

TFG

SOPLAR LAS VELAS. DE GESTO A RITO.

Presentado por Rosa Fuster Serquera

Tutora: Pilar Beltrán Lahoz

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2020-2021

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

Este TFG surge del análisis de algunos comportamientos y acciones que se generan entorno a la mesa; de entre éstos, nos centramos en el gesto de soplar las velas de cumpleaños. Un acto simple, instantáneo, banal y repetido por todos una vez al año. Un gesto capturado a menudo en instantáneas familiares que nos muestran tanto el entorno social como la etapa vital en la que se encuentra cada individuo. Abordamos esta temática a través de diversas piezas que partiendo de la imagen de archivo, y la exploración de diferentes técnicas como la pintura, la fotografía, la cianotipia, se materializan en un libro de artista y varias propuestas instalativas.

PALABRAS CLAVES

Ritual, Rito de paso, comunidad, sociedad, cumpleaños, fotografía familiar, archivo.

ABSTRACT

This TFG arises from the analysis of some behaviors and actions that are generated around the table; among these, we focus on the gesture of blowing the birthday candles. A simple, instantaneous, banal act, repeated by everyone once a year. A gesture often captured in family snapshots that show us both the social environment and the vital stage in which each individual is. We approach this theme through various pieces that starting from the archive image, and the exploration of different techniques such as painting, photography, cyanotype, are materialized in an artist's book and several installation proposals.

KEYWORDS

Rite, Rite of passage, community, society, birthday, family photo, archive.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	6
2.1. OBJETIVOS.....	6
2.2. METODOLOGÍA.....	6
3. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS RELACIONADOS	8
3.1. RITO.....	8
3.2. RITUAL DE PASO.....	8
3.3. COMUNIDAD.....	8
3.4. CUMPLEAÑOS	8
3.5.GASTRONOMÍA.....	8
4. MARCO TEÓRICO	9
4.1. CONTEXTUALIZACIÓN.....	9
4.2. REFERENTES.....	15
4.2.1 Richard Billingham.....	16
4.2.2. Zoe Leonard.....	16
4.2.3. Sophie Calle.....	17
4.2.4. RinekeDigkstra.....	18
4.2.5. Martin Parr.....	19
4.2.6. Gesto de <i>soplar</i> en el arte y la <i>mesa</i> en el arte.....	20
5. DESARROLLO PRÁCTICO.....	21
5.1. LIBRO DE ARTISTA <i>SOPLAR LAS VELAS</i>	22
5.1.1. Realización de cianotipias.....	23
5.1.2. Maquetación y ediciones.....	24
5.2. <i>300 VELAS, EL PESO DE UN RITUAL</i>	25
5.2.1. Fotografías.....	26
5.2.2. 300 velas.....	28
5.2. <i>110 AÑOS</i>	29
5.3 PINTURAS : <i>CUMPLEAÑOS EN LA MEMORIA Y EL IMAGINA</i> <i>RIO COLECTIVO</i>	31
5.5. LA CAJA, CONCLUSIÓN, ARCHIVO Y MEMORIA.....	34
6. CONCLUSIONES.....	36
7. FUENTES REFERENCIALES.....	37
7.1 RECURSOS NO DIGITALES, LIBROS.....	37
7.2 RECURSOS DIGITALES.....	37
7.2.1 Artículos	39
ANEXO.....	40

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto indaga sobre la trascendencia de gestos y acciones cotidianas vinculadas a la mesa y a lo ritual. Centrando la atención en la acción de soplar las velas, hemos analizado el gesto y tratado de averiguar todas sus implicaciones, su peso y su relevancia en la historia individual y colectiva de las sociedades que lo han asumido como propio, al tiempo que remarcaríamos su belleza gestual y su virtuosismo litúrgico.

Nuestra vinculación con la gastronomía en el ámbito laboral nos hizo plantearnos en un primer momento el motivo por el cual muchos de los acontecimientos sociales ocurren entorno a una mesa. Al empezar a explorar este aspecto con detenimiento caímos en la cuenta de que estos actos vinculados a la mesa tienen una componente ritual (cortar la tarta de bodas, brindar, quedar para tomar un café como algo habitual, casi religioso, etc).

En este TFG centramos la atención en el acto de soplar las velas y en su larga tradición y su trascendencia como ritual. Estudiamos el gesto, su connotación social, antropológica, sociológica e histórica, y su importancia en la estructuración de la identidad y la ubicación del individuo en su comunidad y en la sociedad.

Algo directamente relacionado con este gesto son las imágenes que quedan de esta liturgia. Hay muchísima documentación fotográfica sobre el acto de soplar las velas. Capturar este momento parece algo inherente dentro del propio ritual: Se saca la tarta, se cantan canciones, se soplan las velas y se toma una foto de la escena. A partir de la recopilación de las fotos de cumpleaños de un individuo, podemos hacer un escaneo rápido de su vida, de su entorno, de su evolución, y de la evolución de su entorno también: quien falta, quien sigue ahí, en el aspecto más familiar, pero también cómo han cambiado o no sus amistades y su aspecto; sería algo así como una especie de biografía de la persona en cuestión.

fig.1, fig.2, fig.3. Imágenes familiares de cumpleaños. mismo espacio, mismos personajes, distinto tiempo. 2006, 2019 y 2020. Fotografía de cumpleaños como biografía y contexto.

Nuestra sociedad concibe el acto ritual como algo lejano, asociado a socie-

dades tribales con gran vinculación a lo religioso. Sin embargo, nosotros, como pertenecientes a una comunidad, estamos también rodeados de ritos que la estructuran y somos partícipes de ellos constantemente.

Un ejemplo de estos actos rituales que asumimos como propios son las celebraciones de aniversarios. Como todo acto ritual se rigen por ciertas pautas más o menos generales y comunes, y otras más específicas, propias del grupo social que lo celebre.

Podríamos hablar de estas celebraciones como actos que marcan el ritmo vital del individuo, como un metrónomo; constantes puntos y aparte. Algunos de los años celebrados sirven para entender en qué etapa de la vida se encuentra cada individuo (infancia, adolescencia, madurez, vejez...) y en momentos de cambio de etapa, estas celebraciones nos sirven como ritual de paso, de un momento de la vida a otro (hablo de la mayoría de edad por ejemplo; de la entrada en la etapa de madurez, etc.)

A lo largo de este TFG hemos analizado el acto ritual del cumpleaños y su relevancia social, apoyándonos en un marco teórico que explora alguna de las características más relevantes de los ritos y en el estudio de algunas obras artísticas relacionadas con estos.

Partiendo de estos referentes, hemos producido una serie de trabajos (libros de artista, proyectos fotográficos, obra pictórica...) que, tomando como punto de partida imágenes de archivo y objetos cotidianos, profundizan en esa repetición de gestos, consecuencia de la necesidad humana de crear estas pautas y ritos para ordenar su experiencia del mundo.

Mediante el libro de artista *Soplar las velas* y las obras pictóricas hemos trabajado el peso del ritual en el imaginario colectivo, examinando la repetición del gesto a partir de la interpretación de imágenes del álbum familiar propio o de nuestros allegados en situaciones comunes extrapolables a la memoria colectiva. La pieza titulada *300 velas* consiste en la recopilación del total de velas de todos mis cumpleaños, junto con una serie fotográfica a partir de éstas; con ella se hace hincapié en la contundencia con la que este ritual se mantiene a lo largo de la vida de una persona. Por último, con el archivo fotográfico *110 años*, realizado a partir de 110 imágenes de cumpleaños encontradas en redes sociales o cedidas por personas cercanas, se quiere reforzar la idea de que el ritual va más allá de culturas, edades y razas, es un acto extendido y asumido.

Todo el material producido se ha recopilado en una caja hecha a medida, una especie de libro de artista que funciona a modo de conclusión del proyecto,

de cierre.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. OBJETIVOS

El objetivo principal de este TFG es desarrollar una serie de obras con las que explorar los elementos rituales detrás de la celebración de acto de cumpleaños y su importancia en la estructuración colectiva de nuestra sociedad. La manera de consolidar esta búsqueda es mediante una serie de proyectos realizados con distintas técnicas que van desde el libro de artista, a la fotografía, la pintura o la recopilación de objetos y de archivos fotográficos.

Además nos planteamos los siguientes objetivos específicos:

Analizar la importancia del rito en la estructuración social y de comunidad.
Indagar sobre la importancia de los rituales de paso en los cambios entre las distintas etapas vitales y los cambios en el medio.

Investigar el impacto de los rituales en el individuo y en su entorno
Contextualizar los conceptos clave (aniversario, rito de paso, gesto,...) a través de la búsqueda de referentes teóricos y artísticos.

Aprender y aplicar diversas técnicas como el encuadernado, la cinotipia.

2.2. METODOLOGÍA

El recorrido artístico previo realizado hasta este punto ha tenido relevancia en la ejecución de este proyecto, así pues, aunque no se ha hecho mención de trabajos anteriores, estas han labrado el camino hasta llegar a esta propuesta. Algunos de los temas en los que se ha basado mi obra anteriormente, han sido la tradiciones en otros países, y las vivencias de estas como extranjero (*Polish people*, ASP, Gdansk 2018) (fig.4), el archivo fotográfico y la memoria (obra gráfica y pictórica, serie S/T, ASP Gdansk, 2018), las raíces familiares y las consecuencias de generaciones anteriores en las generaciones posteriores (*MI-NEROS*, 2020, Bellas Artes UPV) o *Niño con pistola* 2019 Bellas Artes,UPV) obra pictórica que trata del paso a la mayoría de edad y lo que ello supone. Otras obras de este periodo, tratan ya de forma directa la mesa y su entorno (Obra pictórica de más o menos finales de 2019).

Este proyecto surge a raíz de los contenidos de la asignatura de cuarto del grado en Bellas Artes, Pintura y Fotografía, impartida por Pilar Beltrán y José Luis Cueto En ella trabajamos conceptos como la memoria asociada a la producción de imágenes o el uso del álbum familiar y el archivo en las propues-

fig.4. *Polish People*, instalación, Gdansk, 2018.

fig.5. *MI-NEROS* foto del proces. La Fobt d'en Carròs, 2020.

fig.6. *Niño con Pistola*, óleo sobre papel de óleo, Bellas Artes UPV, 2019.

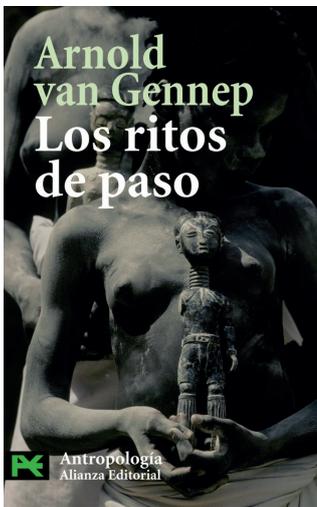

fig.7, *Los Ritos de Paso*, 1909, Arnold Van Gennep. Alianza Editorial, 2000.

tas artísticas contemporáneas, además de aprender técnicas como la cianotipia, que hemos aplicado en una de las piezas.

A partir de la idea de archivo, hemos compilado material fotográfico que ha sido utilizado posteriormente para la elaboración de distintas partes del proyecto. Esta selección se ha realizado de dos formas: mediante la recopilación de fotografías familiares del entorno cercano, siendo mayoritariamente material analógico; y realizando búsquedas por internet, en Google Imágenes utilizando para ello ciertas palabras clave o en redes sociales mediante la utilización de hashtags (#birthdaycake #tartadecumpleaños #birthdayparty #15ntbirthday, etc)

Para contextualizar el trabajo práctico hemos estudiado referentes conceptuales relacionados con la Antropología como Arnold Van Gennep, Zygmunt Bauman o Levi-Strauss, con la teoría del arte así como analizado algunas obras relacionadas con el tema que nos incumbe, como *The birthday ceremony* o *La dieta cromática* de Sophie Calle o parte de la obra fotográfica de Martin Parr, entre otros.

Fig.8, *La dieta cromática*, Sophie Calle y Paul Auster, 1977

Además de las lecturas sobre Antropología ya citadas, hemos recurrido a conversaciones y debates con antropólogos y sociólogos de nuestro entorno cercano, cuyas aportaciones y puntos de vista han servido para ampliar y contrastar nuestros conocimientos y enriquecer el proyecto.

