

RUVEN AFANADOR, ENTRE LO EFIMERO Y LO ETERNO

CARLOS ANDRÉS CELIS DÍAZ

UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

BOGOTA

2018

RUVEN AFANADOR, ENTRE LO EFIMERO Y LO ETERNO

CARLOS ANDRÉS CELIS DÍAZ

TRABAJO DE GRADO

TUTOR TESIS DE GRADO

UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

BOGOTA

2018

RESUMEN

La presente indagación se genera en la búsqueda por responder a la siguiente pregunta principal: ¿Qué relación existe entre el trabajo independiente del fotógrafo colombiano Ruven Afanador, presente en sus libros fotográficos, con su trabajo comisionado?. La metodología propuesta a partido de un análisis formal de las imágenes recopiladas en los libros de Ruven Afanador, así como de editoriales de moda creadas por el fotógrafo en la misma fecha de publicación de sus libros, profundizando en factores no antes mencionados sobre su trabajo, como la técnica y el equipo de trabajo que interviene en una producción fotográfica. Buscando identificar las características técnicas y visuales que configuran el sello Afanador. El objetivo principal es generar por medio de este análisis un mayor aprecio cultural y respeto a los fotógrafos de moda, configurándose posiblemente como un material al servicio de estudiantes y apasionados del tema. La tesis ha dado como resultado fundamental la identificación de dos sellos visuales: El Afanador de sus libros privados y el Afanador de sus trabajos comisionados.

PALABRAS CLAVE

Fotografía, comisionado, independiente y análisis formal. Photography, commissioning, independent and formal analysis.

TEXTO DE DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mi familia, quienes han estado apoyándome durante todo el proceso académico, profesional y personal, durante estos dos años y lo que va de mi vida. En segundo lugar quiero agradecer a Elkin Rubiano Pinilla mi tutor de tesis, quien ha sido un guía fundamental para darle claridad a mis ideas. Finalmente a mi novia y amigos, quienes con su cariño me han dado ánimos para no desfallecer, ayudándome a encontrar mi camino.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	6
Capítulo 1. TORERO	13
1.1 TORERO, ANÁLISIS FORMAL	14
1.2 MADE IN PARADIS. 2001.....	29
Capítulo 2. SOMBRA.....	32
2.1 SOMBRA, ANÁLISIS FORMAL.....	33
2.2 MOVING TO HER OWN BEAT. 2004.....	44
Capítulo 3. MIL BESOS.....	47
3.1 MIL BESOS, ANÁLISIS FORMAL.....	49
3.2 ONE OF THE BOYS. 2009.....	58
4. ANGEL GITANO.....	52
4.1 ÁNGEL GITANO, ANÁLISIS FORMAL.....	60
4.2 RIHANNA OF ARABIA. 2014.....	71
5. CONCLUSIONES	74
6. BIBLIOGRAFIA	84
7. ANEXOS.....	89

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
MAESTRÍA EN ESTÉTICA E HISTORIA DEL ARTE

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

RUVEN AFANADOR,
ENTRE LO EFÍMERO Y LO ETERNO

Estudiante: Castel Díaz

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo, indagar el trabajo del fotógrafo colombiano Ruven Afanador, partiendo de una pregunta principal: ¿Qué relación existe entre el trabajo independiente de Afanador, presente en sus libros fotográficos, con su trabajo comisionado? El objetivo principal es analizar las características formales y conceptuales que configuran el sello Afanador.

Ruven Afanador nació en Santander, en la ciudad de Bucaramanga en 1959. Su pasión por la fotografía fue alimentada desde temprana edad, viendo fotografías de reinas de belleza en el tradicional estudio Foto Serrano de su ciudad. A sus 14 años, sus padres decidieron trasladarse con él y sus tres hermanas, a Estados Unidos para establecerse en Michigan donde improvisaría un estudio en el sótano

de su casa en el pueblo de Harbor Springs, pasando largas horas tomando fotografías a sus hermanas. De aquellos humildes comienzos surgiría quien es considerado una de las figuras más reconocidos a nivel internacional.

La prensa local ha hecho eco de sus logros en el extranjero, como lo demuestra este artículo de El Espectador:

Ruven Afanador se ha convertido en uno de los fotógrafos preferidos de las principales casas de moda del mundo y de los editores de las revistas más vanguardistas y las estrellas de cine más codiciadas. Innumerables celebridades han posado para él y cientos de revistas le han confiado sus portadas. Basta decir que Afanador forma parte de la élite del arte mundial, porque en sus imágenes subyace una estética edificada con una estricta geometría diseñada por un genial escultor. (Suárez A. R 2009, 1)

La mayor parte del trabajo fotográfico de Afanador abarca la moda, retratos de celebridades, editoriales y libros. En el campo editorial ha publicado para revistas de gran importancia como Time, Vogue, Instyle, Newyorker, Vanity Fair, Rolling Stone, Times, Los Angeles, Frenche Elle, GQ, London Times, entre otras. Así mismo, en el campo de retratos de celebridades en el mundo del espectáculo, el arte y la literatura, destaca Gabriel García Márquez; Nobel colombiano de literatura, Ingrid Betancourt; personaje político de trascendencia en el país. El actual presidente en Colombia Juan Manuel Santos y el ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama. Personalidades internacionales como Al Pacino, Nicolas Cage, Michael Jordan, Isabela Rosellini, Rossy de Palma, Antonio Banderas, John Leguizamo, Ricky Martin, Diana Ross, Jennifer López, Marc Antony, Juliane Moore, Jennifer Aniston, Salma Hayek y músicos de fama mundial como Lenny Kravitz y Courtney love (Ortiz 2002, 2).

La investigación actual parte principalmente de un proceso de selección de imágenes correspondientes a los libros fotográficos de Afanador, bajo unos criterios que más adelante serán explicados. Así mismo y con el objetivo de tener un panorama más amplio sobre la obra del fotógrafo, se ha acudido a entrevistas, catálogos de exposiciones, artículos de periódicos, libros y revistas, así como videos de detrás de cámara (backstage) de la producción fotográfica de algunos de sus libros y textos especializados en técnica fotográfica y retoque digital (Rubiano, 2013). Esta documentación visual es abundante y se conserva en archivos públicos. Las imágenes analizadas en el proyecto hacen parte de la misma práctica fotográfica; el trabajo independiente de Ruven Afanador. El cual se encuentra recopilado en sus libros Torero (2001), Sombra (2004), Mil Besos (2009) y Ángel Gitano (2014). Si bien los cuatro libros a analizar están definidos como el trabajo independiente del fotógrafo, indagando en otras fotografías correspondientes a su trabajo fotográfico comisionado, es posible identificar que las imágenes presentes en los libros antes mencionados, también hacen referencia a otras prácticas presentes en su trabajo, como la moda, el retrato y editoriales, en donde se evidencia algunos elementos comunes, pero con una diferencia fundamental, la libertad creativa; debido a que son fotografías realizadas sin la intervención de un cliente. Estas indagaciones preliminares, son el punto de partida para tratar de determinar hasta que punto es posible indentificar rasgos comunes que determinen el sello Afanador y si este, es el mismo tanto en su trabajo comisionado, como en su trabajo personal.

Las imágenes se pretenden abordar desde la técnica fotográfica como desde los factores de producción propios de la fotografía de moda, el retrato y la fotografía editorial, como son: el styling, el maquillaje, el casting, la escenografía y el retoque digital. A nivel técnico se analizará: El ángulo de toma, la iluminación, composición, profundidad de campo, medio (digital o análogo) y tiempo de obturación. Estos datos serán obtenidos mediante el análisis de las imágenes y la experiencia propia en la fotografía. Este enfoque de análisis formal, toma en consideración que tanto las críticas, entrevistas y comentarios acerca de las fotografías, se han centrado en otros aspectos que no tratan de analizar las imágenes creadas por Afanador, ni a nivel conceptual, ni formal, centrandose en otros aspectos de su trabajo como lo es su biografía, los personajes fotografiados, las celebridades, las grandes revistas internacionales, pero nunca desde el punto de vista de la técnica fotográfica y del equipo de trabajo de una producción, dando como resultado comentarios triviales sobre su obra, tanto por la prensa especializada como por los demás medios de comunicación. Como se evidencia en el siguiente comentario realizado en una revista en Illinois - EE.UU sobre el libro Torero:

“Afanador juega con lo descubierto tanto con el máximo repliegue posible de la vestimenta de modo que los genitales o las nalgas quedan cubiertos por la más delgada ropa interior, o simplemente reduciendo la cantidad de ropa de modo que las zonas íntimas del cuerpo quedan reveladas a través de la vestimenta reglamentaria (ver imagen #2). Aunque hay tomas de los

cuerpos completamente desnudos de los toreros, éstas no son dominantes. Sin embargo, cumplen la expectativa de la otra toma en cuanto a que se trata de cuerpos tan apreciados por cualquier mirada interesada en lo que hay de sexualmente atractivo en el cuerpo masculino”. (Foster, 2006)

En efecto, la prensa local también ha hecho eco de los logros de Afanador en el extranjero, centrándose en aspectos que no ofrecen ninguna o pocas herramientas de análisis que ayuden a brindar un mayor entendimiento de sus imágenes, como lo demuestra este artículo del periódico El Espectador:

“Ruven Afanador se ha convertido en uno de los fotógrafos preferidos de las principales casas de moda del mundo y de los editores de las revistas más vanguardistas y las estrellas de cine más codiciadas. Innumerables celebridades han posado para él y cientos de revistas le han confiado sus portadas. Basta decir que Afanador forma parte de la élite del arte mundial, porque en sus imágenes subyace una estética edificada con una estricta geometría diseñada por un genial escultor”. (Suárez A. R 2009, 1)

Así mismo, Gilma Suarez directora de Foto Museo y experta en fotografía, si bien ha elogiado su trabajo, no se ha aproximado al trabajo del fotógrafo desde un enfoque formal y conceptual :

“El ojo mágico de Ruven Afanador, obtura sobre imágenes reconstruidas de realidades paralelas a la nuestra, que habitan universos oníricos, logrando

situarlas con decoro y maestría en sus fotografías. Un vidrio tachonado con pinturas diversas, una malla que cubre ligeramente la piel, cabellos enmarañados, cejas semejantes a penachos punk, una roca gigante a manera de sombrero de la más pura esencia surrealista, fondos con brochazos de colores intensos, cinturas diminutas revestidas de pedrería, uñas que se prolongan en el espacio soportando pesados piercings, cremalleras, plumas, encajes y maquillaje carnavalesco”. (Suárez 2002, 2)

La metodología propuesta busca realizar un análisis de las imágenes recopiladas en los libros del fotógrafo Ruven Afanador, profundizando en factores no antes mencionados sobre su trabajo, como la técnica y el equipo de trabajo que interviene en una producción fotográfica, para explorar desde un análisis formal, el trabajo personal del fotógrafo. Las afinidades o discrepancias con su trabajo comisionado y así mismo indagar sobre las características técnicas y visuales que configuran el sello Afanador. Ofreciendo de esta manera, una herramienta útil para generar un mayor aprecio cultural y respeto a los fotógrafos de moda, y configurándose posiblemente como un material al servicio de estudiantes y apasionados del tema.

Dado que metodológicamente sería una tarea extremadamente ambiciosa, tratar de analizar una por una las imágenes presentes en sus libros fotográficos, y a su

vez, fotografías comisionadas en los más de 30 años de carrera del fotógrafo, el proyecto parte de una selección fotográfica basado en los siguientes criterios:

1. Fotografías que el autor considere de gran trascendencia en su trabajo profesional, debido a los comentarios o escritos que ha realizado sobre imágenes específicas, en entrevistas, libros, catálogos de exposiciones y selección de imágenes para su página web personal.
2. Entre las imágenes seleccionadas deberán aparecer fotografías de los siguientes libros: Torero (2001), Sombra (2004), Mil Besos (2009) y Ángel Gitano (2014).
3. Un orden cronológico de las imágenes, donde se analizan los cambios que las fotografías de Afanador han ido presentando.

En suma, para develar el proceso de creación de las imágenes se ha recurrido adicionalmente a videos de backstage, como el corto titulado “Mil Besos”, el cual hace parte del libro que lleva el mismo nombre (Afanador, 2009). Este video permite ver el proceso artístico, la interacción con los modelos, productora, equipo de trabajo y parte de la técnica con la cual realizó las imágenes de su libro, configurándose así como un archivo importante que permite no solo tener en cuenta el resultado final que es la imagen, sino todo lo que está detrás de ella. A su vez, se han recopilado entrevistas realizadas al fotógrafo en distintos medios de comunicación nacional y en el extranjero, en las cuales Afanador expone las motivaciones personales que dan origen a su trabajo.

Finalmente, se realizó una entrevista personal a Ruven Afanador, durante su visita a Colombia por motivo del Taller fotográfico que tuvo lugar del 27 al 31 de Agosto del 2018, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Las preguntas realizadas trataron aspectos puntuales del presente proyecto.

1. TORERO

Torero publicado en el 2001 por la editorial Stemmler, es más que una exploración sobre el mundo de la tauromaquia. Realizado en países de gran tradición en este arte como España, México, Colombia y Perú, sus imágenes en blanco y negro rastrean el proceso de formación de los toreros. De sus páginas surgen retratos, desnudos y jóvenes que se disputan con sus vidas un sueño de fama y gloria. Es así como surgieron reconocidos toreros colombianos como Noel Pardo y Alfredo Covilla.

Su prólogo escrito por el célebre periodista Héctor Abad, vaticina desde sus primeras páginas el primero de muchos futuros libros fotográficos de Afanador.

