

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Talleres Extracurriculares 2025-2

Nombre del taller: Mujeres y artistas: Aportes femeninos en las artes

Modalidad: Virtual/A distancia mediante Zoom

Descripción del taller:

Este taller responde a la necesidad de construir relaciones sociales más igualitarias e inclusivas e invita a pensar las condiciones que han coadyuvado en la participación femenina en diversos ámbitos de la vida, entre éstos, las artes y la cultura. Por lo tanto, este curso se suma a la intención de divulgar más referentes femeninos en las artes, pues cada sesión se analizarán vidas y obras de artistas tanto mexicanas como internacionales para también problematizar los estereotipos atribuidos a las mujeres, entendidos como condicionantes para su desarrollo integral.

El taller se propone como un espacio de reflexión en torno a los contextos y variables que han condicionado la incorporación de las mujeres en el mundo del arte y que siguen vigentes en el tiempo actual. Con base en un marco teórico con perspectiva de género se plantean diversos casos de mujeres creadoras que han aportado una mirada singular desde su experiencia académica y personal. La finalidad será conocer la trayectoria de mujeres vinculadas con el mundo del arte alrededor del mundo.

Objetivos del curso:

- Conocer y reflexionar en torno a los conceptos empleados para hablar de género en el ámbito de las artes.
- Identificar los atributos iconográficos con los que se han distinguido a las mujeres en la historia del arte.

-Presentar más ejemplos de artistas creadoras en diferentes técnicas y épocas de la historia.

-Ejercitar la práctica investigativa para seleccionar información de pertinencia y reseñar la vida y obra de una mujer artista.

Perfil de aspirantes:

El curso está abierto a todo el público interesado en temas de igualdad de género y participación femenina en las artes y la cultura, no es preciso tener nociones previas de arte.

Cupo máximo:

30 participantes

Contenidos, ejes temáticos y actividades:

Tema 1. Teorías de arte y género

1.1 El género como construcción cultural

1.2 Educación femenina y relación con las artes

Tema 2. “¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?”

2.1 La incorporación de las mujeres en el estudio del arte

Tema 3. ¿Cómo se ha hablado de la mujer en el ámbito de la cultura y las artes a través de la historia?

3.1 Estereotipos en la cultura y arte elaborado por mujeres

Tema 4. Representación y presencia femenina en las artes

4.1 ¿Existe el arte femenino? Características de la producción artística de mujeres

Tema 5. Mujeres pintoras, algunos ejemplos

5.1 Alice Rahon, Joy Laville, Lilia Carrillo y Bridget Tichenor

Tema 6. Mujeres escultoras, algunos ejemplos

6.1 Miriam Medrez, Joana Vasconcelos, Louise Bourgeois.

Tema 7. Mujeres fotógrafas, algunos ejemplos

7.1 Vivian Maier, Agnes Varda, Tina Modotti, Mariana Yampolsky

Tema 8. Mujeres en proyectos colectivos, algunos ejemplos

8.1 Judy Chicago, Teresa Margolles, Lorena Wolffer, Mónica Mayer

Tema 9. Espacios y prácticas en la normativa de género en las artes

9.1 Estereotipos de belleza entre las mujeres artistas y su producción

Tema 10. El capital erótico como sistema de poder

10.1 Construcción de la feminidad desde la mirada masculina, las musas

10.2 Violencias contra el cuerpo femenino como ejercicio de poder

Tema 11. Paradigmas de belleza como recursos normativos

11.1 Cuerpos de mujeres y espectáculo en las producciones culturales

Metodología:

La propuesta de enseñanza para este taller se basa en el constructivismo dialógico que, a partir de la lectura de artículos, visualización documentales y análisis de obras de arte, se busca detonar diálogos horizontales entre todos y todas las participantes. De este modo se fomenta la participación y la libre expresión como medio de aprendizaje.

Las sesiones, de manera general, se desarrollan en dos momentos distintos, en los primeros minutos la profesora expone el tema previsto según el cronograma de clases y, posteriormente, se plantean preguntas y ejemplos visuales que se enriquecen con las impresiones del grupo.

Cronograma de trabajo:

Número de sesión	Actividad asíncrona sugerida	Actividad (Zoom) sincrónica
1	Revisar el video “Las mujeres y su historia” Las mujeres y su historia - YouTube	a) Bienvenida e introducción al curso b) El género como construcción cultural
2	Revisar el video “Derechos de la mujer a través de la historia” Derechos de la mujer a través de la historia - YouTube	a) Relaciones entre lo privado y la educación femenina b) Mujeres casadas, madres y ¿artistas?
3	Leer: Linda Nochlin , ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres? – Sentipensares Fem	a) Educación femenina y relación con las artes b) “¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?”
4		a) La incorporación de las mujeres en el estudio del arte b) Asignaturas y roles de las mujeres artistas
5	Sugerencias de películas francesas en NetfkiX: “Mignonnes” y “No soy un	a) ¿Cómo se ha hablado de la mujer en el ámbito de la cultura y la sociedad? b) Comentario de las películas y

	hombre fácil”	ejemplos de la publicidad
6		<p>a) Estereotipos en la cultura y arte elaborado por mujeres</p> <p>b) ¿Existe el arte femenino? Características de la producción artística de mujeres</p>
7	<p>Ver el documental: Miss escaparate</p> <p>Documentos TV - Miss escaparate - YouTube</p>	<p>a) Representación y presencia femenina en las artes y los medios</p>
8		<p>a) Mujeres pintoras, algunos ejemplos</p> <p>b) Alice Rahon, Joy Laville, Lilia Carrillo y Bridget Tichenor</p>
9		<p>a) Artistas contemporáneas y exposiciones de su obra en museos de arte</p>
10		<p>a) Mujeres escultoras, algunos ejemplos</p> <p>b) Miriam Medrez, Joana Vasconcelos, Louise Bourgeois.</p>
11		<p>a) Mujeres fotógrafas, algunos ejemplos</p> <p>b) Vivian Maier, Agnes Varda, Tina Modotti, Mariana Yampolsky</p>

