

**Curso GB-30 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. Dra. Magdalena Illán Martín (magdaillan@us.es)

Prof. Dr. Antonio J. Santos Márquez (anjo@us.es)

Objetivos

Este curso permite al alumnado comprender el importante papel que han desarrollado -y continúan desarrollando- las mujeres en la Historia del Arte, desde sus orígenes a la actualidad. Se analizará la imagen de la mujer en las obras de arte y las trayectorias de las principales artistas, todo ello, enmarcado en sus correspondientes contextos sociales y culturales.

Metodología

Las clases tendrán carácter teórico-práctico, combinando las explicaciones teóricas del temario –utilizando como apoyo el visionado de obras de arte, películas y documentales, con la reflexión y el debate de las/os alumnas/os ante las imágenes proyectadas y los textos recomendados. También se llevarán a cabo visitas a museos, galerías de arte y exposiciones

Temario

TEMA 1.- PRESENTACIÓN.

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

TEMA 2.- LA IMAGEN DE LA MUJER EN LA HISTORIA DEL ARTE.

De la femme fatale al ángel del hogar.

TEMA 3.- MUJERES ARTISTAS EN LA HISTORIA.

Why have there been no great women artists?

3.1.- Las primeras mujeres artistas. 3.2.- Las artistas en la Edad Media: el arte en los conventos.

3.3.- Mujeres artistas en el Renacimiento.

3.4.- Las escultoras y pintoras del Barroco.

3.5.- Las pintoras del siglo XVIII: Mujeres artistas en el arte Rococó.

3.6.- Mujeres artistas en los movimientos artísticos del siglo XIX: las primeras reivindicaciones feministas.

3.7.- Las artistas en las Vanguardias (1900-1968): A room of One's Own y la Nueva Mujer del Siglo XX.

3.8.- El Arte Feminista y Ciberfeminista (1968-2023).

Bibliografía

BORNAY, E., Las hijas de Lilith. Cátedra, 2010.

CHADWICK, W., Women, Art and Society. Thames and Hudson, 1996.

DEEPWELL, K., Nueva crítica feminista de arte. Estrategias críticas. Madrid. Cátedra, 1998.

DEEPWELL, K. (ed.), Feminist Art Activisms and Artivisms. Valiz/Plural Series, 2020.

DIEGO, E. DE, La mujer y la pintura del XIX español. Madrid. Cátedra, 2009.

GREER, G., The Obstacle Race. The Fortunes of Women Painters and Their Work. Tauris, 2001.

ILLÁN, M.-LOMBA, C., Catálogo de la exposición 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., 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, 2015.

Criterios de evaluación:

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

1) Con carácter obligatorio, el alumnado realizará dos EXÁMENES sobre la materia contenida en el programa, que habrá sido explicada y debatida en las clases. El examen consistirá en el análisis de cinco obras de arte seleccionadas entre el material explicado 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 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, visita 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.