

AH335 ISLAMIC ART AND ARCHITECTURE OF SPAIN AND ITS IMPACT

IES Abroad Granada

DESCRIPTION:

Study of art, architecture, ornamentation, and design. Topics covered include an introduction to Islamic art, the Moorish tradition in North Africa and Spain, and the Mudéjar tradition in Christian Spain. Includes several visits to monuments in Andalusia.

CREDITS: 3 credits

CONTACT HOURS: 45 hours

LANGUAGE OF INSTRUCTION: Spanish

PREREQUISITES: Basic knowledge of descriptive terminology for art and architecture

ADDITIONAL COST: None

METHOD OF PRESENTATION:

Two 90-minute classes per week, including lectures and visits to relevant historical sites and museums

REQUIRED WORK AND FORM OF ASSESSMENT:

- Course Participation - 10%
- Midterm Exam - 20%
- Final Exam - 20%
- Cultural Passport: *Monuments in Granada* - 20%
- Weekly Summaries - 30%

In addition to the final and midterm exams, the students will have to submit a 1-3 pages summary of each of the visits. This summary will be due a week after the visit. The extension of the summary will vary depending on the duration of the visit, and it will include a personal reflection of the student. Before each visit, students will need to read the materials related to the visit in Moodle.

In parallel with this, students will produce a Cultural Passport called “Monuments in Granada”, in which it will be necessary to analyze the spaces visited during the course, as well as another 4 places not included in the course’s visits. Each student will present their Cultural Passport in class.

LEARNING OUTCOMES:

By the end of the course, students will be able to:

- Articulate the relevance of visual productions as the evidence of and also as a catalyst of historical, social, political, and intellectual movements in Spain and the North of Africa (711-1492)
- Have the ability to translate visual qualities into clear writing. Execute research projects in art history that are thoroughly researched, insightful, and argued.
- Effectively use the visit to Historical Sites, Monuments and Museums in Andalucía (Spain) as primary sources in the study of Islamic Art.
- Relate to Granada and their Student Abroad experience by learning about local Art History and its cultural relationships.
- Understand the place of art history as a field of inquiry within a larger humanistic and interdisciplinary discourse.

ATTENDANCE POLICY:

Attendance is mandatory for all IES classes, including course-related trips. For this course, if a student misses more than three classes, one third of a letter grade will be deducted from the final grade for every additional absence. Missed exams, presentations, or any other assignments can only be rescheduled in case of documented medical or family emergencies.

CONTENT:

Global brilliance begins here.®

Institute for the International Education of Students
Africa | Asia Pacific | Europe | Latin America

Week	Content	Assignments
Week 1	<p>Brief introduction to the history of Al-Andalus (8th-15th centuries)</p> <p>Introduction to Islamic art and architecture terminology</p> <p>Course-related Trip</p> <ul style="list-style-type: none"> Alcaicería, Madraza y Corral del Carbón 	<ul style="list-style-type: none"> Ruiz Gutiérrez y Sorroche Cuerva: <u>La herencia musulmana en las artes decorativas de la Península Ibérica: la taracea</u>, pp. 1-6.
Week 2	<p>Andalusi Art and architecture: styles and influences</p> <p>Course-related Trip</p> <ul style="list-style-type: none"> Museo de la Alhambra 	<ul style="list-style-type: none"> Summary of previous visit
Week 3	<p>The Umayyyad Emirate (8th-9th centuries): The Córdoba Mosque</p> <p>The Umayyad Caliphate (10th century): Madinat al-Zahra': Town-planning, architectonic decoration and artistic handcraft</p> <p>Course-related Trip</p> <ul style="list-style-type: none"> Córdoba and Madinat al-Zahra' 	<ul style="list-style-type: none"> Summary of previous visit García Iglesias, Carmen. "El sueño de Medina Azahara", <u>Descubrir el Arte</u>, nº 213, 2016, pp. 132-134. <p>Recommended readings:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Introducción al Califato de Córdoba", en <u>Colección CajaGranada</u>, pp. 9-10. "Proclamación del Califato de Córdoba", en <u>Colección CajaGranada</u>, pp. 29-34. "El gobierno del Califato de Córdoba", en <u>Colección CajaGranada</u>, pp. 43-48. "La ciencia y la cultura", en <u>Colección CajaGranada</u>, pp. 57-66. Corral Lafuente, José Luia. <i>Abdarrahman III y el Califato de Córdoba</i>. Granada: CajaGranada, 2008.
Week 4	<p>The Taifa Kingdoms (11th century)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Viguera Molins, María Jesús. "La taifa de los Ziríes, primer reino de Granada. Constitución y dimensiones políticas de este Estado del siglo XI", <u>Andalucía en la Historia</u>, nº40, 2013, pp. 8-11. Vílchez Vílchez, Carlos. "Baños árabes". Granada: Diputación, 2001.
Week 5	<p>Overview for Midterm Exam</p> <p>Course-related Trip</p> <ul style="list-style-type: none"> Albayzín 	<ul style="list-style-type: none"> Review of Cultural Passport

