

FICHA RESUMEN DEL ÁREA

AREA SUMMARY

Número de Área / Area Number	11	Título del Área / Area Title	CULTURA, ARTE, CREATIVIDAD / CULTURE, CREATIVITY AND ART
Descripción /Description	Cambiar los modos de comprensión, sustituir los antiguos estereotipos por visiones nuevas, flexibles, enriquecedoras, todo ello es el resultado de un pensamiento creador que aspira a dar a las mujeres la oportunidad de tomar parte en la tarea transformadora de nuestro mundo con las palabras, con las imágenes, con la música, con el pensamiento... Changing the ways of understanding, substituting newer and more complex, more enriching visions for the old stereotypes is the result of creative thinking which has been searching for ways to give women the opportunity to participate in the transformation of our world with words, music, images or thought.		
Coordinadores/ Coordinators	Silvia Iglesias Recuero (sir@filol.ucm.es); Ana María Leyra (aleyra@filos.ucm.es)		
Componentes del comité/ Committee Members	1. José Ignacio Díez Fernández (Fac. Filología, UCM) 2. Rosa María García Rayego (Instituto Complutense de Investigaciones Feministas, UCM) 3. Sharon Holland (Northwestern University, USA) 4. Silvia Iglesias Recuero (Fac. Filología, UCM) 5. Ana María Leyra Soriano (Fac. de Filosofía, UCM) 6. Patricia Martínez (Fac. Filología, UCM) 7. Carmen Méndez (Fac. Filología, UCM) 8. JoAnne Neff (Fac. Filología, UCM) 9. Carmen Cecilia Piñero Gil (Directora de Comu-Arte España) 10. Pilar Ramos (Fac. de Historia, U. La Rioja) 11. Fernando Rampérez (Fac. Filosofía, UCM) 12. Anne Marie Reboul (Fac. Filología UCM) 13. Yolanda Ruano (Fac. Filosofía, UCM)		
SUBAREAS	a. El poder de la imaginación / The power of imagination b. Alianzas y ataduras / Links and ties c. Literatura / Literature d. Artes visuales / Visual Arts e. Artes musicales y escénicas / Musical and scenic arts f. Creación y política / Creativity and politics g. Lenguajes y códigos de expresión / Languages and codes of expression h. Filosofías / Philosophies		

SUBÁREA a			
Código Subárea / Subarea Code	11 a	Título Subárea	El poder de la imaginación / The power of imagination
Descripción / Description	Somos el resultado de un legado cultural que nos constituye. Nuestro imaginario está poblado con las imágenes que han sido hasta ahora establecidas a partir de quienes podían ejercer el dominio. Representaciones estereotipadas que pretenden fijar la variedad y la imprevisibilidad de la vida real para someterlas. Frente a ese poder que viene del pasado, una imaginación que mira al futuro cuenta ya con los sueños que nos invitan a pensar y a vivir a partir de otras imágenes del mundo y de nosotras. We are the result of our cultural legacy which has created our society. Our imaginary is peopled with representations that were established by those who were able to exert power over others. These were the stereotypical images that have tried to entrench changing situations and the ensuing changing nature of life into power over women. Against this older concept of power, a different imaginary has arisen, looking toward the future invites all of us to think and live through another type of image of the world and of ourselves.		
Coordination	Silvia Iglesias (sir@filol.ucm.es); Ana María Leyra (aleyra@filos.ucm.es)		

SUBÁREA b			
Código Subárea / Subarea Code	11 b	Título Subárea	Alianzas y ataduras / Links and bindings
Descripción / Description	¿Qué servidumbres reducen las posibilidades de las mujeres en el mundo contemporáneo? Frente al oscurantismo o al subdesarrollo ¿qué alianzas pueden favorecer una transformación en profundidad de la mujer? Para superar las limitaciones de entrada y permanencia en el ámbito cultural impuestas por la tradición las mujeres han recurrido a alianzas estratégicas con los poderes sociales. Pero tales alianzas, ¿qué servidumbres traen consigo? La cuestión sigue siendo si es posible forjar alianzas sin compromisos. What are the types of servitude which reduce women's possibilities in the contemporary world? In the face of obscure reasoning and underdevelopment, which alliances might favour a profound change in women's worlds? In order to overcome the traditional obstacles to admission and permanence in cultural worlds, women have made strategic alliances with social powers. But, what are the types of servitude entailed in these alliances? The issue continues to be the possibility of establishing alliances without bindings.		
Coordination	Silvia Iglesias (sir@filol.ucm.es); Ana María Leyra (aleyra@filos.ucm.es)		

