

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

Código del curso: HART 3920

Título del curso: ARTE Y GÉNERO

Horas-créditos: 3 créditos, 3 horas semanales

Profesora: Laura Bravo, Ph.D.

Oficina: JANER 127

Email: laura.bravo@upr.edu

Horas de oficina: martes y jueves, de 11.30AM a 12PM, y de 1.30PM a 2.30PM; y miércoles de 10AM a 11.30AM.

Se atenderá al estudiante fuera de este horario según acuerdo.

Descripción del curso:

Según el catálogo general de cursos subgraduados de 2015, este curso es un: “Estudio comparativo de las relaciones que existen entre género, clase, raza y representación dentro de un contexto histórico-cultural. Explora como la mujer se auto-representa y como se le ha representado a través del discurso del arte”.

Prerrequisitos:

Ninguno.

Objetivos del curso:

Este curso se dirige a que los estudiantes estudien la disciplina de la historia del arte desde las metodologías de los estudios de género y la teoría feminista del arte, en contextos históricos y geográficos abarcadores, en diversas manifestaciones artísticas y visuales, así como desde una amplitud de perspectivas. Al finalizar el curso, se espera que los estudiantes sepan:

- Valorar la relevancia de la teoría feminista y de los estudios de género para la historia del arte, reconociendo el cambio de paradigma que han supuesto para su narrativa.
- Reconocer y comprender diversos textos fundamentales y los planteamientos de las teorías feministas del arte y de los estudios género, desde sus iniciales formulaciones hasta la actualidad.
- Ampliar su conocimiento de diferentes artistas que han permanecido al margen de una tradicional narración de la historia del arte, reconociendo las causas de aquella exclusión, hasta su actual inclusión y el reconocimiento de su contribución a la disciplina.
- Adquirir herramientas básicas de pensamiento crítico para analizar y comprender una obra de arte, una representación visual y la disciplina de la historia del arte desde los planteamientos de la teoría feminista del arte y los estudios de género, abordándolas también desde las contribuciones que otras metodologías, como la psicoanalítica o la iconográfica, han sumado a su estudio.
- Interpretar y comprender las representaciones visuales desde otros cánones de género no tradicionales en la historia del arte, en un panorama histórico amplio, pero con merecida atención a la actualidad.

- Enriquecer su vocabulario artístico y desarrollar destrezas de análisis e interpretación de imágenes desde los estudios de género.
- Reconocer, desde los estudios de género, diferentes estereotipos, constructos y mitologías formuladas sobre las obras en la historia del arte.
- Realizar una lectura de género de la crítica planteada sobre la producción de diferentes artistas en distintas etapas de la historia del arte.
- Comprender y valorar las representaciones visuales de distintas identidades de género, tendencias sexuales, construcciones como la feminidad y la masculinidad, la androginia, la mirada y el deseo, entre otras.
- Desarrollar una actitud crítica hacia la historia y la historiografía del arte, valorando la reescritura de la disciplina, los cambios de paradigmas, y las múltiples perspectivas con las que la han enriquecido los estudios de género y la teoría feminista del arte.

Bosquejo del contenido y distribución de tiempo:

I. Introducción	
Conceptos.....	1.5h.
Género e historia del arte.....	1.5h.
II. Teorías	
La teoría feminista del arte:	
un cambio de paradigma y debates historiográficos	6h.
Mirada, género y representación artística.....	3h.
Masculinidad y teorías queer.....	3h.
Exhibiciones y nuevos cánones	1.5h.
III. Género y práctica artística	
Visibilizando artistas al margen del relato tradicional de la Historia del Arte.....	6h.
Tendencia sexual, identidad de género y autorrepresentación.....	3h.
Género y mecenazgo.....	1.5h.
Género y niveles artísticos.....	3h.
IV. Imágenes, representaciones y mitos en la Historia del Arte	
Modelos de feminidad, masculinidad y sus crisis.....	6h.
Androginia.....	3h.
Homoerotismo.....	3h.
V. Arquitectura, ciudad y género.....	3h.
Total de horas de contacto:	45h.

Técnicas instruccionales y recursos a utilizar:

Las clases se adecuarán al estilo de conferencia por parte de la profesora, pero siempre conjugada con discusión y participación de los estudiantes, las cuales se llevarán a cabo a través de la lectura y comentario de textos de carácter histórico o teórico, así como a través de proyecciones audiovisuales, de ejercicios escritos y de presentaciones en clase por parte de los estudiantes. A su vez, este curso contará, como estrategia didáctica, con un ciclo de las charlas y debates ofrecidos por académicos y artistas en cuya producción han investigado en profundidad diferentes asuntos de género. Estos invitados expondrán asuntos de relevancia sobre el contenido del curso, ofreciendo así la oportunidad de un intercambio intelectual directo en el contexto del salón de clase.

