

Ficha de Materia/Asignatura

Módulo:	II. Fundamentos de Historia del Arte enfocados a estudios patrimoniales y museográficos		
Asignatura:	La participación de las mujeres en la formación del patrimonio artístico		
Código:	2104605	Carácter (obligatoria / optativa):	obligatoria
Lenguas en las que se imparte	Total de créditos ECTS:	2	
Castellano e inglés en bibliografía	% docencia en [indicar lengua L2]:	%	
	% docencia en [indicar lengua L3]:	%	
	Ubicación temporal	2º semestre	

Profesor/a responsable	e-mail	Despacho
Ana Aranda Bernal	amaraber@upo.es	Ed. 2, 3ª planta, 18

Actividades formativas	Horas	% presencial	% teoría	% práctica
AF1. Enseñanzas teóricas	7.5	100%	100%	
AF2. Enseñanzas prácticas y de desarrollo, actividades académicas dirigidas	7.5	0 %		100%
AF3. Tutorías	5	0%		

Breve descripción

La participación de las mujeres en los procesos de promoción y creación artística a lo largo de la historia.

Resultados del proceso de formación y de aprendizaje**Conocimientos o contenidos**

C3. Distingue y analiza los principales instrumentos para la protección y tutela del patrimonio; inventarios, catálogos, elaboración de expedientes e identificación de criterios de intervención.

C4. Entiende y analiza el arte y la arquitectura, con su capacidad simbólica y significativa, y los diversos valores que integran tales manifestaciones.

C6. Conoce las circunstancias culturales, sociales y económicas que han condicionado la participación de las mujeres en la formación del patrimonio artístico.

C7. Conoce la problemática estructural, urbanística y patrimonial de los paisajes históricos urbanos, y los nuevos retos relativos a su gobernanza, sostenibilidad y participación ciudadana.

Competencias

COM1. Conocer los procesos histórico-artísticos que han dotado de significación estética y patrimonial a nuestras ciudades (centros históricos) e instituciones (museos).

COM2. Adquirir los conocimientos de historia del arte que permitan analizar la fortuna de los productos artísticos y arquitectónicos del pasado y, en una fase posterior, trabajar sobre el patrimonio histórico-artístico y su sostenibilidad.

COM3. Establecer un marco de referencia para el estudio del arte americano en sus distintos períodos y en sus diferentes facetas, singularizando su identidad.

COM9. Evaluar la realidad profesional de la acción patrimonial en diversas escalas, con la incorporación personal de las nociones y hábitos propios de la deontología profesional.

COM10. Conocer el estado físico y el manejo de los bienes culturales, singularizando los aspectos técnicos, informativos y económicos necesarios para su conservación y exhibición.

Habilidades o destrezas

HD1. Posee un estilo literario claro y preciso para comunicar nociones, análisis y evaluaciones sobre el patrimonio histórico y su gestión.

HD2. Elabora y evalúa planes e informes de gestión sobre bienes culturales de diferentes escalas.

HD3. Plantea y somete a revisión las pautas de un proyecto de gestión/investigación.

HD6. Sabe realizar una ficha de inventario y catalogación de bienes inmueble conforme a los apartados establecidos en el corpus de referencia.

HD7. Es capaz de trabajar en los proyectos patrimoniales de una manera interdisciplinar y colaborativa.

Contenidos

- La Historia del Arte, sus investigadores y la difusión del conocimiento.
- La imagen de las mujeres en el escaparate de las artes plásticas.
- Las mujeres creadoras.
- La promoción femenina de obras de arte y arquitectura.

Metodología de las clases

Los contenidos mínimos de cada materia están recogidos en una documentación específica, habitualmente bibliográfica, a la que los/as estudiantes tienen acceso a través del Aula Virtual o por su presencia entre los fondos de la Biblioteca de la Universidad.

Las clases presenciales ofrecen una explicación magistral por parte del/la profesor/a. Además, se realizan ejercicios y actividades, y se fomenta el estudio individual o colectivo de casos planteados por el/la profesor/a.

En el periodo presencial se promueven visitas de carácter obligatorio en horas de clase que permitan la explicación y ampliación de contenidos.

MD1. Las clases se organizarán en torno a seminarios de discusión de textos y documentos a los que los alumnos han tenido acceso desde el principio de curso a través de la plataforma online aula virtual. Cada una de estas sesiones estará presidida por un tema principal que será introducido por el profesor especialista con una clase magistral a modo de conferencia.

