

Ellas, Elles, They...

KATY GÓMEZ CATALINA

Sie te 他们 De *Ne* Ils Maent yn lƿwɫƿ Eles αυτοί Zij **ŌK** Siad peir אלהי Vini
Jie тие *Huma* Ei они вони ʻ Onlar তারা দুই Nwɔn si অসর *Dute* 他們
So яны 그들 ATA obobɔ Wao તેઓ Lawv 彼ら *Mereka* o l a p Onlar
ಖာಣຂೋಣੀ Nad അവ т э д Izy ireo พากเขา o n x o Oni వారు oni హిల్ల Hulle
lwo **இவ்வ** Su *Ha* Ba Waxay Bona ຄູ່ກັບ ບາ *Sila* Padha அவர்கள் *Mereka*
Ratou Sie te 他们 De *Ne* Ils Maent yn lƿwɫƿ Eles αυτοί Zij **ŌK** Siad peir
அלהי Vini *Jie* тие *Huma* Ei они вони ʻ Onlar তারা দুই Nwɔn si অসর *Dute*
hə ESSi هم oni హిల్ల Hulle lwo **இவ்வ** Su *Ha* Ba Waxay Bona ຄູ່ກັບ ບາ *Sila*
Padha அவர்கள் *Mereka* Ratou Sie te 他们 De *Ne* Ils Maent yn lƿwɫƿ Eles
αυτοί Zij **ŌK** Siad peir אלהי Vini *Jie* тие *Huma* Ei они вони ʻ Onlar তারা
दुई Nwɔn si অসর 他們 So ຄູ່ກັບ ບາ яны 그들 ATA obobɔ Wao તેઓ

Ellas, Elles, They...

KATY GÓMEZ CATALINA

Dute Onlar Lawv Hulle ESSi هم oni హిల్ల Ratou Sie te 他们 De **இவ்வ** Su *Huma* Maent yn Waxay Bona ຄູ່ກັບ ບາ тие
Ils Maent yn lƿwɫƿ Eles তারা দুই Nwɔn si অসর Ba αυτοί Zij **ŌK** Siad
они вони ʻ Onlar তারা দুই вони ʻ Onlar Siad দুই Nwɔn si অসর *Dute*
他們 So яны 그들 ATA obobɔ Wao તેઓ Lawv 彼ら *Mereka* o l a p Onlar
ಖာಣຂೋಣੀ Nad അവ т э д Izy ireo พากเขา o n x o Oni వారు oni హిల్ల Hulle
lwo **இவ்வ** Su *Ha* Ba Waxay Bona ຄູ່ກັບ ບາ *Sila* Padha அவர்கள் *Mereka*
Ratou Sie te 他们 De *Ne* Ils Maent yn lƿwɫƿ **Nwɔn si** அசர *Dute* 他們
ಖာಣຂೋಣੀ Nad அவ т э д Izy ireo พากเขา o n x o Oni వారు o Ular hə ESSi
hə ESSi هم oni హిల్ల Hulle *Sila* Padha அவர்கள் *Mereka*
αυτοί Zij **ŌK** Siad peir *Ne* Ils Maent yn lƿwɫƿ Eles
Ei они вони Onlar তারা

Colección La Rueca
Directora Carmen Conti Jiménez
Serie *Aire, creación literaria, 2*

Gómez Catalina, Katy
Ellas, Ellos, They / Katy Gómez Catalina. -- Jaén :
Editorial Universidad de Jaén, 2018. -- (La Rueca. Aire ; 2)

96 p. ; 29 x 29 cm

ISBN 978-84-9159-196-2

1. Mujeres 2. Fotografía 3. Viajes I. Jaén. Editorial
Universidad de Jaén, ed. II. Título
77

Proyecto Cultural coordinado por
Luciano García García y Concepción Azorit Casas

Fotografías
Katy Gómez Catalina

Textos
Juan Gómez Ortega, Ramón Moreno Casas,
Luciano García García y María Dolores Rincón González

Traducción de los textos
Luciano García García y Elizabeth Adams

Composición de los dípticos
Ramón Moreno Casas

Edita
Editorial de la Universidad de Jaén

© de las fotografías: la autora
© del texto: los autores
© de la presente edición: Universidad de Jaén

Diseña y maqueta
Virginia Alcántara

Imprime
Gráficas La Paz de Torredonjimeno

ISBN: 978-84-9159-196-2
Depósito legal: J 43-2019

Agradecimientos

A Ramón Moreno Casas por su inestimable ayuda como curador. Su "ojo experto" nos ayudó a establecer la conexión entre las fotografías, articulando y dando sentido a la secuenciación de la exposición.

