

GUÍA DE ESTUDIO PÚBLICA

IDENTIDADES VISUALES Y FEMENINAS: RETRATO Y AUTORETRATO DE MUJERES EN EL ARTE Y EL CINE

CÓDIGO 26220041

23-24

IDENTIDADES VISUALES Y FEMENINAS:
RETRATO Y AUTORETRATO DE MUJERES
EN EL ARTE Y EL CINE
CÓDIGO 26220041

ÍNDICE

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA
ASIGNATURA
EQUIPO DOCENTE
HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONTENIDOS
METODOLOGÍA
SISTEMA DE EVALUACIÓN
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA
IGUALDAD DE GÉNERO

Nombre de la asignatura	IDENTIDADES VISUALES Y FEMENINAS: RETRATO Y AUTORETRATO DE MUJERES EN EL ARTE Y EL CINE
Código	26220041
Curso académico	2023/2024
Título en que se imparte	MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS DE GÉNERO
Tipo	CONTENIDOS
Nº ETCS	4
Horas	100.0
Periodo	SEMESTRE 2
Idiomas en que se imparte	CASTELLANO

PRESENTACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

La asignatura buscará realizar un recorrido por la historia del arte y el cine, colocando el foco en las mujeres, concretamente en dos aspectos bien diferenciados: por un lado, el papel de las mujeres como artistas y creadoras y, por otro, la construcción y la reducción que se ha hecho de la mujer como estereotipo y “producto” artístico. De lo que se trata, por tanto, es de analizar la identidad de las mujeres desde su papel activo como creadoras y artistas pero también desde los roles y las imágenes que se han otorgado a las mujeres tanto en las artes plásticas como en el cine a lo largo de la historia.

La presente asignatura buscará ahondar en la emergencia de la mujer como “sujeto” en las artes visuales así como señalar todas las características y atributos que la han situado a lo largo de la historia como “objeto” predilecto de la producción artística, tratando de subrayar cómo la mujer, a medida que alcanza “poder”, importancia e independencia en la cultura, la sociedad y la historia, será cada vez más capaz de expresar su identidad y de construir una imagen más adecuada a su realidad como sujeto creador y no sólo como objeto de inspiración artística.

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA

- L@s estudiantes de esta asignatura deben tener conocimientos avanzados (B1) de inglés y/o francés para poder abordar la lectura y comprensión de textos especializados requeridos por la asignatura.
- Asimismo, al igual que ocurre para el resto de asignaturas y titulaciones de la UNED, para cursar esta asignatura l@s estudiantes deben contar con un equipamiento informático a su disposición así como con un mínimo de conocimientos informáticos que garanticen el acceso y el uso de las plataformas y aplicaciones propias de la UNED, así como la navegación por internet, la consulta de los distintos recursos online, la creación y edición de textos, etc.

EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	AMPARO SERRANO DE HARO SORIANO (Coordinador de asignatura)
Correo Electrónico	aserrano@geo.uned.es
Teléfono	91398-6788
Facultad	FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Departamento	HISTORIA DEL ARTE
Nombre y Apellidos	CONSTANZA NIETO YUSTA
Correo Electrónico	cnietoy@geo.uned.es
Teléfono	
Facultad	FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Departamento	HISTORIA DEL ARTE
Nombre y Apellidos	MONICA ALONSO RIVEIRO
Correo Electrónico	malonso@geo.uned.es
Teléfono	91398-9821
Facultad	FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Departamento	HISTORIA DEL ARTE
Nombre y Apellidos	MARIA GRACIA MORENO CELEGHIN
Correo Electrónico	mmorenoc@flog.uned.es
Teléfono	91398-6823
Facultad	FACULTAD DE FILOLOGÍA
Departamento	FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

Amparo Serrano de Haro Soriano

Despacho 313, Edificio de Humanidades, UNED, C/ Senda del Rey, s/n, 28240, Madrid.

Telf: 91.3986788

Correo electrónico: aserrano@geo.uned.es

Horarios: Miércoles y Jueves de 9 a 15 horas

Constanza Nieto Yusta

Despacho 311, Edificio de Humanidades, UNED, C/ Senda del Rey, s/n, 28240, Madrid.

Teléfono: 913989452.

