

TFG

CHACHI :) CUMPLE.

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS DESDE EL ANIVERSARIO

Presentado por Alejandro Ocaña Fernandez

Tutora: Sara Vilar García

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

El trabajo presentado consiste en la realización interdisciplinar de diversos proyectos independientes que dan como resultado final una fiesta de aniversario. Se analizan las partes estructurales que componen las celebraciones de cumpleaños revisando los elementos decorativos propios de las fiestas, el poder de congregación del evento y las dinámicas lúdicas que conforman los aniversarios. Los dos ejes vertebrales del proyecto serían los diseños de espacios donde se suceden las secuencias de las fiestas y por otro lado las experiencias colectivas que acontecen en estos espacios lúdicos y festivos.

Palabras clave: Aniversario, interdisciplinar, colectivo, experiencia, juego, fiesta, corona, performance, instalación.

ABSTRACT

The final project consists of various independent projects that originate, through a kind of interdisciplinary practice, a birthday party. The different structural parts of a birthday party are analysed, whilst the different decorative motives are also taken into account; the unifying power of the parties and their learning dynamics. Designing the space where these parties take place, and the collective experience that happens in them are both the main concepts of the project.

Keywords: Birthday, interdisciplinary, collective, experience, game, party, Crown, performance, installation.

AGRADECIMIENTOS

A Rosa y a Javi, sin ellos no podría celebrar mis cumpleaños.

A Sara, por la confianza, su implicación y por creer en mi desde el principio.

A Rubén, por estar siempre y para todo.

A Marcos, por estos años dentro y fuera de la uni.

A Álvaro, por ser mi máximo referente como persona y como artista.

A toda la gente del estudio Floresta 23, por compartir arte y vida, en especial a Irene, Toni y Ari.

A mis compañeros de piso, por soportarme y quererme, aunque sea un absoluto desastre.

A Mami Arianne, por ayudarme a mantener la serenidad.

A Noèlia, David, Cristina y Andrea por habernos hecho adultos juntos.

A mis tías, por todo el amor con el que me cuidan.

A mis abuelitos por y quererme tanto como los quiero yo.

A Pokémon y Digimon por ser mi máxima referencia estética desde que era un niño.

A Las mediocre y a la Gente de HolaHola por ser tan guays y divertidas.

A todos los cumpleaños que he celebrado en Wandapark y Multiaventura.

A todas las personas con las que he coincidido en alguna fiesta de aniversario. Este trabajo va por vosotras.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	7
3. MARCO CONCEPTUAL	9
3.1. La celebración como finalidad	9
3.1.1 <i>El juego como medio</i>	10
3.1.2 <i>La fiesta de aniversario</i>	10
3.2. Celebrar la vida en comunidad	11
3.2.1. <i>El aniversario y los vínculos afectivos</i>	11
3.3. La forma de la fiesta como arte	12
3.4. El clímax de la fiesta: reagruparse para culminar	13
4. REFERENTES ARTÍSTICOS E INFLUENCIAS	14
5. DESARROLLO DE LA OBRA	18
5.1. Invitaciones para un chachi :) cumple	22
5.2. Playground HUG	25
5.2.1. <i>Ballon Container</i>	26
5.2.2. <i>Poligo-Kit</i>	26
5.2.3. <i>Playground HUG</i>	27
5.2.4. <i>Baby big arrows</i>	28
5.3. Party PIMPAMPUM!	29
5.4. Papiloki Tragatartas y sus secuaces	30
5.5. Balloon Arrangement	33
5.5.1. <i>Fuga de globos</i>	34
5.5.2 <i>Batirse en globo</i>	35
5.6. Las reinas del cumple	36
5.7. Órdenes para un chachi :) cumple	38
6. CONCLUSIONES	40
7. BIBLIOGRAFÍA	42
8. ÍNDICE DE FIGURAS	44

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende la creación y diseño de una fiesta de aniversario desde cero. El trabajo está pensando como un compendio de diferentes proyectos que se pondrán en común el día en el que realice mi fiesta de aniversario. Las diferentes partes que estructuran el aniversario han sido proyectadas desde mi producción artística creando un evento de carácter original y propio. De forma que el trabajo no queda concluido hasta el día de la celebración donde se pondrán en juego todos los elementos que hemos desarrollado tanto a nivel práctico como conceptual.

Encontramos en la fiesta de aniversario un dispositivo único en el que se congrega en un espacio y tiempo determinados un número concreto de personas, usualmente pertenecientes al círculo afectivo más cercano del cumpleaños, con el único fin de disfrutar en la fiesta, jugar con los demás y celebrar la vida de aquella persona que celebra su aniversario, entendiendo los cumpleaños como una fiesta que se celebra por y para el hecho de existir con aquellos que queremos.

Después de esta breve explicación procedemos a resolver la manera en la que hemos estructurado la presente memoria.

Empezamos exponiendo cuales han sido los objetivos que nos hemos marcado para el desarrollo de el proyecto. Hemos separado los objetivos en específicos y en generales. Seguidamente hemos desarrollado la metodología empleada durante este proyecto. Seguidamente en el marco conceptual hemos asentado las bases teóricas de nuestro trabajo centrándonos en la importancia de las fiestas como hecho cultural que invitan a la reunión creando un espacio desvinculado de lo cotidiano en la que se establecen códigos de cohesión social. Seguidamente explicamos como entendemos las fiestas de aniversario como fiestas de carácter alegre y divertido en el que se celebra con optimismo la vida y el exceso de vitalidad y como estas fiestas se construyen a partir de vínculos afectivos que crean una comunidad.

Expondremos algunos de los referentes que nos han influido durante nuestra práctica artística y en la génesis de este proyecto, eligiendo aquellos que tienen mayor afinidad con la naturaleza lúdico-festiva de nuestro trabajo.

Acto seguido expondremos cual ha sido nuestra producción para este proyecto. Al principio del capítulo explicamos cuales han sido los trabajos previos que hemos realizado años atrás y que de alguna manera han fundamentado el discurso y la forma de lo que expondremos a continuación. Seguidamente mostramos todo el cuerpo de obra realizado durante este último

año. Hemos estructurado las piezas en base a como intervendrían dentro de nuestra fiesta, empezando por las tarjetas de invitación y siguiendo con el espacio y los juegos.

Como último punto vamos reflexionar en torno a nuestra práctica y todo lo que ha supuesto el desarrollo de un proceso tan largo y duradero haciendo un análisis de aquello que nos ha aportado tanto a nivel profesional como personal.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo que ha alentado este trabajo desde el principio era el de preparar todos los elementos que hemos considerado fundamentales para el desarrollo de una fiesta de aniversario. Dicha fiesta ha sido planteada como el entorno idóneo para trabajar a través de una metodología interdisciplinar, debido a todos los elementos que intervienen en este tipo de eventos: Desde obra gráfica en las invitaciones, hasta trabajos ornamentales en el espacio, pasando por el diseño de dinámicas de juego con los invitados o los souvenirs que se llevan los participantes por haber asistido a la fiesta. Hemos desarrollado unos objetivos generales y otros específicos:

Objetivos generales:

- Crear un conjunto de obras que tengan como finalidad formar parte de una fiesta de aniversario.
- Diseñar situaciones en las que haya que participar de forma colectiva.
- Producir objetos cuya finalidad sea la de jugar.
- Desarrollar una metodología interdisciplinar en la que pueda experimentar con todo aquello susceptible de formar parte de una fiesta.

Objetivos específicos:

- Trabajar únicamente con elementos que sean propios de las fiestas de aniversario, aprendiendo a hacer piñatas y produciendo piezas que puedan ser regaladas a modo de souvenir por participar en la fiesta
- Ser el rey de los cumpleaños durante el curso.
- Divertirme tanto a la hora de crear obra como a la hora de presentarla ante mis compañeros y profesores.
- Crear productos artísticos de calidad fundamentados en el humor para desvincular mi trabajo de la intensidad y pretenciosidad en la que se suele caer a la hora de realizar proyectos artísticos

La metodología que hemos empleado ha ido variando según la naturaleza de cada pieza que ha articulado el proyecto global, partiendo siempre desde la experimentación y el juego dentro del proceso de creación. También ha sido muy importante el análisis y la observación de las fiestas de aniversario

y el comportamiento y actitudes de las personas cuando forman parte del evento. Para ello hemos hecho el trabajo de campo desde fiestas de aniversario a las que hemos sido invitados o extrayendo información de recuerdos de la infancia.

En algunos casos las piezas han sido desarrolladas siguiendo una metodología estricta, preparando maquetas, haciendo prototipos y analizando las partes estructurales del proyecto para que fuera ejecutado de forma efectiva. Por otra parte, también se ha utilizado una metodología más intuitiva, fundamentada en el juego y en la experimentación sin descuidar aquello que está sucediendo y su relación con las fiestas de aniversario.

Encontramos algunos recursos en común que hemos ido adquiriendo durante el grado, formando nuestra manera de hacer concreta. Algunos de ellos son:

- Hacer dibujos preparatorios que nos aproximen a la idea general de aquello que vamos a hacer.
- Preguntarle a la gente de mi entorno como celebraban sus fiestas de aniversarios y que elementos generales y específicos recuerdan.
- Divertirme a la hora de hacer, para divertirme aún más a la hora de compartirlo con los demás.
- Visitar varios bazares, tiendas especializadas en fiestas, quioscos y jugueterías para encontrar la inspiración.
- Plantear qué relación tiene aquello creado con el cuerpo que lo va a intervenir.
- Participar activamente en los aniversarios a los que he sido invitado en busca de aquello extraordinario que pueda incluir en mi trabajo.
- Procrastinar algunas partes del trabajo, exponiéndome a situaciones límite en las que la creatividad se ha tenido que agudizar al máximo para poder efectuar el proyecto de forma eficaz, sin fracasar en el intento.
- Comentar mi proyecto con los demás, exponiendo que es lo menos serio que he hecho nunca, subvirtiendo el mito del TFG, para autoconvencerme que estoy realizando un proyecto en el que está permitido equivocarse y así perder el miedo que en algunos momentos me bloquea.