MD2. Actividades académicas dirigidas. Estas actividades se basan, principalmente, en lecturas previas para la preparación de las clases teóricas tutorizadas por el profesorado, intentando facilitar la adquisición de aquellos conocimientos que serán trabajados durante las sesiones de clase. Los/as alumnos/as deberán preparar las siguientes actividades en el tiempo disponible para la realización del trabajo autónomo: lecturas obligatorias y recomendadas, trabajo bibliográfico y de archivo, preparación de las tutorías y de las exposiciones personales durante los seminarios, relación telemática con el profesorado, etc.

MD5. Otras actividades: (a) Uso de recursos audiovisuales para la transmisión de conceptos, técnicas, conocimientos y habilidades. (b) Recomendación de lecturas para reforzar la comprensión de las clases teóricas. (c) Planteamiento de casos prácticos para su resolución y debate en clase. (d) Programación de conferencias y seminarios específicos, pudiéndose exigir a los estudiantes la presentación de resúmenes, comentarios y otros métodos de evaluación. (e) Orientación sobre el proceso de aprendizaje, tanto de manera presencial como a través del aula virtual.

Sistema de evaluación

En las materias presenciales, los instrumentos de evaluación son la revisión de las actividades planteadas y la verificación del trabajo de cada estudio de caso.

SE3. Evaluación de materias presenciales. Presentación de trabajos y pruebas.

SE4. Evaluación de materias presenciales. Participación y seguimiento de actividades.

En concreto, se evaluará:

- Recensión del texto de lectura obligatoria: 15 % de la calificación final.
- Reseña de la visita guiada al Museo de Bellas Artes de Sevilla: 15 % de la calificación final.
- Participación en diversas actividades, con intervenciones justificadas y argumentadas con citas científicas, presentaciones orales y escritas, además de la memoria final: 70 % de la calificación final.

Bibliografía obligatoria

NOCHLIN, L., “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”, en *Amazonas del nuevo arte* (Cat. Expo.), Madrid, Fundación Mapfre Vida, 2007.

MAYAYO, P., *Historias de mujeres, historias del arte*, Cátedra, Ensayos de arte, 2003, Capítulo I (en archivo adjunto).

Bibliografía recomendada

CHADWICK, W., *Mujer, arte y sociedad*, Barcelona, Ediciones Destino, 1999.

Bibliografía general

AA. VV. (1990). “La imagen de la mujer en el arte español”, en *Actas de las tercera Jornadas de Investigación Interdisciplinaria*, Universidad Autónoma de Madrid.

AA. VV. (2001). *La imagen de la mujer. Goya*. [catálogo exposición]. Madrid: Museo del Prado.

AA. VV. (2007): *Camille Claudel 1864-1943*. Catálogo de exposición. Madrid.

AA. VV. *Iconografía y creación artística. Estudio sobre la identidad femenina desde las relaciones de poder*. Málaga: Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA).

ALBEROLA CRESPO, M. N. (1995). “La representación de una ausencia: El problema de la identidad femenina en las obras de Cindy Sherman, Hanna Collins, Susy Gómez y Judy Olausen”, en *Asparkia: Investigación Feminista*, (5), 83-92.

ARANDA BERNAL, A., “La participación de las mujeres en la promoción artística durante la Edad Moderna”, en *Goya. Revista de arte*, n.º 301-302, Madrid, 2004, págs., 229-240.

ARANDA BERNAL, Ana (2007). “Ser mujer y artista en España. Siglos XVI-XVIII”, en *Roldana* (pp. 33-54). Sevilla: Catálogo de exposición. Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.

ARRIAGA FLÓREZ, M. (2004). *Sin carne: Representaciones y simulacros del cuerpo femenino: Tecnología, comunicación y poder*. Sevilla: Arcibel Editores.

LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, Marián (coord.) (2000). *Creación artística y mujeres. Recuperar la memoria*. Madrid, Narcea.

BALLESTER BUGUES, I. (2012). *El cuerpo abierto: Representaciones extremas de la mujer en el arte contemporáneo*. Gijón Asturias: Trea.

BARTRA, Eli (1994). *Frida Kahlo: mujer, ideología, arte*. Barcelona, Icaria.

BASTIDA DE LA CALLE, M. DOLORES (1994). “La imagen de la mujer pintora en la ilustración popular del siglo XIX”, en *Espacio, tiempo y forma*. Serie VII, Historia del arte, 7, 1994, págs. 265-274.

BLOCH, A. (2006). "Arte americano hecho por mujeres: El género desde el prefeminismo al postfeminismo", en *Revista Canaria de Estudios Ingleses*, (53), 183-200.

BORNAY, E. (1994). *La cabellera femenina: Un diálogo entre poesía y pintura*. Madrid: Cátedra.