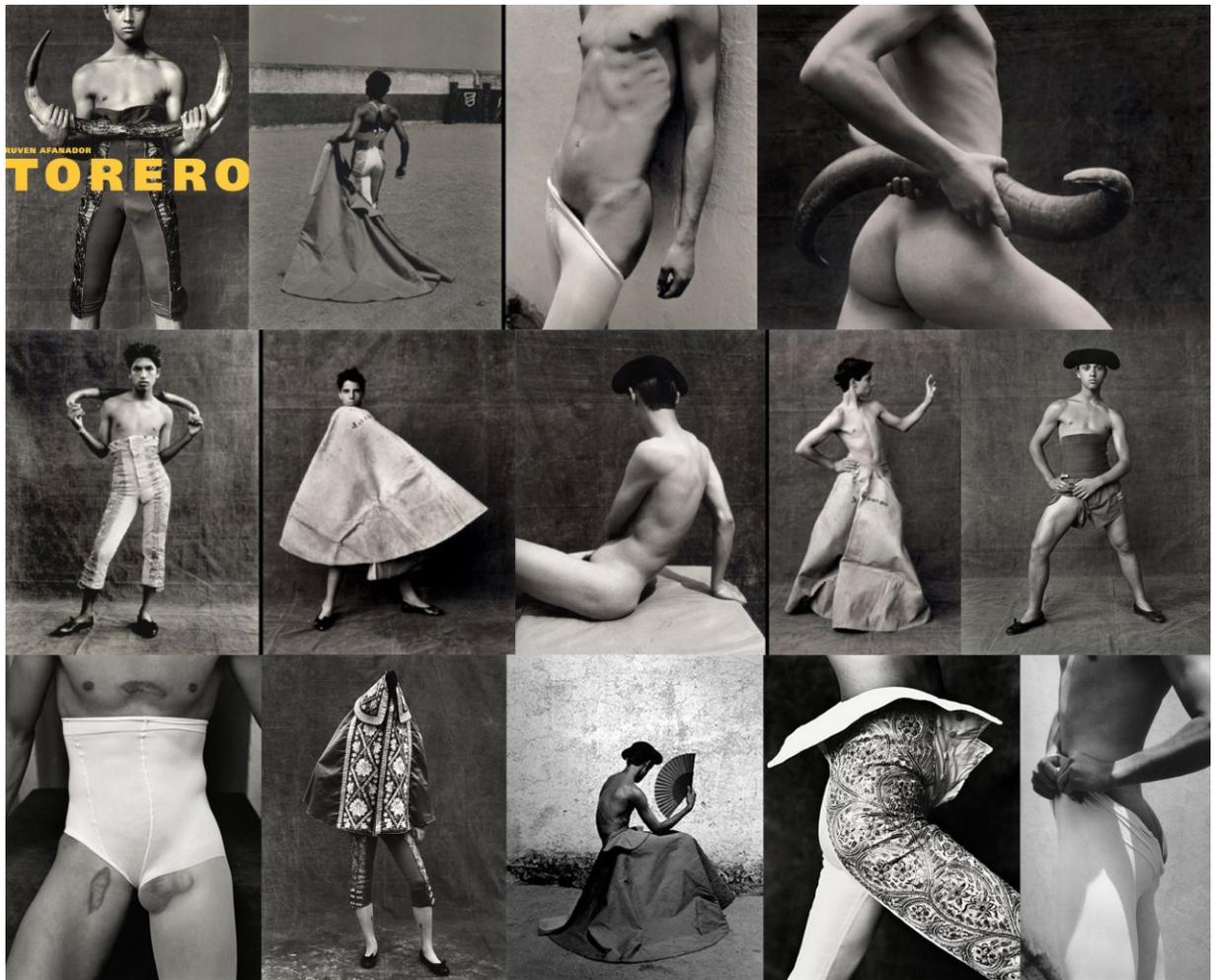

Ilustración 1. Collage de fotografías, libro Torero. Ruven Afanador. 2001.

1.1. TORERO, ANÁLISIS FORMAL

El presente análisis, parte del método propuesto por el Dr. Javier Marzal Felici, Coordinador del grupo de investigación Itaca de la Universitat Jaume I en España, por ser una herramienta de estudio fotográfico que busca desde un enfoque formal, determinar como se ha realizado las imágenes a nivel técnico, mediante la

observación detallada de sus características visuales, para así, posteriormente llegar a unas conclusiones de tipo conceptual. “La interpretación global del texto fotográfico, de carácter subjetiva, como hemos visto, contempla la posibilidad de reconocer la presencia de oposiciones que se establecen en el interior del encuadre, la existencia de los significados a los que puede remitir las formas, colores, texturas, iluminación etc. como se construye la aspectualización y focalización del texto fotográfico, a través del examen de la articulación del punto de vista y los modos de representación del espacio y el tiempo; qué tipos de relaciones y oposiciones intertextuales (relaciones con otros textos audiovisuales) se pueden reconocer, así como una valoración crítica de la imagen (cuando proceda)”. (FELICI, 2004).

Cabe aclarar, que de este modelo de análisis se seleccionaron las herramientas que se han considerado de mayor importancia, teniendo en consideración los objetivos y la pregunta principal del presente proyecto. Es así como las herramientas de análisis formal elegidas son: nivel formológico, nivel compositivo y nivel interpretativo. Adicionalmente se ha decidido partir de un nivel de análisis general; el cual consiste principalmente en señalar los aspectos más llamativos a primera vista.

Adicionalmente, dentro del análisis formal se tendrán en cuenta elementos propios de la moda, como son: styling (vestuario), escenografía, casting (criterios de selección de personas o modelos), maquillaje & pelo, y retoque digital.

Nivel de análisis general

En *Torero* resaltan de inmediato sus imágenes a blanco y negro. Puesto que a pesar de ser realizadas en el 2001; una etapa en la cual ya existía la fotografía digital y a su vez, la fotografía análoga a color había evolucionado y demostrado todo su potencial, tal y como lo ejemplifican las imágenes de los años 80s del prestigioso fotógrafo Helmut Newton. *Torero* nos remonta a una etapa previa de la fotografía, una etapa en la cual el dispositivo fotográfico se hallaba en su faceta análoga y ausente de color, empleado por grandes maestros como Irving Penn, Richard Avedon o Ansel Adams, entre muchos otros predecesores de Afanador que dedicaron gran parte de su profesión a la fotografía análoga en blanco y negro. En consecuencia, cabe preguntar, ¿Cuál es la razón por la cual decidió hacer las imágenes de su primer libro fotográfico en un soporte análogo y en blanco y negro? En una entrevista realizada por el programa de televisión Óptica Arte Actual, por motivo de la exposición Yo Seré tu Espejo, el entrevistador Santiago Rueda, preguntó: ¿El porqué de la fotografía en blanco y negro?, a lo que Afanador afirmó:

“Simplemente porque es la esencia de la fotografía, siempre ha sido lo que me ha atraído de la fotografía... Es algo que inmediatamente te da otro lenguaje, te da un lenguaje mucho más clásico... No se puede definir en el tiempo tan específicamente como una foto en color. A mí me encanta coleccionar fotografía y siempre es en blanco y negro. Me inspira mucho, siempre lo veré de esa manera”. (Afanador, Óptica, 2011)

Nivel formo lógico

En *Torero* es posible dividir sus imágenes en dos categorías: Locación y Estudio.

Ver Ilustración 1. Las fotografías en locación, son aquellas en donde el fotógrafo trabajó en los espacios propios de un joven torero en formación, la plaza de toros. Por otro lado, las fotografías en estudio, son la recreación de un espacio en el cual se controla la iluminación mediante fuentes de luz artificial como por ejemplo luces *monolight* (luz de flash, para trabajo en estudio) y así mismo, se definen los fondos que aparecerán en las imágenes y los elementos u objetos con los que interactuarán los personajes.

El uso de la iluminación varía de las fotografías en locación, a las realizadas en estudio. En locación, las sombras suelen ser marcadas y las imágenes contrastadas, características propias de la iluminación con el uso de luz natural, aun así cabe aclarar, que las características que presenta esta fuente de luz dependerán de la hora del día en que se realicen las imágenes, siendo el medio día la hora que presenta una luz más dura, **Ver Ilustración 2.** Por el contrario, la denominada *hora mágica* transcurre durante las horas de la mañana, antes de la salida del sol y durante el atardecer, justo antes de que la luz caiga por completo para dar lugar a la noche. En el caso de las imágenes realizadas en estudio, las sombras son difusas y el contraste es menor, lo cual indica el manejo de modificadores de luz artificial, como los llamados Softbox (Es una herramienta

fotográfica utilizada para la iluminación del sujeto. En los softbox la luz pasa por una o más telas translucidas, que suavizan la luz, permitiendo una mayor gama de tonos medios y sombras difusas, en donde se marcan con menos intensidad los brillos, dando como resultante una imagen más tridimensional gracias a la gran cantidad de tonos medios y detalles, pero perdiendo a nivel de contraste). (Beardsworth 2008, 26).

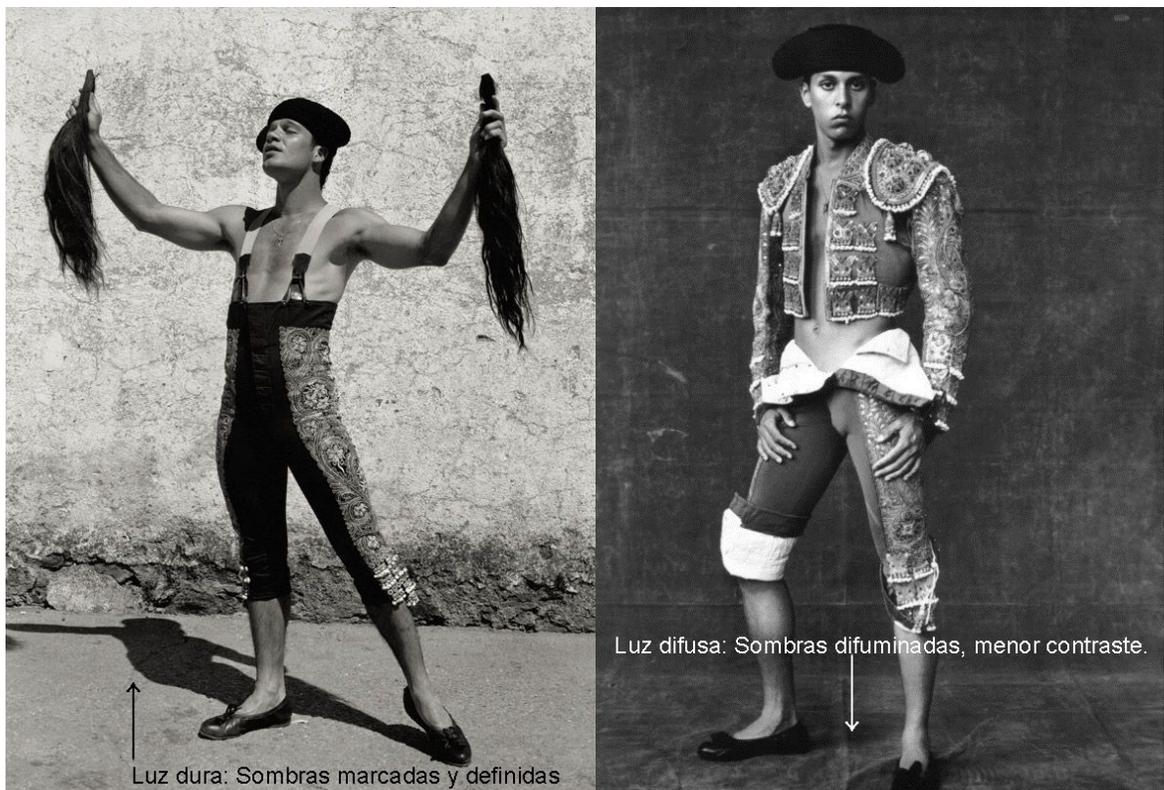

Ilustración 2. Comparativa de tipos de iluminación, libro Torero. Ruven Afanador. 2001.

Más aún, la profundidad de campo y el foco tanto en las imágenes realizadas en estudio como en locación, enuncian una clara búsqueda de diafragmas cerrados que permiten una mayor cantidad de planos fotográficos con un nivel de nitidez aceptable. **Ver Ilustración 3.** Estas características propias de la fotografía publicitaria, obedecen a una lógica comercial; que busca resaltar la mayor cantidad de propiedades de textura, volumen y color del producto. (Präkel 2014, 170)

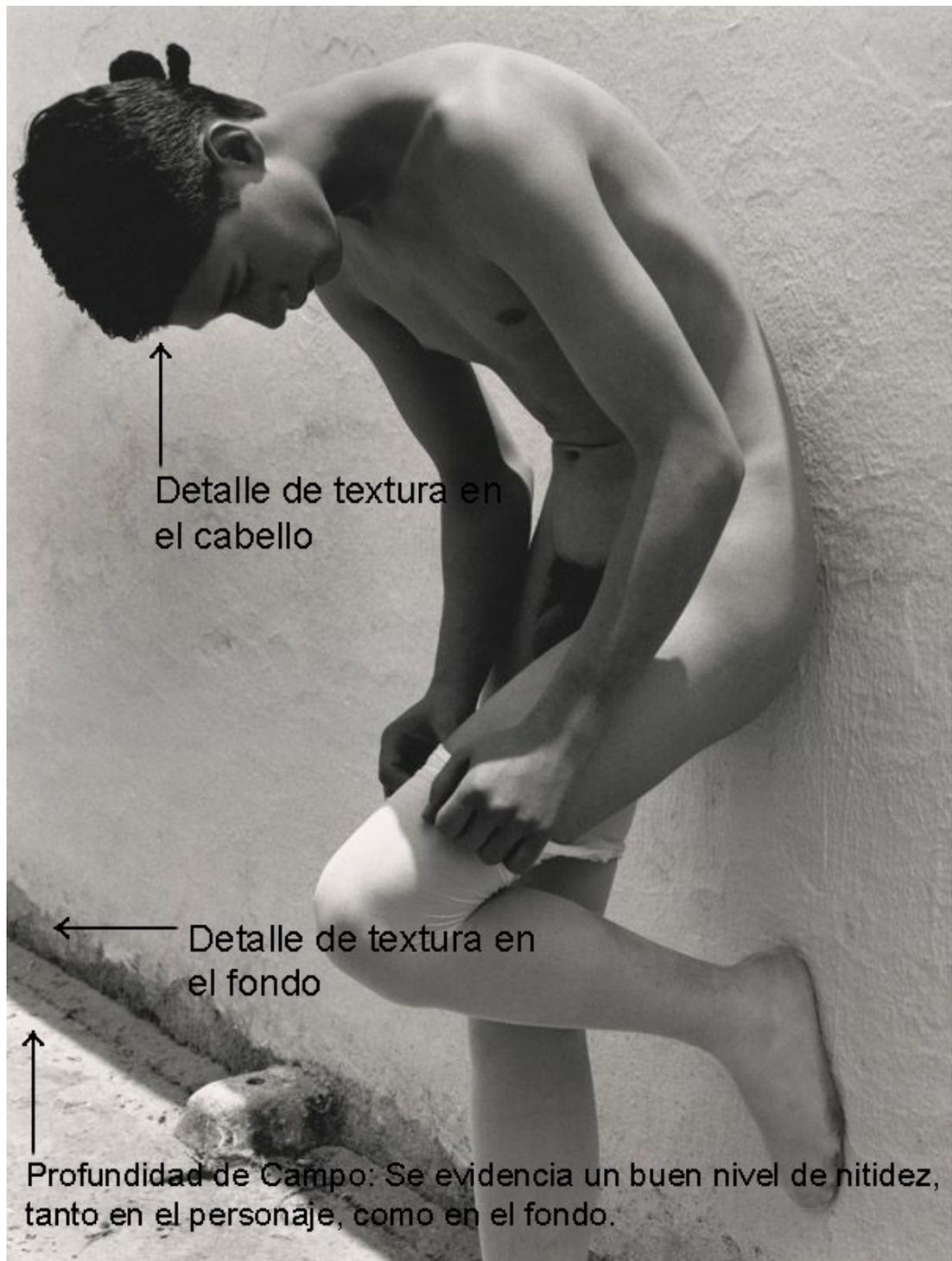

Ilustración 3. Profundidad de Campo, libro Torero. Ruven Afanador. 2001.

