

Te Deseamos a Ti
Un Acercamiento al Festejo de Cumpleaños Desde el Arte

Silvia Juliana Rincón Moreno

Universidad Industrial de Santander
Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia - IPRED
Programa de Artes Plásticas
Bucaramanga, Colombia

2025

Te Deseamos a Ti
Un Acercamiento al Festejo de Cumpleaños Desde el Arte

Silvia Juliana Rincón Moreno

Trabajo de grado para optar por el título de maestra en artes plásticas

Director

José Germán Toloza Hernández

Doctor en arte, producción e investigación, Universidad Politécnica de Valencia, España

Universidad Industrial de Santander

Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia - IPRED

Programa de Artes Plásticas

Bucaramanga, Colombia

2025

Contenido.

Contenido	3
Lista de figuras	4
Título	9
Introducción.....	9
Capítulo 1	10
1. Planteamiento del problema.	10
2. Justificación.....	12
3. Objetivos.	13
3.1. General:.....	13
3.2. Específicos:	14
Capítulo 2	15
4. Antecedentes. La búsqueda de lenguajes propios.	15
4.1. Propuesta de clase, te deseamos a ti.....	15
4.2. Acompañantes, tiempo y soplo.....	17
4.3. Veintidós deseos	21
5. Tocar las puertas a nuevas miradas.	22
5.1. Las imágenes de nosotros mismos a través del archivo.	23
5.2. La fiesta, el espacio-tiempo y lo mágico del festejo.	25
5.3. Canto, pedir deseos y alimento.	29
6. Referentes artísticos.	30
6.1. Mapa teatro. De escenas, fiestas y brillos.	30
6.2. ConfettiSystem. La transformación del material simple.....	32
6.3. Yoshinori Niwa. Observar el exterior.	34
Capítulo 3	36
7. Fotografías y discos compactos.	36
7.1. Apropiación de los archivos. Inicio del diálogo.	39
7.2. Materialidad, textos y colores.	46
7.3. Silencios, bocas y deseos.	50
8. Medidas y espacios.....	54
9. Cierre y conclusiones.	56

Bibliografía 59**Lista de figuras.**

Figura 1. Archivo familiar, festejo de cumpleaños, María Paula, 2009. Fotogramas, zoom al rostro de la celebrada.	15
Figura 2. Te deseamos a ti, fotogramas elegidos e intervenidos con trama de puntos, 2023	16
Figura 3. Te deseamos a ti, primera pieza completa, 2023.....	17
Figura 4. Acompañantes, tiempo y soplo, dibujo con lápices de color Prismacolor, 2023	18
Figura 5. Archivo familiar. Presencia de uno de los elementos mencionados, sillas del comedor.	19
Figura 6. Archivo familiar. Presencia de uno de los elementos mencionados, reloj.	19
Figura 7. Izq. Archivo familiar. Festejo a Ligia Luna, cumpleaños 47.....	20
Figura 8 . Dcha. Archivo familiar. Detalle de la fotografía escogido.	20
Figura 9. “Veintidós deseos”. Archivo personal, 2023.....	21
Figura 10. Veintidós deseos, detalle, archivo personal. 2023.....	22
Figura 11. Los incontados: un tríptico, Mapa teatro, 2010-2014.	32
Figura 12. Izq. Pierre Hardy, ConfettiSystem, 2017.....	33
Figura 13.Dcha. MOMA PS1, ConfettiSystem, 2013.....	33
Figura 14. Having someone 's birthday party (Celebrando la fiesta de cumpleaños de alguien). Yoshinori Niwa, 2019.....	36
Figura 15. Álbum y fotografías familiares. Archivo personal.....	37
Figura 16. Interior álbum foto japon. Archivo personal.....	38
Figura 17. Discos compactos. Archivo personal.	38

Figura 18. Cuaderno de procesos. Interpretación del archivo por medio del dibujo. Archivo personal.....	40
Figura 19. Cuaderno de procesos. Interpretación del archivo por medio del dibujo. Archivo personal.....	40
Figura 20. Archivo familiar. Cumpleaños Silvia.....	41
Figura 21. Archivo familiar. Cumpleaños María Paula.....	42
Figura 22. Pasteles. Imágenes seleccionadas de los discos compactos. Archivo personal.....	43
Figura 23. Aplaudir y cantar. Imágenes seleccionadas de los discos compactos. Archivo personal.....	43
Figura 24. Posar para la foto, Imágenes seleccionadas de los discos compactos. Archivo personal.....	44
Figura 25. Alistar el alimento, Imágenes seleccionadas de los discos compactos. Archivo personal.....	45
Figura 26. Material. Cortinas de decoración para fiesta. Archivo personal.....	46
Figura 27. Archivo. Elección de las letras para construir la frase. Archivo personal.....	48
Figura 28. Montaje en Photoshop. Archivo personal.....	48
Figura 29. Primer momento de la propuesta. Archivo personal.....	49
Figura 30. Pegue. Archivo personal.....	49
Figura 31. Proceso. Archivo personal.....	50
Figura 32. Videos María Paula. Pablo, Silvia y Sonia. Archivo personal.....	51
Figura 33. Elección de fotogramas. Archivo personal.....	52
Figura 34. Imagen entrelazada según el calibre de la lámina. Archivo personal.....	53
Figura 35. Imagen entrelazada según el calibre de la lámina. Archivo personal.....	54

Figura 36. Cortina, medidas. Archivo personal	54
Figura 37. Pedir deseos, medidas. Archivo personal	55
Figura 38. Bocas cantoras, medidas. Archivo personal.....	55
Figura 39. Medidas totales. Archivo personal.....	56

Resumen

Título: Te Deseamos A Ti. Un Acercamiento Al Festejo De Cumpleaños Desde El Arte.

Autora: Silvia Juliana Rincón Moreno

Palabras clave: Celebración, Álbum de familia, Canto, Cumpleaños, Deseos, Lenticular.

Descripción:

Te deseamos a ti, es una propuesta plástica que surge de la exploración de los archivos de familia de la autora, con un enfoque e interés especial en la celebración de cumpleaños. Utilizando material de piñatería, cortinas decorativas e imágenes dinámicas que emplean la técnica de impresión lenticular, se proponen tres piezas en sala.

La obra plástica, inspirada en el momento del canto propio de esta celebración y la práctica afianzada de pedir el deseo, dan cuenta de las reflexiones hechas sobre la fiesta como un hecho social y la familia en un núcleo primario que construye esta narrativa festiva. Estas piezas destacan por su conexión con la canción de cumpleaños, que sirve como elemento distintivo entre estas festividades y otras documentadas en los archivos.

