

HART 3220: Mujeres en el Renacimiento

2020-intersemestral (virtual)

Profesora: Patricia Zalamea pzalamea@uniandes.edu.co

Tiempo de dedicación (2 créditos = 12 horas de trabajo semanal): miércoles 4-6.50 p.m. [sesiones sincrónicas vía zoom] + 9 horas semanales de trabajo autónomo.

Horarios de atención: lunes 2-5p.m. Con cita previa en este enlace:

<https://facartes.uniandes.edu.co/miembro/patricia-zalamea/#citas>

Descripción:

¿Cuál fue el lugar de las mujeres en el arte del Renacimiento? Tradicionalmente entendido como uno de los periodos más innovadores de la historia del arte, el Renacimiento (ca.1300-1600) produjo innumerables imágenes de mujeres: sobre todo santas y vírgenes, pero también numerosas ninfas y venus, entre otras figuras mitológicas, poblaban el imaginario renacentista. Sin embargo, las mujeres tenían poca injerencia en la producción de una buena parte de estas obras, si bien eran también sus receptoras y espectadoras; y si bien había mujeres artistas, coleccionistas y mecenas, estas solían ser la excepción a la regla. Así como lo planteó Joan Kelly en su célebre ensayo “¿Las mujeres tuvieron un Renacimiento?” (1977), la idea de que para las mujeres el Renacimiento se tratase de un espacio próspero de reflexión intelectual resulta cuestionable. Los casos de mujeres mecenas o intelectualmente activas en la producción artística son escasos, aunque célebres —resuenan los nombres de Catalina de Medici, Isabel de Castilla, Isabel I de Inglaterra, Diane de Poitiers e Isabella d’Este, entre otros—y cuando los había, se debía a sus particulares condiciones socioeconómicas, como por ejemplo su lugar en la jerarquía social de las cortes o en los conventos. El acceso a la educación y a la vida pública era limitado en general, pero aún más en el caso de las mujeres que debían cumplir un

cierto rol social. En todo caso, las mujeres también era espectadoras que contemplaban las imágenes y objetos artísticos, siendo además las receptoras principales de cierto tipo de obras, en particular aquellas designadas para el ámbito doméstico.

En este seminario estudiaremos las paradojas entre el imaginario renacentista —poblado de cuerpos y rostros femeninos que jugaron un rol fundamental en la creación de un ideal sobre la belleza femenina que sobrevive hasta nuestros tiempos— y las realidades socioculturales de varios núcleos en los que actuaban diversas mujeres poderosas. Al mismo tiempo, analizaremos críticamente la idea misma de estudiar el arte desde sus “excepciones” (las mujeres artistas o mecenas entendidas como excepciones, o las ideas en torno a la originalidad, por ejemplo). Con estas herramientas en mano, y a partir del estudio de obras y casos específicos, construiremos algunas narrativas nuevas en torno a la forma de mostrar y de contar la historia de las mujeres en el arte renacentista.

Objetivos de aprendizaje:

- Contextualizar las representaciones de las mujeres en el arte renacentista, a través del estudio de obras específicas.
- Reflexionar de forma crítica en torno al rol de las mujeres en la producción y la exhibición del arte renacentista, así como sobre las representaciones femeninas en las imágenes renacentistas.

Metodología y estructura:

- Este curso es un **seminario avanzado** del pregrado de historia del arte y por ende habrá un volumen de lectura importante.
- Nuestro horario de **encuentros sincrónicos** (vía Zoom) será sobre todo el espacio para la discusión sobre los temas y lecturas, así como para hacer algunas presentaciones orales y socializar otros trabajos de la semana. Haré también algunas charlas cortas sobre el material visual y el contexto histórico.
 - Iniciaremos cada sesión sincrónica recogiendo y discutiendo los trabajos de la semana anterior; en la segunda parte la clase, iniciaremos una conversación sobre el nuevo tema de la semana.
 - Cada semana, dos estudiantes estarán a cargo de presentar obras y otros dos estarán a cargo de presentar lecturas, si bien todos tienen que colgar obras y comentarios de las lecturas semanalmente.
- La lectura constante es fundamental para esta clase. Las sesiones de discusión sobre las lecturas y el análisis de obras específicas son fundamentales. El curso cuenta con una bibliografía actualizada. Las lecturas son variadas y se ocupan de problemas conceptuales así como de cuestiones históricas.
- La clase se desarrolla en el aula virtual de Sicua+ a través de diversas actividades apoyadas en las herramientas digitales. Usaremos diversas herramientas digitales como por ejemplo Padlet (tablero virtual), ThingLink, Genially, y People Art Factory. También desarrollaremos algunos ejercicios a

través de redes sociales como Instagram y Twitter, entendidos como archivos públicos y a la vez como un espacio de trabajo informal, que es a su vez una oportunidad para publicar sobre nuestras reflexiones e investigaciones como grupo.