Las jornadas de trabajo en hostelería como camarera han servido para realizar trabajo de campo y observar de primera mano los rituales de aniversario en diferentes grupos familiares y colectivos.

En el estudio, a la hora de desarrollar la parte práctica, la experimentación ha sido esencial. La obra que compone este proyecto está realizada con una variedad de técnicas, aprendidas en gran parte durante el periodo de estudios del grado en Bellas Artes. En un primer momento, aun no teniendo muy clara la dirección que tomaría, este TFG estaba planteado para ser principal-

mente una propuesta pictórica, ya que la técnica que más habíamos utilizado anteriormente era el óleo sobre papel, pero poco a poco fuimos aprendiendo e incorporando nuevos procesos (cianotipia, fotografía digital, diseño de libro de artista, encuadernación). Por eso hemos tenido que realizar muchas pruebas hasta llegar al resultado deseado (estudio de tiempos de revelado, maquetación, entelados, testeo de materiales y soportes).

3. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS RELACIONADOS

3.1. RITO

1. Conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas.
2. Costumbre o acto que se repite siempre de forma invariable.¹

3.2 RITUAL DE PASO

El término rito de paso o rito de iniciación alude a un concepto que designa un conjunto específico de actividades que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en la vida de una persona.²

3.3. COMUNIDAD

1. Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses.
2. Grupo social del que forma parte una persona. “los nuevos datos urbanísticos indican una colaboración mucho más estrecha del pueblo en los asuntos de la comunidad”³

3.4. CUMPLEAÑOS

1. Día en que se cumple el aniversario del nacimiento de una persona.
2. Celebración o fiesta con que se conmemora ese día.⁴

3.5. GASTRONOMÍA

La gastronomía (del griego γαστρονομία [gastronomía], del prefijo gastro = estómago y del sufijo -nomía = norma, regla.) Es la ciencia y arte que estudia la relación del ser humano con su alimentación y su medio ambiente o entorno. El gastrónomo es el individuo que se preocupa de este arte. A menudo se cree erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con el arte culinario y la cubertería en torno a una mesa. Sin embargo, esta es una pequeña parte del campo de estudio de dicha disciplina: no siempre

¹ Rito, definición de Rito en wikipedia.org

² Ritual de paso, definición de rito de paso en en wikipedia.org

³ Comunidad, definición: Resultado de “definición de Comunidad” en el buscador *Google*

⁴ Cumpleaños, definición: resultado de la búsqueda “definición de cumpleaños” en *Google*

se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo. La gastronomía estudia varios componentes culturales, tomando como eje central la comida. La gastronomía además de estudiar el cómo las personas están conectadas en cuanto a su nutrición, también estudia su procedencia, esto quiere decir que se estudian factores como las costumbres, el lugar, credo religioso e historia, estos cuatro componentes son también los objetos de estudios que la gastronomía utiliza para estudiar a fondo su procedencia. “En la gastronomía se involucran técnicas de preparación, tiempos de cocción e ingredientes en la preparación de una receta”.⁵

4. MARCO TEÓRICO

4.1 CONTEXTUALIZACIÓN

La sociedad occidental entiende el ritual como algo arcaico y tribal, más bien relacionado con subculturas y sociedades pequeñas y con gran vinculación religiosa, distantes de nuestro ritmo de vida y concepción, pero la realidad es que nuestra moderna sociedad tecnológica, nuestros días, están plagados de acciones rituales. Estos ritos, pequeños o grandes nos sirven para sentirnos parte de una comunidad, para tener sensación de pertenencia a un grupo y para estructurar los tiempos y la posición de las personas involucradas. Además, estos ritos otorgan al individuo un sistema de sentimientos apropiados para la sociedad en que vive: crean conexiones emocionales. Esto quiere decir que, dependiendo del entorno, dependiendo de las pautas que rigen la comunidad, el individuo será de un modo u otro. Así se confirmaría la influencia de los ritos en la personalidad y su peso decisivo en la dirección del individuo. Un ser forjado bajo las influencias de la cultura Maasai, una tribu del continente africano, será distinto a otro que ha bebido de la cultura y la tradición del sur del continente europeo, por ejemplo. Aunque no hace falta poner tanta tierra de por medio para divisar estas diferencias.

Un concepto de peso entorno al que gira este proyecto es el término rito de paso acuñado por el antropólogo Arnold van Gennep en el año 1909, en su libro *Los ritos de paso*⁵. Estos ritos de paso ayudan a situar a la persona que los realiza en cada una de las etapas de su vida y a adaptarse a los cambios que afectan a su entorno.

⁵ *Los ritos de paso*. Arnold van Gennep, Los ritos de paso. (Original en francés. Les rites de passage, 1909)

Desde el inicio de los tiempos el ser humano ha sentido la necesidad de entender todo cuanto pasa a su alrededor, así, desde las primeras sociedades se empezaron a instaurar una serie de ritos que les ayudaban a situarse en cada uno de los cambios naturales del medio (solsticios, estaciones, lunas....) y en cada una de las fases de la vida (infancia, adolescencia, madurez, progresión en clase social, ocupación...). Por tanto, las ceremonias ayudan a hacer que el individuo pase de una situación a otra de forma consciente distorsionando momentáneamente la cotidianidad.

En los ritos de paso podemos distinguir entre los que afectan a la estructura organizativa de una comunidad y los que tienen un componente individual. Los primeros afectan o son celebrados a nivel colectivo, sea en mayor o menor grado (uvas en año nuevo, saltar las olas en San Juan, etc.) y otros se circunscriben a un pequeño grupo y el rito de paso está más bien centrado en un solo individuo, o dos, aunque se celebre en conjunto. Estos serían bodas, celebraciones de cumpleaños, etc.

Hablando en términos comunitarios, el calendario de nuestra sociedad está basado en gran medida en los ciclos naturales. Aunque cada vez perdamos más consciencia de ello y fijemos nuestro propio calendario por otras pautas (trabajos, horarios, entregas o acontecimientos), muchas de nuestras celebraciones siguen estando marcadas por los cambios de ciclos (solsticio de invierno, sobre el 21 de diciembre, coincidiendo con la navidad- natividad, nacimiento de nuevo sol e inicio del ciclo; *Imbolc*, San Valentín, aumento del sol, despertar de la hibernación; Equinoccio de primavera, en marzo, coincidiendo con nuestras fallas, donde se quema lo viejo y se empieza de nuevo; solsticio de verano, finales de Junio, San Juan; *Samhain*, fin del ciclo, muerte y transformación, coincidiendo con el día de los muertos, 31 de octubre - 1 de noviembre... son sólo algunos ejemplos). Este calendario ha sido tanto adaptado en lo pagano como en la religión. Son las pautas seguidas sobre la que se han ido construyendo una serie de ritos y tradiciones para estructurar y ubicar la dirección de la sociedad en conjunto a partir de los cambios en el medio.

Por otro lado, los ritos de paso a nivel más individual son los que están referidos los cambios particulares de cada individuo en todas sus etapas. Van Gennep señala que:

en su desarrollo social un individuo debe llevar a cabo numerosas transiciones entre la juventud y la edad adulta, entre la soltería y el matrimonio, entre no pertenecer y pertenecer a un grupo en particu-

*lar, entre viajar y retornar. En las sociedades no industrializadas, tales transiciones son un constituyente esencial de la vida social, pues representan un peligro potencial, y no se llevan a cabo de forma individual, sino que se celebran de forma ritual y comunitaria. Uno de los ritos de paso más característicos es la iniciación*⁶

Cumplimos con ritos prácticamente desde el inicio de nuestros días. En el ámbito religioso cristiano se empieza con el ritual de iniciación del bautismo. Las fases siguientes, las etapas de escolarización, desde los 0 años a los 3, de los 3 a los 6, educación infantil, de los 6 a los 12, primaria, de 13 a 16, secundaria... marcan a los niños su posición y sus consecuentes obligaciones. Las graduaciones son la celebración del fin de una etapa, haber superado ésta y el paso a otra nueva. Esta estructura se repite hasta el fin de la última etapa educativa.

Durante el transcurso de estas etapas se van sucediendo otros ritos con la misma función de posicionamiento del individuo en un rango u otro. Uno de los más significativos es el de la celebración de la mayoría de edad, con las implicaciones que conlleva, como la propia responsabilidad sobre sus actos, la inminente independencia del círculo familiar o los primeros pasos hacia ella, etc. Otras etapas celebradas mediante ceremonias o actos son la paternidad, el matrimonio, el "ascenso social" o la muerte.

Dice Van Gennep:

*La vida individual, cualquiera que sea el tipo de sociedad, consiste en pasar sucesivamente de una edad a otra y de una ocupación a otra. Allí donde tanto las edades como las ocupaciones están separadas, este paso va acompañado de actos especiales, que por ejemplo en el caso de nuestros oficios constituyen el aprendizaje, y que entre los semicivilizados consisten en ceremonias, porque ningún acto es entre ellos absolutamente independiente de lo sagrado. Todo cambio en la situación de un individuo comporta acciones y reacciones entre lo profano y lo sagrado, acciones y reacciones que deben ser reglamentadas y vigiladas a fin de que la sociedad general no experimente molestia ni perjuicio. Es el hecho mismo de vivir el que necesita los pasos sucesivos de una sociedad especial a otra y de una situación social a otra: de modo que la vida individual consiste en una sucesión de etapas cuyos finales y comienzos forman conjuntos del mismo orden: nacimiento, pubertad social, matrimonio, paternidad, progresión de clase, especialización ocupacional, muerte*⁷

⁶ Rito de paso. parte extraída de la definición en wikipedia. <https://es.wikipedia.org/wiki/Rito>

⁷ *Los ritos de paso*. Pag 15, las etapas de la vida individual. Arnold Van Gennep, España, Taurus, 1986 (Original en francés. Les rites de passage, 1909)

Comunidad es otra palabra clave en este proyecto. Todo rito tiene lugar dentro de una comunidad. Cada comunidad estructura una serie de ritos que se adaptan a su entendimiento y a su ritmo social. Asociamos la palabra comunidad a algo bueno, a una buena sensación. En el libro de Zygmunt Bauman *Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil*, define ésta como “cálida, agradable y confortable, como el paraíso perdido”⁸. Pertenecer a una sociedad implica también la aceptación de las pautas que la rigen y por consecuencia, la seguridad que ésta otorga, pero también la limitación de libertades que implica.

La función de los ritos también es la de reforzar la pertenencia a un grupo, sentir seguridad, aceptación y reconocimiento. De la forma en que se dan nuestros ritos, como las celebraciones de cumpleaños, es lo que nos ofrecen: el que cumple años recibe reconocimiento social, alabanza, protagonismo y aceptación. Esto posteriormente provocará más implicación respecto al grupo, creando redes y estructura.

Por otro lado, para la realización de este proyecto también se ha centrado la atención en la mesa⁹, su entorno y sus consecuencias.

Nosotros, como sociedad pasamos gran parte del tiempo alrededor de una mesa. Lo que implica estar sentado en la mesa no es sólo comer, también suceden toda una serie de actos sociales (y también rituales) en ella.

La mesa es el centro de gran parte de las reuniones y relaciones sociales. Alrededor de una mesa sucede todo: encuentros con amigos, reuniones familiares, enlaces, celebraciones y también nuevos proyectos.

Este TFG empieza con el cuestionamiento de nuestra relación con la comida, con la mesa y con los rituales y costumbres en torno a ella. En la mesa suceden una serie de actos, tanto sociales como un tanto litúrgicos. Nos cuestionamos cómo el comer se ha convertido en algo mucho más amplio que el mero hecho fisiológico. Está relacionado con el placer, con la sociabilidad, con el estatus, con las celebraciones, con las emociones...

Por otra parte, el ser humano, tanto por necesidad biológica como por necesidad de socializar, se ha visto vinculado al acto de comer alrededor de una mesa, (o un fuego o una llanura en el principio de la humanidad). En este espacio necesario ha devenido todo: compartir mesa crea vínculos, familiaridad, sensación de pertenencia, forja amistades.

⁸ *Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil*. Zygmunt Bauman Cap.1

⁹ Maticemos “mesa” vinculada al comer, en este contexto no se habla de la mesa de trabajo, de despacho o de estudio.