El apoyo de textos como *Álbum de familia, la imagen de nosotros mismos*, del autor Armando Silva y *El Cumpleaños: etnografía hermenéutica de una fiesta familiar en Ciudad Guayana*, del antropólogo Luis Alberto D'aubeterre, fue fundamental para identificar momentos presentes en estos festejos y categorizar el álbum de familia como un documento de archivo. Esto permitió encontrar en ellos un peso conceptual para abordar el interés principal, siendo la familia un sujeto de vital importancia para esta festividad.

Abstract

Title: We Wish You. An Approach to the Birthday Celebration Through Art.

Author: Silvia Juliana Rincón Moreno

Key Words: Celebration, Family Album, Singing, Birthday, Wishes, Lenticular.

Description:

Te deseamos a ti, is a plastic proposal that arises from the exploration of the author's family archives, with a special focus and interest in birthday celebrations. Using piñata materials, decorative curtains, and dynamic images employing lenticular printing technique, three pieces are proposed for exhibition.

The plastic work, inspired by the singing moment inherent to this celebration and the established practice of making a wish, reflects the reflections made on the party as a social event and the family as the primary nucleus constructing this festive narrative. These pieces stand out for their connection with the birthday song, which serves as a distinctive element between these celebrations and others documented in the archives.

The support of texts such as *Álbum de familia, la imagen de nosotros mismos*, by author Armando Silva and *El Cumpleaños: etnografía hermenéutica de una fiesta familiar en Ciudad Guayana*, by anthropologist Luis Alberto D'aubeterre, was fundamental to identify moments present in these celebrations and categorize the family album as a document of archive. This allowed finding in them a conceptual weight to address my main interest, with the family being a subject of vital importance for this celebration.

Título.

Te deseamos a ti. Un acercamiento al festejo de cumpleaños desde el arte.

Introducción.

Te deseamos a ti, es una propuesta plástica que parte de mis intereses personales por la exploración del espacio doméstico y los archivos de familia, estos han traído consigo la posibilidad de la interpretación y la observación de las diferentes prácticas registradas de celebraciones de cumpleaños, siendo esto un detonante para la creación artística.

El campo de estudio es el de las artes plásticas. Por lo anterior se analizan elementos conceptuales y formales de artistas que abordan trabajos en torno al tema del festejo, el archivo y el cotidiano, en el caso de este proyecto de investigación- creación se realizó una revisión de elementos propios de los festejos familiares en la celebración de cumpleaños, logrando una materialidad coherente con la interpretación de este.

La consecución de los objetivos planteados, al ser un proyecto que se dirige a la creación artística, cuenta con un proceso de retroalimentación entre la teoría, algunos referentes artísticos de diversos medios y la creación propia. Mi intención se fundamenta en las posibilidades que brindan las artes plásticas para tomar una postura analítica y creativa frente a los fenómenos que se presentan desde el ámbito familiar, siendo este el primer lugar que repercute de manera social e individual.

En este proyecto aprovecho para estudiar elementos presentes en las celebraciones vistas desde los álbumes de fotos y los discos compactos pertenecientes a la familia, cuya

exploración me permitió la posibilidad de interpretarlos a partir del proceso creativo, aprovechando los estímulos y elementos vistos en mi ámbito privado, siendo esta la posibilidad de aportar una perspectiva desde la mirada propia.

Capítulo 1.

1. Planteamiento del problema.

«Escribir sobre uno mismo, lejos de ser un acto narcisista, es una actividad normal que, al igual que la ficción, puede movilizar todas las fuentes del arte». (Lejeune, 1975)

A lo largo del tiempo los seres humanos se han preguntado sobre su existencia, esto hace que su paso en el mundo sea una larga historia de prácticas que este ha creado para reconocerse a sí mismo en su exterior, el mundo y otros, es así como las ceremonias entran a dialogar con quienes pertenecen a un territorio, marcadas por el tiempo.

Las celebraciones han sido motivo de reunión de un grupo social que siente una conexión con el objeto o sujeto celebrado, actuando como un hecho mismo de encuentros, es por esto que se podría argumentar que es una necesidad humana para entender o procesar acontecimientos precisos de su entorno y así mismos iniciar diálogos con este.

La atracción por los registros familiares y la disyuntiva de estos que son guardados, tocando casi las puertas del olvido, pero a su vez siendo tesoros escondidos en armarios, despierta la necesidad de observar y empezar a clasificar los momentos encontrados en las fotografías familiares, haciendo evidente la repetición de un evento, teniendo como factor

común unas fechas festivas en el calendario familiar, este sería los festejos a la vida de los diferentes miembros de la familia.

La celebración de cumpleaños emerge como un fenómeno cargado de significados, capaz de modificar las dinámicas espaciales y emocionales dentro del hogar. Este fenómeno se convierte en un punto de partida para la exploración de los archivos familiares, estableciendo relaciones entre el tiempo, el espacio y los individuos, haciendo ver las imágenes encontradas en los registros familiares como detonantes creativos.

Por lo anterior, el archivo desempeña un papel fundamental explorando la memoria visual, reconstruyendo la historia personal y familiar y creando narrativas visuales. El acercamiento a las fotografías y videos donde se encuentran los infaltables registros de celebraciones de cumpleaños, van marcando mi evolución temporal desde la llegada a la familia iniciada en el año 2001 y así también permite generar narrativas anteriores a mi presencia en esta, todo enmarcado en los archivos físicos y la clasificación de los archivos digitales en discos compactos, fechados hasta el año 2010.

La relación entre estas celebraciones y el entorno doméstico, así como los momentos claves presentes en el ritual de cumpleaños, tales como el canto, el pedir el deseo y el alimento, se vuelven testigos del paso del tiempo, de mi tiempo y el tiempo familiar. El valor de estas imágenes de volver al presente y los espacios que se generan en esta actividad acompañada de más familiares, hace que el hecho mismo de recordar se vuelva un acto de compartir, casi igual que la fiesta.

Las celebraciones responden a una repetición, llena de símbolos que hacen leer esta festividad como rito, los elementos que acompañan tienen un peso que le dan sentido al encuentro, en el caso de mi familia esta repetición de elementos e incluso la decisión de los registros que responden a un patrón, hacen que encuentre en ellos un encanto que fue volcado en la propuesta plástica, sugiriendo así la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo realizar una propuesta artística que parta de la idea de la repetición y la interpretación de los elementos constitutivos de la celebración de cumpleaños?