Correo electrónico: cnietoy@geo.uned.es

Horarios: Martes y miércoles de 9 a 15 horas.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Entre las competencias generales que obtendrá el estudiante, destacan:

- Ser capaz de analizar y valorar críticamente la desigualdad y la discriminación derivadas de la identidad genérica en contextos multidisciplinares.
- Ser capaz de sintetizar y relacionar ideas complejas sobre el género pertenecientes a diferentes ámbitos.

- Ser capaz de manejar herramientas técnicas de información y documentación avanzadas en materia relativa al género.
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Entre las **competencias específicas** que obtendrá el estudiante se encuentran:

- Ser capaz de identificar la organización diferencial en función del género que se produce en los distintos espacios sociales.
- Ser capaz de plantear y elaborar un proyecto de investigación con rigor académico, estableciendo hipótesis de trabajo válidas y elaborando las conclusiones obtenidas en el proyecto.
- Dominar la búsqueda, selección y uso de los recursos bibliográficos e información relevante en diferentes soportes aplicados a las necesidades de la disciplina, el contexto y la tarea concreta en materia de género que se desee emprender.
- Utilizar a nivel avanzado las herramientas de análisis de los discursos hegemónicos y los engranajes discriminatorios implicados en todos los espacios sociales y causantes de las desigualdades de género.
- Ser capaz de desarrollar la crítica y la autocrítica con respecto a los modelos sociales adoptados para los varones y para las mujeres en cualquiera de sus identidades de género.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje de la asignatura conllevarán los siguientes conocimientos, habilidades y destrezas:

- Identificar y visibilizar a las mujeres artistas y cineastas dentro de la Historia del Arte y de la Historia del Cine.

- Conocer los modos de representación visuales llevados a cabo por las mujeres artistas y por las mujeres cineastas.
- Conocer los modos de construir la propia identidad o las identidades llevados a cabo desde las artes visuales como la pintura o el cine.
- Obtención de conocimientos específicos propios de la metodología multidisciplinar adecuada al estudio de las artes visuales.
- Conocimiento de distintas fuentes y estudios de género adecuados para la temática, así como la profundización en su bibliografía especializada.
- Desarrollo de habilidades y destrezas para el análisis de las fuentes teóricas y para la comprensión del protagonismo de las mismas como filtro de un conocimiento cultural y visual de la obra de arte y de la obra cinematográfica.
- Desarrollo de una visión crítica y capacidad de desarrollo de un discurso amplio, rico y crítico sobre los distintos problemas que recorren el arte y el cine contemporáneo de acuerdo a los estudios y lecturas de género.

CONTENIDOS

I. INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO. IDENTIDAD, ARTE Y CINE.

II. ARTE

LAS PIONERAS. Las primeras pintoras y el retrato como fe de vida.

MUJER, ARTE Y SOCIEDAD. De los distintos obstáculos y cómo eludirlos.

EL LADO OSCURO DEL ARTE EN FEMENINO. Cuestiones de sexo, violencia y poder

III. CINE

OBJETOS DE DESEO: ROLES E IMÁGENES DE LA MUJER EN EL CINE

Placer visual y narrativo. Mitos e iconos: superestrellas de Hollywood, femmes-fatales y superheroínas.

DETRÁS DE LA CÁMARA: REPRESENTACIÓN, IDENTIDAD Y MIRADA DE LAS MUJERES DIRECTORAS

Pioneras, vanguardistas y outsiders. Alice Guy Blaché, Dorothy Arzner, Esfir Shub, Maya Deren.

METODOLOGÍA

La asignatura está planteada para su realización a través de la metodología general de la UNED, en la que se combinan distintos recursos metodológicos, que combinan los medios impresos con los audiovisuales y virtuales.

La metodología estará basada en los siguientes elementos:

- Seguimiento de clases, tanto teóricas como prácticas.
- Materiales de estudio: guía de estudio y web; textos obligatorios; materiales audiovisuales; bibliografía, etc.
- El Equipo Docente proporcionará, a través del curso virtual, materiales de lectura en formato word o pdf correspondientes a cada uno de los seis temas que conforman los contenidos de la asignatura, de cara a que el alumnado disponga de una mínima bibliografía con la que preparar el curso.
- Participación y utilización de las distintas herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje.
- Tutorías en línea y telefónica: participación en los foros; comunicación e interacción con el profesorado.
- Evaluación continua y sumativa: actividades prácticas de evaluación continua y seguimiento tutorizado de las dudas en los foros de la asignatura.
- Trabajo individual o en grupo: lectura analítica de cada tema; elaboración de esquemas; realización de las actividades de aprendizaje propuestas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

TIPO DE PRUEBA PRESENCIAL

Tipo de examen

No hay prueba presencial

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA PRESENCIAL Y/O LOS TRABAJOS

Requiere Presencialidad

No

Descripción

No hay prueba presencial final: la evaluación de esta asignatura no se realizará mediante un examen sino mediante un trabajo final.

