

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 0U1
Núm. horas/Créditos:	3 horas contacto semanales/ 3 créditos
Profesora:	Yeidy Luz Rosa Ortiz (Horas de oficina: Por cita)
Modalidad:	Curso presencial

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 resaltaré 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. Arte y Género: Paleolítico, Neolítico, Mesopotamia y Culturas Egeas.....	3 h
III. Arqueología, Paleografía y Género: Antigüedad Clásica y Medioevo.....	3 h
IV. Arte y Género: Culturas Islámicas Pre-Modernas.....	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 Moderno y Contemporáneo, Fotografía y Cine en Europa y Estados Unidos.....	6 h
VIII. La Mujer en las Artes de la India.....	1.5h
IX. La Mujer en las Artes de China.....	1.5h
X. La Mujer en las Artes de Japón.....	1.5h
XI. La Mujer en las Artes de África.....	1.5h
XII. Arte y Género: América Latina, América Indígena y el Caribe.....	3 h
XIII. Presentaciones: Lectura Teórica.....	3 h
XIV. Presentaciones: Lectura Teórica.....	3 h
XV. Presentaciones: Región o Periodo.....	3 h
XVI. Presentaciones: Artista o Patrona.....	3 h
XVII. 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:

2 presentaciones (15-20 minutos c/u)	75%
5 reflexiones escritas (1-2 páginas c/u)	15%
Asistencia y participación	<u>10%</u>
TOTAL	100%

Se hará evaluación diferenciada a estudiantes con acomodo razonable

Presentaciones: Cada estudiante deberá realizar un total de dos (2) presentaciones de 15-20 minutos cada presentación. Cada presentación consistirá de un mínimo de 5 diapositivas y será acompañada de un resumen redactado de un mínimo de 2 páginas. 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 una lectura teórica asignada a la clase o en la bibliografía del curso; (2) sobre una región, movimiento o un periodo artístico, y/o (3) sobre una 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.

Reflexiones:

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

Rúbrica presentaciones:

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

Redacción: 25 puntos

Organización y coherencia: 50 puntos

TOTAL: 100 PUNTOS

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

ACOMODO RAZONABLE:

La Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce el derecho que tienen los estudiantes con impedimentos a una educación post secundaria inclusiva, equitativa y comparable. Conforme a su política hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la legislación federal y estatal, todo estudiante cualificado con impedimentos, tiene derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que están disponibles de naturaleza física, mental o sensorial y que por ello se ha afectado, sustancialmente, una o más actividades principales de la vida como lo es su área de estudios post secundarios, tiene derecho a recibir acomodos o modificaciones razonables. De usted requerir acomodo o modificación razonable en este curso, debe notificarlo al profesor sobre el mismo, sin necesidad de divulgar su condición o diagnóstico. De manera simultánea, debe solicitar a la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) de la unidad o Recinto, en forma expedita, su necesidad de modificación o acomodo razonable.

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 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, a distancia 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 HOSTIGAMIENTO 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.

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE SITUACIONES DE DISCRIMEN POR SEXO O GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO:

La Universidad de Puerto Rico, como institución de educación superior y centro laboral, protege los derechos y ofrece un ambiente seguro a todas las personas que interactúan en ella, ya sea a estudiantes, empleados, contratistas o visitantes. Por tanto, se promulga la política con el fin de promover un ambiente de respeto a la diversidad y los derechos de los integrantes de la comunidad universitaria, Cert. 107 (2021-2022) JG, Política y procedimientos para el manejo de situaciones de discrimen por sexo o género en la Universidad de Puerto Rico. Se establece un protocolo para el manejo de situaciones relacionadas con las siguientes conductas prohibidas: discrimen por razón de sexo, género, embarazo, hostigamiento sexual, violencia sexual, violencia doméstica, violencia en cita y acecho, en adelante, «las conductas prohibidas», en el ambiente de trabajo y estudio.

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE SURGIR UNA EMERGENCIA O INTERRUPCIÓN DE CLASES:

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, el profesor continuará ofreciendo el curso utilizando la modalidad a distancia o en línea, según establecidas en este sílabo oficial. De acuerdo con la información oficial y las directrices institucionales, el profesor realizará esfuerzos para comunicarse con los estudiantes vía correo electrónico institucional u otros medios alternos disponibles para coordinar la continuidad del ofrecimiento.

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, Octobre 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 Burszty: 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, Leticia Parente and Anna Bella Geiger**», in *Numéro 5*. (c) *Artelogie*, n° 5, Octobre 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, Octobre 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, Octubre 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, Octubre 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, Octubre 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, Octubre 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, Octubre 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, Octubre 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, Octubre 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 Māhbarī Khātūn's Mosque Complex in Kayseri," *Belleleten (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*. Sante 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.
- Talattof, 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 Gèlèdè 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." *Orientalia* 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-Prioress 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. Yeidy Luz Rosa Ortiz, junio 2016, Quito. Actualizado agosto 2017/enero 2018, San Juan.