

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Programa de Historia del Arte

PRONTUARIO

Título del curso:	Arte y género
Codificación:	HART 3920 Sección OU1
Núm. horas/Créditos:	3 horas contacto semanales/ 3 créditos
Profesora:	Yeidy Luz Rosa Ortiz (Horas de oficina: V 12:00-1:00p, Seminario Historia del Arte)

Descripción del curso:

Este curso está diseñado como espacio de exposición, reflexión e intervención en torno a debates críticos sobre género y sexualidades dentro de la historiografía del arte, tanto del sur como del norte global, desde la antigüedad hasta las prácticas artísticas contemporáneas. Se propone reunir investigaciones y establecer un diálogo enfocado en la problemática de los relatos tradicionales de la historia del arte, en la desigualdad institucional en los espacios de formación, producción y recepción artístico-histórica, y en la omisión sistemática de cuerpos precarios/insumisos, sujetos subalternos, y mujeres creadoras dentro del discurso canónico. El curso aborda, a su vez, temas de representación, disidencia de género, políticas corporales, realidades y relaciones de dominación etno-raciales y socio-económicas pós-coloniales, y prácticas socio-culturales. El curso pretende promover la investigación desde la perspectiva inclusiva de género y de territorialidades periféricas, con la teoría queer, la estética feminista y el pensamiento decolonial sirviendo de marcos teóricos. El curso resaltará cómo sexualidades e identidades de género se construyen a través del arte y sus interpretaciones. De igual manera, el curso le presentará a la/el estudiante artistas y patronas de las artes excluidas de la historia del arte, y se explorarán las prácticas sociales que facilita dicha exclusión. Lecturas críticas informarán a la/el estudiante sobre los debates actuales en torno a la revisión historiográfica de imágenes y textos desde una lectura semiótica, una metodología crítica, y la inclusión de una visión de género y sexualidades al discurso histórico-artístico.

Objetivos: Al finalizar el curso, la/el estudiante estará capacitada/o para:

1. reconocer, identificar e insertar obras (desde el arte antiguo hasta las prácticas artísticas contemporáneas) y su análisis crítico de género al discurso histórico-artístico actual
2. identificar artistas y patronas de las artes históricamente excluidas de la historia del arte
3. analizar ejemplos de obras por o sobre sujetos precarios/insumisos en relación a las percepciones de género y el lugar que ocupaba a nivel societal de cada región cubierta
3. integrar el estudio de género, sexualidades, masculinidades, feminismos y precariedad/insumisión en las artes visuales a la investigación socio-histórica de los movimientos artísticos desde la antigüedad hasta las prácticas artísticas contemporáneas
4. reflexionar sobre las formas en que identidades de género se construyen y/o se retan a través de la cultura material visual
5. evaluar críticamente las fuentes disponibles para la investigación sobre género y sexualidades desde el arte antiguo hasta las prácticas artísticas contemporáneas
6. investigar independientemente y/o de forma colaborativa, organizar y presentar, de forma breve, concisa y coherente, trabajos originales de investigación sobre temas de arte y género.

Bosquejo de contenido y distribución de tiempo:

<u>Unidad</u>	<u>Tiempo</u>
I. Arte y Género: Justificación y Objetivos.....	3 h
II. Prácticas contemporáneas, feminismos, estudios LGBTT, mirada queer y performatividad.....	9 h
III. Arte y Género: Paleolítico, Neolítico, Mesopotamia, Egipto y Culturas Egeas.....	3 h
IV. Arqueología, Paleografía y Género: Antigüedad Clásica y el Medioevo.....	3 h
V. Arte y Género: Renacimiento en Italia y Flandes.....	1.5h
VI. Arte y Género: El Barroco en Europa.....	1.5h
VII. Arte y Género: Culturas Islámicas.....	3 h
VIII. La Mujer en las Artes de Asia, África y América Latina.....	6 h
IX. Presentaciones.....	12 h
X. Conclusiones y Evaluación Colectiva del Curso.....	3 h
Total: 45 h	

Estrategias pedagógicas:

1. Conferencias ilustradas con imágenes
2. Discusión de los temas presentados en clase
3. Reflexiones escritas y presentaciones orales
4. Proyección de material audiovisual en línea y/o DVD

Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimas requeridas:

- Salón para uso de equipo audiovisual, proyección de diapositivas, y acceso a internet.

Estrategias de evaluación:

Bitácora semanal de lecturas	25%
1 presentación (20 minutos mínimo)	25%
Trabajo Final (5-7 páginas)	40%
Asistencia y participación (hasta 2 faltas)	<u>10%</u>
TOTAL	100%

Se hará evaluación diferenciada a estudiantes con acomodo razonable

Bitácora de lecturas semanales: Cada semana, estudiantes reflexionaran sobre las lecturas asignadas en una bitácora digital. Se establecerá en clase fecha y modo de entrega. Lecturas requeridas y sugeridas serán accesibles por Moodle.

Requisitos técnicos bitácora semanal: Documento Word, fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado 2. Mínimo 1 página de texto por semana. El Manual de Estilo Chicago es preferido dentro del campo de Historia del Arte. Favor consultar: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.

Presentación: Cada estudiante deberá realizar una presentación de 20 minutos mínimo. Cada presentación consistirá de un mínimo de 10 diapositivas citadas con al menos 4 fuentes académicas secundarias. El tema queda a la discreción de cada estudiante, pero debe tratar los temas de arte y género dentro de tres categorías principales: (1) sobre lecturas teóricas asignadas a la clase o en la bibliografía del curso; (2) sobre una región, movimiento o un periodo artístico, y/o (3) sobre una/e o un artista o patrona de las artes que compone la historia del arte desde una perspectiva de género.