Nos reunimos frente una mesa en navidad, en los bautizos y en todos los eventos familiares, con los amigos, con gente que hace tiempo que no vemos, para compartir, para debatir. Muchos nuevos proyectos empiezan con un café, una cerveza, o dos... Nos reunimos en la mesa por tradición, por costumbre, por necesidad. Hay muchos pequeños rituales ligados a estos encuentros entorno a la mesa, actos que se han ido forjando e interiorizando a lo largo de los años. En las bodas es típico que los novios corten la gran tarta nupcial y que presidan la mesa en medio del salón. Cortar las tartas en las bodas, el café de 'sobremesa', manchar la nariz de quien cumple años, tomar las uvas por Nochevieja, recibir con bombones las visitas navideñas...

En nuestra cultura es típico en Navidad hacer grandes comilonas con amigos y familiares, que corra el Champagne, el cava, y el vino, ¡y brindar!, alzar las copas, mirar a los ojos y brindar por todo, por lo que sea. Se toman 12 uvas a las 12 de la noche del 31 de diciembre para dar paso al año nuevo, y se ríe, y se canta. La variedad en los rituales de Nochevieja/ Año Nuevo, nos muestra cómo estos actos remarcan las particularidades de cada sociedad: comer lentejas en Italia, romper la vajilla en Dinamarca, darse besos a medianoche en Estados Unidos, abrir las puertas en Reino Unido, los 108 toques de campanas en Japón, pintar la puerta de rojo en China, barrer y pasearse con una maleta por casa en Chile, tirar agua en Uruguay, son sólo algunos ejemplos.

De todo lo que implica una mesa, en este proyecto centramos la atención en un pequeño acto que solo sucede en contadas ocasiones y que dura poco más de un instante: el sutil gesto de soplar las velas de cumpleaños. Soplar las velas de cumpleaños como epicentro del proyecto, analizando consigo el peso social que esta pequeña liturgia¹⁰ cotidiana, íntima y familiar ha conllevado, desde una visión personal y universal.

Dentro de todo el entramado de costumbres y ritos vinculados a la mesa, este proyecto se centra en la celebración del cumpleaños, y concretamente, en el gesto de soplar las velas; una acción a simple vista banal que se repite en todas las casas, por todos los miembros durante prácticamente toda la vida en más o menos siempre las mismas fechas. Soplar las velas marca el ritmo del paso del tiempo, el gesto pone un punto y aparte en la línea temporal de cada persona. Como una especie de metrónomo, constante.

Año tras año, en las mismas fechas, sobre un dulce se encienden las velas que representan los años pasados, de un modo simbólico, al soplar las velas

¹⁰ 1. Conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias religiosas. /2. Costumbre o acto que se repite siempre de forma invariable.

ponemos punto y final a una etapa y empezamos otra. Rodeados de aquellos que forman nuestro entorno cercano, nuestra comunidad y con el sabor dulce que la tarta deja.

Se puede diferenciar en peso o en importancia, el paso de unos años u otros. Así pues, los primeros años de vida, son celebrados de forma más intensa que los posteriores. Esta diferencia puede estar relacionada con la evolución del infante durante sus primeros años, notoriamente mayor que en los años posteriores.

Otro momento clave es el año en que se cumple la mayoría de edad, este número conlleva unas condiciones que no se dan en otros casos, es el paso indiscutible de una etapa a otra, primeras autonomías, cese del control paterno, paso a la sociedad adulta. De esta fase abro paréntesis, a lo largo de la historia y dependiendo de la región, comunidad o grupo, este ritual de paso se ha desempeñado de muy distintas formas. En la historia occidental algunos de estos ritos, exclusivamente masculinos, se daban por ejemplo en la integración de los jóvenes en el ejercicio de armas en el medievo, o en la conservación de los oficios en los gremios de artesanos; en España, hasta hace poco, el cumplimiento de la mayoría de edad para los muchachos también implicaba superar el servicio militar obligatorio. Era recurrente la frase de “De la mili volverás hecho un hombre”. Se daban varias fases: salida del hogar materno, aislamiento y reclusión, camaradería y vuelta a la sociedad como adulto.

En la actualidad muchas tribus y subculturas siguen teniendo rituales para dar a sus miembros la bienvenida a la edad adulta que nos pueden parecer cuanto menos, sorprendentes. En muchos de estos ritos se pretende demostrar la valía y la resistencia, o preparar el cuerpo para la posterior etapa. Cito algunos ejemplos: Los guantes de hormigas bala de la tribu Satere-Mawé en el Amazonas, en Brasil; Los indios Algonquin y su potente droga para hacer olvidar a los jóvenes sus recuerdos de la infancia; la infibulación femenina en algunas partes de Oriente Medio y Asia; la circuncisión Mardudjara.

Hay una serie de momentos en los que la relevancia de la edad recae, ya no se quiere cumplir años. Se asocia esta fase al estancamiento evolutivo de la persona, ni evoluciona ni decae, como un paso lineal del tiempo. Momento en que pasar de una edad a otra no tiene más relevancia (26-27, 34-35, 47-48...). Por nuestra forma de organización y nuestros conceptos asociativos, también damos relevancia a los múltiplos de 10 (30, 40...80..). Otros años significativos son los 25, un cuarto de siglo y los 50, medio siglo, o los 100, aunque esto último son casos excepcionales. Hacia el final de la vida volvemos a dar relevancia a los cumpleaños, celebramos con un poco más de ímpetu,

intentamos estar cerca de aquellos que cumplen elevadas edades con el pensamiento en lo profundo de que puede ser el último.

4.2. REFERENTES

En este proyecto se han estudiado algunos autores y conceptos vinculados a la sociología y a la antropología para la formulación del apartado teórico. Los escritos de Levi-Strauss, Zygmund Bauman o Arnold Van Gennep son de gran importancia para definir algunas ideas clave.

El concepto nombrado por Levi-Strauss *estructuralismo* mantiene que todas las culturas son diferentes, relativas y particulares aunque es posible encontrar rasgos comunes en todas consecuencia de que el cerebro humano, que es el que ha creado todas estas reglas que rigen cada sociedad, funciona de la misma manera. En conclusión todas estas pautas inventadas por el ser humano son una necesidad de ordenar, organizar y entender el mundo en el que viven.

En contraposición a este concepto está el *etnocentrismo*, que explica el por qué la cultura propia se toma como referencia principal desde la que juzgar otras culturas. Por norma general, a medida que se va creciendo y estableciendo más relaciones con los demás miembros del endogrupo el individuo va manifestando una mayor lealtad para con los mismos, siendo más fiel a las normas socialmente impuestas.

Por otro lado, en el ámbito artístico, la comida o la mesa han sido objeto de interés para muchos artistas que han desarrollado su obra entorno a ellas. Aunque no sean objeto de estudio en este proyecto, la alta gastronomía también es entendida como un arte en sí y hay todo un mundo, unos estudios y muchas vertientes entorno a esta disciplina.

Los artistas referentes escogidos plantean su obra entorno a la comida de distintas maneras. Algunos no usan la comida como fin, sino como medio para expresar algo, por ejemplo Martin Parr, busca mediante estas fotos contar una historia, basada en la vida real, en la gente de verdad y en la verdadera manera de vivir de aquellos sitios a los que viaja. Por otro lado, obras como la de Sophie Calle junto a Paul Auster *La dieta cromática*, si que usan la comida como fin: la comida si que es en sí la obra.

Además de los artistas seleccionados, dedicamos el apartado 4.2.6. de esta memoria al gesto de soplar en la historia del arte, así como de la mesa. en estos parámetros se ha hecho una selección y recopilación de obras.

fig.6. SIN TÍTULO, 1995 fotografía de Richard Billingham

fig.7. SIN TÍTULO, 1995 fotografía de Richard Billingham

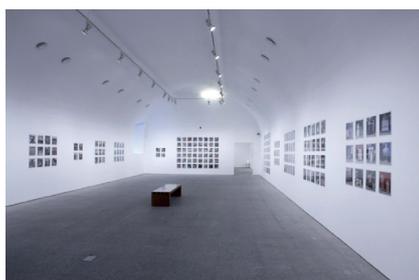

fig.8, fig.9, *Analogue (Analógico)* 1998-2009. 412 fotografías en impresión cromogénica y en gelatina de plata sobre papel.

4.2.1. Richard Billingham ¹¹

Autor británico conocido por su trabajo fotográfico en el que describe su entorno familiar más cercano, sus padres. De este autor abruma la manera con la que usa la fotografía para contar su historia. La obra de Billingham que interesa en este proyecto es una serie de fotografías familiares en que muestra la situación de su hogar de una manera muy sincera, sin tapujos ni maquillajes. “Todo esto fue bastante triste y quería hacer obras al respecto que fueran muy conmovedoras: que expresaran la tragedia de todo”¹² dice Billingham al respecto. El motivo por el que hemos fijado la atención en este autor es porque prácticamente su obra trata del entorno familiar, con ella es capaz de contar su historia sin palabras y de poner al espectador en contexto de una manera que no todos saben llegar a plasmar. En este proyecto entendemos la fotografía familiar como biografía, como historia y como recuerdo, y todos esos términos se proyectan en el trabajo de este autor.

4.2.2. Zoe Leonard

Es una artista norteamericana reconocida por su aportación a la fotografía contemporánea que trabaja principalmente la fotografía y la escultura¹³. Su obra *Analogue (Analógico)* documenta las fachadas y escaparates del Lower East Side, un viejo barrio neoyorquino con pequeños comercios que habían empezado a desaparecer y acaba ampliando el proyecto a otros países trazando el itinerario que siguen los fardos de ropa usada cuando circulan por la red global de comercio de ropa de segunda mano. Con ello pretende retratar el paradigma económico y social contemporáneo, como la autora expone «todos experimentamos los efectos del capitalismo corporativo multinacional», formado por una red de interconexiones e interdependencias.¹⁴

De su obra es interesante para este proyecto cómo a partir de la acumulación y la recopilación de imágenes consigue contar la historia que quiere transmitir. Trabajar con un archivo de imágenes para plantear una idea dándole importancia al conjunta antes que a la imagen en sí. Esta obra nos sirve como planteamiento para la pieza *110 años*.

4.2.3. Sophie Calle

Es una artista conceptual francesa que trabaja la intimidad, en especial la suya propia. Para desarrollar su obra utiliza gran diversidad de medios de

¹¹ Richard Billingham en Saatchi Gallery

¹² Extracto en una entrevista por Saatchi gallery artículo Richard Billingham en saathigallery.com

¹³ Zoe Leonard, Museo Reina Sofia, obra *Analogue*. Artículo *Analogue*, en museoreinasofia.es

¹⁴ Zoe Leonard, Museo Reina Sofia, obra *Analogue*. Apunte de la artista en el artículo sobre *Analogue*, en museoreinasofia.es

registro: libros, fotos, video, performance, etc. Para este proyecto tomamos como referencia dos de sus obras; *The birthday ceremony* y *La dieta cromática*, fruto de una colaboración con Paul Auster.

*The birthday ceremony*¹⁵ Fue la primera instalación escultórica de gran tamaño realizada por la artista, y aunque se exhibió en 1998, esta obra fue creada durante unos 14 años entre 1980 y 1998. En estos años, Calle creó y mantuvo una serie de rituales propios para la celebración de su cumpleaños. Aproximadamente en la fecha de su natalicio, Calle tenía por costumbre celebrar una fiesta a la que invitaba a tantas personas (de entre familiares y amigos) como años cumpliese, aunque uno de los invitados siempre era anónimo invitado por alguno de los partícipes, con el fin de simbolizar lo desconocido de su futuro. Con estas celebraciones que mostraban como su vida y su arte estaban íntimamente relacionadas, Sophie Calle también intentaba sanar una inseguridad obsesiva que llevaba padeciendo esos años. Los regalos y las muestras de cariño que los invitados les llevaban, eran puestas en una vitrina y tras la celebración, empaquetadas y guardadas. En los momentos en los que su inseguridad salía a relucir, ella abría alguna de las cajas para recordar que sus seres queridos estaban cerca. Posteriormente tras haber superado esta inseguridad, los objetos regalados fueron desembalados definitivamente y colocados en las vitrinas, ordenados por años, componiendo lo que se conoce hoy como *The birthday ceremony*.

