

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
MODALIDAD	:	En línea
CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO	:	45 horas / Tres créditos
PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS Y OTROS REQUIMIENTOS:	:	Ninguno
CONTACTO:		laura.bravo@upr.edu
HORARIOS DE ATENCIÓN:	:	Martes y jueves, de 9AM a 10AM Miércoles de 10AM a 12.30PM Se atenderá a estudiantes fuera de este horario de ser necesario, según acuerdo.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO:		
<p>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. Explorará cómo la mujer se autorrepresenta y cómo se le ha representado a través del discurso del arte.</p>		
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:		
<p>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 puedan:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 sus paradigmas, y las múltiples perspectivas con las que las han enriquecido los estudios de género y la teoría feminista del arte.

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:

Tema	Distribución de tiempo
I. Introducción:	
Conceptos	1.5 horas (sincrónicas)
Género e historia del arte	1.5 horas (sincrónicas)
II. Teorías:	
La teoría feminista del arte: un cambio de paradigma y debates historiográficos	6 horas (sincrónicas)
Mirada, género y representación artística	3 horas (sincrónicas) 1.5 horas (asincrónicas)
Masculinidad y teorías queer	3 horas (sincrónicas)

Exhibiciones y nuevos cánones	1.5 horas (asincrónicas)
III. Género y práctica artística:	
Visibilizando artistas al margen del relato tradicional de la Historia del Arte	6 horas (sincrónicas)
Tendencia sexual, identidad de género y autorrepresentación	3 horas (sincrónicas)
Género y niveles artísticos	1.5 horas (sincrónicas)
Género y mecenazgo	1.5 horas (asincrónicas)
IV. Imágenes, representaciones y mitos en la Historia del Arte	
Modelos de feminidad, masculinidad y sus crisis	4.5 horas (sincrónicas) 1.5 horas (asincrónicas)
Androginia	3 horas (sincrónicas)
Homoerotismo	3 horas (sincrónicas)
V. Arquitectura, ciudad y género	
Arquitectura, ciudad y género	3 horas (sincrónicas)
Total de horas contacto	45 horas
TÉCNICAS INSTRUCCIONALES:	
<p>Se podrán utilizar algunas de las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Videoconferencias sincrónicas a través de Google Meet ● Módulos instruccionales en línea ● Talleres sincrónicos por recursos de personal de Bibliotecas ● Foros de discusión en línea sincrónicos o asincrónicos ● Discusiones individuales sincrónicas y asincrónicas ● Actividades de avalúo ● Presentaciones virtuales sincrónicas ● Debates virtuales sincrónicos 	

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS:

Recurso	En línea
Cuenta de correo electrónico institucional	Institución
Cuenta en la plataforma de gestión de aprendizaje: Google Classroom	Institución (email)
Computadora con acceso a internet de alta velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos	Estudiante
Programados o aplicaciones: procesador de palabras, hojas de cálculo, editor de presentaciones	Estudiante
Bocinas integradas o externas	Estudiante
Cámara web o móvil con cámara y micrófono	Estudiante

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:

Examen parcial	25%
Presentación oral en reunión virtual sincrónica.....	25%
Ensayo	25%
Participación en foros de discusión virtuales sincrónicos o asincrónicos	15%
Asistencia y cumplimiento de sesiones virtuales sincrónicas.....	10%
Total.....	100%

La ausencia o tardanzas a las reuniones sincrónicas, no justificadas debidamente, repercutirán negativamente en la nota final del estudiante.

ACOMODO RAZONABLE:

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con

necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.

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. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.

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 el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 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 Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

A, B, C, D, F

BIBLIOGRAFÍA

Catálogos:

Spencer Museum of Art, University of Kansas. Japanese Women Artists: 1600-1900. New York: Harper & Row, Publisher, Inc., 1988.

Milwaukee Art Museum. Latin-American Women Artists: 1915-1995, (Bilingual). Wisconsin: Zimmermann Printing, 1995.

The International Council for Women in the Arts. *Forces of Change: Artists of the Arab World*. Washington, D. C.: The National Museum of Women Artists, 1994.

UNESCO: *CaribArt: Contemporary Art of the Caribbean*. Netherlands Antilles, 1993.

Libros:

Apostolos-Cappadona, Diane & Lucinda Ebersoles, editors. *Women, Creativity and the Arts: Critical and Autobiographical Perspectives*. New York: The Continuum Publishing, Co., 1997.

Barber Fionna. *Contemporary Irish Women Artists*. Dublin: Attic, c. 1989.

Barrow, Rosemary and Michael Silk. *Gender, Identity and the Body in Greek and Roman Sculpture*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Belli Bose, Melia. *Women, Gender and Art in Asia, c. 1500-1900*. Abingdon-on-Thames: Routledge, 2016.

Borzello, Frances. *Seeing Ourselves: Women's Self Portraits*. New York: Harry N. Abrams, 1998.

Bowers, Susan and Ronald Dotterer, eds. *Gender, Culture, and the Arts: Women, the Arts, and Society*. London and Toronto: Associated University Presses, 1993.