Se apoyarán propuestas sobre temas de género y sexualidades dentro de los mundos del arte en cualquier región y periodo.

Rúbrica presentaciones:

Estilo (citas, bibliografía, requisitos técnicos): 25 puntos

Contenido y presentación: 25 puntos

Organización y coherencia: 50 puntos

TOTAL: 100 PUNTOS

Trabajo final: El tema queda a la discreción de cada estudiante, pero debe tratar los temas de arte y género dentro de tres categorías principales: (1) sobre lecturas teóricas asignadas a la clase o en la bibliografía del curso; (2) sobre una región, movimiento o un periodo artístico, y/o (3) sobre una/e o un artista o patrona de las artes que compone la historia del arte desde una perspectiva de género.

Se apoyarán propuestas sobre temas de género y sexualidades dentro de los mundos del arte en cualquier región y periodo.

Requisitos técnicos: Documento Word, fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado 2. Mínimo 5 páginas, máximo 7 páginas de texto excluyendo página de presentación y bibliografía. Mínimo 5 fuentes bibliográficas. El Manual de Estilo Chicago es preferido dentro del campo de Historia del Arte. Favor consultar: http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html.

Rúbrica trabajo final:

Redacción y estilo (citas, bibliografía, requisitos técnicos): 50 puntos

Organización y coherencia: 50 puntos

TOTAL: 100 PUNTOS

Asistencia: Una falta resultará en una reducción de 5% a la nota final. Dos faltas resultará en una reducción de 10% a la nota final. A la tercera falta, la/el estudiante reprueba el curso y recibirá la calificación "F". Tardanzas que superan 30 minutos constituyen una falta.

Sistema de calificación: Cuantificable; incluye calificaciones de la A (4) a la F (0), W, F*, I.

Acomodo razonable:

Las/os estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con la/el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la oficina que atiende los asuntos para personas con impedimentos en la unidad.

Integridad Académica:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la

referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL (HISTORIA DEL ARTE Y GÉNERO):

- Alario, Trigueros M. T. *Arte Y Feminismo*. Donostia-San Sebastián: Nerea, 2008.
- Battersby, Christine. *Gender and Genius: Towards a Feminist Aesthetics*. London: Women's Press, 1989.
- Broude, Norma, and Mary D. Garrard. *Feminism and Art History: Questioning the Litany*. New York: Harper & Row, 1982.
- Broude, Norma, and Mary Garrard. "Introduction: Feminism and Art History." In *Feminism and Art History: Questioning the Litany*. Edited by Norma Broude and Mary Garrad 1–18. New York: Harper & Row, 1982.
- Broude, Norma, and Mary Garrard. "Introduction: The Expanding Discourse." In *The Expanding Discourse: Feminism and Art History*. Edited by Norma Broude and Mary Garrad, 1–25. New York: Harper Collins, 1992.
- Chadwick, Whitney. *Women, Art, and Society*. London: Thames & Hudson, 2007.
- Chadwick, Whitney. *Women Artists and the Surrealist Movement*. London: Thames and Hudson, 1985.
- de Lauretis, Teresa. "The Technology of Gender." In *Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction*. By Teresa de Lauretis, 1–30. London: Macmillan, 1987.
- Doumato, Lamia. "The Literature of Women in Art," *Oxford Art Journal*, Vol. 3, No. 1, Women in Art (Apr., 1980), pp. 74-77.
- Frostig, Karen, and Kathy A. Halamka. *Blaze: Discourse on Art, Women and Feminism*. Newcastle, UK: Cambridge Scholars, 2007.
- Gaze, Delia (ed.), *Dictionary of Women Artists* 2v. (London: Fitzroy Dearborn Publishers, 1997).
- Geustyn, Eunice. *Memory, Myth and Ritual: A Graphic Interpretation of Some Aspects of Ecofeminism*. Place of publication not identified: publisher not identified, 1996.
- Gouma-Peterson, Thalia and Patricia Mathews. "The Feminist Critique of Art History", *The Art Bulletin*, Vol. 69, No. 3 (Sep., 1987), pp. 326-357.
- The Guerrilla Girls' Bedside Companion to the History of Western Art*. New York: Penguin Books, 1998.
- Hagaman, Sally. "Feminist Inquiry in Art History, Art Criticism, and Aesthetics: An Overview for Art Education," *Studies in Art Education*, Vol. 32, No. 1 (Autumn, 1990), pp. 27-35.
- Jones, Amelia, and Erin Silver. *Otherwise: Imagining Queer Feminist Art Histories*. , 2016.
- Lorenz, Renate, and Daniel Hendrickson. *Queer Art: A Freak Theory : Amanda Baggs, Pauline Boudry, Bob Flanagan, Felix Gonzalez-Torres, Sharon Hayes, Zoe Leonard, Henrik Olesen, Jack Smith, Shinique Smith, Wu Ingrid Tsang, Ron Vawter*. , 2012.
- Lord, Catherine, and Richard Meyer. *Art & Queer Culture*. , 2013.
- Nochlin, Linda. "Why Are There No Great Women Artists?" *ARTnews* (Jan 1971): 22-39.
- Nochlin, Linda. "Why Have There Been No Great Women Artists?" In *Art and Sexual Politics: Women's Liberation, Women Artists, and Art History*. Edited by Thomas B. Hess and Elizabeth C. Baker 44. New York: Collier, 1973.
- Olin, Ferris, and Barbara B. Miller. "Women and the Visual Arts: a Bibliography." *Women's Studies Quarterly*. 15 (1987): 62-66.
- Perry, Gillian. *Gender and Art*. New Haven, CT: Yale University Press, 1999.
- Pollock, Griselda. "Women, Art, and Ideology: Questions for Feminist Art Historians." *Women's Studies Quarterly*, Vol. 15, No. 1/2, Teaching about Women and the Visual Arts (Spring - Summer, 1987), pp. 2-9.
- Parker, Rozsika, and Griselda Pollock. *Old Mistresses: Women, Art and Ideology*. 3d ed. London: I. B. Tauris, 2013.
- Scott, Joan W. "Gender: A Useful Category for Historical Analysis." *American Historical Review* 91.5 (1986): 1053–1075.
- Tofer, Merle. *Queer Art*. San Francisco, CA: M. Tofer/Forbidden Books Press, 1992.
- Vera, Ocampo S. *Arte Y Género*. Buenos Aires: Nuevohacer, 2010.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