Los recursos didácticos que se emplearán en el curso son: computadora y proyector digital, documentales audiovisuales, materiales en línea, lecturas propuestas por la profesora, bibliotecas de arte, y las presentaciones de personalidades asociadas al contenido del curso.

Recursos de aprendizaje. Instalaciones y materiales requeridos:

Los recursos didácticos que se emplearán para el curso son: un salón preparado con equipo de proyección audiovisual, computadora, reproductor de dvd, acceso a internet wireless y visitas a bibliotecas o archivos especializados del Recinto o del área próxima.

Estrategias de evaluación:

- 1 examen parcial: 30%.
- 1 ensayo: 30%.
- 1 presentación oral en el salón, en grupo de dos: 30%
- Asistencia y calidad de las intervenciones en debates propuestos en el salón: 10%.

Asistencia:

La Universidad de Puerto Rico establece que la asistencia a clase es obligatoria. La asistencia, actitud y participación en el curso son factores determinantes a la hora de alcanzar un rendimiento positivo del curso.

Cada estudiante puede contar con 2 ausencias en el curso sin justificar en el curso. Después de estas, cada día de ausencia sin justificar en el curso equivaldrá a 3 puntos menos de la nota final del curso. Si el estudiante tiene una situación justificada que le impida asistir a alguna clase, debe mostrar evidencia de la misma.

La puntualidad es también fundamental en el desarrollo del curso. Las tardanzas continuadas implicarán una merma en la calificación del estudiante.

Está prohibido usar el celular y la computadora durante el desarrollo de la clase.

Sistema de calificación:

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

Acomodo razonable:

En cumplimiento de la Ley 51 del 6 de junio de 1996, los estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

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.

Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual:

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo en hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 30, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Ausencia a Exámenes:

Se requiere que los estudiantes asistan a todos sus exámenes en la fecha asignada. Si un estudiante está ausente de un examen por una razón excepcional y debidamente justificada, se evaluará la posibilidad de ofrecer un examen especial de reposición. De lo contrario, el estudiante recibirá una calificación de cero o "F" en el examen que no tomó.

Bibliografía:

A continuación se detallan algunas fuentes de carácter general para que el estudiante pueda seguir el desarrollo del curso. Existe, sin embargo, una bibliografía más amplia y de mayor profundidad para la documentación en cada uno de los temas o periodos propuestos en el curso, la cual será proporcionada a petición del estudiante.

- Aliaga, Juan Vicente. *Cuestiones de género. Una travesía del siglo XX*. San Sebastián (España): Nerea, 2004.
- Bartra, Eli. *Crafting Gender. Women and Folk Art in Latin America and the Caribbean*. Durham y Londres: Duke University Press, 2003.

