

Debates y activaciones desde el feminismo en las artes visuales, Parte I

Por: Gisselle Girón

I.- ¿Qué es?

El curso busca introducir a los participantes a diferentes debates sobre la construcción de la historia del arte, desde el feminismo, en la contemporaneidad, así como a diferentes estrategias para cambiar la disciplina. En esta primera parte, se busca presentar algunas contribuciones feministas a la crítica institucional de las artes visuales contemporáneas en occidente. Para ello, anclaremos la conversación en la creación del “genio artístico” y rescataremos la pregunta formulada por la historiadora del arte estadounidense Linda Nochlin en 1971: “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?”

II. Programa

01 Semana 1: “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?” : El mito del Genio artístico y cómo Artemisia Gentileschi se convirtió en un emblema del arte feminista

El primer punto de entrada para el curso será una conversación y reflexión colectiva sobre el ensayo de 1971 de la historiadora del arte estadounidense Linda Nochlin: “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”. Hablaremos detalladamente sobre las flaquezas y limitaciones en las instituciones artísticas del contexto histórico los cuales Nochlin enumera y analiza en su ensayo. Prestaremos atención especial a la idea/noción del “genio artístico”. Ello, nos permitirá hablar sobre los aportes de Griselda Pollock en relación a esta idea y el contexto en el cual la artista italiana del periodo barroco, Artemisia Gentileschi, se convirtió en una figura ejemplar de los efectos de las dinámicas del genio artístico en la historia del arte.

Lecturas:

1. Linda Nochlin, “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?” [1971], traducción de Ana María García Kobeh en Karen Cordero e Inés Sáenz (compiladoras), *Crítica feminista en la teoría e Historia del Arte*, Conaculta-Fonca, 2001, pp. 17- 44.
2. Griselda Pollock, “La heroína y la creación de un canon feminista” [1999], traducción de Pablo Sigg en Karen Cordero e Inés Sáenz (compiladoras), *Crítica feminista en la teoría e Historia del Arte*, Conaculta-Fonca, 2001, pp. 161 – 196.
3. Griselda Pollock, ‘Artists’ Mythologies and Media Genius, Madness and Art History’, in Philip Hayward (ed.), *Picture This: Media Representations of Visual Art and Artists*, Luton, 1998, 101- 139.
4. Videos de Griselda Pollock: <https://www.youtube.com/watch?v=Wvo4JehmtOU> / <https://www.youtube.com/watch?v=jbW8faVPHAI> / <https://www.youtube.com/watch?v=nO2wCF3nhcY>

02 Semana 2: Enseñando Arte Feminista : Políticas de estudio de Arte Feminista

En ésta sesión hablaremos de los contenidos y la dinámica pedagógica en el programa de Arte Feminista dictado por Judy Chicago, Miriam Schapiro, Rita Yokoi y Joyce Aiken en la costa oeste de los Estados Unidos. Hablaremos especialmente sobre el proyecto *Womanhouse*, desarrollado en el contexto de las clases del programa de arte feminista en CalArts (California Institute of the Arts) en 1972. Discutiremos sobre los 17 cuartos en esta casa, asimismo como las performances que se llevaron en el contexto de la instalación. Hablaremos también del trabajo de Judy Chicago y su misión de visibilizar historias de mujeres en relación a la instalación *The Dinner Party*. Asimismo cuestionaremos el uso de estas imágenes en relación al posible esencialismo en el cual insisten sobre *quien es mujer*.

Lecturas:

1. Amelia Jones, "The Sexual Politics of the Dinner Party: A Critical Context," en *Reclaiming Female Agency: Feminist Art History after Postmodernism* (2005): 409-433.
2. Judy Chicago, "Feminist Art Education: Made in Chicago" en *Politics of Study*, Open Editions, (2015): 84-91.
3. Beatriz Preciado, "Volver a la Womanhouse" en *Jeu de Paume: blog invité Peau de Rat*, publicación web, 3 de Octubre 2013, URL: <lemagazine.jeudepaume.org/blogs/beatrizpreciado/2013/10/03/volver-a-la-womanhouse/>
4. Arlene Raven, "Womanhouse," en *The Power of Feminist Art* (1994): 48-63.
5. Lucy Lippard, "Setting a New Place: Judy Chicago's Dinner Party," (1974) en *Get the Message: A Decade of Art for Social Change* (1984): 109-113.

03 Semana 3: Visibilizando la labor femenina: Historias de maternidad, trabajo doméstico y trabajo sexual

En esta sesión hablaremos de la preocupación feminista por desafiar miradas tradicionales sobre diferentes procesos biológicos, así como cuestionar la labor sexual, tradicionalmente asociada a sentimientos de vergüenza y culpabilidad. Esto nos permitirá hablar políticamente de espacios domésticos (la cocina, el baño y el guardarropas), así como visibilizar labores invisibles como la limpieza. El acto de visibilizar nos ayudará a entender limitaciones institucionales las cuales hacen de muchos espacios artísticos antagónicos al desarrollo del trabajo de mujeres artistas.