3. MARCO CONCEPTUAL

En este apartado analizaremos como las fiestas de aniversario han sido necesarias como símbolo para reafirmar la alegría de vivir y como espacio remarcado dentro de la cotidianidad destinado a acciones fútiles como celebrar, jugar y festejar, acompañados de un grupo de personas que forman parte del círculo íntimo del celebrante, utilizando el aniversario para cuidar y reforzar los vínculos interpersonales. Se analizan los elementos que componen los aniversarios y cómo se instrumentalizan para que el aniversario tenga éxito y resulte una experiencia gratificante.

3.1 LA CELEBRACIÓN COMO FINALIDAD

Hay cosas que no pueden tratarse suficientemente si no se habla al mismo tiempo de la totalidad del mundo y la existencia humana. Quien no estuviera dispuesto a ello habría renunciado de antemano a decir algo importante. “Muerte y amor” son temas de ese porte. Pero también el tema “fiesta” es uno de ellos. ¹

Con estas palabras, el filósofo Josef Pieper trata la fiesta como tema de gran trascendencia humana y de interés cultural dentro de la sociedad. Las fiestas siempre han estado vinculadas a la religión o a la consolidación de sociedades que mantienen sus fiestas como códigos estructurales y de cohesión entre individuos. Por ello las fiestas son un hito que establecen y asientan hechos culturales. Una sociedad no puede sostenerse y no puede mantener su cohesión, si no celebra periódicamente su mera existencia a través de complejos rituales. ²

Las fiestas se caracterizan por encargarse de la creación de nuevos tiempos y espacios es, a la vez, la auto creación de los individuos como seres sociales. Estos nuevos escenarios desvinculados de la vida cotidiana están dedicados al disfrute y al ocio libre, emancipándose de las actividades rutinarias dejando de lado las obligaciones y el trabajo.

“Con lo que se pondría de manifiesto precisamente “lo que hace fiesta a una fiesta”: el que “en ella se accede a algo diverso de lo cotidiano”³. Es aquí donde yace el sentido subversivo de la fiesta entendida como un proceso basado en el caos, con el fin de generar, un nuevo orden simbólico a partir de experiencias colectivas que amalgaman la intención y el azar, que “recrean” el sentido subjetivo de los individuos al mismo tiempo que construyen nue-

1. PIEPER, J. (2006) *Una teoría de la fiesta*. Madrid: Ediciones Rialp, p.11.

2. RIBES, J.A. (2006) *LAS FIESTAS COMO EXPRESIÓN / SIMULACRO DE LA COMUNIDAD: GLOBALIZACIÓN Y MODERNIDAD AVANZADA*, p. 30

3. RIBES, J.A.(2006) p..36.

vos significados colectivos. La fiesta es, pues, un sistema abierto, creativo, donde se producen situaciones (...)”⁴

3.1.1 El juego como medio

Dentro de las fiestas, encontramos varias dinámicas fundamentadas en el juego, la búsqueda de placer, de entretenimiento y de diversión del que lo práctica, teniendo el mismo carácter libre, espontáneo e incierto. El juego comparte la misma naturaleza que la fiesta, ambos son un fin en sí mismo.

El juego es un hecho que forma parte de las fiestas de aniversario en tanto que requieren de una acción concreta y una participación colectiva para que se puedan dar. En estas, lo lúdico actúa como forma común de ocupar el tiempo durante la celebración, y así crear interacciones de forma espontánea con quienes participan en ella. El juego, al igual que la fiesta, necesita de un grupo de participantes que se impliquen en él para que se dé a cabo. Jugar es una forma de comunicación y de relación.

La relación entre el juego y la fiesta se dan como una forma de abrir entornos que están fuera de los ritmos de vida habituales y productivos, remarcando así su carácter excepcional y digno de celebración, sin contemplarlos de forma banal

El juego, por lo tanto, es crucial ya que genera ritmos y dinámicas que hacen que la fiesta se desarrolle de manera óptima, si no la fiesta sería una mera congregación de persona. El juego aporta esa necesidad de participación activa que fomenta un buen clima dentro de la fiesta.

3.1.2 La fiesta de aniversario

Ya aproximada la idea que tenemos de las fiestas, a continuación, me referiré a partir de mi visión, a aquellos cumpleaños que formarían parte de la sociedad occidental siendo así estos el eje central de la presente memoria.

Las fiestas de aniversario son un hito dentro de la cultura humana. Fiestas en las que se celebra de forma colectiva la vida. Son muchos los días que pasan al largo de un año, pero siempre hay un día concreto que se celebra con alegría y gozo: El día de nuestro nacimiento. Observamos así los cumpleaños como días en los que se celebra con alegría y optimismo el acto de vivir.

Estamos ante un hecho social y cultural, en cuya “producción” interviene

4. STEINGRESS, G. (2006) *El caos creativo: Fiesta y música como objeto de deconstrucción y hermenéutica profunda. Una propuesta sociológica*, p. 56

toda la gama de lo humano, es decir, que se fundamenta en la doble constitución del hombre como ser natural y social.⁵

Los cumpleaños siempre se celebran por la misma causa: Añadir una fracción de tiempo (un año) más a nuestro ciclo vital. De esta forma asimilamos el echo extraordinario de existir y en tanto que extraordinario lo celebramos alentados por nuestro círculo más cercano de seres queridos. Entonces las fiestas de aniversario cobran una dimensión simbólica como la fiesta de asimilación de la vida, por lo tanto, asimilación de nuestra mortalidad.

3.2. CELEBRAR LA VIDA EN COMUNIDAD

En nuestra práctica hemos requerido en todo momento de un grupo de personas que estuvieran dispuestas a celebrar las obras de forma conjunta, entendiendo nuestro trabajo como un hecho común y colectivo que se desarrolla de forma plural y participativa, abriendo nuestro espacio de creación a todos aquellos que quieran participar en él, ya que cuanto más gente forme parte de la exposición está llegando a su sentido pleno en tanto que Una celebración funciona cuando hay un grupo dispuesto a celebrarla de manera colectiva, dándole sentido y cohesión a aquello celebrado.

Si hay algo asociado siempre a la experiencia de la fiesta, es que se rechaza todo el aislamiento de unos hacia otros. La fiesta es comunidad, es la presentación de la comunidad misma en su forma más completa. La fiesta es siempre fiesta para todos.⁶

Al ser la fiesta un elemento colectivo, esta actúa como un elemento de creación y/o asentamiento de lo que se concibe como comunidad. Podemos interpretar las fiestas como una variedad de los momentos de “efervescencia colectiva”. Según esta interpretación, las fiestas serían esos momentos, en los que se suspenden la rutina y lo cotidiano, y en los que un grupo, una comunidad o una sociedad se crea, se celebra y se define a sí misma.

3.2.1. El aniversario y los vínculos afectivos

Los cumpleaños siempre son celebrados por un grupo determinado de personas que son seleccionadas por la persona que celebra su aniversario. Por lo tanto, las fiestas de aniversario son espacios creadores de comunidad a través de vínculos afectivos preestablecidos, ya sean familiares o de amistad.

Celebramos las fiestas. Festejamos a quienes nos aman (...). Cada cual en-

5. STEINGRESS, G. (2006) p. 78

6. GADAMER. H-G. (1991) *La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta*. Barcelona: Ediciones Paidós, p.99.

contrará entonces la certeza de que aquí abajo hay un lugar para él.⁷ Tal vez sea esto lo esencial: que la fiesta engendra un orden solemne en el que cada uno se siente confirmado; en el conjunto, tiene su función y su justo lugar. La función de los invitados en el cumpleaños por tanto es la de crear un entorno sostenido por el amor y el respeto que procesan hacia el celebrante, al mismo tiempo que estas interacciones emocionales, afectan al conjunto del colectivo. Ciertamente, en las comunidades los miembros del grupo comparten una relación emocional y un grado de implicación en la vida de los otros muy significativa.⁸ Por lo tanto el espacio de la fiesta está destinado a compartir e intercambiar experiencias, entablar relaciones y cuidar de los vínculos.

3.3. LA FORMA DE LA FIESTA COMO ARTE

Como hemos expuesto anteriormente, las fiestas necesitan de la participación de un grupo de personas para que se puedan dar a cabo y ejecutarse de forma efectiva ya que, si no hay participación ni nadie que celebre, la fiesta por lo tanto no existe. Es aquí donde encontramos un símil entre las fiestas y las teorías de arte relacional desarrolladas por Nicolas Bourriaud.

La esencia de la práctica artística residiría así en la invención de relaciones entre sujetos; cada obra de arte en particular sería la propuesta para habitar un mundo en común, por lo tanto la naturaleza de la celebración del cumpleaños podría considerarse en sí mismo una práctica artística.

Podemos observar entonces al cumpleaños como un artista relacional que propone un evento cotidiano, aunque excepcional por su carácter festivo, en el que invita a participar y generar de forma colectiva la fiesta (pudiéndose tomar esta como obra de arte), involucrando a los participantes de tal modo que se encuentran en el epicentro de una situación que se fundamenta como hemos mencionado anteriormente en las relaciones humanas.

Una fiesta es una obra de arte cuya materia es un fragmento limitado de tiempo, desarrollada por el artista que se focaliza entonces, cada vez más claramente, en las relaciones que su trabajo va a crear en su público, o en la invención de modelos sociales.

Celebramos al congregarnos por algo y esto se hace especialmente claro en el caso de la experiencia artística. No se trata sólo de estar uno junto a otro como tal, sino de la intención que une a todos y les impide desintegrarse en diálogos sueltos o dispersarse en vivencias individuales.

7. Rius Gatell, R. (2007) Jane Hersch y la fiesta como obra de arte. Lectora, p. 200

8. RIBES, A. (2006) *LAS FIESTAS COMO EXPRESIÓN / SIMULACRO DE LA COMUNIDAD: GLOBALIZACIÓN Y MODERNIDAD AVANZADA*, p. 32

3.4. EL CLÍMAX DE LA FIESTA: REAGRUPARSE PARA CULMINAR

Dentro del caos festivo, los cuerpos se reordenan en torno al pastel de aniversario y la persona celebrante para acometer con el objetivo primero y motivo de la fiesta: el festejo del término de su ciclo vital, así como también la apertura de uno nuevo. Esta parte del cumpleaños es la más importante y la más compleja en términos discursivos ya que goza de un alto grado de ritualidad efectuada de manera casi inconsciente por aquellos que participan en el acto.