A Pedro Díaz Mayo, mi compañero de viaje, por su soporte y por darme alas para volar...

Índice *Index*

10 /12 **Prólogo /Prologue**

Juan Gómez Ortega
Rector de la Universidad de Jaén
/ Vice-Chancellor of the University of Jaén

14 /16 **Presentación /Presentation**

Ramón Moreno Casas

20-89 **Glosas /Glosses**

Luciano García García

Fotografías /Photographs

Katy Gómez Catalina

90 /93 **Epílogo /Epilogue**

María Dolores Rincón González
Vicerrectora de Proyección de la Cultura y Deportes
de la Universidad de Jaén
/ Vice-Principal for the Projection of Culture and Sports
of the University of Jaén

Prólogo

Juan Gómez Ortega
Rector de la Universidad de Jaén

*D*esde el año 2009 la Universidad de Jaén se adhirió a los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y adquirimos un compromiso que nos lleva a considerar la Responsabilidad Social Universitaria como una exigencia transversal a toda la actividad que se desarrolla en nuestra institución. Mediante la mejora continua de la docencia, la investigación, la transmisión de la cultura y la transferencia del conocimiento nos comprometemos a contribuir al progreso de la sociedad y al desarrollo sostenible del entorno como recoge el II Plan Estratégico de la Universidad de Jaén.

En este sentido el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes de la Universidad de Jaén, mediante la convocatoria de Proyectos Culturales, promueve la difusión de la creación artística y literaria, fomenta el debate de ideas y la reflexión intelectual, así como la transmisión y divulgación de contenidos culturales y científicos. De esta manera, se posibilita la creación de espacios para la cultura contemporánea, y se propician entornos de colaboración multidiscipli-

nar en los que se favorece la interacción de todos los miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad en general.

Este libro es el resultado de uno de estos Proyectos Culturales multidisciplinares, *Ellas, Elles, They...*, iniciado por la profesora Concepción Azorit Casas, en el que se han conjugado de manera casi mágica la creación artística a través de la fotografía y la literatura, dos lenguajes que se complementan para producir un número potencialmente infinito de sugerencias.

Cumpliendo con la responsabilidad de la Universidad en el apoyo a la producción artística y la difusión de la riqueza patrimonial de la Provincia de Jaén, la publicación de este libro contribuye al conocimiento de la obra de una reconocida fotógrafa ubetense a la vez que visibiliza las múltiples realidades de la mujer en el mundo a través del objetivo de su cámara.

La autora, Katy Gómez Catalina, nos propone un recorrido por la diversidad femenina al que acompañan las glosas de un profesor de nuestra Universidad, Luciano García García. Mujeres de toda tez y complejidad emergen con fuerza y dignidad. Mujeres cargadas de esperanza, de proyectos vitales, de rebeldía, de desarraigo, de frustraciones, de alegrías y de corajes; sin embargo, a pesar de sus diferencias y distancias, comparten valores comunes, como hechas del mismo barro, el barro, sin duda, de la resiliencia femenina.

Con esta obra la Universidad insiste y pondera su compromiso social con la reivindicación del ser humano en todas sus facetas, lo que nos obliga a reflexionar en criterios de igualdad como lo hace la fotografía *Aires de libertad* y su correspondiente glosa. Hacia ese noble objetivo se orienta esta contribución y, como Rector de la Universidad de Jaén, me honro en presentarla ante la sociedad de la que partimos y a la que nos debemos.