- Battersby, Christine. *Gender and Genius. Towards a Feminist Aesthetic*. Indiana University Press, 1990.
- Berger, John. *Ways of Seeing*. Londres: Penguin Books, 2008.
- Blessing, Jennifer. *Rose is a Rose is Rose: Gender Performance in Photography*. New York: Guggenheim Museum. 1997.
- Bluestone, Natalie Harris. *Double Vision. Perspectives on Gender and the Visual Arts*. New Jersey: Associated University Presses, 1995.
- Bornay, Erika. *Las hijas de Lilith*. Madrid: Cátedra, 1998.
- Brodsky, Judith K y Ferris Olin. *The Fertile Crescent. Gender, Art, and Society*. New Jersey: The Rutgers University Institute for Women and Art, 2012.
- Broude, Norma y Mary D. Garrard (eds.). *Feminism and Art History. Questioning the Litany*. New York: Harper & Row Publishers, 1982.
- *The Expanding Discourse. Feminism and Art History*. New York: Harper Collins Publishers, 1992.
- *Reclaiming Female Agency. Feminist Art History After Postmodernism*. Berkeley y Los Angeles: University of California Press, 2005.
- Chadwick, Whitney. *Women, Art, and Society*. Londres: Thames and Hudson, 1996.
- Chicago, Judy y Edward Lucie-Smith. *Women and Art. Contested Territory*. Hertfordshire: Eagle Editions, 2004.
- Cohen, Ada, *Art in the Era of Alexander the Great. Paradigms of Manhood and Their Cultural Traditions*. Nueva York: Cambridge University Press, 2010.
- Colomina, Beatriz (ed). *Sexuality & Space*. New York: Princeton Architectural Press, 1992.
- Cooper, Emmanuel. *The Sexual Perspective. Homosexuality and Art in the Last 100 Years in the West*. Londres y New York: Routledge, 1994.
- Davis, Whitney. *Gay and Lesbian Studies in Art History*. New York: Routledge, 1994.
- De Diego Otero, Estrella. *El andrógino sexuado: eternos ideales, nuevas estrategias de género*. Madrid: La Balsa de la Medusa, 2018.
- Gurley, Gregory (ed.). *Art and Gender*. San Diego: Cognella, 2013.
- Jones, Amelia (ed.). *The Feminism and Visual Culture Reader*. Londres y New York: Routledge, 2003.
- Koloski-Ostrow, Ann Olga y Claire L. Lyons. *Naked Truths. Women, Sexuality and Gender in Classical Art and Archaeology*. New York: Routledge, 2000.
- Kuhlmann, Dörte. *Gender Studies in Architecture: Space, Power and Difference*. New York: Routledge, 2013.
- Lord, Catherine y Richard Meyer. *Art & Queer Culture*. New York y Londres: Phaidon, 2019.
- Martínez Oliva, Jesús. *El desaliento del guerrero. Representaciones de la masculinidad en el arte de las décadas de los 80 y 90*. Murcia: Cendeac, 2005.
- Mayayo, Patricia. *Historias de mujeres, historias del arte*. Madrid: Cátedra, 2003.
- Sheriff, Mary D., "How Images Got Their Gender: Masculinity and Femininity in the Visual Arts" en Meade, Teresa A. y Merry E. Wiesner-Hanks. *A Companion to Gender History*. Oxford: Blackwell, 2004, pp. 146-169.
- Molina, Álvaro. "Visualizando en género en la Historia del Arte. El siglo XVII español como caso de estudio". *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, Universidad Autónoma de Madrid, vol. 24, 2012, 79-92.
- Mostow, Joshua S., Norman Bryson y Maribeth Graybill. *Gender and Power in the Japanese Visual Field*. Honolulu: University of Hawai'i, 2003.

- Mosse, George. L. *The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity*. New York / Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Nochlin, Linda. "Why have there been no great women artists?", *Art News*, 1971.
- *Women as Sex Object: Studies in Erotic Art 1730-1970*. New York: Newsweek, 1972.
- *Women, Art, and Power and Other Essays*. New York: Harper & Row Publishers, 1988.
- *Representing Women*. Londres: Thames & Hudson, 2019.
- Parker, Rozsika y Griselda Pollock. *Old Mistresses; Women, Art and Ideology*, Londres: Routledge & Kegan, 1981.
- Perry, Gill (ed.). *Gender and Art*. New Haven y Londres: Yale University Press 1999.
- Pilcher, Alex. *A Queer Little History of Art*. Londres: Tate Publishing, 2017.
- Pollock, Griselda. *Vision and Difference. Feminism, Femininity and the Histories of Art*. Londres y New York: Routledge, 1988.
- *Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writing of Art's Histories*. Londres and New York: Routledge, 1999.
- Reilly, Maura (ed.). *Women Artists. The Linda Nochlin Reader*. Londres: Thames and Hudson, 2015.
- Reilly, Maura y Linda Nochlin, *Global Feminisms. New Directions in Contemporary Art*. New York: Merrell Publishers Limited, 2007.
- Rendell, Jane, Barbara Penner y Iain Borden. *Gender Space Architecture. An interdisciplinary Introduction*. Londres y New York: Routledge, 2000.
- Reyero, Carlos. *Apariencia e identidad masculina. De la Ilustración al Decadentismo*. Madrid: Cátedra, 1996.
- Robinson, Hilary (ed.). *Feminism and Art Theory. An Anthology 1968-2014*. Oxford: Wiley Blackwell, 2015.
- Salomon, Nanette, "The Art Historical Canon: The Sins of Omission", en Preziosi, Donald (ed.) *The Art of Art History: A Critical Anthology*, Oxford: Oxford University Press, 1998, pp. 344–355.
- Sánchez Romero, Margarita. *Arqueología y género*. Granada: Universidad de Granada, 2005.
- Saslow, James M. *Pictures and Passions. A History of Homosexuality in the Visual Arts*. New York: Viking Penguin, 1999.
- *Ganymede in the Renaissance: Homosexuality in Art and Society*. Yale University Press: 1986.
- Scott, Joan W. "El género: Una categoría útil para el análisis histórico", en *Historia y género: las mujeres en la Europa moderna y contemporánea*, James y Amelang y Mary Nash (eds.). Valencia: Edicions Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1990, pp. 23-58.
- Sheriff, Mary D., "How Images Got Their Gender: Masculinity and Femininity in the Visual Arts" en, Meade, Teresa y Wiesner-Hanks, Merry E., *A companion to Gender History*, Oxford: Blackwell, 2004, pp. 146-170.
- "Seeing Beyond the Norm: Interpreting Gender in the Visual Arts", en, Butler, Judith y Weed, Elizabeth (eds.), *The Question of Gender: Joan W. Scott's Cultural Feminism*, Bloomington: Indiana University Press, 2011, pp. 161-186
- Solomon-Godeau, Abigail, *Male trouble. A Crisis in Representation*. Londres: Thames & Hudson, 1997.
- Sutherland Harris, Ann y Linda Nochlin. *Women Artists: 1550-1950*. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 1976.