- Los estudiantes recibirán retroalimentación constante (individual y grupal) de la profesora, así como de sus pares.

Distribución del tiempo:

Este es un curso virtual, de manera que una porción de las horas presenciales se une al tiempo del trabajo independiente del estudiante. Tendremos un encuentro sincrónico semanal de 3 horas para revisar juntos las presentaciones y discutir las lecturas. Cada actividad tiene un tiempo designado aproximado. En este cuadro puede verse la distribución aproximada del tiempo semanal:

Actividades	Trabajo independiente (total 9 horas)
Lecturas	3 horas
Investigación guiada (búsqueda de obras, exploración de temas en línea, análisis de obra)	3 horas
Preparación y producción de ejercicios semanales (padlet, comentarios, producción de contenidos)	3 horas

SICUA PLUS – nuestra aula virtual

Los materiales del curso estarán disponibles en SICUA PLUS. Es responsabilidad del estudiante consultar Sicua regularmente para encontrar las presentaciones, los materiales y el calendario actualizado.

Criterios de evaluación

- La forma de evaluación final para el periodo intersemestral del 2020 es Aprobado o Reprobado.
- Para darles una indicación de sus avances en este periodo, se usarán las siguientes convenciones y rúbricas: Sobresaliente (5) / Muy bien (4) / Suficiente (3) / Insuficiente (2) / No entregó (0)
- En las entregas, se evalúan diversos criterios: aspecto formal (seguimiento de instrucciones y forma en los trabajos); claridad de la comunicación y de la escritura; profundidad del análisis; creatividad e ingenio en la aproximación.
- Así mismo, usaré un sistema integral de evaluación formativa y progresiva. Esto quiere decir que, si se observa un progreso individual con base en los retos específicos de cada persona, esto se tendrá en cuenta para la nota final.

Formas de evaluación

Ejercicios semanales en Sicua y en clase.....	40%
Análisis de obra	30%
Contar historias en público.....	30%

Especificación de los criterios de evaluación

Ejercicios semanales en Sicua y en clase sincrónica: Los ejercicios semanales en Sicua consistirán sobre todo en colgar obras y comentarios sobre las lecturas en Padlet, así como retroalimentar a sus pares. Esto incluye la participación en nuestras clases sincrónicas a través de una exposición de textos y obras. (40%)

Análisis de obra: El análisis de obra es un estudio detallado de una obra específica. Además de producir un escrito de 8-10 páginas a doble espacio (Times New Roman, tamaño 12 pts), cada estudiante hará una exposición final sobre su obra (en el formato digital de su preferencia), en la que integre los distintos aspectos estudiados en el curso y muestre la obra de forma integral (teniendo en cuenta todos sus aspectos: desde la materialidad hasta la conexión con otras obras en contexto). En la tercera semana tendrán que escoger una obra con la cual van a trabajar el resto del curso. Habrá una primera entrega en la quinta semana (5 páginas) que revisaremos de forma conjunta a la manera de un taller de escritura, y luego una entrega final que deberá incluir una investigación bibliográfica avanzada. El trabajo se escribirá desde el punto de vista de una mujer renacentista (es decir, la narradora será un personaje del Renacimiento de su escogencia). La evaluación de los trabajos se basa en una Matriz de Evaluación elaborada con el Centro de Español (disponible en Sicua Plus). (30%)

Contar historias en público: El análisis de obra y la búsqueda semanal de obras se complementarán con los ejercicios en el Twitter y el Instagram del curso, pues serán formas nuevas de contar la historia de las mujeres en el arte renacentista a través de hilos e historias. No solo se trata de una manera de aprovechar la coyuntura actual (curso virtual y pandemia), sino de contribuir al conocimiento público sobre las mujeres en el arte renacentista, un tema poco conocido en general. Aquí también pueden jugar con el punto de vista de la narradora, por ejemplo, hablando desde la perspectiva de un personaje en una obra o de una mujer del Renacimiento. Pueden hacerlos en grupos y de forma individual. (30%)

Citación de textos

La citación y adjudicación de ideas es un aspecto esencial del comportamiento ético tanto en el ámbito universitario como en la vida cotidiana y profesional. Los trabajos para esta clase seguirán las normas del Chicago Manual Style.

