

Arte Islâmica

Primeiro Semestre, 2024

Professor Youssef Cherem

cherem@unifesp.br
omunifesp.wordpress.com

*Life long
Road blocks
High walls
Teardrops
Nothing stands in our way*
—Lacuna Coil, “Nothing stands in our way”
(Broken Crown Halo, 2014).

DESCRIÇÃO

Este curso é uma introdução histórica e temática à produção artística do mundo islâmico. Partindo de uma contextualização histórica com atenção especial ao contexto político e econômico da produção e difusão da cultura visual, serão apresentados os marcos da formação e evolução da linguagem artística das civilizações islâmicas.

OBJETIVOS

- Compreender o desenvolvimento histórico das formas de arte do mundo islâmico
- Contextualizar historicamente a produção artística dos grandes grupos culturais do mundo islâmico
- Adquirir competências para o uso de fontes históricas primárias e secundárias

SOBRE OS TEXTOS

A apostila de textos traduzidos pelo professor, juntamente com os originais, encontra-se disponível na página omunifesp.wordpress.com/.

A leitura dos textos é *imprescindível* e essencial para o acompanhamento das aulas e a realização das atividades.

Todos os temas contam com uma bibliografia essencial e textos complementares ou opcionais.

AVALIAÇÃO

- Uma avaliação dissertativa, sem consulta (3,5 pontos) — até o tema 5.
- Uma avaliação dissertativa, com consulta (3,5 pontos).
- Trabalho final. Tema: “Interpretações da tradição islâmica na arte contemporânea – releituras, aproximações e distanciamentos.” (3 pontos).

1. Apresentação: a problemática do estudo do islã e da arte islâmica. [1]. Extra: [2]; [3].
2. O debate sobre o orientalismo. [4], [5], [6], [7], [8], [9]. Extra: [10].
3. O aniconismo – a atitude islâmica em relação às artes. [11], [12].
4. Formas arquitetônicas: mesquita e minarete. [13]. Alternativa: Artigos “Manara”, “Masjid”, “Mihrab” e “Minbar” da Encyclopaedia of Islam.
5. Arquitetura omíada e o Domo da Rocha. [14], [15].
6. Caligrafia. [16], [17].
7. A arte na Espanha islâmica. [18], cap. 7; [19]. Opcionais: [20]; [21]; [22]; [23]; [24]; [25]; [26].
8. Pintura persa. [18], cap. 8 e 9.
9. O Império Mogol e o Taj Mahal. [27]; [28].

EXTRAS

- INTRODUÇÃO GERAL AO ISLAMISMO: [29]; [30].
- MAOMÉ : [31]; [32].
- REPRESENTAÇÕES DE MAOMÉ NA ARTE: [33]; [34].
- ALCORÃO: [35]; [36].
- DIREITOS HUMANOS: [37]; [38]; [39]; [40]; [41]; [42].
- A QUESTÃO DO VÉU: [43]; [44]; [45]; [46].

BIBLIOGRAFIA

- [1] BLAIR, Sheila e Jonathan BLOOM. The Mirage of Islamic Art: Reflections on the Study of an Unwieldy Field. *The Art Bulletin*. 2003, Vol. 85, N° 1, pp. 152-184.
- [2] FLOOD, Finbarr Barry. From the Prophet to Postmodernism? New World Orders and the End of Islamic Art. In: Elizabeth MANSFIELD, ed. *Making Art History: A Changing Discipline and its Institutions*. London and New York: Routledge, 2007.
- [3] FLOOD, Finbarr Barry. Between Cult and Culture: Bamiyan, Islamic Iconoclasm, and the Museum. *The Art Bulletin*. 2002, Vol. 84, N° 4, pp. 641-659.
- [4] WARRAQ, Ibn. Linda Nochlin and The Imaginary Orient. *The New English Review*. 2010. Disponível em: http://www.newenglishreview.org/Ibn_Warraq/Linda_Noehlin_and_The_Imaginary_Orient/.
- [5] LEWIS, Herbert S. The influence of Edward Said and Orientalism on anthropology, or: Can the anthropologist speak?. *Israel Affairs*. Taylor & Francis, 2007, Vol. 13, N° 4, pp. 774-785.
- [6] IRWIN, Robert. *Dangerous knowledge: Orientalism and its discontents*. Woodstock, NY: Overlook Press, 2006.
- [7] NOCHLIN, Linda. The Imaginary Orient. In: *The Politics of Vision: Essays on Nineteenth-Century Art and Society*. New York: Harper and Row, 1989. pp. 33-59. Disponível em: <http://pages.ucsd.edu/~bgoldfarb/cocu108/data/texts/NoehlinIO.pdf>.
- [8] LEWIS, Bernard. The question of Orientalism. *New York Review of Books*. 1982.
- [9] KRAMER, Martin. Said’s Splash. In: *Ivory towers on sand: The failure of Middle Eastern studies in America*. The Washington Institute for Near East Policy, 2001.