En un momento determinado cuando la fiesta casi se ha agotado, se siguen una secuencia de pasos ritualísticos que le dan a la fiesta el sentido de fiesta de aniversario. Ese momento culmen es cuando se apagan las luces, se quita la música y los participantes de la fiesta dejan de hacer sus acciones festivas, creando un “grado cero” en el evento donde todo termina y se espera con expectación la tarta de cumpleaños con las velas, el objeto distinguido de estas fiestas. En el momento en el que aparece en el escenario festivo, todos los participantes entonan al unísono la misma canción de celebración, algunos cantan el mítico Cumpleaños Feliz del grupo parchís, otros Las mañanitas, otros simplemente entonan un rumor que se une al canto colectivo, pero todos al mismo tiempo se unen para desearle a su ser querido un cumpleaños feliz... y que cumpla muchos más.

Acto seguido el cumpleañosero, tras gozar del homenaje que le han realizado sus invitados, sopla el mismo número de velas, que de años cumplidos o en su defecto velas con la forma del número que pasará a ser su edad. En este acto simbólico de soplar las velas es donde culmina el aniversario. La acción representa la asimilación de la vida y la solidificación de un año que se suma a su periplo vital celebrándolo en éxtasis rodeado de alegría y amor, soplando a pleno pulmón aire, el mismo aire que algún día le faltará para poder seguir celebrando aquello por lo que hoy se encuentra reunido, entendiendo que el acto que está realizando forma parte de la vida igual que de la muerte, pero que mientras siga respirando seguirá celebrándolo. Que brille, pues la fiesta, con todo el esplendor de su alegría para aquellos que saben vivirla sin olvidar que un día morirán⁹.

RIUS GATELL, R. (2007) p.206

4. REFERENTES ARTÍSTICOS E INFLUENCIAS

Son muchos los referentes que han condicionado nuestra forma de trabajar a lo largo de nuestra práctica artística, por ello hemos organizado los siguientes nombres en relación con el grado de relevancia dentro de nuestros intereses, y también a nivel afectivo. Algunos de ellos forman parte de nuestro círculo creativo más cercano, razón de peso para tenerlos en cuenta. Otros, sin embargo, aparecen por su margen de afinidad con nuestra obra y objetivos.

A continuación, queremos hacer un recorrido por aquellos artistas y proyectos que nos han invitado a jugar en los museos, a reírnos con el arte y entender los procesos de creatividad como una fuente de diversión y humor; que el arte puede ser colectivo y distendido, que te lo puedes encontrar a pie de calle y compartirlo con desconocidos. Como aseveró en su día Robert Filliou con su célebre frase “El arte es aquello que hace que la vida sea más interesante que el arte”, desde la selección de artistas que hemos seleccionado añadiríamos “y debe ser disfrutado como si de una fiesta se tratara.”

Fig. 1. Las mediocre, 2020
Trabajo horizontal

Las mediocre, un colectivo compuesto por ocho amigas que se conocieron hace unos años en la facultad de Belles Arts Sant Carles, y con quienes tuvimos la oportunidad de compartir afinidades creativas, basan su práctica artística en el cuidado y sus políticas. El mantenimiento del grupo y la ejecución de acciones de intervención y ocupación¹⁰ son dos rasgos representativos de su producción; en ella toman lugares públicos y privados, como gale-

10. En este caso utilizamos la idea de “Ocupación” basándonos en la conferencia *La (des)institución del espacio público a través de las prácticas artísticas: el teatro y el museo*. del teórico en artes vivas Óscar Cornago que define la ocupación como la acción de utilizar el espacio de manera no habitual produciendo una impresión sensorial descubriendo algo inesperado.

Fig. 2. Studio TAKK, 2019
Rosa
Dimensiones variables

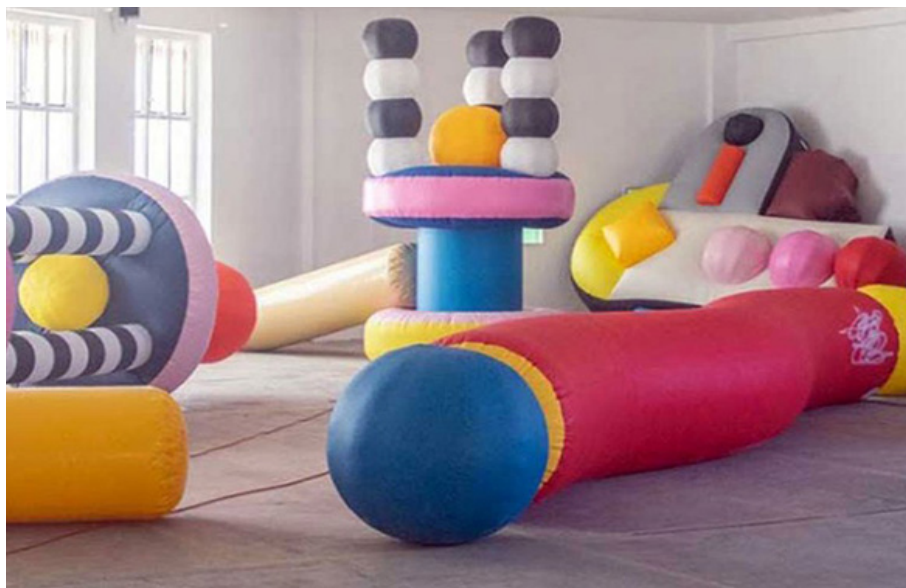
Fig. 3. Abel Iglesias, 2018
Enter the gap

rías de arte y museos, para insertar escenas cotidianas que, desde la acción, funcionan como revulsivo del espacio connotado del que se apropian. Dichas acciones incluyen actividades propias de un domingo por la tarde, como un picnic o una reunión entre amigas para hacer un puzle. De esta manera, su práctica tiene como principal motivo de interés el trabajo en equipo, así como también cuidar de las relaciones interpersonales que nos acompañan en nuestro devenir creativo. En definitiva, ponen de manifiesto la premisa de que la diversión y el tiempo compartido están por encima del arte.

Studio TAKK formado por **Mireia Luzárraga** (Madrid 1981) y **Alejandro Muiño** (Barcelona 1982), es un estudio de arquitectura y diseño que principalmente realizan proyectos de arquitectura efímera y positiva e instalaciones artísticas. Sus trabajos se caracterizan por ser visualmente muy atractivos utilizando el ornamento en pro de la funcionalidad. Emplean materiales tan diversos como la espuma de poliuretano, residuos orgánicos, luces de neón o restos de plástico, dando lugar a piezas donde el caos y el orden casan en perfecta armonía, creando espacios que lucen como una ensoñación, una especie de lugar mágico por el que poder transitar. Este grupo nos ha inspirado, sobre todo, en la utilización de la espuma de poliuretano. Hemos trabajado con este material por su similitud formal con la nata, para generar piezas con las que crear un espacio de aspecto suave e infantil; también a una escala considerable de forma relativamente rápida y efectiva, con la finalidad de que sean practicadas como espacio lúdico y recreativo por los invitados de la fiesta.

Abel iglesias (Lleida 1994) es un joven artista que reside en Valencia y trabaja entre la pintura, la escultura y la instalación. Nos interesa, principalmente, su primer proyecto expositivo *Enter the gap*, en el que realiza una serie de esculturas hinchables de grandes dimensiones y las instala a veintidós metros de profundidad, en la llamada T2 de Metro Valencia o también conocida como “estación fantasma”. Para poder asistir a la exposición el artista invitaba por redes sociales a sus contactos y el único requisito para poder participar era mantener la discreción, pues la exposición se estaba realizando de forma ilegal. El evento, de carácter efímero, duró aproximadamente una hora. En este trabajo analizamos diversos factores que hemos adoptado en nuestra práctica artístico-festiva: el acceso a la exposición es mediante invitación, de forma que se restringe el número de participantes. La misma exposición es ilegal, al igual que celebrar una fiesta en tiempos de pandemia. A su vez, las esculturas son hinchables y de grandes dimensiones, por ello nos remiten a los parques infantiles. Y el periodo limitado durante el que se puede asistir crea un espacio-tiempo en la fiesta donde muchas personas se reúnen con un único fin, el de celebrar la exposición.

Fig. 4. Abel Iglesias, 2018
Fotografía de estudio

Teresa Solar (Madrid 1985) Produjo para la sala *Abierto x Obras* la instalación *Cabalga Cabalga Cabalga*, una cabalgata de formas diversas en tamaño y técnica, agrupadas de forma que simulan el depósito de un parque de atracciones. Tenemos gran interés en el uso de los símbolos y las formas que se asocian a un imaginario concreto, el infantil. Desde aquí se crean composiciones donde intervienen elementos escenográficos y de decorado, con algunas atracciones y una escultura de *Curro*, personaje insigne de la Exposición *Universal* de Sevilla en 1992. También se incluye una representación de la diosa egipcia Nut. Ante todo, elementos simbólicos que recrean aquellas imágenes, personajes, escenas y deseos que la artista rescata de un imaginario popular e histórico, pero sobre todo inocente e ingenuo.

Fig. 5. Teresa Solar, 2018
Cabalga Cabalga Cabalga

Jaime Hayón (Madrid 1974) nos propone, con su proyecto *Tiovivo: Whimsical Sculptures*, una instalación compuesta por cuatro esculturas de gran formato basadas en formas asociadas a juguetes como un cerdo, una campana o un mono, instaladas a las puertas del High Museum of Art de Atlanta. La instalación genera un punto de encuentro público que puede ser intervenido gracias a elementos estructurales como son las escaleras o los toboganes ensamblados a las esculturas, diseñadas para ser utilizadas como juego posibilitando una interacción más cercana con las piezas. De esta manera se propicia la intervención directa y el juego en un punto de reunión concreto en el exterior del museo.

Fig. 6. Jaime Hayón, 2014
Tiovivo: whimsical sculptures

5. DESARROLLO DE LA OBRA

Dentro de este apartado empezaremos desarrollando algunos de los proyectos que hemos realizado años anteriores y que de una forma intuitiva y primaria han servido para asentar las bases formales y discursivas de nuestras inquietudes actuales.