La velocidad de obturación tanto en estudio como en locación, no presenta barridos. En ambos casos, el movimiento en términos fotográficos ha sido congelado.

Tanto el foco, como el manejo de la luz, el diafragma y la velocidad de obturación, si bien evidencian un cuidadoso manejo de la técnica fotográfica, producto de la formación de Afanador como fotógrafo profesional, también ponen de manifiesto que la exploración en el libro *Torero*, estuvo enfocada a las ideas que deseaba transmitir mediante las imágenes, más que sus aspectos técnicos, ya que justamente en ese punto no presenta innovaciones o efectos especiales que se configuren como parte importante de su lenguaje visual. Tal como el propio Afanador ha expresado sobre la técnica fotográfica:

“No me gustan las cámaras ni los lentes, nunca he sido aficionado a esas cosas. Mis asistentes manejan mis cámaras. Ni siquiera sé detalles de la cámara. Yo creo las imágenes, sé qué cámara necesito, pero a mí no me gustan. A veces cuando me preguntan mi opinión en cámaras o cuál es la cámara con la cual hice esto, ni siquiera sé”. (Dueñas, 2014)

Nivel Compositivo

La mayor parte de las imágenes han sido fotografiadas en un Angulo de 0° , es decir; el ángulo de la cámara se encuentra sin ninguna inclinación marcada. Esto se evidencia en las fotografías en locación, debido a la presencia de la línea de horizonte cercana al centro de la imagen. En estudio en cambio, se observa que los modelos posan mirando a la altura de los ojos del fotógrafo. Si este, se ubicara por debajo de ellos, en la mayoría de los casos, la mirada de los modelos estaría inclinada hacia abajo y si por el contrario, el fotógrafo estuviera ubicado más arriba del modelo, la mirada estaría inclinada hacia arriba, buscando el objetivo de la cámara. **Ver Ilustración 4**. Este ángulo compositivo, tiene como objetivo registrar al sujeto sin ningún tipo de distorsión de la perspectiva, en términos fotográficos se denomina como *normal*, y se da cuando la cámara se encuentra paralela al suelo; es usual cuando el fotógrafo se encuentra de pie. (Präkel 2014, 22)

Ilustración 4. Angulo de toma “normal”, libro Torero. Ruven Afanador. 2001.

Sumado a esto, tanto en locación como en estudio, Afanador ha decidido registrar el menor número de elementos posibles, con pocos objetos en los fondos que puedan distraer del sujeto retratado. A su vez, los modelos aparecen constantemente ubicados en el centro de la composición. Estas características, así como los fondos con textura y neutros, fueron frecuentes en Irving Peen (1917-2009) fotógrafo de moda y de retratos estadounidense, cuyo trabajo con modelos solía realizarse en estudio. Sus personajes permanecían en el centro de la

composición, y la manera de posar, es decir; el acting, obedecía al estilo de los años 50s con sus características poses femeninas y glamurosas, que marcarían la estética de la revista Vogue de esa época. **Ver Ilustración 5.**

Uno de los elementos visuales más notorios del trabajo compositivo en *Torero*, es la utilización del styling y de accesorios propios del mundo de la tauromaquia, como elementos escenográficos, pero también como elementos conceptuales. Son las zapatillas, las medias, la capa, el Capote, los elaborados ropajes, la Montera, los cuernos del toro, entre otros elementos, que no solamente hacen parte del mundo del torero, también han sido elegidos para hacer hincapié en su lado femenino visto desde la moda. El cuidadoso uso del blanco y negro, fue acentuado gracias a la utilización de prendas de color claro, generando un delicado contraste con la piel y los fondos.

A su vez, la pose es un elemento compositivo, que Afanador define como herramienta de su lenguaje visual, a favor de enfatizar lo femenino en lo masculino, aludiendo al estilo de los años 50s.

Ilustración 5. Collage de fotografías para la revista Vogue. Irving Penn. Años 50s.

En la entrevista realizada por el periódico colombiano *EL Tiempo*, Afanador afirma, acerca de su libro *Torero*:

"Usualmente no se ve la forma en que los toreros entrenan, el ritualismo detrás de su forma de vestir, lo cual resulta muy ambiguo. Incluso me atrevería a decir que todo este proceso no es algo muy masculino". Frente a la percepción del torero fuerte y macho que sale a buscar al toro en la plaza, Afanador aclara que "el torero tampoco se presenta ante el público como un vaquero de películas western de los años cincuenta.

Simplemente, todos los hombres tienen su lado femenino, pero en el mundo del torero es algo que va muy a la par". (Plaza M. X., 2011)

El Casting consiste en los criterios de selección para elegir a los modelos o personas a retratar. En *Torero*, son jóvenes aspirantes a convertirse en toreros profesionales. La mayoría están en un rango de edad de entre 15 a 20 años, a juzgar por las imágenes. Sus cuerpos son atléticos, de cabello negro y rasgos latinos. Son pocas las fotografías en donde se muestran hombres adultos y sus cicatrices. Manifestando que el interés al abordar el tema, residía en mostrar el proceso que tiene un torero desde su etapa de formación. Sumado a esto, se marca una predilección por los **hombres jóvenes**, la influencia de la referencia andaluza en la cultura de la tauromaquia constituye un aspecto que determina según el concepto de este arte como una expresión de la sofisticación y la elegancia, como un aspecto que ha destacado en su labor mediante la fotografía.

Tanto el maquillaje como el pelo, no presentan un tratamiento especial, los toreros se muestran de una manera muy natural, resaltando el carácter espontáneo que se le quería dar a las imágenes. Cabe añadir, que en las fotografías realizadas en estudio, el proceso de trabajo siempre es muy calculado, desde la ubicación exacta del modelo para definir el foco y la luz, hasta los elementos con los que va a posar. El fondo, el ángulo de la toma, la selección de la cámara, el objetivo (lente fotográfico) y demás aspectos técnicos que hay que tener en consideración.

Por último, el proceso de retoque digital, buscó de forma deliberada otorgarle un carácter clásico a las imágenes, partiendo de que el libro fue publicado en el 2001, mucho después de la evolución de la fotografía en blanco y durante el auge de la fotografía digital. Es por esto, que el blanco y negro presente en el libro, es una re interpretación moderna aplicada desde un enfoque estético.

Para concluir, tanto los fondos como los sujetos, no evidencian un proceso de limpieza de imperfecciones, ya sea de manchas o de diferencias tonales. Limitando el tratamiento de las imágenes en blanco y negro, a la búsqueda de virados, manejo de contrastes, texturas y exposición, sin recurrir a ningún tipo de retoque invasivo como el fotomontaje.

Nivel Interpretativo

El libro fotográfico *Torero*, fue realizado en blanco y negro debido a un gusto personal del autor por este género, como expresó Afanador en la entrevista previamente mencionada. Otro aspecto que el fotógrafo considera interesante en el uso de esta técnica, es que de esta manera, es más difícil definir temporalmente las imágenes, que cuando estas son a color. Al respecto, considero que en el uso del blanco y negro Afanador alude a la historia de la fotografía y manifiesta en sus imágenes el material visual recopilado en su niñez; ya que en numerosas ocasiones, ha expuesto la fascinación que produjo en él, las fotografías en blanco y negro de las reinas de belleza que observaba en el estudio Foto Zambrano, en Bucaramanga.

En el caso de las imágenes realizadas en estudio, se presenta un marcado minimalismo en la composición; registrando el menor número de elementos posibles y simplificando los fondos, a telas grises visiblemente arrugadas y con textura. Tanto los fondos y el styling son elementos escenográficos que buscan exaltar al sujeto fotografiado y sumado a su centralidad y acting, es posible establecer la clara influencia que ejerció en Afanador el fotógrafo Irving Peen.

Adicionalmente, realizando una mirada transversal a *Torero*, se puede concluir que Afanador es un fotógrafo depurado debido en gran parte a su formación profesional. Aun así, la técnica empleada no pretende mostrar algún tipo de innovación, por todo ello, es posible afirmar que el autor hace uso de la cámara como un medio para un fin, que en el caso de *Torero*, está centrado en la búsqueda de la creación de imágenes y no en el proceso técnico detrás de ellas.

Finalmente, elementos compositivos propios de la moda como el styling, buscan enfatizar el lado femenino del hombre. En la entrevista realizada para la presente exploración (Anexo 2), se le preguntó sobre este tema, lo siguiente: ¿Considera que en el libro *Torero*, existe un subtema y es posiblemente la ambigüedad entre la idea del torero como figura masculina y su lado femenino?, a lo cual respondió:

“Esa es la principal atracción para mí en ese proyecto. La razón por la cual escogí ese proyecto, ese tema, no es porque a mí me guste ver una corrida en sí, es más porque siempre me ha parecido el vestuario del torero algo de un nivel de alta costura, del mejor nivel de alta costura del

mundo de la moda desde mi punto de vista. El proceso en que los trajes se hacen, la relación del torero con sus sastres, todas las prendas que van debajo del traje de luces, todo el proceso de vestirse, y entonces claro; los cuerpos de los toreros son totalmente dedicados a la pose y al narcisismo y entonces esa ha sido la atracción de esa temática. En el libro toda la idea era mostrar este aspecto del torero que está muy presente para todas las personas, pero se habla más es del acto de una corrida, más que de lo otro, entonces esta era mi atracción porque ahí se unían muchos elementos que a mí me atraen y me apasionan y sobretodo esta dualidad entre lo femenino”. (AFANADOR, 2018)

1.2. MADE IN PARADISE. 2001

La editorial de moda titulada *Made in Paradise*, realizada por el fotógrafo Ruven Afanador y publicada en la edición de octubre de la revista Vogue Germani consta de 12 fotografías verticales realizadas en estudio fotográfico. Mediante esta editorial publicada en el 2001, el mismo año en que salió a la luz el libro *Torero*, se busca generar un acercamiento mediante el cual se pueda analizar las diferencias y similitudes entre el trabajo comisionado de Afanador, con su trabajo independiente. **Ver Ilustración 6.**

Ilustración 6. Collage editorial Made in Paradise. Revista Vogue Germani. Ruven Afanador, 2001.

Elementos formales similares:

Partiendo de un análisis formal, los elementos en los cuales se encuentran similitudes con las fotografías del libro *Torero*, son los siguientes:

1. Los sujetos permanecen en el centro de la composición.
2. Los fondos utilizados son neutros.
3. El styling es rico en detalles, texturas, y continúa ejerciendo un papel importante dentro de la composición.
4. La técnica fotográfica si bien es prolija, no refleja un tratamiento experimental, ni la búsqueda por la innovación.

5. Tanto el styling como el nombre mismo de la editorial, hacen referencia a la cultura latina. El grafismo se basa en flores tropicales, se presentan plumas de aves exóticas, y en especial una de las fotografías alude a una figura religiosa, particularmente a la virgen de Guadalupe, debido a los colores rojos en el pecho, el velo azul, el acting y la cruz que posa sobre el tocado.

Elementos formales diferenciales:

Los elementos en los cuales he encontrado mayores disparidades significativas, en relación con las fotografías del libro *Torero*, son los siguientes:

1. Las fotografías son a color y presentan una temperatura color fría, debido a que su coloración presenta una tendencia azul, lo cual se observa de forma clara, en los fondos blancos.
2. Si bien las modelos son mujeres, se mantiene una predilección por la juventud.
3. El acting de las modelos no se remonta al estilo glamuroso y femenino de Irving Penn en la revista Vogue de los años 50s.
4. La iluminación es más carente de sombras definidas.
5. Se evidencia un trabajo de retoque digital que no se limita a la corrección de la luz, el contraste y la colorimetría, también se observa edición de pieles; en la búsqueda de texturas más parejas, desaturación y transiciones entre

luz y sombra más suaves. Características frecuentes del proceso de pos producción para moda.(KELBY, 2012)

2. SOMBRA

Sombra de la Editorial Merrell, fue publicado el 2004, tan solo tres años después de *Torero*, el primer libro fotográfico de Afanador. Los temas que abarca son el desnudo masculino, el retrato y el bodegón. Una de sus características más sobresalientes, son sus imágenes realizadas con técnicas pertenecientes al siglo diecinueve, según ha expuesto el autor en la entrevista realizada para la presente indagación. Cabe destacar que este es su libro con el mayor número de reediciones, lo cual es un indicativo de su gran acogida.

Una metáfora quizá, de la influencia que tuvo la moda en *Sombra*, es su prólogo escrito por el célebre diseñador Jean Paul Gaultier.

Ilustración 7. Collage de fotografías, libro Sombra. Ruven Afanador. 2004.

2.1 SOMBRA, ANALISIS FORMAL

Nivel de análisis general

En un nivel general resalta de inmediato sus fotografías análogas realizadas con procesos antiguos como el Daguerrotipo, el Ferrotipo, el Colodión Húmedo y sus negativos de vidrio. Estas técnicas entre muchas otras, fueron pioneras de la fotografía y su utilización resulta en extremo compleja en relación con las técnicas fotográficas modernas.

Al respecto, Afanador en el catálogo de la exposición "Yo seré tu espejo", la cual tuvo lugar del 27 de julio al 30 de agosto en el museo de Arte Moderno de Bogotá

en el año 2011, se encuentra un comentario sobre la técnica empleada en su libro *Sombra*:

“Esta imagen y las dos que la siguen, son parte de mi segundo libro. *Sombra* que fue inspirado en la fotografía del desnudo masculino alrededor de los tiempos en que se inició la fotografía misma, durante el siglo XIX...

