

HIBRIDACIÓN ENTRE FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL Y ESCENOGRÁFICA
COMO MEDIO PARA LA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA:
SERIE FOTOGRAFICA *THE LIFE OF THE OTHER*

FERNANDO BAYONA

PROYECTO

La propuesta aborda el proceso conceptual, metodológico y técnico llevado a cabo para el desarrollo de la serie fotográfica **The life of the other** como proyecto de investigación a medio camino entre fotografía documental y escenificada.

El proyecto reflexiona sobre el uso del cuerpo como soporte laboral por tres colectivos profesionales, esto es, como objeto de deseo intangible, caso de los stripper o actores porno, o bien aquellos que son subordinables a través de una contraprestación económica, en el caso de los chaperos.

El título de la serie hace referencia al juego de identidades y ficciones llevadas a cabo por estos trabajadores para proteger su intimidad. Una suerte de "áster egos" o máscaras virtuales que los disocia de su persona, un constructo de sí mismos creado para desarrollar su profesión mediante la representación de un personaje fingido, que muta para adaptarse a las exigencias laborales o demandas de los diferentes clientes, convirtiéndose así -consciente o inconscientemente- en actores permanentes del mismo y dotándolo de una vida y características muy concretas.

DESARROLLO METODOLÓGICO

La fase inicial del proyecto se fundamenta en entrevistas a los diferentes participantes del estudio, realizando así un acercamiento a la persona real, desprovéyéndola del artificio protector de la máscara para poder comprender su realidad, sus vivencias y experiencias. Partiendo de los relatos obtenidos el proyecto reconstruye fotográficamente alguno de los pasajes de su intensa vida, una mise en scène que da visibilidad a historias que tienden a ser ocultadas por vergüenza o miedo al rechazo social debido a la estigmatización de la profesión ejercida, un modo de hacer público algo que en naturaleza es muy íntimo y personal.

De este modo, los personajes que aparecen en cada una de las imágenes son interpretados por actores profesionales, que sienten y padecen las vidas de los protagonistas reales, y se mezclan con éstos que reinterpretan nuevamente sus propias vivencias. Esto se establece como estrategia pactada con todos y cada uno de ellos para preservar su anonimato a pesar de mostrar su rostro ante la cámara.

Creamos así una doble ficción, la del personaje que esta tipología de profesionales crean para sí y los protege de la sociedad, y el que han de interpretar en la toma fotográfica dentro del proyecto, generando la duda permanente en el espectador que no sabe quien es el real y quien el intérprete o interpretado.

El proyecto indaga en las especiales características de vida de estos trabajadores, profundizando en cuestiones como el deseo reprimido, las relaciones de pareja, los problemas afectivos, el entorno cultural, la inmigración, el perfil de los clientes, las diferentes prácticas sexuales, la enfermedad, la soledad, el estigma social o la doble moral de la ciudadanía entre otras múltiples cuestiones

tangenciales. Una suerte de realidad paralela en la que se interrelacionan condicionantes económicos, culturales, religiosos, sanitarios, o simples decisiones personales que tienden a darse en los límites entre lo público y lo privado.

DESARROLLO TÉCNICO

Las tomas se encuentran realizadas con cámara fotográfica digital de medio formato Pentax 645Z de alta definición, con focal fija Ricoh de 55 mm, e iluminación flash.

Los archivos nativos son RAWs brutos, con revelado Lightroom y posproducción en Photoshop, sin presets.

La impresión de las imágenes fotográficas resultantes se llevaron a cabo mediante procedimiento inkjet de tintas minerales sobre papel de algodón Hahnemühle Photo Rag de 320 gramos, y montadas sobre dibond de aluminio de 3 milímetros, enmarcadas en madera de haya natural con tapeta blanca libre de ácidos y cristal protector antibrillo en modo vitrina, con unas dimensiones definitivas de 135 x 106 cm + marco.

POSICIONAMIENTO ESTÉTICO

Mi trabajo se ha definido por el desarrollo de imágenes donde la narratividad y la conexión entre las diferentes escenas es determinante para la comprensión de las historias abordadas en mis series fotográficas.

Mis imágenes se caracterizan por una cuidada puesta en escena, donde los decorados y localizaciones, así como los elementos que en ellas se insertan, son tan importantes como los personajes que desarrollan la acción, sirviendo a su vez para definir su psicología, sentimientos y actitudes.