Week	Content	Assignments
Week 6	MIDTERM EXAM Berber Dynasties I: The Almoravids (11th, 12th) New faith, new aesthetics. Mosques and fortresses	<ul style="list-style-type: none"> Summary of previous visit
Week 7	Berber Dynasties II: The Almohad Empire (12th century)	Recommended Reading: <ul style="list-style-type: none"> Marcos Cobaleda, <u>Las murallas almorávides de Granada y Marrakech</u>, pp. 1-6.
Week 8	Course-related Trip <ul style="list-style-type: none"> Sabika: The Alhambra and its Environment 	
Week 9	The Nasrids I (13th- 15th centuries): The Alhambra (Alcazaba, towers, and walls) Course-related Trip <ul style="list-style-type: none"> Alhambra (Fortress, Royal Palaces, Generalife) The Nasrids II (13th- 15th centuries): The Alhambra (Royal Palaces and Generalife)	<ul style="list-style-type: none"> Summary of previous visit Boloix Gallardo, Bárbara. “Mujeres y poder tras la celosía. Las sultanas de la Alhambra”, <u>Andalucía en la Historia</u>, nº44, 2014, pp. 44-51.
Week 10	Workshop Course-related Trip <ul style="list-style-type: none"> Cuarto Real de Santo Domingo y Realejo 	<ul style="list-style-type: none"> Summary of previous visit
Week 11	The Mudéjar art: Islamic forms in a Christian context Course-related Trip <ul style="list-style-type: none"> Mudéjar Tour 	<ul style="list-style-type: none"> Summary of previous visit Recommended reading: <ul style="list-style-type: none"> López Guzmán, Rafael. “El arte mudéjar”, <u>Revista GEO</u>, nº 191, 2001.
Week 12	Art and architecture in Al-Andalus after the Christian Conquest Course-related Trip <ul style="list-style-type: none"> Royal Pantheon and Cathedral 	<ul style="list-style-type: none"> Summary of previous visit Final review of Cultural Passport
Week 13	Research Paper Presentation (Cultural Passport) Overview	<ul style="list-style-type: none"> Due date for Cultural Passport

Week	Content	Assignments
	FINAL EXAM	<ul style="list-style-type: none"> Due date for submitting improved summaries of visits

REQUIRED READINGS:

- AA.VV. Siete paseos por la Alhambra. Granada: Proyecto Sur de Ediciones, 2007.
- Borrás Gualis, G. M. El Islam. De Córdoba al mudéjar. Madrid: Sílex, 2003.
- Grabar, O. La formación del arte islámico. Madrid: Cátedra, 2008.
- Marcos Cobaleda, M. y Romero Sánchez, G. Arte y Arquitectura Islámicos en Granada. Granada: Editorial AVICAM, 2016.
- López-Guadalupe, M. L. y Sánchez-Montes, F. Historia de Granada. Memoria de una ciudad. Granada: Almuzara, 2017.