El sistema de evaluación consistirá en la realización de un trabajo final escrito con una extensión entre 25 y 40 páginas.

El trabajo deberá consistir en el desarrollo de un tema que conecte con las problemáticas abordadas en la asignatura y que esté basado en un amplio repertorio bibliográfico. El/la estudiante deberá iniciarse en la investigación buscando referencias en bibliotecas, archivos y repositorios o recursos digitales.

Desde el comienzo del curso y la apertura virtual de la asignatura, el/la estudiante deberá contactar, ya sea mediante los foros o a través del correo electrónico, con el Equipo Docente para proponer un tema para el trabajo final de la asignatura. El/la estudiante deberá explicar y fundamentar la elección del tema para su trabajo, desglosando algunas de las ideas o el futuro enfoque del mismo así como indicando una mínima bibliografía que se haya pensado para el tema en cuestión. El Equipo Docente evaluará la idoneidad de la propuesta, asesorando y aconsejando al estudiante más lecturas o planteamientos diferentes de cara a enfocar correctamente dicho trabajo.

Criterios de evaluación

Se valorará la originalidad y creatividad en el enfoque del trabajo.

Se valorará la capacidad de relacionar conceptos y el desarrollo de un discurso basado en argumentos complejos, bien planteados y con profundidad.

Se valorará la capacidad de síntesis y el pensamiento crítico.

Ponderación de la prueba presencial y/o los trabajos en la nota final 70% de la nota final.

Fecha aproximada de entrega 15/05/2024

Comentarios y observaciones

EN ESTA ASIGNATURA HAY PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC), QUE ES VOLUNTARIA.

PARA AQUELL@S ESTUDIANTES QUE REALICEN LA PEC, su valor será el 30% sobre la calificación final y el trabajo final tendrá un valor del 70% sobre la calificación final.

La PEC solo se tendrá en cuenta cuando la calificación del trabajo sea una nota de 5/10 o superior.

PARA AQUELLO@S ESTUDIANTES QUE NO REALICEN LA PEC, el valor del trabajo final será el 100%.

PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA (PEC)

¿Hay PEC?

Si, PEC no presencial

Descripción

La Prueba de Evaluación Continua (PEC) estará formada por una única actividad, consistente en la lectura y análisis de algún texto, estudio o ensayo propuesto por el Equipo Docente y conectado a los contenidos de la asignatura.

El estudiante deberá buscar y leer el libro o el texto propuesto haciendo uso de la biblioteca de su centro asociado o de las bibliotecas públicas, elaborando su ejercicio de forma autónoma y contando con las orientaciones proporcionadas por el Equipo Docente.

Los objetivos de esta actividad serán:

Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

Capacidad de relación entre obras y textos, entre teoría y práctica.

Obtención de conocimientos específicos para pensar críticamente el papel de las mujeres artistas y cineastas en la creación así como los modos de representación e identificación puestos en marcha por sus propuestas.

Adquirir una posición crítica frente a la Historia del Arte y la Historia del Cine y sus discursos excluyentes o invisibilizadores del rol jugado por la mujer en sus distintas disciplinas.

Criterios de evaluación

En la evaluación de esta actividad se tendrá en cuenta:

La capacidad de lectura comprensiva y crítica sobre los conceptos fundamentales que propone el texto.

La capacidad para relacionar la lectura con otros escritos así como con diferentes propuestas artísticas.

La capacidad crítica para elaborar una reflexión personal argumentada.