2. Justificación.

La investigación-creación de la obra se centra en un tema de gran relevancia y profundidad personal, la relación entre el espacio doméstico, la construcción del imaginario familiar y la celebración como evento que posibilita encuentros. Este proyecto se concentra específicamente en la celebración de cumpleaños, un fenómeno que va más allá de una simple festividad, transformando el entorno cotidiano en un escenario de significados y rituales singulares.

El diálogo que se genera desde las artes plásticas, siendo este mi campo de estudio y acción, permitió encontrarme con las fotografías y videos familiares desde una mirada sensible, guiando la atención a elementos que componen estas celebraciones, dando paso a diversas reflexiones acerca de los momentos identificados en este evento cíclico, insumo y pasos necesarios para la construcción formal de la propuesta artística.

Revisar la memoria individual y construir desde allí discursos propios afectados por la emoción, abren la posibilidad de preguntarnos por los actos significativos de manera personal o desde el núcleo familiar para construir narrativas desde la escena artística, mirar el interior del hogar y sus dinámicas, la interpretación y transformación de los espacios, la aparición de los rituales y sus cargas simbólicas, el poder de las palabras como signos dotados de contenido, podrían ser algunos de los pequeños aportes desde esta propuesta de trabajo de grado, sin ser estos aportes un fin primordial, pues afirmar lo anterior sería mentir.

La oportunidad de abordar temas de mi interés que se desenvuelven en los espacios íntimos, entendiendo estos como la casa, abren el camino para la experimentación personal en el ámbito profesional, siendo los primeros pasos que reafirman mi especial atención ante estos lugares cargados de sentido e historias personales para construir mi diálogo, por lo anterior se entiende que esta temática seguirá siendo objeto de estudio en mi camino ya iniciado como artista plástica.

3. Objetivos.

3.1. General:

Desarrollar una propuesta plástica valiéndome del archivo familiar y los imaginarios de la celebración de cumpleaños, abordando elementos formales inherentes a este festejo, con el fin de generar una mirada artística y personal.

3.2. Específicos:

1. Identificar e interpretar fuentes bibliográficas, textos, ensayos y artículos alrededor del tema.
2. Observar el archivo familiar para identificar elementos característicos de las celebraciones de cumpleaños.
3. Elaborar las piezas artísticas mediante la definición y construcción de los elementos que la constituyen.
4. Evaluar y analizar los resultados obtenidos con el fin de llegar a conclusiones específicas que permitan determinar en qué medida se han cumplido los objetivos planteados.

Capítulo 2.

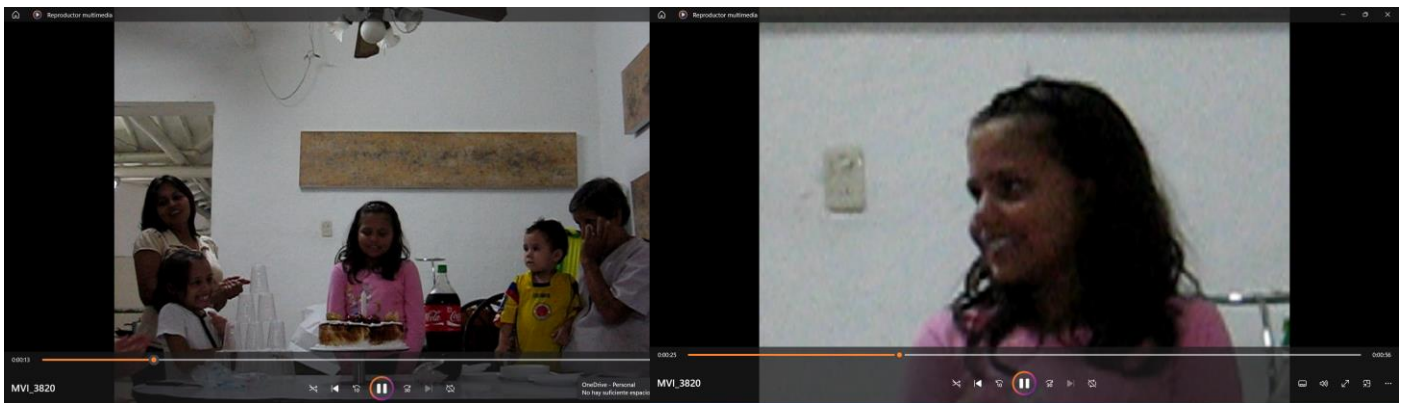
4. Antecedentes. La búsqueda de lenguajes propios.

Durante mi proceso académico en el programa de Artes Plásticas, tuve la oportunidad de explorar algunas propuestas que se relacionan directamente con el trabajo de grado, los cuales se sitúan hacia el final de la carrera. En ese sentido, mencionaré algunos que, de manera breve, revelan cómo se comienza a establecer un diálogo desde el lenguaje visual.

4.1. Propuesta de clase, te deseamos a ti.

En el producto de clase donde se presentó “*Te deseamos a ti*” y del cual surge el nombre del proyecto, inició la exploración de la temática, destacando la posibilidad de considerarlo como una propuesta de investigación enriquecedora. La iniciativa surgió a partir de la revisión atenta del archivo de discos compactos, identificando en estos el constante zoom aplicado a los rostros de los festejados durante el canto de felicitaciones, estos vídeos cuentan con una resolución de 640 x 480 píxeles. (Figura 1).

Figura 1. Archivo familiar, festejo de cumpleaños, María Paula, 2009. Fotogramas, zoom al rostro de la celebrada.

La pieza está compuesta por doce fotogramas de plano detalle que capturan con precisión la sincronización de labios al articular la frase “te deseamos a ti”, esta expresión forma parte de la canción que ambienta la celebración, agregando un componente emocional y festivo a la propuesta, bajo mi lenguaje personal.

Las imágenes seleccionadas para formar parte de esta pieza, fueron sometidas a tratamiento de trama de puntos (figura 2), una elección estratégica como respuesta a la sensación de grano producida por la calidad de las imágenes de los registros. La consideración de la relación de aspecto, establecida en un formato de 3:4, refleja la misma proporción de alto y ancho observado en los videos. Esta elección no solo mantiene la coherencia visual, sino que también crea una conexión intrínseca con la fuente de estudio, consolidando así la cohesión estética del proyecto.