5.1. Antecedentes

Fig. 7-8. Alejandro Ocaña, 2019
Beer Rally

La primera obra de la que hablaremos, el happening *Beer Rally*, que se llevó a cabo dentro de la programación de performance llevada a cabo en la exposición colectiva *ExpoPILOTO*. La performance se desarrolló discursivamente a partir del tipo de comisariado que se iba a llevar a cabo. El proyecto expositivo se fundamentaba en la muestra de artistas emergentes, participando artistas visuales, de performance y artistas sonoros. El público al que iba dirigida la exposición, fundamentalmente, gente joven, ya que la exposición se creó por y para para estudiantes de bellas artes. La finalidad; aprovechar el evento expositivo para poder reunirnos en un ambiente tanto artístico como festivo. Conociendo los factores característicos del proyecto curatorial, debíamos desarrollar una acción que fuera de la misma naturaleza distendida y festiva. El planteamiento principal de la acción consistía en realizar una intervención durante la velada en la que el público participara activamente y así conseguir generar un ambiente divertido y movido, para romper el hielo, y permitir al público desinhibirse, manteniendo un clima agradable durante el resto de la exposición. La realización de la performance se fundamentaba en la organización de un torneo de chapas de cerveza. El premio en cuestión era elegir de entre varios papeles en los que previamente el público había escrito una acción sencilla, uno de ellos y tener el privilegio de proclamar cual iba a ser la performance final que realizaría el performer, en este caso yo, para concluir la celebración del torneo. La estructura de la acción fue la siguiente:

1- Se le pedía al público que de forma voluntaria participasen en el torneo, haciendo tres carreras de cinco participantes cada carrera.

2- De entre varias cervezas, cada participante elegía una, la abría dejando la cerveza al final de la meta y se guardaba la chapa con la que iba a presentarse al torneo.

3- Se alineaban los concursantes en la casilla de salida, y después de la cuenta atrás, golpeaban las chapas por todo el circuito, compitiendo entre ellos para llegar los primeros. Durante la carrera el público animaba a su jugador preferido, generando un ambiente caldeado y de mucha participación.

4- Al llegar a la meta, cada participante se debía beber la cerveza que había depositado y el primero que se la acabara ganaba esa carrera.

5- La final, se discutió con los tres ganadores de las rondas anteriores, utilizando el mismo mecanismo del juego.

6- La ganadora debía elegir uno de los papeles en los que se habían escrito las acciones, pero antes debía tirar una moneda a cara o cruz, para condicionar su presentación de la performance final. Si salía cara, la ganadora inhalaba helio depositado en un globo y pregonaba la acción con una voz ridículamente aguda. Si por el contrario salía cruz, la ganadora picaba una cebolla e informaba de la acción mientras lloraba.

7- Finalmente salió cara, y ante todo el público se decidió que la acción que se iba a realizar esa noche sería... Abrir la boca lo máximo posible mientras se relata cómo es la forma más efectiva de fregar los platos sucios.

Hemos incluido este proyecto como antecedente, debido a que fue de las primeras acciones realizadas, en las que utilizamos el juego como en este caso, una carrera de chapas. Así diseñamos un happening que cobra sentido cuando el espectador pasa a estar dentro de la obra de forma activa, participando en una experiencia colectiva que persigue la diversión como fin.

Fig. 9. Alejandro Ocaña, 2019
Beer Rally

El siguiente proyecto *Forever Take Away* empieza a responder a nuestras inquietudes actuales a cerca de las fiestas de aniversario como elemento discursivo en nuestra producción artística. La planificación de la idea se dividía en una acción y posteriormente una instalación residual. El día 29 de septiembre fui invitado a participar en la exposición *Fue bonito mientras duró*, junto a otros amigos y artistas. Mi propuesta para la exposición consistió en invitarles a cenar fideos orientales la noche anterior a la exposición, para celebrar mi aniversario junto a ellos, que había sido justo un día antes, el 27 de septiembre. Con el residuo de las cajas de cartón y los fideos aun por acabar, diseñamos unos pequeños ensamblajes que dispusimos en diversos espacios de la sala. De esta forma el proyecto generado se desarrolló en un entorno íntimo y privado como fue la cena de aniversario con los amigos, para obtener el residuo/material necesario que constituyese la instalación exhibida en la sala, dando lugar una obra que desde su génesis hasta su respectiva instalación ha sido desarrollada de forma colectiva y participativa.

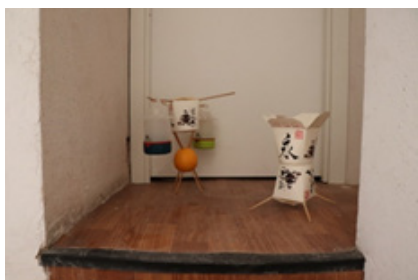

Fig. 10. Alejandro Ocaña, 2020

Forever Take Away

Cajas de cartón, palillos de madera, fideos, naranjas, brotes de soja, salsa teriyaki y lámparas led
Dimensiones variables

Tania y yo es un conjunto escultórico formado por dos piezas de plastilina desarrolladas durante la asignatura Estrategias de creación pictórica. Estas piezas fueron ideadas como pequeños objetos, referenciando juguetes infantiles. Tanto el material, las formas como colores corresponden a una visión particular de aquello que conforma la nebulosa de lo infantil, como por ejemplo los tonos pastel, los acabados redondeados y las superficies lisas y suaves. Estas esculturas nos sirvieron para encontrar una serie de recursos visuales y estéticos, que hemos utilizado como punto de partida en los posteriores trabajos escultóricos.

Fig. 11. Alejandro Ocaña, 2020
Yo
Plastilina, porexpan, alambre y
madera
13x17x10 cm.

Fig. 12. Alejandro Ocaña, 2020
Tania
Plastilina, porexpan, alambre y
madera
10x20x10 cm.

5.2. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: OBRA PROPIA

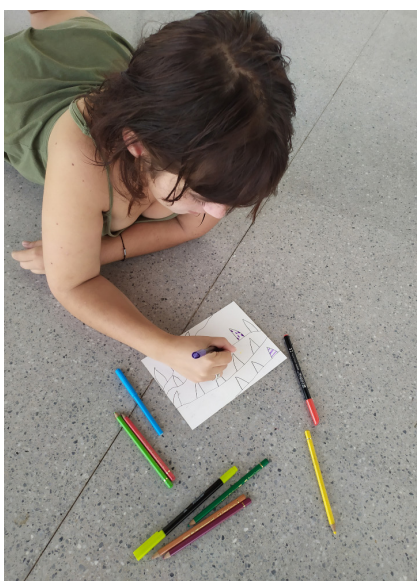

Fig. 13. Alejandro Ocaña, 2021
Invitaciones para un chachi :) cumple
Antoni y Arianne participando en este proyecto, diseñando su invitación de cumpleaños

El siguiente apartado recoge todas las piezas creadas específicamente para el trabajo de final de grado. La gran mayoría del cuerpo de la obra se ha desarrollado durante las diversas asignaturas cursadas en el último año del grado. Motivo por el cual el trabajo se encuentra en un ámbito interdisciplinar, mezclando diferentes técnicas y recursos adquiridas durante las clases. Nuestra única y principal premisa para crear ha sido, en todo momento, intentar adaptar cada disciplina a la producción de elementos festivos.

El orden establecido de las obras en la redacción corresponde al mismo orden en el que es experimentada una fiesta de aniversario: Empezando por las invitaciones, elemento clave para asistir al evento. Seguidamente desarrollamos el proyecto *Playground Hug*, que corresponde al diseño espacial de la fiesta, en el que encontramos diversas piezas practicables que fomentan el juego. Seguidamente exponemos la instalación *Pim Pam Pum* en la que utilizamos piñatas, del mismo modo que las piezas de la instalación anterior proponen una actitud lúdica y participativa dentro del proyecto artístico. Abordamos el objeto ornamental del globo con la serie de acciones *Balloon Arrangement* en la que hemos experimentado con las cualidades físicas y plásticas de este elemento tan característico en los aniversarios. Le sigue la serie escultórica *Las reinas del cumple*, en la que trabajamos con la simbología que se ha otorgado a las coronas dentro de los cumpleaños.

5.2.1. Invitaciones para un chachi :) cumple

Las invitaciones son un elemento de vital importancia dentro del correcto funcionamiento de una fiesta de aniversario ya que la invitación será el condicionante para que se pueda asistir a la fiesta de aniversario. Las invitaciones en los aniversarios suelen ser pequeñas cartulinas recortadas, pintadas con motivos festivos y escritas por la persona que va a celebrar su cumpleaños. Normalmente la invitación contiene toda la información básica del evento como el espacio en el que se va a celebrar la fiesta, el día y fecha exacta a la que deben asistir los invitados, el número de años que va a cumplir el celebrante y alguna condición o requisito que debe ser indispensable como el número de regalos que tiene que llevar cada participante a la celebración o si cada uno debe llevar su comida y bebida para ser compartida durante la fiesta, ya que al ser un evento autorreferencial en el que el celebrante diseña su propia fiesta a su gusto, él será el que decidirá las normas de asistencia y seleccionará exclusivamente a sus convidados, a través de la invitación de cumpleaños.

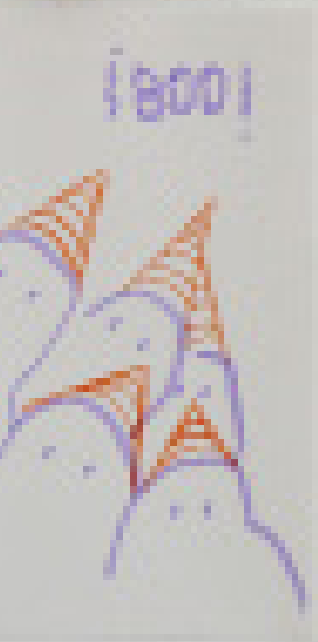
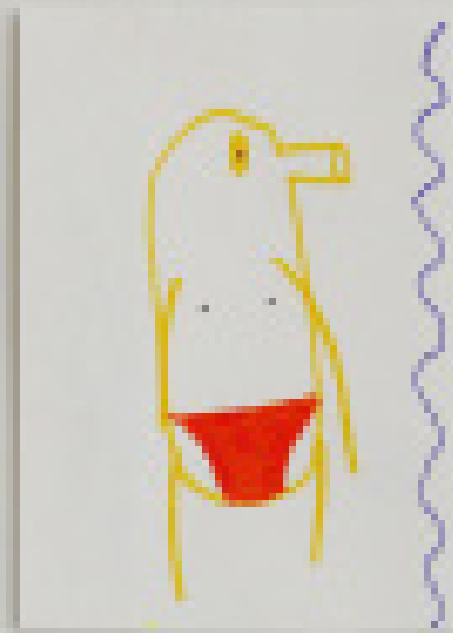
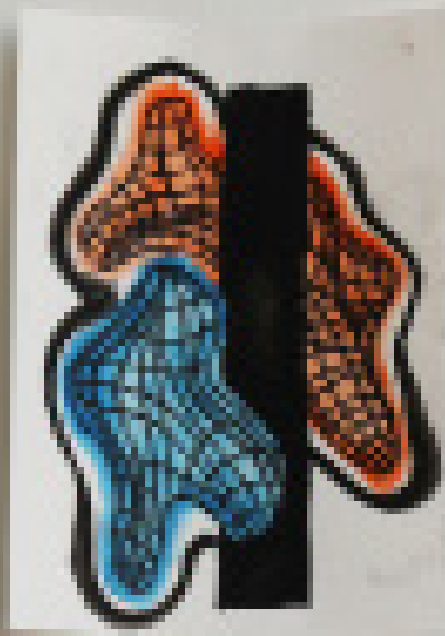
En *Invitaciones para un chachi :) cumple*, hemos desarrollado esta idea de la tarjeta de invitación a través de una serie de obras gráficas. La obra ha sido colaborativa ya que le hemos pedido a nuestro círculo más próximo de amigos y compañeros que se encargara de diseñar una tarjeta de invitación. De esta forma hemos conseguido diferentes invitaciones todas y cada una de ellas diferentes, con la finalidad de utilizar estas mismas tarjetas como invitaciones el día de la fiesta, proporcionando de forma completamente aleatoria a otro participante cada una de las tarjetas.

