

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS UNAM

COLEGIO DE HISTORIA

ARTE ANTIGUO Y MEDIEVAL

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

ARTE DE INDIA 2

Mtra. Paola Vanessa Parra Fernández

UNAM/ COLMEX

DESCRIPCIÓN: El curso de Arte de India 2 tiene la perspectiva de fomentar el conocimiento y apreciación de la cultura y arte medieval del Sur de Asia, específicamente de India. Motivando la investigación y el estudio de otras áreas geográficas, fuera del Eurocentrismo a la que comúnmente se enfocan los planes de estudio universitarios. Este curso entrelaza diferentes visiones, teorías, filosofías, interpretaciones, épocas históricas y siglos, desde la llegada del Islam a India, pasando por el establecimiento del Sultanato de Delhi, la creación del Imperio Mughal o Mogol y su representación en el arte: arquitectura, pintura, literatura, danza y música, con su obra maestra y una de las Siete Maravillas modernas: el Taj Mahal. Hasta el arte hindú de los reinos rajput de Rajasthán y la construcción de grandes templos y fuertes palaciegos. El Colegio de Historia es de los pocos centros a nivel superior que poseen una visión amplia de conocimiento y es uno de los sitios en donde se pueden estudiar la historia, la cultura y el arte de diversos continentes, épocas y civilizaciones. Siguiendo con este interés la asignatura de Arte de India 2 está enfocado al arte medieval del subcontinente asiático.

METODOLOGÍA/ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA: El curso será presencial en la Facultad de Filosofía y Letras. Si el semáforo Covid, llegara a obligar a regresar de manera virtual, se tendrá que hacer, esperemos que no sea sí. De todas maneras se utilizará el Google Classroom para entrega de trabajos y evaluaciones generales. Plataforma que venimos usando desde el inicio de la pandemia. En cada clase se aborda un tema diferente, el cual es expuesto por la académica a través de clases power point con imágenes y música de la época o de la cultura, sin embargo, la participación en clase es importante para discutir lecturas, así como impresiones y dudas. Además, los estudiantes deben desarrollar y exponer alguna parte del libro de León Rodríguez

Zahar, *Arte Islámico, evocación del paraíso*, y por último, su percepción artístico-creativa a través de la creación de una obra plástica al final del curso. Esta obra tiene la finalidad de interpretar y analizar lo visto en clase desde una vía creativa y hasta lúdica. Las experiencias sobre esta creación son sumamente enriquecedoras y muestran otra perspectiva analítica de los estudiantes. Se busca desarrollar la reflexión, el análisis, la observación, la memoria y la creatividad en el curso.

OBJETIVO GENERAL: El estudiante conocerá e identificará de manera general las principales manifestaciones artísticas de la India medieval (del siglo XII al XVIII), especialmente la arquitectura, la pintura, la escultura y en menor medida, la literatura, la música y otras manifestaciones culturales como la religión.

El estudiante analizará, comparará e investigará los temas del curso, así como desarrollará su escritura y creatividad artística.

Clases: 16 sesiones de 2 hrs a la semana.

Recursos: cañón o proyector para clases *power point* y pantalla o pared blanca (al estar en salón en la facultad). Se transmitirán videos, fragmentos de películas, se pondrá música y se analizarán textos de teoría, de historia del arte y literarios o fuentes primarias. En pandemia o en modalidad híbrida a distancia, será de manera virtual a través del Google Meet.

Facebook: P Vanessa Parra.

Grupo en Facebook: Arte de India, FFyL, UNAM.

Correo electrónico: paolaparra@filos.unam.mx

TEMARIO

I. INDIA MEDIEVAL ISLÁMICA

India del Norte. Arte islámico

1.1. Islam. Mohamed o Mahoma, el Corán y conceptos básicos.

Invasión musulmana. Árabes en el Sind (712 d.C.). Turcos y afganos. (s. X-XIII d.C.). Sultanato de Delhi (1206-1526 d. C.). Las 8 ciudades de Delhi. Qutub Minar en Delhi. Jardines Lodhi de Delhi.

1.2. Imperio Mogol (s. XV-XVIII d.C.). Influencia persa. Arquitectura y pintura. Artes decorativas.

Babur (1526-30 d.C.).

Humayun (1530-56 d.C.).

Akbar (1556-1605 d.C.). Fuerte Rojo de Agra. *Fatehpur Sikri*

Jahangir o Salim (1605-27 d.C.).

Sha Jahan (1628-58 d.C.). Fuertes Rojos de Agra y Delhi, *Jami Masyid* en Delhi y *Taj Mahal* en Agra.

Aurangzeb (1658-1707 d.C.). *Bibi Ka Maqbara* o tumba imperial en Aurangabad.

II. INDIA MEDIEVAL NO ISLÁMICA.

India del Norte y Deccán.