ARTE Y GÉNERO EN AMERICA LATINA (LIBROS)

- Bartra, Eli. *Crafting Gender: Women and Folk Art in Latin America and the Caribbean*. Durham: Duke University Press, 2003.
- Daeren, Lieve. *Enfoque De Género En La Política Económico-Laboral: El Estado Del Arte En América Latina Y El Caribe*. Santiago de Chile: CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo, 2001.
- Gutiérrez, de V. L. *Género Y Cultura En América Latina: Arte, Historia Y Estudios De Género*. México: El Colegio de México, Centro de Estudios Sociológicos, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, 2003.
- Gutierrez, de V. L, Barraza M. L. Tarres, and Barraza M. L. Tarrés. *Género Y Cultura En América Latina*. México, D.F: El Colegio de México, 1998.
- Insumisas: Racismo, Sexismo, Organización, Política Y Desarrollo De La Mujer Afrodescendiente*. Lima: CEDET, Centro de Desarrollo Étnico, 2010.
- LaDuke, Betty. *Compañeras: Women, Art, & Social Change in Latin America*. San Francisco: City Lights Books, 1985.
- McIntyre, Kellen K, and Richard E. Phillips. *Woman and Art in Early Modern Latin America*. Leiden: Brill, 2007.
- Zavala, Adriana. *Becoming Modern, Becoming Tradition: Women, Gender, and Representation in Mexican Art*. University Park, Pa: Pennsylvania State University Press, 2010.

ARTICULOS: ARTE Y GÉNERO EN AMERICA LATINA

- Ana Paula Cavalcanti Simioni (IEB/USP), Deborah Dorotinsky (UNAM), Maira de Luca (CRAL-EHESS), «**Editorial: Mujeres creadoras en América Latina: el desafío de sintetizar sin singularizar**», in *Présentation*.
(c) *Artelogie*, n° 5, 2013. URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article293>
- Andrea Giunta - «**Feminist Disruptions in Mexican Art, 1975 - 1987**», in *Numéro* 5. (c) *Artelogie*, n° 5, Octobre 2013. URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article271>
- Ana Elena Mallet - «**Clara Porset, diseño e identidad**», in *Numéro* 5. (c) *Artelogie*, n° 5, Octubre 2013.
URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article228>
- Michele Greet - «**"Exhilarating Exile": Four Latin American Women Exhibit in Paris**», in *Numéro* 5. (c) *Artelogie*, n° 5, Octobre 2013. URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article262>
- Gabriela Aceves - «**"¿Cosas de Mujeres?": Feminist Networks of Collaboration in 1970s Mexico**», in *Numéro* 5.
(c) *Artelogie*, n° 5, Octobre 2013. URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article230>
- Gina McDaniel Tarver - «**The Art of Feliza Bursztyn: Confronting Cultural Hegemony**», in *Numéro* 5. (c) *Artelogie*, n° 5, Octobre 2013. URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article273>
- Erin L. McCutcheon - «**FEMINISM UNFOLDING: Negotiating In/Visibility of Mexican Feminist Aesthetic Practices within Contemporary Exhibitions**», in *Numéro* 5. (c) *Artelogie*, n° 5, Octobre 2013.
URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article229>
- Giulia LAMONI - «**(Domestic) Spaces of Resistance: Three Artworks by Anna Maria Maiolino, Letícia Parente and Anna Bella Geiger**», in *Numéro* 5 .(c) *Artelogie*, n° 5, Octubre 2013.
URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article231>
- Raquel Torres-Arzola - «**Los cuerpos insubordinados de Elsa María Meléndez: arte y género en el Caribe**», in *Numéro* 5. (c) *Artelogie*, n° 5, Octubre 2013.
URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article248>