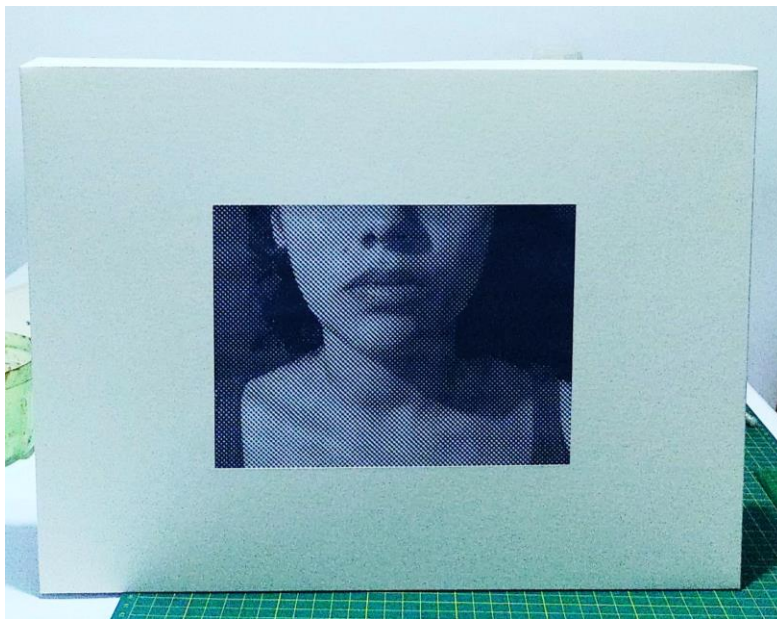
Figura 2. *Te deseamos a ti, fotogramas elegidos e intervenidos con trama de puntos, 2023*

Para llevar a cabo la materialización física de estas imágenes, se optó por imprimirlas e intervenirlas con aceite vegetal, este procedimiento permitió lograr un efecto traslúcido, logrando

que la imagen sobre el papel fuese sutilmente atravesada por la luz, posteriormente las imágenes fueron montadas en marcos hechos en papel ecológico de 295 g, manteniendo la relación de proporción de los fotogramas (Figura 3).

Figura 3. *Te deseamos a ti, primera pieza completa, 2023*

Este proceso no solo aporta ideas significativas para la construcción del lenguaje en este proyecto, sino que también representa un primer acercamiento interpretando el archivo, la repetición de elementos aparentemente comunes hacen parte del concepto del festejo, en este caso dicha repetición se da por la secuencia elegida para esta primera propuesta.

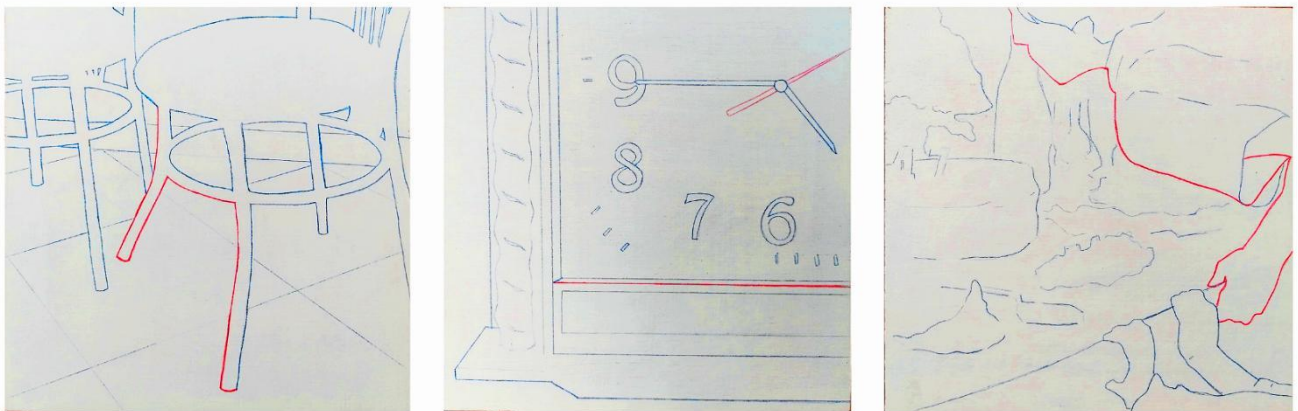
4.2. Acompañantes, tiempo y soplo

Acompañantes, tiempo y soplo, hacen parte de la selección de antecedentes escogidos para pertenecer a este documento. Este producto parte de la exploración del álbum familiar,

comprendido como el compilado de registros fotográficos.

La realización de esta propuesta implicó una selección de fotografías que capturan las reuniones festivas, revelando constantes tales como, la compañía, la celebración del tiempo, así como el significativo acto de soplar las velas sobre el pastel. La pieza está compuesta de tres dibujos solucionados por medio del recurso de la línea, realizados con lápices de colores, estos fueron el azul y el rojo. (figura 4)

Figura 4. *Acompañantes, tiempo y soplo, dibujo con lápices de color Prismacolor, 2023*

Se seleccionaron dos objetos pertenecientes a la familia por su constante aparición en el escenario del festejo, estos fueron las sillas del comedor y el reloj (Figuras 5 y 6). Estos elementos contienen una carga simbólica, pues evocan la esencia misma de la compañía y el transcurso ininterrumpido del tiempo. Al subsistir a lo largo de las generaciones, estos objetos se revelan como testigos silenciosos, inmortalizados en las fotografías que pertenecen al archivo familiar.

Figura 5. Archivo familiar. Presencia de uno de los elementos mencionados, sillas del comedor.

Figura 6. Archivo familiar. Presencia de uno de los elementos mencionados, reloj.

La tercera imagen que compone esta serie de dibujos, corresponde al gesto de apagar las velas, el interés en esta imagen obedece a la captura de la inclinación del cuerpo durante la acción, el apoyo de la mano sobre la mesa y la disposición de la misma en la configuración del acto de festejo, el motivo del dibujo surge de una fotografía que pertenecen al archivo del álbum familiar (figura 7 y figura 8). Esta composición focaliza la atención en el momento significativo de apagar las velas, otorgándole una relevancia visual.

Figura 7. Izq. Archivo familiar. Festejo a Ligia Luna, cumpleaños 47.

Figura 8 . Dcha. Archivo familiar. Detalle de la fotografía escogido.

Las dos propuestas anteriores responden a la interpretación del archivo, un ejercicio de observación donde se empezó a identificar elementos comunes. Tratar los registros familiares como cartas de misterio en los que se van revelando pequeñas pistas y así cargar de valor el archivo familiar, es como este proceso fue reafirmando la elección de este evento festivo como elemento

detonador para el quehacer artístico, siendo también una forma de iniciar la presentación del archivo.

4.3. Veintidós deseos

“*Veintidós deseos*” surge como un proyecto de clase, inmerso en la exploración de mi tema de trabajo de grado. En esta ocasión, se tomó uno de los elementos recurrentes en las celebraciones de cumpleaños, los cuales son, las velas, esto para introducir una nueva narrativa, el pedir deseos.

