

Guía docente de materia

1. DATOS INICIAIS	
Titulación	POP Estudos de Xénero
Módulo I	Teorías e prácticas feministas
Materia	<i>A experiencia creativa e a condición feminina</i>
Código	333110161
Carácter (obligatoria, optativa)	optativa
Curso	primeiro
Cuadrimestre (especificar 1º/2º)	2º
Profesor coordinador	Yolanda Herranz Pascual

Profesor responsable da materia*	Yolanda Herranz Pascual
Departamento	Escultura
Área	Escultura
Centro	Facultade de Belas Artes
Gabinete	
Horario de titorías	Lunes: 8:30 a 9:30h, 13:30 a 14:30 y 19:30 a 20:30 Miércoles: 8.30 a 11:30
E-mail	yherranz@uvigo.es

* No caso de seren varios docentes os responsables de impartir a materia, esta taboa repetirase tantas veces como for necesario, empregando unha tabela para cada docente.

2. INTRODUCCIÓN Á MATERIA

A experiencia creativa e a condición feminina

El temario de la materia *A experiencia creativa e a condición feminina*, se enmarca dentro del ámbito de la creación artística. Su marco específico de estudio se centra en la relación Arte-Mujer.

Nuestra materia pretende desarrollar una aproximación al hecho artístico y más específicamente, su interés se dirige hacia la creación artística realizada por mujeres en cuyos proyectos de creación laten cuestiones referidas al cuerpo, a la identidad y al género.

Trataremos de introducirnos en los planteamientos y métodos de las creadoras plásticas actuales, desde 1980 hasta la actualidad. Lo haremos desde dentro, desde la visión de quién está inmersa, como artista, en ese complejo quehacer. Un hacer consciente, una experiencia compleja dirigida a la transformación del mundo, que exige un proyecto de arte y vida sujeto al compromiso.

Comenzaremos, situando la convulsión que sufren las estructuras artísticas, cuando a mediados del siglo XX, el arte se cuestiona a sí mismo. Los artistas centran su reflexión en los núcleos operativos del hecho artístico: artista-obra-espectador, la cuestión se amplía, incluso, a la propia función del mercado.

En esta materia el estudio se centrará en las obras realizadas por artistas mujeres, nuestro interés se ha dirigido, fundamentalmente, a un periodo corto de tiempo, si lo comparamos con la Historia del Arte, y lo hemos situado en los 30 últimos años.

Para el análisis hemos seleccionado a un grupo de artistas que fueron, especialmente significativas por su trabajo en las décadas de los **80** y los **90**. En algunos casos, como los de Frida Kalho o Louise Burgeois, aunque pertenecen por edad a otra generación de un tiempo anterior, sin embargo hemos querido proponerlas porque su verdadero reconocimiento se ha hecho durante nuestro periodo de estudio y porque su posicionamiento vital y su obra han servido de referencia fundamental para el arte actual hecho por mujeres.

Deliberadamente hemos elegido, para esta materia, un espacio difícil, un quehacer situado mucho más allá de los márgenes de lo habitual y de lo que socialmente se concibe como obra de arte. En muchos casos los posicionamientos y las actitudes de estas artistas nos alejan, abismalmente, de lo que conocemos por objetos artísticos para proponernos otras vías, más al límite, más arriesgadas, más duras, exponiéndonos, en carne viva, su propuesta sobre el mundo.

El periodo, de los treinta últimos años ha sido elegido por su especial significación para la creación artística, en relación a los problemas de los que nos ocuparemos en esta materia: identidad y género, cuerpo y texto.

3. OBXECTIVOS DA MATERIA

Obxectivos da materia (xerais e específicos)	
1	Aproximarnos a la creación realizada por mujeres artistas.
2	Analizar y conocer la obra de las creadoras actuales en cuyo proyecto artístico están implicadas cuestiones de identidad y de género.
3	Conocer las aportaciones de las teorías y el pensamiento feminista en la creación de las artistas mujeres actuales.
4	Formar a nuestros estudiantes y al personal docente en los valores de igualdad.
5	Dotar al personal docente de instrumentos metodológicos para educar, en la igualdad, a través del arte.
6	Ofrecer a nuestros estudiantes instrumentos conceptuales, metodológicos y técnicos que le permitan analizar críticamente las situaciones derivadas de las discriminaciones por razón de género, de etnia, de tendencia sexual en el marco de lo artístico.
7	Comprender, diagnosticar y valorar las desigualdades que por cuestiones de género se producen en el mundo del arte e intentar conseguir la transformación hacia la igualdad.

