

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

Proyectos de Artes y Diseño en la intersección con el Género para la Paz

Clave:	Semestre: 5°,6°,7°,8°	Campo de conocimiento: Humanístico – Social e Investigación – Producción	No. Créditos: 4
---------------	---------------------------------	---	------------------------

Carácter: Optativa	Horas		Horas por semana	Total de Horas
Tipo: Teórico – Práctica	Teoría:	Práctica:	3	48
	1	2		

Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas
-------------------------	--

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

Asignatura antecedente: Ninguna.

Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:

Articular propuestas entre las artes y los diseños desde la construcción de una mirada que identifique formas de violencia en intersección con los sesgos de género en la cultura visual, para socializar convivencias de paz hacia todas las expresiones de vida..

Objetivos específicos:

1. Reflexionar el pensar y el hacer desde la(s) teoría(s) feministas.
2. Problematicar las formas de violencia en intersección con los sesgos de género en la cultura visual.
3. Identificar los sesgos de género en torno a la educación de las artes y los diseños.
4. Identificar metodologías posibles para proyectos entre el arte y el diseño con perspectiva de género.
5. Enunciar momentos históricos y propuestas diversas en el Arte y el Diseño con posicionamiento de género.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Bases para una propuesta que articule Artes y Diseño para la Paz	5	10
2	Cultura visual y Género	5	10
3	Genealogía(s): Revisión crítica de otras historias	6	12
Total de horas:		16	32
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	<p>Bases para una propuesta que articule Artes y Diseño para la Paz</p> <p>1. 1. <i>Artes y Diseños, una relación posible</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 1. 1. Subjetividad, interdisciplina e interculturalidad 1. 1. 2. Etnologías entre las Artes y los Diseños, un trabajo comunitario <p>1. 2. <i>¿Qué es y cómo se construye un proyecto entre artes y diseños con clave de género?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 2. 1. Identificar los elementos y las características de proyecto 1. 2. 2. Otras conceptualizaciones desde las prácticas 1. 2. 3. Ejercicios de articulación <p>1. 3. <i>Otros encuentros entre el mundo y La Naturaleza</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 3. 1. Sexismo, especismo y dominación 1. 3. 2. Sentir/pensar nuestra relación con La Naturaleza 1. 3. 3. Interseccionalidad, desigualdad más allá de lo binario
2	<p>Cultura visual y Género</p> <p>2. 1. <i>¿Cómo me han enseñado a ver?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 2. 1. 1. Productos culturales: cine, videos comerciales, música y nota roja 2. 1. 2. Funcionalidad normada 2. 1. 3. Estética: De los arquetipos a los estereotipos <p>2. 2. <i>Educación, formas de violencia y sesgos de género</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 2. 2. 1. La falsa neutralidad 2. 2. 2. Heteronormatividad en la construcción del discurso 2. 2. 3. Ética para otras producciones visuales
3	<p>Revisión crítica de otras historias</p> <p>3. 1. <i>Historiografía del Arte y el Diseño desde las Academia(s)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 3. 1. 1. Una revisión dialógica con la actualidad 3. 1. 2. Epistemologías desplazadas <p>3. 2. <i>Ruptura con el Antropocentrismo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 3. 2. 1. Tierra y Naturaleza 3. 2. 2. Feminismos comunitarios y territorio <p>3. 3. <i>Producción visual en los Activismo(s)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 3. 3. 1. ¿Derribar o desmontar monumentos? 3. 3. 2. Diversidad sexual