La forma en que las primeras cámaras oscuras fueron construidas y los rudimentarios procesos químicos de aquellos tiempos, le daban un estilo singular a cada imagen y a cada uno de los desconocidos fotógrafos que tan ilustremente fueron definiendo y registrando los comienzos de la historia y el arte de la fotografía... Desde muy joven me han fascinado e inspirado todos esos detalles llenos de misterio que cambiaron al mundo visual para siempre... Los daguerrotipos, los ferrotipos, los negativos de vidrio y las desteñidas impresiones de los principios del cuarto oscuro”.

(AFANADOR, 2004)

Nivel formo lógico

Sombra presenta tres categorías claramente definidas: Desnudo, Retrato y Bodegón. **Ver Ilustración 7**. Pero aun cuando son géneros distintos, las tres categorías presentan un manejo de la técnica muy similar. Si observamos que todas las imágenes fueron realizadas en estudio fotográfico con esquemas de

iluminación muy similares entre sí. El manejo de la luz en la totalidad de las imágenes presenta sombras suaves y brillos poco marcados, características propias de la luz difusa que generan los modificadores de luz denominados Softbox, ya mencionados anteriormente en el libro *Torero*. Analizando puntualmente este detalle técnico, resulta interesante el contraste que existe entre la utilización de técnicas análogas antiguas, con la de luz artificial, debido a que establece un amalgama entre el pasado y el presente.

En términos de foco, los retratos revelan la aplicación de diafragmas abiertos en la búsqueda de poca profundidad de campo, originando el desenfoque del fondo en las imágenes. Aun así, en todas las fotografías de retrato los modelos han quedado registrados con un buen nivel de nitidez, dentro de los convencionalismos del género. En comparación, tanto los desnudos como los bodegones, presentan una mayor profundidad de campo, en la búsqueda de un elevado nivel de nitidez tanto en los sujetos, como en los fondos. Este manejo del foco selectivo tiene como fin, generar una separación entre los distintos planos compositivos y a su vez resaltar su apariencia clásica, debido a que en el siglo XIX la fuente de iluminación más utilizada fue la luz natural. Los denominados flash de la época, tenían muy poca potencia y no contaban con modificadores, es decir; con accesorios para cambiar la calidad de la luz, obligando a los fotógrafos a trabajar con diafragmas cerrados para compensar la falta de luz, y en los casos del uso de flashes rudimentarios, se presentaba una calidad de luz dura. Es por estas razones, que una de las características de las fotografías clásicas, es la

poca profundidad de campo, obedeciendo a una limitación técnica. Pero en el caso de Afanador, su uso obedece a una búsqueda de tipo estético y simbólico.

La velocidad de obturación no presenta barridos, todos los movimientos han sido congelados. Esta característica, junto al manejo del foco selectivo, son elementos compositivos deliberados y concienzudos, ya que si nos remitimos a fotógrafos cuyo trabajo también gira alrededor de la moda, el desnudo y el retrato, encontramos por ejemplo a Paolo Roversi; nacido el 25 de septiembre de 1947 en Rávena, Italia, cuyo trabajo fotográfico publicado en la revista Vogue Italia, continuamente presenta imágenes con poca profundidad de campo, barridos y técnicas especiales como el denominado light painting (larga exposición mediante fuentes de iluminación continua y de baja potencia, como por ejemplo: linternas. Este efecto ocasiona en muchos casos imágenes borrosas, pero da como resultado un aspecto pictórico a la imagen). Esto indica, que dentro de estos géneros fotográficos el uso de poca profundidad de campo o de imágenes barridas, no es visto como un error técnico, y por consiguiente, las decisiones de este tipo, deben ser consideradas como recursos estéticos que hacen parte de las particularidades visuales de Afanador, y que configuran en conjunto, su sello particular.

Nivel Compositivo

A nivel compositivo existe una amplia exploración tanto de los planos (close-up, plano medio corto, plano medio, plano americano y plano general) como de los ángulos de toma o puntos de vista. Van desde retratos realizados desde un ángulo *normal*, a desnudos de cuerpo entero tomados a *contrapicado* cuando los modelos están de pie. El ángulo *contrapicado* surge cuando el objetivo de la cámara está inclinado hacia arriba y es utilizado en la fotografía de moda para que los modelos luzcan más imponentes y sus piernas más largas. Los desnudos de plano americano están realizados desde un ángulo *picado* (el objetivo de la cámara está inclinado hacia abajo) y los bodegones, realizados desde un ángulo *cenital* (La cámara está completamente arriba del elemento a fotografiar y el objetivo de la cámara fotográfica está apuntando directamente hacia abajo).

A diferencia del libro *Torero*, en el cual la mayoría de composiciones fotográficas estaba limitada a un único modelo, en *Sombra* existen un mayor número de imágenes con dos modelos en simultáneo y en una clara interacción.

Los fondos y su textura ahora han tomado nuevos elementos, los cuales parecen ser mesas de distintos tamaños cubiertas de telas con textura, muy similares a las utilizadas en los fondos, que no solo sirven de apoyo a los modelos, también los exalta, aludiendo en ocasiones al pedestal de una escultura clásica.

Analizando el acting, es posible remitirse a las fotografías de desnudo del siglo diecinueve, las cuales estuvieron dedicadas en gran medida, a la labor de facilitar

el trabajo de los pintores; de ahí su estrecha relación con la forma en que posan las figuras de las pinturas, con las poses en las fotografías. Un ejemplo de la influencia de estas imágenes en el acting de *Sombra*, es la fotografía titulada “Desnudo Femenino” de 1853 realizada por el fotógrafo francés Julien Vallou de Villeneuve, **Ver Ilustración 8**. Esta fotografía es considerada como fuente de estudio y de inspiración para la pintura “Mujer con una Lora” del pintor Gustave Coubert, realizada en 1866 (Efe, 2012).

Ilustración 8. Comparativa entre la fotografía de Julien Vallou de Villeneuve de 1853 (izquierda) y la fotografía de Ruven Afanador (derecha), libro Sombra. 2004.

El acting resalta la ambigüedad de sus modelos, los cuales se presentan tanto masculinos como femeninos y en especial, aquellas fotografías en donde aparecen dos hombres en la misma escena, sugieren una relación emocional y corporal entre personas del mismo sexo.

El styling está reservado en la mayoría de las imágenes al uso de zapatillas de bailarín, solo existe una imagen en donde se presenta como elemento adicional un Tutú y otra en donde aparece un calzón negro, limitando al máximo el uso de vestuario y accesorios. Aun así, los elementos elegidos logran remitirnos al mundo de la danza. Cabe recordar, que en el catálogo de la exposición “Yo Seré tu Espejo”, Afanador comenta sobre el casting de modelos: “En mi proyecto *Sombra* decidí utilizar los cuerpos de bailarines y modelos clásicos que reflejan para mí la figura ancestral del desnudo... Las fotos del libro las hice durante el curso de dos años, principalmente en Florencia, París y Nueva York”. (AFANADOR, 2014)

El casting de modelos presenta hombres jóvenes con cuerpo atlético, propio de bailarines profesionales, pero también modelos andróginos y la búsqueda por rasgos particulares, como es el caso de un modelo muy delgado con la cabeza rapada y otro de rasgos afrodescendientes, pero de cabellos ondulados y claros.

Tanto el maquillaje y el peinado, según declaraciones del propio Afanador, fueron realizados por él mismo. Incluyendo adornos florales en el cabello en algunos casos, ojos maquillados con acento en las cejas, lápiz negro bordeando los ojos, así como labios con brillo. Los cuerpos están maquillados con leves manchas pictóricas y con pintura negra brillante que los cubre parcialmente, sobresaliendo la imagen de portada del libro, en la cual el bailarín presenta una piel de color negro, ejerciendo un marcado contraste con sus cabellos rubios y rasgos europeos, generando un rico manejo del blanco y negro. Esto es debido a que la fotografía en blanco y negro exige un manejo particular tanto del maquillaje como

del styling, por ejemplo: Un maquillaje rojo en los labios se verá casi negro, los rosa se verán marrones, etc. Esto es debido a que todo se verá en escala de grises. A su vez el styling deberá hacer contraste mediante escala de grises, para generar un mayor número de planos visuales. En una toma a color, se puede establecer un contraste entre el rojo y el azul, en cambio, en blanco y negro se percibirá únicamente como dos tonos de grises casi idénticos, perdiéndose de esta manera el contraste.

El retoque fotográfico es un elemento compositivo que toma protagonismo. El efecto técnico llamado *Solarización* que aparece en algunas fotografías del libro *Sombra* se hizo famoso gracias al artista norteamericano Man Ray en los años 30s. **Ver Ilustración 9.**

Ilustración 9. The Veil. Man Ray. 1930. Fotografía (izquierda). Sombra. Ruven Afanador 2004. Fotografía (derecha).

Adicionalmente, se observa la utilización de diferentes virados fotográficos, que van desde cálidos tonos sepías y rosados, a fríos tonos plateados. La utilización de marcos, fue común en las fotografías de técnicas antiguas como el daguerrotipo, el ferrotipo y los negativos de vidrio fueron empleados para proteger las costosas imágenes. Pero en *Sombra*, los marcos son negros y dan la sensación de ser ventanas, otorgándole un carácter de misterio en las cuales, el espectador parece ser quien mira a través de ellas, como un voyerista que observa los cuerpos desnudos entre las sombras.

Nivel Interpretativo

Las técnicas empleadas buscan resaltar las cualidades individuales de cada imagen las cuales debido a su nivel de manualidad (realizadas en laboratorio y no en un ordenador), lucen desteñidas impresiones, manchas y de más detalles que aparecen en el revelado de cuarto oscuro, otorgándoles un carácter único. *Sombra* fue realizado enteramente en estudio, sus desnudos, retratos y bodegones presentan la utilización de fuentes de luz artificial, lo que considero nuevamente resalta las bondades de las técnicas antiguas, desde un punto de vista moderno. Debido a que tanto los desnudos y retratos obtenidos, eran casi imposible con técnicas antiguas debido a los largos tiempos de exposición, lo que obligaba a los fotógrafos a registrar a sus personajes, en poses rígidas y mediante soportes diseñados para evitar su movimiento. Adicionalmente, resulta más evidente el manejo de fondos fotográficos realizados con telas con textura, en alusión a la

fotografía clásica, sumándose otro elemento que se destaca, el cual son las mesas cubiertas de tela, a modo de pedestal.

En suma, el enriquecimiento de un variado manejo de los planos fotográficos, así como la búsqueda de modelos bailarines de cuerpos escultóricos, y acting fluido debido a su manejo de la expresión corporal, sumado al maquillaje y peinado, exponen una relación más estrecha con la fotografía de moda y sus estereotipos. Cabe destacar que existe una búsqueda de modelos andróginos, la cual obedece a una tendencia vigente en el mundo de la moda; solo es necesario mencionar a modelos como Tilda Swinton, Andrej Pejic, Stella Tennant, Jenny Shimizu, Saskia de Brauw, Bimba Bosé, Freja Beha, Martin Cohn, Kristen McMenamy y Erika Linder, considerados los modelos andróginos más destacados del momento (Claire, 2018).

Es así, como los elementos compositivos propios de la moda como el acting de modelos, el casting, la escenografía, el maquillaje, pelo y el proceso de post producción, en *Sombra*, están destinados a resaltar la ambigüedad del hombre, resaltando su lado femenino. Tema que en *Torero* se intuía, en *Sombra* aparece claramente definido.

Finalmente, los bodegones evocan al hombre y lo idealizan, como es el caso de una imagen cuyo uso de tubérculos forman una figura fálica, y otro en el cual se retrata unas alas, las cuales parecen remitirse a la figura mítico-religiosa de los ángeles. Este tema, se repite en una fotografía de desnudo de plano horizontal, en

la cual se ha superpuesto sobre la fotografía impresa, las alas de una mariposa. Existen diversas tomas de close-up, que muestran manos y pies de los bailarines, de las cuales resalto una en particular, el close-up de los labios pintados de un hombre, que claramente considero, busca generar en el espectador, la imprecisión de no saber con certeza de si se trata de los labios de un hombre o de una mujer.

Como interpretación final, el uso de marcos negros fueron utilizados en *Sombra* como elemento metafórico en sí mismo, que considero evocan a una ventana. De ser esta hipótesis cierta, y haciendo alusión al film: *La Ventana Indiscreta* (1954) del director Alfred Hitchcock, la ventana puede ser interpretada en *Sombra* como un elemento fetichista que invita al espectador a hurgar en la intimidad ajena. ¿Será acaso, la intimidad del propio Afanador, la que se nos enseña?

En consecuencia, en la entrevista privada realizada a Ruven Afanador para la presente investigación, se le preguntó: En *Sombra*, en el cual se utilizó técnicas fotográficas del siglo XIX, aparecen fotografías con marcos negros de diversas formas, ¿Considera que estos marcos son como una ventana, que le permite al observador asomarse y ver la intimidad del fotógrafo? a lo cual respondió:

“Yo creo que los puedes mirar desde el punto de vista de algo voyerista, pero para mí la atracción en ese tipo de marcos tiene que ver con los principios de la fotografía y cuando las imágenes eran objetos muy preciados, era algo muy especial que muchas personas los llevaban con ellos todo el tiempo... y si era algo voyerista yo creo, porque era como una

ventana a algo muy privado. Pero a mí me llama mucho la atención como en esos tiempos dependiendo la cámara, la imagen final llevaba la marca de esa cámara, así fueran grietas o que el vidrio estaba rayado, todo eso afectaba la versión final; para mí eso es algo muy mágico de la fotografía a sus principios”. (Afanador, Ruven Afanador, entre lo efímero y lo eterno, 2018)

2.2. MOVING TO HER OWN BEAT. 2004

La editorial de moda titulada *Moving to her own Beat*, realizada por el fotógrafo Ruven Afanador y publicada en la revista InStyle en el 2004, fue creada plenamente en estudio fotográfico, mediante el uso de escenografías. La presente editorial publicada en el mismo año que *Sombra*, busca generar un acercamiento mediante el cual se pueda analizar las diferencias y similitudes entre el trabajo comisionado de Afanador, con su trabajo independiente a nivel formal. **Ver Ilustración 10.**

Ilustración 10. Collage editorial “Moving to her own Beat”. Revista InStyle. Ruven Afanador, 2004.