La especial atención del vestuario, el maquillaje y la peluquería de los actores, así como el minucioso estudio de la iluminación son otros de los elementos que caracterizan mi producción. Con una estética, a medio camino entre la tradición pictórica clásica europea y el Neorrealismo, determino mis creaciones en una especie de realidad ficcionada muy cercana a la imagen cinematográfica.

Mi trabajo tiende a reflexionar sobre las relaciones afectivas y la identidad del sujeto. Abordo el amor como concepto clave del comportamiento humano y las consecuencias que éste provoca, indagando en los aspectos más íntimos de nuestra relación con los otros. En mis obras profundizo en las bases más esenciales que constituyen la psicología del ser humano, y por extensión, del sistema social jerárquico que éste ha creado para sí, y lo somete a un régimen de control de la libertad del individuo. La violencia, el sexo, la pasión, la represión, el miedo a la enfermedad o a la soledad, suelen ser otras de las líneas argumentales que inspiran mi producción. El tiempo, bien sea su recuerdo o el paso de éste, su alteración, modificación o uso por la historia, los órganos de poder o el propio espectador, es otro de los temas recurrentes en mis trabajos.

The news nos acerca a la pareja formada por Manuel y Juan, chapero el primero, stripper el segundo. 4:04 am, Juan regresa de amenizar una despedida de soltera, portando como regalo un par de globos de helio y unas orejas de conejo rosas que una de las invitadas a la fiesta le había regalado. Manuel entrega a Juan los resultados positivos de unos análisis que ambos se habían realizado días antes y que cambiarán su vida a partir de ese momento.

The client nos adentra en la vida de Sergio y Amador, de 25 y 27 años respectivamente. El español y el brasileño residen en el centro de Madrid en un piso de apenas 30 metros cuadrados, donde el primero -chaperero de profesión- recibe a sus clientes en la cama que ambos comparten como pareja. Amador entre tanto espera pacientemente al otro lado del muro sosteniendo entre sus brazos al perro común para evitar que ladre y moleste a los visitantes, mientras escucha como su pareja hace realidad los deseos y perversiones de los diferentes clientes.

The expected meeting nos muestra el ansiado encuentro de Rubén con su padre. Ariam, que así se llama dentro de la profesión, es fruto de la violación de una niña de 15 años. Su vida transcurrió en casa de sus abuelos maternos, ya que su madre lo abandonó para escapar con su violador. Ésta regresó tras largos años para morir junto a su hijo afectada por un cáncer terminal. Del padre desconoce su paradero pero ansía respuestas que den sentido a su vida.

Para esta instantánea recreamos ese momento tan esperado. Un hotel, un momento de intimidad y largas horas por delante para explicaciones, razones y reproches acumulados durante largo tiempo, aunque la mirada sucia del espectador interprete la imagen de forma diferente pensando que es el momento previo, o tal vez posterior, a un servicio.

Para la creación de la toma contamos con la presencia del conocido actor Carlos Álvarez Novoa, ganador de un Premio Cinematográfico "Goya" a la mejor interpretación y el personaje real.

The last time. San Francisco, barrio de Castro, 3 a.m. Mike sentado en el suelo de la cocina decide que ese sería su último servicio, un punto de inflexión en su vida que marca el inicio de una nueva dirección.

Second life. La escena se desarrolla en la periferia de San Francisco (California), en una de tantas ciudades dormitorio. Ryan y Roby acaban de salir de la ducha y se disponen a preparar la cena. Este es el momento escogido por Roby para contar el secreto que lleva tiempo ocultando a la pareja con la que comparte su vida. Su trabajo como vigilante de seguridad es otro bien distinto.

At 7 p.m.: Tim tiene una cita todos los viernes a las 7 de la tarde en una casa de un barrio céntrico de Barcelona. Misma hora, idéntica localización, mismo cliente e igual servicio que se alarga más de 2 años en el tiempo. Asepsia sin sentimiento en un intercambio mínimo de palabras amparado en un silencio casi sepulcral, casi religioso. Una felación sin pasar a mayores que el sacerdote recibe en el salón de la casa familiar.

Para esta imagen hemos contado con el actor porno gay Tim Kruger.