*La dieta cromática*¹⁶, 8 al 14 de diciembre de 1977, es una idea original de Paul Auster y salió por primera vez en su novela *Leviatán*, fruto de la propuesta que Calle le hizo al escritor en la que imaginase un personaje inspirado en ella. En la novela, este personaje que Auster creó, María Turner, tenía ciertas peculiaridades y costumbres. Una de ellas, en la que se fijó la artista más detalladamente fue la de que una semana cada cierto tiempo, decidía seguir una dieta cromática, en la que, dependiendo del día de la semana, solo podía tomar alimentos de cierto color. Esta particular manía del personaje de María Turner, la artista decidió interpretarla añadiendo o perfilando algunos matices que el escritor había dejado en el tintero. Así esta obra concluía con un menú de seis días que empezaba con naranja el lunes, martes rojo, miércoles blanco, jueves verde. La artista añadió viernes amarillo y sábado rosa. Domingo decidió invitar a seis comensales a que probasen los 6 platos que componían el menú semanal.

Fig.10, fig.11, fig.12, *The birthday ceremony*, 1981 – 1998. Sophie Calle instalación en la exhibición *Art Now*, Tate Modern

¹⁵ Tate Modern, Exhibition *Art Now* de Sophie Calle

¹⁶Revista Hoja Santa, tentempie, *La dieta cromática*, 2017/06/23

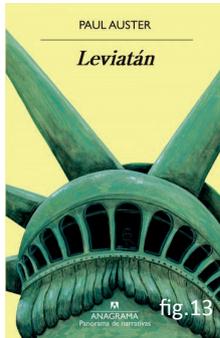

fig.13

“Algunas semanas [María] se permitía hacer lo que ella llamaba «la dieta cromática», limitándose a alimentos de un sólo color cada día. Lunes, naranja: zanahorias, melones cantalupo, camarones cocidos. Martes, rojo: tomates, granada, steak tartare. Miércoles, blanco: lenguado, patatas, queso. Jueves, verde: pepinos, brócoli, espinacas. Y así sucesivamente hasta llegar a la última comida del domingo.

—Paul Auster, *Leviatán* (1992),¹⁷

fig.13 Portada de *Leviatán*, de Paul Auster, origen de La dieta cromática, particularidad del personaje de María Turner, retrato de Sophie Calle por el autor.

fig.14. La dieta cromática de Paul Auster.

fig.15. Conclusión de *La dieta cromática*, domingo, 6 comensales son enviados por Calle a probar los 6 menús de la semana.

fig.16 Autorretrato de Rineke Dijkstra en la piscina, una rotura de cadera. Primera foto que cambiaría la dirección de su trabajo. Representando tenisón y fragilidad en momentos de cambio.

4.2.4. Rineke Dijkstra¹⁸

Originaria de Sittard, Holanda, es una fotógrafa contemporánea conocida por sus retratos individuales, generalmente trabajados en series, que a menudo se enfoca en grupos y comunidades particulares de personas. Siempre enfrenta su objetivo a los momentos de tránsito, adaptación o movimiento, fotografiando a personas en un instante de distracción o fatiga (justo después de un parto, de una corrida de toros o de unos ejercicios de tiro), en el preciso instante en que no les preocupa parecerse a sí mismos ni a los demás, con lo que dejan ‘escapar’ una parte de su fragilidad como seres humanos. Consigue que parezcan inquietantes bajo una apariencia de normalidad.

¹⁷ *Leviathan*, Paul Auster. Viking Press en 1992, cita sobre María Turner, personaje inspirado en Sophie Calle y consecuencia de su obra “*La dieta cromática*”

¹⁸ Rineke Dijkstra en <http://www.artnet.com/artists/rineke-dijkstra/>

Estos momentos de tránsito de los que habla la autora en su obra son lo que nos incita a nombrarla en este proyecto. Mostrar la vida como algo ligado a constante cambio, siempre variante.

Fig.17. 1994 Serie fotográfica de Rineke Dijkstra sobre la maternidad. Tras haber dado a luz, estando cansadas las protagonistas se muestran sin tapujos.

fig.18. Foto de la serie de jóvenes después de una corrida de toros. Rineke Dijkstra.

4.2.5. Martin Parr¹⁹

Es un fotógrafo británico reconocido internacionalmente por su singular manera de realizar fotografía de documentación social, interesado en las cosas que hace todo el mundo: ir de vacaciones, comprar muebles, comer, viajar, vestirse...

Ha estudiado las peculiaridades culturales de todo el mundo, desde Japón hasta América, Europa y su país de origen, Gran Bretaña, documentando el modo de vida de la gente corriente con un fuerte sentido irónico. A principios de los ochenta se dedicó a retratar el estilo de vida de la gente corriente de su país natal pero matizando en los problemas de la clase obrera y en el deterioro social correspondiente al periodo de gobierno de Margaret Thatcher.

Con más de 100 libros publicados a lo largo de su carrera, uno de los títulos que interesa como referencia para este proyecto es *Real food*, una colección de primeros planos de comida, en el típico color chillón, tomada por Parr a lo largo de sus viajes por el mundo. En este libro Parr se aleja de la belleza de la fotografía de revista para mostrar imágenes de comida real, sin adornar. Sus fotografías suelen tener colores brillantes y saturados y un frecuente uso del flash.

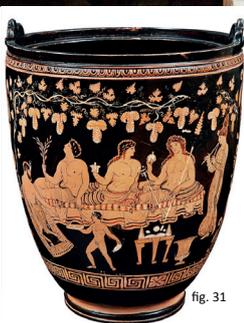

fig.19 2001 Nueva York, EE . UU, en el libro *Real food*, Martin Parr, Phaidon / Magnum Photos.

fig.20 Common Sense, 1998. en el libro *Real Food*, Martin Parr, Phaidon / Magnum Photos.

fig.21 Ejemplo del libro *Real Food*, Martin Parr, Phaidon / Magnum Photos.

¹⁹Artículo de presentación del libro del libro *Real food* de Martin Parr por Phaidon - Phaidon.com

4.2.6 Gesto de soplar en el arte.

1. Sandro Botticelli. *The birth of Venus* ^{fig.22}
2. El Greco. *Muchacho encendiendo una candela, (El Soplón)* 1570-1575 ^{fig.23}
3. El Greco. *Fábula* ^{fig.24}
4. Manet. *Boy Blowing Bubbles* ^{fig.25}
5. Bruce Nauman. *Self-portrait as a fountain* ^{fig.26}
6. Tsukioka yoshitoshi. *The Wrestler Onogawa Kisaburō Blowing Smoke at a One-Eyed Monster*, 186 ^{fig.27}
7. Angelo Inganni. *Peasant Lighting a Candle with an Ember*, 1850/1850 ^{fig.28}
8. *Libertad de la miseria*, Norman Rockwell (1943) ^{fig.29}
9. *Banquete de bodas campesino*, Pieter Bruegel (1556) ^{fig.30}
10. *situla (recipiente usado como ajuar funerario en la Magna Grecia). con el banquete de los dioses, Cerámica (técnica de figuras rojas) Siglo IV a. C, Apulia, Italia. Museo Arqueológico Nacional*

fig.32. Imágen detalle del proyecto práctico de este TFG

5. DESARROLLO PRÁCTICO

El proyecto se desarrolla en propuestas diferenciadas que tratan el mismo tema desde distintas perspectivas. El objeto de análisis es el gesto de soplar las velas, uno de los actos rituales cotidianos que giran en torno a la mesa y las prácticas vinculadas a ésta.

Soplar las velas de cumpleaños es un acto cotidiano, íntimo, repetido, puro y banal, un gesto infinitamente repetido e interiorizado. En cada una de las partes del proyecto se analiza este gesto matizando distintos aspectos.

En una primera fase se pretende ensalzar la simplicidad y la belleza del gesto. Este análisis se materializa en un libro de artista *Soplar las velas* con plegado de acordeón realizado mediante la técnica de la cianotipia.

En la segunda parte del proyecto *300 velas* se intenta dar relevancia al peso del gesto, a su carácter cíclico y acumulativo. Mediante una serie fotográfica y la recopilación de 300 velas (equivalentes al total de velas sopladadas en 24 años, mi edad en ese momento) se pretende mostrar la trascendencia del ritual en una vida cualquiera.

“ Toda una vida de soplar las velas por el cumpleaños, toda mi vida en 300 velas ”.

Las velas que componen esta recopilación han sido sopladadas por gente anónima, que celebraba su cumpleaños. Esta recopilación se ha hecho una a una tras la celebración de aniversarios en mi antiguo lugar de trabajo. En dicho lugar es típico sacar un dulce como obsequio y sorpresa para la persona que cumple años; tras la pequeña celebración, las velas eran “rescatadas” y recopiladas para su posterior uso en el proyecto.

La tercera parte del proyecto *110 años* es un archivo con 111 imágenes que muestran que el gesto trasciende de edades, géneros o incluso culturas. Muestra la extensión del gesto en una recopilación que abarca desde el 1/2 año a los 110 años en fotos a tartas de aniversario con velas encendidas. Aunque están recortadas, con la pretensión de dar relevancia al número en las velas sobre la tarta, se aprecian matices de esta variedad cultural, de géneros y por supuesto de edades.

Por último, completan la obra una serie de pinturas que reflejan estas estampas cotidianas y familiares, realizadas a partir tanto de imágenes propias del archivo personal como de imágenes ajenas. La pretensión de esta parte es crear una serie de obras con situaciones que resulten de algún modo familiares al espectador, escenas que cambiando de contexto, resuenan en el imaginario colectivo por lo interiorizado que está el rito de cumpleaños.

Toda la obra se recoge en una gran caja en la que se ubica cada una de las partes en un espacio delimitado. Estéticamente acompaña al conjunto porque sus acabados están hechos con la misma tela que se ha empleado para la encuadernación del libro de artista, algunas zonas interiores en negro o en acabados en papel.

La caja simboliza el todo. Todo el trabajo desempeñado en este proyecto descansa en esa caja

fig.33., fig.34. Imágenes detalle del proyecto práctico de este TFG

5.1. SOPLAR LAS VELAS. LIBRO DE ARTISTA

Esta parte del proyecto consta de una serie de cuatro libros de artista, en formato pequeño (8x14cm) cuyas páginas se pliegan en formato de acordeón, con la portada y contraportada acabadas con tela de encuadernar de un tono azul muy similar a las cianotipias, cerrados con una cinta de cartón con la estampación en cianotipia de una vela encendida y una pequeña tarjeta de color rosa suave con un texto en azul.

fig. 35. imagen de niño soplando recortada con photoshop de una fotografía de cumpleaños.

Para la realización del libro de artista se parte de imágenes obtenidas del entorno cercano: familiares, amigos y conocidos han cedido algunas de las fotografías de su archivo particular.

Con Photoshop se han aislado los rostros de los personajes que soplaban en las fotos, se ha pasado la imagen a blanco y negro e invertido los colores para, posteriormente, imprimir sobre acetato y realizar las cianotipias con ellas. Se prepararon unos 16-17 rostros para poder tener margen en la composición final. En cuanto a los rostros que aparecían en las fotografías prestadas había un gran rango de edades hecho que demuestra la universalidad* del gesto. Las imágenes empleadas en este libro no son todas de un mismo periodo, sino que hay hasta 50 años de diferencia entre una y otras. Este último aspecto, a la vista imperceptible, da valor al proyecto final por la contundencia con la que demuestra que dicho gesto es una tradición, un ritual que va más allá de una generación.