- [10] CHAMBERS, Paul Anthony. Epistemology and Domination: Problems with the Coloniality of Knowledge Thesis in Latin American Decolonial Theory. *Dados*. 2020, Vol. 63.
- [11] ALLEN, Terry. Aniconism and Figural Representation in Islamic Art. In: *Five essays on Islamic art*. Solipsist Press, 1988. Disponível em: <http://sonic.net/~tallen/palmtree/fez.htm>.
- [12] GRABAR, Oleg. *The Formation of Islamic Art*. Rev. and enl. ed ed. New Haven: Yale University Press, 1987.
- [13] HILLENBRAND, Robert. *Islamic Architecture: Form, Function, and Meaning*. Columbia University Press, 2004.
- [14] GRABAR, Oleg. The Umayyad Dome of the Rock in Jerusalem. *Ars Orientalis*. 1959, Vol. 3, pp. 33-62.
- [15] RABBAT, Nasser. The Meaning of the Umayyad Dome of the Rock. *Muqarnas*. 1989, Vol. 6, pp. 12-21.
- [16] TABBAA, Yasser. *The Transformation of Islamic Art During the Sunni Revival*. Seattle: University of Washington Press, 2001.
- [17] BLAIR, Sheila. *Islamic Calligraphy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
- [18] HILLENBRAND, Robert. *Islamic Art and Architecture*. London: Thames and Hudson, 1999. World of Art.
- [19] PRADO-VILAR, Francisco. Circular Visions of Fertility and Punishment: Caliphal Ivory Caskets from al-Andalus. *Muqarnas*. 1997, Vol. 14, pp. 19-41.
- [20] RUGGLES, D. Fairchild. La estratigrafía del olvido: la Gran Mezquita de Córdoba y su legado refutado. *Antipoda. Revista de Antropología y Arqueología*. 2011, Vol. 01, pp. 19 - 37.
- [21] SILVA SANTA-CRUZ, Noelia. Ivory gifts for women in caliphal Córdoba: marriage, maternity and sensuality. *Journal of Medieval Iberian Studies*. Routledge, 2014, Vol. 6, N° 1, pp. 103-125.
- [22] SILVA SANTA-CRUZ, Noelia. Dádivas preciosas en marfil: la política del regalo en la corte omeya andalusí. 2015, Vol. 24, pp. 527-541.
- [23] ECKER, Heather. The Great Mosque of Córdoba in the Twelfth and Thirteenth Centuries. *Muqarnas*. Brill, 2003, Vol. 20, pp. 113-141.
- [24] HILLENBRAND, Robert. The Ornament of the World: Medieval Córdoba as a Cultural Center. In: *The legacy of Muslim Spain*. Leiden: Brill, 1992.
- [25] KHOURY, Nuha N. N. The Meaning of the Great Mosque of Cordoba in the Tenth Century. *Muqarnas*. 1996, Vol. 13, pp. 80-98.
- [26] PRADO-VILAR, Francisco. Enclosed in ivory: the miseducation of al-Mughira. *Journal of the David Collection*. 2005, Vol. 2, N° 1, pp. 138-163.
- [27] BEGLEY, Wayne E. The Myth of the Taj Mahal and a New Theory of Its Symbolic Meaning. *The Art Bulletin*. 1979, Vol. 61, N° 1, pp. 7-37.
- [28] KOCH, Ebba. The Taj Mahal: Architecture, Symbolism, and Urban Significance. *Muqarnas*. 2005, Vol. 22, pp. 128-149.
- [29] BROWN, Daniel W. *A New Introduction to Islam*. Wiley-Blackwell, 2009.