Motel Capri: Christopher tiene una cita ineludible todos los jueves al anochecer en el Motel Capri. Su cliente es algo más que eso, ha pasado a ser lo más parecido a una relación estable que Chris ha conocido. Vive enamorado de Mike, casado, con 2 hijos, un buen trabajo y una vida estable y ejemplar. De 8 a 9 de la tarde noche, en la habitación 210 de este motel cercano al puerto de San Francisco, Chris ansía pacientemente que Mike de el paso y deje a su mujer, en una espera que jamás llega y se alarga en el tiempo.

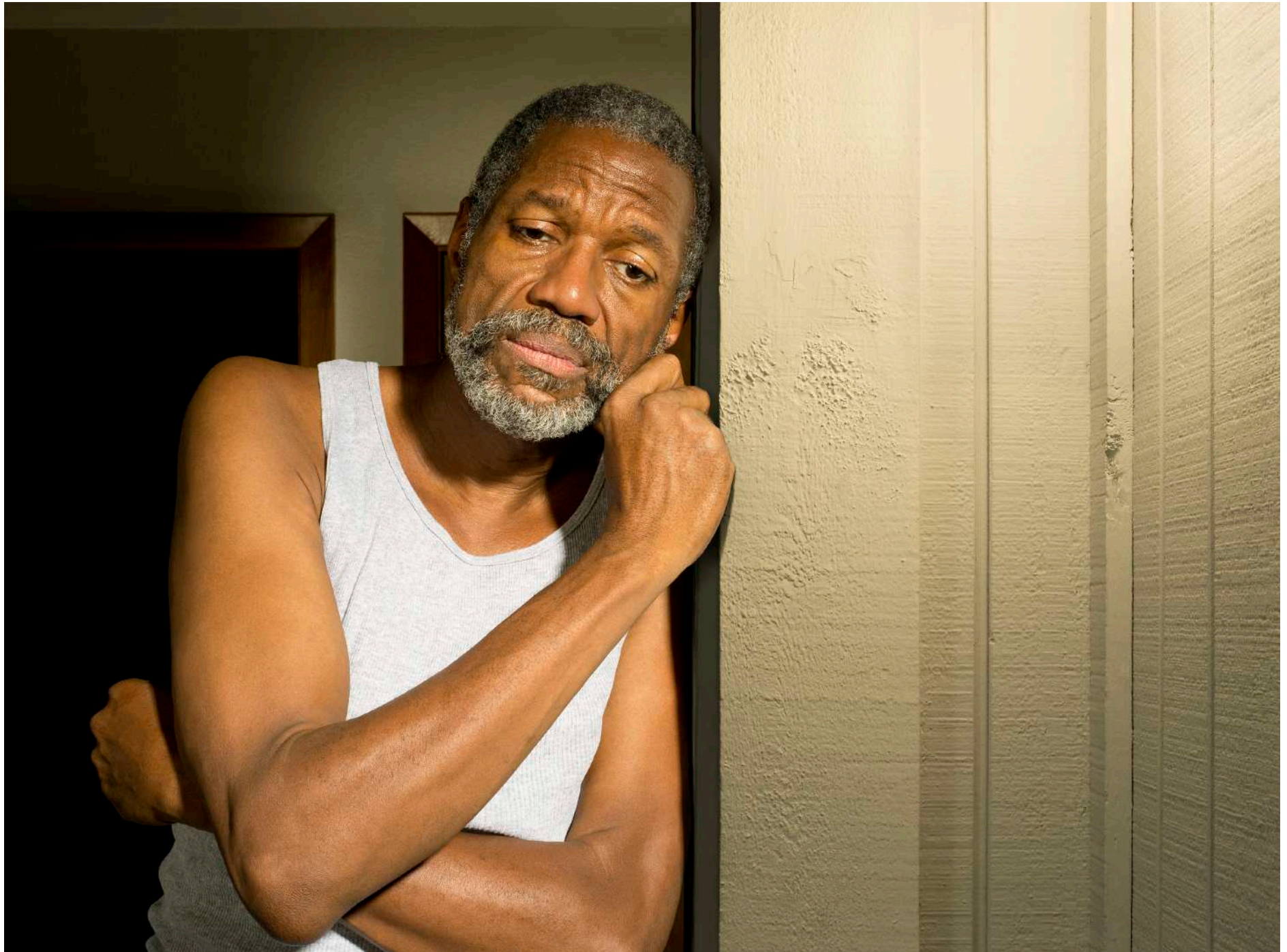
Burnin man: Tras 3 largas entrevistas nuestro protagonista finalmente me deja adentrarme en su persona dejando de lado al personaje al que se aferra para protegerse. Me cuenta sus vivencias más íntimas y narra sus frustraciones y sentimientos más profundos. Acaba confesándome su intento de suicidio quemando su casa con él dentro. No era capaz de soportar su vida ni asumir la tragedia familiar que su trabajo había desencadenado.

