

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS
FEMINISTAS**

GUÍAS DOCENTES

**CREACIÓN Y MANIFESTACIONES
ARTÍSTICAS**

**FICHA DE ASIGNATURA
ESTUDIOS DE MÁSTER**

Titulación:

Máster Universitario en Estudios Feministas

Plan de Estudios:

Oficial

Curso Académico:

2014-2015

Asignatura: A4

CREACIÓN Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Código:

605330

Materia:

M.3.: Análisis cultural y desarrollo

Módulo:

Carácter:

Optativo

Créditos ECTS: 6

- Presenciales: 1,5
- No presenciales: 4,5

Duración:

Semestral

Semestre/s:

1. Impartida en el segundo semestre

Idioma/s:

Castellano

Profesoras:

Coordinadora: Marián López Fdez Cao

Profesoras:

PROFESOR/A	DEPARTAMENTO	DESPACHO	E-MAIL	TELÉFONO
Marián López Fernández	Sección Departamental de Didáctica de la Expresión Plástica		mariaanl@edu.ucm.es	913946214
Profesorado invitado	Instituto de Investigaciones feministas			

Breve descriptor: “Creación y feminismo”

Requisitos:

Ninguno

Objetivos:

Conocer los debates actuales en torno al Sujeto y las perspectivas teórico-prácticas de los estudios feministas.

Competencias:

Generales:

CG1 Ser capaz de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de estudios avanzados con rigor académico aplicando al análisis de la perspectiva de género;

CG2 Adquirir la capacidad de Comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de las áreas de conocimiento implicadas en el feminismo y el género desde un nivel de estudios avanzados.

CG3 Disponer de las herramientas para realizar una contribución a través de un trabajo teórico original y de estudios avanzados que amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, idóneo para la publicación referenciada a nivel nacional o internacional.

CG4 Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas relativas a un estudio feminista, todo ello desde un nivel de estudios avanzados;

CG5 Adquirir un corpus metodológico vasto que les permita asumir la puesta en práctica de estudios desde la perspectiva de género siempre desde un nivel de conocimientos elevado, y

CG6 Estar capacitados para implementar y fomentar, en contextos académicos y profesionales, el desarrollo del enfoque de género como vehículo de mejora social, educativa, cultural y de aprendizaje.

Específicas:

- C1** Ser capaz de comprender significativamente, de profundizar y de analizar los fundamentos de la teoría y crítica feminista y su desarrollo especializado en áreas diversas.
- C2** Demostrar una buena capacidad para comprender la implementación del enfoque de género a lo largo de la historia como propulsor de los cambios en las relaciones de género, las estructuras de la desigualdad y la consecución de la igualdad.
- C3** Demostrar una buena capacidad en el reconocimiento y utilización de las posibilidades de la teoría y crítica feminista como vías de desarrollo humano en ámbitos culturales, políticos, económicos y socioeducativos.
- C9** Describir y analizar los fundamentos teóricos, la metodología y los procesos implicados en la investigación y/o los análisis aplicados a los estudios feministas.
- C10** Desarrollar estrategias de observación y registro acordes con los objetos y metodología propuestos, así como con las características del objeto o ámbito de investigación o intervención.
- C11** Trabajar como parte de un equipo multidisciplinar, colaborando y promoviendo actitudes solidarias y participativas.
- C12** Diseñar y poner en práctica proyectos de investigación coherentes y adaptados en cuanto a tiempos y rutinas de trabajo, la naturaleza del objeto, contexto y las capacidades y potencialidades disponibles.

Transversales:

- CT1** Adquirir habilidades para desarrollar un proceso personal de sensibilización y reflexión desde una postura crítica que le permita posicionarse como actor activo dentro de su proyecto vital y profesional.
- CT2** Comprender la relevancia e incidencia de los factores culturales, sociales, políticos y económicos en la configuración de las relaciones de género y sus implicaciones en la consecución de una sociedad más justa e igualitaria.
- CT3** Formular preguntas de investigación, diseños metodológicos y evaluación de resultados, que permitan desarrollar programas de investigación adaptados al contexto y desde una perspectiva feminista, a partir de diferentes enfoques metodológicos.
- CT4** Planificar, diseñar y desarrollar proyectos adaptados y viables, actuando responsable y éticamente, tomando decisiones y resolviendo problemas con una actitud basada en la tolerancia y el respeto.