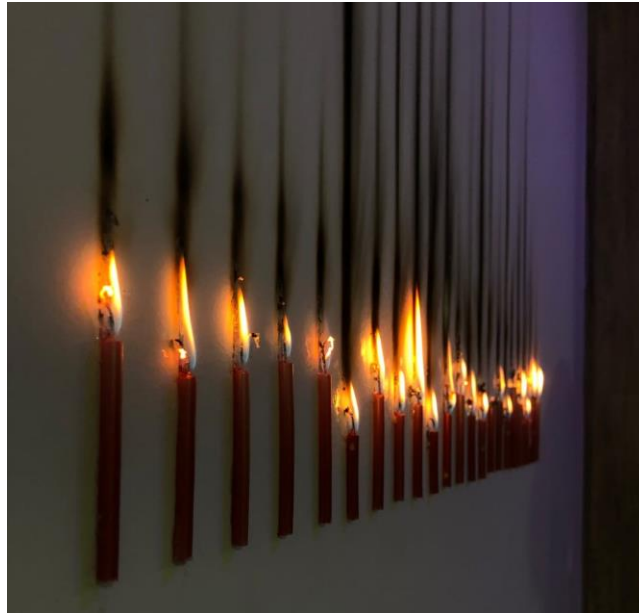
El ejercicio efímero, se materializa con la disposición de veintidós velas, representantes de mi edad, las cuales fueron instaladas estratégicamente en la pared formando una línea. Las velas se fijan con su propia cera y posteriormente se encienden para luego ser consumidas por el fuego (figura 9).

Figura 9. “*Veintidós deseos*”. Archivo personal, 2023

En el proceso de ejecución de la pieza, cada vela encendida se convierte en un símbolo de la formulación de un deseo, la cantidad de velas escogidas corresponden a los años transcurridos en mi vida hasta el momento, los cuales han sido medidos por las celebraciones, destinados por mi día de nacimiento. El paso del tiempo adquiere aquí un valor fundamental, pues la acción concluye con el rastro que va dejando cada vela al ser consumida, siendo un ejercicio que parte de la naturaleza del material y su respuesta con el medio al ser encendidas.

Figura 10. Veintidós deseos, detalle, archivo personal. 2023

5. Tocar las puertas a nuevas miradas.

Dentro de este proceso, el desarrollo conceptual se manifiesta como una posibilidad de nutrir las interpretaciones hechas en el primer momento de observación, esto encaminó la creación artística, otorgándole profundidad y significado, logrando una conexión con el mundo habitado y el diálogo que posteriormente se logró.

Por lo anterior, se hablará del álbum familiar desde su naturaleza y su acercamiento con el archivo y el siguiente punto a abordar será la celebración de cumpleaños, dando nociones de la fiesta y tocando los momentos encontrados en este aniversario de nacimiento.

5.1. Las imágenes de nosotros mismos a través del archivo.

En un primer momento, la posibilidad de ver el álbum familiar como detonante creativo hizo que la investigación me guiara a la búsqueda de material teórico que abordara este tema en particular, es así como llego al texto “*Álbum de familia. La imagen de nosotros mismos*” en su edición de 1998, escrito por el filósofo y semiólogo colombiano, Armando Silva.

Silva, acoge tres ciudades claves: estas son Santa Marta, Medellín, Bogotá y comunidades colombianas que viven en el extranjero, en este caso particular Nueva York. El autor inicia su investigación con una recopilación de álbumes familiares, reuniendo un total de doscientos setenta y cinco. Armando Silva reconoce tres elementos fundamentales que condicionan la existencia del álbum, estos serían, la familia, siendo el sujeto representado, la foto, siendo el medio visual de registro, y el álbum, cumpliendo la función de ser la técnica del archivo.

El autor presenta un enfoque metodológico para desentrañar las complejidades que habitan en los archivos familiares. De este modo, se hacen evidentes las cualidades narrativas que subyace en los registros recopilados en álbumes fotográficos. Desde el entorno familiar se presentan dos actores: la familia como narrador colectivo y, por otro lado, quien cuenta o elige los motivos para ser registrados. Dotar al álbum de un contenido narrativo, hace que entren más factores e incluso otros sentidos a las aproximaciones de estos documentos de familia, es así como la experiencia se vuelve algo más corpóreo y compartido.

Entre las temáticas que nos presenta en su investigación, Armando Silva hace evidente la particularidad de las fotografías, estas conviven en los archivos y responden a su época. En los años cuarenta-cincuenta, los protagonistas de los álbumes eran los abuelos, en los sesenta-setenta, con la convulsión del hippismo, las imágenes protagónicas las dieron los padres, posteriormente en los ochenta, son los niños quienes conquistan las páginas que recopilan fotografías, esto nos permite hablar de las jerarquías que se van estableciendo a través del tiempo.

Entre los temas destacados por el autor, al examinar los registros familiares, se encuentran las escenas de celebración, pues en palabras de este “En Colombia se hacen fiestas para todas las ocasiones; bien familiares (cumpleaños o aniversarios); bien sociales (despedidas de compañeros); o hasta nacionales (triumfos deportivos o carnavales)” (Silva, 1998), es así cómo puedo empezar a relacionar este texto con el siguiente punto que se mencionará, siendo aquí fundamental el papel de las festividades en los registros de familia, más exactamente, la celebración de cumpleaños.

Estas escenas de compartir capturadas por algún miembro de la familia que elige no salir en el registro por su presencia tras la cámara, nos revelan un hecho puntual: la importancia de los hechos festivos en la construcción de la memoria familiar. Entre risas, gestos cariñosos y momentos de celebración, las imágenes se convierten en testigos visuales de la conexión emocional entre los miembros, dando paso a la expresión de afecto.

El álbum familiar, en su esencia, representa un vínculo con el tiempo. Como menciona Silva “El álbum es un sobreviviente de un tipo de archivo que requiere una impresión y un lugar para depositarlo; o sea, el álbum es, todavía, un objeto que se guarda” (Silva, 1998), es así como se vuelve un habitante más en casa, un pretexto para contar historias.

Teniendo en cuenta lo anterior, se abre la posibilidad de tomar otro texto que nos brinda

nociones del archivo en el arte contemporáneo, este es de la historiadora y crítica de arte, Ana María Guasch, “*Arte y archivo, 1920-2010*”. La autora nos presenta la relación entre el archivo y la memoria, siendo un aspecto significativo y más aún en un texto que aborda estos conceptos desde el área de estudio.

