

De deesses a bruixes. La representació del cos de les dones a la història de l'art

Docente: Vanessa Martín Nicolás

Curso 2023-24: UNED Sénior Cornellà

Horas lectivas: 30

Día y hora: Martes de 18 a 20h

Idioma: Catalán

Calendario: Febrero: 13, 20, 27

 Marzo: 5, 12, 19

 Abril: 2, 9, 16, 23, 30

 Mayo: 7, 14, 21, 28

PROGRAMA DEL CURSO

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS

3. PROGRAMA

4. METODOLOGÍA

5. BIBLIOGRAFÍA

Introducción

“De diosas a brujas. La representación del cuerpo de las mujeres en la historia del arte” es una de las nuevas asignaturas para el curso académico 2023-2024 de la UNED Sénior Cornellà. Después de conocer parte del legado que las mujeres artistas han dejado con la asignatura “Grandes olvidadas: mujeres artistas en la historia del arte”, la presente asignatura quiere reflexionar alrededor de la representación del cuerpo de las mujeres a lo largo de los siglos. No solo a partir de la representación física del cuerpo, que veremos a partir del desnudo y su tratamiento en diferentes culturas y períodos, sino también a partir de la visibilización de los roles y estereotipos de género que han estado ligados tradicionalmente a su historia.

El movimiento de las *Guerrilla Girls* ya se preguntó en los años 80 del siglo pasado “*Do women have to be naked to get into Met museum?*”. Partiendo de esta idea, analizaremos algunas obras, desde la prehistoria y hasta el siglo XXI, que nos permitirán reflexionar semanalmente sobre toda una serie de cuestiones construidas, mayoritariamente, bajo un imaginario completamente masculino. No se trata de una historia del desnudo femenino, pero intentaremos abordar su problemática desde la antigüedad y hasta nuestros días e intentaremos saber por qué el arte occidental lo ha tenido siempre presente.

No son necesarios conocimientos previos ni específicos y está dirigida a todas aquellas personas interesadas en conocer una parte, todavía por analizar y discutir, de la historia del arte.

Objetivos

- Reflexionar sobre la representación del cuerpo de las mujeres a lo largo de la historia.
- Analizar algunos roles y estereotipos sujetos a la evolución cultural e histórica de las mujeres.

- Ver, entender y comentar algunas obras que servirán para contextualizar los contenidos del curso y para abrir debate en clase.
- Contextualizar estas obras en el eje histórico y artístico general de la historia del arte.
- Analizar los contenidos iconográficos de las obras seleccionadas.
- Hacer una primera aproximación la imagen de la mujer en el arte.

Programa

1. “*Do women have to be naked to get into Met museum?*”: el movimiento *Guerrilla Girls*, la aportación de Linda Nochlin a los estudios de arte y género y el feminismo de finales del siglo XX como punto de partida.
2. El culto a la diosa y el matriarcado prehistórico. Las imágenes de las Venus de Hohle Fels, Willendorf o Laussel. La Venus de Gavà. Una mirada al canon de belleza femenina en las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia.
3. El desnudo escultórico femenino y la representación de las diosas en la antigüedad. Roma y los cuerpos preparados para el matrimonio.
4. Los mitos de la antigüedad y su representación iconográfica a lo largo de los siglos.
5. La irrupción del Cristianismo y la belleza de Dios. Las representaciones de Eva y María. Santas titulares. Algunas iconografías marginales en la escultura medieval. Magia y brujería a finales de la Edad Media.
6. La excusa de la Venus de Urbino y el retorno del desnudo femenino. La recuperación de la antigüedad y el retrato femenino más allá de la Gioconda. Properzia de Rossi, escultora boloñesa. Sofonisba Anguisola, pintora en la corte de Felipe II.

