

DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA OPTATIVA

CARRERAS:

ARQUITECTURA, DISEÑO DE INDUMENTARIA, DISEÑO TEXTIL, DISEÑO GRÁFICO Y DISEÑO INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ARTE ISLAMICO Y MUDEJAR - NOUFOURI

Plan de estudios: Texto ordenado Resol. (CS) N° 207/14

- Carga horaria total: 60 horas
- Carga horaria semanal: 4 horas
- Duración del dictado: 1 cuatrimestre
- Turnos: Mañana
- Tipo de promoción: Directa

2. OBJETIVOS

Brindar al alumno un panorama teórico crítico y herramientas analíticas que le permitan elaborar lecturas interpretativas del Diseño en el Mundo Islámico y Mudéjar Clásico y Contemporáneo, mediante el análisis comparado de los patrones formales y las soluciones técnicas y expresivas en relación a los procesos interculturales e interreligiosos compartidos por las culturas afroasiáticas e iberoamericanas.

1. **Capacitar** al alumno en lecturas interpretativas interculturales del diseño a través de perspectivas de los estudios comparados poscoloniales más allá de la convención Occidente-Oriente.
2. **Enriquecer** los repertorios formales del alumno mediante el conocimiento de las soluciones de diseño generadas durante casi un milenio y medio y practicadas hasta hoy por casi un cuarto de la población mundial.
3. **Permitir** al alumno el acceso a aquellas matrices y códigos estéticos incorporados por la cultura iberoamericana, producto de lo que Ortega y Gasset denominaba “vecindad cutánea” de esta con las culturas del Mundo Islámico y los movimientos migratorios desde esa región hacia América.
4. **Ejercitar** el sentido crítico, la capacidad teórica y la reflexión intercultural sobre las distintas formas de instrumentación que los mencionados diseños, matrices y códigos poseen, así como también, en el manejo de recursos productivos, independientemente y más allá de las particularidades históricas y confesionales de la cultura islámica, con el objeto de explorar las posibilidades de aprovechamiento que ofrecen estas experiencias para la generación de nuevos diseños y productos.
5. **Introducir** al alumno en los procesos de ciertas reformulaciones teóricas y regionalizaciones críticas, practicadas a partir del Legado Andalusi en obras contemporáneas por diseñadores europeos y americanos.

3. CONTENIDOS

UT Nº 1 CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN INTERCULTURAL DEL ARTE Y EL DISEÑO ENTRE "ORIENTE Y OCCIDENTE".

- Términos y Categorías.
- Representaciones Simbólicas y Espaciales del Diseño en el Mundo Islámico: El Problema del Orientalismo.
- La invención de "Oriente y Occidente".
- Arabofilia artística y el uso pintoresquista del diseño "oriental".

BIBLIOGRAFIA DE TRABAJO: El Planeta de los Árabes: Límite Orientalista de la Diversidad Cultural Argentina / Del Islam y los Árabes: Acerca de la percepción argentina de lo propio y lo ajeno / Tinieblas del Crisol de Razas: ensayo sobre las representaciones simbólicas y espaciales de la noción del "otro" en la Argentina.

UT Nº 2 NOCIONES DE ESTÉTICA ARÁBIGA Y MUDEJAR: CONCEPTOS GENERALES Y PAUTAS CONCEPTUALES DEL DISEÑO EN EL MUNDO ISLÁMICO

- Transitividad y Simbiosis de los patrones de diseño entre el espacio, los objetos y las superficies.
- Cualificación y Modularidad.
- Alfabetización Visual del Espacio y Socialización del Diseño Gráfico.
- Lectura proxémica y epigráfica de la Alhambra.

BIBLIOGRAFIA DE TRABAJO: Nociones de Estética Árabe y Mudéjar: Conceptos Generales y Pautas Referenciales sobre el Arte y el Diseño del Mundo Islámico del Mediterráneo,

UT Nº 3 CREATIVIDAD INTERCULTURAL E INTERDISCIPLINARIA COMPARADA ENTRE EL ARABISMO Y EL MUDEJARISMO

- La hibridación morfológica latinoárabe: el caso del Legado Andalusi.
- El mudéjarismo en clave de arabismos.
- Simbiosis normativa mudéjarizante y transitividad intercultural: entre Gaudí y Goytisolo.
- La España mudéjar de los viajeros entre el siglo XV y XIX de Jerónimo Münzer a Washington Irving.
- El Lenguaje Neoárabe y Neomudéjar : Inercia y usos del Legado Andalusi entre España y América.