2.1. Rajputs (Rajasthan o antigua *Rajputana*), rajas, maharajás y ranas. El arte de los palacios y fuertes de dinastías hindúes de India (Norte y Deccán).

Fuerte de Chittor (Chittorgarh).

Amber (Fuerte *Jaygarh* o Fuerte de la Victoria)

Fuerte de Jodhpur

2.2. Miniaturas (pinturas) *rajput*.

2.3. Arquitectura en ciudades de Rajasthan: Jaipur (*Chandra Mahal* y *Hava Majal*), Udaipur (City Palace) y Jaisalmer (*havelis* o mansiones).

2.4. Expresiones artísticas hindúes y musulmanas: danza, música y literatura. Movimiento *Bhakti*: santas y santos poetas: Kabir, Mirabai, etc.

EVALUACIÓN

Para poder pasar el semestre se deberá tener el 80% de asistencia durante el curso. La participación en clase es fundamental. Se evaluará el curso promediando 4 cosas:

1. Una presentación power point (que se entregará de máximo 10 diapositivas) sobre una sección del libro de León Rodríguez Zahar, *Arte Islámico, evocación del paraíso*, México, Colmex, 2008.
2. Un ensayo (de 6 a 9 cuartillas) o examen intermedio por Google de todos los temas de la mitad del curso, que incluya las lecturas fotocopiadas, las cuales ya están digitalizadas y se subirán al Google Classroom.
3. Examen final por Google o presencial o ensayo final con la segunda parte del curso.
4. Trabajo final plástico o artístico de algún tema del curso. Haciendo un resumen e interpretación del arte indio medieval.

TODO se promediará para la calificación final.

FUENTES SUGERIDAS

Bibliografía

- Allen, Charles, *Maharajás, ecos del pasado*, Madrid, Tikal/Susaeta Ediciones, 2007.
- Basham, A. L. (editor), *A cultural history of India*, Nueva Delhi, Oxford, 2002.
- Burckhardt, Titus, *El arte del Islam. Lenguaje y significado*, Barcelona, Sophia Perennis, 2016.
- Chopra, P.N. (editor), *India. Art and architecture in Ancient and Medieval Periods*, Calcuta, Publications Division Government of India, 1979.
- Dallapiccola, A. L., *Indian art. Close-up*, Londres, British Museum, 2007.
- Embree, Ainslie T., *India*, vol.17, México, Siglo XXI, 2003.
- Fernández del Campo, Eva, *El arte de India*, Madrid, Akal, 2013.
- Hattsein, Markus, *El Islam, religión y cultura*, Barelona, Könemann, 2006.
- Johnson, Gordon, *India I y II*, Barcelona, Ediciones Folio, 1995.
- Lorenzen, David y Benjamín Preciado, *Atadura y Liberación. Las religiones de la India*, México, Colmex, 1996.
- Markel, Stephen, *Arte antiguo de la India. Obras maestras de la colección del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles*, México, INAH, 2011.
- Venniyoor, E.M.J., *Raja Ravi Varma*, Bangalore, Parsram Mangharam, 2007.
- Pande, Alka y Lance Dane, *Indian Erotica*, Nueva Delhi, Lustre Press, Roli Books, 2001.
- Paz, Octavio, *Vislumbres de la India*, México, Seix Barral, 1996.
- Rodríguez Zahar, León, *Arte Islámico, evocación del paraíso*, México, Colmex, 2008.
- Ruiz Figueroa, Manuel, *La religión islámica. Una introducción*, México, Colmex, 2002.
- Schleberger, Eckard, *Los dioses de la India. Forma expresión y símbolo*, Madrid, Abada Editores, 2004.
- Schulberg, Lucille, *India Histórica*, México, Time-Life, Ediciones Culturales Internacionales, 2007.
- Siliotti, Alberto, *Guía de arqueología. Norte de la India*, Madrid, Libsa, Diana, 2005.
- Simpson, Marianna S., *El arte islámico. Asia: irán, Afganistán, Asia central e India*, Barcelona, Paidós, 1983.
- Singh Verma, Rajinder, *Singer Saints of India*, Nueva Delhi, Sterling Paperback, 1996.
- Spear, Percival, *Historia de la India 2*, México, FCE, 2005.

Svanascini, Osvaldo, *Esquema del arte de la India*, Buenos Aires, La Mandrágora, 1959.

Thapar, Romila, *Historia de India 1*. México, FCE, 2001. Hay que leer especialmente los capítulos XII (El realineamiento de los reinos regionales, c. 1200-1526) y el XIII (La prueba de asimilación, c. 1200-1526). Éste es muy importante que se lea porque enfatiza la cultura del período.

Waterstone, Richard, *India*, Barcelona, Debate, 1996.

Hemerografía

Cussi, Paula (editora), *Saber ver. Lo contemporáneo del arte. India, 2ª parte*, bimestral, México, Televisa, No. 34, 75 p, mayo-junio de 1997.