7. Las mujeres del antiguo testamento en la pintura del Barroco. Las santas retratadas. Artemisia Gentileschi, más que una historia personal.
8. Cuerpos y placeres violentos en la iconografía barroca.
9. El siglo XVIII, les academias i la educación artística de las mujeres. María Antonieta y la moda en el siglo XVIII. Otra mirada masculina: Goya, Murillo y las mujeres en los balcones.
10. El mundo burgués del siglo XIX: la irrupción de les dos esferas. Los ángeles del hogar. *El dolce far niente*.
11. Más allá del hogar. La doble moral victoriana. La *femme fatal*, las prostitutas. *El origen del mundo* de Courbet. Pintores y musas en el Montmartre de entre siglos.
12. Una revisión del desnudo femenino a partir de los pintores y las pintoras impresionistas. Una casa no es un hogar. Voyeurisme malas interpretaciones: de Degas a Picasso.
13. El siglo XX: feminidad y feminismo. Pequeños pasos y nuevos modelos estéticos. Las autoras como protagonistas.
14. La masculinidad y la desnudez: de les esculturas de la antigüedad pasando por el *David* de Miguel Ángel o la representación del martirio de San Sebastián de Guido Reni y hasta el cambio de roles: mujeres que pinten hombres desnudos.
15. Sexo y género a debate. El siglo XXI.

Metodología

El curso se encuentra dividido en 15 sesiones de carácter presencial de dos horas cada una (30 horas en total). Estas clases, de carácter teórico, se guiarán con material visual y/o audiovisual y se completarán con lecturas complementarias.

A lo largo del curso se prevé una salida o dos salidas a exposiciones o colecciones de museos catalanes.

Bibliografía

La bibliografía compartida en esta guía es básica para tener una visión general de los contenidos de la asignatura. En cada bloque, a lo largo del curso, se facilitará bibliografía específica de los temas tratados.

ALFARO, V; RODRÍGUEZ, V.E. (ed). *Desvelar modelos femeninos: valor y representación de la antigüedad*. Málaga: Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 2002.

BEGUIRISTAIN, M. T. “Arte y mujer en la cultura medieval y renacentista”, *Asparkia: investigación feminista*, nº 6, 1996, pp. 135- 146.

BORNAY, Erika. *Mujeres de la biblia en la pintura del Barroco*. Madrid: Editorial Cátedra, 1998.

BORNAY, Erika. *Las hijas de Lilith*. Madrid: Editorial Cátedra, 2020.

BOCK, G, “La historia de las mujeres y la historia del género: Aspectos de un debate internacional”, *Historia Social*, nº 9, 1991, pp. 55-77.

CAO, M; FERNÁNDEZ, A. (ed). *Contar con el cuerpo: Construcciones de la identidad femenina*. Madrid: Fundamentos, 2011.

CHADWICK, W. *Mujeres, arte y sociedad*. Barcelona: Destino, 1992 (1990).

DIEGO, E. de. *La mujer y la pintura del XIX español*. Madrid: Cátedra, 1987.

EISLER, R. *El cáliz y la espada. De las diosas a los dioses: culturas pre-patriarcales*. Madrid: Capitán Swing, 2021 (primera edición 1987).

HARRIS, ANN S.; NOCHLIN, L. *Femmes peintres. 1500-1950*. París: Editions des Femmes, 1981 (1976).

MASVIDAL, C. *Modelando la figura humana: reflexiones en torno a las imágenes femeninas de la antigüedad*. Barcelona: Quaderns crema, 2005.

MAYAYO, P. *Historias de mujeres, historias del arte*, Cátedra, Madrid, 2003.

NOCHLIN, L. "Why Have There Been No Great Women Artists?" en *Art News*, enero de 1971, pp. 22-39 (reimpreso en *Women, Art, and Power and Other Essays*. Londres, Thames and Hudson, 1989, pp. 145-177).

NOCHLIN, L; VALVERDE, I. (ed). *Situar en la Historia. Mujeres, arte y Sociedad*. Madrid: Ediciones Akal, 2020.

PARKER, R.; POLLOCK, G. *Maestras antiguas. Mujeres, arte e ideología*. Madrid: Ediciones Akal, 2021.

RIAÑO, P.H. *Las invisibles. ¿Por qué el Museo del Prado ignora a las mujeres?* Madrid: Capitán Swing, 2020.

SERRANO, A. *Mujeres en el arte: espejo y realidad*. Barcelona: Plaza & Janés, 2000.

ZAMORA, M.J (ed). *La mujer ante el espejo. Estudios corporales*. Madrid: Abada Editores, 2013.