Prologue

Juan Gómez Ortega

Vice-Chancellor of the University of Jaén

Since 2009, the University of Jaén has adhered to the 10 principles of the United Nations Global Compact and we have acquired a sense of commitment that has led us to consider the Social Responsibility of our University as a transversal demand of all activities that take place in our institution. Through the continuous improvement of teaching, research, the transmission of culture and the transfer of knowledge, we commit ourselves to contributing to the progress of society and the sustainable development of the environment, as stated in the II Strategic Plan of the University of Jaén.

In this sense, the Office of the Vice-Principal for the Projection of Culture and Sports of the University of Jaen promotes, through the call for Cultural Projects, the dissemination of artistic and literary creation, encourages debates on ideas and intellectual reflection as well as the transmission and divulgation of cultural and scientific contents. In this way, we make it possible to make room for contemporary culture

and foster multidisciplinary collaborative environments in which the interaction of all the members of the university community and of society in general is favoured.

This book is the result of one of the above multidisciplinary Cultural Projects, *Ellas, Elles, They...*, started by Professor Concepción Azorit Casas, in which artistic creation has been conjoined in an almost magical way through photography and literature, two languages that complement each other to produce a number potentially infinite number of suggestive interpretations.

Fulfilling the University's responsibility to support artistic production and the dissemination of the rich heritage of the Province of Jaén, the publication of this book contributes to the knowledge of the work of a well-known photographer from Úbeda while at the same time bringing into view the multiple realities of women in the world through the lens of her camera.

The author, Katy Gómez Catalina, proposes a journey through feminine diversity in the company of the glosses of a professor from our University, Luciano García García. Women of all bodily constitutions and hues emerge with strength and dignity. Women loaded with hope, with vital projects, with rebelliousness, with uprootedness, frustrations, joy and courage; however, despite their differences and distances, they share common values, as if made of the same clay, the clay, no doubt, of female resilience.

With this work our University insists and gauges its social commitment to the vindication of the human being in all its facets, which compels us to reflect on criteria of equality as the photograph *Airs of Freedom* and its corresponding commentary illustrates. This contribution addresses that noble objective and I, as Vice-Chancellor of the University of Jaén, am honoured here and now to present it to the society which we stem from and to which we owe ourselves.

Presentación

Ramón Moreno Casas
Bruselas, 2019

Le poète a toujours raison
Qui voit plus haut que l'horizont
Et le future est son royaume.

Face à notre génération,
Je déclare avec Aragon:
La femme est l'avenir de l'homme.

Jean Ferrat, 1976

Katy Gómez, nació en Úbeda donde trabaja como Veterinaria de Salud Pública en la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Actualmente forma parte del Grupo de Investigación RNM-175 sobre Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Jaén.

Para ella, la fotografía es una forma de disfrutar de la vida apasionadamente.

Su trabajo, enmarcado en el ensayo fotográfico, expresa una perspectiva personal, un punto de vista, una interpretación de la realidad. Los viajes son el nexo común de toda su obra y la cámara se ha convertido en su inseparable compañera de viaje. Dispara sin dudarle siempre que presente que el momento tiene plasticidad estética y suficiente fuerza narrativa visual. Este momento se convierte entonces en un reflejo de su mundo, sus experiencias, sus preferencias, sus estados de ánimo y, por supuesto, de sí misma.

Se siente profundamente seducida por el elemento humano y es capaz de conseguir su complicidad y aprobación desde la admiración y el respeto.

Su trabajo ha sido reconocido en numerosos certámenes nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio Nacional en el Sony World Photography Awards 2018, y su obra ha sido expuesta en Londres, París, Madrid, Irán, Colombia, Nueva Delhi y en casi toda la geografía española (*).

A lo largo de sus viajes por más de 60 países, ha retratado a la mujer en lo más íntimo de su propio contexto vital. Sus fotos en blanco y negro aportan la distancia necesaria para apreciar la imagen en toda su esencia. Todo se vuelve más nítido y visibiliza lo cotidiano de cada una de las diversas realidades de la mujer en el mundo. Un mundo en el que como diría Simone “no se nace mujer, se llega a serlo”.

(*) WEB: <https://katygomez.es/>
BLOG: <https://katygomezfotografia.blogspot.com/>

Presentation

Ramón Moreno Casas
Bruselas, 2019

Le poète a toujours raison
Qui voit plus haut que l'horizont
Et le future est son royaume.