Guasch nos permite entender el archivo como un suplemento mnemotécnico, es decir, un proceso de asociación mental para facilitar el recuerdo, siendo una forma de preservar la memoria, logrando así sacarla de la destrucción o la amnesia. Este texto guio el camino para ver el archivo elegido como detonante y activador desde el evento escogido, la celebración de cumpleaños desde los archivos familiares.

5.2. La fiesta, el espacio-tiempo y lo mágico del festejo.

Buscando una aproximación al estudio de las celebraciones, se toman como puntos de partida textos provenientes de estudios antropológicos, una disciplina que se dedica a la exploración integral del ser humano en todas sus dimensiones. En este contexto, y con particular interés en las perspectivas latinoamericanas, se inicia con “*Celebrar. Una antropología de la fiesta y la performance*”, (2020) una compilación de textos bajo la dirección de María Gabriela Lugones y Gustavo Blázquez, la primera siendo profesora de historia, magíster y doctora en antropología y el segundo doctor en antropología social. Dichos textos son análisis de Córdoba, ciudad capital de la provincia de Córdoba en Argentina, la investigación y observación de las prácticas festivas son categorizadas en cuatro partes que conforman el texto, estas tienen asignados los siguientes nombres: *lugares, placeres, ritmos y sonidos*, presentando desde ese momento una forma de identificar elementos que configuran los actos festivos.

En el primer encuentro con el escrito a manos de Gustavo Blázquez, se nos aproxima a la

idea de celebración, este primer acercamiento nos ofrece una comprensión inicial de esta palabra a partir de definiciones encontradas en diccionarios, destacando en particular la acción de celebrar como un acto público que se expresa a través de objetos, palabras y sentimientos. Este acto tiene el poder de transformar algo ordinario o común en un ser, en un hecho y un momento notable, es importante señalar, que este elemento puede ser tanto sagrado como profano, iniciando una posibilidad de diversidad de contextos y significados que conviven en la celebración.

“Durante los festejos, las relaciones adquieren una intensidad afectiva desbordante, que inflama a los celebrantes e ilumina el ‘entre’ que los conecta” (Blázquez, 2020) al leer estas líneas que hacen parte del texto nombrado, fue inevitable pensar en el festejo familiar del cumpleaños, es evidente el fuerte deseo de continuar con el protagonista de esa fecha, siendo una festividad que anuncia con fuerza la espera de una larga vida.

Siguiendo con lo anterior, me permito añadir a este compilado de textos un boletín antropológico perteneciente a la red de revistas científicas de América Latina titulado, “*El Cumpleaños: etnografía hermenéutica de una fiesta familiar en ciudad Guayana*”. El autor venezolano Luis Alberto D’aubeterre Alvarado, inicia explicando la escena de la fiesta, otorgándole el valor de romper con la rutina del día a día, siendo una cualidad común encontrada en varios textos, que tienen como objeto de estudio los eventos festivos, en palabras de Alvarado, “La fiesta constituye un espacio-tiempo que rompe la monotonía rutinaria de la cotidianidad (...) La fiesta configura un conjunto sistémico de elementos materiales e inmateriales de cada cultura” (Luis Alberto, 2016)

El autor nos proporciona una perspectiva enriquecedora sobre la fiesta de cumpleaños desde el contexto de Guayaquil, Venezuela, como fenómeno cultural. La consideración de

elementos materiales e inmateriales sugiere que la fiesta no solo implica objetos y acciones concretas, sino también significados simbólicos y emocionales que la convierten en un componente integral en las prácticas culturales.

Para complementar la idea del espacio-tiempo que nos brinda Luis Alberto D'aubeterre, elijo mencionar al autor Marcos González Pérez, en un artículo hecho para la Revista Credencial, presentando la siguiente postura respecto al calendario, siendo una forma de medir el tiempo, además de ser uno de los conceptos que él también considera para explicar la fiesta entendida como un rito social. "El calendario visualiza una de las características de una fiesta; tiene una fecha inamovible, se data en el tiempo natural o social y determina un antes y un después. Rompe el tiempo y fractura lo rutinario hasta alcanzar lo sublime en los seres humanos: medir su existencia humana por el trazo del tiempo extraordinario, como es el de la fiesta" (González Pérez, 2017)

Otro de los conceptos que los relaciona, es el espacio, este está vinculado con el lugar físico donde se escenifica la fiesta, con el fin de generar un ambiente sagrado como espacio simbólico. Pérez pone en evidencia las formas de disputa que se pueden generar en los actos festivos, a través de estos dos conceptos se puede generar un control social. Este texto y a este autor, elijo mencionarlo por la explicación de la configuración de la fiesta, aunque su foco no es la celebración de cumpleaños, es muy nutritivo para la investigación, las posturas planteadas, pues es uno de los autores que menciona la presencia de la música para diferenciar unas celebraciones de otras.

Volveré al boletín antropológico de Luis Alberto D'aubeterre, el autor nos da una aproximación corta sobre la historiografía de la fiesta de cumpleaños, dándonos a conocer su origen. Se dice que inicia en el antiguo Egipto de los faraones, dándole a esta fiesta, un valor de protección, pues era la razón principal para realizar el ritual en el día de nacimiento del faraón.

Posteriormente en la antigua Grecia cada mes se celebraban fiestas de cumpleaños de los dioses griegos, uno de los más significativos era la adoración a Artemisa, destinado a ser celebrado el sexto día de cada mes, para ello se preparaba una torta hecha de harina y miel, a la cual se le ponían velas encendidas, según esto, se podría decir que fue aquí la primera aparición del fuego en este festejo particular.

Poco a poco el ser humano empezó a situar estas celebraciones para sí mismo. Progresivamente, empieza a verse encaminada a ceremonias para festejar el nacimiento de héroes, nobles y aristócratas griegos, donde solo asistían hombres y por esta misma razón, solo a ellos era a quienes se les celebraba. Los festejos están dotados de magia, hay una energía que acompaña al celebrado, es así como desde este momento, se decía que al nacer cada persona tenía un espíritu protector denominado, *daemon*.

En vista de que el fin principal de este proyecto se guía más por las aportaciones e interpretaciones de este festejo familiar, haré un salto al siglo XIII en la Europa medieval, el papel de la religión católica podría marcar la extensión de este evento, pues como estrategia se instaura la celebración del nacimiento de Cristo, de manera personal, esto es una forma de festejar un cumpleaños, siendo también una forma de integrar festividades que en su contexto se denominaría 'paganas' para posteriormente imponer esta religión ante las tradiciones antiguas. Es así como se abre paso para que en las parroquias inicien a registrar los nacimientos de los miembros, creando calendarios familiares y dotando de sentido en este día la idea de una ceremonia.

