

Nota bibliográfica Juan Carlos Ruiz Souza:

Víctor Rabasco García, Susana Calvo Capilla y Azucena Hernández Pérez (ed.). *Al-Andalus y el arte español: ejercicios de inclusión y de olvido: homenaje a Juan Carlos Ruiz Souza*. Madrid: La Ergástula, 2022. 292 pp.

Juan Carlos Ruiz Souza. *Obra selecta*. Madrid: La Ergástula, 2023. 378 pp.

José Luis Senra Gabriel y Galán y Laura Rodríguez Peinado (ed.). *Homo viator. Expresiones artísticas y caminos de ida y vuelta*. Gijón: Trea, 2024. 480 pp.

Raúl Romero Medina

<https://dx.doi.org/10.5209/anha.104863>

Hablar del profesor Juan Carlos Ruiz Souza (1969-2021) es evocar a una de las figuras más destacadas en el campo de la historia del arte medieval de las últimas décadas. Maestro de mirada honda y espíritu inquieto, su existencia fue un tránsito apasionado entre las aulas y los monumentos, entre la palabra compartida y el silencio de las piedras antiguas. En sus trabajos se aprecia la amplitud de sus intereses, tejida con la fineza de quien sabe leer en los pliegues de la historia los ecos de una civilización plural, como lo fue la de al-Ándalus. Su mirada, vasta como el Mediterráneo que amó y estudió, se detenía en las arquitecturas aljamiadas como quien reconoce, en cada trazo, la voz escondida de lo diverso.

En este sentido, no resulta fortuito que se le hayan dedicado tres volúmenes conmemorativos entre 2022 y 2024, en los cuales han colaborado destacados especialistas de la profesión. Incluso podría considerarse que este reconocimiento es insuficiente si se toma en cuenta el amplio repertorio de objetos y monumentos —que abarca desde el monasterio de Santa Clara de Tordesillas y la Alhambra, hasta la catedral de Toledo, El Escorial o la Mezquita de Córdoba— en los cuales puso de relieve la significativa impronta de las artes de al-Ándalus en la península ibérica y sus diversos niveles de integración. Sus investigaciones contribuyeron, así, a replantear los modelos historiográficos vigentes y a transformar la interpretación del periodo medieval hispano.

Ejercicios de inclusión y de olvido (2022), *Obra Selecta* (2023) y *Homo viator* (2024) constituyen tres obras fundamentales que, a través de textos tanto propios como de otros autores, exploran

el significado que adquirieron en los reinos cristianos determinadas formas arquitectónicas de evidente raíz islámica, como la *qubba* o la bóveda de mocárabes. Estas estructuras fueron conceptualizadas bajo la denominación de 'aljamiadas', un acierto terminológico que permite expresar con precisión la simbiosis y la pluralidad de los lenguajes artísticos empleados en la península ibérica hasta el siglo XVI, al tiempo que ofrece una vía para superar las limitaciones y exclusiones impuestas por la noción tradicional de 'mudéjar'.

En *Al-Andalus y el arte español: ejercicios de inclusión y de olvido* (2022) se combinan trece capítulos que reflexionan sobre los procesos de integración, los intercambios y las particularidades que han dado forma al arte hispánico, temas que ocuparon un lugar central en la labor investigadora de Juan Carlos Ruiz Souza. A través de los diferentes estudios, se pone de relieve la riqueza de los contactos culturales y artísticos que atravesaron fronteras, tanto dentro de la propia península ibérica como en el ámbito más amplio del Mediterráneo. Durante los siglos de existencia de al-Ándalus, estas conexiones fueron constantes, alimentadas por desplazamientos e intercambios que cruzaban el territorio en distintas direcciones –de este a oeste, de sur a norte–, propiciando un diálogo continuo de formas y saberes. Recuperar ese complejo panorama cultural, tantas veces marginado u olvidado, y cuestionar los antiguos marcos historiográficos basados en la exclusión resulta hoy fundamental para valorar la riqueza y diversidad de nuestro patrimonio, así como para promover relatos contemporáneos más inclusivos y abiertos a la pluralidad.

El volumen *Homo viator. Expresiones artísticas y caminos de ida y vuelta* (2023) reúne diecinueve estudios que abordan las múltiples interpretaciones que pueden suscitar las obras artísticas, atendiendo tanto al contexto geográfico y temporal en el que fueron producidas como a los diversos influjos que condicionaron sus procesos creativos. En algunos casos, estos contactos resultan directos y evidentes; en otros, las obras reflejan reinterpretaciones de lenguajes artísticos procedentes de territorios distantes, interconectados a través de redes culturales, comerciales, políticas y de otro tipo. Los trabajos publicados en este volumen se inspiran en las aportaciones del profesor Ruiz Souza, cuyas investigaciones han ofrecido nuevas perspectivas para analizar las interconexiones entre el arte peninsular y el Mediterráneo medieval. Desde enfoques formales, técnicos y simbólicos, este nuevo paradigma permite reconocer los espacios comunes en los procesos creativos, alimentados por la constante circulación de modelos e ideas que caracterizó el ámbito artístico mediterráneo en la Edad Media.