- Tinagli, Paola. *Women in Italian Renaissance Art. Gender Representation Identity*. Manchester y New York: Manchester University Press, 1997.
- Thielemans, Veerle (dir.). *Thomas Eakins. Peinture et masculinité*. Giverny: Terra Foundation for the Arts y Musée d'Art Américain de Giverny, 2003.
- Trasforini, M. Antonietta. *Bajo el signo de las artistas. Mujeres, profesiones de arte y modernidad*. Valencia: Universidad de Valencia, 2009.
- Waugh, Thomas. *Hard to Imagine. Gay Male Eroticism in Photography and Film from Their Beginnings to Stonewall*. New York: Columbia University Press, 1996.
- Welland, Sasha Su-Ling. *Experimental Beijing. Gender and Globalization in Chinese Contemporary Art*. Durham y Londres: Duke University Press, 2018.
- Whiting, Cécile. *A Taste for Pop. Pop Art, Gender and Consumer Culture*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Para el desarrollo del curso, se facilitarán lecturas asignadas a los estudiantes, las cuales se comentarán en el salón de clase y formarán parte de las pruebas escritas.

Referencias online:

- *Amores iguales: cuestiones de identidad, orientación y género a través del arte*. Curso ofrecido por el Museo Nacional del Prado.

<https://www.museodelprado.es/recurso/amores-iguales-cuestiones-de-identidad/12554305-d1ad-4345-8fe8-d8dde0f31ac4?searchMeta=amores%20iguales>

- *¿Ángeles del hogar? Lo femenino y las imágenes de la intimidad, de Renoir a las corrientes de vanguardias*. Video-curso ofrecido por el Museo Thyssen, 2017.

<https://www.educathyssen.org/video-curso-angeles-hogar>

- *Queer Art: 1960 to the Present*, Art History Teaching Resources

<http://arthistoryteachingresources.org/lessons/queer-art-1960s-to-the-present/>

- *Desire, Love, Identity: Exploring LGBTQ Histories*, Blog del British Museum,

<https://blog.britishmuseum.org/desire-love-identity-exploring-lgbtq-histories/>

- *Feminism and Art*, Art History Teaching Resources

<http://arthistoryteachingresources.org/lessons/feminism-art/>

- *Glosario de Género*, Instituto Nacional de las Mujeres, México.

<http://cedoc.inmujeres.gob.mx>

- *Investigating Identity*, MoMA Learning.

https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/investigating-identity/constructing-gender/

- *Mujeres modernas* en la colección Thyssen-Bornemisza, ciclo de conferencias complemento de la exposición *Heroínas*, marzo – abril de 2011.

<https://www.museothyssen.org/ciclo-conferencias-mujeres-modernas-coleccion-thyssen-bornemisza>

- National Museum of Women in the Arts

<https://nmwa.org/>

- Prácticas de la subjetividad en las artes contemporáneas. Recepción crítica y ficciones de la identidad desde la perspectiva de género. Proyecto I+D.

<http://arteygenero.com/>

- Queer Art History

<http://www.queerarthistory.com/>

- *Same Sex Desire and Gender Identity*, The British Museum.

https://www.britishmuseum.org/explore/themes/same-sex_desire_and_gender.aspx

- *What Art Tell You About Gender*, The Art Assignment.

<https://www.youtube.com/watch?v=K7rANu5vlnA>