

Curso GA-17 **LA MUJER EN EL ARTE. VISIONES DESDE LA DIFERENCIA Y LA IGUALDAD / WOMEN IN ART: VISIONS FROM DIFFERENCE TO EQUALITY**

ADVANCED LEVEL, 45 CONTACT HOURS / 3 SEMESTER CREDITS

Profa. Dra. Dña. Magdalena Illán Martín (magdaillan@us.es)
Profa. suplente Dra. Dña. Lina Malo Lara (linall@auna.com)

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

TEMA 1.- 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 Bacquemond.

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*, enero de 1971, pp. 22-39. Reimpreso 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

La calificación del curso se derivará de la realización de un examen sobre la materia contenida en el programa., que habrá sido explicada y debatida en las clases. Igualmente las/os alumnas/os interesadas/os, podrán realizar un trabajo de investigación y reflexión sobre un aspecto del temario del curso.