BIBLIOGRAFIA DE TRABAJO: Gaudí y Goytisolo: Entre el Arabismo y el Mudéjarismo / Viaje a la España Mudéjar / El Diccionario del Alarife,

UT Nº 4 CONSUMO Y RECUPERACIÓN INTERCULTURAL DE ARABISMOS ESTÉTICOS EN IBEROAMÉRICA Y ARGENTINA

- La Conexión "Oriental" del Diseño en el Mundo Iberoamericano.
- Mudéjarismos, arabismos e interculturalidad del diseño en Argentina.
- Barbarización positivista del liberalismo, consumo clasista y nacionalización historicista del radicalismo y popularización peronista.
- Arabidad imaginada y falso arabismo entre la orientalización colonialista y la sublimación icónica de la diferencia.
- Puntos ciegos de la arabidad imaginada por cierta argentinidad: la resistencia estética argentinoárabe al orientalismo.

BIBLIOGRAFIA DE TRABAJO: La Justicia Estética de Evita y el Orientalismo Peronista / La Argentina Islámica: Fragmentos para un retrato más allá del orientalismo.

4. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Indicar aquella bibliografía utilizada por los alumnos y profesores en el dictado de la materia. Por lo menos un volumen de los libros o publicaciones impresas indicadas en la bibliografía básica, debe estar en biblioteca/hemeroteca.

BIBLIOGRAFÍA ¹

A- TEMÁTICA

- Dondolis, D.A..
LA SINTAXIS DE LA IMAGEN. INTRODUCCIÓN AL ALFABETO VISUAL, Gustavo Gilli, 1976
- Eco, U.:
LA ESTRATEGIA DE LA ILUSIÓN, La Flor, S.R.L. 1994
LA ESTRUCTURA AUSENTE, Lumen 1994
TRATADO GENERAL DE SEMIÓTICA, Lumen 1993
- Eliade, M.:
LO SAGRADO Y LO PROFANO, Labor, S.A. 1994
- Fatas, G. y Borrás, G.M..
DICCIONARIO DE TÉRMINOS DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA, Alianza Editorial, S.A. 1988
- Foucault, M. :
LAS PALABRAS Y LAS COSAS. UNA ARQUEOLOGÍA DE LAS CIENCIAS HUMANAS, Siglo XXI Editores, S.A.
- Frances, R. :
PSICOLOGÍA DEL ARTE Y DE LA ESTÉTICA, Akal, S.A. 1985
- Freud, S. :
PSICOANÁLISIS DE ARTE, Alianza Editorial, S.A. 1987
- Fulllondo, J.D.:
COMPOSICIÓN DE LUGAR. LA ARQUITECTURA ENTRE EL ARTE Y LA CIENCIA, Hermann Blume, S.A. 1990
- Gombrich, E.G. y otros.
ARTE, PERCEPCIÓN Y REALIDAD, Paidós Ibérica, S.A. 1993
- Hall, E.T.:
EL LENGUAJE SILENCIOSO, Alianza Editorial, S.A. 1989
LA DIMENSIÓN OCULTA, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid 1973
- Lorenzano, C.:
LA ESTRUCTURA PSICOSOCIAL DEL ARTE, Siglo XXI Editores, S.A.
- Manzini, E.:
ARTEFACTOS, Celeste Ediciones 1990
- Ocampo, E.:
DICCIONARIO DE TÉRMINOS ARTÍSTICOS Y ARQUEOLÓGICOS, Icaria, S.A. 1992
- Portal, F.:
EL SIMBOLISMO DE LOS COLORES. EN LA ANTIGÜEDAD, LA EDAD MEDIA Y LOS TIEMPOS MODERNOS, J.J. de Olaneta. 1989
- Portal, F.:
LA INTERACCIÓN DEL COLOR, J. J. de Olaneta. 1989
- Richard, A. :
LA CRÍTICA DEL ARTE, Editorial Universitaria de Bs. As.
- Squicciarino, L:
EL VESTIDO HABLA: CONSIDERACIONES PSICO-SOCIOLOGICAS SOBRE LA INDUMENTARIA, Cátedra, S.A. 1990

¹ La presente nómina de obras no pretende ser exhaustiva, incluye sólo algunos títulos fácilmente ubicables en bibliotecas públicas para la consulta de los alumnos.