Fig. 14-15. Alejandro Ocaña, 2021
Invitaciones para un chachi :) cumple
Técnica mixta
14,8x21

Fig. 16. Alejandro Ocaña, 2021
Invitaciones para un chachi :) cumple
Técnica mixta
14,8x21

La elaboración de las invitaciones se ha realizado empleando la misma metodología que utilizaba cuando realizaba mis invitaciones de aniversario en la infancia. Hemos proporcionado una cuartilla de papel y diversos materiales como ceras, rotuladores, acuarelas y demás material escolar con el que poder pintar. Se han seleccionado estos materiales para recrear la misma acción creativa que afronta un niño días previos a su aniversario. El celebrante se encuentra ante una mesa llena de colores y una pequeña pila de papeles perfectamente recortados por sus padres. Una vez tiene la fecha y el lugar claro en los que va a celebrar su aniversario pasa a dibujar y escribir cuidadosamente en sus invitaciones personalizadas. El niño dedica una porción de su tiempo a cada una de las personas que con afecto serán invitadas a la celebración, sabiendo que cuanto más elaborada sea la tarjeta, más altas serán las expectativas del aniversario que se traducirán en un mayor disfrute dentro de la fiesta.

ESTAS
MEGA
INVITADA

TU NO

VIVA LA
VIDA

5.2.2 Playground HUG

Uno de los componentes fundamentales en cualquier fiesta de aniversario es el espacio de juego en el que se desarrollará la mayoría del tiempo que pasa en una fiesta. En esta instalación escultórica, hemos querido diseñar nuestro propio espacio lúdico atendiendo a las necesidades que pensamos como indispensables en nuestro propio cumpleaños. Las premisas pertinentes con las que han sido elaboradas las piezas: Que sean piezas con las que se pueda jugar, inviten a la interacción directa con los participantes relegando la escultura a la dimensión de elemento practicable, que sea fácil el manejo y transporte de las piezas ya que deben llegar hasta el espacio donde se celebre la fiesta evitando esfuerzos innecesarios y que sean cómodos de manipular por los usuarios del cumpleaños ya que van a ser quienes decidan la disposición y la función de cada objeto. La gente es uno de los componentes de la exposición. En lugar de limitarse a mirar un conjunto de objetos que se ofrecerá para su apreciación, las personas son llevadas a moverse entre ellos y a servirse de ellos¹¹.

La instalación ha sido desarrollada durante la asignatura *Escultura y Procesos Constructivos*, impartida por el profesor Vicente Barón, por lo que se han desarrollado todas las piezas utilizando procesos constructivos en madera y metal, aunque posteriormente hayamos incluido algunas piezas textiles para acompañar las obras. El proceso de trabajo de cada pieza ha sido prácticamente el mismo. Siempre se ha partido de una estructura de madera ensamblada, que posteriormente ha sido recubierta con espuma de poliuretano, material que nos recuerda a los dulces y pasteles que se consumen en los aniversarios. Seguidamente algunas de las piezas han sido pintadas con colores pastel para remitir a la suavidad e inocencia de la infancia además de añadirles purpurina para hacerlas más divertidas visualmente.

Fig. 17. Alejandro Ocaña, 2021
Playground HUG
Instalación

11. BOURRIAUD, Nicolas. Postproducción. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora 2007 p.56.

5.2.3. Ballon Container

Fig. 18. Alejandro Ocaña, 2021

Playground HUG. Ballon Container

Madera, espuma de poliuretano, hierro galvanizado y globos de látex

Dimensiones variables

Uno de los objetos más característicos de las fiestas de aniversario son los globos multiforma, que normalmente son regalados a los invitados tras practicarles una serie de plegados y nudos que transforman el globo en una figura. Principalmente se encarga de esta labor aquella persona que se dedique a dinamizar la sesión festiva como puede ser un payaso, un monitor de tiempo libre, un animador...

En este caso, hemos creado una escultura que funciona a modo de “dispensador de globos multiforma”. La escultura titulada *Balloon Container* consiste en una jaula con tres arcos de metal ondulado en la parte superior y cientos de globos que se albergan en su interior, escapándose entre los barrotes de la “jaula”. La pieza funciona como un receptáculo de globos dentro de la fiesta. Estos globos no han sido manipulados de forma que están listos para que cualquier participante coja de dentro de la escultura todos los globos que desee y así realizar con ellos lo que crea conveniente, dándole total libertad a la hora de su manipulación.

Fig. 19. Alejandro Ocaña, 2021

Playground HUG. Ballon Container

Madera, espuma de poliuretano, hierro galvanizado y globos de látex

Dimensiones variables

5.2.4. Poligo-Kit

Otra de las esculturas pertenecientes a la instalación es *Poligo-Kit*, que se compone por módulos hexagonales de espuma de poliuretano y una estructura metálica que sirve como transporte y organizador de los aros. La pieza está ideada como un juego de construcción en el que se reordenan los aros por el espacio dando lugar a diferentes composiciones, pudiendo superponer los aros, montarlos unos encima de otros... siendo así una escultura infinita.

Fig. 20. Alejandro Ocaña, 2021
Playground HUG. Poligo-kit
Madera, espuma de poliuretano, hierro,
spray, pintura acrílica y purpurina
Dimensiones variables

Fig. 21. Alejandro Ocaña, 2021
Playground HUG. Playground HUG.
Madera, espuma de poliuretano, hierro
galvanizado, spray, tela de rasete con
relleno sintético y purpurina
Dimensiones variables

5.2.5. Playground HUG

Dentro de los espacios lúdicos también se merece una mención especial aquellos que se han creado para el descanso, el reposo y el recogimiento, dejando de un lado el frenesí del juego, pero sin olvidar su naturaleza festiva, distendida y de reunión. En este caso la obra que da nombre a la instalación consiste en unas piezas móviles de libre configuración dentro del espacio festivo. *Playground Hug* es un conjunto escultórico formado por cuatro elementos arquitectónicos. Cada uno de ellos está constituido por dos rejillas de madera atornilladas a ambos extremos de una pieza metálica ondulada y flexible que hace la función de dovela, permitiendo el movimiento, dando lugar a un arco que se abre, se cierra, se retuerce y se adapta. Las piezas están formuladas para crear una arquitectura que se ajuste tanto al espacio en el que se desarrolla la fiesta como a las necesidades del grupo ya que con las piezas se pueden crear espacios cerrados, abiertos, que delimiten una zona concreta de la fiesta... Además, las piezas van acompañadas de unos cojines confeccionados en tela brillante, que tienen forma de mano, invitando a los

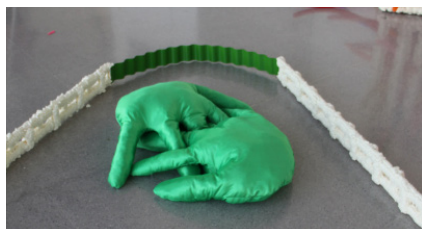

Fig. 22-23. Alejandro Ocaña, 2021
Playground HUG. Playground HUG.
 Madera, espuma de poliuretano, hierro galvanizado, spray, tela de rasete con relleno sintético y purpurina
 Dimensiones variables

5.2.6. Baby big arrows

Es fundamental en los aniversarios saber en todo momento donde se va a celebrar la fiesta, para ello muchas personas además de señalarlo en la invitación que facilita la localización, también utilizan otros recursos como carteles que indican hacia donde es la fiesta, un camino de globos que dirige a los invitados hasta el lugar indicado o una instalación lumínica que ilumina el lugar para que no haya pérdida.

Fig. 24. Alejandro Ocaña, 2021
Playground HUG. Baby big arrows
 Espuma de colchón y tela de charol
 150x50x10 cm.

Fig. 25. Alejandro Ocaña, 2021
Playground HUG. Baby big arrows
 Espuma de colchón y tela de charol
 75x25x10 cm.

En nuestro caso hemos creado dos flechas de espuma recubiertas con una funda que ha sido confeccionada en tela de charol, recordando a las colchonetas de superficie lisa y brillante que componen las construcciones arquitectónicas de los parques infantiles. Hemos elegido el elemento gráfico de la flecha por su claridad comunicativa a la hora de señalar el lugar indicado en el que se va a llevar a cabo la fiesta. El día en el que se hizo la presentación de esta y las demás piezas, las flechas iban acompañadas por dos performers que las accionaban, señalando continuamente el lugar de la fiesta que en este caso era yo mismo situado en mi instalación, esperando a que me tocara hacer la explicación pertinente del proyecto.