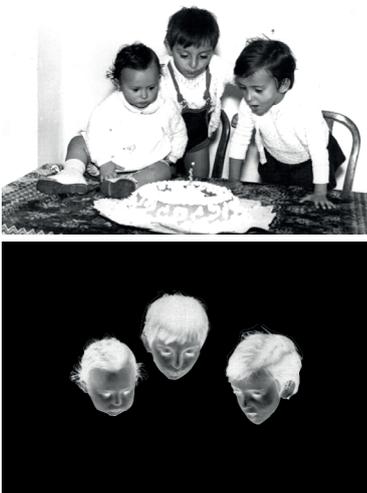
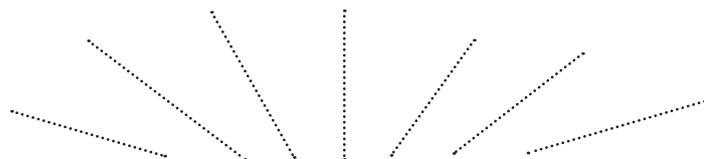

fig.36. Fotografía original, del archivo familiar 1970.

fig.37. Imágen preparada en negativo para positivar en cianotipia

El gesto de soplar las velas tiene intrínsecas una serie de acciones que lo acompañan. Tras haberse reunido los invitados y haber comido, se saca una tarta que se corona con cierto número de velas, (o velas de cierto número) correspondientes a los años de la persona a quien van dirigidos los honores. Durante unos instantes éste va a ser el foco de atención del conjunto. Se cantan canciones populares relacionadas con este ritual y que todo el mundo sabe y cuando estas concluyan con gritos y aplausos, el halagado cumpleañosero hinchará sus pulmones y soplará las velas mientras cierra los ojos y pide para sus adentros un deseo que se le ha prometido.

Podríamos asociar este instante en que se hinchan los mofletes para soplar, con las tradicionales imágenes divinas de pequeños querubines, o nombrar esas ocasiones en las que se ha representado este gesto de soplar como algo bello en la historia del arte (por ejemplo como hizo Sandro Botticelli en su *Nacimiento de Venus*.)

5.1.1. Realización de cianotipia

La primeras pruebas de las cianotipias se realizaron fuera del laboratorio, utilizando la radiación solar para la insolación del papel. Posteriormente y tras

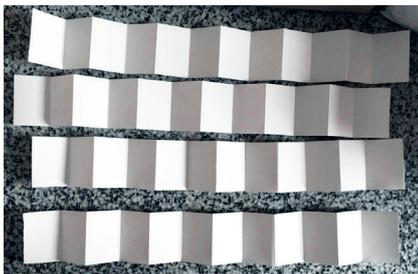
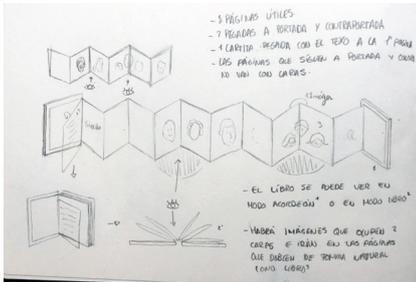

fig.38. Bocetos y anotaciones previas a la realización del libro de artista *Soplar las velas*

fig.39 Pruebas de plegado en acordeón con papel de grabado de Hannemuhle

haber encontrado la línea a seguir se continuó el proyecto en la insoladora del laboratorio del que se disponía en la asignatura de Pintura y Fotografía.

El papel escogido fue el papel de grabado de Hahnemuehle, principalmente por su tamaño, ya que sus aproximadamente 106cm de longitud permitían el máximo número de pliegues. El gramaje y la textura del papel también se adaptaban al proyecto y permitían los resultados deseados.

El objetivo era conseguir el máximo de pliegues posibles manteniendo un cierto tamaño aproximado por cara. La conclusión fueron 12 pliegues, 10 útiles y 2 para la portada y la contraportada.

Aunque en el total del proyecto se usaron más de 5 hojas de papel de grabado Hahnemuehle, se realizaron 4 ediciones completas del libro, correspondientes al total de partes que se pueden hacer con una sola hoja.

La producción de cada edición era un proceso tedioso y lento. Las imágenes escogidas seguían un orden lógico y predeterminado. De los laterales hasta el centro los rostros van de más ladeado a más frontal, a como si estuvieran pendientes de un único objetivo. Por eso, con los pliegues estirados, da la sensación de que todos los rostros soplan a un mismo punto, “a una misma vela”, en esta formación.

fig.40. montaje de las fotocopias en acetato para realizar la insolación de las cianotipias.

fig.41. Papel colocado en la insoladora empleada para realizar el proyecto, taller de departamento de pintura.

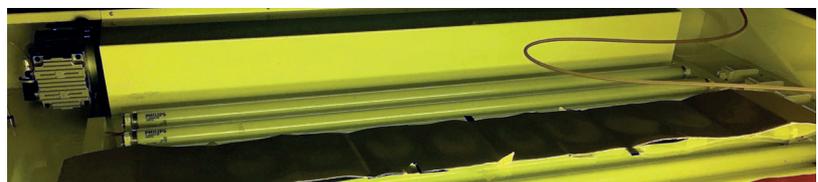

fig.42. prueba de las imágenes preparadas. Estampación con cianotipia

5.1.2. Maquetación y ediciones

Los libros, de 12 pliegues, se completan con una portada y contraportada de 14cm de alto por 6 de ancho, independientes la una de la otra, y fijadas a los

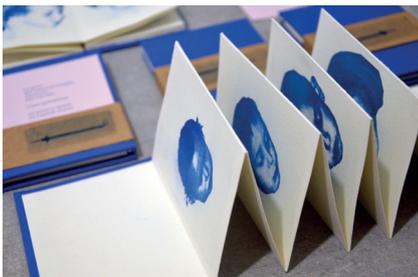

pliegues de cada extremo, de manera que permiten que pueda visualizarse en modo de acordeón o de libro al uso, pasando las caras de una en una.

Se ha escogido una tela de color muy similar al azul de las cianotipias para encuadernar la portada y contraportada, la misma que se ha usado para la caja que contiene todo el proyecto.

Los libros se cierran con unas bandas de cartulina kraft, de 3,5cm de ancho, estampada con la cianotipia de una vela encendida en posición horizontal. Para ojear el libro estas bandas se retiran y se vuelven a colocar al terminar para mantenerlo cerrado.

Por último, el proyecto se completa con un pequeño texto impreso en papel de color rosa muy sutil y con unas palabras en color azul. Este pequeño texto ayuda a la comprensión y a poner en contexto al espectador Mientras el libro está cerrado, el texto queda entre la banda y la portada, centrado y a unos pocos milímetros de los bordes*. El texto está en dos versiones, en valenciano y en castellano.

Texto complementario.

un gesto que marca el compás

constante,

año tras año,

como querubines

un punto y aparte,

un capítulo nuevo.

fig.43, fig.44, fig.45. Imágenes detalle del libro de artista *Soplar las velas*

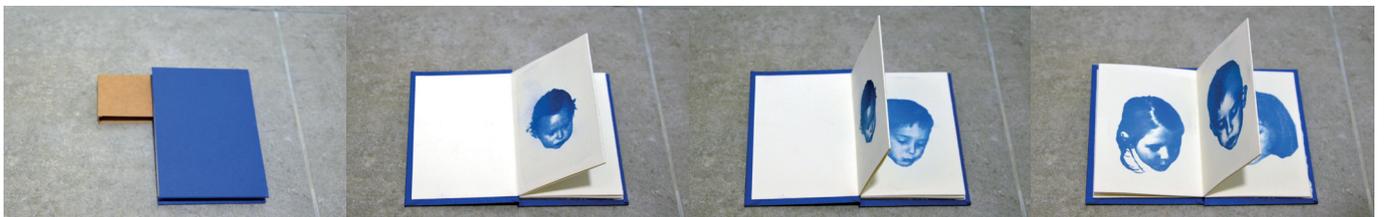

fig.46. secuencia de imágenes de el libro de artista *Soplar las velas*

5.2. 300 VELAS, EL PESO DE UN RITUAL

Este proyecto, *300 velas* representa de forma explícita, la trascendencia de este ritual en la vida cotidiana, usando como ejemplo mi propio ser. Trescien-

tas velas son el total de la suma aritmética* de 24 años de realizar el ritual de soplar las velas de cumpleaños. Éste es un gesto que año tras año se repite en la vida de la mayoría de las personas, traspasando fronteras, edades y géneros. Es un gesto simple, banal y cotidiano y la marca esencial de una de las tradiciones más repetidas.

fig.47. Detalle de la serie *300 velas*

fig.48. Instalación *300 velas*

Fotografías

La primera parte de este proyecto es una colección fotográfica; una serie de 24 imágenes en las que se muestran de forma ascendente el total de velas correspondientes a 24 años. Representa las velas sopladadas cada año a lo largo de la vida de una persona (en este caso yo como ejemplo y mis 24 años).

Aunque es cierto que en algunas sociedades los rituales de paso asociados a ciertas edades y a los cambios sociales que esto comporta son bien distintos y particulares, el ritual más repetido y más generalizado es sin duda el de colocar una vela sobre un dulce y soplar mientras quieres comparten mesa cantan canciones y aplauden. A partir de aquí ya entramos en particularidades, o pequeños cambios en la acción. Puede cambiar la canción que se canta, el idioma, el orden o en número de deseos, pero al final, en conclusión algo nunca cambia: el gesto.

En esta parte del proyecto, lo que quiero remarcar es la constancia del gesto, cómo actúa como metrónomo, constante. De una imagen a otra, un año, justo. De una imagen a otra han podido haber pasado infinitas cosas, la vida de una persona que transcurre, pero al final de ese año se repite el gesto, se pone el marcador a cero de nuevo y vuelta a empezar.

En el transcurso de cada uno de esos años representados ha sucedido

todo para alguien: su vida, la primera vez que fue a la escuela, la primera vez que aprendió a leer, la primera vez que pisó la universidad, o la primera vez que fue a la ópera, que pudo conducir o que se subió a un avión.

La celebración de los cumpleaños, de cada uno de ellos, son los actos que nos sitúan en el momento de la vida en el que estamos. Cada edad conlleva consigo ciertas circunstancias y responsabilidades:

La celebración de los cumpleaños nos ubica en cada momento de la vida y del contexto social, a quien celebra los años y a su entorno también. Bien es cierto que algunos años representan más cambios que otros y por ello, también las celebraciones suelen ser algo más complejas. El caso claro, aquí en España, es por ejemplo la celebración de los dieciocho años, que supone la mayoría de edad, un gran cambio en lo que respecta a los deberes, las obligaciones y las consecuencias legales a la que se enfrenta quien los cumple. La celebración de este aniversario suele ser más notoria que las anteriores. Se celebra un acto más contundente que los que se suelen celebrar en años anteriores (sea cual sea el nivel de estos) y ésta gran celebración ayuda, no solo a quien los cumple a situarse en ese nuevo contexto social que le incumbe a partir de ahora, sino también a las personas de su entorno.

fig.49. ejemplo de fotografía de la serie *300 velas*.

fig.50. Detalle de la serie *300 velas*.

fig.51. Detalle de la serie *300 velas*.

Las fotografías se han realizado utilizando las velas recogidas para el proyecto. Son una colección de 24 imágenes en formato A5 en blanco y negro sobre papel de 300 gramos de Canson. En cada imagen se dispone el número correspondiente de velas en modo aleatorio sobre un fondo negro. La colección de imágenes se concluye con el total de velas al final de la colección.

En el planteamiento de una exposición, las imágenes se colocarían en vertical, paralelas la una a la otra y ordenadas de forma ascendente de izquierda a derecha concluyendo, al final de la colección con el total de velas recogidas.

La decisión de mantener las fotografías en blanco y negro no es puramente estética, con el contraste de los colores de la colección de velas al final de la serie ayuda a la visión de ambas partes por igual, incluso en el orden correspondiente, sin perder nada de información por el camino. Con la impresión de las velas a color, el resultado llegaría a ser demasiado abrumador, no se verían trescientas velas, daría la sensación de que son muchas más y que unas no son el resultado de las otras.

300 Velas

¿Cuántas velas necesitarías si tuvieses que recopilar todas que has soplado a lo largo de tu vida? Estas velas representan ese todo. Es el total. El total de todo, de toda una vida, de todos los pasos que se han dado hasta llegar ahí.

fig.52. Recopilación de 300 velas, para la obra *300 velas*.

300 velas es el resultado de la recopilación, una a una de las velas que componen esta parte del proyecto. Cada una de estas velas ha sido usada y soplada para celebrar un cumpleaños, anónimo. Tras casi un año de trabajar en el proyecto se han llegado a recopilar más de las velas necesarias. Trabajar en la hostelería es en gran medida la razón de hablar de estas cuestiones de "sobremesa". Este oficio permite ser participe directo de todo tipo de actos, celebraciones y acontecimientos que suceden entorno a una mesa. Tras años en el sector ha habido tiempo suficiente para comprobar que a la gente le

gusta, incluso, necesita celebrar y que hay pocas maneras mejores que una mesa para hacerlo.

