

**Curso GA-16 LA MUJER EN EL ARTE. VISIONES DESDE LA DIFERENCIA Y LA IGUALDAD
WOMAN IN ART/ VISIONS FROM THE PERSPECTIVES OF DIFFERENCE
AND EQUALITY**

(45 horas lectivas)

Prof. Dr. Andrés Luque de Teruel (luquete@us.es)

Prof. Suplente: Dra. Magdalena Illán M. (magdaillan@us.es)

Objetivos

El presente curso persigue dos objetivos fundamentales: primero, contribuir a rescatar del olvido académico a las mujeres artistas que desarrollaron su producción a lo largo de la Historia y que, por diferentes condicionantes sociales, han permanecido y permanecen ancladas en los márgenes del mundo del arte; segundo, promover el conocimiento y la reflexión sobre la situación de la mujer en el ámbito artístico actual, así como los propósitos perseguidos por las tendencias de la crítica feminista y la implicación de la mujer artista en la reivindicación de la igualdad de géneros en la sociedad de los albores del siglo XXI.

Metodología

Las clases –cuya asistencia es obligatoria- tendrán carácter teórico-práctico, combinando las explicaciones teóricas de la materia del programa –utilizando como apoyo el VISIONADO DE OBRAS ARTÍSTICAS y de DOCUMENTALES- con la reflexión y el debate de las/os alumnas/os ante las imágenes proyectadas y los textos recomendados. Igualmente, serán realizadas visitas a exposiciones artísticas relacionadas con los contenidos del programa.

Temario

TEMA 1.- PRESENTACIÓN.

- Do Women Have To Be Naked To Get Into The Met. Museum?
- Mujer, Arte y Género. Arte realizado por mujeres; Arte femenino; Arte feminista.
- Feminismo y Postfeminismo.

TEMA 2.- EL IMAGINARIO DE LO FEMENINO EN LA HISTORIA DEL ARTE.

Introducción.- Modelos y contramodelos. La mujer-fetiche.

- Arte y Mitología.- Erotismo enmascarado.
- Arte y Religión.- María versus Eva.
- Arte y Retrato.- Noble, burgués y rostros sin nombres.
- Arte Costumbrista.- Arquetipos familiares.
- Arte y Desnudo.- Del Olimpo a la Calle.
- Arte y Sociedad.- Las profesiones de la mujer.

TEMA 3.- MUJERES ARTISTAS EN LA HISTORIA DEL ARTE. DE LA ANTIGÜEDAD AL SIGLO XVIII.

- ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? La noción de genio.

- Mujer, Arte y Sociedad. La formación de la mujer como artista.
- 3.1.- Primeras referencia a mujeres artistas: la Antigüedad artística de Plinio.
- 3.2.- La Edad Media: Boccaccio y Christine de Pisan. Creatividad en los conventos. Miniaturistas y bordadoras.
- 3.3.- El Renacimiento: Mujer, Sociedad y Arte en el Renacimiento.
 - Italia: Properzia de Rossi. Sofonisba Anguissola. Lavinia Fontana.
 - Norte de Europa: Caterina van Hemessen. Levina Teerlinc.
 - España: Margarita y Dorotea Maçip; Isabel Sánchez Coello.

TEMA 3.- MUJERES ARTISTAS EN LA HISTORIA DEL ARTE. DE LA ANTIGÜEDAD AL SIGLO XVIII.

- 3.4.- El Barroco:
 - Italia: Artemisia Gentileschi. Elisabetta Sirani.
 - Norte de Europa: el ámbito doméstico. La pintura de género en Judith Leyster. Floreros y Bodegones: Clara Peeters; Rachel Ruysch; María Sybilla Merian.
 - España: Luisa Roldán, La Roldana; Josefa de Ayala y Óbidos.
- 3.5.- Siglo XVIII: Mujeres artistas, Academias y Crítica de Arte.
 - Francia: Elizabeth-Louise Vigée-Lebrun. Adelaïde Labille-Guiard. Rosalba Carriera. Anne Vallayer-Coster.
 - Gran Bretaña: Angelica Kauffmann; Mary Moser.
 - España: Las Académicas de Honor y las artistas profesionales.

TEMA 4.- MUJERES ARTISTAS EN EL SIGLO XIX

- 4.1.- Introducción: La mujer en la sociedad decimonónica: la cuestión femenina. Mujeres artistas, Academias y Crítica de Arte.
- 4.2.- Mujeres artistas en la escena internacional
 - Neoclasicismo: Francia: Constance Marie Charpentier. Julie Forestier. Estados Unidos: Harriet Hosmer; Edmonia Lewis; Vinnie Ream Hoxie.
 - Romanticismo: Elisabeth Thompson; Rosa Bonheur.
 - Realismo: Emily Mary Osborn; Rebecca Solomon; Anna Blunden.
 - Prerrafaelismo: Lucy Maddox Brown Rossetti; Evelyn de Morgan.
 - La escultura de Camille Claudel.
 - Impresionismo: Mary Cassatt; Berthe Morisot; Eva Gonzales;
 - Postimpresionismo: Suzanne Valadon.
- 4.3.- Las mujeres artistas en España en el Siglo XIX: La mujer en la sociedad decimonónica española. Mujeres artistas profesionales. La Crítica de arte. Las principales artistas españolas del siglo XIX: Victoria Martín Barhié, Madame Anselma (Alejandrina Gessler), María Luisa de la Riva, Adela Ginés, Julia Alcayde, Fernanda Francés, Carolina del Castillo, Luisa Vidal, Aurelia Navarro.