5.3. Party PIMPAMPUM!

Otra de las piezas asociadas a los aniversarios y que hemos querido incluir en el nuestro, son las Piñatas. Usualmente son ollas de barro o de cartón decoradas con papel picado de diferentes colores. Las más clásicas son redondas con siete conos alrededor de la esfera, pero en la actualidad se diseñan piñatas con formas varias. El juego de la piñata consiste en vendarle los ojos al cumpleaños y darle un palo con el que tendrá que golpear la piñata que se encontrará colgando de un hilo. Usualmente las piñatas cuando son estalladas liberan su contenido que suelen ser juguetes, dulces, confeti y demás elementos festivos, que en un movimiento rápido y frenético son recogidos por los participantes en la fiesta que están esperando el momento de la explosión para llenar sus bolsillos con todos estos enseres.

Fig. 26-27. Alejandro Ocaña, 2021
Party PIMPAMPUM!

Espuma de poliuretano, pajitas de plástico, madera, papel crepê, confeti, objetos encontrados y golosinas
Dimensiones variables

Fig. 28. Alejandro Ocaña, 2021

Party PIMPAMPUM

Espuma de poliuretano, pajitas de plástico, madera, papel crepé, confeti, objetos encontrados y golosinas

Dimensiones variables

Este proyecto se desarrolló durante la asignatura *Técnicas de Reproducción Escultórica*, impartida por la profesora Rocío Garriga. En él desarrollamos un total de cinco piñatas diferentes que concluyeron en una misma instalación. El proceso de creación de las diversas piñatas consistía en sacarle moldes a pelotas de yoga utilizando la técnica de la cartapesta, técnica recurrente en la elaboración de piñatas. Posteriormente se le realizaron a cada piñata un acabado diferente utilizando diversos colores, texturas y algunos adornos como ojos de plástico o espuma de poliuretano. Se rellenaron las piñatas con diferentes tipos de golosinas y juguetes para darle más emoción al juego y que los participantes se sintieran recompensados por asistir a la presentación del proyecto. De las cinco piñatas solo fueron estalladas dos, ya que las otras tres han sido reservadas para el día en el que se celebre el cumpleaños.

5.4. Papiloki Tragatartas y sus secuaces

Una vez se ha acabado la fiesta y los participantes vuelven a sus labores diarias la fiesta y su extraordinariedad pasa a formar parte del recuerdo y del deseo de poder volver a participar en ella de nuevo. Para que la fiesta sea recordada, muchas veces se utilizan pequeños regalos y souvenirs como objeto simbólico encargado de perpetuar el recuerdo de la fiesta en la memoria de la persona invitada.

Fig. 29-30. Alejandro Ocaña, 2021

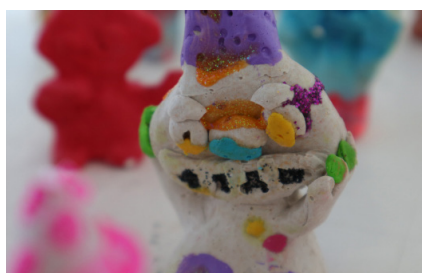
Papiloki, Tragatartas y sus secuaces

Resina acrílica, marmolina, pigmentos, purpurina, spray y pintura acrílica

7,5 cm. aprox

En nuestro proyecto hemos realizado una serie de figuras coleccionables e intercambiables a modo de souvenir para aquellos invitados a la fiesta. La colección está inspirada en los juguetes coleccionables *Gogos*, y está compuesta por siete figuras diferentes con sus respectivos cromos. Las figuras representan diversos personajes que están celebrando una fiesta de aniversario. La fiesta de aniversario es del personaje *Papiloki Tragatartas* que ha decidido invitar a sus secuaces fiesteros: *Tekatronki Petapiñatas*, *Mocojuto Soplaconfeti*, *Layukika Deslizatoboganes*, *Momochorro Meriendanocillas*, *Cucaloca Rajaregalos* y *Poppyconxi Escupefantas*. Dentro de la fiesta de aniversario de *Papiloki Tragatartas* hay tres poderes festivos, estos son: Liarla parda, petarla fuerte y armarla gorda. Cada personaje tiene un número específico de estrellas dentro de cada poder festivo, haciendo que su valor dentro de la colección varíe.

Además, se ha querido indagar en la idea de *Colección de juguetes*, entendida como una serie de objetos que forman parte de un grupo, pero que mediante su proceso de obtención aleatorio podemos obtener figuras repetidas, frente a la pieza de coleccionista, entendida como una pieza única e irrepetible. Esto surge a raíz de la naturaleza de desarrollar el proyecto mediante moldes. Cada pieza ha sido realizada con un molde de silicona positivando los personajes en resina acrílica. Al ser un proceso manual las piezas nunca salían del todo igual o incluso se modificaba algún aspecto de la resina mediante

pigmentos, cargas... Obteniendo distintos resultados. Posteriormente esta diferenciación entre piezas se acentúa pintando cada figura de una forma completamente distinta. De esta forma cada participante a la fiesta puede configurar su colección de recuerdo tanto coleccionando todos los personajes, como coleccionando un mismo personaje con diferentes acabados.

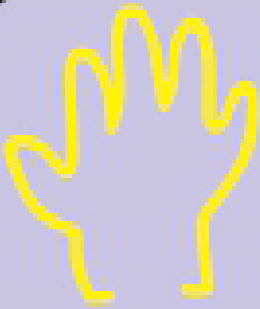

Fig. 31-32. Alejandro Ocaña, 2021
Papiloki, Tragatartas y sus secuaces
Resina acrílica, marmolina, pigmentos, purpurina, spray, pintura acrílica y bolas de plástico
7,5 cm. aprox

Fig. 33. Alejandro Ocaña, 2021
Estudio de figuritas coleccionables coleccionables
Grafito y rotulador sobre papel
29'7x42 cm.

Fig. 34. Alejandro Ocaña, 2021
Cromo de Papiloki, Tragatartas
Collage Digital

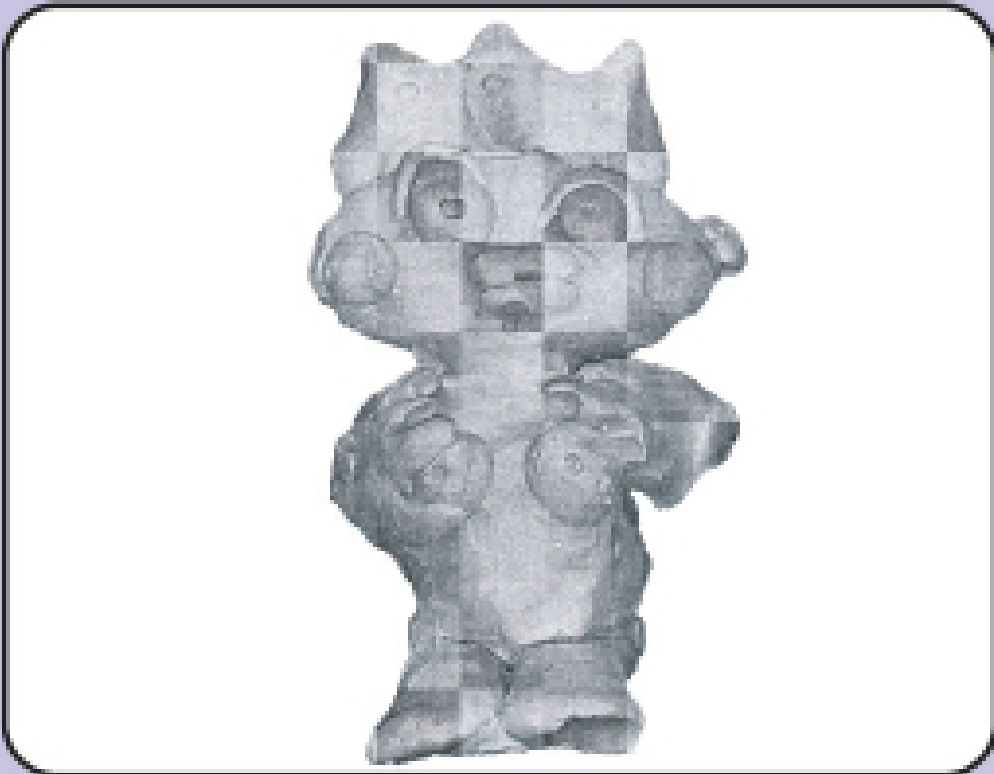

PAPILOKI

5

TRAGATARTAS

LIARLA PARDA

ARMARLA GORDA

PETARLA FUERTE

5.5. Balloon Arrangement

Como ha sido comentado anteriormente, los globos son un objeto indispensable dentro de las fiestas de aniversario. Su función principal es la de decorar la sala en la que se celebra el evento, de forma rápida y efectiva ya que, al ser aire contenido en un recipiente de látex, el proceso es tan fácil como hinchar de aire el globo y cerrarlo para que no se escape. Dentro de nuestra producción hemos desarrollado varias experimentaciones con los globos, elemento que nos ha estado acompañando desde la génesis del proyecto.

El acercamiento que hemos tenido hacia ellos ha sido principalmente desde el cuerpo, ya que es un elemento muy versátil para la acción. Las características que destacaríamos y por las que hemos desarrollado parte de la producción con este material serían: Su fácil transporte ya que cuando están deshinchados ocupan poco espacio, su cambio de tamaño en tanto que crecen hasta diez veces más de su medida original permitiendo crear grandes volúmenes en el espacio en poco tiempo, sus cualidades sonoras que pueden ir desde el sonido de “pedorreta” cuando se deshinchán, pasando por el estruendo cuando explotan o el susurro suave y aterciopelado cuando son fregados varios globos entre sí.

En estas dos acciones hemos utilizado los globos por sus cualidades plásticas y performativas anteriormente mencionadas.

5.5.1. Fuga de globos

Esta performance fue realizada durante la asignatura *Performance*, impartida por Álvaro Terrones en el ciclo de performances finales *FU GEE LA*, performance art València que se realizó en el auditorio Alfons Roig de la facultad de Belles Arts de Sant Carles. La performance se dio en la apertura del evento. Aprovechamos esta situación para hacer una acción que pudiera servir de bienvenida a los invitados en nuestro cumpleaños, haciendo una simulación con los visitantes a las acciones que eran recibidos en el espacio al mismo tiempo que una masa de globos se iba deshinchando, fragmentándose en pequeños hilos que iban ocupando de forma aleatoria todo el espacio. La acción sucedía de la siguiente forma:

- Unas asistentes cogían las hileras de globos por los extremos y se dirigían hasta el centro del auditorio.