5.3. Canto, pedir deseos y alimento.

La celebración de cumpleaños responde a un patrón, hay momentos que van configurando este encuentro. En el texto, D'aubeterre nos va presentando las escenas de una fiesta de cumpleaños en Puerto Ordaz en el año 2002. Por mis intereses personales en estos momentos, solo escogeré los más significativos desde mi percepción personal, descartando algunos, como lo sería romper la piñata, esto se debe a que no es un momento frecuente en mis celebraciones familiares; sin embargo, sí hizo parte de las escenas de fiesta donde se invitaban personas diferentes a los participantes del hogar.

En los momentos infaltables de celebraciones de cumpleaños en mi familia están: El cantar el cumpleaños, el pedir un deseo acompañado del gesto de apagar las velitas y compartir la torta. Teniendo en cuenta lo anterior, mencionaré aspectos que nos presentan en el texto "*El Cumpleaños: etnografía hermenéutica de una fiesta familiar en ciudad Guayana*" respecto a estos.

La canción de cumpleaños, además de ser significativa para esta celebración, es también un canto que solo es usado en este evento en particular. Es evidente el deseo de la continuación en el tiempo, de una larga vida, con el pedido de llegar hasta el año diez mil, además de la constante repetición de la felicidad como deseo para el celebrado, el autor nos propone mirarla como un "cántico-oración" que se toma el espacio en una polifonía de voces (Luis Alberto, 2016). Esta 'oración' es la antesala de pedir el deseo.

A diferencia de la canción de cumpleaños, en esta ocasión, en el acto de pedir el deseo, Luis Alberto D'aubeterre, lo menciona como una oración/plegaria personal, pues es un acto íntimo e individual que se da en silencio, bajo la premisa de que, al pedirlo con mucha fe, este te será dado. Apagar las velas, siendo el paso siguiente al pensar el deseo, se presenta como una expresión

metafórica entre la luz como representación simbólica de la vida, desde la tradición cristiana, representando lo sagrado (fuego divino, espíritu-esencia), frente a la oscuridad, el opuesto (tiniebla, sombra), en palabras del autor, “y luego de expresar su deseo, al apagar la luz de las velas (a sabiendas de que se “ha dado a luz” a un niño), el cumpleaños se la apropiaría, la haría suya: es el mágico reto de la vida convocada y la continuidad que nos asegura este ritual que debe ser celebrado cada año, para resguardar la luz interior que solo se apaga cuando cesa la vida terrenal y se instala la obscuridad/muerte” (Luis Alberto, 2016). El soplo es así una manifestación de la vida, un aliento que aleja la muerte.

Por último, compartir el alimento, comerse la torta. Al igual que este autor y antes de llegar a este texto, esta fue una de las hipótesis que hice respecto a este acto unido con los anteriores, es así como veía lo mencionado anteriormente como una preparación de un alimento, este representaría de manera simbólica el cuerpo del festejado; sin embargo, esta idea se ha transformado hasta llegar a ser vista como un acto de comunión oral, simbolizando la incorporación del cuerpo del homenajeado tras salir del vientre para individualizarse, es así como se convierte en uno más del grupo.

6. Referentes artísticos.

6.1. Mapa teatro. De escenas, fiestas y brillos.

Mapa teatro es un laboratorio de artistas dedicado a la creación transdisciplinar, fundado por Heidi y Rolf Abderhalden. Su lenguaje está entre el teatro, el performance y la instalación artística, generando metáforas visuales para abordar las complejidades de las relaciones psicológicas, sociales y políticas. Entre sus intereses está la exploración teatral rechazando la

noción del actor como ‘agente de ficción’, es por esto que describen su labor como un “laboratorio de imaginación social” (Teatro, n.d.)

Hacen parte de mis referentes artísticos por sus diálogos con la fiesta, es por esto que traigo a este texto y al lector el trabajo titulado *Los incontados: un tríptico*, del proyecto *Anatomía de la violencia en Colombia (2010-2014)*, presentando al espectador la violencia desde tres actores, el paramilitarismo, el narcotráfico y la guerrilla, todo a través de dos motivos: La fiesta de los vivos y la celebración de los muertos. Para esta propuesta se genera el diálogo en tres escenarios que se irán presentando al espectador movilizadas por la fiesta, esta última gracias a su lenguaje ambiguo es capaz de entrecruzar narrativas.

El evento que permite enganchar al espectador es el cumpleaños, pues la protagonista quiere festejarlo participando en una fiesta de pueblo, desea salir de la claustrofobia que le genera su apartamento, anunciando a los espectadores lo siguiente: “Nací el día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre. Desde ese día no he hecho sino escuchar mentiras fantásticas, bromas pesadas y cosas graves que no son ciertas. Hubo un tiempo en que festejar mi cumpleaños me era completamente indiferente, pero el 28 de diciembre de 2009 decidí festejar mi cumpleaños en Guapi, una población de la Costa Pacífica colombiana. Cada año, el 28 de diciembre, se celebra ahí la fiesta de los Santos Inocentes, una fiesta que me era completamente desconocida. Por tierra, Guapi es una población aislada. En lugar de carreteras hay ríos, selva, mar, el océano Pacífico” (Mapa Teatro 2010)

Figura 11. Los incontados: un tríptico, Mapa teatro, 2010-2014.

Nota. Mapa teatro. Página oficial <https://www.mapateatro.org/es/cartography/los-incontados-un-tr%C3%ADptico>

Montar los escenarios bajo recursos estéticos propios de la celebración, más el recurso narrativo de iniciar la historia e hilarla a partir del festejo de cumpleaños, hace que entren a este proyecto con grandes aportes, esta propuesta se vale de muchas de las características mencionadas en el apartado perteneciente a este documento titulado *tocar las puertas de nuevas miradas*. Permitiéndome identificar materiales que generan escenarios, abriendo así la posibilidad de usar insumos que tengan este fin, sintetizando el rastro que queda después del acontecimiento.