Elementos formales similares:

Partiendo de un análisis en conjunto de toda la serie, los elementos en los cuales se encuentran similitudes formales, con las fotografías del libro *Sombra*, son las siguientes:

1. Las imágenes aluden al mundo de la danza
2. Se presenta una escenografía con pocos elementos que no distraen el punto de atención de la figura principal. Las paredes de fondo, recuerdan a las telas con textura del libro *Sombra*.
3. Nuevamente se hace presente la iluminación con la utilización de modificadores de luz softbox y un contraste medio.

4. Las imágenes a blanco y negro a juzgar por sus características visuales, salvo por el dispositivo fotográfico presentan una gran similitud. En esta editorial, muy posiblemente Afanador trabajó con una cámara de formato medio digital, cómo la Hasselblad que ha utilizado en proyectos similares y aparece registrada en diversos videos de backstage. Un ejemplo es el video publicitario titulado: La historia detrás de un logro de todos, por la cerveza Club Colombia, en el cual aparece Afanador trabajando en una sección fotográfica de moda, con una cámara digital Hasselblad. Adicionalmente, resulta evidente que las imágenes a blanco y negro, inicialmente eran a color y mediante el uso de la posproducción fueron pasadas a blanco y negro digital. A diferencia del blanco y negro análogo, su tendencia en términos de temperatura color (La temperatura de color se mide en grados Kelvin y varía según la fuente de iluminación, dando como resultado una tendencia de color, por ejemplo: una vela tiene una temperatura color en Kelvin, aproximadamente de 1000 K, lo que da como resultado, imágenes con una tonalidad anaranjada. Está ligada a su vez al Rango Dinámico, el cual en terminos reducidos, es la cantidad de información de textura en los brillos y en las sombras) suele ser más cálida y su riqueza en términos de Rango Dinámico mayor.

Elementos formales diferenciales:

Los elementos en los cuales he encontrado mayores disparidades formales significativas, en relación con las fotografías del libro *Sombra*, teniendo en cuenta que ambos trabajos están enfocados a temas diferentes, son los siguientes:

1. Se presentan fotografías a color y su dispositivo fotográfico es digital.
2. Si bien el personaje principal es una mujer de mediana edad, los modelos masculinos son bailarines jóvenes y de cuerpo atlético.
3. La Profundidad de Campo empleada en las imágenes, es mayor, evidenciando un interés en la búsqueda de una gran cantidad de planos fotográficos en foco, siguiendo la lógica publicitaria actual.
4. Se evidencia un trabajo de retoque digital a nivel de colorimetría, edición de pieles, texturas y manejo de máscaras de nivelación de la exposición, para resaltar a los modelos del fondo. Una manera de identificar este efecto, es observando los bordes claros alrededor de la figura de los sujetos, los cuales son más notorios en las fotografías en blanco y negro de la editorial.

3. MIL BESOS

Mil Besos fue publicado por Rizzoli editores en el 2009, cuenta con 240 páginas y 180 fotografías en blanco y negro. Para Afanador, su fuente de inspiración tuvo como punto de partida su señora madre Isabel Peña de Afanador, para brindar un

homenaje a todo el amor y el cariño recibido por ella, extendiéndose a todas las mujeres que han trascendido en su vida. Es así como su madre fue retratada en el libro vestida de Cantaora, junto a reconocidas figuras del flamenco del sur de España. Tal vez una de las características más interesantes de esta serie fotográfica es que para un fotógrafo acostumbrado a los modelos más cotizadas a nivel mundial y sus cuerpos esculturales, esta vez decidiera trabajar con mujeres de edad avanzada, en las cuales los signos de envejecimiento contrastan con los estereotipos de belleza presentes en el mundo de la moda. Aún así, fue el célebre diseñador John Galliano quien escribió el prólogo del libro, indicando que en la moda la belleza se extiende a todas las edades. **Ver Ilustración 11**

Ilustración 11. Collage de fotografías, libro Mil Besos. Ruven Afanador. 2009.

3.1 MIL BESOS, ANÁLISIS FORMAL

Nivel de análisis general

En *Mil Besos* resalta de inmediato la teatralidad de sus imágenes que evocan al mundo de la danza y la mujer del flamenco, de una manera tal, que a consideración personal es posible determinar el tema sin necesidad de texto alguno. Teniendo en consideración los demás libros de Afanador, resalta a su vez, la selección de los personajes a fotografiar ya que en libros previos, el fotógrafo nos tenía acostumbrado a imágenes con hombres jóvenes y cuerpos atléticos, en cambio, en este nuevo libro la mujer es la protagonista representada en distintas edades desde su juventud hasta su madurez sin caer en estereotipos ni figuras idealizadas.

Por consiguiente, en la entrevista privada realizada a Afanador para la presente indagación, le pregunté: En *Mil Besos*, resalta la utilización de personas de distintas edades, ¿Cuál fue en este caso, su criterio para realizar el Casting?, a lo cual comentó:

“Para mí lo importante era poder mostrar en el proceso de escogerlas; primero el talento que tenían, el nivel artístico que tenían y lo otro... quería tener todo tipo de edades y poder mostrar la sensualidad de la mujer a través de sus edades. La mujer del flamenco es realmente sensual y presente, no importa la edad. El libro es un homenaje, por eso era muy

importante tener todo ese tipo de personas, de cuerpos”. (Afanador, Ruven Afanador, entre lo efimero y lo eterno, 2018)

Nivel formo lógico

Mil Besos fue realizado en su totalidad en los desiertos de Andalucía. Sus locaciones evidencian la búsqueda de características visuales con parámetros definidos como: minimalismo, ambientes austeros, fondos con textura y elementos escenográficos tales como mesas y sillas, son algunos de los elementos formales que configuran el sello del fotógrafo. Basado en el Film titulado *Mil Besos* realizado por Afanador, en el cual se narra de manera visual la producción del libro y se configura como una fuente vital para el presente análisis. Se observa que todas las fotografías fueron realizadas con luz natural y mediante el empleo de una cámara digital de formato medio. El resultado en la mayoría de las imágenes es un manejo de la luz que simplifica las locaciones hasta el punto de convertirlas en fondos casi completamente blancos con algunos trazos de textura. **Ver Ilustración 12.** A nivel conceptual la luz, por su alto contraste manifiesta una cultura flamenca caracterizada por su franqueza, fuerza y principalmente una actitud desgarbada y sin quejas.

Ilustración 12. Fondos simplificados y alto contraste, libro Mil Besos. Ruven Afanador. 2009.

A diferencia de *Sombra* el libro anterior a *Mil Besos*, la profundidad de campo en esta nueva exploración, expone el uso de diafragmas cerrados, debido en parte a la versatilidad que una buena profundidad de campo ofrece en los casos en los que se está registrando más de un sujeto al mismo tiempo, y a su vez, existe movimiento. Cuando se trabaja en locación y se busca capturar de la manera más espontánea posible temas como el baile; el foco se vuelve un reto a trabajar; por esta razón los diafragmas más cerrados como el f:/ 8, 11, 16, 22 o 32 en la escala internacional de diafragmas en una cámara digital, ayudan en la tarea del fotógrafo, al poder contar con un mayor rango de planos en foco. Sumado a esto, la velocidad de obturación no presenta barridos fotográficos, incluso en los casos en los cuales las modelos están saltando, o bailando de forma efusiva. Esta lógica fotográfica en relación a su manejo técnico es propio de la publicidad, de la cual la moda también hace parte, estableciendo una fuerte relación entre el trabajo comisionado de Afanador con su trabajo independiente, en este nivel de lectura.

Nivel Compositivo

La gran mayoría de las fotografías en *Mil Besos* fueron realizadas desde un ángulo *normal*. En el film titulado *Mil Besos* mencionado previamente, se observa como Afanador prefiere trabajar estando de pie, aun así debido a sus casi dos metros de altura, algunas imágenes presentan un Angulo *picado* como se observa en las fotografías con las hijas de las cantoras, entre otras. Adicionalmente, la

composición mediante encuadres simétricos y las tomas de estilo cinematográfico en particular las imágenes en donde aparecen varias bailarinas al mismo tiempo, captan el frenético y apasionado sentir de toda una cultura. En las fotografías con un solo personaje en toma, las composiciones son centrales y más tradicionales dentro de lo que ha sido el trabajo del fotógrafo. A este respecto Afanador comenta:

El problema consistía en lograr una imagen que fuera a la vez sofisticada y desgastada. No pretendía llegar a una fotografía perfecta. Quería mostrar el calor, la humedad y el viento de los desiertos que visitábamos. Sabía que esto no era un trabajo de moda, pero tenía que mantener un nivel estético impecable. Ese equilibrio fue muy difícil de conseguir y generalmente salía a flote después de horas de trabajo, cuando el maquillaje y los peinados dejaban de ser tan perfectos y el cansancio empezaba a incomodar a las mujeres. (Afanador, *Los mil besos* de Ruven Afanador, 2009)

Estas declaraciones de Afanador realizadas en una entrevista para el periódico *El Espectador*, brindan claves para comprender las diferencias formales que marca este tercer libro del fotógrafo. Si bien el maquillaje y el styling son propios del mundo del flamenco, también existen diversas tomas en las cuales el maquillaje tiene una estrecha relación con la moda, tal es el caso de los body painting en varios planos generales en los cuales los cuerpos de las bailarinas, son esbeltos y bien podrían ser los de una modelo. A su vez él presenta vestidos de alta costura

de reconocidos diseñadores de moda a nivel mundial como John Galliano (Dior), Versace, Prada, Roberto Cavalli, Isabel Toledo, Jean-Paul Gaultier y el diseñador colombiano Edwin Santa. Es la combinación ecléctica de la producción de *Mil Besos*, la que logra generar una mezcla entre la tradición de la cultura gitana; de la cultura del flamenco, con la actualidad.

El Casting estuvo a cargo de Mónica Scarello quien es la productora de *Afanador* en Europa. Adicionalmente, en *Mil Besos* solo aparecen dos hombres, el primero es *Falete*, un reconocido cantante de flamenco cuya figura andrógina sirvió de fuente de inspiración al fotógrafo. El segundo es Pepe Conde, un ayudante de peluquería que imitaba las poses de las bailarinas durante la producción, lo que produjo en *Afanador* la idea de fotografiarlo desnudo, de espaldas y vestido como una bailarina (AFANADOR, 2004). Sumado a todo esto, el acting se centra en el baile, en las poses propias del flamenco y en la teatralidad de sus presentaciones en vivo.

El proceso de posproducción y retoque digital en este nuevo libro es mucho más arriesgado. Se recurre al uso del fotomontaje y a un proceso de contraste llevado al extremo de darle a las imágenes un aspecto cercano a lo ilustrativo, con marcados negros y blancos, que no dan lugar a una gran cantidad de detalles o tonos medios, en coherencia con el estilo entre sofisticado y desgastado que el fotógrafo buscaba.

Nivel Interpretativo

Una manera de comprender a profundidad el libro *Mil Besos*, es mediante las palabras del propio autor:

“El cante jondo va más allá de una desgarrada voz o de una buena coreografía, es la propia vida puesta en el escenario, animada con las palmas, el taconeo y el profundo lamento de una voz. El flamenco es un arte con cierta osadía. Existen muchos estereotipos y lugares comunes alrededor del toreo y el flamenco en países ajenos a esta cultura. Creo que en Nueva York no hay una visión veráz de esta cultura, y que detrás hay demasiado marketing que vende una imagen falsa. Lo que he querido hacer con *Mil besos y Torero* es elevar este mundo a un nivel artístico a través de una mirada más pura, dramática y real”. (AFANADOR, 2009).

Adicionalmente, tras analizar el proceso de producción en *Mil Besos* es posible determinar que su creación partió de un acercamiento de tipo editorial, el cual fue evolucionando durante cada sección fotográfica. Porque tanto el equipo de trabajo y la manera de abordar las imágenes, están ligadas al mundo de la moda, como si se tratara de una serie fotográfica para una revista. Como se resalta en la entrevista realizada al fotógrafo, para la presente exploración, en el cual se le preguntó: ¿En sus libros fotográficos, usted toma todas las decisiones, tanto a nivel creativo; como de diagramación y demás aspectos?, la respuesta de Afanador fue la siguiente:

En mis libros yo tengo todo el control, son mis proyectos, yo mismo hago el financiamiento de los proyectos personales y para la edición de las imágenes yo lo hago con una persona principal que es mi guía, alguien que conoce muy bien mi trabajo, es una editora con la cual he trabajado en revistas antes, y ella me ayuda en la paginación. También trabajo con una directora de arte, que es la que se encarga de todos los detalles de lo que es el libro en sí, entonces ella también es como una tercera persona que me da opinión sobre la paginación y la edición de las imágenes. Estas dos personas que menciono, son grandes personas en este mundo de libros, sobretodo de libros de fotografía, entonces son como mis guías en el proceso y yo pongo mucho valor a la contribución de ellas porque una cosa es escoger imágenes para una editorial de moda como de diez páginas y otra cosa es como hacer un libro que tiene como 200 páginas, entonces es un contexto bastante diferente.

Si bien *Mil Besos* se enfoca en el mundo del flamenco encarnado por bailaoras del sur de España, existen libertades de tipo creativo que no tienen necesariamente una relación directa con el tema. Tal es el caso de la incorporación de la actriz Rossy de Palma, el asistente de maquillaje Pepe Conde, o la propia mamá del fotógrafo. Ejemplificando como la creación de un libro fotográfico personal, le otorga la suficiente independencia creativa a Afanador, para incorporar imágenes, personajes o elementos visuales que pueden obedecer tanto a vínculos afectivos como a decisiones de tipo estético. Pero es justamente esta libertad creativa la

que da lugar al mundo visual más personal del fotógrafo y brinda la oportunidad de identificar características formales y conceptuales que son parte del sello Afanador. Por esta línea de ideas, aparece al igual que en libros previos como *Torero* y *Sombra*, la búsqueda por resaltar el lado femenino en el hombre pero al mismo tiempo, crear en el espectador un nivel de duda, de confusión; pero también es la incorporación de lo andrógino una mirada más amplia de lo que significa para Afanador la feminidad. Una mirada que cuestiona las ideas preconcebidas sobre lo que se considera masculino y que aboga por una exaltación de las cualidades femeninas del hombre, más allá de las inclinaciones sexuales particulares, es por ello que los dos únicos hombres que aparecen en *Mil Besos*, debido a su maquillaje, styling y rasgos particulares, pueden ser confundidos por mujeres, en una suerte de juego visual que crea Afanador en pro a su concepto contemporáneo de género.

