

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
Programa de Asignatura

Igualdad de Género para Arte y Diseño

Clave:	Semestre: 2°o 4°o 6°u 8°	Campo de conocimiento: Humanístico – Social e Investigación – Producción	No. Créditos: No se otorgarán créditos
Carácter: Obligatoria	Horas por semestre: 48	Horas por semana: 3	Total de Horas
Tipo: Teórico – Práctica	Teoría:	Práctica:	48
	32	16	
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas		

Seriación: No (x) Sí () **Obligatoria (x) Indicativa ()**

Asignatura antecedente: Ninguna.

Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:

Identificar la Igualdad de Género como un derecho humano fundamental y meta impostergable para lograr la paz social, reconociendo la importancia y responsabilidad del Arte y el Diseño para alcanzarla.

Objetivos específicos:

1. Identificar los organismos e instrumentos internacionales, nacionales y universitarios para la defensa de la igualdad de género y sus atribuciones o funciones.
2. Reconocer la importancia del Arte y el Diseño para coadyuvar en la edificación de un mundo igualitario en materia de género.
3. Definir los conceptos básicos en materia de género e igualdad.
4. Exponer los principios básicos del Arte y el Diseño bajo una perspectiva de género.
5. Distinguir los momentos de la lucha por la igualdad de género en los movimientos feministas y de la comunidad LGBTTTIQ+
6. Exponer las luchas históricas para alcanzar la igualdad de género en el contexto internacional y local.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Organismos e instrumentos para la defensa de la igualdad de género.	10	6
2	Lenguajes y comunicación visual con perspectiva de género.	12	4
3	Arte y Diseño: otras narrativas visuales de la disidencia.	10	6
Total de horas:		32	16
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático

Unidad	Temas y subtemas
1	Organismos e instrumentos para la defensa de la igualdad de género. 1.1 Internacionales. 1.2 Nacionales. 1.3 Universitarios. 1.4 Arte y Diseño para la igualdad de género.

2	<p>Lenguajes y comunicación visual con perspectiva de género.</p> <p>2.1 Glosario de Género.</p> <p>2.2 Estudios de Género.</p> <p>2.3 Epistemología Feminista.</p> <p>2.4 La Estética del Género.</p>
3	<p>Arte y Diseño: otras narrativas visuales de la disidencia.</p> <p>3.1 Las mujeres creando Arte y Diseño en clave de género.</p> <p>3.2 El pronunciamiento desde el Movimiento lésbico-gay.</p> <p>3.3 Las otras masculinidades y sus relatos.</p> <p>3.4 Interseccionalidad de género.</p>

Bibliografía básica:

- Aliaga, Juan Vicente. (2004). *Arte y Cuestiones de Género*. San Sebastián: NEREA.
- Aliaga, Juan Vicente. (2007). *Orden fálico. Androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas del siglo XX*. Madrid: Akal
- Antivilo, Julia. (2015). *Entre lo sagrado y lo profano*. Colombia: Linotopia Bolivar.
- Barbosa, Araceli. (2008). *Arte Feminista en los ochentas en México. Una perspectiva de género*. México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
- Barta, Eli. (2017). *Desnudo y arte*. Colombia: desdeabajo.
- Beauvoir, Simone de. (2012). *El segundo sexo*. Debolsillo.
- Berger, Anne-Emmanuelle. (2016). *El gran teatro del género. Identidades, sexualidades y feminismos*. Bs.As.: Mardulce.
- Bornay, Erika. (1995). *Las hijas de Lilith*. Madrid: Cátedra
- Butler, Judith. (2011). *El género en disputa*. Barcelona: Paidós.
- Campi, Isabel. (2010). *¿El sexo determina la historia? Las diseñadoras de producto. Un estado de la cuestión en Diseño e Historia. Tiempo, lugar y discurso*; México: Designio
- CELIG. (2019). *Introducción Conceptual Género e Igualdad*. diputados.gob.mx. Último acceso: 2 de diciembre de 2019.
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/337121/1204658/file/ApuntesIgualdad_julio_19.pdf
- Cixous, Hélène. (1995). *La risa de la medusa*. Barcelona: Anthropos.
- Cordero Reiman, K. y Saenz, I. (2007). *Crítica feminista en la teoría e Historia del Arte*. México: Universidad Iberoamericana.
- Ecker, Gisela. (1986). *Estética Feminista*. Barcelona: Icaria.
- Fabelo, José Ramón. (2015). *Arte e Identidad. Entre lo corporal y lo imaginario*. Puebla: BUAP
- Fine, Cordelia. (2011). *Cuestión de sexos*. Traducido por Juan Castilla Plza. Barcelona: Roca Editorial de Libros
- Fries, Lorena. (2007). *Los derechos humanos de las mujeres: aportes y desafíos*. ILSA www. flasco.org
Último acceso: 19 de junio de 2020
http://www.ieez.org.mx/PEG/Doc/DOSSIER/DOSSIER_capl.pdf
- Galeana, Patricia. (2018). *Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México*.
GrandesMaestros.unam Último acceso: 6 de julio de 2020.
<https://grandesmaestros.unam.mx/curso/historia-de-la-lucha-de-las-mujeres-por-sus-derechos-en-mexico/>
- Giunta, Andrea. (2018). *Feminismo y Arte Latinoamericano*. Argentina: Siglo XXI.
- Ledesma, María. (2018). *La vulnerabilidad del género. Una mirada desde el diseño social*. Buenos Aires Argentina: Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
- Levrant de Bretteville, Sheila. (1973). *Algunos aspectos del diseño desde la perspectiva de una diseñadora*. Inglaterra: Iconographic 6.
- Lupton, Ellen; Kafai, Farah; Tobias, Jennifer; Halstead, Josh A.; Sales, Kaleena; Xia, Leslie; Vergara, Valentina. (2021). *Extra Bold*. Nueva Jersey: Princeton Architectural Press.
- Madoki, Katya. (2006). *Prácticas Estéticas e Identidades Sociales: Prosaica II*. México: CONACULTA
- Mayer, Mónica. (1987). *Rosa chillante. Mujeres y performance en México*. México: CONACULTA
- Mayayo, Patricia. (2012). *Cuerpo sexuado, cuerpos de (re) producción*. España: UOC (Universitat Oberta de Catalunya)
- McQuiston, Liz. (2019). *Protest!: A History of Social and Political Protest Graphics*. Londres: White Lion Publishing
- Mondragón Herrada, Cecilia. (2012). *El avance de los derechos de las mujeres en México*. De Álvarez de Lara R.R. (coord.) Moreno-Bonett M., 193-208. México: UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Último acceso: 15 de julio de 2020.
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3101/13.pdf>
- Mujeres, Instituto Nacional de las. (2007). *Derechos Humanos de las Mujeres*. www.inmujeres.gob.mx

Último acceso: 30 de mayo de 2020

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/_migrated/content_uploads/Derechos_Humanos_de_las_Mujeres.pdf

Mujeres, ONU. Glosario de Género. S.f. trainingcentre.unwomen.org

<https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter&lang=es>.

Ochoa, Luz Maceira. (2008). Pedagogía feminista. México: Colegio de México.

Pelta, Raquel. (2011). *La gráfica del feminismo en España. 1970 – 2010*. Universidad de Barcelona: Gracmon

Pollock, Griselda. (2013). *Visión y diferencia: feminismo, feminidad e historia del arte*. Buenos Aires: Fiordo.

Preciado, Paul B. (2002). *Manifiesto Contrasexual*. Barcelona: Anagrama.

Pultz, John. (2003). *La fotografía y el cuerpo*. Madrid: Akal.

Richard, Nelly. (2008). *Feminismo, género y diferencia(s)*. Chile: Palidomia.

Rodríguez, Nuria. (2007). *Los textos de la mujer artista durante las primeras vanguardias (1900 - 1945)*. Valencia.

Scotford, Martha. (1994). *Messy History vs. Neat History: Toward an Expanded View of Women in Graphic Design*. Rhode Island: Visible Language.

Scott, Joan. (2012). *Las mujeres y los derechos del hombre: feminismo y sufragio en Francia 1789 – 1944*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Tuñón, Julia. (2015). *Mujeres, entre la imagen y la acción*. México: CONACULTA/Random House.

Bibliografía complementaria:

Aranda Bernal A., Comellas Aguirrezábal M., Illán Martín Magdalena (Eds.). (2019). *Mujeres, arte y poder. El papel de la mujer en la transformación de la literatura en las artes*. Sevilla: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

Friedan, Betty. (2009). *La mística de la feminidad*. Editado por Universitat de Valencia. Traducido por Magali Martínez Soliman. Madrid: Ediciones Catedra.