- Me acercaba hasta el lugar en cuestión, me metía entre las dos hileras y empezaba a quitar las pinzas que sujetaban los globos a la cinta, de manera que los globos salían disparados como serpentinas mientras se deshinchaban.

- Una vez todos los globos estaban deshinchados subía escoltado por mis asistentas hasta el escenario, colocándonos en el centro.

- Me ponía una corona en la cabeza, sacaba un Kazoo del bolsillo, y a través de él decía -Esta performance ha finalizado. Mientras las asistentas me lanzaban confeti, haciéndolo coincidir con mis últimas palabras.

Fig. 35. Alejandro Ocaña, 2021

Fuga de globos

Acción realizada con globos de látex, pinzas de madera y cinta de envolver regalos

Enlace al vídeo: <https://youtu.be/9Yh23IXLbHY>

5.5.2 Batirse en globo

Esta segunda acción se llevó a cabo dentro del montaje escénico de creación colectiva Pink Panic, desarrollado durante la asignatura *Práctica escenográfica contemporánea*, impartida por Martina Botella, y presentado en la sala *Teatro Círculo* los días 1 y 2 de junio.

La acción se desarrolla partiendo del vestuario. En la pieza escénica vestimos a dos performers recubriéndolas con globos, haciendo desaparecer su cuerpo creando dos masas abstractas de globos hinchados que transitan por el espacio. En escena aparecen los dos cuerpos de forma ordenada, uno detrás del otro. Tras una breve pausa aparece una de las protagonistas del espectáculo que hincha otro globo en el que se puede leer la frase "Te quiero" y acto seguido suelta el globo deshinchándose por el espacio. En cuanto el globo toca el suelo los dos sujetos-globo empiezan a colisionar sus cuerpos flotantes entre si causando varias explosiones en cada enfrentamiento. La ac-

ción se sucede repetidas veces hasta que poco a poco el cuerpo de las performers se va cansando, y los globos que deforman sus cuerpos van explotando, dejando entrever la figura que se esconden debajo.

Fig. 36. Alejandro Ocaña, 2021

Batirse en globo

Acción realizada con globos de látex

Fig. 37. Alejandro Ocaña, 2021

Estudio de indumentaria con globos

Rotuladores sobre papel

21x29'7cm

Enlace al vídeo: <https://youtu.be/NUMDWbcpvFc>

5.6. Las reinas del cumple

Todas las fiestas de aniversario se celebran por y para la persona que cumple años ese día. Al ser una fiesta tan especial, la persona celebrante tiene el poder y el derecho de comportarse de forma distinguida adoptando una actitud relajada y disfrutando de los cuidados que sus invitados le están efectuando ya que forman parte de la fiesta gracias al celebrante que los ha invitado.

El cuerpo del celebrante en las fiestas de aniversario es cuidado y agasajado con atenciones especiales, ya que ese es su día, en el que celebra su vida con y para sus invitados. Esta idea se ve remarcada por el uso simbólico de la corona. La corona es un ornamento que se sitúa en la cabeza del portador, simbolizando así su pertenencia a la realeza o a aquello divino, siendo una insignia que realza la extraordinariedad de la persona que la porta. Por ello, en un día tan especial como es el cumpleaños, todo el mundo participa en la coronación simbólica del celebrante asimilando que, al ser un día excepcional, la persona por la que han sido reunidos es el sujeto más especial de entre todos los presentes y como tal ha de ser el rey o reina de la fiesta.

En la serie *Reinas del cumple* hemos producido una serie de coronas de metal dentro de la asignatura *Escultura y procesos constructivos*. Con ellas hemos querido aproximarnos a la figura de la corona como un objeto escultórico dejando de lado su funcionalidad. La serie la componen siete coronas de hierro de las cuales solo una de ellas ha sido diseñada para poder ornamentar la cabeza en los aniversarios. Esta serie ha sido abordada como un ejercicio técnico ya que la prioridad en todo momento ha sido la de producir objetos en metal para aprovechar las instalaciones del taller de metal y así aprender diferentes procesos y técnicas en la construcción con este material.

Fig. 38-39. Alejandro Ocaña, 2021

Las reinas del cumple

Chapa metálica

Medidas variables

Fig. 40. Alejandro Ocaña, 2021

El rey del cumpleaños

Fotografía digital

Naturalmente las coronas empleadas en los cumpleaños son de plástico o de papel, siendo ligeras y fáciles de portar. En nuestro caso hemos querido subvertir esa idea del objeto sutil y frágil utilizando un metal oxidado. Al ser objetos metálicos, cuando han sido recortadas se han quedado varias rebabas y puntas afiladas degenerando el elemento infantil y dando lugar a uno de carácter frío, peligroso y pesado, pero manteniendo el aspecto inocente propio de las coronas de cumpleaños.

Fig. 41-42-43. Alejandro Ocaña, 2021
Las reinas del cumple
Chapa metálica
Medidas variables

Fig. 44-45. Alejandro Ocaña, 2021
Órdenes para un chachi :) cumple

5.7. Órdenes para un chachi :) cumple

Son muchas las fiestas de aniversario que disponen de un profesional de la animación como un monitor o un payaso que se dedican a amenizar la jornada festiva utilizando diferentes recursos como pinta-caras, dinámicas de juego, trucos de magia, globoflexia... En definitiva, figuras dentro de un aniversario capacitadas para delegar de forma lúdica sobre los participantes de la fiesta y así conseguir generar un mayor disfrute dentro de ella.

El día de la inauguración del *Proyecto Double Bind* desarrollado por la artista **Petra Hudcova** en el CCCC, fui invitado como artista para participar con una acción. El proyecto propuesto por Petra era elaborar un tablero de juego dentro del claustro gótico del CCCC, en el que los visitantes/jugadores debían de participar e interactuar entre ellos y los objetos que formaban parte de la instalación.

Mi labor como performer invitado consistió en ser la persona encargada de dinamizar el juego proponiéndole a los jugadores diferentes maneras de intervenir en el espacio, de utilizar los objetos o de relacionarse entre ellos.

Fig. 46-47. Alejandro Ocaña, 2021
Órdenes para un chachi :) cumple

En el epicentro del espacio se situaba la peana sobre la que debía subir, elevándose sobre el resto de los participantes, siendo el foco central al que debían escuchar y seguir para poder participar en la performance. Las pautas que guiaron el juego solían ser ambiguas y poco claras, de forma que los participantes desarrollaron acciones a veces extrañas, a veces delirantes, a veces puramente fantasiosas y otras de carácter más banal o vago (en una fiesta siempre hay de todo un poco). Algunas de las propuestas fueron:

- Encontrar el objeto de deseo e intercambiarlo por aquello que no nos deje dormir tranquilos por la noche.

- Reagrupar los conos del color exquisito y depositarlos en nuestra base secreta. Posteriormente destruir la base secreta hasta tres veces seguidas.

- Danzar alrededor del aro polipigmentado, haciendo movimiento centrífugatorio mientras comentamos nuestros problemas.

El juego que en todo momento estaba siendo dirigido por las diferentes órdenes que yo estaba dando y seguido por los participantes con sus acciones, generaba un paisaje utópico en el que la gente pasaba a formar parte de un mundo dominado por la tiranía del juego, que de forma clara y directa les afectaba sintiéndose en la obligación de responder con su cuerpo generando situaciones igual de absurdas que las normas establecidas por mí. De esta forma, colectivamente creamos un ambiente distendido y humorístico que hizo posible la fácil interacción de los distintos participantes entre ellos, consiguiendo establecer relaciones gracias a la fiesta en la que estaban participando.

CONCLUSIONES

Finalmente concluiré este trabajo haciendo una reflexión crítica y personal de como he experimentado las diversas partes del proyecto.

Cuando me propuse que mi último trabajo en la facultad iba a ir sobre las fiestas de aniversario, lo único que quería era reunir a todos mis amigos en una super fiesta a modo de celebración-despedida de mi paso por la facultad. En ese momento entendía la fiesta como un instrumento que servía para socializar, bailar y experimentar con ciertas sustancias. Yo vivía en mis pensamientos sabiendo que la gente siempre iba a estar ahí, a mi alrededor, dispuesta a participar en lo que les propusiera, pero lo que no me esperaba es que una pandemia me alejara de casi cualquier contacto que no fuera telemático con mis seres queridos. Fue en ese momento cuando aun me podía plantear si cambiar de proyecto o reinventarme para poder seguir desarrollando mis fiestas, aunque estas quedaran en un plano utópico... Y así hice, pensar en que en un momento dado lo que iba a crear tendría sentido, aunque estuviera muy lejos su materialización tal y como yo esperaba.

La metodología que he empleado fundamentada en buscar lo festivo indistintamente del proceso o técnica que estuviera trabajando ha resultado muy satisfactoria ya que en todo momento lo que estaba haciendo era preparar un cumpleaños, causando cierta extrañeza entre mis compañeros y profesores. La visión interdisciplinar con la que he abordado el proyecto me ha servido para crear un cuerpo de obra extenso, variado y aunque el tema fuera el mismo, al ser proyectos tan diferentes en ningún momento me he cansado de desarrollar mi fiesta de aniversario.

He creado varias piezas que han incrementado mucho mis capacidades técnicas, principalmente en el ámbito escultórico, algo de lo que estoy completamente orgulloso ya que aunque el tema parezca intrascendente o propio de un friki (como en alguna ocasión me han denominado por el tipo de trabajo que hago) es innegable que el trabajo en el taller ha sido constante y vehemente y además que está genial saber hacer las cosas bien para poder hacer una obra coherente por muy extraña o ambigua que parezca, como es en mi caso.

La cuestión teórica ha sido muy enriquecedora para tener una visión más específica y clara de porque es tan importante la fiesta, el sentido de comunidad y la necesidad de ser capaces de alegrarnos. He disfrutado mucho de las lecturas y me he sorprendido mucho de ver que hay estudios y análisis críticos sobre temas que en general consideramos poco relevantes. Eso me ha animado y motivado a seguir con el estudio de textos y con la posterior

reflexión y pensamiento propio. Además, como mi estudio se centra en la necesidad de colectividad para celebrar la vida, lo que más me ha servido ha sido justamente esto mismo, hablar de como celebrar la vida con mi círculo afectivo, poniendo de manifiesto a nosotros mismos y lo importantes que somos los unos para los otros.