SUBÁREA c			
Código Subárea / Subarea Code	11 c	Título Subárea	Literatura / Literature
Descripción / Description	La literatura, como peculiar uso del lenguaje que a menudo recrea la tradición y anticipa modos de ser y sentir, es un complejo campo de trabajo en el que documentar los cambios que la posición de las mujeres ha experimentado en las últimas décadas. Las escritoras revisan usos y costumbres sociales y culturales, vierten sus críticas y sus propuestas, aseguran unos modelos y, en la medida en que la literatura lo hace, combaten los estereotipos, fundan o asientan identidades. Además, también desde la literatura se transforman los decisivos usos lingüísticos y sociales, se hacen visibles comportamientos y actitudes, se realizan denuncias. Literature, as a special type of language which recreates tradition and anticipates different ways of being, is a complex field which can record the changes made over the last few decades in women's lives. Women writers revise social and cultural customs, draw up their criticism and proposals, establish models, and, as far as literature is able to do so, they struggle against stereotypes, eliminating olds ones and bringing to life new concepts. Furthermore, through literature linguistic and social uses can be transformed; new ways of behaviour can be made visible; and, older traditions can be condemned.		
Coordination	José Ignacio Díez (igdiez@filol.ucm.es); Silvia Iglesias (sir@filol.ucm.es); Ana Maria Leyra (aleyra@filos.ucm.es); Carmen Méndez (cmmendez@filol.ucm.es)		

SUBÁREA d			
Código Subárea / Subarea Code	11d	Título Subárea	Artes visuales / Visual Arts
Descripción / Description	Ver y hacer ver: mirar desde otra(s) perspectivas y transmitir esa mirada extrañada para ofrecerla a la reflexión y a la discusión públicas. Las imágenes, las formas, la luz, el color, la composición, el movimiento –pero también los sonidos, las texturas y –por qué no- olores y sabores- son otras tantas herramientas para ofrecer una visión transformada y transformadora de la(s) mujer(es) y de su instalación –o desinstalación- en el tejido poroso, contradictorio y cambiante de la sociedad actual. To see and to make visible: looking from another perspective and transmitting a different perception in order to bring it into public light. Images, forms, light, colour, composition, movement – but also sounds and textures—and why not smells and taste – are some of the tools used to offer a transformed and transforming vision of women's place in the present society.		
Coordination	Silvia Iglesias (sir@filol.ucm.es); Ana María Leyra (aleyra@filos.ucm.es); Fernando Rampérez (framperez@filos.ucm.es)		

SUBÁREA e			
Código Subárea / Subarea Code	11e	Título Subárea	Artes musicales y escénicas / Musical and scenic arts
Descripción / Description	Hoy más que nunca dentro de la cultura contemporánea, la música (las músicas) y las artes escénicas se han convertido en un reflejo de la trans-modalidad de la creación artística. Desde las formas tradicionales a la cultura popular pasando por las vanguardias postmodernas las mujeres van consiguiendo introducir, en este ámbito cultural tan inmediatamente vulnerable a las presiones económicas y sociales, sus múltiples perspectivas tanto en el espacio de la creación como de la reflexión. ¿Cómo sustituir el papel secundario de “obreras” por el acceso y el reconocimiento de sus funciones como compositoras, como dramaturgas y como directoras? Today more than ever within contemporary culture, music (the musics) and the scenic arts have become a reflection of transmodality of artistic creation. From the traditional forms to popular culture, including post-modern avant-garde movements, women have been able to introduce, in spite of economic and social pressures, their diverse perspectives into both creative and reflexive spaces. How should the secondary role of women “workers” be replaced by the rightful recognition in their roles as composers, play-writes and directors?		
Coordination	Silvia Iglesias (sir@filol.ucm.es); Ana María Leyra (aleyra@filos.ucm.es); Fernando Rampérez (framperez@filos.ucm.es)		