Face à notre génération,
Je déclare avec Aragon:
La femme est l'avenir de l'homme.

Jean Ferrat, 1976

Katy Gómez, was born in Úbeda where she works as a Public Health Veterinarian for the Regional Board of Health of the Junta de Andalucía. She is currently part of the RNM-175 Research Group on Biodiversity and Sustainable Development of the University of Jaén.

For her, photography is a way to passionately enjoy life.

Her work, within the general framework of the photographic essay, expresses a personal perspective, a point of view, an interpretation of reality. Travel is the common linking thread of all her work and the camera has become her inseparable travel companion. She shoots without hesitation whenever she senses that the moment has enough aesthetic plasticity and visual narrative force. This moment then becomes a reflection of her world, her experiences, her preferences, her states of mind and, of course, of herself.

She feels deeply seduced by the human element and is able to obtain its complicity and approval from an attitude of admiration and respect.

Her work has been recognized in numerous national and international competitions, including the National Award at the Sony World Photography Awards 2018, and her work has been exhibited in London, Paris, Madrid, Iran, Colombia, New Delhi and in almost all the Spanish geography (*).

Throughout her travels in more than 60 countries, she has portrayed women in the most intimate part of their own vital context. Her black and white photos provide the necessary distance to appreciate images in all their essence. Everything becomes clearer and makes visible the daily life of each one of the diverse realities of women in the world. A world in which, as Simone would say, "a woman is not born, she becomes one".

(*) WEB: <https://katygomez.es/>
BLOG: <https://katygomezfotografia.blogspot.com/>

01A *Belleza esculpida en ébano* PARÍS, 2016

Beauty Sculpted in Ebony PARIS, 2016

“En tanto que de rosa y azucena” principiaba en los albores del siglo XVI el famoso soneto 23 de Garcilaso. Eran otros tiempos en los que el canon de belleza establecido por Petrarca dos siglos antes exaltaba como ideal femenino los dos colores antitéticos de la experiencia racial predominante: rojo de pasión, blanco de pureza; rosa que atrae con la promesa de sensualidad y azucena que imparte contención y respeto. ¿Cómo expresar estos dos colores, estas dos tensiones amorosas sobre fondo negro? “Nigra sum, sed formosa” aducía la reina de Saba en 1:5 del *Cantar de los Cantares* y así, en modo adversativo, admitía a regañadientes la intelectualidad renacentista europea que el negro pudiera ser bello. Eran los tiempos de la primera globalización, cuando las razas, de grado o por fuerza, empezaban a rebasar los límites continentales impuestos por la geografía y a hibridizarse, pujantemente en las colonias, tímidamente en las metrópolis. Hoy asistimos a la segunda globalización y no hay barreras que puedan contener el rebosamiento de las fronteras y el mestizaje en las metrópolis. Esta imagen en el metro de París ilustra que también sobre fondo negro es normal revivir la antítesis atracción-respeto en un corazón enamorado, ya no con rosa o azucena, sino con rasgos más universales (“cuello, cabello, labio, frente”) esculpidos por el mestizaje.

“So long as of red rose and lily white”. Thus began Sonnet number 23 by Garcilaso de la Vega. Those were other times in which the canon of beauty set up by Petrarch two centuries before extolled as female ideal the two antithetical colours of the predominant racial experience: red of passion, white of purity; rose which attracts with a promise of sensuality, and lily which imparts restraint and respect. How to express these two colours, these amatory tensions on a black backdrop? “Nigra sum, sed formosa”, adduced the Queen of Sheba in 1:5 of *The Song of Songs*, and in this way, in adversative mode, the intellectuality of the Renaissance reluctantly admitted that black could be beautiful. Those were the times of the first globalization, when races willingly or perforce, began to overpass the continental limits imposed by geography and to hybridize, thrivingly in the colonies and timidly in the metropolises. Today we witness the second globalization and there are no barriers which can hold back the overflowing of frontiers and the crossbreeding in the metropolises. This picture taken in Paris underground shows that on a black backdrop it is also normal to revive the antithesis attraction-respect in a loving heart, now not with roses or lilies, but with a more universal trait (“neck, hair, lip, forehead”) skulpted by crossbreeding.