Hinn, Tori. (2013). *Women of Graphic Design*. Rhode Island: RISD GD Thesis.

Irigaray, Luce. (2009). *Ese sexo que no es uno*. Traducido por Raúl Sánchez Cedillo. Madrid: Akal

Ledesma, María. (2003). *El diseño gráfico, una voz pública (de la comunicación visual en la era del individualismo)*. Buenos Aires: Editorial Argonauta

Mayayo, Patricia. (2003). *Historias de Mujeres, historias del Arte*. Madrid: Cátedra.

Meer, Julia. (2012). *He, she, it... - Women and the problems of gender in the history of graphic design, en Women in Graphic Design 1890-2012*. Berlin: JOVIS.

Pelta, Raquel. (2011). *Pensar juntos, no. Empujar juntos, sí. La gráfica del 15-M en etapas: núm. 15*. España: Gustavo Gili.

Sánchez Rubio, Dionisio. (2017). *Sheila Levrant de Bretteville y la influencia del feminismo en el diseño gráfico*. Ecuador: ñawi arte diseño comunicación.

Serret, Estela. (2002). *Identidad femenina y proyecto ético*. México: UNAM.

Scotford, Martha. (1991). *Is there a canon of graphic design history?* en *Graphic Design: History in the Writting (1983-2011)*. London: Occasional Papers.

Scotford, Martha. (1993). *Women (and men) in design – Who are we? Where are we going? What do we think?* Chicago: AIGA

Whitney, Chadwick. (1992). *Mujer, arte y sociedad*. Barcelona: Destino.

Wittig, Monique. (2006). *El pensamiento heterosexual y otros ensayos*. Traducido por Javier Saéz y Paco Vidarte. Madrid: EGALES.

Referentes Artistas y Diseñadoras

• AIGA Women Lead

Gender Equity Toolkit

2017

Juego de cartas educacional

• Alice Aycock

A Simple Network of Underground Wells and

Tunnels

1975

Tierra, hormigón y madera

Pared: 30 x 900 x 1.500 cm

Excavación subterránea: 600 x 1.200 cm

• Alice Neel

Pregnant Maria

1964

Óleo sobre lienzo

81.5 x 119.5 cm

• Alison Knowles

Bean Rolls: Scanned Book

1963

• Barbara Kruger

Untitled (Your body is a battleground)

1989

Serigrafía fotográfica sobre vinil

284.48 x 284.48 cm

• Bea Feitler

Ms.

