

Art i Gènere

Codi: 104560
Crèdits: 6

Titulació	Típus	Curs	Semestre
2500239 Història de l'Art	OT	3	0
2500239 Història de l'Art	OT	4	0

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom: Maria Gargante Llanes
Correu electrònic: Maria.Gargante@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: català (cat)
Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Altres indicacions sobre les llengües

Es poden proposar algunes lectures en altres idiomes (castellà, anglès, francès o italià)

Prerequisits

Atès que es tracta d'una assignatura optativa que es cursa durant el tercer o quart curs del títol, l'estudiant ha de no només en l'execució de les proves escrites, sinó també en les proves orals. De la mateixa manera, l'equipatge a dos cursos del títol, amb assignatures que van de l'art de l'antiguitat al món contemporani, haurien de permetre coneixement panoràmic de les circumstàncies històric-artístiques de diferents èpoques i la capacitat crítica i d'an dones com a artistes i com a patrons en la història de l'art i en la historiografia que aquesta ha produït.

Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és presentar un estat de la qüestió sobre el paper de la dona en relació a la pràctica artística al món occidental i reflexionar sobre diferents aspectes a propòsit de la interpretació de l'obra, el mecenatge artístic femení o literatura artística produïda per dones, que sovint ha estat ignorada per

les grans compilacions de fonts i documents per a la història de l'art. Des de l'Edat Mitjana i l'època moderna, arribarem a la contemporaneïtat i al món postcolonial, per veure com afronten els reptes les artistes d'avui.

Competències

Història de l'Art

- Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
- Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
- Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
- Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
- Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.
- Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

1. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
4. Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
5. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
6. Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
7. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
8. Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.
9. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
10. Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
11. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
12. Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
13. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.
14. Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Continguts

1. Aproximació teòrica a les qüestions d'art i gènere.
 - 1.1. De què parlem quan parlem de gènere?
 - 1.2. El naixement de la història feminista de l'art
 - 1.3. Plantejaments teòrics sobre les qüestions d'art i gènere
2. El gènere i la història de l'art: temes d'estudi
 - 2.1. El pas de l'Edat Mitjana al Renaixement: praxi artística i mecenatge femení.
 - 2.2. Ser dona i artista a l'època del Barroc. De les corts catòliques al món protestant.
 - 2.3. Acadèmia, Salonnières i il·lustrades: les dones i la pràctica artística al segle XVIII.
 - 2.4. Dones artistes i els reptes del món contemporani: del segle XIX a les avantguardes.

2.5. La segona meitat del segle XX i el món postcolonial.

2.6. Ser dona i artista avui. Altres maneres de ser al món de l'art: galeristes, marxants, museòlogues, historiadores i crítiques d'art.

Metodologia

La metodologia que se seguirà durant el curs serà la següent:

-En la seva major part (un 80%) constarà de sessions plenàries o magistrals impartides per la professora, de manera presencial o en línia via TEAMS.

-Un 15% de les sessions estaran dedicades a l'exposició de treballs per part dels alumnes (seminaris)

-Un 5% de les sessions consistiran en conferències a càrrec d'expertes en alguns aspectes de la història de l'art i el gènere.

-La professora es reserva la possibilitat de proposar alguna visita a alguna exposició o espai (sempre que sigui possible i segons eventualitats) que pugui resultar útil per al desenvolupament de l'assignatura.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes magistrals o plenàries conduïdes per la professora	40	1,6	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12
Tipus: Supervisades			
Participació en seminaris expositius a classe	20	0,8	1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes			
Assistència a conferències realitzades per experts. Visites a exposicions.	10	0,4	1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13
Estudi autònom	60	2,4	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13
Lectura de textos recomanats a classe	20	0,8	1, 3, 6, 10, 11

Avaluació

Una prova escrita amb un valor del 40% de la nota final.

Un treball individual (40% de la nota final).

Una exposició oral a classe (o via online) que seria el 20% de la nota final.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es

realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Examen escrit	40%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13
Presentació oral a classe	20%	0	0	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14
Treball individual	40%	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

- Alario Trigueros, María Teresa (cop. 2008). *Arte y feminismo* . San Sebastián: Nerea.
- Aliaga, Juan Vicente (cop. 2004). *Arte y cuestiones de género* . San Sebastián: Nerea.
- Bornay, Erika (1998). *Mujeres de la Biblia en la pintura del barroco : imágenes de la ambigüedad* . Madrid: Cátedra.
- Bornay, Erika (1990). *Las Hijas de Lilith* . Madrid: Cátedra.
- Cao, Marián (2011) *Mulier me fecit: hacia un analisis feminista del arte y su educación*, Madrid: Horas y Horas.
- Chadwick, Whitney (1999). *Mujer, arte y sociedad* (2ª ed., rev. y aum.). Barcelona: Destino.
- Diego, Estrella de (2009). *La Mujer y la pintura del XIX español : cuatrocientas olvidadas y algunas más* . Madrid: Cátedra.
- Faxedas, M. Lluïsa (2009). *Feminisme i història de l'art* . Girona: Documenta Universitaria: Universitat de Girona.
- Godoy Domínguez, Ma. Jesús (2007). *La Mujer en el arte : una contralectura de la modernidad* . Granada: Universidad de Granada.
- Mayayo, Patricia (cop. 2003). *Historias de mujeres, historias del arte* . Madrid: Cátedra.
- Nochlin, Linda (2019). *Representing women*. Londres: Thames & Hudson.
- Pollock, Griselda (1988, 2013). *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte* (1988), Ciudad de Buenos Aires: Fiordo, 2013.
- Pollock, Griselda (1999). *Differencing the canon: feminist desire and the writing of art's histories* . New York: Routledge.
- Porqueres, Bea (DL 1995). *Deu segles de creativitat femenina : una altra història de l'art* . [S.l.]: Institut de Ciències de l'Educació. Universitat Autònoma de Barcelona.
- Porqueres, Bea (cop. 1994). *Reconstruir una tradición: las artistas en el mundo occidental* . Madrid: Horas y Horas.
- Serrano de Haro, Amparo (2000). *Mujeres en el arte* . Barcelona: Plaza & Janés.