Tolstoy, C.L.:

QUE ES EL ARTE ?, Maucci. 1902

BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA

B- ESPECIFICA:

AAVV:

MUDEJAR IBEROAMERICANO. UNA EXPRESIÓN CULTURAL DE DOS MUNDOS. Henares, I. y Guzmán, L., 1993.

Ed: Univ. de Granada.

MUDÉJAR IBEROAMERICANO. DEL ISLAM AL NUEVO MUNDO. UNESCO, 1995.

Al-Sami, Abd Ar-Rahman:

LOS HÁBITOS DE LA INTIMIDAD, J.J. de Olaneta. 1987

García, María D. G.:

LA CARPINTERÍA MUDÉJAR EN LOS TRATADOS, Universidad de Málaga 1984

Baltrusaitis, Jurgis :

LA EDAD MEDIA FANTÁSTICA, Cátedra 1966

Burckhardt, T.:

LA CIVILIZACIÓN HISPANOARABE, Alianza 1976

SÍMBOLOS, Ciruela 1990.

Cabanellas, Dario:

EL TECHO DEL SALÓN DE COMARES EN LA ALHAMBRA, Cuadernos del Patronato de la Alhambra 1982

Cabrera, H.:

ISLAM Y ARTE CONTEMPORÁNEO, C. de Documentación Salobreña 1994

Calvo Serraller, F.:

LA IMAGEN ROMÁNTICA DE ESPAÑA, Alianza Editorial, S.A. 1995

Cátedra de Arquitectura Islámica FADU/UBA:

PAUTAS REFERENCIALES Y ASPECTOS CONCEPTUALES DEL ARTE Y EL DISEÑO ARÁBIGO Y MUDÉJAR” en

Bases Concurso G.K.GIBRAN'93, Fundación Los Cedros 1993.

Clement, H.:

CALIGRAFÍA ÁRABE

Chueca Goitia Fernando:

INVARIANTES CASTIZOS DE LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA. 1979. Dossat S.A

Delgado, Clara:

EL ARTE DEL ISLAM, Anaya 1991

Feoluchi, I.:

EL MUEBLE ESPAÑOL, Biblioteca de Arte Hispánico, 1969.

Fernandez y Espinosa, María Luisa:

JARDINES, PATIOS Y AGUA EN LA ARQUITECTURA ISLAMICA Y MUDÉJAR: LA QUINTA DE LOS ANAUCO DE CARACAS,

División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Simón Bolívar Caracas, abril 1992.

SECOND FLOWERING. ART OF THE MUDEJARS, en *Aramco World*, vol. 44, 1993.

Goytisolo, Juan;

LA SINGULARIDAD ARTÍSTICA Y LITERARIA DE ESPAÑA, Alfaguara 1996

APROXIMACIONES A GAUDÍ EN CAPADOCIA, Mondadori 1990.

Grabar, O.:

LA ALHAMBRA: ICONOGRAFÍA, FORMAS Y VALORES, Alianza 1978

LA FORMACIÓN DEL ARTE ISLÁMICO, Cátedra 1973

Gualis, G.B.:

EL ARTE MUDEJAR, Instituto de Estudios Turolenses, 1991

Huart, C.:

LOS CALÍGRAFOS DEL ORIENTE MUSULMÁN, J.J. de Olaneta. 1987

Hoag, J.:

ARQUITECTURA ISLÁMICA, Aguilar, 1976

Liebich, H.:

EL ARTE ISLÁMICO, CUENCA MEDITERRÁNEA, Paidós 1988

Macias, E. :

SIMULACIÓN DIDÁCTICA DE LOS GRUPOS DE SIMETRÍA EN EL ARTE HISPANO - MUSULMÁN, Montesino 1991

Maldonado, B.P.:

EL ARTE HISPANO - MUSULMÁN EN SU DECORACIÓN GEOMÉTRICA, A.E.C.I. 1987

EL ARTE HISPANO - MUSULMÁN EN SU DECORACIÓN FLORAL, A.E.C.I. 1987

LAS ALMENAS DECORATIVAS HISPANO-MUSULMANAS, I.H.A.C. 1986

ARTE MOZÁRABE Y ARTE MUDEJAR, A.E.O. 1971

Mandel, Gabriel:

EL ARTE ISLÁMICO, Edunsa 1992

Marcais, G.:

EL ARTE MUSULMÁN, Cátedra, 1991

Masoudy, Hassan:

CALIGRAFÍA ÁRABE VIVIENTE, Flamarion 1993

Morales, A. :

LAS CLAVES DEL ARTE ISLÁMICO, Ariel 1992.