SUBÁREA f			
Código Subárea / Subarea Code	11f	Título Subárea	Creación y política / Creation and politics
Descripción / Description	Cualquier experiencia innovadora implica un riesgo que necesariamente se ha de afrontar. Potenciar los proyectos que incorporan a las nuevas creadoras es el desafío para las políticas culturales de los diferentes gobiernos. La creación artística femenina linda con la política de dos formas independientes, pero imbricadas: la obra artística suele vehicular ideologías que cuestionan la distribución de las identidades y del poder respectivo, pero suele también necesitar el acceso a redes de financiación y de distribución de la obra que son privilegio de aquellos poderes –sociales, culturales, políticos o artísticos- que se ven contestados por ella. ¿Cómo se soluciona la paradoja? Any innovative experience implies a risk that must be taken. Encouraging projects which encompass women creators is one of the major political and cultural challenges of different governments. Women’s artistic creativity is related to politics in two different but inter-related ways: creative work usually implies ideologies that question identities and power, but this work requires access to financing and distribution channels that are in the hands of those powers which the works are questioning. How can this paradox be resolved?		
Coordination	Silvia Iglesias (sir@filol.ucm.es); Ana María Leyra (aleyra@filos.ucm.es)		

SUBÁREA g			
Código Subárea / Subarea Code	11g	Título Subárea	Lenguajes y códigos de expresión / Languages and codes of expression
Descripción / Description	Las mujeres buscan en la creación artística formas transversales que articulen las múltiples identidades (y no solo la atribuida tradicionalmente) de los habitantes de la aldea global y que permitan vehicular las complejidades y complicaciones de la construcción de “sedes” de actuación social. In their artistic creation, women search for forms which articulate the various identities (not only the traditional one) of the inhabitants of the global village and which shape the complexities of the constructions of social sites.		
Coordination	Silvia Iglesias (sir@filol.ucm.es); Ana María Leyra (aleyra@filos.ucm.es); JoAnne Neff		

SUBÁREA h			
Código Subárea / Subarea Code	11h	Título Subárea	Filosofías / Philosophies
Descripción / Description	El pensamiento del siglo XX ha recibido aportaciones de relevancia por parte de numerosas filósofas que lo han expuesto en publicaciones cuyo prestigio no está en consonancia con la influencia que merecería ejercer sobre las sociedades en las que han visto la luz. No es frecuente encontrar en los programas de filosofía de las universidades del mundo cursos o seminarios destinados al estudio específico de los títulos producidos por mujeres. Estudiar los contenidos de sus obras y escuchar sus voces silenciadas es una tarea pendiente y con seguridad supondría una indudable aportación a algunos de los conflictos que afectan a nuestras sociedades actuales. La idea es llamar la atención sobre el pensamiento de unas mujeres cuya proyección universal, actualidad y vigencia reclaman una atención y una difusión lo más amplia posible. No son desconocidas ni mucho menos, pero sus voces sí están difuminadas en un pasado que no da cuentas ni valora la impronta de la filosofía de las mujeres en el siglo XX, o en un presente que mantiene su pensamiento relegado a círculos especializados. Conciliar la acción con la reflexión es el esfuerzo y sin duda el logro de estos trabajos. Twentieth century thought has received relevant contributions of women philosophers whose published works have not obtained the importance which they should have merited within their societies. The study of philosophy written by women is not frequently found in the syllabi of university courses or seminars. The study of their works and thus the presence of their voices is a mission still to be dealt with and one which would certainly offer a valuable reinforcement for resolving some of the conflicts affecting present society. Our objective is to focus attention on the thought of women whose public projection has been neglected at present and thereby provide the necessary distribution. They are not unknown, although their voices have been muffled in a past time, which has not paid attention to women's XX century philosophy, or in a present time, which reduces their thought to specialized circles. The focus and the great achievement of these works is undoubtedly to merge action with reflection.		
Coordination	Ana María Leyra (aleyra@filos.ucm.es); Fernando Rampérez (framperez@filos.ucm.es)		