

Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
Facultad de Artes y Ciencias
Departamento de Estudios Hispánicos

EL DISCURSO FEMENINO EN EL ARTE DEL MUNDO HISPÁNICO

I. Información General

Curso: El discurso femenino en el arte del mundo hispánico
Código: ESPA 3405
Núm. de créditos: 3
Horas contacto: 3

II. Descripción

Lectura y análisis de la figura femenina como sujeto creador en textos tanto literarios como artesanales, pictóricos, musicales y fílmicos en la cultura hispánica del siglo XX y XXI. Interpretación de textos culturales aplicando modelos teóricos discursivos. Se presta particular atención a la visión marcada por las diferencias entre los géneros, problematizando de esta forma al sujeto creador femenino.

III. Objetivos

1. Identificar y describir las principales corrientes teóricas en torno al estudio de los géneros y su relación con el arte.
2. Distinguir y explicar las propuestas estéticas en torno a la autonomía del sujeto creador femenino.
3. Analizar los esquemas sociohistóricos y geográficos en que se producen los textos seleccionados para comprender en qué radica la novedad de sus propuestas.
4. Interpretar textos de diversa índole artística partiendo de una visión estética y cultural estrechamente relacionada con los principios éticos que afirman la igualdad de los géneros.
5. Contrastar las expresiones artísticas según su ideología de género.
6. Diseñar y presentar un proyecto creativo que refleje una postura crítica, válida y ponderada sobre alguno de los temas tratados.

IV. Bosquejo del curso

1. Arte y género: de objeto a sujeto de la creación (vistazo teórico e histórico sobre la mujer como ente creador) **3 horas**
2. El arte como necesidad y la necesidad como arte: el tejido del mundillo en Puerto Rico: **3 horas**
3. Los textos de denuncia y libertad en la artesanía de mujeres: Violeta Parra y las arpilleras chilenas **3 horas**
4. La mujer entre patriarcas surrealistas: Remedios Varo frente a *La mujer infinita* de José Ignacio Valenzuela **6 horas**

5. Las intertextualidades entre pintura y escritura: El caso de una pintora medieval según una escritora mexicana: *La virgen y el violín* de Carmen Boullosa **6 horas**
6. Poéticas románticas y romanticonas sobre la mujer creadora: *Lo que le falta al tiempo* de Ángela Becerra: **3 horas**
7. Homologías entre el discurso indigenista y la desigualdad entre los géneros: Frida Kahlo y Nahui Olin: **3 horas**
8. La mujer y la crónica de guerra: la fotografía de Tina Modotti según narrada por Elena Poniatowska: **3 horas**
9. La autoría y el plagio desde la óptica de los estudios del género: *Camille Claudel y Vicky, Cristina, Barcelona*: **3 horas**
10. La tragedia y la parodia como representación de la mujer en textos musicales: Sylvia Rexach, Chavela Vargas y Lilliana Felipe: **3 horas**
11. Las metáforas del espejo y la desnudez femenina en la pintura: Myrna Báez: (Lectura de su cuadro “Desnudo frente al espejo”) **3 horas**

Exámenes

6 horas

TOTAL

45 horas

V. Estrategias de enseñanza-aprendizaje

1. Discusiones sobre textos literarios, pictóricos y culturalistas.
2. Charlas y conferencias de invitados especiales.
3. Muestra de películas.
4. Visita a museos
5. Informes orales.
6. Talleres..
7. Creación y diseño de un blog.

VI. Recursos

Textos literarios:

Tibol, Raquel (2008) *Ser y ver: mujeres en las artes visuales*. México: Plaza y Janés.

Valenzuela, José Ignacio (2010) *La mujer infinita*. México: Alfaguara.

Boullosa, Carmen (2008) *La virgen y el violín*. Madrid: Ediciones Siruela.

Becerra, Ángeles (2009) *Lo que le falta al tiempo*. Madrid: Planeta.

Textos filmicos:

Bruno Nuytten. (Director). (1989). *Camille Claudel*. Francia: Gaumont.