- Alice Heeren - «**Adriana Varejão: Cutting through layers of Brazilian History**», in *Numéro 5. (c) Artelogie, n° 5, Octobre 2013.* URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article264>
- Jamie L. Ratliff - «**A woman's place is in the "home": The spatial politics of Daniela Rossell's "Ricas y Famosas"**», in *Numéro 5. (c) Artelogie, n° 5, Octobre 2013.* URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article253>
- Dra. María Laura Rosa - «**El despertar de la conciencia. Impacto de las teorías feministas sobre las artistas de Buenos Aires durante las décadas del '70 y '80**», in *Numéro 5. (c) Artelogie, n° 5, Octubre 2013.* URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article247>
- Luana Saturnino Tvardovskas - «**Tramas feministas na arte contemporânea brasileira e argentina: Rosana Paulino e Claudia Contreras**», in *Numéro 5. (c) Artelogie, n° 5, Octobre 2013.* URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article246>
- Josefina de la Maza - «**Del naufragio al cautiverio: Pintores europeos, mujeres chilenas e indios Mapuche a mediados del siglo XIX**», in *Numéro 5. (c) Artelogie, n° 5, Octobre 2013.* URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article241>
- Tatiana H. P. Lotierzo e Lilia K. M. Schwarcz - «**Raça, gênero e projeto branqueador: "a redenção de Cam", de modesto brocos**», in *Numéro 5. (c) Artelogie, n° 5, Octobre 2013.* URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article254>
- Georgina Gluzman - «**El trabajo recompensado: mujeres, artes y movimientos femeninos en la Buenos Aires de entresiglos**», in *Numéro 5. (c) Artelogie, n° 5, Octobre 2013.* URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article265>
- Julia Ariza - «**Del caballete al telar. La Academia Nacional de Bellas Artes, las escuelas profesionales y los debates en torno de la formación artística femenina en la Argentina de la primera mitad del siglo XX**», in *Numéro 5. (c) Artelogie, n° 5, Octobre 2013.* URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article242>
- Gloria Cortés Aliaga - «**Estéticas de resistencia: Las artistas chilenas y la vanguardia femenina (1900-1936)**», in *Numéro 5. (c) Artelogie, n° 5, Octobre 2013.* URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article261>
- Lic. Georgina G. Gluzman, Dra. Lía Munilla Lacasa, Dra. Sandra M. Szir - «**Género y cultura visual. Adrienne Macaire-Bacle en la historia del arte argentino. Buenos Aires (1828-1838)**», in *Numéro 5. (c) Artelogie, n° 5, Octobre 2013.* URL: <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article245>
- Briseño, Maas M. L, and Cervantes F. J. Ruiz. *Género Y Cultura*. Oaxaca, 2012.

LA MUJER EN EL ARTE ANTIGUO

- Ardren, Traci. *Ancient Maya Women*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2002.
- Blundell, Sue. *Women in Ancient Greece*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1995.
- Bruhns, Karen O, and Karen E. Stothert. *Women in Ancient America*. Norman: University of Oklahoma Press, 1999.
- Capel, Anne K, and Glenn Markoe. *Mistress of the House, Mistress of Heaven: Women in Ancient Egypt*. , 1996.
- Kampen, Natalie, and Bettina A. Bergmann. *Sexuality in Ancient Art: Near East, Egypt, Greece, and Italy*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Kleiner, Diana E. E, and Susan B. Matheson. *I, Claudia: Women in Ancient Rome*. New Haven, Conn: Yale University Art Gallery, 1996.
- Lyon, Annabel. *Imagining Ancient Women*. Edmonton: University of Alberta Press, 2012.
- Neils, Jenifer. *Women in the Ancient World*. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2011.
- Robins, Gay. *Women in Ancient Egypt*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1993.
- Salisbury, Joyce E. *Encyclopedia of Women in the Ancient World*. Santa Barbara, Calif: ABC-CLIO, 2001.
- Schlossman, Betty L. and Hildreth J. York. "Women in Ancient Art", *Art Journal*, Vol. 35, No. 4 (Summer, 1976), pp. 345-351.
- Suter, Claudia E. "Who are the women in Mesopotamian art from ca. 2334-1763 BCE?" *KASKAL*

Rivista di storia, ambienti e culture del Vicino Oriente Antico, Volume 5 (2008).
Van, Sertima I. *Black Women in Antiquity*. New Brunswick [N.J.] U.S.A: Transaction Books, 1984.

LA MUJER EN EL ARTE MEDIEVAL

- Cahill, Thomas. *Mysteries of the Middle Ages: The Rise of Feminism, Science, and Art from the Cults of Catholic Europe*. New York: N.A. Talese, 2006.
- Grössinger, Christa. *Picturing Women in Late Medieval and Renaissance Art*. New York: Manchester University Press, 1997.
- Hourihane, Colum. *Patronage: Power & Agency in Medieval Art*. , 2013.
- Martin, Therese. *Reassessing the Roles of Women As 'makers' of Medieval Art and Architecture*. Leiden: Brill, 2012.
- Sand, Alexa K. *Vision, Devotion, and Self-Representation in Late Medieval Art*. , 2014.
- Smith, Susan L. *The Power of Women: A Topos in Medieval Art and Literature*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995.
- Smith, Susan L. "to Women's Wiles I Fell": *The Power of Women Topos and the Development of Medieval Secular Art*. , 1980.