Bibliografía Básica

1. Aliaga, Juan Vicente. (2007). Orden fálico. Androcentrismo y violencia de género en las prácticas artísticas del siglo XX. Madrid: Akal
2. Bornay, Erika (2018). Cabellera femenina. Madrid. Cátedra
3. Bornay, Erika. (1995). Las hijas de Lilith. Madrid: Cátedra
4. Cordero Reiman, K. y Saenz, I. (2007). Crítica feminista en la teoría e Historia del Arte. México: Universidad Iberoamericana.
5. Ecker, Gisela. (1986). Estética Feminista. Barcelona: Icaria.
6. Galindo, M. (2013) No se puede descolonizar sin despatriarcalizar: Teoría y Propuesta de la despatriarcalización. La Paz: Mujeres Creando
7. Giraldo, O. Toro, I. (2020) Afectividad ambiental: sensibilidad, empatía, estéticas del habitar. Quintana Roo: El Colegio de la Frontera Sur: Universidad Veracruzana.
8. Giunta, Andrea. (2018). Feminismo y Arte Latinoamericano. Argentina: Siglo XXI.
9. Gruzinski, Serge. (1991) La colonización de lo imaginario: Sociedades indígenas y occidentalización en el México español, siglos XVI-XVIII.FCE
10. Hill Collins, Patricia y Bilge, Sirma (2019). Interseccionalidad.Madrid: Ediciones Morata
11. 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.
12. Levrant de Bretteville, Sheila. (1973). Algunos aspectos del diseño desde la perspectiva de una diseñadora. Inglaterra: Iconographic 6.
13. Platero, R. (2012). Cuerpos y sexualidades en la encrucijada. Barcelona: Edicions Bellaterra
14. Mandoki, Katya. (2006). Prácticas Estéticas e Identidades Sociales: Prosaica II. México: CONACULTA
15. Mayer, Mónica. (1987). Rosa chillante. Mujeres y performance en México. México: CONACULTA
16. Mayayo, Patricia. (2003). Historias de Mujeres, historias del Arte. Madrid: Cátedra.
17. Maceira. (2008). Pedagogía feminista. México: Colegio de México
18. Moraga, Ch y Castillo, A.(ed) (1988). Esta puente mi espalda: Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos.San Francisco: ISM Press
19. Ngozi Adichie, Chimamanda. (2018) El peligro de la historia única. Barcelona: Penguin Random House. Edición formato digital marzo de 2018. Última visita 29 de enero 2021 Disponible en: <https://www.bibliopsi.org/docs/lectura-brote/El%20peligro%20de%20la%20historia%20única.pdf>
20. Pérez Sedeño, E. Coord (1994) Conceptualización de lo femenino en la filosofía antigua. Madrid. Siglo XXI
21. Pollock, Griselda. (2013). Visión y diferencia: feminismo, feminidad e historia del arte. Buenos Aires: Fiord.
22. Preciado, Paul B. (2002). Manifiesto Contrasexual. Barcelona: Anagrama.
23. Scott, Joan. (2012). Las mujeres y los derechos del hombre: feminismo y sufragio en Francia 1789 – 1944. Buenos Aires: Siglo XXI.
24. Solares, Blanca.(2007) Madre terrible: la Diosa en la religión del México Antiguo.México: CEIICH, PUEG-UNAM, Anthropos Ed. Rubí.
25. Velasco Sesma, A. (2017) La ética animal ¿Una cuestión feminista? Madrid: Cátedra.
26. Zurbano Días de cerio, J. (1999) Bases de una Educación para la Paz y la Convivencia.Navarra:Gobierno de navarra, Departamento de Educación y Cultura

Bibliografía sugerida:

1. 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.
2. Arboleda, Paola.(2010) ¿Ser o estar “queer” en Latinoamérica? El devenir emancipador en: Lemebel, Perlongher y Arenas. Íconos. Revista de Ciencias Sociales. Num. 39, Quito, enero 2011, pp. 111-121 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 1390-1249
3. Castellanos, Rosario (2007) Balún-Canan. 5ªEd. México: FCE
4. Friedman, Betty. (2009). La mística de la feminidad. Editado por Universitat de Valencia. Traducido por Magalí Martínez Soliman. Madrid: Ediciones Cátedra.
5. Hinn, Tori. (2013). Women of Graphic Design. Rhode Island: RISD GD Thesis.
6. Irigaray, Luce. (2009). Ese sexo que no es uno. Traducido por Raúl Sánchez Cedillo. Madrid: Akal
7. Ledesma, María. (2003). El diseño gráfico, una voz pública (de la comunicación visual en la era del individualismo). Buenos Aires: Editorial Argonauta
8. 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.
9. Pelta, Raquel. (2011). Pensar juntos, no. Empujar juntos, sí. La gráfica del 15-M en etapas: núm. 15. España: Gustavo Gili.
10. Pelta, Raquel. (2011). La gráfica del feminismo en España. 1970 – 2010. Universidad de Barcelona: Gracmon
11. Pultz, John. (2003). La fotografía y el cuerpo. Madrid: Akal.
12. Richard, Nelly. (2008). Feminismo, género y diferencia(s). Chile: Palidomia.
13. Sánchez Rubio, Dionisio. (2017). Sheila Levrant de Bretteville y la influencia del feminismo en el diseño gráfico. Ecuador: ñawi arte diseño comunicación.
14. Serret, Estela. (2002). Identidad femenina y proyecto ético. México: UNAM.
15. Scotford, Martha. (1991). Is there a canon of graphic design history? en Graphic Design: History in the Writting (1983-2011). London: Occasional Papers.
16. Scotford, Martha. (1993). Women (and men) in design – Who are we? Where are we going? What do we think? Chicago: AIGA
17. Solares, Blanca. (1995). Tu cabello de oro Margarete...Fragmentos sobre odio, resistencia y Modernidad. México: Porrúa.
18. Tuñón, Julia. (2015). Mujeres, entre la imagen y la acción. México: CONACULTA/Random House.
19. Whitney, Chadwick. (1992). Mujer, arte y sociedad. Barcelona: Destino.
20. Wittig, Monique. (2006). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Traducido por Javier Saéz y Paco Vidarte. Madrid: EGALES.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	()
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	()
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminario por los alumnos	(x)
Seminarios	(x)	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(X)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyectos	(x)
Prácticas de campo	()		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(X)		
<p>Perfil profesiográfico: Docente con mínimo de 5 años frente a grupo y formación en género comprobable. Disciplinas de conocimiento: Artes, Diseño, Comunicación, Historia del Arte.</p>			