

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
TALLERES EXTRACURRICULARES 2025-2

Nombre del taller: ¿Hay grandes mujeres artistas? Una historia del arte contada desde la perspectiva de género

Modalidad: Virtual

Este curso pretende explorar y cuestionar cómo el relato hegemónico de la Historia del Arte ha invisibilizado de manera consciente y sistemática la producción artística realizada por mujeres. Para ello, durante las sesiones se proporcionarán datos sobre el contexto teórico, histórico y social en el que se configuró dicha exclusión, pero también se analizarán las prácticas de resistencia, denuncia y reconfiguración del cánón que las intervenciones feministas realizan desde una perspectiva crítica.

El contenido del curso no busca hacer un recorrido cronológico de la presencia y contribución de las mujeres en la Historia del Arte, sino una reflexión teórico-histórica que dote a las y los asistentes de las herramientas conceptuales que les permitan comenzar a reescribir una nueva Historia del Arte, sin dejar de lado las particularidades de nuestro lugar de enunciación: México y Latinoamérica.

El curso está diseñado también para ampliar nuestro repertorio de conocimiento artístico y conocer a las mujeres artistas feministas -y su obra- que por años han sido relegadas del discurso hegemónico. Analizar su obra significa también comprender el entramado estético-político detrás de ella: buscar otras formas de representación, entender el cuerpo como un territorio político, denunciar las desigualdades estructurales y ocupar el espacio público. Estos ejes atravesarán cada una de las sesiones e incentivarán nuestra reflexión colectiva.

Objetivo: Que las y los asistentes al curso reconozcan el sesgo patriarcal en la Historia del Arte y que, a partir del constante análisis de obra, adquieran los conocimientos históricos y teóricos que les permitan comenzar a repensar esta Historia desde un enfoque feminista.

El curso va dirigido a estudiantes de ambos sexos que tengan interés en las prácticas artísticas y su intersección con los feminismos. Al ser un curso introductorio, no se requieren conocimientos previos para la asistencia.

Cupo máximo: 25 personas

Contenidos y Ejes temáticos:

Módulo 1. La presencia negada de las mujeres en la historia del arte

- Fuera del canon: Invisibilización histórica y sistemática
- Educación artística restringida
- División del espacio: lo público y lo doméstico
- Luchas por el reconocimiento

Módulo 2. El feminismo en el arte

- Arte feminista y arte de mujeres
- Representación: roles y estereotipos de género
- Giro iconográfico
- Artistas y exposiciones

Módulo 3. Arte y feminismo en Latinoamérica

- Estadísticas
- Artistas latinoamericanas
- Arte feminista y violencia política

Módulo 4. Arte y feminismo en México

- Mujeres muralistas

- Artistas y colectivos en los años ochenta
- Arte y protesta hoy

Metodología: Durante las sesiones habrá una exposición general del tema por parte de la docente, seguida del análisis de la obra de artistas seleccionadas para cada uno de los temas. Cada clase concluirá con la reflexión y diálogo colectivo sobre los contenidos revisados a partir de las lecturas previas que se soliciten. Al final del curso las y los asistentes entregarán y presentarán un breve ensayo o proyecto creativo sobre algún tema y/o artista de su elección, retomando los planteamientos del curso.

CRONOGRAMA DE TRABAJO			
SEMANA	MÓDULO	SUBTEMA	ACTIVIDADES
1	Introducción al curso	Introducción al curso	Presentación de los contenidos del curso, la metodología de trabajo y los criterios de evaluación
2	Módulo 1. La presencia negada de las mujeres en la historia del arte	Fuera del cánon: Invisibilización histórica y sistemática	Lectura y discusión del texto de Linda Nochlin "Por qué no ha habido grandes mujeres artistas"
3		Educación artística restringida	Se discutirán ejemplos de restricciones en la educación artística formal de las mujeres.
4		Lo público y lo doméstico	Lectura de un fragmento de <i>Visión y diferencia</i> de Griselda Pollock. Ejercicio de análisis de espacios en la obra de las artistas
5		Luchas por el reconocimiento	Revisión de casos de resistencia y lucha por la autoría de mujeres artistas
6	Módulo 2. El feminismo en el arte	Arte feminista y arte de mujeres	Reflexión y diálogo colectivo en torno a si