Fast sex: La única imagen de toda la serie en la que el protagonista parece mirar fijamente al espectador, estableciendo un momento de complicidad convirtiéndolo de este modo en su cliente, aunque nos deja con la duda de si es a otro al que mira y que está presente en la habitación.

The parting: Thor Johnson era el nombre artístico de nuestro protagonista, un antiguo actor y director de películas porno gay del período analógico. Actualmente ronda los 70 años de edad, comparte casa con estudiantes universitarios y vive en una ciudad residencial de la zona de la bahía de San Francisco. Nunca olvidará el vuelco que dio su vida cuando su pareja lo abandonó tras 15 años de relación al enterarse que dejaba su trabajo en la industria del porno. El quicio de la puerta sobre la que se apoya es el lugar de despedida simbólico que marca el final de su relación, el emplazamiento donde lo vio por última vez.

Desolate: Para esta imagen contamos con la participación de uno de los actores porno gay más conocidos de Norte América. Jessie Colter interpreta la vida de otro de los protagonistas del proyecto. Barrio de Castro en San Francisco a altas horas de la madrugada. En la imagen aparece un personaje profundamente afectado por la noticia de la muerte de su pareja en un dramático accidente de tráfico, que desencadenó grandes consecuencias en la vida del personaje real.

Room 207: Eric siempre tuvo mala suerte en la vida. Su infancia transcurrió entre diferentes hogares de acogida sin conocer familia alguna. Desde la mayoría de edad se gana la vida vendiendo sustancias ilegales de gimnasio y prostituyéndose en las habitaciones de una pensión que las alquila por horas. La imagen capta el momento de espera antes de la llegada de uno de sus clientes.

THE LIFE OF THE OTHER

MAKING OF

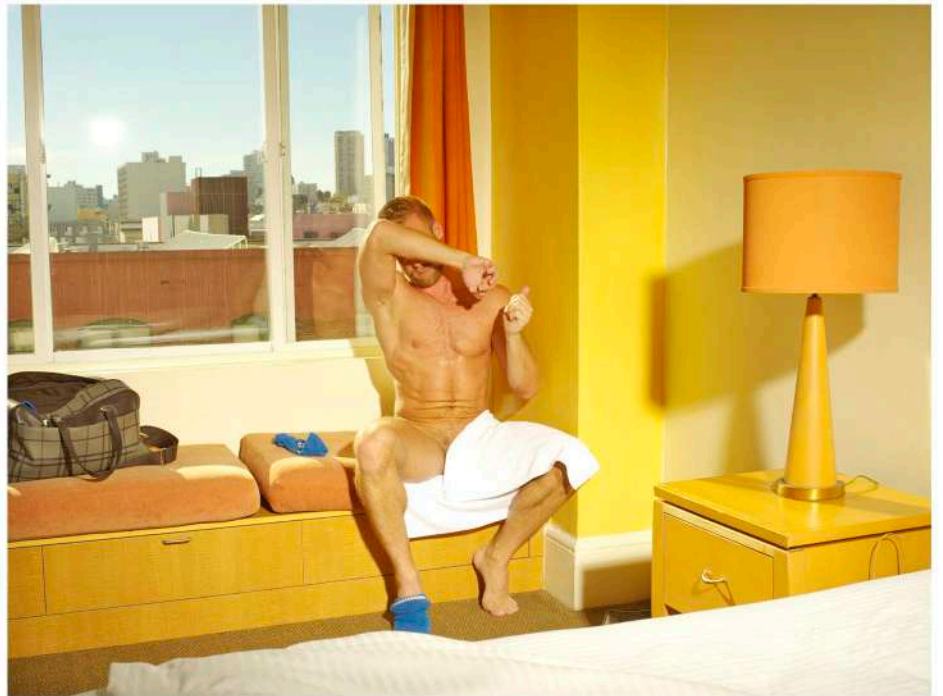
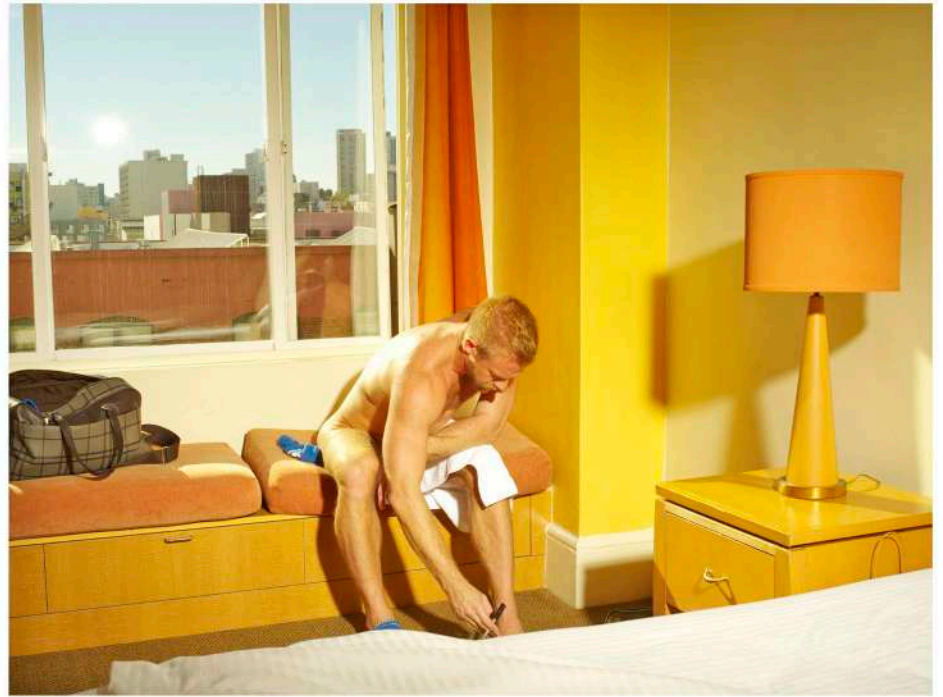