Estoy muy contento de que este proyecto me haya servido para poder acercarme a los demás en tiempos tan difíciles y que aunque el cumpleaños no lo haya podido realizar aun, he conseguido la finalidad misma de cualquier celebración de aniversario: Poder juntarme con los míos para celebrar que seguimos juntos.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Bourriaud, N. *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2017.

Bourriaud, N. *Postproducción. La cultura como escenario: modos en los que el arte reprograma el mundo contemporáneo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2007.

Caillois, R. *Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo*. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

Fernández López, O. *Exposiciones y comisariado. Relatos cruzados*. Madrid: Cátedra, 2020.

Ferrando, B. *Arte y cotidianidad. Hacia la transformación de la vida en arte*. Madrid: Ediciones Árdora, 2012.

Gadamer, H.G. *La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta*. Barcelona: Ediciones Paidós, 1991.

Hersch, J. *El ser y la forma*. Buenos Aires: Paidós, 1969.

Popper, F. *Arte, acción y participación. El artista y la creatividad de hoy*. Madrid: Ediciones Akal, 1989.

Kaprow, A. *Ensayo sin título y otros happenings*. México, D.F.: Tumbona ediciones, 2013.

Manuelli, S. *RSVP Diseño de invitaciones*. México: Ediciones G. Gili, 2003.

May, S. *El poder de lo cuqui*. Barcelona: Ediciones Alpha Decay, 2019.

Pieper, J. *Una teoría de la fiesta*. Madrid: Rialp, 2006.

Quiroga, F. *La fiesta, lo raro y el espacio público*. A Coruña: Bartlebooth, 2019.

TRABAJOS ACADÉMICOS

Aliana Llorca, S. (2020). *SI LO HACEMOS JUNTAS ES MEJOR. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE EXPERIENCIAS COLECTIVAS* [Trabajo

final de grado, Universitat Politècnica de València] RiuNet. <https://riunet.upv.es/handle/10251/148843>

Rocamora Sotos, E. (2018). *¡HIP HIP HURRA!. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL EXCESO* [Trabajo final de grado, Universitat Politècnica de València] RiuNet. <https://riunet.upv.es/handle/10251/108961>

ARTÍCULOS EN REVISTAS

Ribes Leiva, A.J. (2006) *LA FIESTA COMO EXPRESIÓN/SIMULACRO DE LA COMUNIDAD: GLOBALIZACIÓN Y MODERNIDAD AVANZADA*. Anduli- Revista andaluza de ciencias sociales, 6, 29-42. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=33085>

Rius Gatell, R. (2007) *Jane Hersch y la fiesta como obra de arte*. Lectora, 199-207 <https://raco.cat/index.php/Lectora/article/view/205620>

Steingress, G. (2006) *El CAOS CREATIVO: FIESTA Y MÚSICA COMO OBJETOS DE DECONSTRUCCIÓN Y HERMENÉUTICA PROFUNDA. UNA PROPUESTA SOCIOLÓGICA*. Anduli- Revista andaluza de ciencias sociales, 6, 43-75. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2519993>

WEBGRAFÍA

Abel Iglesias (s.f.) <http://www.abeliglesias.com>

Hayón Studio. (s.f.) Tiovivo: Whimsical Sculptures. <https://hayonstudio.com/art/tiovivo-whimsical-sculptures-by-jaime-hayon/>

Matadero Madrid (s.f.) Cabalga Cabalga Cabalga. <https://www.mataderomadrid.org/programacion/teresa-solar-abboud-cabalga-cabalga-cabalga>

Studio Takk (s.f.) Rosa. <https://takksarchive.cargo.site/>

ÍNDICE DE FIGURAS

- Fig. 1. Las mediocre, 2020 *Trabajo horizontal*
- Fig. 2. Studio TAKK, 2019 *Rosa* Dimensiones variables
- Fig. 3. Abel Iglesias, 2018 *Enter the gap*
- Fig. 4. Abel Iglesias, 2018 *Fotografía de estudio*
- Fig. 5. Teresa Solar, 2018 *Cabalga Cabalga Cabalga*
- Fig. 6. Jaime Hayón, 2014 *Tiovivo: whimsical sculptures*
- Fig. 7-8. Alejandro Ocaña, 2019 *Beer Rally*
- Fig. 9. Alejandro Ocaña, 2019 *Beer Rally*
- Fig. 10. Alejandro Ocaña, 2020 *Forever Take Away* Cajas de cartón, palillos de madera, fideos, naranjas, brotes de soja, salsa teriyaki y lámparas led, Dimensiones variables
- Fig. 11. Alejandro Ocaña, 2020 *Yo* Plastilina, porexpan, alambre y madera 13x17x10 cm.
- Fig. 12. Alejandro Ocaña, 2020 *Tania* Plastilina, porexpan, alambre y madera 10x20x10 cm.
- Fig. 13. Alejandro Ocaña, 2021 *Invitaciones para un chachi :) cumple*, Antoni y Arianne participando en este proyecto, diseñando su invitación de cumpleaños
- Fig. 14. Alejandro Ocaña, 2021 *Invitaciones para un chachi :) cumple* Técnica mixta 14,8x21
- Fig. 15. Alejandro Ocaña, 2021 *Invitaciones para un chachi :) cumple* Técnica mixta 14,8x21
- Fig. 16. Alejandro Ocaña, 2021 *Invitaciones para un chachi :) cumple* Técnica mixta 14,8x21
- Fig. 17. Alejandro Ocaña, 2021 *Playground HUG* Instalación
- Fig. 18. Alejandro Ocaña, 2021 *Playground HUG. Ballon Container* Madera, espuma de poliuretano, hierro galvanizado y globos de látex Dimensiones variables
- Fig. 19. Alejandro Ocaña, 2021 *Playground HUG. Ballon Container* Madera, espuma de poliuretano, hierro galvanizado y globos de látex Dimensiones variables
- Fig. 20. Alejandro Ocaña, 2021 *Playground HUG. Poligo-kit* Madera, espuma de poliuretano, hierro, spray, pintura acrílica y purpurina Dimensiones variables
- Fig. 21. Alejandro Ocaña, 2021 *Playground HUG. Playground HUG.* Madera, espuma de poliuretano, hierro galvanizado, spray, tela de rasete con relleno sintético y purpurina Dimensiones variables
- Fig. 22-23. Alejandro Ocaña, 2021 *Playground HUG. Playground HUG.* Madera, espuma de poliuretano, hierro galvanizado, spray, tela de rasete con relleno sintético y purpurina Dimensiones variables
- Fig. 24. Alejandro Ocaña, 2021 *Playground HUG. Baby big arrows* Espuma de colchón y tela de charol 150x50x10 cm.
- Fig. 25. Alejandro Ocaña, 2021 *Playground HUG. Baby big arrows* Espuma de colchón y tela de charol 75x25x10 cm.
- Fig. 26-27. Alejandro Ocaña, 2021 *Party PIMPAMPUM!* Espuma de poliuretano, pajitas de plástico, madera, papel crepê, confeti, objetos encontrados y golosinas Dimensiones variables
- Fig. 28. Alejandro Ocaña, 2021 *Party PIMPAMPUM* Espuma de poliuretano, pajitas de plástico, madera, papel crepê, confeti, objetos encontrados y golosinas Dimensiones variables
- Fig. 29-30. Alejandro Ocaña, 2021 *Papiloki, Tragatartas y sus secuaces* Resina acrílica, marmolina, pigmentos, purpurina, spray y pintura acrílica 7,5 cm. aprox
- Fig. 31-32. Alejandro Ocaña, 2021 *Papiloki, Tragatartas y sus secuaces* Resina acrílica, marmolina, pigmentos, purpurina, spray, pintura acrílica y bolas de plástico 7,5 cm. aprox
- Fig. 33. Alejandro Ocaña, 2021 *Estudio de figuritas coleccionables coleccionables* Grafito y rotulador sobre papel 29'7x42 cm.
- Fig. 34. Alejandro Ocaña, 2021 *Cromo de Papiloki, Tragatartas* Collage Digital
- Fig. 35. Alejandro Ocaña, 2021 *Fuga de globos* Acción realizada con globos de látex, pinzas de madera y cinta de envolver regalos

Fig. 36. Alejandro Ocaña, 2021 *Batirse en globo* Acción realizada con globos de látex

Fig. 37. Alejandro Ocaña, 2021 *Estudio de indumentaria con globos* Rotuladores sobre papel 21x29'7cm

Fig. 38-39. Alejandro Ocaña, 2021 *Las reinas del cumple* Chapa metálica Medidas variables

Fig. 40. Alejandro Ocaña, 2021 *El rey del cumpleaños* Fotografía digital

Fig. 41-42-43. Alejandro Ocaña, 2021 *Las reinas del cumple* Chapa metálica Medidas variables

Fig. 44-45. Alejandro Ocaña, 2021 *Órdenes para un chachi :) cumple*

Fig. 46-47. Alejandro Ocaña, 2021 *Órdenes para un chachi :) cumple*

ANEXO

 MOMOCHORRO

3 MERIENDANOCILLAS

LIARLA PARDA ★★☆☆☆

ARMARLA GORDA ★★☆☆☆

PETARLA FUERTE ★★☆☆☆

 TEKATRONKI

1 PETAPIÑATAS

LIARLA PARDA ★★☆☆☆

ARMARLA GORDA ★★☆☆☆

PETARLA FUERTE ★★☆☆☆

 CUCALOCA

2 RAJAREGALOS

LIARLA PARDA ★★☆☆☆

ARMARLA GORDA ★★☆☆☆

PETARLA FUERTE ★★☆☆☆

 PAPILOKI

5 TRAGATARTAS

LIARLA PARDA ★★☆☆☆

ARMARLA GORDA ★★☆☆☆

PETARLA FUERTE ★☆☆☆☆

 MOCOJUTO

6 SOPLACONFETI

LIARLA PARDA ★★☆☆☆

ARMARLA GORDA ★☆☆☆☆

PETARLA FUERTE ★★☆☆☆

 LAYUKIKA

4 DESLIZATOROGANES

LIARLA PARDA ★☆☆☆☆

ARMARLA GORDA ★★☆☆☆

PETARLA FUERTE ★★☆☆☆

 POPPYCONXI

7 ESCUPEFANTAS

LIARLA PARDA ★★☆☆☆

ARMARLA GORDA ★★☆☆☆

PETARLA FUERTE ★★☆☆☆