Finalmente, el proceso de producción a juzgar por el video de backstage, se asemeja notablemente a un performance en donde el fotógrafo es tanto su director, como parte de él. Mediante esta estrategia de trabajo, Afanador tuvo como función dirigir y registrar lo que acontece, en el espacio y la acción que ha creado, evidenciando como *Mil Besos* posee elementos transversales a la fotografía, ya que en un mismo proyecto se presentan características de géneros como la fotografía documental, la moda y la fotografía artística.

3.2. ONE OF THE BOYS. 2009

La editorial de moda titulada *One of the Boys*, realizada por el fotógrafo Ruven Afanador y publicada en la revista US Marie Claire en Abril del 2009, fue realizada en locación y evidencia la utilización de elementos escenográficos recurrentes en los libros fotográficos de Afanador, tales como: sillas, mesas y fondos blancos. La presente editorial fue publicada en el mismo año en que salió a la luz el libro *Mil Besos*. **Ver Ilustración 13.**

Ilustración 13. Collage editorial “One of the Boys”. Revista US Marie Claire. Ruven Afanador, 2009.

Elementos formales similares:

Partiendo de un análisis transversal, no se ha identificado similitudes considerables en relación con las fotografías del libro *Mil Besos*, más allá de las expresadas previamente.

Elementos formales diferenciales:

La presente editorial de moda publicada el mismo año que el libro *Mil Besos*, marca una gran diferencia entre el trabajo comisionado de Afanador, con sus libros fotográficos. A diferencia de los libros anteriores en los cuales se ha podido identificar elementos formales similares, *Mil Besos* se configura como un libro que marca un cambio radical. A continuación, se expondrán algunos de los elementos formales diferenciales más notorios:

1. Más allá de que en la editorial aparezcan fotografías a color, incluso las imágenes en blanco y negro poseen un tratamiento de revelado digital, que no pierde demasiada información en los tonos medios, permitiendo una buena cantidad de información a nivel de detalle, tanto en las altas luces como en las sombras, a diferencia de *Mil Besos* en donde el alto contraste le confiere a las fotografías características cercanas a la ilustración, con negros profundos, blancos absolutos y pocos tonos medios.
2. La iluminación pese a que en algunas tomas presenta sombras duras, en la mayoría de las fotografías su manejo es sofisticado y permite que los fondos fotográficos sean claramente identificables, resaltando en la

composición. En *Mil Besos* los fondos de las locaciones, son casi totalmente blancos, hasta el punto de que en muchas imágenes no se pueda apreciar una clara diferencia entre cada locación.

3. El acting de la modelo es más rígido y convencional dentro del mundo de la fotografía de moda.
4. La posproducción y el retoque digital presenta edición de pieles en busca de texturas más parejas y altas luces suaves.
5. Tanto el maquillaje como el peinado ha sido muy cuidadoso y prolijo en las diferentes tomas.

4. ÁNGEL GITANO

Ángel Gitano: Hommes de Flamenco, fue publicado por la editorial Martinière en el 2014 en una edición de lujo de 244 páginas con bordes metálicos que contiene 142 fotografías en blanco y negro. En esta nueva exploración fotográfica la mujer no tiene lugar, el hombre se declara como único protagonista adquiriendo diversas caras y formas. *Ángel Gitano*, tal y como afirma Afanador en numerosas entrevistas dadas a la prensa, esta concebido como la pareja de su libro anterior, *Mil Besos*.

En su epílogo, Afanador comenta como la idea surgió por la actuación en televisión de Falete, un reconocido cantante español de flamenco de cabellos

4.1 ÁNGEL GITANO, ANÁLISIS FORMAL

Nivel de análisis general

Es fascinante la semejanza que existe entre el libro *Mil Besos y Ángel Gitano* a nivel formal. El marcado uso del contraste del blanco y negro, los fondos llevados casi al extremo de simular un Sinfín fotográfico y la teatralidad de las poses de sus personajes, crean un hilo conductor entre estos dos trabajos fotográficos. Más aún, la persecución por encontrar y resaltar el lado femenino en el hombre; un tema que ha sido recurrente en los libros del fotógrafo. Por todo ello, en la entrevista privada a Ruven Afanador, para la presente indagación, se realizó la siguiente pregunta: Tanto en *Sombra*, como en *Ángel Gitano*, los modelos poseen rasgos andróginos, ¿Es este un subtema de estos dos libros?, a lo cual respondió:

El tema de lo andrógino ha existido en mí desde que comencé a hacer fotografía. Es algo que puedes encontrar muy fácilmente en mis imágenes y en el libro *Sombra* aún más que en *Ángel Gitano* porque *Sombra* es un libro donde la mayoría de las personas son bailarines clásicos de ballet, entonces en sus cuerpos y sus caras en esa edad en que estaban cuando los fotografié, y con mi visión de ellos; esta parte andrógina está bastante presente. En *Ángel Gitano* yo diría que un poco menos, pero aún está ahí. Yo siempre que estoy fotografiando a un hombre voy a tratar de encontrar algo que tenga el lado femenino y no me refiero a algo como lo *drag*

queen, sino es simplemente esa cualidad que a mí siempre me ha atraído visualmente. Y en la mujer en cambio me gusta su fuerza, la sensualidad, pero no busco lo andrógono en la mujer, como en el hombre. (AFANADOR, 2018).

Ángel Gitano denota un acercamiento hacia el mundo del flamenco explorado desde el lado masculino, pero desde la óptica de Afanador. La cual en sus libros es libre para dar rienda suelta a su fantasía, pasiones y manera de interpretar el mundo desde el ejercicio fotográfico. Es por ello que el hombre sin importar la edad, tendrá en su lente, elementos visuales que lo acercarán a sus cualidades femeninas y a las características que más ama en la mujer: La fuerza y la sensualidad.

Nivel formológico

Ángel Gitano se realizó en Los Cortijos a las afueras de Sevilla, con una luz de sol de verano muy intensa, lo que seguramente constituyó un reto por sus sombras marcadas y altos contrastes, características que fueron aprovechadas sabiamente para convertirse en parte misma de la estética visual de sus imágenes. (Afanador, Corto Angel Gitano, 2015)

Cabe resaltar que estas locaciones fueron intervenidas mediante elementos escenográficos ya característicos en la obra de Afanador como son: sillas, mesas, paneles de madera ubicados en el suelo, y objetos que remiten al mundo del

flamenco como tarimas y espejos. Es así como las locaciones se convirtieron en una extensión del trabajo escenográfico en estudio, al cual está acostumbrado Afanador en sus trabajos para revistas de moda.

Un estudio fotográfico es el lugar ideal para alcanzar un control total sobre los elementos visuales que aparecerán en las imágenes y su iluminación, en comparación con el trabajo en locación, donde todo es más complejo y exigente debido a que el fotógrafo está supeditado a los cambios de la luz natural, los problemas en el maquillaje como el sudor, los largos tiempos de traslado tanto de personajes, equipo de trabajo, escenografía, espacio para maquillaje y cambio de vestuario, styling, catering y los muy complejos permisos que se le exigen a cualquier fotógrafo hoy día, que quiera realizar una sección fotográfica fuera de un estudio.

Por otra parte, el manejo de la luz natural a juzgar por el backstage del libro, no presenta la utilización de modificadores o elementos técnicos para cambiar la calidad de la luz por una más suave o bien, reflejar la luz a puntos específicos con el fin de iluminar zonas concretas o suavizar sombras. En consecuencia, las fotografías presentan un elevado contraste y una calidad de luz dura que elimina gran parte de las texturas y los tonos medios de las imágenes, dando lugar a cualidades casi ilustrativas al igual que en su libro anterior *Mil Besos*. Aspectos que recuerdan al célebre fotógrafo estadounidense Richard Avedon (1923-2004) y su *Magnum Opus: In the American West*, realizado entre 1979 a 1984 y publicado en 1985, en el cual la utilización de la luz natural, alto contraste, fondos blancos y

un trasfondo documental, nos establecen una conexión y supone una más que factible influencia para *Mil Besos* y *Ángel Gitano*. Lo que en consecuencia podría explicar la gran disimilitud a nivel formal que existe en estos dos libros, vs el trabajo comisionado de Afanador. **Ver Ilustración 15.**

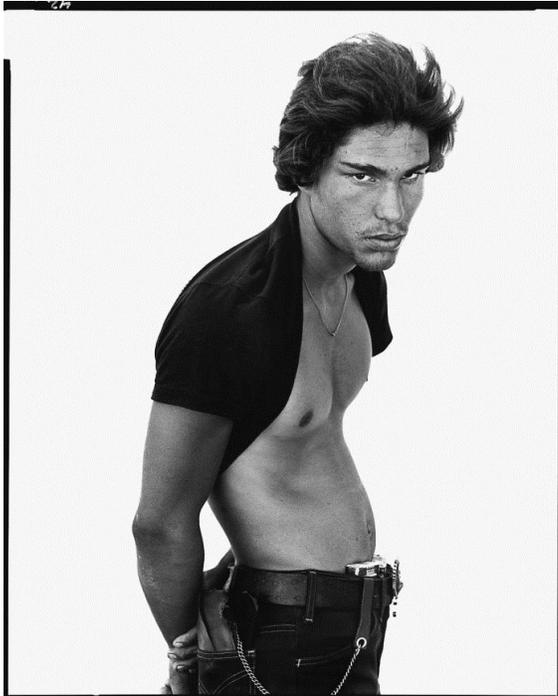

Ilustración 15. In the American West. Richard Avedon. 1985.

Finalmente, tanto el manejo de la profundidad de campo, como el foco y la velocidad de obturación, son semejantes a los empleados en *Mil Besos*, evidenciando una estrecha relación entre ambos libros, que los vincula a nivel técnico y formal.

Nivel Compositivo

En *Ángel Gitano* el ángulo o punto de vista más utilizado fue el *normal*, dado que Afanador prefiere trabajar de pie, ciertamente para poder estar en constante movimiento y seguirle el paso a los cambios continuos del baile. En las escenas en plano general en donde se retrata tanto a los bailarines como a las escenografías, el ángulo de toma fue el *picado*. Siendo estos dos ángulos de toma los más empleados.

Otro aspecto a analizar, es la utilización del Styling como elemento compositivo y herramienta conceptual que usualmente se remonta a la cultura Latinoamericana, y que constata una relación con las producciones de moda del fotógrafo. Debido a ello, en la entrevista privada realizada para la presente exploración, se le preguntó: ¿Qué relación considera puede existir entre su trabajo comisionado y su trabajo independiente, referente a sus libros fotográficos?, a lo cual Afanador respondió:

“Es la misma visión, es el mismo fotógrafo, simplemente los trabajos más comerciales son comisiones y mis proyectos personales, son proyectos que yo mismo manejo en todo aspecto. Por un lado en los proyectos personales yo puedo mostrar algo que no tiene ningún tipo de parámetros de otras influencias, de clientes o demás. Y en el otro tipo de trabajo es lo opuesto a eso, pero es la misma visión, así que hay bastante conexión ahí, yo diría”. (AFANADOR, 2018).

En *Ángel Gitano* los criterios de selección de las personas fotografiadas surgieron inicialmente y como es costumbre en *Afanador*, de personajes altamente reconocidos en su profesión, dado que gran parte de los bailarines seleccionados poseen fama no solo en su país, sino también reconocimiento en el exterior. Más aún, los cuerpos de la mayor parte de los bailaores elegidos son atléticos, esbeltos, jóvenes y en algunos casos con rasgos andróginos. Aun así y como se ha mencionado anteriormente, existen unas pocas personas de avanzada edad, elegidos por su nivel de reconocimiento y talento. Por otra parte, el maquillaje está dedicado principalmente a los ojos mediante el uso de sombras y delineadores. Además, las uñas fueron pintadas de negro, otorgándole a los bailaores un aspecto tanto femenino como expresivo. Si tenemos en cuenta que en el flamenco el baile mediante las manos es una de sus características y está cargado de significados, expresando pasión, amor, coqueteo, juego, alegría, sensualidad, nostalgia, libertad y en especial; sufrimiento por un destino incierto. Todo ello hace que la utilización de esmalte negro en las manos, se convierta en un recurso muy útil y significativo.

Si bien dentro del casting de personas a fotografiar, se presentan hombres de avanzada edad, son casos aislados en comparación con la mayoría de las personas jóvenes. Pero tanto en bailaores jóvenes como mayores, el Styling refleja una cercanía con el mundo del flamenco, más elementos como corsets,

faldas, tutus y encajes que evocan la visión del fotógrafo, siempre en busca de encontrar y plasmar el lado femenino del hombre.

El retoque digital enfatiza el contraste entre el blanco puro y el negro absoluto, manifestando una marcada relación entre *Ángel Gitano* y *Mil Besos*, como si fueran una misma historia separada por dos títulos. Es así como ambos libros no solo evidencian estar pensados como pareja a nivel conceptual, también a nivel formal son la extensión de una misma exploración visual alrededor de la fotografía, reflejando un idéntico hacer fotográfico.

Nivel Interpretativo

Luego del análisis formal previo, es ahora posible afirmar que *Ángel Gitano* fue realizado bajo la misma lógica fotográfica y de producción que una editorial de moda, sin que ello signifique que su nivel de elaboración y complejidad sean comparables. Dado que en una editorial de moda se presentan elementos como: Desarrollo de una idea, manejo de casting, styling, maquillaje, escenografías, manejo de locaciones, asistentes y retoque digital.

Por otra parte, *Ángel Gitano* nos presenta una mirada idealizada de la cultura gitana, con bailarines jóvenes y alegres, que expresan su cultura y su herencia junto a artistas mayores, todos danzando y aplaudiendo al ritmo de una música que resuena en las páginas de un libro en silencio, pero que a viva voz nos hace soñar que todo es perfecto y el lamento solo es una sombra marcada en el árido

suelo de Sevilla. Todo ello haría imposible siquiera imaginar que detrás de aquel baile existe una realidad mucho más cruda y salvaje, agazapada como una fiera lista para atacar a la primera oportunidad. ¿Es este aspecto una reafirmación más, de la relación existente entre el trabajo comisionado de Afanador, con sus libros fotográficos, más allá de lo que se puede percibir mediante un análisis formal? En otras palabras, es la imagen idealizada de un tema, ya sea el mundo de los toreros, o el de los bailarines de ballet, o el flamenco, una forma en si misma que al igual que en el mundo de la fotografía de moda en revistas tradicionales dentro del género como la Vogue o la Vanity Fair, en donde ha publicado Afanador; una mirada estereotipada y mediada bajo criterios publicitarios para ofrecer al público una imagen tal vez no distorsionada de la realidad, pero sí al menos velada. Es así como la mirada artística de Afanador se ve influenciada por la lógica publicitaria, a la cual obedece la mayor parte de su experiencia como fotógrafo.