A todo ello se suma la reciente publicación de la *Obra Selecta* de Juan Carlos Ruiz Souza (2024), un auténtico ejercicio de ingeniería del pensamiento que abre una ventana luminosa a los paisajes monumentales y artísticos que florecieron bajo el amparo de figuras como al-Hakam II, Jiménez de Rada, Alfonso X, Pedro I, Muhammad V o Isabel I de Castilla. A través de esa apertura, el lector se asoma a un universo donde los lenguajes artísticos dialogan entre sí, donde las fronteras se desdibujan al compás de los intercambios culturales, y donde cada obra revela las tramas de poder, devoción y representación que configuraron el complejo y fascinante mosaico de la Edad Media hispánica.

El término *mosaico* aquí no es solo una metáfora visual, sino también histórica: alude a la suma de piezas distintas que, sin perder su especificidad, componen un conjunto de extraordinaria complejidad y belleza, difícil de reducir a un único relato. Por ello, el estudio del arte y la cultura de la Edad Media hispánica exige enfoques abiertos, capaces de leer en las obras las capas superpuestas de influencias, adaptaciones y resignificaciones que se fueron produciendo a lo largo de los siglos.

Tres grandes civilizaciones compartieron, a menudo de forma simultánea, el espacio peninsular: el Islam de al-Ándalus, el cristianismo de los reinos del norte y el judaísmo presente en diversas comunidades. Estas tradiciones no solo coexistieron políticamente, sino que dejaron huellas profundas en los ámbitos de la arquitectura, las artes plásticas, la literatura, la filosofía, la ciencia y el pensamiento. Las rutas comerciales, los intercambios diplomáticos y los contactos entre talleres, artesanos y eruditos permitieron la circulación constante de saberes, técnicas y estilos. Así surgieron formas híbridas y mestizas que, como subraya la obra de Juan Carlos Ruiz Souza, desbordan los esquemas simplificadores de las categorías historiográficas tradicionales.

Estos libros son el ejemplo de una historiografía del arte renovada con fuerza –en parte gracias al profesor Ruiz Souza– y nos muestra que la diversidad y el intercambio no fueron excepción, sino norma, que la creación cultural es siempre un proceso de diálogo, y que las identidades

no son compartimentos estancos, sino realidades en perpetua transformación. Es desde esa perspectiva desde la que merece seguir profundizando en nuestra disciplina en un mundo global y transhumanista como el de la sociedad del siglo XXI.

Además, estos tres volúmenes constituyen un fiel reflejo de la intensa y brillante labor investigadora desarrollada en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Un departamento que, en la actualidad, transita con solvencia entre la vanguardia investigadora y el respeto por una tradición académica que asume como valioso legado, y que continúa alimentando una producción científica de gran relevancia y proyección.

En mi opinión estos ensayos recogen planteamientos que intentan alinearse —quizá sin conseguirlo, al menos, por mi parte— con las ideas provocadoras de un historiador de la talla de Juan Carlos Ruiz Souza. Unos textos que siempre fueron concebidos desde una provocación abierta y fecunda, exenta de sectarismos o dogmatismos. En torno a este entramado de ideas surgieron estudios fundamentales sobre algunas de las obras más emblemáticas del arte medieval español. Entre ellos destacan sus investigaciones dedicadas a la mezquita aljama de Córdoba, al palacio de los Leones en la Alhambra de Granada, a la sinagoga conocida como del Tránsito en Toledo o al palacio que antecedió al convento de Santa Clara de Tordesillas. Junto a estas, merecen mención también sus aportaciones al conocimiento del monasterio cisterciense de Santa María la Real de las Huelgas en Burgos y al palacio de Pedro I en el alcázar de Sevilla.

Si los bordados de piedra de la Alhambra lograron eclipsar la memoria de los delicados tejidos del Yemen —como proclama con orgullo una de sus inscripciones—, el propósito de estas tres obras que ahora reseñamos no es solo honrar la figura de Juan Carlos Ruiz Souza, sino prolongar su mirada, su sensibilidad, su forma luminosa de entender el arte medieval. Que su pensamiento siga latiendo en las aulas, en los libros, en las obras que aún aguardan ser leídas con ojos nuevos. Que su voz, hecha de pasión crítica y asombro erudito, no se apague. Porque en tiempos inciertos, necesitamos más que nunca maestros que nos enseñen no solo a ver, sino a comprender. Y a las generaciones venideras, que aún no conocen su nombre, les debemos eso: razones para esperar, y belleza en la que sostenerse.