Lecturas:

1. Shannon Jackson, *Social Works: Performing Art, Supporting Publics*. Taylor & Francis, 2011.
2. Mierle Laderman Ukeles, *Manifiesto for maintenance Art: Proposal for an exhibition "Care"*, 1969 en publicaciones en línea de Feldman Gallery, URL: www.feldmangallery.com/media/pdfs/Ukeles:MANIFESTO.pdf
3. Mignon Nixon (ed.), *Mary Kelly October Files*, MIT Press, (2016)
4. Hal Foster, et al., *Arte desde 1900*, (2004): 580-583.

04 Semana 4: "¿Tienen que estar las mujeres desnudas para entrar en el Museo de Arte?": El desnudo femenino y la mirada masculina

Debatiremos sobre la participación femenina en instituciones museales internacionales y locales: ¿Cuántas artistas mujeres hay en colecciones de arte locales e internacionales? ¿Cuántas muestras de arte son de artistas mujeres y cuántas son de artistas hombres? ¿Cuántas curadoras mujeres trabajan en el medio local? ¿Cuántas curadorXs, muestras de exhibición son dedicadas a artistas queer o que se identifican como parte de la comunidad LGTBQ? ¿Qué medidas deberíamos adoptar para lograr una mejor representación de la producción artística en el país? ¿Qué medidas tomaron las Guerrilla Girls en E.E.U.U.? Para reflexionar sobre las carencias museales,

05 Semana 5: "La más hermosa es Blancanieves y tú eres una puta negra, no lo olvides": Deconstrucción feminista del racismo

En esta sesión hablaremos del feminismo desde un partida interseccional en las artes visuales, para ello tomaremos como ejemplo el trabajo de las artistas estadounidenses Adrian Piper, Carrie Mae Weems, Kara Walker, Lorna

Simpson y Yolanda López, y el trabajo de las artistas latinoamericanas Coco Fusco, Victoria Santa Cruz, Regina José Galindo y Sandra Monterroso. Discutiremos las diferentes estrategias empleadas por éstas artistas para representar raza, etnicidad y combatir o visibilizar estereotipos. Asimismo, evaluaremos textos de Bell Hooks y Yuderlys Espinosa para hablar de las diferencias entre los márgenes/periferias y centros y cómo la periferia puede ser visto como un espacio de resistencia.

Lecturas:

1. Bell Hooks, "Marginality as Site of Resistance," en *Out There: Marginalization and Contemporary Cultures* (1990): 341-43.
2. Yuderlys Espinosa Miñoso, "Etnocentrismo y colonialidad en los Feminismos Latinoamericanos: Complicidades y consolidación de las hegemonías feministas en el espacio transnacional" en *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer* (Julio/Diciembre 2009), Vol. 14, N.33, pp. 33-54.
3. Adrian Piper, "The Triple Negation of Colored Women Artists," en *The Feminism and Visual Culture Reader* (2003): 239-248
4. Yolanda Lopez y Moira Roth, "Social Protest: Racism and Sexism," en *The Power of Feminist Art* (1994): 140-57, 293-94.
5. LR Benavente, "“Me gritaron negra” etnicidad en el Perú de los 50 y poesía de Resistencia de Victoria Santa Cruz Gamarra" en *Revista de la Dirección General de Cultura y Extensión de la Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela*, N.62-63, Mayo- Diciembre 2006, pp.85-96.

(Semana Opcional) 06 Semana 6: Respuestas a la transfobia y feminismo temprano: Las primeras voces del transfeminismo y el trabajo de Adela Vázquez (Cuba – E.E.U.U)

Hablaremos de la publicación *The Transsexual Empire* de Janice Raymond (1979) el cual culpaba a la comunidad trans de perpetuar el binarismo de género, así como la respuesta de Sandy Stone por medio de su publicación *The Empire Strikes Back: A Posttranssexual Manifesto* (1987) en la cual discute y critica ideas esencialistas y biológicas sobre la mujer la cual están muy presente en el feminismo de la primera ola en Estados Unidos.

Asimismo hablaremos del contexto social y la erupción del sida en los Estados Unidos como también discutiremos del trabajo desde el activismo y la performance de artistas como Adela Vázquez, activista cubana quien desarrolló el *Proyecto ContraSIDA* y en 1996 estuvo a cargo de la cumbre internacional transgénero.

Lecturas:

1. Adela Vázquez, "Finding a Home in Transgender Activism in San Francisco" en Uriel Quesada, Leittia Gomez, Salvador Vidal-Ortiz (editores), *Queer Brown Voices: Personal Narratives of Latina/o LGBT Activism*, University of Texas Press, Austin, 2015.
2. Claudia Mesch, "Gay Identity/Queer Art" en *Art and Politics* (2013): 125-147.
3. Hal Foster, et al. *from Art since 1900* (2004): 607-611.
4. Richard Meyer, "Vanishing Points: Art, Aids, and the Problem of Visibility," *Outlaw Culture* (2002): 225-275.

Gisselle Girón (1992, Lima) egresó de la Universidad de Essex, Inglaterra en el 2015 donde obtuvo el grado de bachiller y maestría en Historia del Arte y Teoría. Actualmente se desempeña como investigadora en temas sobre historia del arte contemporáneo en Latinoamérica y es docente en la escuela de arte Corriente Alterna. Es parte del colectivo Arte y Feminismo- Lima y trabaja como analista de marketing en diferentes estudios de mercado.