RECOMMENDED READINGS:

- AA.VV. Al-Andalus. Las artes islámicas en España. Madrid: El Viso, 1992.
- AA.VV. Aportaciones andaluzas a la Historia del Arte. Conocer Andalucía, vol. VIII. Sevilla: Tartessos, 2000.
- AA.VV. Arquitectura de al-Andalus. Almería, Granada, Jaén, Málaga. Granada: El Legado Andalusi, 2001.
- AA.VV. Arte islámico en Granada. Propuestas para un museo de la Alhambra. Granada, 1995.
- AA.VV. El esplendor de los Omeyas cordobeses. La civilización musulmana de Europa Occidental (Exposición en Madinat al-Zahra' 3 de diciembre a 30 de septiembre de 2001). Granada: Fundación El Legado Andalusi, 2001.
- AA.VV. El Marruecos Andalusi: el Descubrimiento de un Arte de Vivir. Ciclo Internacional de Exposiciones Museo sin Fronteras. Madrid-Casablanca: Electa-Eddif, 2000.
- AA.VV. Mudéjar hispano y americano. Itinerarios culturales mexicanos. Granada: Fundación El legado andalusi, 2006.
- Almagro, A. "La arquitectura en al-Andalus en torno al año 1000. Madinat al-Zahra'", en La Península Ibérica en torno al año 1000. VII Congreso de Estudios Medievales. Ávila: Fundación Sánchez-Albornoz, 2001, pp. 167-191.
- Almagro, A., Orihuela, A. y Sánchez, C. Plano-Guía del Albayzín Andalusi. Granada: El Legado Andalusi- Escuela de Estudios Árabes, 1995.
- Barrios Rozúa, J. M. Granada. Historia urbana. Granada: Comares, 2002.
- Borrás Gualis, G. M. y Cabañero Subiza, B. (coords.). La Aljafería y el Arte del Islam Occidental en el siglo XI. Zaragoza: Instituto Fernando el Católico- Diputación de Zaragoza, 2012.
- Bush, O. "The Writing on the Wall: Reading the Decoration of the Alhambra", en Mugarnas, 26 (2009), pp. 119-147.
- Calvo Capilla, S. (Coord). Las Artes en al-Andalus y Egipto. Contextos e intercambios. Madrid: La Ergástula, 2017.
- Calvo Capilla, S. Las mezquitas de al-Andalus. Almería: Fundación Ibn Tufayl, 2015.
- Castera, J. M. "The Muqarnas Dome of the Hall of the Two Sisters in the Alhambra in Granada", en Mathematics and Culture V. Ed. Michele Emmer. Berlin: Springer, 2007, pp. 101-110.
- Castilla, J. y Orihuela, A. En busca de la Granada andalusi. Granada: Comares, 2002.
- Cabanelas Rodríguez, D. El techo del Salón de Comares en la Alhambra. Decoración, Policromía, Simbolismo y Etimología. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 1988.
- Corral Lafuente, J. L. Abdarrahman III y el Califato de Córdoba. Col. Cuadernos del Museo, Edad Media, nº 7. Granada: CajaGRANADA, 2008.
- Cuadernos de la Alhambra. Granada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 1965-2005 (todos los números anuales y especiales).
- Díez Jorge, Mª E. El arte mudéjar: expresión estética de una convivencia. Granada: Universidad-Instituto de Estudios Turolenses, 2001.
- La Alhambra y el Generalife. Guía Histórico-artística. Granada: Universidad, 2006.
- Ecker, H. "The Great Mosque of Córdoba in the Twelfth and Thirteenth Centuries", en Mugarnas, 20 (2003), pp. 113-141.
- Eslava Galán, J. La agonía del Reino Nazarí de Granada. Col. Cuadernos del Museo, Edad Media, nº 19. Granada: CajaGRANADA, 2008.
- Fatás, G. y Borrás, G. Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática. Madrid: Alianza Editorial, 1997.