4. COMPETENCIAS

	Competencias da materia (xerais e específicas)	Competencias de titulación relacionadas (as que contribuye)
1	Ser competente para aplicar el género como categoría de análisis de las obras de arte.	
2	Ser competente para aplicar transversalmente las aportaciones de la teoría feminista a las diversas disciplinas artísticas.	
3	Ser competente para conectar el género con otras diferencias: edad, etnia, clase, sexualidad.	
4	Ser competente para analizar las claves androcéntricas de los saberes académicos, de los hechos históricos y artísticos, de los fenómenos sociales... y extraer enseñanzas de los mismos.	
5	Ser competente para comprender las claves de creación de las artistas actuales en la que subyacen posicionamientos feministas y cuyos proyectos artísticos abordan problemáticas sobre el cuerpo, la identidad y el género.	
6	Ser competente para articular un discurso, estructurar una memoria escrita... siguiendo una metodología y lenguaje propio y preciso.	
7	Ser competente para fomentar un espíritu crítico, creador e investigador.	

5. CONTIDOS

INTRODUCCIÓN

1.- LA PUESTA EN CUESTIÓN DE LOS LÍMITES DEL HECHO ARTÍSTICO

1.1.- El arte mira al arte.

Redefinición de conceptos:

Artista / obra / espectador / (el mercado).

1.2.- El arte mira al mundo.

Aproximación a los posicionamientos de tres artistas claves:

Marcel Duchamp / Joseph Beuys / Andy Warhol.

1.3.- Ampliación de los lenguajes artísticos.

Aproximación, ajuste y definición de conceptos:

El montaje, la instalación, la intervención.

1.4.- Del objeto a la acción.

Aproximación, ajuste y definición de conceptos:

El *happening*, la acción, la *performance*.

2.- CUERPO / IDENTIDAD / GÉNERO

2.1.- Arte y feminismos: posicionamientos.

2.2.- El cuerpo como espacio y elemento. En el centro del propio planteamiento.

El cuerpo como reflexión.

El cuerpo como acción.

El cuerpo como resistencia.

2.3.- Aproximación al proyecto creativo de artistas mujeres, en las que el cuerpo es su materia central.

Louise Bourgeois, Frida Kahlo, Ana Mendieta...

Cindy Sherman, Rebecca Horn, Mona Hatoum...

Marina Abramovic, Orlán, Ether Ferrer...

Guerrilla Girls, Shirin Neshat, Tania Bruguera...

3.- REFLEXIÓN FINAL

6. PLANIFICACIÓN DOCENTE

	Horas presenciais	Horas de traballo do alumno	Total
Clases teóricas	12		
Seminarios/Obradoiros	8		
Clases prácticas			
Prácticas externas			
Titorías	3		
Aprendizaxe/actividade autónoma dirixida (individual)	7		
Aprendizaxe/actividade autónoma dirixida (en grupo)			
		TOTAL	90

7. METODOLOXÍA DOCENTE

Metodoloxía	Descrición	¿Implica atención personalizada ao alumno?
Lección maxistral	<p>Presentación de los temas por parte de la profesora y utilización de Power Points y vídeos en la aproximación a las obras artísticas.</p> <p>Utilización de la Página Web del POP como posible material docente.</p> <p>Establecimiento de pautas de análisis de la documentación. Organización de las actividades individuales.</p>	
Clases prácticas	Propuesta de creación personal	si
Resolución de exercicios e problemas		
Aprendizaxe baseada en problemas (ABP)		
Estudo de casos	Estudio de obras artísticas realizadas por mujeres en las que estén implicadas problemáticas relacionadas con la identidad y el género	si
Ensinanza baseada en proxectos de aprendizaxe		
Metodoloxías baseadas en investigación		
Análise de situacións	Análisis de planteamientos y proyectos artísticos desde una perspectiva de género	si
Aprendizaxe colaboradora		
Simulacións		
Seminarios	<p>Desarrollo de tema monográfico vinculado con la problemática de la asignatura y posterior coloquio.</p> <p>Análisis de materiales audiovisuales.</p> <p>Debates.</p>	si
Experimentación e/ou prácticas en empresas, institucións etc.		
Outros (especificar)		

8. ATENCIÓN AO ALUMNO

El estudiante será atendido en el transcurso de las clases, en los seminarios y cuando solicite información en las actividades presenciales, por vía telemática o telefónica.