Tras la comida o cena, a sabiendas de que se está celebrando alguna cosa (información que se suele tener previamente, en la reserva), en algunos lugares es típico sacar como detalle un pequeño dulce, sobre un gran plato con forma de macaron de colores y con una vela en medio. La conclusión de este acto, habiéndolo experimentado una y otra vez durante casi dos años, es que hace ilusión. Sin importar edades ni géneros, hace ilusión celebrar, hace ilusión que saquen una vela para soplar y pedir un deseo por el cumpleaños.

Y hace ilusión porque es un acto tan marcado en la retina, que conocemos tan bien y que evoca tantos recuerdos que a todos emociona. Como dice Laura bravo,

*"Las fotografías familiares son fragmentos que componen la historia particular de un grupo, pero su descontextualización del ámbito privado las convierte, a su vez, en documentos de una narración histórica más amplia, la de la sociedad de una época y la de unas determinadas tradiciones culturales."*²⁰

5.3 110 AÑOS.

110 años es la recopilación de imágenes que muestra la extensión del ritual de soplar las velas de cumpleaños.

Este proyecto es la conclusión tras un largo periodo de búsqueda, investigación y recopilación de imágenes relacionadas con la mesa y con el acto de soplar las velas.

El gesto como acto generalizado, repetido, cotidiano y mundial. Esta parte del proyecto está plateada de manera que, aunque las imágenes están recordadas y se muestra como tema principal los números de las velas sobre las tartas, se intuyen pinceladas del contexto en el que ocurren cada una de estas celebraciones y muestran como esta celebración está extendida por todo el mundo, es celebrada por todas las generaciones.

Este archivo fotográfico muestra la celebración del acto de cumpleaños de forma genérica, y al mismo tiempo, por tanto, de una manera que puede resultar muy familiar al espectador.

fig.53. Ejemplo de la manera de celebrar el ritual de cumpleaños en Canalla Bistro. Plato en forma de macaron gigante, un pequeño dulce y una vela, sacada al cliente a modo de detalle.

fig.54. Restaurante Canalla Bistro, Valencia.

²⁰ Fragmentos del texto del catálogo Taller Vivo: Fotos de Familia, de Lorna Otero, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Laura Bravo

fig.55, fig.56. ejemplos de imágenes utilizadas para la serie *110 años*.

La recopilación de imágenes comenzó como una búsqueda de campo, recolectando toda información encontrada en internet sobre el tema tratado y acompañando todo este material con fotografías analógicas y archivos familiares cedidas por el entorno cercano.

Esta parte del proyecto fue probablemente de las más costosas, y de las que más tiempo se dedicó pero en cierta manera también iba cogiendo forma sola.

De todo el material recogido se hizo una selección de cada uno de los años.

fig.58, fig.59, detalle de la propuesta instalativa de la serie *110 años*.

fig.60. la serie *110 años* en la caja que concluye el proyecto.

fig.57. Propuesta instalativa para la serie *110 velas* con 1/2 año al frente.

La serie está formada por 111 imágenes que representan la celebración de cumpleaños del 1/2 año a los 110 años. La intención de este apartado es mostrar como la celebración de cumpleaños es algo que nos acompaña siempre, que lo tenemos grabado en las costumbres y en nuestra manera de hacer, y es más, mostrar que esa manera de hacer, no está solo presente en nuestra cultura, sino que es algo muy extendido. En las imágenes, de más o menos calidad dependiendo del origen de éstas, hay ejemplos de tartas con escritos y detalles en distintos idiomas, y las personas que aparecen también se muestran de distintas procedencias. Hay algunos ejemplos de tartas más clásicos y otros más rebuscados, hay incluso algún perro, mostrando incluso que celebramos el aniversario hasta de las mascotas del hogar.

Las imágenes están impresas en blanco y negro, en formato de 14 x14 cm sobre papel de 300 gramos de Canson. La imagen original está recortada con

fig.61. y fig.62 *niñas con tarta de merengue*. Fotografía de referencia y detalle de la pintura colección de pinturas sobre escenas de cumpleaños. Óleo sobre papel, A4, 2020.

la intención de centrar en el primer golpe de vista, la atención en los números de la velas y las tartas, para, posteriormente ir apreciando otras intenciones en las fotografías, como la variedad cultural, y las distintas maneras de hacer.

5.4 CUMPLEAÑOS EN LA MEMORIA Y EL IMÁGINARIO COLECTIVO

Desde que el público general tiene acceso a la cámara fotográfica, la fotografía popular y la documentación fotográfica familiar ha devenido todo un subgénero digno de estudio. El ser humano tiene la imperiosa necesidad de documentar e inmortalizar todos aquellos instantes que considera trascendentes y dignos de ser registrados. Como explica Pierre Bourdieu («... Sabemos que existe una estrecha relación entre la presencia de niños en el hogar y la posesión de una cámara y que ésta suele ser propiedad indivisa del grupo familiar. [...] El 64% de los hogares con niños tiene, por lo menos, una cámara, frente al 32% de los hogares sin niños.»²¹

Lo que se traslada en cada fotografía no es solo la intencionalidad individual de cada autor de la imagen, sino sobre todo la ideología imperante de cada momento histórico.

Las fotos de cumpleaños en la vida de un individuo pueden emplearse como ejemplo biográfico, son una muestra anual de la evolución de la persona y del contexto en el que se encuentra, de los cambios en su entorno tanto humanos (familiares y amigos que le rodean) como espaciales.

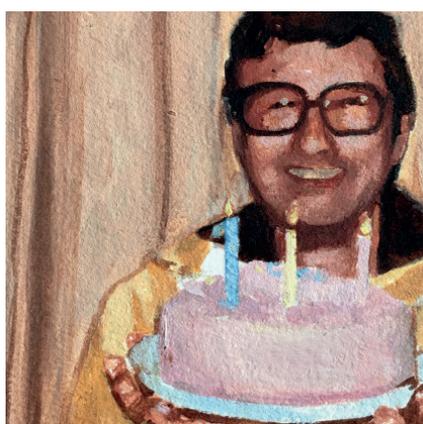

fig.63 y fig.64 *Hombre con tarta*. colección de pinturas sobre escenas de cumpleaños. Óleo sobre papel, A4, 2020.

²¹.Pierre Bourdieu,(p. 57 y 117.) en Territorio archivo, tiempo archivo. la imagen proyectiva del pasado como perceso significante y como discurso polisémico y polifónico, José Gómez Isla

La foto de cumpleaños consiste en rasgos generales en una misma escenificación con distintos escenarios y protagonistas. Ciertas pautas se repiten en estas escenas de cumpleaños: el protagonista, normalmente situado en la zona central de la imagen, frente a una mesa con los restos de lo que ha sido una buena comida o cena (restos referido a algún vaso, alguna servilleta o algunas gotas en el mantel), alrededor dependiendo del contexto se encontrarán familiares o amigos en un ambiente festivo. Siempre que haya niños pequeños, estos pasarán a ocupar la zona central de la escena, cercanos a la tarta.

fig.65. Pintura de gran formato que representa una escena de cumpleaños habitual. referente extraído del archivo personal. óleo sobre madera, 100x70cm, 2020.

Fig.66. Pintura para la serie *cumpleaños, en la memoria y el imaginario colectivo*, óleo sobre papel en formato pequeño (A4), referente extraído del archivo personal, 2020.

A partir de esta foto anual de cumpleaños podemos adivinar muchos aspectos del individuo que las protagoniza. Si tuviésemos en nuestras manos el total de fotos de cumpleaños referentes a un único individuo tendríamos mucha información respecto a su evolución física, familiar, social y general.

Respecto a los cambios físicos tendríamos datos desde la infancia mas temprana a una entrada edad adulta con todos los respectivos cambios voluntarios, como cambios de estilo, de cortes de pelo, etc, o naturales (crecimiento) realizados.

En cuanto a su contexto, podríamos saber quien eran su entorno cercano, quien había, año tras año, y también quien dejaba de estar. Se puede saber respecto al grupo social en el que el individuo se mueve o también cómo éste evoluciona y da paso a nuevas amistades y nuevos entornos. En este sentido muchas veces los cambios físicos (voluntarios) y sociales van de la mano.

fig.67. Detalle de pintura correspondiente a la serie *cumpleaños, en la memoria y el imaginario colectivo*, óleo sobre papel en formato pequeño (A4), referente anónimo, 2020.

fig.68. Pintura que pertenece a la serie *cumpleaños, en la memoria y el imaginario colectivo*, óleo sobre papel en formato pequeño (A4), referente anónimo.2020.

fig.69. Pintura que pertenece a la serie *cumpleaños, en la memoria y el imaginario colectivo*, óleo sobre papel en formato A3, realizada originalmete para la serie *Sobremesas de verano*, Bellas Artes UPV, 2019.

Es interesante ver como por cierto que sea que no hay dos imágenes iguales, no hay dos situaciones exactamente idénticas que se repitan, todas en conjunto son comparables y este tipo de fotografía o de archivo familiar parece que sí esté cortada con el mismo patrón. Cualquier individuo que revise un archivo fotográfico de este ámbito ajeno a él puede sentirse identificado o al menos rememorar situaciones personales similares. El término que achaca

Roland Barthes a este sentimiento es *punctum*²² “aquello que nos punza, nos trastorna o nos subyuga, y que, sin embargo, no somos capaces de nombrar”²³

En esta parte del proyecto, tras haber recopilado ese gran archivo fotográfico sobre imágenes de cumpleaños, se toman algunas como referencia para realizar una serie de pinturas al óleo sobre escenas que representen esta generalidad temática. La conclusión de esta parte del proyecto es realizar una serie de obras pictóricas que puedan hacer referencia a algo vivido al espectador que mira la serie. Han sido trabajadas imágenes propias, del archivo familiar y otras tomadas de personas anónimas.

Las pinturas están realizadas sobre papel, o de óleo o papel de acuarela previamente imprimado y pintados al óleo. En general son de formato pequeño, un A4 aproximadamente, a excepción de alguna pieza con un tamaño un poco mayor.

5.5. LA CAJA. CONCLUSIÓN, ARCHIVO Y MEMORIA.

Este apartado del proyecto es la conclusión de todo lo anterior, el cierre. Una *archivación definitiva* para el proyecto, recurso que ya he empleado anteriormente. En este caso consiste en una caja realizada a mano con cartón, papel Canson de 300g y la misma tela de encuadernar utilizada para realizar el libro de artista *Soplar las velas*. La pieza está realizada de manera que cada subparte del proyecto tiene su propio espacio, de forma ordenada, limpia y cuidada. Abriendo la tapa se ve, de izquierda a derecha, primero el libro de artista, en la parte superior tres ediciones colocadas de forma que solo se ve el lomo, en la parte de abajo se encuentra una edición con la parte frontal a la

fig.70. Prueba previa a la realización.

fig.71. Foto durante el proceso de realización de la caja.

²²término acuñado por el teórico y filósofo literario francés Roland Barthes en su libro publicado en 1980 *La Cámara lúcida*.

²³definición de *Punctum*. *La Cámara lúcida*, de Roland Barthes 1980.

vista y entre la cinta y la portada la hoja con el texto que acompaña la pieza.

fig.72. Foto detalle de la caja. detalle de cajón y dei imán para cerrar la tapa.

fig.73. Foto de la caja. detalle del espacio para el libro Soplar las velas y la cinta correspondiente.

fig.74. Foto detalle de la caja, visión lateral del conjunto.

fig.75. Foto de la caja con la tapa abierta.

En la parte central de la caja se encuentran las piezas que componen el proyecto *300 velas*, en la parte superior se encuentran colocadas las trescientas velas en la parte inferior la recopilación de imágenes de velas que completan la serie.

A continuación, en la parte derecha se encuentra separado en dos partes, el total de imágenes que componen *110 años*, divididas en dos bloques de $\frac{1}{2}$ a 52 y de 53 a 110 años.