- Fernández-Puertas, A. "El arte", en El reino nazarí de Granada (1232-1492). Sociedad, vida y cultura. Ed. Mª Jesús Viguera Molín.s Madrid: Espasa-Calpe, 2000, pp. 191-284.
- The Alhambra, I. From the ninth century to Yusuf I (1354). Londres: Sagi books- British Library, 1997.
- Galera Mendoza, M. E. Mujeres de la Alhambra: colección de documentos de los siglos XVI y XVII. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2017.
- García Gómez, E. Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alhambra. Madrid: Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1985.
- Gila Medina, L. (dir.). El libro de la Catedral de Granada. 2 vols. Granada: Cabildo de la Catedral Metropolitana, 2005.
- Grabar, O. La Alhambra: iconografía, formas y valores. Madrid, 1980.
- Henares Cuéllar, I. y López Guzmán, R. Arquitectura mudéjar granadina. Granada: Diputación, 1989.
- Henares Cuéllar, I. La Capilla Real, La Catedral y su entorno. Granada: Diputación, 2005.
- Iglesias García, L. Las villas perdidas: la frontera entre el reino de Sevilla y el sultanato nazarí. Siglos XIII-XV. Málaga: Ediciones El Genal, 2017.
- López Guzmán, R. (coord.): Arquitectura de al-Andalus: (Almería, Granada, Jaén, Málaga). Granada: Comares, 2002.
- Casas y palacios de al-Andalus, siglos XII y XIII. Granada-Barcelona: Fundación El Legado Andalusi-Lunwerg, 1995.
- López Pertíñez, M. C. La carpintería en la arquitectura nazarí. Granada: Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodríguez-Acosta, 2006.
- Malpica Cuello, A. y Mattei, L. La Madraza de Yusuf I y la ciudad de Granada. Granada: Universidad de Granada, 2015.
- Marcos Cobaleda, M. Los almorávides: arquitectura de un imperio. Granada: Universidad de Granada-Casa Árabe, 2015.
- "Los almorávides en Granada", en La multiculturalidad en las artes y en la arquitectura. Vol. II. Gran Canaria: Gobierno de Canarias, 2006, pp. 409-417.
- Martínez Enamorado, V. "Una administración al servicio de un califa ausente", en Andalucía en la Historia, 1 (2003), pp. 15-21.
- Messier, R. A. The Almoravids and the Meanings of Jihad. Santa Bárbara: Praeger, 2010.
- Navarro, J. y Jiménez, P. "Evolución del paisaje urbano andalusí: de la medina dispersa a la saturada", en Paisaje y naturaleza en al-Andalus. Cood. Fátima Roldán Castro. Granada: Fundación El legado andalusí (2003), pp. 232-267.
- Orihuela, A. "Granada, capital del reino nazarí", en Casas y Palacios de al-Andalus. Siglos XII y XIII. Coord. Rafael López Guzmán. Granada: El Legado Andalusi, 1995, pp. 195-209.
- Pérez Higuera, T. Objetos e imágenes de Al-Andalus. Barcelona-Madrid: Lunwerg-Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe, 1994.
- Pijoan, J. Arte Islámico. Madrid: Espasa-Calpe, 1999.
- Puerta Vilchez, J. M. "Arte nazarí y arte meriní", en El Mediterráneo y el arte. Del Gótico al inicio del Renacimiento europeo. Ed. Eduard Carbonell y Roberto Cassanelli. Barcelona: Lunwerg, 2003, pp. 144-167.
- "Ensoñación y creación del lugar en Madinat al-Zahra'", en Paisaje y naturaleza en al-Andalus. Coord. Fátima Roldán Castro. Granada: Fundación El Legado Andalusi, 2004, pp. 313-338.
- "Estética y teoría de la sensibilidad en el pensamiento andalusí", en Revista Española de Filosofía Medieval, 6 (1999), pp. 103-127.
- Historia del pensamiento estético árabe. Al-Andalus y la estética árabe clásica. Madrid: Akal, 1997.
- "La cultura y la creación artística" [en el Reino Nazarí], en Historia del Reino de Granada, v. I: De los orígenes a la época mudéjar (hasta 1502). Eds. M. Barrios Aguilera y R. G. Peinado Santaella. Granada: Universidad de Granada-Legado Andalusi, 2000, pp. 349-413.
- La poética del agua en el Islam. Gijón: Editorial Trea, 2011.
- Leer la Alhambra Guía visual del Monumento a través de sus inscripciones. Granada: EDILUX Ediciones, 2010.
- Los códigos de utopía de la Alhambra de Granada. Granada: Diputación Provincial, 1990.
- Reklaityte, I. Vivir en una ciudad de al-Andalus. Hidráulica, saneamiento y condiciones de vida. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2012.
- Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. Todos los números digitales hasta 2015.
- Robinson, C. "Marginal Ornament: Poetics, Mimesis, and Devotion in the Palace of the Lions", en Muqarnas, 25 (2008), pp. 185-214.
- "Memory and Nostalgia in Taifa Court Culture", en Muqarnas, 15 (1998), pp. 20-31.