Michell, G.:

LA ARQUITECTURA DEL MUNDO ISLÁMICO, Alianza 1980

Milanesi, E.:

ALFOMBRA, Mondadori, 1992

Noufour, H. y Mnez Nespral, F.:

EL DICCIONARIO DEL ALARIFE, Fundación Los Cedros 1994

Pérez, R.:

ALICATADOS, Sur 1989

Pérez, S.:

PINTURA ORIENTALISTA ESPAÑOLA 1830 / 1930, Museo del Prado 1991.

Raquejo, T.:

EL PALACIO ENCANTADO. LA ALHAMBRA EN EL ARTE BRITÁNICO, Altea, S.A. 1989

Schack, A. :

POESÍA Y ARTE DE LOS ARABES EN ESPAÑA Y SICILIA, Centauro 1936

Simpson, M.:

EL ARTE ISLÁMICO EN IRÁN, AFGANISTÁN ASIA CENTRAL E INDIA, Paidós 1989

Talbot Rice, D.:

EL ARTE ISLÁMICO, Sudamericana

Torres Balbás, Leopoldo:

ARS HISPANIAE V.IV: ARTE ALMOHADE, ARTE NAZARÍ, ARTE MUDEJAR. Plus Ultra 1949

"EL ESTILO MUDEJAR EN LA ARQUITECTURA MEJICANA.", CRÓNICA ARQUEOLOGICA DE LA ESPAÑA MUSULMANA, IX 1941. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Patronato Menéndez y Pelayo - Instituto Miguel Asín.

CIUDADES HISPANOMUSULMANAS. 1985, 2da edición, 1era 1971. Instituto Hispano-Árabe de Cultura, Madrid - España.

Toussaint, M.:

ARTE MUDEJAR EN AMÉRICA, Porrúa 1943

Vernet, J.:

AL ANDALUS: LAS ARTES ISLÁMICAS EN ESPAÑA, El Viso 1992

Viñuales, R.G.:

AL ANDALUS, EL LEGADO CIENTÍFICO, Proyecto Sur, UNESCO SAL, 1995

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

Las clases se desarrollarán en módulos de tres encuentros con el siguiente orden correlativo: 1) Clase de lectura asistida (taller), 2) Clase teórica y 3) Clase de exposiciones grupales, a continuación una de la otra, a los efectos de la secuencialidad temática; los días Viernes en el Turno Mañana para las cinco carreras (Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño de Indumentaria, Diseño Textil y Diseño Gráfico)

El profesor titular dicta la mayor parte de las clases teóricas, el adjunto y la jefa de trabajos prácticos se ocuparán de las restantes clases teóricas y de las teórico-prácticas. Sin comisión a su cargo, se rotan según los temas a tratar, pues se prevee que cada uno de ellos desarrolle los tópicos de sus proyectos de investigación o especialidad.

6. EVALUACIÓN

La aprobación de la materia es por promoción directa en el caso de que los alumnos, acreditando una asistencia del 80% a las clases teóricas y teórico-prácticas, obtengan un promedio mínimo de 7 (siete) puntos a partir de la calificación de los ejercicios prácticos grupales y el trabajo monográfico final unipersonal.

La evaluación de los alumnos se organiza en cuatro instancias: tres encuentros expositivos grupales, donde se verifica la comprensión de las temáticas desarrolladas en la asignatura (calificación conceptual grupal) y el trabajo monográfico final (calificación numérica individual) donde se constata si el alumno alcanza o no con los objetivos del curso.

Quienes no alcancen el promedio de 7 (siete) puntos y siempre que obtengan mínimamente 4 (cuatro) en la Entrega Final, deberán exponer su monografía frente a una mesa integrada por el cuerpo de cátedra en un coloquio a realizarse al terminar el cursado.