

1. Unidade curricular (UC)/Curricular Unit

a) Designação: **Mulheres Produtoras e Promotoras de Arte na Idade Média**

Name: **Female Artists and Patrons in the Middle Ages**

b) Número de vagas/Vacancies: 10

2. Pequeno texto introdutório que deve refletir, o enquadramento da UC proposta na oferta curricular da NOVA FCSH, bem como, o carácter inovador ou a complementaridade com outras UC's existentes.

Focusing on the study of the role of medieval women in the production and promotion of the visual arts, this course unit aims to enrich the current FCSH curriculum in two ways: i) by helping to fill the gap in studies dedicated to women in the medieval period; ii) by complementing the content introduced in other course units dedicated to the artistic production of the medieval period through the exploration of less in-depth or absent agents and contexts (História da Arte Românica; História da Arte Gótica; História da Arte Românica e Gótica em Portugal; Arte e Contextos Funerários na Cristandade Medieval). This course unit will also complement, with the medieval scenario, the content of the master's program in "Estudos sobre as Mulheres. As Mulheres na Sociedade e na Cultura," which is dedicated to more contemporary themes.

To this end, this course unit will consist of a first part where students will be introduced to the historiography, concepts, and the main issues surrounding the study of women as art promoters and producers in the Middle Ages. This will include discussions on defining "artistic patronage," "art," or "artist" in the medieval female context, and the main challenges in identifying the role of these women in artistic production. This will be followed by a second part, which will involve the presentation and discussion of various case studies that characterize the art produced and promoted by medieval women and help understand the various roles they played in its conception and production. Due attention will also be given to how the study of these women and their artistic production has contributed to the expansion of the concept of "work of art" in this period.

Focando-se no estudo do papel das mulheres medievais enquanto produtoras e promotoras no campo das artes visuais, esta UC pretende enriquecer a atual oferta curricular da FCSH de duas formas: i) contribuindo para preencher a lacuna que nela existe no que respeita aos estudos dedicados à mulher no período medieval; ii) complementando os conteúdos introduzidos noutras

UCs dedicadas à produção artística do período Medieval através da abordagem de agentes e contextos menos aprofundados ou ausentes (História da Arte Românica; História da Arte Gótica; História da Arte Românica e Gótica em Portugal; Arte e Contextos Funerários na Cristandade Medieval). Esta UC complementarará também, com a realidade medieval, os conteúdos do mestrado em “Estudos sobre as Mulheres. As Mulheres na Sociedade e na Cultura”, dedicado a temáticas mais contemporâneas.

Para tal, esta UC será constituída por uma primeira parte onde os estudantes serão introduzidos à historiografia, conceitos e principais problemáticas em torno do estudo das mulheres enquanto promotoras e produtoras de arte na Idade Média - onde serão abordadas questões que se prendem com a definição de “patrocínio artístico”, “arte” ou “artista” no universo feminino medieval, ou quais os principais desafios na identificação do papel destas mulheres na produção artística. A isto seguir-se-á, numa segunda parte, a exposição e discussão de vários estudos de caso que permitem caracterizar a arte produzida e promovida pelas mulheres medievais, bem como entender os vários papéis por elas desempenhados na sua conceção e produção. Será também dada a devida atenção a como o estudo destas mulheres e da sua produção artística contribuiu para o alargamento do conceito de “obra de arte” neste período.

3. Unidade de Investigação/*Research Unit*: Instituto de Estudos Medievais

Página Web/*Web page* <https://iem.fcsh.unl.pt/>

4. Curso/*Course*: Opção livre aberta aos cursos de: (indicar um dos cursos)

Licenciatura Mestrado x

5. Número de créditos/*Number of credits* (1 crédito = 28h):

Licenciatura 6 ECTS Mestrado 10 ECTS x

6. Docente ou Investigador responsável/*Teacher or principal Researcher*: Paula Filipa Freire Cardoso

7.