BORNAY, E. (1998). *Mujeres de la Biblia en la pintura del Barroco. Imágenes de la ambigüedad*. Madrid: Cátedra.

CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario; MIRÓ DOMÍNGUEZ, Aurora, coord. (2001), *Iconografía y creación artística. Estudio sobre la identidad femenina desde las relaciones de poder*, Málaga.

CASAMARTINA I PARASSOLS, J.; JIMÉNEZ BURILLO, P.; DE DIEGO OTERO, E.; CEQ ELIE-JOSEPH, M.; COMBALIA DEXEUS, V.; DE SAINT-POINT, V.; NOCHLIN, L. (2008). *Amazonas del arte nuevo: [exposición]*, Fundación Mapfre, 29 de enero - 30 de marzo de 2008. Madrid: Fundación Mapfre.

CATELLI, L. (2011). "Barroco español y misoginia: La imagen de María Magdalena en los desengaños amorosos de María de Zayas", en *Arenal. Revista de Historia de las Mujeres*, 18(2).

COLL MIRABENT, I. (2001). *Diccionario de mujeres pintoras en la España del siglo XIX*. Barcelona: El Centaure Groc.

COMBALÍA DEXEUS, V. (2006). *Amazonas con pincel: Vida y obra de las grandes artistas del siglo XVI al siglo XXI*. Barcelona: Destino.

CREGO CASTAÑO, C. (2007). *Perversa y utópica: La muñeca, el maniquí y el robot en el arte del siglo XX*. Madrid: Abada.

DE DIEGO, E. (1992). *El andrógino sexuado*, Madrid: Antonio Machado.

DE DIEGO, Estrella (1996). "Figuras de la diferencia", en BOZAL, Valeriano: *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, vol II, Madrid, La balsa de la Medusa.

DE DIEGO, Estrella (2009). *La mujer y la pintura del XIX español: Cuatrocientas olvidadas y algunas más*. Madrid: Cátedra.

DELBEE, A.; MOIX, A. M. (1990). *Camille Claudel*. Barcelona: Circe.

DÍAZ MONZÓN, Ana María (2012). *Pintura en femenino: la presencia de la mujer en el entorno artístico madrileño. 1980-1990*. Tesis doctoral, UCM.

ESCOHOTADO GIL, S., LÓPEZ FERNÁNDEZ, M. Á., DE BLAS, M., & SÁNCHEZ CIFUENTES, M. (2006; 2002). *Autorretrato, arte y mujer*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones.

EZQUERRA DE BAYO, J.; PÉREZ BUENO, J. (1924). *Retratos de mujeres españolas del siglo XVI*. Madrid: Imprenta de Julio Cosano.

FERNÁNDEZ-VALENCIA, A., LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. (2011). *Contar con el cuerpo: Construcción de la identidad femenina*. Madrid: Fundamentos.

GARCÍA PÉREZ-NEU, Concepción (1964). *Galería universal de pintoras*. Madrid: Editora Nacional.

GARRARD, M. D. (1993). *Artemisia Gentileschi*. New York: Rizzoli International Publications.

GREER, G. (2005). *La carrera de obstáculos: Vida y obra de las pintoras antes de 1950*. Colmenar Viejo. Madrid: Bercimuel.

GROSENICK, U. (2003). *Women artists: Mujeres artistas de los siglos XX y XXI*. Köln: Taschen.

HARRIS, A. S.; NOCHLIN, L. (1976). *Women artists, 1550-1950*. Los Angeles; New York: Los Angeles County Museum of Art; distributed by Random House.

IBIZA I OSCA, V. (2006). *Obra de mujeres artistas en los museos españoles: Guía de pintoras y escultoras: 1500-1936*. Valencia: Centro Francisco Tomás y Valiente, UNED.

ILLÁN MARTÍN, Magdalena (2012). *Carmen Laffón. La Poética de la Realidad en el Arte Español Contemporáneo*. Sevilla. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.

LÓPEZ HERNÁNDEZ, M. (2006). *La imagen de la mujer en la pintura española: 1890-1914*. Boadilla del Monte Madrid: A. Machado Libros.

LUNA, L. (1996). *Leyendo como una mujer la imagen de la mujer*. Barcelona: Anthropos.

MARTÍNEZ DÍEZ, Noemí; LÓPEZ FERNÁNDEZ CAO, Marián (2001), *Pintando el mundo. Artistas latinoamericanas y españolas*. Madrid: Horas y Horas.

MARTÍNEZ MURILLO, Mª De la Concepción, *La mujer en el arte español*. Departamento de Historia del Arte "Diego Velázquez", Centro de Estudios Históricos, C.S.I.C., Madrid.