Se fijará el tiempo de tutorización para el trabajo de cada estudiante.

9. AVALIACIÓN DA APRENDIZAXE

Metodoloxía	Cualificación
Probas escritas (ensaio, probas obxectivas, resolución de problemas, probas de resposta breve, probas tipo test etc)	
Exames orais (probas orais na aula, entrevista, debate etc)	
Probas de autoavaliación	
Traballos e proxectos	Traballos y actividades programadas 60%
Informes de prácticas	
Técnicas de observación	
Situacións de proba	
Técnicas baseadas na participación do alumno	
Porta-folio	
Outras (especificar)	Asistencia y participación en clase 40%

Observacións: Recomendacións, pautas para a mellora e a recuperación, etc.

10. RECURSOS E FONTES DE INFORMACIÓN

Recursos e fontes de información básica

- AA. VV. (1987) *Arte y Mujer*, Universidad del País Vasco, Bilbao.
- AA.VV. (1999) *Arte para el Siglo XXI*, Taschen, Italia.
- AA.VV. (2001) *Mujeres artistas de los Siglos XX y XXI*, Taschen, Italia.
- AA.VV. (2006) *el cuerpo del artista*, Phaidon, New York.
- ALARIO, María Teresa (2008) *Arte y feminismo*, Nerea, San Sebastian.
- ALIAGA, Juan Vicente (2004) *Arte y cuestiones de género*, Nerea, San Sebastián.
- BARTRA, Eli (1994) *Frida Khalo. Mujer, Ideología, Arte*. Icaria Editorial S.A., Barcelona.
- CATÁLOGO (1991) *A sangre y fuego*. Espai d'Art Contemporani de Castelló (E.E.A.C.), Castellón.
- CATÁLOGO (1993) *100%*, Junta de Andalucía, Sevilla.
- CATÁLOGO (1995) *A arte inexistente. As artistas gallegas do século XX*, Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela.
- CATÁLOGO (1995) *Fémininmasculin. Le sexe de l'art*, Centre Georges Pompidou, París (Francia).
- CATÁLOGO (1997) *El rostro velado. Travestismo e identidad en el arte*, Arteleku y Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián.
- CATÁLOGO (1997) *Sólo para tus ojos: el factor feminista en relación a las artes visuales*, Arteleku, San Sebastián.
- CATÁLOGO (1998) *Cómo nos vemos. Imágenes y arquetipos femeninos*, Centro Cultural Tecla Sala, Barcelona.
- CATÁLOGO (2000) *Louise Bourgeois Memoria y Arquitectura*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
- CATÁLOGO (2000) *Rebecca Horn*, Centro Galego de Arte Contemporánea, (C.G.A.C.) Santiago de Compostela.
- CATÁLOGO (2000) *Zona F*, Espai d'Art Contemporani de Castelló (E.E.A.C.), Castellón.
- CHADWICK, Whitney (1992) *Mujer, arte y sociedad*, Destino, Barcelona.
- De DIEGO, Estrella (1992) *El andrógino sexuado. Eternos ideales, nuevas estrategias de género*, Visor, Madrid.
- DEEPWELL, Kathy (ed.) (1998) *Nueva crítica feminista de arte. Estrategias críticas*, Cátedra, Madrid.
- FISHER STERLING, Susan (1995) *Mujeres Artistas*, National Museum of Women in the Arts (EE.UU.) Cátedra, Madrid.
- GOLBERG, Roselee (2002) *Performance Art*, Destino, Barcelona.
- HERRANZ, Yolanda (2007) *Pese al paso del tiempo*, Ediciones Universidad, Salamanca.
- J. HARAWAY, Donna (1995) *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reivindicación de la naturaleza*. Cátedra S.A., Madrid.
- RAMÍREZ, Juan Antonio (2003) *Corpus Solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*, Siruela, Madrid.
- RECKITT, Helena y PELAN, Peggy (ed.) (2001) *Art and feminism*, Phaidon, Londres - Nueva York.
- VALCARCEL, Amelia (1991) *Sexo y Filosofía. Sobre "mujer" y "poder"*. Anthropos, Barcelona.
- WARR, Tracey, Ed. (2006) *El cuerpo del artista*, Phaidon, Nueva York.