ARTE Y GÉNERO EN CULTURAS ISLÁMICAS Y JUDÍAS

- Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (New Haven: Yale University Press, 1992).
- Bilski, Emily D, Emily Braun, and Leon Botstein. *Jewish Women and Their Salons: The Power of Conversation*. New York: Jewish Museum under the auspices of the Jewish Theological Seminary of America, 2005.
- Blessing, Patricia. "Women Patrons in Medieval Anatolia and a Discussion of Mâhbarî Khâtûn's Mosque Complex in Kayseri," *Belleoten (Türk Tarih Kurumu)* LXXVIII, no. 282 (2014): 475-526.
- Bloom, Lisa. *Jewish Identities in American Feminist Art: Ghosts of Ethnicity*. New York: Routledge, 2006.
- Çağman, Filiz, Nazan Ölçer, Barbara Costermans, and Petra Gunst. *Mothers, Goddesses and Sultanas: Women in Turkey from Prehistory to the End of the Ottoman Empire*. Brussels: Bozar Books, 2004.
- Contemporary Iranian Art: Four Women*. Place of publication not identified: Mage Publishers, 1987.
- Creating and Connecting: Art by Jewish Women*. Saint Paul, Minn.: The Society, 1996.
- Gresh, Kristen, and Michket Krifa. *She Who Tells a Story: Women Photographers from Iran and the Arab World*, 2013.
- Kalinowski, Andrea, and Aline C. Brandauer. *Stories Untold, Jewish Pioneer Women, 1850-1910: The Art of Andrea Kalinowski*. Santa Fe: Museum of New Mexico Press, 2002.
- Najmabadi, Afsaneh. *Women with Mustaches and Men Without Beards: Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity*. Berkeley: University of California Press, 2005.
- Roberts, Mary. *Intimate Outsiders: The Harem in Ottoman and Orientalist Art and Travel Literature*. Durham: Duke University Press, 2007.
- Ruggles, D. F. ed., *Women, Patronage and Self -Representation in Islamic Societies*, (SUNY Press, 2000).
- Shaw, Wendy M. K. *The Islam in Islamic Art History: Secularism and Public Discourse*. , 2012.
- Talatof, Kamran. *Modernity, Sexuality, and Ideology in Iran: The Life and Legacy of a Popular Female Artist*. Syracuse, N.Y: Syracuse University Press, 2011.
- Thys-Şenocak, Lucienne. *Ottoman Women Builders: The Architectural Patronage of Hadice Turhan Sultan*. Aldershot, England: Ashgate, 2006.

ARTE, FEMINISMOS Y LA MUJER NEGRA

- Black, Cheryl. *The Women of Provincetown, 1915-1922*. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2002.
- Bracks, Lean'tin L, and Jessie C. Smith. *Black Women of the Harlem Renaissance Era* . , 2014.
- Brown, Caroline. *The Black Female Body in American Literature and Art: Performing Identity*. London: Routledge, 2012.
- Brownlee, Andrea B, and Oliver V. Cassel. *Cinema Remixed & Reloaded: Black Women Artists and the Moving Image Since 1970*. Houston: Contemporary Arts Museum, 2008.
- Clarke, Cheryl. "after Mecca": *Women Poets and the Black Arts Movement*. New Brunswick, N.J: Rutgers University Press, 2005.
- Collins, Lisa G, and Margo N. Crawford. *New Thoughts on the Black Arts Movement*. New Brunswick, N.J: Rutgers University Press, 2006.
- Collins, Lisa G. *The Art of History: African American Women Artists Engage the Past*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2002.
- Gordon-Chipembere, Natasha. *Representation and Black Womanhood: The Legacy of Sarah Baartman*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- Henkes, Robert. *The Art of Black American Women: Works of Twenty-Four Artists of the Twentieth Century*. Jefferson, N.C: McFarland, 1993.
- James, Stanlie M, and Abena P. A. Busia. *Theorizing Black Feminisms: The Visionary Pragmatism of Black Women*. London: Routledge, 1993.
- Johnson, Pearlie M, and Maude Wahlman. *African American Quilts: An Examination of Feminism, Identity, and Empowerment in the Fabric Arts of Kansas City Quilters* . , 2008.
- Kolawole, Mary E. M. *Womanism and African Consciousness*. Trenton, N.J: Africa World Press, 1997.
- LaDuke, Betty. *Africa Through the Eyes of Women Artists*. Trenton, N.J: Africa World Press, 1991.
- Mask, Mia. *Divas on Screen: Black Women in American Film*. Urbana: University of Illinois Press, 2009.
- Mills, Cynthia J, and Pamela H. Simpson. *Monuments to the Lost Cause: Women, Art, and the Landscapes of Southern Memory*. Knoxville: University of Tennessee Press, 2003.
- Nelson, Charmaine. *Representing the Black Female Subject in Western Art*. New York, NY: Routledge, 2010.
- Nelson, Charmaine. *The Color of Stone: Sculpting the Black Female Subject in Nineteenth-Century America*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.
- Provost, Terry M. T. *Profiles of the Black Venus: Tracing the Black Female Body in Western Art and Culture - from Baartman to Campbell* . , 2001.
- Thompson, Barbara, and Ifi Amadiume. *Black Womanhood: Images, Icons, and Ideologies of the African Body*. Hanover, N.H: Hood Museum of Art, Dartmouth College in association with University of Washington Press, 2008.
- Willis, Deborah, and Carla Williams. *The Black Female Body: A Photographic History*. Philadelphia: Temple University Press, 2002.

ARTE Y GÉNERO EN ÁFRICA

- Aronson, Lisa. *African Women in the Visual Arts*. Chicago, Ill.: University of Chicago, 1991.
- Courtney-Clarke, Margaret. *African Canvas: The Art of West African Women*. New York: Rizzoli, 1990.
- Lawal, Babatunde. *The Gèlèdé Spectacle: Art, Gender, and Social Harmony in an African Culture*. Seattle: University of Washington Press, 1996.
- Ngcobo, Gabi, and Stina Edblom. *Women's Spaces: Gender Equity in the Visual Arts : Women in Dialogue = Kvinnliga Rum : Jämställdhet I Konsten : Kvinnor I Samtal = Imiba Yethu*. Cape Town: Arts and Media Access Centre, 2005.

- Tissières, Hélène. *Transmigrational Writings between the Maghreb and Sub-Saharan Africa Literature, Orality, Visual Arts*. Charlottesville: University of Virginia Press, 2012.
- Woman Eternal: The Female Image in African Art*. New York, N.Y. (20 East 76 St., New York 10021: Tambaran Gallery, 1991.