CRONOGRAMA (las páginas exactas de las lecturas y sus PDF respectivos están en Sicua+)

- Semana 1 Introducción: ¿las mujeres tuvieron un Renacimiento?
Temas: Educación y vida pública en el Renacimiento.
Casos: Christine de Pizan y Diane de Poitiers.
Lecturas: Kelly, “Did Women Have a Renaissance?” (1977) y respuestas de Geraldine Johnson y Natalie Zemon Davis. Sobre Christine de Pizan: Zalamea; Desmond & Sheigorn. Recomendado leer completo:
https://issuu.com/376746/docs/epdf.pub_the-renaissance-a-very-short-introduction
Ejercicio: comentar lecturas en Padlet
- Semana 2 Espacios domésticos: las mujeres como protagonistas y espectadoras
Temas: *cassoni*; nociones de género en el Renacimiento
Lecturas: Goffen, “Venus of Urbino”; Baskins
Ejercicio: comentar lecturas + subir un objeto al Padlet
- Semana 3 Las mujeres en el imaginario renacentista: iconografías y representaciones
Temas: desde vírgenes y santas hasta figuras mitológicas y “mujeres fuertes”
Casos: Dianas y Amazonas, iconografías de la Virgen de Chiquinquirá y la Virgen de Guadalupe.
Lecturas: Warner, “Maidens and Monuments”; Warner, “Alone of All Her Sex”; Goffen, “Mary’s Motherhood”; Acosta; Frassani; Zires.
Ejercicio: comentar lecturas + subir una imagen al Padlet.
Esta semana deben escoger su OBRA para el análisis de obra.
- Semana 4 “Mujeres ideales”: Petrarca y la pintura veneciana
Temas: el ideal femenino en la poesía y la pintura renacentista
Lecturas: Boccaccio; Petrarca; Cropper “Beautiful Women”; Junkerman
Ejercicio: comentar lecturas + subir imagen al Padlet (seguimos con el tema de la semana anterior)
- Semana 5 Retratos femeninos
Estudios de caso: Isabel I
Lecturas: King; Montrose
*Primera entrega del análisis de obra
Ejercicio: comentar lecturas + subir la imagen de un retrato de una mujer al Padlet
- Semana 6 Mujeres mecenas
Casos: Isabella d’Este, Catalina de Medici, Diane de Poitiers.

Lecturas: Campbell

Ejercicio: comentar lecturas + subir una imagen al Padlet.

Semana 7

Mujeres artistas

Casos: Sofonisba Anguissola

Lecturas: Garrard; fuentes primarias sobre Sofonisba

Ejercicio: comentar lecturas + subir una imagen al Padlet.

Semana 8

Presentaciones finales: obra, hilos e historias.

*Entrega final del análisis de obra

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes primarias:

Boccaccio. *Famous Women*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2003. [original en latín, s.xiv]

Petrarca, Francesco. *Cancionero*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1989. [BLAA] [original en italiano, s.XIV]

Pisan, Christine de. *La ciudad de las damas*. Madrid: Siruela, 1995. [original en francés, inicios s.XV]

Documentos Sofonisba [original italiano s.XVI]. Porqueres, Bea. *Sofonisba Anguissola, pintora: ca. 1535-1625*. Madrid: Ediciones del Orto, 2003.

Fuentes secundarias:

Acosta, Olga. “A su imagen y semejanza. Un retrato de la Virgen de la Antigua en Bogotá”. *Quiroga* n.3 (enero-julio 2013): 12-24.

Baskins, Cristelle. *Cassone Painting, Humanism, and Gender in Early Modern Italy*. New York: Cambridge University Press, 1998.

Campbell, Stephen J. *The cabinet of Eros: Renaissance mythological painting and the studiolo of Isabella d'Este*. New Haven: Yale University Press, 2004.

Desmond, Marilyn & Pamela Sheigorn. *Myth, Montage and Visuality in Late-Medieval Manuscript Culture. Christine de Pizan's Epistre Othea*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2006.

Cropper, Eliabeth. "On Beautiful Women, Parmigianino, Petrarchismo, and the Vernacular Style". *The Art Bulletin*. Vol. 58, No. 3 (Sep., 1976): 374-394.

Frassani, Alessia. "La Virgen de Chiquinquirá y la religión muisca." *Historia y Sociedad* 35 (julio-diciembre 2018): 61-86.

Garrard, Mary. "Here's Looking at Me: Sofonisba Anguissola and the Problem of the Woman Artist." *Renaissance Quarterly*. Vol.47, no.3 (Autumn, 1994): 556-622.

Goffen, Rona (ed.) *Titian's Venus of Urbino*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Goffen, Rona. "Mary's Motherhood According to Leonardo and Michelangelo." *Artibus et historiae* 20:40 (1999): 35-69.

_____. *Titian's Women*. New Haven: Yale University Press, 1997.

Hochstetler Meyer, Barbara. "Marguerite de Navarre and the Androgynous Portrait of Francis I." *Renaissance Quarterly* 48:2 (Summer 1995): 287-325.