- [30] HUGHES, Aaron. *Muslim Identities*. Columbia University Press, 2013.
- [31] CRONE, Patricia. What do we actually know about Mohammed?. *Open Democracy*. 2008. Disponível em: https://www.opendemocracy.net/en/mohammed_3866jsp/.
- [32] PETERS, Francis E. The quest of the historical Muhammad. *International Journal of Middle East Studies*. Cambridge University Press, 1991, Vol. 23, N° 3, pp. 291–315.
- [33] GRUBER, Christiane. Between Logos (Kalima) And Light (Nūr): Representations Of The Prophet Muhammad In Islamic Painting. *Muqarnas*. Leiden, 2009, Vol. 26, pp. 229-262.
- [34] GRUBER, Christiane. Além da noção de uma interdição: imagens do profeta Muhammad nas tradições islâmicas. *Tempo Brasileiro*. 2016, Vol. 204, N° 3, pp. 7–26. Tradução, sem indicação de fonte, de três artigos publicados na revista Newsweek: “How the ban on images of Muhammad came to be”, 01/19/15, <https://www1.newsweek.com/how-ban-images-muhammad-came-be-300491>, “The Koran does not forbid images of the prophet”, 01/19/15, <https://www1.newsweek.com/koran-does-not-forbid-images-prophet-298298> e “Reclaiming the prophet Muhammad in Iran”, 01/31/15, <https://www1.newsweek.com/reclaiming-prophet-muhammad-iran-303526>. .
- [35] MCAULIFFE, Jane Dammen (ed.). *The Cambridge Companion to the Qur’an*. Cambridge University Press, 2006.
- [36] REYNOLDS, Gabriel Said. *The emergence of Islam: classical traditions in contemporary perspective*. Minneapolis: Fortress Press, 2012.
- [37] COOK, David. Apostasy from Islam: A Historical Perspective. *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*. The Hebrew University of Jerusalem, 2006, Vol. 31, pp. 248–288.
- [38] PETERS, Rudolph e Gert JJ DE VRIES. Apostasy in Islam. *Die Welt des Islams*. 1976, pp. 1–25.
- [39] LARSSON, Göran. Disputed, Sensitive and Indispensable Topics: The Study of Islam and Apostasy. *Method & Theory in the Study of Religion*. Brill, 2018, Vol. 30, N° 3, pp. 201–226.
- [40] CRONE, Patricia. No pressure, then: religious freedom in Islam. *Open Democracy*. 2009. Disponível em: <https://www.opendemocracy.net/en/no-compulsion-in-religion/>.
- [41] PETERS, Ruud. (In)compatibility of Religion and Human Rights: The Case of Islam. In: Johannes A. vander VEN e Hans-Georg ZIEBERTZ, eds. *Human Rights and the Impact of Religion*. Brill, 2013. pp. 75 - 96.
- [42] MAYER, Ann Elizabeth. *Islam and human rights: Tradition and politics*. Routledge, 2018.
- [43] AHMED, Leila. *A Quiet Revolution: The Veil’s Resurgence, from the Middle East to America*. Yale University Press, 2011.
- [44] SHIRAZI, Faegheh. *The Veil Unveiled: The Hijab in Modern Culture*. University Press of Florida, 2003.
- [45] EL-GUINDI, Fadwa. *Veil: Modesty, Privacy and Resistance*. Bloomsbury Academic, 1999.
- [46] SCOTT, Joan Wallach. *The Politics of the Veil*. Princeton University Press, 2009.