1º semestre 2º semestre x 1º e 2º semestre (indicar uma das opções)

a) Número de horas por sessão/*Number of hours per session*:

2 horas (licenciatura) 3 horas (mestrado) x

b) Número de sessões por semana/*Number of sessions per week*:

Duas sessões (licenciatura) Uma sessão (mestrado) x

c) Periodicidade/*periodicity*: Semanal

d) Período de funcionamento/*Class period*. (deve tomar como referência o calendário escolar do ciclo de estudos a que se destina a unidade curricular): 10 de fevereiro a 30 de maio de 2025

8. Objetivos da unidade curricular/*Learning objectives*:

- To be able to trace and characterize the role of medieval women in art making;
- Understand the main problems and questions in the identification and study of artworks made and promoted by medieval women.

- Understand how women's art production and patronage influenced and was influenced by the social, religious and political environment in which it was produced.
- To critically analyse artworks produced and promoted by medieval women.
- To critically analyse evidence in primary sources and use that evidence to produce persuasive arguments.

- Ser capaz de traçar e caracterizar o papel das mulheres medievais na criação artística;
- Compreender os principais problemas e questões na identificação e estudo de obras de arte feitas e promovidas por mulheres no período Medieval;
- Entender como a produção artística e o mecenato das mulheres medievais influenciaram e foram influenciados pelo ambiente social, religioso e político em que foram produzidos;
- Analisar criticamente obras de arte produzidas e promovidas por mulheres no período Medieval;
- Analisar criticamente evidências em fontes primárias e usar essas evidências para produzir argumentos persuasivos.

9. Requisitos de frequência/*Attendance requirements:*

No previous knowledge of Medieval Art and Culture is required / Não são necessários conhecimentos prévios no campo da Arte e Cultura Medieval.

10. Conteúdo da unidade curricular/*Syllabus:*

1. Women as Patrons in the Middle Ages: Concepts and State of the Art

- 1.1. The concept of patronage in the Middle Ages
- 1.2. The historiography of Medieval women's artistic patronage
- 1.3. Exceptions to the rule? The sociology of Medieval female patrons
- 1.4. The motivations behind female patronage:
 - Political Authority
 - Religion (Salvation and Social Recognition)
 - Memory
 - Education

2. Patterns of Female Patronage in the Middle Ages

- 2.1. Blurring the boundaries: Patrons, donors, recipients and users
- 2.2. Female Rulers
- 2.3. Widows (and Wives)
- 2.4. Religious Women

3. Women as Artists in the Middle Ages: Concepts and State of the Art

- 3.1. "Art", "Artists" and "Artisans" in the Middle Ages.
- 3.2. "Why have there been no great women artists?": The historiography of women artists in the premodern world.
- 3.3. The quest for Medieval women artists: Problems and Questions

- Women in Medieval Society
- Modes of production and the question of anonymity in Medieval Art
- Gender and Art Production

4. Women Artists and their Production in the Middle Ages

4.1. Quill and Needle: From illuminated manuscripts to textile work

- The Early Middle Ages: Collaborative work and individual endeavours
- Image, vision and thought: Hildegard of Bingen (d. 1179) and her contemporaries
- The Late Middle Ages: Reform and Visual Literacy - Nuns as artists in Germany, Italy and Portugal.

4.2. Medieval Women in other arts:

- Panel Painting
- Mural Painting
- Sculpture
- Goldsmithing and Glass Art

1. As Mulheres como Promotoras de Arte na Idade Média: Conceitos e Estado da Arte

- 1.1. O conceito de “promoção artística” na Idade Média
- 1.2. Historiografia da promoção artística feminina
- 1.3. Exceções à regra? A sociologia das mulheres mecenas medievais
- 1.4. As motivações por detrás da promoção artística feminina

2. Padrões do Patrocínio Artístico Feminino na Idade Média

- 2.1. Esbater as fronteiras: Patronos, doadores, destinatários e utilizadores
- 2.2. Mulheres Governantes
- 2.3. Viúvas (e Esposas)
- 2.4. Mulheres Religiosas