Mirando la caja desde la parte frontal se ve un pequeño cajón en la parte de abajo, en su interior se encuentran las pinturas que acompañan este proyecto. El cajón está forrado por dentro con tela de encuadernar negra, igual que la parte interior de la tapa, contrastando con el resto azul.

fig.76. Foto de la caja con la tapa abierta y una de las pinturas de cumpleaños, en la memoria y el imaginario colectivo al frente

6. CONCLUSIÓN

El resultado del proyecto ha sido satisfactorio. Lo que empezó siendo un planteamiento muy abstracto y amplio, tras el trabajo realizado se ha ido acotando y cogiendo forma. Los objetivos planteados inicialmente se han cumplido y el resultado ha sido un proyecto estructurado, con buenos cimientos y buena conclusión. Todo el trabajo de investigación realizado en este proyecto ha dado pie a abrir nuevos caminos de investigación en futura obra y a enlazar este trabajo con otros proyectos paralelos que indagan sobre los ciclos vitales, generaciones y la relación vida /muerte.

Ha sido necesaria toda la obra realizada previamente para llegar al trabajo presentado y han sido necesarios también los conocimientos aprendidos durante el paso por el grado en bellas artes. Puesto que es un proyecto versátil en cuanto a técnicas, ha sido ventajoso el plan de estudios que sigue la facultad, que permite esa cierta libertad en cuanto a elección de optativas y de ramas artísticas para poder probar más de una disciplina.

Este proyecto se empezó en el curso 19/20 y se retomó en el curso 20/21. El lapso de tiempo que pasó entre un momento y otro fue crucial para ver la propuesta desde otra perspectiva y, teniendo ya clara la dirección del proyecto poder tener más tiempo de análisis y más información en cuanto al trabajo de campo. Bien es cierto que en lo conceptual, se podría haber indagado mucho más en cuanto a autores, conceptos y teorías antropológicas

y sociológicas hasta conseguir un marco teórico mucho más fundamentado.

Aunque tras haber cumplido con los objetivos planteados, este proyecto se dé por concluido, siembra las bases para el proyecto que pretendo desarrollar durante el Master de Producción Artística del próximo año.

7. FUENTES REFERENCIALES

7.1. LIBROS

- *Los ritos de paso*. Arnold Van Gennep. Antropología, España, Taurus, 1986 (Original en francés. Les rites de passage, 1909)
- *Comunidad: en busca de seguridad en un mundo hostil* Zygmund Bauman. SIGLO XXI

7.2. RECURSOS DIGITALES

- Definición rito de paso https://es.wikipedia.org/wiki/Rito_de_paso
- Definición de cumpleaños https://www.google.com/search?q=comunidad+significado&rlz=1C5CHFA_enES778ES789&hl=es&biw=1440&bih=764&ei=bAfPYL7Rko6KlWt-xJr4CA&oq=comunidad+si&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BwgAEecQsAM6BwgAELEDEEM6BwAgAEEM6BQgAELEDOggILhCxAxCDAToLCAAQsQMqXwEQowI6CAgAEMcBEKMCoggIABCxAxCDAToLC-C4QsQMqgwEQkwI6BQguEJMCOgUllhCxAzofCAAQyQM6BQgAEJIDoggILhCxAxCTAIDJDvijHWDZJ2gDcAJ4AIABeYgB0giSAQXxMi4xmAEAoAE-BqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
- Definición de comunidad https://www.google.com/search?q=comunidad+definicion&rlz=1C5CHFA_enES778ES789&oq=comunidad+definicion&aqs=chrome..69i57j0i395j0i395j0l2j69i60l2.3713j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Definición de rito https://www.google.com/search?q=rito+definicion&rlz=1C5CHFA_enES778ES789&hl=es&biw=1440&bih=764&ei=XgnPYPXZCqzBlwSlk7jwBw&oq=rito+definicion&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwAgAEEMyBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgQIABBDMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBwAgAEAOyBggAEAcQHjoHCAAQRxCwAzonCAAQxwEQowIQsAMQQzoHCAAQsAMQQ1CeIVjDK2CELmgCcAJ4AIA-BWYgB_AKSAQE1mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCsABAQ&sclient=gws-wiz

- wiz&ved=0ahUKEwj1gMWF8qXxAhWs4IUkHaUJDn4Q4dUDCA4&uact=5
- Definición de Gastronomía <https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa>
 - Richard Billingham https://www.saatchigallery.com/artist/richard_billingham
 - Zoe Leonard <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/analogue-analogico>
 - https://artsandculture.google.com/asset/the-wrestler-onogawa-kisabur%C5%8D-blowing-smoke-at-a-one-eyed-monster-tsukioka-yoshitoshi/7gG_prfKxNLGLQ
 - <https://www.scribbr.es/estructura/metodologia-tfg/>
 - Sophie Calle <https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/art-now-sophie-calle>
 - <http://proyectos.marco.org.mx/index.pl?i=869>
 - Referentes <https://firstwefeast.com/drink/2015/04/iconic-food-paintings/barbecue-archibald-motley-1960>
 - Referente <https://artsandculture.google.com/asset/s%C3%ADtula-con-el-banquete-de-los-dioses-grupo-de-la-s%C3%ADtula-de-berl%C3%ADn/kQFSGfYL9TRH1Q>
 - <https://www.holidayguru.es/revista-de-viajes/tradiciones-fin-ano/>
 - <https://www.phaidon.com/agenda/photography/articles/2018/may/23/a-birthday-cake-fit-for-martin-parr/>
 - <https://www.yorokobu.es/dieta-paul-auster/>
 - <https://revistahojasanta.com/tentempie/2017/6/23/la-dieta-cromtica>
 - <https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/2005/06/06/exposicion-rineke-dijkstra-retratos/>
 - <http://www.artnet.com/artists/rineke-dijkstra/>
 - <https://www.phaidon.com/agenda/photography/articles/2016/march/16/martin-parr-talks-about-real-food/>
 - <https://revistafakta.wordpress.com/2014/07/05/apuntes-a-un-album-de-familia-por-pedro-vicente/>
 - https://www.academia.edu/39710205/Usos_del_álbum_de_familia_en_el_arte_contemporáneo_autobiograf%C3%ADa_ficción_y_domesticidad
 - <https://psicologiaymente.com/social/etnocentrismo>
 - <https://annembailey.wordpress.com/2015/07/30/the-birth-2/>

7.2.1 Artículos.

- *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía (1980)*. Roland Barthes, Barcelona: Paidós, 1992
- Fragmentos del texto del catálogo Taller Vivo: *Fotos de Familia, de Lorna Otero*, Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico. Laura Bravo
- Extracto del texto *Territorio archivo - tiempo archivo. La imagen «proyectiva» del pasado como proceso significativo y como discurso polisémico y polifónico*. José Gómez Isla. Del libro VV.AA. Territorio – Archivo, León: Fundación Cerezas Antonino y Cinia, 2014.
- *Ritos de paso 2: experiencias iniciáticas en las sociedades modernas*, David Lagunas Arias Universidad autónoma del estado de Hidalgo
- *Periferias culturales: aproximación introductoria al etnocentrismo*. Revista CUHSO volumen 11 no1. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO.

ANEXO

- 1. *PLISH PEOPLE*. ASP GDANSK, 2018**
- 2. *IMAGEN, RECUERDO, MEMORIA Y DISTORSIÓN*, ASP, GDANSK 2018**
- 3. *ASIAN FOOD*, BELLAS ARTES UPV, 2018**
- 4. *SOBREMESAS DE VERANO*, BELLAS ARTES UPV, 2019**
- 5. *NIÑO CON PISOLA*. BELLAS ARTES , UPV 2019**
- 6. *MI-NEROS*, BELLAS ARTES , UPV, 2020**
- 7. IMÁGENES DEL PROYECTO DE TFG**
 - 7.1. *SOPLAR LAS VELAS, DE GESTO A RITO***
 - 7.2. *300 VELAS, EL PESO DE UN RITUAL***
 - 7.3. *110 AÑOS*.**
 - 7.4 *CUMPLEAÑOS EN LA MEMORIA Y EL IMÁGINARIO COLECTIVO***
 - 7.5. *LA CAJA. CONCLUSIÓN, ARCHIVO Y MEMORIA*.**

1. POLISH PEOPLE. ASP, GDANSK 2018

Proyecto realizado durante la estancia Erasmus en la Akademia Sztuk Pięknych (ASP) en Gdansk , Polonia. Realizado bajo la supervisión del profesor Andrzej Karmazs.

Este proyecto se basa en la información que recibe de un país una persona ajena a éste a partir de la búsqueda en Google imágenes. En este caso la experiencia fue a partir de la búsqueda de las palabras Polish People en el buscador. El resultado en la mayoría de los casos son imágenes estereotipadas, otras en tono burlesco o memes y otras relacionadas con noticias y artículos. De esta búsqueda, posteriormente se realizan una serie de obras rápidas, apuntes y se presentan a modo de instalación en orden aleatorio y relativamente cerca. La idea es hacer una breve muestra de estas ideas que Google arroja sobre el país de forma aleatoria y desordenada.

2. IMAGEN, RECUERDO, MEMORIA Y DISTORSIÓN, ASP, GDANSK 2018

Proyecto realizado durante la estancia Erasmus en la Akademia Sztuk Pięknych (ASP) en Gdansk , Polonia. Realizado bajo la supervisión de la profesora Zuza Dolega

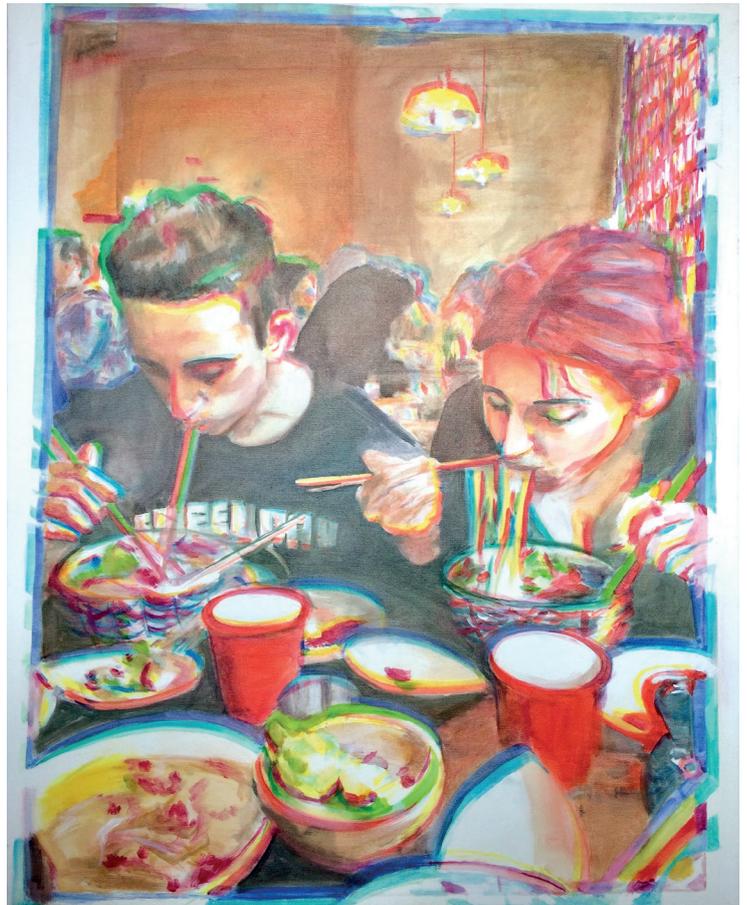
En este proyecto se realiza una búsqueda de archivos fotográficos con cierta carga emocional en la galería del teléfono o del ordenador . A partir de esta colección de imágenes se realizan obras paralelas. Una consiste en la realización de láminas a partir de estas imágenes, creando obras que por su peso emocional pasan a ser terapia durante su realización.

la siguiente serie consiste en la distorsión paulatina de algunas de estas imágenes hasta la distorsión total. trata de reflejar los juegos aleatorios de la memoria.

3. ASIAN FOOD, BELLAS ARTES UPV, 2018

Trabajo experimental realizado durante el el curso 2018-2019 en la UPV. Consta de dos obras realizadas con óleo sobre tela. Esta obra empieza a mostrar la curiosidad entorno a la mesa, concretamente en este caso , la atención se centra en la comida asiatica, su forma (cómo se come) y su contexto (mesa, bol, palillos, comores en el plato..), desde la visión del comensal (partícipe de la acción).

