

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 (AV)
(45 horas lectivas)

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 tendrán carácter teórico-práctico, combinando las explicaciones teóricas de la materia del programa –utilizando como apoyo el visionado de obras artísticas y documentales– con la reflexión y el debate de las/os alumnas/os ante las imágenes proyectadas y los textos recomendados.

Temario

TEMA1. – PRESENTACIÓN

Do Women Have To Be Naked To Get Into The Met. Museum?

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-fetiché.

– Arte y Mitología.– Erotismo enmascarado.

– Arte y Religión.– María versus Eva.

– Arte y Retrato.– Nobles, burguesas 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.– LA MUJER ARTISTA EN LA HISTORIA DEL ARTE. SIGLOS XV–XIX

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

Introducción: Mujer, Arte y Sociedad. La formación de la mujer como artista.

3.1.– Primeras referencias: la Grecia artística de Plinio.

3.2.– La Edad Media: Creatividad en los conventos. Miniaturistas y bordadoras.

3.3.– El Renacimiento: De Claris Mulieribus de Bocaccio. El Arte como formación humanista.

- Italia: Sofonisba Anguissola. Lavinia Fontana.

- España: Margarita y Dorotea Maçip; Isabel Sánchez Coello;

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 Óvidos.

3.5.– Siglo XVIII: Las Academias y la formación mujeres artistas. La Crítica de Arte.

- Francia: la Real Academia de Pintura y Escultura. Elizabeth– Louise Vigée–Lebrun. Rosalba Carriera. Adelaïde Labille–Guiard.

- Gran Bretaña: Angelica Kauffmann; Mary Moser.

3.6.– Siglo XIX: Mujeres al margen de las Academias.

- Neoclasicismo: Constance Marie Charpentier.

- Romanticismo: Elisabeth Thompson; Rosa Bonheur.

- Realismo: Emily Mary Osborn; Barbara Bodichon.

- Pintura de Historia: Lucy Maddox Brown Rossetti;

- La escultura de Camille Claudel.

- Impresionismo: Mary Cassatt; Berthe Morisot; Suzanne Valadon; Eva Gonzales; Mary Bacquemonnd.

TEMA 4.– LA MUJER ARTISTA EN EL SIGLO XX. 1900–1968

Introducción: Mujer, sociedad y arte. Virginia Woolf.

4.1. – XIX–XX: Gran Bretaña: Gwen John; Leonora Carrington; Vanesa Bell.

4.2.–1900–1945: 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. Dadá: Sophie Taeuber–Arp;

Surrealismo: Mary Oppenheim; María Blanchard; Frida Kahlo; Remedios

Varo. Años 20: Tamara de Lempicka; Georgia O'Keeffe.

4.3. – 1945–1968: Expresionismo: Germaine Richier; Barbara Hepworth; Lee Krasner.

TEMA 5.– LA MUJER ARTISTA EN ESPAÑA. SIGLOS XIX–XX

5.1.– El Siglo XIX: La mujer artista en la sociedad decimonónica española. Formación artística y las Academias. La crítica de arte y las Exposiciones Nacionales y Provinciales. Lluisa Vidal; María Roësset.

5.2.– El Siglo XX: Los Salones de Pintura Femenina.

– 1900–1939: Maruja Mallo; Ángeles Santos.

– 1940–1970. Condicionantes políticos y sociales. Mujer, Arte y Literatura en la posguerra española. Informalismos: Juana Francés. Realismos: Carmen Laffón; Amalia Avia; María Moreno; Isabel Quintanilla. 1970–2000: Arte Analítico: Elena Asins; Soledad Sevilla. Arte Conceptual: Esther Ferrer.

TEMA 6.– LA MUJER ARTISTA EN EL SIGLO XX. 1968–2005.

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

– Arte Feminista. La iconología vaginal. Nikki de Saint Phalle. Louise Bourgeois. Eva Hesse. Judy Chicago y el Feminist Studio Workshop. Miriam Schapiro. Body Art: Ana Mendieta. Orlan.

– Arte Postfeminista. La influencia del Postestructuralismo francés. Mary Kelly. The Guerrilla Girls. Barbara Kruger. Miriam Schapiro. Cindy Sherman; Sherrie Levine; Rosemarie Trockel.

TEMA 7.– LA MUJER ARTISTA EN EL SIGLO XXI

Introducción: Mujeres artistas y nuevas tecnologías.

El Ciberfeminismo: VNS Matrix.

TEMA 8.– CONCLUSIONES Y DEBATE

Bibliografía

BATTERSBY, C. Gender and Genius. Towards a Feminist Aesthetic. Londres: The Woman's Press, 1989.

BEAUVOIR, S. de. El segundo sexo (1949). Madrid: Cátedra, 1998.

CHADWICK, W. Mujer, Arte y sociedad. Barcelona: Destino, 1999.

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, 1987.

SÉLLER, N.G., Women Artists. An Illustrated History. Londres: Virago Press,

1987.

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, 1971, 22-39; Reimp. en Women and Power and other Essays. Londres: Thames and Hudson, 1989.

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. Femininity, Feminism and the Histories of Art. Londres: Routledge, 1988.

WOOLF, V. Una habitación propia (1929). Barcelona: Seix Barral, 1995.

Criterios de evaluación

Además de presentarse a los dos exámenes obligatorios, los alumnos de los cursos de nivel avanzado deberán realizar un trabajo, ensayo, reseña crítica o exposición oral, con las características y extensión que el profesor indicará en clase, para superar la asignatura.