			hay una distinción entre arte feminista y arte de mujeres
7		Representación: roles y estereotipos de género Giro iconográfico	Revisar y discutir fragmentos del video: <i>Mujeres radicales symposio: Nuevos temas, nuevos cuerpos: el/un giro iconográfico</i> , para comprender el giro iconográfico en el arte. Ejercicio comparativo entre las formas de representación de las mujeres.
8		Artistas y exposiciones	Se hará un recorrido por la obra de las artistas feministas que han trabajado por una Historia del Arte feminista, así como por las exposiciones en las que las curadoras se plantean el mismo objetivo
9	Módulo 3. Arte y feminismo en Latinoamérica	Estadísticas Artistas latinoamericanas	Análisis de obra de artistas latinoamericanas y lectura de la Introducción del libro de Andrea Giunta <i>Feminismo y Arte latinoamericano</i>
10		Arte feminista y violencia política	Se problematizará el giro artístico de las producciones feministas bajo las dictaduras militares en el Cono Sur. Ejercicio, análisis de una obra elegida.
11	Módulo 4. Arte y feminismo en México	Mujeres muralistas	Lectura de un fragmento de <i>Eclipse de siete lunas. Mujeres muralistas en México</i> de la Dra. Dina Comisarenko. Revisión y análisis de obra.

12		Artistas y colectivos en los años ochenta	Revisitar la obra de Mónica Mayer y su colectivo Polvo de Gallina Negra, con Maris Bustamante.
13		Arte y protesta hoy	Recopilación y reflexión en torno al activismo feminista en los últimos años, y los debates y desafíos de las prácticas estéticas en el espacio público.
14	Cierre del curso	Evaluación final y reflexión colectiva	Cada estudiante expondrá en la sesión los contenidos de su entrega final.

Criterios de evaluación

Asistencia y participación	20%
Ejercicios	30%
Entrega final	50%
Total	100%

Bibliografía

Comisarenco, Dina. *Eclipse de siete lunas. Mujeres muralistas en México*. Ciudad de México: Artes de México, 2017.

Cordero, Karen e Inda Sáenz, *Crítica feminista en la teoría e Historia del Arte*. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana, 2007.

Cortés Aliaga, Gloria. *Modernas. Historias de mujeres en el arte chileno (1900-1950)*, Origo, 2013.

Giunta, Andrea. *Feminismo y Arte Latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2018.

Hammer Museum, *Mujeres radicales symposio: Nuevos temas, nuevos cuerpos: el/un giro iconográfico*, 2017.

<https://channel.hammer.ucla.edu/video/474/mujeres-radicales-symposio-nuevos-temas-nuevos-cuerpos-elun-giro-iconografico>

Jones, Amelia, Mónica Mayer y Andrea Giunta. *Mónica Mayer. Si tiene dudas pregunte: una exposición retro colectiva*. Ciudad de México: MUAC, 2016.

Mayer, Mónica. *Rosa Chillante. Mujeres y performance en México*. Ciudad de México: CONACULTA/FONCA/Pinto mi raya, 2004.

Nochlin, Linda. "Why Have There Been No Great Women Artists?" *Art News*, 1971. En línea
<https://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/87/78/48778.pdf>

Palmeiro, Cecilia. "Vanguardia feminista. Acciones del colectivo Ni una Menos 2015-2019". *El lugar sin límites. Revista de estudios y políticas de género*, abril 2019.

Pollock, Griselda. *Visión y Diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte. Argentina: Fiordo, 2013.*

Richard, Nelly. *Zona de tumultos: Memoria, arte y feminismo. Textos reunidos de Nelly Richard: 1986-2020*. Buenos Aires: CLACSO, 2021.

Requerimientos: El único requerimiento es contar con una cuenta de google, un dispositivo y una conexión estable que le permita presentarse a las sesiones vía Google Meet. Todo el material de lectura será proporcionado en formato PDF por la docente.

Tallerista: Abigaíl Dávalos Hernández. Correo electrónico:
abigail.davalos.h@gmail.com

Semblanza:

Doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México; Maestra en Estudios Latinoamericanos por la misma institución y Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Chile y en la Benson Latin American Collection de la Universidad de Texas en Austin como beneficiaria de los estímulos PAEP y la beca CONACYT.

Sus líneas de investigación se encaminan en el arte contemporáneo, política y memoria de América Latina, específicamente interesada en los estudios culturales, las prácticas estéticas en el espacio público y la historia del arte desde una epistemología feminista.

Se ha desempeñado como docente en los niveles medio superior y superior tanto en la ciudad de Zacatecas como en la Ciudad de México. Ha fungido como gestora cultural en proyectos que versan sobre la difusión de la historia y las prácticas culturales latinoamericanas. Cuenta con publicaciones académicas y capítulos de libros así como invitaciones a charlas, conferencias y presentaciones en recintos universitarios y espacios no académicos. Fue parte de la Escuela Crítica de Arte edición 2019 (La Tallera/SAPS/INBA) enfocada en la crítica de arte feminista.

Actualmente es docente en la Licenciatura de Estudios e Historia de las Artes de la Universidad del Claustro de Sor Juana y de la Facultad de Arquitectura en la UNAM.