Contenidos temáticos:

- 1) Introducción. Parámetros androcéntricos de la creación.
 - 1.1. Conceptualización del término creación y creador.
 - 1.2. Evolución histórica.
 - 1.3. Distinción arte/artesanía desde el género
- 2) La imagen de las mujeres en la Creación. Elementos e indicadores de análisis.
 - 2.1. La imagen de la mujer como todo unitario.
 - 2.2. Las relaciones de género a través de la creación.
- 3) Nuevas estrategias feministas en la creación contemporánea.

Actividades docentes:

Tiempo estimado de Trabajo del Estudiante:

		Nº de horas	Porcentaje
Presencial	Sesiones teóricas	18 h	25% = 37,5 horas
	Tutorías programadas a lo largo del semestre	20 h	
No presencial	Realización y presentación de Trabajo de Investigación Tutelado con carácter de examen	30,5 h	75% = 112,5 horas
	Ejercicios de prácticas	30 h	
	Consultas de fuentes diversas y estudio semanal (3,5 horas x 17 semanas)	52 h	
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS		150 h	

Evaluación:

1. Valoración de las actividades individuales y en grupo realizadas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 50% de la calificación. (Tareas de evaluación continua que, según la evolución del programa proponen los profesores durante las sesiones presenciales, con el objetivo de fomentar la reflexión, la capacidad de análisis y la consolidación de las competencias adquiridas y puestas en común en alguno de los temas tratados).
2. Exámenes, 20 % de la calificación
3. Ensayo individual sobre un aspecto teórico incluido en el temario, cuya elección debe contar con el visto bueno del profesor o profesora correspondiente, 30% de la calificación.

Bibliografía general:

- BARTRA, E. (1999) *En busca de las diablas. Sobre arte popular y género*. México, Tava/UAM.
- CAO, M.L.F. (1998) *Käthe Kollwitz*. Madrid, Ediciones del Orto.
- CHADWICK, W. (1990) *Women, art and society*. London, Thames and Hudson.
- CHADWICK, W. y COURTIVRON, I. (1993), *Significant Others. Creativity and intimate partnership*. Thames and Hudson, Londres. (en castellano: (1994) *Los Otros Importantes*. Cátedra, Madrid.
- DIEGO, E. (1987), *La mujer y la pintura del XIX español*. Cátedra, Madrid.
- DIJKSTRA, B. (1985). *Idols of perversity*. Oxford University Press. En castellano, (1994) *Idolos de perversidad*. Madrid, Debate.
- DUNCAN, C. (1993) *Virility and Domination in the Xth Century Vanguard*.
- FEINBURG, S. G. "Conceptual content and spatial characteristics in boys' and girls' drawings of fighting and helping". *Studies in Art Education* 18/2.
- FERNÁNDEZ VALENCIA, A. ; JULIANO, D., LÓPEZ F. CAO, M. Y MARTÍNEZ DÍEZ, N. (2001) *Las mujeres en las Ciencias Sociales*. Madrid, Síntesis.
- NOCHLIN, L. (1976) *Women artists: 1550-1950*. Alfred A. Knopf, Nueva York.
- KELLY-GADOL, J. *The social relation of the sexes. Methodological implications of Women's History*.
- L.F. CAO, M. (2002) "Por qué las mujeres no deben mirar. Mujeres y superdotación: aspectos visuales". En PEREZ SANCHEZ, L., DOMÍNGUEZ L.F. CAO, M. "Arte y Heroísmo en los últimos años: la cuestión femenina". *Arte, Individuo y Sociedad*.