Ponderación de la PEC en la nota final	La PEC ponderará un 30% en la calificación final.
Fecha aproximada de entrega	30/03/2024
Comentarios y observaciones	

OTRAS ACTIVIDADES EVALUABLES

¿Hay otra/s actividad/es evaluable/s?	No
Descripción	

Criterios de evaluación

Ponderación en la nota final

Fecha aproximada de entrega

Comentarios y observaciones

¿CÓMO SE OBTIENE LA NOTA FINAL?

La nota final se obtendrá de sumar la nota obtenida en la PEC y la nota obtenida en el trabajo, TENIENDO EN CUENTA que la calificación dle trabajo ha de haber superado el aprobado. Dado que la PEC pondera un 30% y el trabajo un 70%, el estudiante obtendrá su calificación mediante el siguiente procedimiento:

NOTA DE LA PEC X 0,3 + NOTA DEL TRABAJO X 0,7

Ejemplo: Si hemos obtenido en la PEC un 8 y en el trabajo un 6, multiplicaremos el 8 x 0,3 (2.4) y el 6 x 0,7 (4,2), obteniendo nuestra calificación final de la suma de ambas cifras (2.4 + 4,2 = 6,6)

PARA AQUELLO@S ESTUDIANTES QUE NO REALICEN LA PEC, el valor del trabajo final sera el 100%.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BIBLIOGRAFÍA

ARTES PLÁSTICAS:

- BRILLIANT, R. *Portraiture*. London. Reaction Books.1991.
- BORZELO, F. *Seeing ourselves. Women´s self-portraits*. London. Thames &Hudson.1998.
- CALABRESE, O. *Artist's Self-portraits*. New York. Abbeville Press.2006
- DOSSE, François. *El arte de la biografía*, Universidad Iberoamericana México 2007.
- GARB, T. *The painted face*. London. Yale University Press.2007.
- LEJEUNE, Philippe. *Le pacte autobiographique*. Nouvelle édition augmentée. París: Éditions du Seuil, 1996.
- SERRANO DE HARO, A. *Mujeres en el Arte: espejo y realidad*. Edit. Plaza y Janés. Madrid.2000.
- SERRANO DE HARO, A. *Vida de Remedios Varo*, Edit. Eila, Madrid, 2019.
- SHINER, L . *La invención del arte. Una historia cultural*. Barcelona. Paidós. 2004.
- TUBERT, S. *La sexualidad femenina y su construcción imaginaria*. Madrid. Edit. El arquero.1988.
- VVAA. *Identity: a reader*. Sage in association with The Open University.2013.
- VV.AA. *Imagining Women. Cultural representations &Gender*. Oxford. Polity Press &The Open University.1992.

CINE:

- ACKER, Ally, *Reel Women: Pioneers of the Cinema, 1896 to the Present Day*, Batsford Ltd, 1991.
- BOU, Núria, *Dioses y tumbas. Mitos femeninos en el cine de Hollywood*, Icaria, 2006.
- BOU, Núria, "Louis Weber: el pensamiento femenino en movimiento", *Cinema Comparat/ive Cinema*, Vol. IV, Nº 8, 2016, pp. 28-34.
- IRAZABAL MARTÍN, Concha, *Alice, sí está. Directoras de cine europeas y norteamericanas 1896-1996*, Madrid, Ed. Horas y horas, 1996.

- KAPLAN, E. Ann, *Women and Film: Both Sides of the Camera*, Methuen Publishing Ltd, 1983.
- MAYNE, Judith, *Dirigido por Dorothy Arzner*, Donostia Zinemaldia, 2015.
- MCCAUSLAND, Elisa y SALGADO, Diego, *Supernovas. Una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual*, Madrid, Errata Naturae, 2019.
- MCMAHAN, Alison, *Alice Guy Blaché. Lost Visionary of the Cinema*, New York-London, Bloomsbury, 2002. Existe traducción: *Alice Guy Blaché: una visionaria olvidada del cine*, Plot Ediciones, 2020.
- MCPHERSON, Bruce (ed.), *Essential Deren: Collected Writings on Film*, McPherson & Co Publishers, U.S, 2004.
- MULVEY, Laura, *Placer visual y cine narrativo*, Valencia, Centro de Semiótica y Teoría del Espectáculo, 1988.
- SHUB, Esfir, Esfir Shub. *Selected writings*, Feminist Media Histories, verano 2016, pp. 12-28

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

RECURSOS DE APOYO Y WEBGRAFÍA

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el sexo del titular que los desempeñe.