Johnson, Geraldine. *Renaissance Art: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
https://issuu.com/376746/docs/epdf.pub_the-renaissance-a-very-short-introduction

Junkerman, Anne Christine. "The Lady and the Laurel: Gender and Meaning in Giorgione's *Laura*." *Oxford Art Journal* 16.1 (1993): 49-58.

Kelly-Gadol, Joan. "Did Women Have a Renaissance?" In *Becoming Visible: Women in European History*. Edited by Renate Bridenthal and Claudia Koonz. Houghton Mifflin Co: 1977.

King, John N. "Queen Elizabeth I: Representations of the Virgin Queen." *Renaissance Quarterly* 43:1 (Spring 1990): 30-74.

Lazzaro, Claudia. "Gendered Nature and Its Representation in Sixteenth-Century Garden Sculpture." In *Looking at Italian Renaissance Sculpture*, edited by Sarah Blake McHam, 246-273. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

McIver, Katherine A. "Love, death and mourning: Paola Gonzaga's Camerino at Fontanellato." *Artibus et historiae* 18:36 (1997): 101-8.

Montrose, Louis A. "Idols of the Queen: Policy, Gender, and the Picturing of Elizabeth I." *Representations* no.68 (Autumn, 1999): 108-161.

Musacchio, Jacqueline Marie. *The Art and Ritual of Childbirth in Renaissance Italy*. New Haven: Yale University Press, 1999.

Riehl, Anna. *The Face of Queenship: Early Modern Representations of Elizabeth I*. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010.

Simons, Patricia. "Lesbian Invisibility in Italian Renaissance Culture: Diana and Other Cases of *donna con donna*." In *Gay and Lesbian Studies in Art History*, edited by Whitney Davis, 81-122. New York: Harrington Park Press, 1994.

Strong, Roy. *Gloriana: The Portraits of Queen Elizabeth I*. London : Pimlico, 2003.

Warner, Marina. *Alone of All Her Sex: The Myth and Cult of the Virgin Mary*. London: Vintage, 2000. [1976]

_____. *Monuments and Maidens: The Allegory of the Female Form*. Berkeley: University of California Press, 2000.

Wilson-Chevalier, Kathleen. "Women on Top at Fontainebleau." *Oxford Art Journal* 16:1 (1993): 34-48.

Woods-Marsden, Joanna. *Renaissance Self-Portraiture: The Visual Construction of Identity and the Social Status of the Artist*. New Haven : Yale University Press, 1998.

Zalamea, Patricia. "At the Ovidian Pool: Christine de Pizan's Fountain of Knowledge as a Locus for Vision" en *Metamorphosis: The Changing Face of Ovid in Medieval and Early Modern Europe*. Eds. Alison Keith & Stephen Rupp. *Essays and Studies* vol. 13, p. 91-106. Toronto: Centre for Reformation and Renaissance Studies, University of Toronto, 2007

_____. "Inscribing the *Paragone* in French Renaissance Art: René Boyvin and Pierre Milan's *Nymph of Fontainebleau*." *Word & Image* vol. 32, n. 3 (2016): 311-325.

Zorach, Rebecca. *Blood, Milk, Ink, Gold: Abundance and Excess in the French Renaissance*. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

Zires, Margarita. "Los mitos de la Virgen de Guadalupe. Su proceso de construcción y reinterpretación en el México pasado y contemporáneo." *Estudios mexicanos* 10:2 (verano 1994): 281-313.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Línea del tiempo del Museo Metropolitano de Nueva York: contiene decenas de artículos especializados en temas varios de la historia del arte.

<http://www.metmuseum.org/toah/splash.htm>

Bases de datos para historia del arte (Biblioteca Uniandes):

BHA Bibliography of the History of Art

Base de datos referencial de publicaciones periódicas, libros y reseñas desde 1973 (arte de Europa y las Américas, siglo IV-presente; + de 4.819 fuentes). Construida por el Getty Institute + Institut de l'Information Scientifique del CNRS. Esta es la base más completa a nivel global para investigación en historia del arte.

Oxford Art Online (contiene múltiples bases de datos en arte)

1. Grove Art Online *esencial para la clase.

Enciclopedia con hipervínculos y entradas extensas escritas por expertos en cada campo con información bibliográfica completa; cubre toda la historia del arte. Se puede buscar por artista, zona geográfica, tema, concepto historiográfico, con enlaces a imágenes.

2. The Oxford Companion to Western Art (parecido al Grove pero más conciso)

3. Encyclopedia of Aesthetics

4. The Concise Oxford Dictionary of Art Terms

ARTstor Biblioteca digital con ca.700.000 imágenes disponibles para fines educativos.

JSTOR Multidisciplinaria; texto completo (297 títulos en ciencias sociales y humanidades)