- L.F. CAO, M. (1993) "Arte, feminismo y posmodernidad". Arte, Individuo y Sociedad n.4,
- L.F. CAO, M. (1996) Prólogo a los catálogos de la Exposición "Ricas y famosas", exposición itinerante Sala de Armas, de Pamplona, Asamblea Regional de Santander y Casa Solleric, de Palma de Mallorca. Junio/ diciembre de 1996.
- L.F. CAO, M. (2000) Mujeres y creación artística: recuperar la memoria. Madrid, Narcea.
- LIPPARD, L. R. (1976) From the center. Feminist essays on women's art. Dutton, Nueva York.
- LOPEZ F. CAO, M. (2001) "La construcció de la subjectivitat femenina. Qüestions d'identitat. Propostes artistiques" Ca la Dona n. 35, abril 2001
- LÓPEZ F. CAO, M. (2001) Geografías de la mirada. Mujeres, creación artística y representación. Madrid, Al-Mudayna/Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense.
- LUCIE-SMITH, E. (1992), La sexualidad en el arte occidental. Cátedra, Madrid.
- MARMORI, G. (1977) Iconografía femenina y publicidad. Gustavo Gili, Barcelona.
- MARTINENGO, M. (2000) "La armonía de Hildegarda. Un epistolario sorprendente" en MARTINENGO, M., POGGI, C., SANTINI, M., TAVERNINI, L. y MINGUZZI, L. (2000) Libres para ser. Mujeres creadoras de cultura en la Europa Medieval. Madrid, Narcea
- MARTÍNEZ DÍEZ, N. Y LÓPEZ F. CAO, M. (2001) *Diccionario de artistas latinoamericanas y españolas*. Madrid, Horas y Horas.
- NOCHLIN, L. (1988) *Women, Art and Power and other essays*. Harper & Row, Nueva York.
- PARKER, R., POLLOCK, G. (1987) *Framing feminism. Art and the women's movement, 1970-1985*. Pandora, Londres.
- PARKER, R., POLLOCK, G. (1989), *Old Mistresses. Art and Ideology*. Pandora, Londres.
- PIZAN, C. (2000) *La ciudad de las Damas*. Madrid, Siruela.
- POLLOCK, G. (1988) *Vision and Difference. Femininity, feminism and the histories of art*. Routledge, Londres- Nueva York.
- PORQUERES, B. (1994) *Reconstruir una tradición. Las artistas en el mundo occidental*. Madrid, Horas y horas.
- ROBINSON, H. (1987) *Visible female. Feminism and Art: an anthology*. Camden Press, Londres.
- ROIG, M. (1981) *Mujeres en busca de un nuevo humanismo*. Salvat, Barcelona.
- SELMA DE LA HOZ, J.V. (2001) *Creación artística e identidad personal*. Cultura, psicoanálisis y conceptos de narcisismo en S. XX Valencia, Institució Alfons el Magnànim.
- VVAA (1987) *La investigación en España sobre mujer y educación*. Ministerio de Cultura- Instituto de la Mujer, Madrid.
- VVAA (1987), *La investigación en España sobre mujer y educación*. Ministerio de Cultura- Instituto de la Mujer, Madrid.
- VVAA (1990) *La imagen de la mujer en el arte español*. Actas de las III Jornadas de Investigación Interdisciplinar. Universidad Autónoma, Madrid.
- VVAA (1993) *Tras la imagen de mujer. Guía para enseñar a coeducar*. S.U.E.N.S., E.U. de Profesorado de E.G.B. de Palencia, Universidad de Valladolid, Palencia.

Metodología:**Actividades expositivas.**

- Exposiciones metodológico-teóricas en el aula.

Actividades prácticas.

- Ejercicios on line encaminados al aprendizaje significativo de contenidos.

Actividades tuteladas y autodirigidas.

- Realización de trabajos de investigación que permitan elaborar e integrar el conocimiento.
- Actividades de presentación de casos, debate y discusión grupales.
- Actividades autodirigidas, lecturas y búsqueda de información por parte del alumno.