4. SOBREMESAS DE VERANO, BELLAS ARTES UPV, 2019

Dos piezas fundamentales en la dirección del proyecto presentado como TFG, una de ellas incluida en dicho proyecto.

Estas piezas están realizadas partiendo ya de la premisa de la mesa. La mesa como espacio de reunión, de celebración y de familia. Espacio de convivencia y de socialización.

Las imágenes empleadas para estas obras forman parte de mi archivo familiar.

5. NIÑO CON PISOLA. BELLAS ARTES , UPV 2019

Obra pictórica sobre el paso a la edad adulta. Es una pieza compuesta por dos pinturas en formato A3 realizadas en óleo sobre papel. Un díptico en el que aparece un chico y su tarta de cumpleaños, detás de éstos la frase niño con pistola, remarcando la idea de las implicaciones que tiene haber soplado esas velas (mayoría de edad y sus implicaciones legales, obligaciones y cambios respecto a los 17)

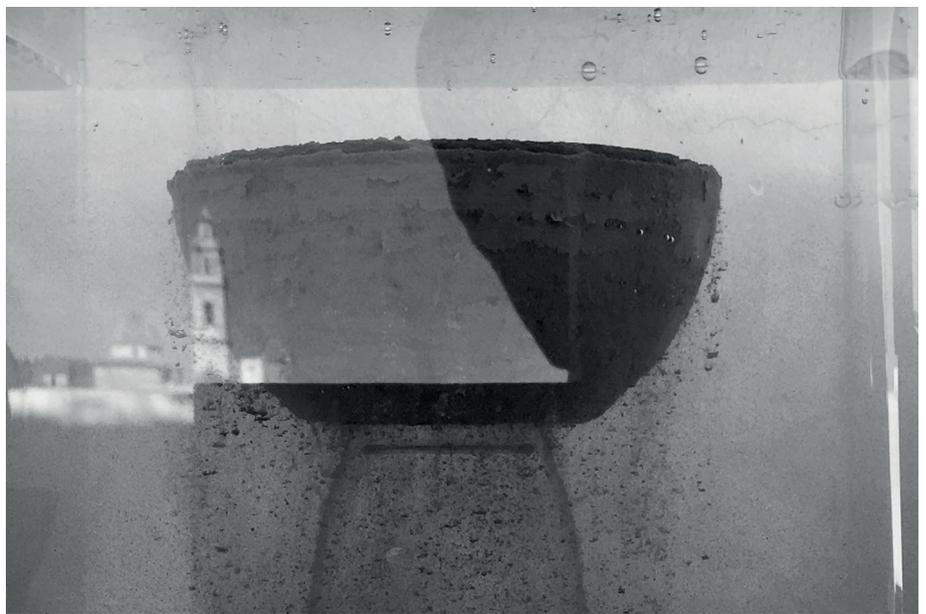

6. MI-NEROS, BELLAS ARTES , UPV, 2020

Proyecto planteado para la asignatura de Pintura y Fotografía.

En este proyecto indago sobre el origen del apodo de mi familia. "Minero" es el nombre que recibió mi bisabuelo por su oficio de alfarero, y el que ahora yo llevo sin siquiera haberle conocido nunca. Trata de la trascendencia de las cosas, como el pasado tiene consecuencias directas en el futuro. Es una manera de mostrar como de forma cíclica, volvemos al origen y como lejos de ser malo, podemos remodelar de nuevo los próximos pasos.

La obra consiste en la realización, con el mismo material que mi tatarabuelo usaba (recogido del mismo sitio exactamente de donde el se abastecía) un bol/cazo similar a los que él producía. Posteriormente, cuando este está completamente seco, sumergirlo en agua y ver como la pieza , que representa lo que él fue , se desvanece, pero en el fondo, todo el material permanece y solo hay que recogerlo y volver a crear con él. El resultado es un trabajo audiovisual con todo el proceso de deterioro hasta la vuelta a la materia original.

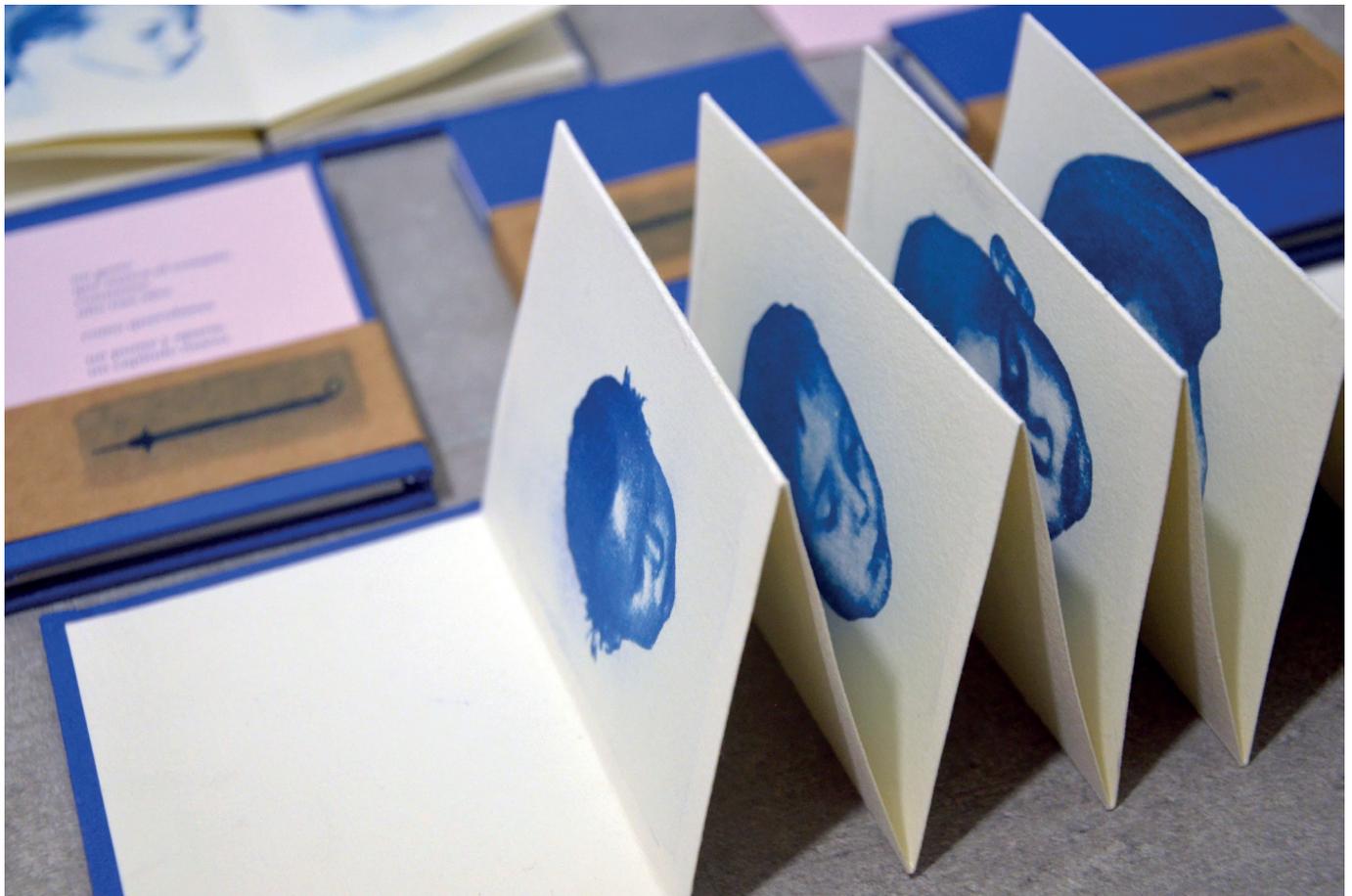
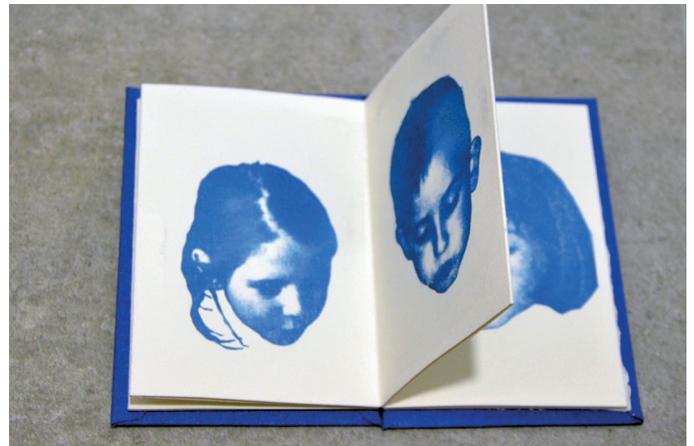
fotos del proceso (prueba)

7. IMÁGENES DEL PROYECTO DE TFG *SOPLAR LAS VELAS, DE GESTO A RITO*

7.1 *SOPLAR LAS VELAS*, LIBRO DE ARTISTA

Libro de artista en formato acordeón estampado con la técnica de cianotipia y encuadernado en tela azul. Edición de 4 ejemplares.

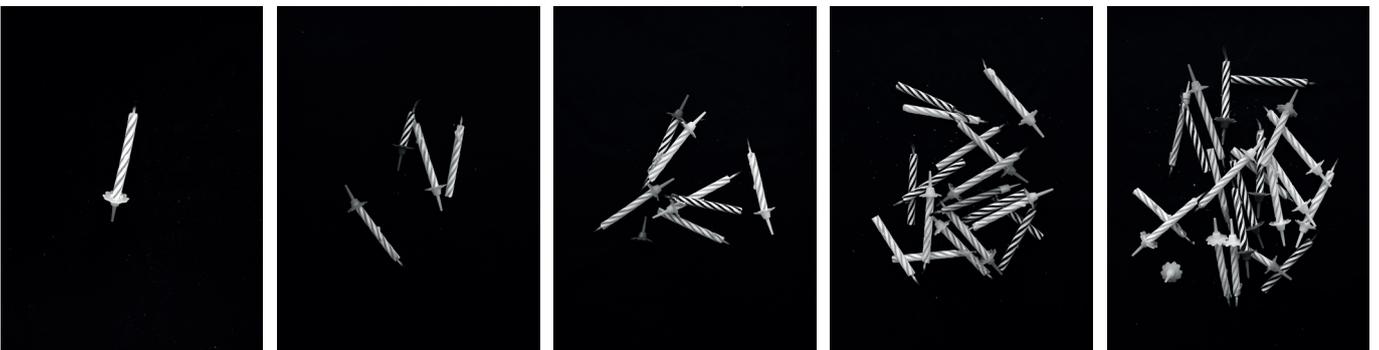

7.2. 300 VELAS, EL PESO DE UN RITUAL

300 velas son el resultado de la recopilación, una a una de las velas que corresponderían a 24 años de soplar velas de cumpleaños.

Este proyecto consta, por una parte, de una serie fotográfica de 24 imágenes correspondientes a las velas de cada año, de 1 a 24. Por otro lado, las imágenes van acompañadas con la recopilación de 300 velas que son el total de la acumulación de esos 24 años.

7.3. 110 AÑOS.

Esta parte del proyecto es un archivo fotográfico que recopila 110 imágenes encontradas correspondientes cada una a un año. En las imágenes aparecen tartas de cumpleaños, aleatorias pero siguiendo ese orden numerico. En esta propuesta se hace incapié sobre el volumen de celebración que abarca este rito, estando por encima de edades, razas o sexos. Un ritual que nos acompaña cada año.

7.4 CUMPLEAÑOS EN LA MEMORIA Y EL IMÁGINARIO COLECTIVO

Las fotos de cumpleaños en la vida de un individuo pueden emplearse como ejemplo biográfico, son una muestra anual de la evolución de la persona y del contexto en el que se encuentra, de los cambios en su entorno tanto humanos (familiares y amigos que le rodean). A partir de las imágenes recopiladas a lo largo del proyecto se ha hecho una selección y se han re interpretado en forma de pequeñas pinturas que muestran escenas de cumpleaños para todos usuales.

7.5. LA CAJA. CONCLUSIÓN, ARCHIVO Y MEMORIA.

Esta caja está realizada con el propósito de albergar todas las partes del proyecto den un mismo lugar.