3. Mulheres Artistas na Idade Média: Conceitos e Estado da arte

- 3.1. “Arte”, Artistas” e “Artesãs”.
- 3.2. “Why have there been no great women artists?”: A historiografia das mulheres artistas no mundo pré-moderno.
- 3.3. A busca por mulheres artistas medievais: Problemas e Questões
 - As mulheres na sociedade medieval
 - Modos de produção e a questão do anonimato na Arte Medieval
 - Género e Produção Artística

4. Mulheres Artistas e a sua Produção na Idade Média

- 4.1. Pena e Agulha: Do manuscrito iluminado às artes têxteis
 - Alta Idade Média: Trabalho colaborativo e empresas individuais
 - Imagem, visão e pensamento: Hildegarda de Bingen (m. 1179) e as suas contemporâneas
 - A Idade Média Tardia: Reforma e Literacia Visual – Freiras Artistas na Alemanha, Itália e Portugal

4.2. As Mulheres Medievais noutras artes.

- Pintura em Madeira

- Pintura Mural
- Escultura
- Ourivesaria e Arte do Vidro

11. Bibliografia recomendada/Recommended reading: (máx. 5 títulos. Por ordem decrescente de data de edição.)

1. Blanca Garí (ed.). *Women's Networks of Spiritual Promotion in the Peninsular Kingdoms (13th-16th Centuries)*, (Viella, 2013).
2. Therese Martin (ed.). *Reassessing the Roles of Women as 'Makers' of Medieval Art and Architecture*, 2 vols, (Brill, 2012).
3. Jeffrey F. Hamburger. *Nuns as Artists: The Visual Culture of a Medieval Convent*, (University of California Press, 1997).
4. June Hall McCash. *The Cultural Patronage of Medieval Women* (The University of Georgia Press, 1996).
5. Lila Yawn-Bonghi, "Medieval Women Artists and Modern Historians", *Medieval Feminist Forum*, Vol. 12 (1991).

12. Métodos de ensino/Teaching Methods:

Theoretical-practical classes consisting of a part presented by the teacher and another part focused on the analysis and discussion of practical cases, inviting active student participation. Additionally, students will present and discuss a commentary on a text and their final projects. A visit to the Biblioteca Nacional de Portugal will be conducted to analyze illuminated manuscripts created by women in the medieval period. Tutorial support will be provided to assist in the completion of the final project.

Aulas teórico-práticas compostas por uma parte de exposição por parte do docente e outra de análise e discussão de casos práticos com convite à participação ativa dos alunos ao que se somará a apresentação de uma recensão crítica e de um ensaio final por cada aluno. Realização de visita de estudo à Biblioteca Nacional de Portugal para análise de manuscritos iluminados por mulheres no período Medieval. Acompanhamento na planificação do ensaio final.

13. Métodos de avaliação/Assessment methods. (para cada elemento de avaliação deve indicar a respetiva ponderação):

- Attendance (10%) and participation in discussions – 20%
- Summary and commentary on a scientific article or book chapter to be presented in class for discussion (chosen from a list provided by the teacher) – 20%
- Short essay on a specific case within the scope of the topics covered in class (6 to 8 pages) – 40%
- Presentation of the final essay in the classroom – 10%

- Assiduidade (10%) e participação na discussão – 20%
- Síntese e comentário de um artigo científico ou capítulo de livro a apresentar em aula para discussão (escolhido de uma lista facultada pela docente) – 20%.
- Pequeno ensaio sobre um caso concreto no âmbito das temáticas abordadas (6 a 8 páginas) – 40%
- Apresentação do ensaio na sala de aula – 10%

| | |
|--|----|
| 14. Percentagem de aulas práticas/Percentage of practical classes: | 50 |
|--|----|

| | |
|--|-----------------|
| 15. Língua de ensino/ <i>Teaching language</i> : | English/ Inglês |
|--|-----------------|

* só serão aceites caso não sejam redundantes em relação à oferta formal existente, isto é, que não seja igual ou semelhante a outra UC que já exista nos planos de estudos da oferta letiva quer do 1º e/ou do 2º ciclo.

NOTA: Todos os campos são bilíngues e de preenchimento obrigatório