Afanador dice haber tomado como fuente de inspiración para la recreación de su mundo surrealista, a artistas como Dalí, Gabriel García Márquez y Lorca (Klein Gallery, 2015). Un mundo surrealista que se evidencia en algunas de las imágenes más impactantes del libro. ***Ver Ilustración 16.***

Ilustración 16. Selección de fotografías surrealistas, libro Ángel Gitano. Ruven Afanador. 2014.

Para concluir, *Ángel Gitano* y *Mil Besos* más que una pareja de libros, son una misma historia que bajo la visión de Afanador, expresan un imaginario personal de la mujer y del hombre, enmarcado en una misma visión fotográfica; de ahí su gran cohesión a nivel formal y conceptual. **Ver Ilustración 17.**

Ilustración 17. Comparativa entre el libro Mil Besos y el libro Ángel Gitano. Ruven Afanador.

4.2. RIHANNA OF ARABIA. 2014

La editorial de moda titulada *Rihanna of Arabia*, realizada por el fotógrafo Ruven Afanador y publicada en la revista Harper's Bazaar de Arabia en Julio de 2014, fue

realizada con la cantante e ícono de moda Rihanna. La presente editorial fue publicada en el mismo año en que salió a la luz el libro *Mil Besos*. **Ver Ilustración 18.**

Ilustración 18. Collage editorial “Rihanna of Arabia”. Revista Harper’s Bazaar de Arabia. Ruven Afanador. 2014.

Elementos formales similares:

Partiendo de un análisis transversal no se ha podido identificar similitudes del orden formal, considerables en relación con las imágenes del libro *Mil Besos*. En consecuencia, si bien para Afanador tal y como ha manifestado anteriormente en la entrevista privada realizada para el presente análisis, considera existe una gran relación entre su trabajo comisionado y su trabajo privado; esta consiste en la manera en que desarrolla sus imágenes y no necesariamente en los resultados:

las fotografías. En efecto, es desde los factores que intervienen en una producción, tales como: productora, modelos, asistentes, maquilladores, stylist, y demás equipo de trabajo presente tanto en sus libros fotográficos como en sus editoriales de moda, en donde se puede hallar de forma más latente la misma visión del fotógrafo.

Elementos formales diferenciales:

A continuación, se expondrán algunos de los elementos formales diferenciales más notorios:

1. La editorial es a color y presenta un marcado uso del retoque digital en el cual se han creado manchas con colores para darle más impacto a las imágenes. Se han perfeccionado las formas del cuerpo para mostrar una silueta más esbelta, al igual que un acusado tratamiento de la piel en donde se ha buscado mantener la textura. En el caso del rostro se han eliminado manchas, arrugas y perfilado los labios, los ojos y las mejillas. El resultado son imágenes con colores pop muy saturados.
2. El acting de la modelo es poco natural o espontáneo, a diferencia de *Ángel Gitano* y sus bailarines captados en la mayoría de los casos en movimiento.
3. El manejo de las locaciones no presenta la intervención de elementos escenográficos externos. Debido a que es el trabajo de retoque digital, el

que crea elementos como humo o manchas con colores vivos y viñetas de tonos violetas, los que alteran el espacio.

4. El manejo de la iluminación en la editorial presenta menos contraste y fondos con información, dando lugar a tonos medios que permiten un mayor número de detalles en altas luces y en sombras.

5. CONCLUSIONES

¿Cuáles son las diferencias o afinidades entre el trabajo independiente y el trabajo comisionado de Ruven Afanador?, es la pregunta principal del presente proyecto. A lo largo de la investigación se obtuvieron diversas conclusiones tras el análisis de los cuatro libros fotográficos del artista, así como de trabajos editoriales publicados en revistas de moda, en los mismos años que sus libros. Es así que los datos obtenidos teniendo en cuenta los alcances del proyecto y la mirada transversal del mismo, el cual toca manera general el trabajo comisionado de Afanador, ahondando principalmente en su trabajo independiente presente en sus libros fotográficos, obtuvieron los siguientes resultados:

En la entrevista privada realizada para la presente exploración, para Afanador según sus propias palabras; existe relación entre su trabajo comisionado con su trabajo independiente. Para él, es la misma visión, debido a que es el mismo fotógrafo quien realiza las imágenes, y la diferencia crucial entre su trabajo independiente vs su trabajo comisionado, reside principalmente en su nivel de

independencia. En los trabajos comisionados existe la intervención de terceros: clientes, editores de revistas, agencias de publicidad, etc. En cambio, en sus trabajos personales tiene plena libertad para abordar sus temas de interés, al tratarse de proyectos autofinanciados. En consecuencia, se generan dos sellos visuales, ya que la intervención de terceros en su trabajo comercial, así como su variedad (revistas de moda, músicos, diarios, diseñadores, marcas de ropa) da como resultante elementos formales que resultan en Afanador, considerablemente diferentes a su trabajo personal.

Aún así, en la presente exploración se encontraron más diferencias que similitudes. Los libros fotográficos, están realizados plenamente en blanco y negro, y su manejo de la iluminación, composición, styling, casting y retoque digital, es aplicado de forma diferente que en las editoriales de moda. Por ejemplo, en los libros fotográficos de Afanador todas sus imágenes son en blanco y negro, está más presente la utilización de luz dura, con sombras marcadas y definidas, buscando altos contrastes, sombras profundas y blancos llevados al extremo, sobre todo, en libros como *Mil Besos* y *Angel Gitano*. En las editoriales en cambio, se pueden encontrar numerosas fotografías a color, en las cuales aparecen modelos femeninos, a diferencia de sus libros en donde el hombre ha sido su principal protagonista, con excepción de *Mil Besos*.

En las editoriales de moda el tratamiento de la iluminación busca una mayor cantidad de información detallada, tanto en las altas luces como en las sombras, mayor cantidad de tonos medios y la búsqueda en definitiva de una calidad de

imagen más elaborada, que se acerca de forma conciente a las exigencias de la imagen publicitaria. Por esta misma línea, en los trabajos comisionados, la edición de la piel busca eliminar cualquier rasgo de textura no homogénea, de imperfecciones o arrugas, y se modifican las formas del cuerpo y sus contornos. Además, se presenta la utilización de fotomontaje, efectos de luz y color. Intervenciones de retoque digital claramente diferentes de las fotografías independientes de Afanador, en las cuales las pieles se muestran de forma natural, la luz es considerablemente más contrastada, dura y en términos generales las imágenes se presentan en un estado más crudo, es decir, más cercano a los resultados obtenidos en toma. Lo cual no necesariamente significa un menor trabajo de pos producción y retoque digital.

Existen marcadas diferencias entre el trabajo comisionado de Afanador con su trabajo independiente. En los libros fotográficos existen rasgos formales que permiten identificar las cualidades visuales particulares que conforman el sello Afanador, de los cuales se tratará más adelante. Pero en su trabajo comisionado, debido al gran número de imágenes, variedad de temas, revistas e intervención de terceros, sería necesario una futura investigación dedicada en exclusivo a las características formales del trabajo comisionado del fotógrafo realizado en sus 30 años de carrera profesional para tratar de identificar su sello particular presente en este tipo de trabajo fotográfico, interpretando dos características visuales: El Afanador de sus libros privados y el Afanador de sus trabajos comisionados. **Dos sellos visuales, en un mismo fotógrafo.**

Sin embargo, analizando el proceso de producción de las imágenes, se ha encontrado una asombrosa semejanza entre el trabajo comisionado y el trabajo personal de Afanador, debido a que los libros evidencian un acercamiento de tipo editorial, en los cuales participa el mismo equipo de trabajo de una producción para una revista: Productor(a), Styling, maquillaje y pelo, director de arte, escenografía, asistentes y retoque digital. Este acercamiento a la moda, también es notorio en los prólogos de los libros, escritos por diseñadores de moda, así como personalidades del mundo del espectáculo. Sumado a todo esto, los libros fotográficos pueden ser analizados como extensas editoriales de moda, sin desconocer que un libro fotográfico es sumamente más complejo. El manejo de las locaciones, presenta similitudes con un estudio fotográfico en el cual se introducen escenografías, fondos fotográficos, luz artificial o luz natural, dando lugar a un control e intervención de los elementos que aparecerán en las imágenes. Sumado a este uso de las locaciones, las imágenes poseen un hilo conceptual basado en un tema particular, y tienen como objetivo principal dar lugar a una publicación para un amplio público, al igual que sucede en una editorial para una revista de moda, cuyos temas suelen enfocarse en ideales de belleza o de estilo de vida, en donde la guerra, el horror, o los problemas sociales, en la mayoría de los casos al menos, parecen escapar a su realidad o ser tratados con extrema cautela. De ahí que en los libros de Afanador, el acercamiento conceptual de los temas es de tipo idílico, lo cual es una característica visual que recrea una realidad, tal cual debería ser desde el lente del fotógrafo.

En segundo lugar, respondiendo a la pregunta; ¿Qué fotógrafos pudieron influenciar los libros fotográficos de Ruven Afanador?, se ha podido concluir lo siguiente:

En el libro *Torero* (2001) características formales como: La simplicidad de sus imágenes que parecen evitar el uso de demasiados elementos visuales que puedan distraer del personaje retratado, la centralidad de los sujetos en la composición y la utilización de fondos fotográficos de tela, con textura y neutros, recuerdan al aclamado fotógrafo Irving Peen (1917-2009), cuyo trabajo fotográfico en la revista *Vogue* de los años 50s presenta diversas similitudes con las imágenes de *Torero* y *Sombra*.

Así mismo, en los libros *Mil Besos* y *Angel Gitano*, se ha podido encontrar semejanzas con el fotógrafo Richard Avedon (1923-2004), en especial al analizar su libro fotográfico más aclamado titulado *In the American West*, realizado entre 1979 a 1984 el cual ha tenido una gran trascendencia tanto en el mundo de la fotografía, como en el medio académico, convirtiéndose en todo un referente de la historia de la fotografía del siglo XX. Es así que características como el blanco y negro, la utilización de fondos blancos, alto contraste y la iluminación con luz natural, establecen una conexión con estos dos últimos libros de Afanador.

En tercer lugar, esta exploración tiene como uno de sus objetivos principales, responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las características formales y conceptuales que configuran el sello Afanador? En respuesta, en los libros

fotográficos de Afanador se han encontrado rasgos formales, patrones que se repiten y que generan en su totalidad, características que en conjunto se pueden interpretar como un sello visual particular, estas características son las siguientes:

1. Blanco y Negro: Para Afanador, tal y como ha expresado en diversas entrevistas, su pasión por la fotografía parte desde las imágenes en blanco y negro que tanto le impactaron en su infancia, y que se convertirían en una gran fuente de inspiración a lo largo de su profesión. Además, el blanco y negro según su modo de ver la fotografía, le otorga a sus imágenes un lenguaje clásico que es más difícil ubicar temporalmente, a diferencia de las fotografías a color. Es así que la fotografía en blanco y negro, sin importar el dispositivo utilizado, ya sea cámara análoga, técnicas del siglo diecinueve o cámaras digitales de formato medio, en Afanador, será quizás una de sus características más evidentes, respecto a sus libros fotográficos.
2. La iluminación y el uso de las locaciones: Cuando Afanador trabaja en locaciones, interviene el espacio buscando controlar cada uno de sus aspectos, como si se convirtieran en una extensión del estudio fotográfico. La iluminación en esos espacios, en los libros fotográficos, evidencia la utilización de la luz natural, sin la utilización de modificadores o difusores que suavicen la luz, generando de esta manera sombras marcadas y alto contraste. Pero en el caso de las imágenes en donde se aprecian fondos con textura o mesas cubiertas de telas, la iluminación es diferente, y aparece la utilización de luz artificial, así como el uso de softbox, lo cual da

como resultado sombras difusas, un mayor número de tonos medios, e imágenes con más volumen y detalle.

3. La escenografía: Aparecen escenografías con un marcado uso de sillas, mesas y plataformas de madera, siempre oscuras y de apariencia desgastada, así como telas con textura y neutros. De hecho, en diversas editoriales de moda, estas características también están presentes y generan un marcado contraste en donde tanto la escenografía como el vestuario suelen ser oscuros y los fondos claros.
4. La composición: Los personajes fotografiados suelen estar en el centro de la composición, y suele existir pocos elementos en los fondos, dando como resultado simplicidad y austeridad en las imágenes. Los ángulos de toma más utilizados son el *normal* debido a que Afanador gusta por trabajar de pie, el ángulo *picado* para las imágenes de plano horizontal en el caso del desnudo o tomas de figura humana, el ángulo *contrapicado* y *cenital* para las tomas de bodegón.
5. Profundidad de Campo y Foco: la mayoría de las imágenes presenta el uso de diafragmas cerrados, producto posiblemente de la formación de Afanador como fotógrafo profesional y de su experiencia en fotografía de moda, donde actualmente es característico el uso de diafragmas cerrados, en la búsqueda de un mayor número de planos en foco y la búsqueda por imágenes nítidas.

6. Tiempo de opturación: No se presentan barridos fotográficos, tanto en estudio como en locación. Todos los movimientos aparecen congelados mediante el uso de altas velocidades de opturación.
7. Casting: Se manifiesta una predilección por personas jóvenes, en especial de género masculino, algunos con rasgos andróginos y cuya trayectoria profesional sea sobresaliente.
8. Acting: En libros como *Torero*, la manera de posar de las personas fotografiadas hace referencia al estilo glamuroso de las fotografías de moda de Irving Penn de los años 50, en *Sombra* la pose se relaciona con las fotografías de desnudo del siglo diecinueve. En *Mil Besos* y *Angel Gitano*, toma protagonismo el movimiento y expresiones un tanto desgarbadas y sueltas, pero en todos los libros de Afanador, siempre está presente la elegancia y la sofisticación en el acting.
9. Maquillaje & Pelo: Busca resaltar el lado femenino de sus modelos, ya sea mediante el uso de delineadores para resaltar los ojos, lápiz labial, peinados elaborados o maquillaje corporal. El resultado en términos generales tiene como fin una apariencia andrógina en gran parte de sus imágenes.
10. Styling: Este elemento en Afanador, es utilizado como herramienta compositiva que resalta el tema a tratar, ya sea el mundo de la tauromaquia, de los bailarines o del flamenco, pero continuamente, mezcla

elementos de vestuario característicos de la mujer, para ser utilizados en el hombre.