ARTE Y GÉNERO EN CHINA

- Andrews, Julia F. and Shen Kuiyi. "Traditionalism as a Modern Stance: the Chinese Women's Calligraphy and Painting Society." *Modern Chinese Literature and Culture* 11, no.1 (Spring 1999): 1-29.
- Barlow, Tani. *The Question of Women in Chinese Feminism*. Durham: Duke University Press, 2004.
- Berg, Daria. "Cultural Discourse on Xue Susu, A Courtesan in Late Ming China." *International Journal of Asian Studies* 6, pt.2 (Jul 2009): 171-200.
- Cahill, James. *Pictures for Use and Pleasure: Vernacular Painting in High Qing China*. Berkeley, 2010.
- Chen Jo-shui. "Empress Wu and Proto-Feminist Sentiments in T'ang China." In *Imperial Rulership and Cultural Change in Imperial China*, edited by Frederick Brandauer and Chun-chieh Huang, 77-116. Seattle: University of Washington Press, 1994.
- Hagman, Lori. "Ladies of the Jade Studio: Women Artists in China." In *Women Artists: Recognition and Reappraisal from the Early Middle Ages to the Twentieth Century*, edited by Karen Petersen and J.J. Wilson. New York: Harper and Row, 1976.
- Ka Bo Tsang. "In Her Majesty's Service: Women Painters in China at the Court of the Empress Dowager Cixi." In *Local / Global: Women Artists in the Nineteenth Century*, edited by Deborah Cherry and Janice Helland, 35-57. Burlington: Ashgate, 2006.
- Karlitz, Katherine. "The Social Uses of Female Virtue in Late Ming Editions of the Lie nü zhuan". *Late Imperial China* 12.2 (1991), 117-152.
- Ko, Dorothy. *Teachers of the Inner Quarters, Women and Culture in Seventeenth-Century China*. Stanford: Stanford University Press, 1994.
- Ko, Dorothy. *Every Step a Lotus: Shoes for Bound Feet*. Berkeley: University of California Press, 2001.
- Laing, Ellen Johnston. *Selling Happiness: Calendar Posters and Visual Culture in Early-Twentieth Century Shanghai*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2004.
- Laing, Ellen Johnston. "Erotic Themes and Romantic Heroines Depicted by Ch'iu Ying." *Archives of Asian Art* 49 (1996): 68-91.
- Lee Hui-shu. *Empresses, Art, and Agency in Song Dynasty China*. Seattle: Washington University Press, 2010.
- Li Wai-ye. "The Late Ming Courtesan: Invention of a Cultural Ideal." In *Writing Women in Late Imperial China*, edited by Ellen Widmer and Kang-i Sun Chang, 46-73. Stanford, CA: Stanford University Press, 1997.
- Liu Heping. "Empress Liu's Icon of Maitreya: Portraiture and Privacy at the Early Song Court." *Artibus Asiae* 63, no.2 (2003): 129-190.
- Morris Rossabi. "Kuan Tao-sheng: Woman Artist in Yuan China." *Bulletin of Sung-Yuan Studies* 21 (1989): 67-84.
- Murray, Julia. "The Admonitions Scroll and Didactic Images of Women in Early China." *Orientations* 32:6 (June 2001): 35-40.
- Weidner, Marsha, ed. *Flowering in the Shadows: Women in the History of Chinese and Japanese Painting*. Honolulu, University of Hawaii Press, 1990.
- Weidner, Marsha, ed. *Views from Jade Terrace: Chinese Women Artists 1300 – 1912*. Indianapolis: Indianapolis Museum of Art, 1989.
- Wen Liao. "The Turbulent History of Chinese Feminist Values and Art." In *Chinese Art at the End of the Millennium: Chinese-art.com 1998-1999*, edited by John Clark, 67-71. Hong Kong: New Art Media Ltd, 2000.

ARTE Y GÉNERO EN JAPÓN

- Croissant, Doris, Catherine V. Yeh, and Joshua S. Mostow. *Performing "nation": Gender Politics in Literature, Theater, and the Visual Arts of China and Japan, 1880-1940*. Leiden: Brill, 2008.
- Fister, Pat, and Fumiko Y. Yamamoto. *Japanese Women Artists, 1600-1900*. Lawrence: Spencer Museum of Art, University of Kansas, 1988.
- Groemer, Gerald. *Goze: Women, Musical Performance, and Visual Disability in Traditional Japan*. , 2016.
- Lillehoj, Elizabeth, Douglas Howland, and Carolyn S. Moore. *Woman in the Eyes of Man: Images of Women in Japanese Art from the Field Museum*. Chicago: DePaul University, 1995.
- Swinton, Elizabeth S, Kazue E. Campbell, Liza C. Dalby, and Mark Oshima. *The Women of the Pleasure Quarter: Japanese Paintings and Prints of the Floating World*. New York: Hudson Hills Press, 1995.
- Vartanian, Ivan. *Drop Dead Cute: The New Generation of Women Artists in Japan*. San Francisco, Calif: Chronicle, 2005.
- Weidner, Marsha. *Flowering in the Shadows: Women in the History of Chinese and Japanese Painting*. Honolulu: University of Hawaii Press, 1990.
- Yoshimoto, Midori. *Into Performance: Japanese Women Artists in New York*. New Brunswick, N.J: Rutgers University Press, 2005.