Allen, Woody. (Director). (2008). *Vicky, Cristina, Barcelona*. Estados Unidos: The Weinstein Company.

Textos críticos:

Rivera Villegas, Carmen M. "El pincel liberador de Remedios Varo." *Identidades, Revista Interdisciplinaria de Estudios de las Mujeres y el Género* 5 (2007): 61-83.

Rivera Villegas, Carmen M. "Otras miradas sobre la Guerra Civil Española: Tina Modotti y Elena Garro". *Bulletin of Hispanic Studies* 81.3 (2004): 347-359.

Materiales suplementarios:

Blog del curso

VII. Evaluación

• Exámenes (2)	50%
• Informes orales	25%
• Creación de blog	25%

Se utilizará la escala de notas de la UPR:

90-100	A
80-89	B
70-79	C
60-69	D
0-59	F

Ley 51 (Ley de Servicios Integrales de Personas con Impedimentos)

Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con su profesor al inicio del semestre para que puedan recibir acomodo razonable y, de ser necesario, equipo de asistencia conforme a las estipulaciones del Recinto Universitario de Mayagüez.

VIII. Bibliografía

Chadwick, Whitney (2002). *Women, Art, and Society*. New York: Thames and Hudson.

---- (1998). *Mirror Women, Surrealism, and Self-Representation*. Cambridge: The MIT P.

Conde, Teresa del (2006), Ed. *Una mujer en el arte mexicano: Memorias de Inés Amor*. México: UNAM.

Cordero Karen et al (2007). *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. México: Universidad Iberoamericana.

Godoy, María Jesús (2007) *La mujer en el arte: una contralectura de la modernidad*. Granada: Universidad de Granada.

Heartney, Eleonor et al (2007). *After the Revolution; Women Who Transformed Contemporary Art*. New York: Prestel Publishing.

- Kaplan, Janet (2000). *Remedios Varo, Unexpected Journeys*. New York: Abbeville Publishers.
- Lowe, Sarah M. (1995). *Tina Modotti: Photographs*. New York: Harry N. Abrams.
- Malvido, Adriana (2002). *Nahui Olin*. Barcelona: Circe Ediciones.
- Rodríguez Santaliz, Virianai (2009). *Sylvia Rexach...pasión adentro*. San Juan: Ediciones Callejón.
- Ruy Sánchez, Alberto et al (2008). *Cinco llaves del mundo secreto de Remedios Varo*. México: Artes de México.
- Slatkin, Wendy (2001). *Women Artists in History: From Antiquity to the Present*. New Jersey: Prentice Hall.
- Val Cubero Alejandra (2003). *La percepción social del desnudo femenino en el arte: siglos XVI y XIX*. Madrid: Ediciones Minerva.
- Vargas, Chavela (2009). *Las verdades de Chavela*. México: Planeta.

IX. RECURSOS EN LA INTERNET

Museo del Mundillo

<http://www.museodelmundillo.org/historia.htm>

Historia del mundillo en Puerto Rico

National Museum of Women in the Arts

<http://www.nmwa.org/>

Información sobre artistas internacionales y muestrario de sus obras

Colectivo para la renovación de los estudios de historia del arte

http://www.artecreha.com/El_Arte_y_su_mundo/biblioteca-digital-de-historia-del-arte-hispanico.html

Biblioteca digital donde hay una sección dedicada a la mujer en el arte

Myrna Báez: los espejos del silencio

http://www.fphpr.org/pdfs/programas/esp/seg_temp/g_e_myrnabaez.pdf

Guía de estudio preparada por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Excelente recurso que puede servir de modelo para crear otras guías sobre temas similares.

Myrna Báez: Her Life and Her Identity

http://anthurium.miami.edu/volume_5/issue_1/gonzalez-myrnabaez.html

Artículo en la revista *Anthurium* sobre la pintora puertorriqueña

Liliana Felipe

<http://letras.terra.com/liliana-felipe/>

Cancionero