TEMA 5.- MUJERES ARTISTAS EN EL SIGLO XX. 1900-1968.

Introducción: Virginia Woolf: A room of One's Own (1929). La Nueva Mujer del Siglo XX.

5.1.- 1900-1945: Mujeres artistas en las Primeras Vanguardias:

- Al margen de las Vanguardias: Romaine Brooks.
- Expresionismo: Gabriele Münter; Paula Modersohn-Becker.
- Naif: Marie Laurencin.
- Orfismo: Sonia Delaunay.
- Futurismo: Valentine de Saint-Point.
- Vanguardia rusa: Natalia Gontcharova; Varvara Stepanova; Liubov Popova.
- Dadá: Sophie Taeuber-Arp; Hannah Höch.
- Surrealismo: Mary Oppenheim; Leonora Carrington; Remedios Varo; Frida Kahlo.
- Años 20: Tamara de Lempicka; Georgia O'Keeffe.

5.2.- 1945-1968: Mujeres artistas en las Segundas Vanguardias: los Expresionismos: Germaine Richier; Barbara Hepworth; Lee Krasner.

TEMA 6.- MUJERES ARTISTAS EN ESPAÑA EN EL SIGLO XX: 1900-1978.

6.1.- 1900-1939: María Blanchard; Maruja Mallo; Ángeles Santos.

6.2.- 1939-1978: Condicionantes políticos y sociales. Mujer, Arte y Literatura en la posguerra española.

- Informalismo: Juana Francés.
- Realismos: Isabel Quintanilla; Amalia Avia; María Moreno; Carmen Laffón.

TEMA 7.- MUJERES ARTISTAS EN EL SIGLO XX y XXI. 1968-2015.

Introducción: La Crítica de Arte feminista (ginocrítica): Lucy Lippard, Linda Nochlin. Arte Feminista. Arte Postfeminista.

7.1.- Arte Feminista. Nuevas temáticas en el Arte Feminista.

- La iconología vaginal.- Nikki de Saint Phalle. Louise Bourgeois. Judy Chicago y el Feminist Studio Workshop.
- Body Art: Ana Mendieta. Shigeko Kubota. Carolee Schneemann. Orlan. Pilar Albarracín.

7.2.- Arte Postfeminista: mujeres artistas en el auge de la Postmodernidad.-

Introducción al Arte Postfeminista. Mary Kelly. Guerrilla Girls. Barbara Kruger. Cindy Sherman; Sherrie Levine.

- Multiculturalismo y denuncia social: Betye Saar; Faith Ringgold; Kara Walker. Shirin Neshat; Ghazel. Susan Meiselas; Sophie Ristelhueber; Zineb Sedira.
- Feminismo y Arte Queer: Zoe Leonard; Nan Goldin; Jenny Saville; Del Lagrace Volcano.

TEMA 8.- MUJERES ARTISTAS EN EL SIGLO XXI.

Introducción: Mujeres artistas y nuevas tecnologías. El Ciberfeminismo: VNS Matrix.

Bibliografía Básica*.-

*Al finalizar cada tema se entregará una bibliografía específica.

- CHADWICK, W., Mujer, Arte y sociedad. Barcelona. Destino, 1999 (ed. 2008).
- DEEPWELL, K., Nueva crítica feminista de arte. Estrategias críticas. Madrid. Cátedra, 1998.
- DIEGO, E. DE, La mujer y la pintura del XIX español. Madrid. Cátedra, 2009.
- GREER, G., La carrera de obstáculos. Vida y obra de las pintoras antes de 1950. (1 Ed. 1979). (Ed. En español, Bercimuel, 2005).
- ILLÁN, M., MALO, L., LOMBA, C., Pintoras en España (1859-1926). De María Luisa de la Riva a Maruja Mallo. Universidad de Zaragoza. 2014.
- MAYAYO, P., Historia de mujeres, historias del arte. Madrid. Ensayos Arte Cátedra, 2003.
- NOCHLIN, L., "Why have there been no great women artists?" Art News, enero de 1971, pp. 22-39.
- NOCHLIN, L.-SUTHERLAND HARRIS, A.S., Catálogo de la exposición Women Artists. 1550- 1950. Los Ángeles County Museum, 1976.
- PARKER, R.-POLLOCK, G., Old Mistresses. Women, Art and Ideology. Londres. HarperCollins, 1981.
- POLLOCK, G., Vision and Difference. Feminity, Feminism and the Histories of Art. Londres. Routledge, 1988.
- SÉLLER, N.G., Women Artists. An Illustrated History. Londres. Virago Press, 1987.
- WOOLF, V., Una habitación propia (1929). Barcelona, Seix Barral, 1995.

Criterios de evaluación

La calificación final del Curso tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

- 1) Con carácter obligatorio, el alumnado realizará dos EXÁMENES sobre la materia contenida en el programa, consistentes en analizar 5 obras de arte que habrán sido previamente explicadas y debatidas en las clases. Para la preparación de los exámenes serán entregadas las Presentaciones expuestas en las clases. La calificación final será la media entre las calificaciones obtenidas en los dos exámenes.
- 2) Con carácter optativo, el alumnado podrá realizar un TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y DE REFLEXIÓN sobre un aspecto del temario del curso, que habrá sido previamente aprobado por la profesora, y que puede adoptar la tipología de: ensayo sobre un tema específico del programa, visitas a exposiciones y/o comentarios críticos sobre artículos científicos recomendados. Este trabajo podrá incrementar hasta 1,5 puntos la calificación obtenida en los exámenes.
- 3) La participación activa en las clases será tenida en consideración para incrementar la calificación final.