11. Retoque digital o edición análoga: Busca continuamente otorgarle a las imágenes un carácter atemporal. Ya sea mediante el uso de técnicas antiguas o mediante formatos digitales, el resultado siempre es en blanco y negro, y de una apariencia clásica, sin ningún tipo de retoque en las pieles o efectos especiales, salvo el uso de algunas pocas imágenes en donde se hace presente el fotomontaje, o en el caso del libro *Sombra* en donde aparece la técnica llamada *Solarización*, que en la actualidad, también puede ser considerada como una técnica clásica.

12. Concepto: Los temas tratados continuamente hacen referencia a la cultura latinoamericana, y más importante aún quizás, él siempre buscará en el hombre resaltar su lado femenino, ya sea mediante el acting, el styling o el maquillaje, esta búsqueda considero es el rasgo más característico y particular, que define el sello Afanador.

Como último punto, respondiendo a la pregunta: ¿cuál es el aporte del análisis propuesto?. Considero que ha sido el tratar de analizar de manera objetiva, los elementos formales del trabajo personal de Afanador, dado que las entrevistas, artículos y comentarios sobre su trabajo, se han centrado principalmente en su

biografía, celebridades retratadas y las prestigiosas revistas y medios donde ha mostrado sus fotografías.

En consecuencia, esta investigación pretende aportar nuevos hallazgos y consideraciones para contribuir al entendimiento, análisis y sobre todo la interpretación de las imágenes de este importante fotógrafo colombiano, que ha logrado un gran reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, convirtiéndose en un ícono de la fotografía.

Para finalizar, ha sido un gran reto y un aprendizaje único en mi profesión como fotógrafo, acercarme al trabajo de este gran maestro, aprender de sus imágenes, y su imaginario visual. Solo queda un gran sentimiento de gratitud por brindarme la oportunidad de entrevistarlo, preguntarle sobre apreciaciones, dudas, interrogantes y así, conocer de primera mano parte de ese gran mundo que es la fotografía al nivel de un grande, como Ruven Afanador.

6. Bibliografía

- Suárez, G. (2002). *Ruven Afanador*. Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Foto Museo.
- Suárez, A. R. (17 de Septiembre de 2009). Los mil besos de Ruven Afanador. *El Espectador*, pág. 2.
- Ortiz, A. R. (2002). *Artista del mundo Ruven Afanador*. Bucaramanga, Santander, Colombia: Instituto Municipal de Cultura.
- Pombo, F. R. (2012). *Historias de gitantes, 10 colombianos excepcionales*. Planeta.
- Afanador, R. (2012). *Yo seré tu espejo*. Bucaramanga, Santander, Colombia: Centro Cultural del Oriente Colombiano.
- Afanador, R. (2 de Octubre de 2015). El trabajo aclamado del fotógrafo colombiano Ruven Afanador. *El Tiempo televisión*. (N. Díaz, Entrevistador)
- Benjamin, W. (2003). *La obra de arte en la época de su reproductividad técnica*. Itaca.
- Cutler, R. J. (Dirección). (2009). *The September Issue* [Película].
- Fadul, H. (2018). ¿Cómo se hace un editorial de moda? . *Fucsia*.
- Petty, F. (6 de Febrero de 2016). ¿hacia dónde se dirigen las publicaciones de moda? *ID*, 5.

- Elias, L. (4 de Junio de 2012). El arte en la moda y la moda en el arte. *Diners*, 3.
- Rubiano, Elkin (2013). "La experiencia sustituida: hacia la construcción tecnológica de la nostalgia". *Palabra Clave*, 16(2): 541-558.
- ELLE, C. (18 de Mayo de 2016). Los mejores museos de moda alrededor del mundo. *ELLE México*, 3.
- Museum, M. (2017). *Momu.be*. Obtenido de <https://www.momu.be/over-het-momu/momu-in-het-kort.html>
- Galliera, P. (2017). *Palais Galliera*. Obtenido de <http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/palais-galliera/le-musee-de-la-mode-de-la-ville-de-paris-la-naissance-du-musee>
- Museum, B. G. (2015). *museum.bunka.ac*. Obtenido de <http://museum.bunka.ac.jp/english/>
- Blanco, L. (11 de Noviembre de 2015). La fotografía de moda entra en el museo. *El Mundo*.
- Gámez, C. (25 de Julio de 2017). Guy Bourdin: ¿revolucionario de la fotografía de moda o el primer sádico de la imagen femenina? *El País*.
- L'Instant, L. G. (26 de Septiembre de 2016). Fashion. Paris.
- Foster, D. W. (2006). Toreros de moda: La fotografía de Ruven Afanador. *Revista de Estudios Colombianos*(29).

Plaza, M. X. (Julio de 2011). La importancia de llamarse Ruven. *El Tiempo*.(296),
2.

Afanador, R. (2009). Obtenido de
<http://ruvenafanador.com/m/index.php?/video/300>

Frizot, M. (2009). *El imaginario fotográfico*. México: Ediciones Ve S.A.

Chevrier, J.-F. (2007). *La fotografía entre las bellas artes y los medios de
comunicación*. Barcelona: Gustavo Gili.

Young, K. (1956). *Psicología social de la muchedumbre y de la moda*. Nueva York:
Appleton Century-Crofts, Inc.

Sapir, E. (1931). *Fashion, en Encyclopedia of the Social Sciences*. Nueva York:
Macmillan.

MAMBO. (5 de Octubre de 2015). *Ruven Afanador - Yo seré tu espejo*. Obtenido
de <https://www.youtube.com/watch?v=vDbafvyVuaA>

Semana, R. (26 de Agosto de 2011). Obtenido de
<https://www.youtube.com/watch?v=bKRCNAetJU&t=105s>

Ramírez, A. (21 de Junio de 2011). 'Yo seré tu espejo'. *El Espectador*.

Dueñas, J. (29 de Enero de 2014). «No me gustan las cámaras» Ruven Afanador.
El Espectador.

Afanador, R. (15 de Noviembre de 2011). Óptica Ruven Afanador. *Óptica Arte Actual*. (S. Rueda, Entrevistador)

Plaza, M. X. (3 de Agosto de 2011). Galería: La importancia de llamarse Ruven. *El Tiempo*.

Kelby, S. (2012). *Iluminar, disparar y retocar*. Madrid: Anaya Multimedia.

Präkel, D. (2014). *Composición* (Vol. 2). Barcelona: Blume.

Beardsworth, J. (2008). *Fotografía Digital Avanzada en Blanco & Negro*.
Barcelona.

Afanador, R. (2004). *Yo Seré tu Espejo*. Bucaramanga, Santander, Colombia:
Centro Cultural del Oriente Colombiano.

Efe. (10 de Abril de 2012). La historia del desnudo en la fotografía. *Arcadia*.

Claire, M. (2018). Top 10 modelos andróginos. *Marie Claire*.

Afanador, R. (30 de Agosto de 2018). Ruven Afanador, entre lo efimero y lo eterno. (C. Díaz, Entrevistador) Colombia.

Afanador, R. (17 de Septiembre de 2009). Los mil besos de Ruven Afanador. *El Espectador*. (A. R. Suárez, Entrevistador)

Afanador, R. (2004). *Yo Seré tu Espejo*. Bucaramanga, Norte de Santander,
Colombia: Centro Cultural del Oriente Colombiano.

Afanador, R. (30 de Agosto de 2018). Ruven Afanador, entre lo efímero y lo eterno. (C. Díaz, Entrevistador)

Afanador, R. (13 de Marzo de 2015). Corto Angel Gitano. NTN24. (A. Diaz, Entrevistador)

Gallery, K. (2015). Obtenido de <https://www.artsy.net/show/fahey-slash-klein-gallery-ruven-afanador-angel-gitano-the-men-of-flamenco>

FELICI, J. M. (2004). *PROPUESTA DE MODELO DE ANALISIS DE IMAGEN FOTOGRAFICA DESCRIPCION DE CONCEPTOS CONTEMPLADOS*. BARCELONA: UNIVERSITAT JAUME I.

Plaza, M. X. (3 de Agosto de 2011). www.eltiempo.com. Obtenido de El tiempo.

Plaza, M. X. (3 de Agosto de 2011).

7. ANEXOS

ANEXO 1.

MARZAL. Felici. Javier. Propuesta de modelo de análisis de la imagen fotográfica descripción de modelos contemplados. 2004

ANEXO 2.

Entrevista a Ruven Afanador:

Realizada el 30 de Agosto del 2018

1. CARLOS ANDRÉS CELIS DÍAZ-¿Qué relación considera puede existir entre su trabajo comisionado y su trabajo independiente, referente a sus libros fotográficos?

RUVEN AFANADOR- Es la misma visión, es el mismo fotógrafo, simplemente los trabajos más comerciales son comisiones y mis proyectos personales, son proyectos que yo mismo manejo en todo aspecto. Por un lado en los proyectos personales yo puedo mostrar algo que no tiene ningún tipo de parámetros de otras influencias, de clientes o demás. Y en el otro tipo de trabajo es lo opuesto a eso, pero es la misma visión, así que hay bastante conexión ahí, yo diría.

2. CARLOS ANDRÉS CELIS DÍAZ -¿En sus libros fotográficos, usted toma todas las decisiones, tanto a nivel creativo; como de diagramación y demás aspectos?

RUVEN AFANADOR- En mis libros yo tengo todo el control, son mis proyectos, yo mismo hago el financiamiento de los proyectos personales y para la edición de las imágenes yo lo hago con una persona principal que es mi guía, alguien que conoce muy bien mi trabajo, es una editora con la cual he trabajado en revistas antes, y ella me ayuda en la paginación. También trabajo con una directora de arte, que es la que se encarga de todos los detalles de lo que es el libro en sí, entonces ella también es como una tercera persona que me da opinión sobre la paginación y la edición de las imágenes. Estas dos personas que menciono, son grandes personas en este mundo de libros, sobretodo de libros de fotografía, entonces son como mis guías en el proceso y yo pongo mucho valor a la contribución de ellas porque una cosa es escoger imágenes para una editorial de moda como de diez páginas y otra cosa es como hacer un libro que tiene como 200 páginas, entonces es un contexto bastante diferente

3. CARLOS ANDRÉS CELIS DÍAZ -¿Considera que en el libro Torero, existe un subtema y es posiblemente la ambigüedad entre la idea del torero como figura masculina y su lado femenino?,

RUVEN AFANADOR- Esa es la principal atracción para mí en ese proyecto. La razón por la cual escogí ese proyecto, ese tema, no es porque a mí me guste ver una corrida en sí, es más porque siempre me ha parecido el vestuario del torero algo de un nivel de alta costura, del mejor nivel de alta costura del mundo de la moda desde mi punto de vista. El proceso en que los trajes se hacen, la relación del torero con sus sastres, todas las prendas que van debajo del traje de luces, todo el proceso de

vestirse, y entonces claro; los cuerpos de los toreros son totalmente dedicados a la pose y al narcisismo y entonces esa ha sido la atracción de esa temática. En el libro toda la idea era mostrar este aspecto del torero que está muy presente para todas las personas, pero se habla más es del acto de una corrida, más que de lo otro, entonces esta era mi atracción porque ahí se unían muchos elementos que a mí me atraen y me apasionan y sobretodo esta dualidad entre lo femenino.

- 4. CARLOS ANDRÉS CELIS DÍAZ - En su libro Sombra, en el cual utilizaste técnicas fotográficas del siglo XIX, aparecen fotografías con marcos negros de diversas formas, ¿Consideras que estos marcos son como una ventana, que le permite al observador asomarse y ver la intimidad del fotógrafo?**

RUVEN AFANADOR-Yo creo que los puedes mirar desde el punto de vista de algo voyerista, pero para mí la atracción en ese tipo de marcos tiene que ver con los principios de la fotografía y cuando las imágenes eran objetos muy preciados, era algo muy especial que muchas personas los llevaban con ellos todo el tiempo... y si era algo voyerista yo creo, porque era como una ventana a algo muy privado. Pero a mí me llama mucho la atención como en esos tiempos dependiendo la cámara, la imagen final llevaba la marca de esa cámara, así fueran grietas o que el vidrio estaba rayado, todo eso afectaba la versión final; para mí eso es algo muy mágico de la fotografía a sus principios.

- 5. CARLOS ANDRÉS CELIS DÍAZ - En su libro Mil Besos, resalta la utilización de personas de distintas edades, ¿Cuál fue en este caso, tu criterio para realizar el Casting?**

RUVEN AFANADOR- Para mí lo importante era poder mostrar en el proceso de escogerlas; primero el talento que tenían, el nivel artístico que tenían y lo otro... quería tener todo tipo de edades y poder mostrar la sensualidad de la mujer a través de sus edades. La mujer del flamenco es realmente sensual y presente, no importa la edad. El libro es un homenaje, por eso era muy importante tener todo ese tipo de personas, de cuerpos.

6. CARLOS ANDRÉS CELIS DÍAZ - Tanto en Sombra, como en Ángel Gitano, los modelos poseen rasgos andróginos, ¿Es este un subtema de estos dos libros?

RUBEN AFANADOR- El tema de lo andrógino ha existido en mí desde que comencé a hacer fotografía. Es algo que puedes encontrar muy fácilmente en mis imágenes y en el libro *Sombra* aún más que en *Ángel Gitano* porque *Sombra* es un libro donde la mayoría de las personas son bailarines clásicos de ballet, entonces en sus cuerpos y sus caras en esa edad en que estaban cuando los fotografié, y con mi visión de ellos; esta parte andrógina está bastante presente. En *Ángel Gitano* yo diría que un poco menos, pero aún está ahí. Yo siempre que estoy fotografiando a un hombre voy a tratar de encontrar algo que tenga el lado femenino y no me refiero a algo como lo *drag queen*, sino es simplemente esa cualidad que a mí siempre me ha atraído visualmente. Y en la mujer en cambio me gusta su fuerza, la sensualidad, pero no busco lo andrógino en la mujer, como en el hombre.