1972 - 1974

Revista/Dirección de arte

• Betye Saar

Black Girl's Window

1969

Objetos encontrados, madera y pintura

91 x 46 x 4 cm

• Betye Saar

Record for Hattie

1974

Objetos encontrados, madera y pintura

34 x 55,5 x 5 cm

<p>Caja de metal, judías, rollos de papel y texto Varias dimensiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amanda Phingbodhipakkiya <p>Beyond Curi 2017 Proyecto de divulgación</p> <ul style="list-style-type: none"> • April Greiman <p>U.S. postage stamp 19th Amendment 75th anniversary 1995</p> <p>Estampa Postal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carolee Schneemann <p>Eye Body: 36 Transformative Actions 1963 Nueva York</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cipe Pineles <p>Charm Revista/Dirección de Arte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diana Cano <p>Borré las paredes de las pintas 2020</p> <p>Fotolibro 42 páginas, 14 x 19 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eva Hesse <p>Contingent 1969 Estopilla, látex y fibra de vidrio 8 unidades de distintas dimensiones Colección, National Gallery of Australia, Canberra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaqueline Casey <p>American Women in Science and Engineering. A Symposium 1964</p> <p>Cartel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenna Klein <p>Museum of Alternative Facts 2018</p> <p>Diseño Corporativo, Diseño de producto y posters</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenny Holzer <p>Protect me from what I want, from Survival 1983 - 1985</p> <p>Panel eléctrico 6.1 x 12.2 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Joan Semmel <p>Intimacy – Autonomy 1974</p> <p>Óleo sobre lienzo 127 x 249 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Joyce Kozloff <p>Zenmour 1975</p> <p>Pintura acrílica sobre lienzo 198 x 122 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Juana Francisca Rubio <p>Conferencia de las Muchachas 1937</p> <p>Cartel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Judy Chicago <p>Pasadena Lifesavers, Yellow N° 4 1969 – 1970</p> <p>Barniz acrílico sobre lámina acrílica y plexiglás 152,5 x 152,5 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Julieta Gil <p>Nuestra Victoria 2020</p> <p>Modelado 3D</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lee Bontecou <p>Sin título 1961</p> <p>Acero soldado, óleo y alambre 204 x 226 x 88 cm Colección, The Museum of Modern Art, Nueva York</p> <ul style="list-style-type: none"> • Louise Bourgeois <p>Femme Couteau 1969 – 1970</p> <p>Mármol rosa 9 x 67 x 12,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magdalena Abakanowicz <p>Black Garment 1969</p> <p>Sisal 300 x 180 x 60 cm Colección: Stedelijk Museum, Amsterdam</p> <ul style="list-style-type: none"> • Margaret Harrison <p>The Little Woman at Home 1971</p> <p>Grafito y acuarela sobre papel 63,5 x 52 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miriam Schapiro <p>Sixteen Windows 1965</p> <p>Pintura acrílica sobre lienzo 183 x 203 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miriam Schapiro <p>Connection 1976</p> <p>Collage y pintura acrílica sobre lienzo 183 x 183 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monica Sjöö <p>God Giving Birth 1968</p> <p>Óleo sobre cartón, madera 183 x 122 cm Colección: Museo Anna Norlander, Skelleftea, Suecia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nancy Spero <p>Female Bomb 1966</p> <p>Aguada y tinta sobre papel 86,5 x 68,5 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nancy Spero <p>Torture of Women 1976</p> <p>Texto mecanografiado, aguada, impresión manual y colage sobre papel 14 paneles 51 x 3.810 cm Colección: National Gallery of Art, Ottawa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niki de Saint-Phale <p>Tir à Volonté 1961 Paris</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> • Paula Rego The punishment room 1969 Acrílico y técnica mixta sobre lienzo 120 x 120 cm • Paula Scher 25 Years at the Public: A Love Story Libro 2020 • Pauline Boty It's a Man's World I 1963 Óleo sobre lienzo, collage 122 x 91 cm • Pilar Villuendas Gómez Premios de Comunicación no sexista 2008 Cartel/Concepto, diseño y fotografía • Shigeko Kubota Vagina Painting 1965 "Perpetual Fluxfest", Nueva York • Sister Serpents Tips for Meen#1: Don't Rape 1990 • Sylvia Sleigh Philip Golub Reclining 1971 Óleo sobre lienzo 107 x 152,5 cm • Sheila Levrant de Bretteville Women in Design Conference poster 1974 Blueprint Milán 	<ul style="list-style-type: none"> • Suzy Chan The Woman's time 2019 Guangdong • Teresa Sdravovich Cartel contra la desigualdad salarial por razón de sexo 2010 Bruselas • Teresa Sdravovich Cartel estadísticas de las mujeres para Metamorphosis 2010 Bruselas • Valie Export, con Peter Weibel Tapp und Tastkino (Cine táctil) 1968 Viena • Yayoi Kusama Kusama's Peep Show or Endless Love Show 1966 Espejos y luces de colores 210 x 240 x 205 cm Instalación, Castellane Gallery, Nueva York • Yoko Ono Cut Piece 1964 Auditorio Yamaichi, Kioto • Yvonne Rainer Trio A 1966 Portland Center for the Visual Arts, 1973
---	---

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación	
Exposición oral	(x)	Portafolio de evidencias	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Rúbricas (auto- co y heteroevaluación)	(x)
Uso de Aulas Virtuales	(x)		
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminario por las/los alumnas/os	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	(x)
Videokonferencia en línea	(x)	Otras: Evaluación de proyectos	(x)
Uso de herramientas TIC (Muros colaborativos, bibliotecas virtuales, chat, blog, pizarra, etc)	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		

Perfil profesiográfico:

Docente con mínimo 5 años de experiencia frente a grupo y formación en género comprobable: Comunicador visual, Diseñador/a gráfico/a, Artista visual y/o Diseñador/a de la Comunicación Visual, Historiador/a de arte.