Broude, Norma and Mary Garrard, eds. *The Power of Feminist Art: The American Movement of the 1970's, History and Impact*. New York: Harry N. Abrams, 1994.

Brown Betty Ann & Arlene Raven. *Exposures: Women and their Art*. CA: New Sage Press, 1989.

Callen, Anthea. *Looking at Men, Anatomy and the Modern Male Body*. New Haven: Yale Univ Press, 2018.

Chadwick Whitney. *Women Art, and Society*. Revised Edition. New York: Thames and Hudson, Inc., 1996.

____. *Women Artists and the Surrealist Movement*. New York: New York Graphic Society, 1985.

Chicago, Judy and Edward Lucie-Smith. *Women and Art: Contested Territory*. New York: Watson Guptil Publishers, 1999.

Davies, Glenys. *Gender and Body Language in Roman Art*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

Fine, Elsa Honig. *Women and Art: A History of Women Painters and Sculptors from the Renaissance to the 20th Century*. New Jersey: Allanheld & Schram. 1978.

Fuller, Diana Burgess. *Contemporary American Women Artists*. CA: Cedco Publishing, Co. 1991.

Guerrilla Girls. *The Guerrilla Girls Bedside Companion to the History of Western Art*. New York: Penguin Books, 1998.

Haden-Guest, Anthony. *Al Natural: La verdadera historia del mundo del arte*. Barcelona: Ediciones Península, 2000.

Hedges, Elaine and I. Wendt. *In Her Own image: Women Working in the Arts*. New York: McGraw Hill, 1980.

Henkes, Robert. *The Art of Black American Women: Works by Twenty-four Artists of the Twentieth Century*. Jefferson, North Carolina: Mcfarland, 1993.

Hess, Thomas B. And Elizabeth Baker, editors. *Art and Sexual Politics: Why have there been no great women artist?* Fourth Printing. New York: Collier Books, 1978.

Hooks, bell. *Art on my Mind: Visual Politics*. New York: The New Press. 1995.

____. *Feminist Theory: From Margin to Center*. Mass: South End Press, 1984.

Jaffe, Patricia. *Women Engravers*. London: Virago, 1988.

King-Hammond, Leslie. *Gumbo YaYa: An Anthology of Contemporary African-American Women Artists*. New York: Midmarch, 1995.

Kirker, Ann. *New Zealand Women Artists: A Survey of 150 Years*. New Zealand: reed Methuen, 1986.

Lippard, Lucy R. *From the Center: Feminist Essays on Women's Art*. New York: E. P. Dutton, 1976.

____. "Constructing the Female Image" in *the Pink Glass Swan: Selected Essays Art*. New York: The New Press, 1995.

Meskimmond, Marsha. *The Art of Reflection: Women's Artist Self-Portraiture in the Twentieth Century*. New York: Columbia University Press, 1996.

Nochlin, Linda (autora) y Maura Reilly (editora). *Women Artists. The Linda Nochlin Reader*. New York: Thames and Hudson, 2015.

Nochlin, Linda. *Women, Art and Power, and Other Essays*, New York: Routledge, 2018.

Roseblum, Naomi. *A History of Women Photographers*. New York: Abbeville, 1994.

Rubinstein, Charlotte Streifer. *American Women Artists: From the Indian to the Present*. New York: Avon, 1982.

Slatkin, Wendy. *Women Artist in History: From Antiquity to the 20th Century*. Second Edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1990.

Spence, Jo. *Putting Myself in the Picture: An Autobiography*. London: Camdem Press, 1986.

Tippet, M. *By A Lady: Celebrating Three Centuries by Canadian Women*. Toronto: Penguin Books, 1992.

Voigt, Anna. *New Visions, New Perspectives: Voices of Contemporary Australian Women Artists*. Roseville East, Australia: Craftman House, 1996.

Waller, S. *Women Artists in the Modern Era: A Documentary History*. New Jersey: Scarecrow Press, Inc., 1991.

Bases de datos en el website de UPR-Río Piedras:

<https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/>

Museos y colecciones de arte:

The Metropolitan Museum of Art, Nueva York: www.metmuseum.org/toah

National Gallery of Art, Londres: www.nationalgallery.org.uk

British Museum: www.thebritishmuseum.ac.uk

National Gallery of Art, Washington, D.C.: www.nga.gov

Museo de Arte Moderno de México: <https://mam.inba.gob.mx>

The Getty Museum, Los Ángeles: www.getty.edu

Museum of Fine Arts, Boston: www.mfa.org

Art Institute of Chicago: www.artic.edu

Museo del Prado, Madrid: <https://www.museodelprado.es/en>

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: www.museoreinasofia.es

Centre Pompidou: www.centrepompidou.fr

Tate Modern: www.tate.org.uk

Museum of Modern Art, New York: www.moma.org

Whitney Museum: <https://whitney.org>

The Guggenheim Museums and Foundation: www.guggenheim.org

Getty Foundation: www.getty.edu

International Center of Photography: www.icp.org

Repositorios de imágenes:

Web Gallery of Art: www.wga.hu

The Artchive: www.artchive.com

Artcyclopedia: www.artcyclopedia.com