ARTE Y GÉNERO EN LA INDIA

- Dysart, Dinah, and Hannah Fink. *Asian Women Artists*. Roseville East, NSW: Distributed in Australia by Craftsman House in association with G+B Arts International, 1996.
- Huyler, Stephen P. *Painted Prayers: Women's Art in Village India*. New York: Rizzoli, 1994.
- Huyler, Stephen P. *Daughters of India: Art and Identity*. New York: Abbeville Press Publishers, 2008.
- Majumdar, Neepa. *Wanted Cultured Ladies Only!: Female Stardom and Cinema in India, 1930s-1950s*. Urbana: University of Illinois Press, 2009.
- Mullin, Glenn H, and Jeff Watt. *Female Buddhas: Women of Enlightenment in Tibetan Mystical Art*. Santa Fe: Clear Light Publishers, 2003.
- Raman, Sita A. *Women in India: A Social and Cultural History*. Santa Barbara, Calif: Praeger, 2009.
- Sinha, Gayatri. *Expressions & Evocations: Contemporary Women Artists of India*. Bombay: Marga Publications on behalf of the National Centre for the Performing Arts, 1996.

MUJER Y GÉNERO EN EL ARTE DEL RENACIMIENTO Y BARROCO ITALIANO (GENERAL)

- Alberti, Leon Battista, *I tre libri della famiglia/ The Family in Renaissance Florence* (written 1434-7), ed. Trans. Renée Watkins (University of South Carolina Press, 1969).
- Bernstein, Joanne, “The Female Model and the Renaissance Nude: Durer, Giorgione, and Raphael,” in *Artibus et Historiae* Vol. 13, No. 26, (1992), pp. 49-63.
- Cereta, Laura, *Collected letters of a Renaissance Feminist*, Ed. Trans. Diana Robin (University of Chicago Press, 1997).
- Cohen, Elizabeth S., “Courtesans and Whores: Words and Behavior in Roman Streets,” in *Women's Studies* 19 (1991): 201-8.
- Emison, Patricia, “Truth and Bizzarria in and Engraving of Lo Stregozzo,” *Art Bulletin* 81:4 (Dec. 1999), pp. 623-636.
- Ferino-Pagden, Sylvia, “Pictures of Women, Pictures of Love” in *Bellini Giorgione Titian and the Renaissance of Venetian Painting* (exhibition catalogue, 2006), pp. 190-235.
- Firenzuola, Agnolo, *On the Beauty of Women* (written 1541), ed. Trans. Konrad Eisenbichler (University of Pennsylvania Press, 1992).
- Kelly-Gadol, Joan. “Did Women Have a Renaissance?” In *Becoming Visible: Women in European History*. Edited by Renate Bridenthal and Claudia Koonz, 19–50. Boston: Houghton Mifflin, 1977.

- King, Catherine E. *Renaissance Women Patrons: Wives and Widows in Italy 1300-1550* (Manchester University Press, 1998).
- Matthews-Grieco, Sara and Geraldine Johnson, *Picturing Women in Renaissance and Baroque Italy* (Cambridge UP, 1997).
- Musacchio, Jacqueline Marie, *The Art and Ritual of Childbirth in Renaissance Italy* (Yale University Press, 1999).
- Neave, Dorinda, "The Witch in Early 16th-century German Art," *Woman's Art Journal* 9:1 (1988), pp. 3-9.
- Radke, Gary. "Nuns and Their Art: The Case of San Zaccaria in Renaissance Venice," in *Ren Quart* 54:2 (Summer 2001), pp. 430-59.
- Randolph, Adrian, "Performing the bridal body in 15th-century Florence" in *Art History* 21 (1998), 182-200.
- San Juan, Rose Marie, "The Court Lady's Dilemma: Isabella d'Este and Art Collecting in the Renaissance" in *Oxford Art Journal*, Vol. 14, No. 1, (1991), pp. 67-78.
- Simons, Patricia, "Women in Frames: The gaze, the eye, the profile in Renaissance portraiture," in *History Workshop* 25 (Spring 1988), pp. 4-30.
- Stefaniak, R. "Correggio's Camera di S. Paolo: An Archaeology of the Gaze," *Art History* 16 (1993): 203-238.
- Strozzi, Alessandra. *Selected Letters*, ed. Trans. Heather Gregory (University of California Press, 1997).
- Tinagli, Paola. *Women in Italian Renaissance Art: Gender, Representation, and Identity*. Manchester: Manchester University Press, 1997.
- Tinagli, Paola, and Mary Rogers. *Women and the Visual Arts in Italy C. 1400-1650: Luxury and Leisure, Duty and Devotion : a Sourcebook.* , 2012.
- Trexler, Richard C. *The Women of Renaissance Florence*. Asheville: Pegasus Press/University of North Carolina at Asheville, 1998.
- Joyce de Vries, "Caterina Sforza's Portrait Medals: Power, Gender, and Representation in the Italian Renaissance Court," in *Woman's Art Journal*, Vol. 24, No. 1 (Spring – Summer, 2003), pp. 23-28.

MUJERES ARTISTAS DEL RENACIMIENTO Y BARROCO ITALIANO (BIOGRAFÍAS)