Recursos e fontes de información complementaria

- AA. VV (1979) *Diccionario de Arte Moderno. Conceptos, ideas, tendencias*. Fernando Torres Editor S.A., Valencia.
- AA.VV. (1982) *Diccionario del Arte Actual*, Labor, Barcelona.
- AA.VV. (2000) *Historia de las mujeres artistas. El siglo XX*, (vol. V), Taurus, Madrid.
- AA.VV. (2006) *Historia del cuerpo. El siglo XX*, (vol. III), Taurus, Madrid.
- ALIAGA, Juan Vicente (1997) *Bajo vientre. Representaciones de la sexualidad en la cultura y en el arte contemporáneo*, Generalitat Valenciana, Valencia.
- ALIAGA, Juan Vicente y G. CORTÉS, José Miguel (1993) *De amor y rabia. Acerca del arte y el sida*. Universidad Politécnica de Valencia, Valencia.
- AMORÓS, Celia, (2000) (ed.), *Feminismo y Filosofía*, Síntesis, Madrid.
- ARCHER, Michael / BRETT, Guy / DE ZEGHER, Catherine (1997) *Mona Hatoum*, Phaidon, Londres.
- AZNAR, Sagrario (2000) *El arte de acción*, Nerea, San Sebastian.
- AZPEITIA, Marta e outras (2001) (eds.) *Piel que habla. Viaje a través de los cuerpos femenino*, Icaria, Barcelona.
- BEAUVOIR, Simone de (2000) *El segundo sexo*, Cátedra, Madrid.
- BUTLER, Judith (2001) *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*, Paidós. Barcelona. 2001.
- BUTLER, Judith (2002) *Cuerpos que importan: Sobre los límites materiales y discursivos del "sexo"*. Paidós, B. Aires.
- CATÁLOGO (1987) *Jenny Holzer: Signs*, Des Moines Art Center, Iowa (EE.UU.).
- CATÁLOGO (1995) *Cindy Sherman: photographic work 1975-1995*, Schirmer Art Books, Londres. (Editado por Zdenek, y Martin Schwander).
- CATÁLOGO (1996) *Ana Mendieta*, (C.G.A.C.) Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela.
- CATÁLOGO (1997) *Esther Ferrer. De la acción al objeto y viceversa*, KM Kulturunea, Donosita.
- CATÁLOGO (1997) *Yoko Ono. En Trance- Ex It*, Generalitat Valenciana, Valencia.
- CATÁLOGO (1997) *Mona Hatoum*, Phaidon, Londres.
- CATÁLOGO (1998) *Transgénicas. Representaciones y experiencias sobre la sociedad, la sexualidad y los géneros en el arte español contemporáneo*, Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián.
- CATÁLOGO (1998) *Louise Bourgeois*, capcMusée d'art contemporain de Bordeaux- Serpentine Gallery, Bordeaux.
- CATÁLOGO (1998) *Marina Núñez. Ciencia ficción*, Sala La Gallera, Valencia.
- CATÁLOGO (1998) *Nosotras x nosotras*, Lonja del Pescado, Alicante.
- CATÁLOGO (1998) *Helena Almeida*, Electa, Milán (Italia).
- CATÁLOGO (1999) *Louise Bourgeois, Memoria y arquitectura*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, (M.N.C.A.R.S.) Madrid.
- CATÁLOGO (1999) *Partida de damas*, Generalitat Valenciana, Valencia.
- CATÁLOGO (1999) *El arte de la acción*, Centro de Arte La Granja, Tenerife.
- CATÁLOGO (2000) *Helena Almeida*, (C.G.A.C.) Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela.
- CATÁLOGO (2000) *Isla de Esculturas, "Jenny Holzer"*, Diputación de Pontevedra, Pontevedra.
- CATÁLOGO (2001) *El instante eterno. Arte y espiritualidad en el cambio de Milenio*, Espai d'Art Contemporani de Castelló (E.E.A.C.), Castellón.
- CATÁLOGO (2002) *Helena Del Rivero*, Universidad de Salamanca, Salamanca.