- Romero Sánchez, Guadalupe. “El oidor Luís Henríquez y la implantación del mudéjar en las iglesias doctrineras neogranadinas”. Tiempos de América. Revista de Historia, Cultura y Territorio, 16, 2009, pp.1-24.
- Roser-Owen, M. “Los amiríes, mecenas de la cultura”, en Andalucía en la Historia, 1 (2003), pp. 28-33.
- Rubiera Mata, Mª J. La arquitectura en la literatura árabe, datos para una estética del placer. Madrid: Editora Nacional, 1981; 2^a ed. aumentada: Madrid: Hiperión, 1988.
- Ruggles, F. Gardens, Landscape, and Vision in the Palaces of Islamic Spain. Pensilvania: University Park, 2000.
- Sánchez Funes, J. C. y Curiel Sanz, A. J. El Monasterio de Santa Isabel la Real. Granada: Velocitynet, 2004.
- Tabbaa, Y. “Andalusian Roots and Abbasid Homage in the Qubbat al-Barudiyyin in Marrakech”, en Muqarnas, 25 (2008), pp. 133-146.
- Trillo San José, C. El agua en al-Ándalus. Col. al-Ándalus. Coord. Atonio Torremocha Silva. Málaga: Editorial Sarriá, 2009.
- Valdivieso, E. La Catedral de Sevilla. Sevilla: Guadalquivir S.L. ediciones, 1991.
- Valencia Rodríguez, R. Las Taifas del siglo XI en Andalucía. Col. Cuadernos del Museo, Edad Media, nº 26. Granada: CajaGRANADA, 2009.
- Vallejo Triano, A. Madinat al-Zahra. Guía oficial del conjunto arqueológico. Sevilla: Junta de Andalucía- Consejería de Cultura, 2004.
- Vílchez Vílchez, C. Granada. Baños árabes. Granada: Diputación, 2001.
- Villalba Sola, D. “El legado Almohade en Portugal. Arquitectura y Patrimonio”. Quiroga. Revista de Patrimonio Iberoamericano, 10 (2016), págs. 82-94.
- Villalba Sola, D. La arquitectura del agua en la Granada Almohade. Itinerario de un patrimonio por descubrir. Granada: Dauro, 2013.
- Willmert, T. “Alhambra Palace Architecture: An Environmental Consideration of Its Inhabitation”, en Muqarnas, 27 (2011), pp. 157-188.