- Bal, Mieke (ed.), *The Artemisia files: Artemisia Gentileschi for Feminists and other thinking people* (University of Chicago Press, 2005).
- Bohn, Babette, "The antique heroines of Elisabetta Sirani" in *Renaissance Studies* 16: 1 (2002), pp. 52-79.
- Bohn, Babette, "Female Self-Portraiture" *Renaissance Studies* 18:2 (2004), pp. 239-286.
- Cohen, Elizabeth S. "The Trials of Artemisia Gentileschi: A Rape as History," in *Sixteenth Century Journal*, Vol. 31, No. 1, pp. 47-75.
- Garrard, Mary D., "Here's Looking at Me: Sofonisba Anguissola and the Problem of the Woman Artist," *Ren Quart* XLVII: 3 (1994): 556f.
- Garrard, Mary D., *Artemisia Gentileschi: The Image of the Female Hero in Italian Baroque Art* (Princeton UP, 1989).
- Garrard, Mary D., *Artemisia Gentileschi around 1622: The shaping and reshaping of an artistic identity* (University of California Press, 2001).
- Jacobs, Fredrika H., "Woman's capacity to create: The unusual case of Sofonisba Anguissola," in *Ren Quart* XLVII: 1 (1994): 74f.
- Lincoln, Evelyn, "Making a Good Impression: Diana Mantovana's Printmaking Career", in *Renaissance Quarterly*, Vol. 50, No. 4 (Winter, 1997), pp. 1101-1147.
- Markey, Lia, "The Female Printmaker and the Culture of the Reproductive Print Workshop" in Rebecca Zorach (ed.), *Paper Museums: The Reproductive Print in Europe* (Chicago, Smart Museum, 2005).
- Murphy, Caroline P., "Lavinia Fontana and Le Dame della Città: understanding female artistic patronage in late sixteenth-century Bologna", in *Renaissance Studies* 10:2 (1996): 190f.
- Murphy, Caroline P., Lavinia Fontana and female life cycle experience in late sixteenth-century Bologna", in Sara Matthews-Grieco and Geraldine Johnson (eds.), *Picturing Women*.

- Murphy, Caroline P., *Lavinia Fontana. A painter and her patrons* (Yale University Press, 2003).
- Nelson, Jonathan (ed.), *Suor Plautilla Nelli (1523-1588): The First Woman Painter of Florence – Symposium, May 27, 1998* (Edizioni Cadmo, 2000).t]
- Nelson, Jonathan (ed.), *Plautilla Nelli (1524-1588): The Painter-Priress of Renaissance Florence* (Syracuse University Florence Press, 2008).
- Robin, Diana, Anne Larsen, and Carole Levin (eds.), *Encyclopedia of Women in the Renaissance* (Oxford, ABC Clio, 2007).
- Strinati, Claudia and Jordana Pomeroy (eds.), *Italian Women Artists from Renaissance to Baroque* (Skira Editore, 2007).

ARTE MODERNO Y GÉNERO

- Felstiner, Mary L. *To Paint Her Life: Charlotte Salomon in the Nazi Era*. New York, NY: HarperCollins, 1994.
- Gammel, Irene. *Baroness Elsa: Gender, Dada, and Everyday Modernity- A Cultural Biography*. MIT Press, 2003.
- Ganz, Nicholas. *Graffiti Women: Street Art from Five Continents*. New York: Abrams, 2006.
- Herrera, Hayden. *Frida, a Biography of Frida Kahlo*. New York: Harper & Row, 1983.
- Humphrey, Daniel. *Queer Bergman: Sexuality, Gender, and the European Art Cinema*. , 2013.
- Johnson, . Writing, Erasing, Silencing: Tina Blau and the (Woman) Artist's Biography *Nineteenth-Century Art Worldwide*, Vol. 4, No. 3 (Autumn 2005).
- Kaplan, Janet A, and Remedios Varo. *Unexpected Journeys: The Art and Life of Remedios Varo*. New York: Abbeville Press, 1988.
- Mamoli, Zorzi R. *Before Peggy Guggenheim: American Women Art Collectors*. Venezia: Marsilio, 2001.
- Perry, Gillian. *Paula Modersohn-Becker: Her Life and Work*. New York: Harper & Row, 1979.
- Syme, Alison, and John S. Sargent. *A Touch of Blossom: John Singer Sargent and the Queer Flora of Fin-De-Siècle Art*. University Park, Pa: Pennsylvania State University Press, 2010.
- Webster, Sally, and Mary Cassatt. *Eve's Daughter/modern Woman: A Mural by Mary Cassatt*. Urbana: University of Illinois Press, 2004.
- Vadillo, Rodríguez M, and Rodríguez R. Río. *Las Artistas De La Bauhaus: Una Revisión Del Arte Y Del Diseño Femenino*. Sevilla: s.n., 2006.

BIBLIOGRAFÍA ARTISTAS MUJERES EN LA HISTORIA DEL ARTE EN ESPAÑA

(<http://www.mav.org.es/documentos/BIBLIOGRAFIA%20Ha%20artistas%20espanolas.pdf>)

- Rosón, María. "“No Estoy Sola”: Álbum Fotográfico, Memoria, Género Y Subjetividad (1900-1980)." *Journal of Spanish Cultural Studies*. 16.2 (2015): 143-177.
- Pagán, Ester A, and Ochando L. Pérez. *Me Veo Luego Existo*. Madrid: Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2015.

BIBLIOGRAFÍA EUROPA CENTRAL, RUSIA Y EURASIA

- Zirin, Mary, Irina Livezeanu, Christine D. Worobec, and June P. Farris. *Women and Gender in Central and Eastern Europe, Russia, and Eurasia: A Comprehensive Bibliography Volume I: Southeastern and East Central Europe (edited by Irina Livezeanu with June Pachuta Farris) Volume II: Russia, the Non-Russian Peoples of the Russian*. M.E. Sharpe, 2007.

RECURSOS WEB:

Biblioteca Feminista: <http://bibliotecafeminista.com/>

National Museum of Women in the Arts: <http://www.nmwa.org/>

Women in Film: <http://womeninfilm.org/>

Preparado por: Prof. Yeidyl Luz Rosa Ortiz, junio 2016, Quito. Actualizado agosto 2017/enero 2018, San Juan. Actualizado agosto 2018.