

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Centro de Estudios de Género
Maestría en Estudios de Género

DATOS GENERALES
Nombre del Curso
El arte y la perspectiva de género

PRESENTACIÓN GENERAL
Justificación
Las ciencias sociales y las humanidades formaron sus campos temáticos y problemáticos en las postrimerías del siglo XIX, pero han sufrido transformaciones epistémicas y metódicas después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en la década de los años setenta. Pero el campo de la Historia del Arte ha sido uno de los más refractarios a la apertura crítica, como es que entendemos a la perspectiva de género. En ese sentido, el curso realizará una crítica a las estructuras y prácticas fundantes del arte occidental, (entendido siempre como proceso) a la historia del arte y las particulares condiciones y formas en que las mujeres artistas han desarrollado su trabajo. El curso se basa en una perspectiva de género y procesual, que destaca las formas en que las desigualdades de género se manifiestan en todos los aspectos que engloba la práctica artística: la enseñanza, producción, la historia, la crítica, la teoría, los museos y el mercado del arte -entre otras-. Hacia la parte final del curso se puntualiza la índole política e identitaria del arte feminista, así como la sexualización de varias de sus prácticas y expresiones: Arte gay, arte lésbico y arte <i>queer</i>.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
1. Analizar los rasgos y caracteres fundantes del arte occidental; el desarrollo de sus formas productivas, el establecimiento y cambio de sus motivos artísticos, circuitos de enseñanza y profesionalización, mercados y museos. 2. Establecer una perspectiva genealógica de los campos pedagógicos, productivos, comerciales y museísticos, para destacar -primero- la exclusión de las mujeres en ellos -y después- los recursos materiales, personales y simbólicos que desplegaron para el desarrollo de su obra artística. 3. Ubicar la obra y trayectoria de mujeres artistas, destacada más que por sus condiciones de excepcionalidad, por las condiciones de posibilidad que ellas desplegaron para ser azarosamente incluidas en el campo artístico tradicional. O para formar sus propios espacios vitales, estéticos y artísticos.

UNIDADES, OBJETIVOS PARTICULARES Y TEMAS
--

Unidad 1 Ideología, arte y producción artística
--

Objetivos particulares:

1. Fundamentar la ideología en el sentido que originalmente estableció Antonio Gramsci: como sistema de ideas manifiestas en el arte, la ley, las actividades socio-económicas así como todas en las actividades individuales y colectivas.
 2. Analizar como el sexismo y androcentrismo han establecido a los artistas hombres en los centros de producción, distribución y consumo de obras artísticas, para dejar fuera de tales circuitos a las mujeres artistas.
 3. Estudiar y visibilizar la manera como las mujeres artistas se ubicaron en el centro o los márgenes de la producción artística occidental.
- Temas:
 - Conceptos básicos de ideología
 - El arte y su función social e ideológica
 - El gran arte, arte, artesanía y objetos artísticos

Unidad 2 ¿Hacia una historia o sociología del arte?
--

Objetivos particulares:

1. Revisar críticamente el desarrollo de la historia del arte y la crítica que el feminismo ha hecho a sus mecanismos y sus distintas formas de exclusión.
 2. Analizar la forma como se establecieron los conceptos de arte, artista, autoría, periodización, autenticidad, reconocimiento -entre otros- para entender la forma como las mujeres artistas han desarrollado su trabajo en momentos determinados del desarrollo histórico occidental.
- Temas:
 - Factores de exclusión, recursos de inclusión
 - Prejuicios y tópicos
 - Estereotipos de la imagen femenina

Unidad 3 Genealogía e historiografía feministas
--

Objetivos particulares

1. Conocer las trayectoria y aportaciones de mujeres artistas en determinados períodos históricos, para establecer prácticas económicas, socio-culturales y políticas que posibilitaron o impidieron su praxis artística.
2. Vincular las obras particulares y colectivas de las mujeres artistas con las principales problemáticas socioculturales con que cada período histórico interpelaba a sus creadoras y creadores.

- Temas:
- Prácticas artísticas y mujeres creadoras en:
- La época antigua
- Medievo y Renacimiento
- Siglo XVI al XIX
- Arte moderno y vanguardias

Unidad 4 Política, mujeres, arte. Tradición y disrupción

Objetivo particular:

Comprender las diversas estrategias de intervención en la esfera artística como una práctica de producción de subjetividad política y sexual

Temas:

- Arte feminista
- Arte feminista en México: los grupos y las artistas
- La sexualización del arte: Arte gay, arte lésbico y arte *queer*.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS Y ASPECTOS METODOLÓGICOS

Lecturas previas de contenidos señalados.
 Discusión de textos bajo la forma de seminario
 Presentación gráfica en Power Point y videos.
 Organización y exposición de actividades grupales
 Realización de ensayos y reporte de investigaciones.

EQUIPO NECESARIO

Proyector para Power Point. Pantalla y pizarrón
 Acceso a internet.
 Videos y películas.

BIBLIOGRAFÍA

Bartra, Eli. (1987). *Mujer, ideología y arte: ideología y política en Frida Kahlo y Diego Rivera*. Barcelona: laSal. Ediciones de les dones.

Chadwick, Whitney. (1990). Prefacio a *Mujer, arte y sociedad*. Singapur. Destino.

Guadarrama O., Ma. Eugenia y Villegas M., Gladys (coordinadoras) (2013), *Creadoras de mundos propios. Autorrepresentación en femenino*. E-book. Universidad Veracruzana. Xalapa.

Harris, Ann y Linda Nochlin. (1976) *Women artists: 1550-1950*. Exhibition catalog. Museum Associates of The Los Angeles Country Museum of Art. Pp. 11-67

Nochlin, Linda (1971). ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?. Reilly Maura (Editora) *Mujeres artistas. Una selección de Linda Nochlin*. Madrid, Alianza. Editorial (1922). Pp. 49-78

Panofsky, Erwin. (1976) *Estudios sobre iconología*. Madrid, Alianza Editorial. Cap. 1

Pollock, Griselda (2013). *Visión y diferencia. Feminismo, femineidad e historias del arte*. Buenos Aires, Fiordo.

Porqueres, Bea (1994). *Reconstruir una tradición. Las artistas en el mundo occidental*. Madrid. Horas y horas.

_____ (1995). *Diez siglos de creatividad femenina. Otra historia del arte*. Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació.

Villegas Morales, Gladys. La historia del arte y las mujeres. *La Palabra y el Hombre*, julio-septiembre 2004, no. 131, p. 27-40

_____ (2006). La imagen femenina en artistas mexicanas contemporáneas. México. Universidad Veracruzana.

_____ (2010). Semblanza de una genealogía. Artistas plásticas en el periodo posrevolucionario. México. Universidad Veracruzana.

_____ (2011). Entre la mirada y el ser. La imagen femenina en artistas Veracruzanos. México. Universidad Veracruzana.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS (Última fecha de acceso:)

Otros Materiales de Consulta:

EVALUACIÓN

SUMATIVA		
Forma de Evaluación	Concepto	Porcentaje
	Participación activa	20%
	Entrega reportes de lectura	20%
	Trabajos en equipo	20%
	Trabajo final donde se apliquen los conocimientos adquiridos en el curso	40%
	Total	100%

Mayabel Ranero Castro
Julio 2022