12		a) Mujeres coleccionistas y mecenas de arte
13		a) Mujeres en proyectos colectivos, algunos ejemplos b) Judy Chicago, Teresa Margolles, Lorena Wolffer, Mónica Mayer
14		a) Paradigmas de belleza como recursos normativos b) Cuerpos de mujeres y espectáculo en las producciones culturales
	Entrega de la evaluación al correo: atorres@ctac.fad.unam.mx	

Evaluación:

La evaluación final se dará en función de la entrega oportuna de la siguiente actividad en digital: Una infografía dedicada a la vida y obra de una artista, la infografía se puede realizar con herramientas digitales o manualmente y después, digitalizarse. La infografía debe conjugar imágenes y texto, de forma dinámica, para condensar los elementos más relevantes de la biografía y producciones artísticas de la artista elegida.

La calificación se expresará con valores numéricos del 6 al 10, donde 6 es la calificación más baja y 10 la más alta.

Para la calificación se tomarán en cuenta los siguientes criterios.

1. Que la entrega se consigne digitalmente a la profesora en el día indicado

2. Entrega en el formato solicitado por la profesora
3. Creatividad
4. Dedicación/Calidad de la propuesta
5. Énfasis en los elementos teóricos apuntados en las sesiones.

Bibliografía sugerida:

Benítez Dueñas, Issa María. (2001). *Hacia otra historia del arte en México. Disolvencias 1960-2000*, CONACULTA.

Blanco, Paloma, Jesús Carrillo (ed.) (2001). *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*, Ediciones Universidad de Salamanca.

Burke, Peter. (2001). *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Crítica.

Cordero, Karen e Inda Sáenz (comp.) (2001). *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*, CONACULTA.

Corona Berkin, Sarah (coord.) (2012). *Pura imagen*, CONACULTA.

Guadarrama Peña, Guillermina Úrsula (1997). *El trabajo colectivo como respuesta artística a la crisis*, FFyL.

García Canclini, Néstor (coord.) (2006). *Arte contemporáneo Latinoamericano*, Universidad Autónoma del Estado de México.

Huerta Rojas, Fernando. (2009). *Imaginarios y representaciones estéticas de género en las artes*, UACM.

Huyssen, Andreas. (2002). *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*, FCE.

Leahy, Helen Rees. (2012). *Museum bodies: the politics and practices of visiting and viewing*, Ashgare.

Medina, Cuauhtémoc (ed.) (2006). *La imagen política*, Instituto de Investigaciones Estéticas-UNAM.

Ranciére, Jacques. (2002). *La división de lo sensible. Estética y política*, Centro de Arte de Salamanca.

Velázquez Guadarrama, Angélica (1998). "Castas o marchitas. El amor del colibrí y La flor muerta de Manuel Ocaranza" en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, IIE.

Zamora Betancourt, Lorena. (2007). *El imaginario femenino en el arte*, CONACULTA.

Requerimientos del taller:

Se requiere tener un dispositivo con acceso a internet durante el periodo de desarrollo del taller.

Para entablar comunicación con la docente por vía digital se emplearán los siguientes canales: Salas de chat de Zoom, en sesiones sincrónicas de dos horas todas las semanas durante las semanas en las que se imparta el taller, se emplearán presentaciones de Power Point, archivos de texto en PDF, infografías y audiovisuales e imágenes para analizar.

Nombre y grado de la tallerista: Ana Laura Torres Hernández

Maestra en Historia del Arte

Correo: atorres@ctac.fad.unam.mx

Semblanza de la docente:

Ana Laura Torres Hernández es maestra en Historia del Arte (Estudios Curatoriales) por la UNAM, cursó la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Como curadora participó en la exposición: *La ciudad está allá afuera. Demolición, Ocupación, Utopía*, exhibida en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco del 26 de noviembre 2016 al 2 de abril 2017 y en el Museo de Arte de Sinaloa de mayo a agosto de 2017. En la UNAM es profesora de la

asignatura “Patrimonio, museos y divulgación del arte”, en el Colegio de Historia, FFyL, así como del “Seminario de Arte Moderno” y “Métodos de análisis de la obra de arte” en la Facultad de Artes y Diseño. También imparte cursos independientes de Lengua y cultura italiana e Historia del Arte, dirigidos para adultos mayores.

En 2012 participó en el proyecto Prototipo de Catalogación para el Museo de Arte Moderno, INBA. En 2011 estudió un curso estivo de Lengua y Cultura italiana en la Universidad de Udine, Italia y cursó un semestre de su licenciatura en la Universidad de Ferrara en Italia.

La Mtra. Torres es autora de diversos artículos y ponencias. Algunos son “Pecado, recogimiento y conversión. Un proyecto contra la prostitución femenina en la Ciudad de México del siglo XVII” publicado en el número 25 del *Boletín de Monumentos Históricos* del INAH, “El historiador y el patrimonio inmueble. Un vínculo en construcción”, publicado en 2016 en la revista *Intervención* de la ENCRyM, “L’arte publica nel quartiere Tepito in Città del Messico”, “La ciudad como relato. Tres dispositivos de exhibición para narrar la ciudad desde la curaduría” y “Pensar la ciudad desde la investigación en artes”, en *URBS. Revista de estudios urbanos y ciencias sociales*.

Sus líneas de investigación son: Difusión y divulgación del Patrimonio Cultural, Arte y ciudad, Historia del Arte Moderno desde las Vanguardias Históricas y Filosofía del Arte.