- CATÁLOGO (2002) *Marina Núñez*, Centro de Arte de Salamanca, Salamanca.
- CATÁLOGO (2002) *Pantalles sensibles. Videoart dels anys 90*, Fundació “La Caixa”, Barcelona.
- CATÁLOGO (2003) *Chelo Matesanz Pegando el Culo a la Brasa*, Centro Torrente Ballester, Ferrol.
- CATÁLOGO (2004) *Ana Laura Alález*, Taidemuseo Tennispalatsi de Helsinki (Finlandia). Textos en español e inglés.
- CATÁLOGO (2004) *Arte en Pontevedra 4. Mulleres*, Concello de Pontevedra Pazo de Cultura, Pontevedra.
- CATÁLOGO (2004) *Clónicas*, Casa das Artes, Vigo.
- CATÁLOGO (2004) *Frida Kahlo*, Instituto Nacional de Bellas Artes, México.
- CATÁLOGO (2004) *Flying Carpet*, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela.
- CATÁLOGO (2004) *Ouka Leele*, PhotoBolsillo La Fabrica, Madrid.
- CATÁLOGO (2007) *A batalla dos xéneros*, (C.G.A.C.) Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela.
- CATÁLOGO (2007) *Kiss Kiss Bang Bang. 45 años de arte y feminismo*, Museo de Bellas Artes, Bilbao.
- CATÁLOGO (2009) *Natividad Navalón*, La maleta de mi madre, Instituto valenciano de Arte Moderno (I.V.A.M.) Valencia.
- CATÁLOGO (2010) *Coser y callar*, Iglesia de San Miguel, Bancaja, Castellón de la Plana.
- CONVALÍA, Victoria (2006) *Amazonas con pincel*, Destino, Barcelona.
- GARCÍA DORA (2006) *Mujer. Todas las historias*, (E.A.C.C.), Espai d'Art Contemporani de Castelló, Castellón.
- HARAWAY, Donna (1995) *Ciencia, “cyborgs” y mujeres: la reinención de la naturaleza*, Cátedra, Madrid.
- HERRANZ, Yolanda (2006) “En sí mism@da”, En libro: VEGA, Marta, *De cero a infinito*, Diputación de Orense, Orense, pp. 11-13, 16, 21-22, 31-33, I.S.B.N.: 84-96503-25-9.
- HERRANZ, Yolanda (2005) “Distancias y Diferencias”, En libro: HERRANZ, Yolanda (Editora) *No seas cómplice*, Concello de Vigo, Vigo-Pontevedra, pp. 14-32, I.S.B.N.: 84-689-0173-3.
- HERRANZ, Yolanda (2003) *Cuerpo: Elementos, pulsiones y destierros*, Fundación Gonzalo Torrente Ballester, Santiago de Compostela, I.S.B.N.: 84-607-7740-5.
- HERRANZ, Yolanda (2001) *Palabra y Escultura. Referencias, reflexiones y hacer artístico*, Diputación Provincial, Pontevedra, I.S.B.N.: 84-8457-081-9.
- HERRANZ, Yolanda (1997) *Más y más palabras*, Galería Varron, Salamanca, I.S.B.N.: 84-605-6902-0.
- HERRANZ, Yolanda (1994) *Pronunciamiento y/o pasión*, Galería Ad Hoc, Vigo, D.L.: PO – 32/94.
- HERRANZ, Yolanda (1992) *El cuerpo humano: racismo / mujer*, Galería D, Madrid, D.L.: PO / 63 / 92.
- IRIGARAY, Luce (1978) *Espéculo de la otra mujer*, Saltés, Madrid.
- KETTENMANN, Andrea (1992), *Frida Kahlo 1907-1954*, Taschen, Colonia (Alemania).
- LÓPEZ GIL, Marta (1999) *El cuerpo, el sujeto y la condición de mujer*. Biblos, Buenos Aires (Argentina).
- MARCHAN FIZ, Simón (1988) *Del arte objetual al arte de concepto. Epílogo sobre la sensibilidad <postmoderna>*, Akal, Arte y Estética, Madrid.
- SALABERT, Pere (2004) *La redención de la carne. Hastío del alma y elogio de la pudricción*, Cendeac, Murcia.
- STICH, Sidra (1991) *Rosemarie Trockel*, The institute of Contemporary Art, Boston / University Art Museum, Berkeley en asociación con Prestel.
- WOOLF, Virginia (2002) *Una habitación propia*, Madrid, Seix Barral.

11. RECOMENDACIÓNS