MARTÍNEZ, N. y CAO MARIAN L. F., *Pintando el mundo. Artistas latinoamericanas y españolas (1850-1950)*, 1994.

MENA, M. (1990). "La imagen de la mujer en la pintura española en comparación con la pintura italiana", en *Actas De Las Terceras Jornadas De Investigación Interdisciplinaria*. Seminario de Estudios de la mujer, UNAM. México.

MÉNDEZ, Lourdes (1999). "Las excluidas del genio. Artistas mujeres e ideología carismática". *Anais, Serie Sociología*, vol. II (pp. 241-248). Universidade Autónoma de Lisboa.

MUDARRA BARRERO, M. (1999). *Artistas que son mujeres y mujeres que son arte*. Córdoba: Diputación de Córdoba. Delegación de Cultura. Delegación de la Mujer.

MUÑOZ LÓPEZ, Pilar (2003). *Mujeres españolas en las artes plásticas. Pintura y escultura*. Editorial Síntesis.

MUÑOZ LÓPEZ, Pilar (2006). "Mujeres en la producción artística española del siglo XX", en *Cuadernos de Historia Contemporánea*, vol, 28, pp. 97-117.

NEAD, Lynda (1998), *El desnudo femenino. Arte, obscenidad y sexualidad*, traducción de Carmen González Martín, Tecnos, Madrid, 188 pp.

PARADA Y SANTÍN, J. (1902). *Las pintoras españolas: Boceto histórico-biográfico y artístico*. Madrid: Imprenta del Asilo de huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús.

PARKER, R.; POLLOCK, Griselda (1981). *Old mistresses: Women, art, and ideology*. New York: Pantheon Books.

POLLOCK, Griselda; CASSATT, M. (1998). *Mary Cassatt: Painter of modern women*. London: Thames & Hudson.

PORQUERES GIMÉNEZ, Beatriz (1994). *Reconstruir una tradición: Las artistas en el mundo occidental*. Madrid: Horas y Horas.

PORQUERES GIMÉNEZ, Beatriz (2001). "La biografía como forma de aproximación a las artistas del pasado", en *Geografías de la mirada: Género, creación artística y representación* (pp. 23). Madrid: Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense.

QUILES FAZ, A., SAURET GUERRERO, T. (2002). *Luchas de género en la historia a través de la imagen: Ponencias y comunicaciones*. Málaga: Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga CEDMA.

SAURET GUERRERO, T. (2002). *La iconografía de la recatada: Un prototipo femenino para un nuevo modelo de mujer*. Málaga: Servicio de Publicaciones, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial de Málaga CEDMA.

SAURET GUERRERO, T., QUILES FAZ, A. (2002). *Prototipos e imágenes de la mujer en los siglos XIX y XX*. Málaga: Universidad de Málaga.

SAURET GUERRERO, T., QUILES FAZ, A., & SÁNCHEZ MONTERO, S. (2008). *Blanca y radiante: Desde la invisibilidad a la presencia en el universo femenino: MUPAM, sala de exposiciones temporales, del 22 de abril al 28 de septiembre de 2008*. Málaga: Ayuntamiento, Área de Cultura, Museo del Patrimonio Municipal.

SAURET, T. (coord.), *Historia del arte y mujeres*, Atenea, Universidad de Málaga. 1996.

SERRANO DE HARO, A. (2000). *Mujeres en el arte. Espejo y realidad*. Barcelona: Plaza & Janés.

SUÁREZ ALCAIDE, E. (2010). "Rescatadas aunque excluidas. Relatos alternativos sobre mujeres artistas", en *Her&mus*, Vol. 2 (Num.1), 36-42.

TORRES LÓPEZ, M.; BASSAS VILA, A.; DÍEZ HUERTAS, C. (2012). *Mujeres en el sistema del arte en España*. Madrid: Mujeres en las Artes Visuales: Exit.

TORRES, Matilde (2009). *Diccionario de mujeres pintoras en Andalucía, siglo XIX*. Málaga, Unicaja.

TRASFORINI, M. A.; CUENCA, M. J. (2009). *Bajo el signo de las artistas: Mujeres, profesiones de arte y modernidad*. Valencia: Servicio de Publicaciones Universidad de Valencia.

TRIVIÑO CABRERA, Laura (2011). *Ellas también pintaban. El sujeto femenino artista en el Cádiz del siglo XIX*. Sevilla, Alfar.

VILLEGAS MORALES, G. (2001). *La imagen femenina en artistas mexicanas contemporáneas: Una perspectiva no androcéntrica*. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes. Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica.

Observaciones