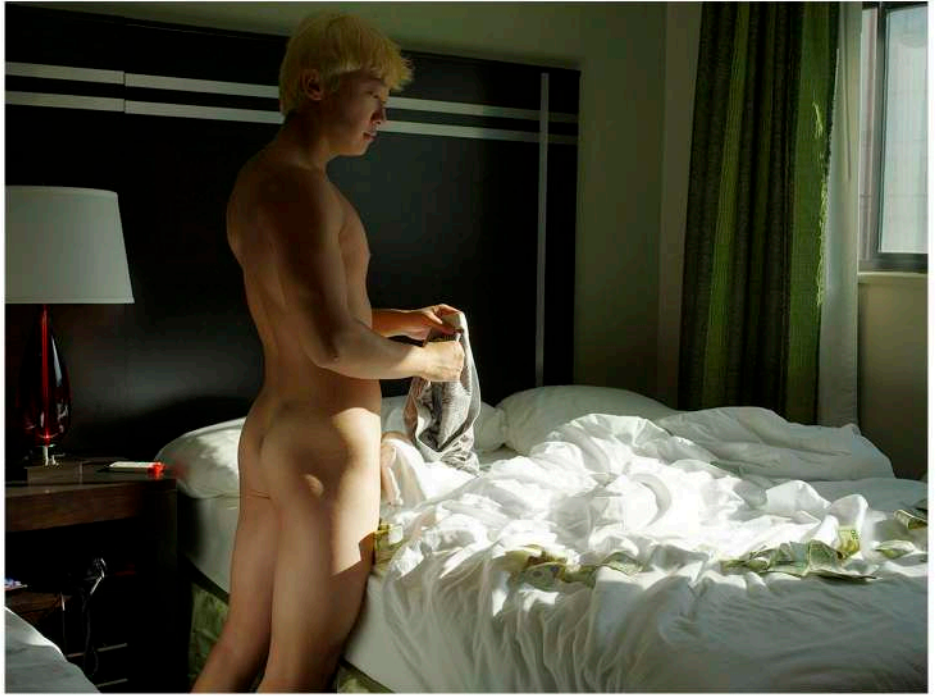

THE LIFE OF THE OTHER

EVOLUCIÓN POSPRODUCCIÓN