6.2. ConfettiSystem. La transformación del material simple.

ConfettiSystem está formado por el dúo de artistas y diseñadores, Julie Ho y Nicholas Valite Andersen, el gusto compartido por las celebraciones los llevó a generar este colectivo con

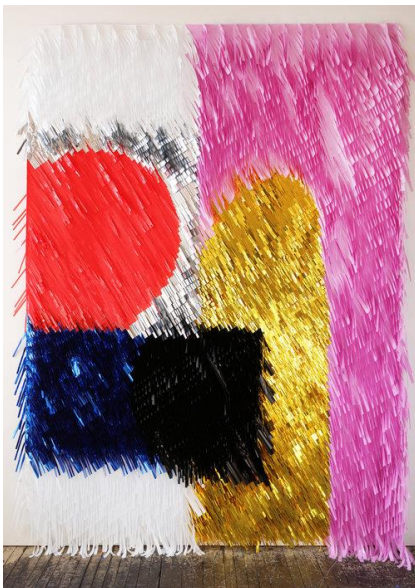
el fin de proporcionar objetos e instalaciones. Su trabajo dialoga entre lo efímero y lo permanente, tocados por una sensación de nostalgia y ligereza.

Sus trabajos han estado en pasarelas, escenarios de conciertos y museos, su lenguaje amplio y la apropiación de los espacios que se construyen a través de materiales utilizados para decoraciones festivas, proporcionan magia y sensibilidad a su lenguaje, es esta transformación del material la que influye de manera significativa en la propuesta final de “te deseamos a ti”. El referente anterior pone en escena el material, este lo transforma para generar nuevas posibilidades discursivas.

En esta ocasión decido poner las piezas titulas *Pierre Hardy* y *MOMA PSI*, pues en estas se ve de manera clara como es transformado el material para generar una nueva lectura del espacio (figura 13) y el control de este para la composición según la intención (figura 12).

Figura 12. Izq. *Pierre Hardy*, *ConfettiSystem*, 2017.

Figura 13. Dcha. *MOMA PSI*, *ConfettiSystem*, 2013.

Nota. ConfettiSystem, Página oficial <https://confettisystem.com/>

6.3. Yoshinori Niwa. Observar el exterior.

Yoshinori Niwa (1982) es un artista japonés, graduado del departamento de imágenes en movimiento y artes escénicas de la Universidad de Arte de Tama. Su obra se distingue por adoptar la forma de intervenciones sociales, explorando la relación entre medios, espacios y tiempos a través del performance, el video y la instalación artística.

En sus propuestas, Niwa lleva a cabo actos que podrían catalogarse como acciones absurdas e improductivas, estas características se manifiestan en los títulos provocativos que asigna a sus piezas. Un ejemplo de lo anterior podría ser *Manifesting by pee (2019)*, donde Niwa lleva a cabo la acción de orinar sobre las manchas de orín hechas por animales que se encuentran en las calles de Viena. Como resultado de esta intervención, se generan registros fotográficos que documentan su acción.

Requesting people in Taiwan who i met by chance to declare if they die, Taiwan will disappear (2014), Yoshinori Niwa lleva a cabo esta propuesta bajo el formato de video, en ella pide a más de cien personas en Taiwán, a quienes encuentra por azar, que declaren ante la cámara la siguiente afirmación: “Taiwán desaparecerá si muero”. A través de esta iniciativa, Niwa profundiza en su constante búsqueda de exponer las estructuras que rigen la sociedad contemporánea. Sus obras se erigen como reflexiones satíricas sobre el contexto que las rodea, desafiando y cuestionando de una manera provocativa y perspicaz.

Las propuestas anteriormente descritas sirven como vehículos para hacer evidente las intenciones y sobre todo la mirada atenta del artista, esto último proporciona una cercanía al proyecto, en sus piezas se destaca lo que fácilmente podría pasar inadvertido al ser considerado como actos cotidianos o la normalidad social. Aunque en sus propuestas entablan relaciones desde

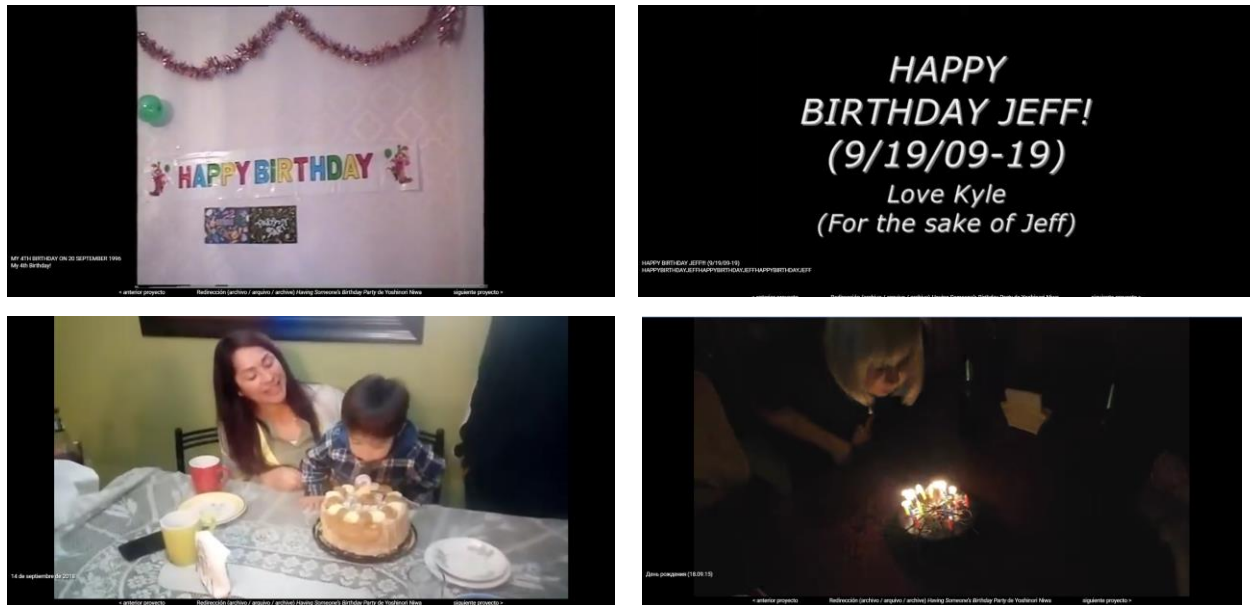
lo político, me permito ponerlo en los referentes artísticos por su obra "*Having someone 's birthday party*" (2019).

Yoshinori Niwa fue invitado al 45 salón nacional de artistas del año 2019, realizado en la ciudad de Bogotá. Hizo parte de Redirección, curaduría realizada por la artista Ana María Montenegro junto a *aarea*, esta última comisiona proyectos de artistas para ser exhibido en internet. Es esta la primera vez que, en el marco de un salón nacional, se incluyen obras creadas específicamente para este formato de web.

"*Having someone 's birthday party*" (figura 14), fue la recopilación de más de seiscientos videos de celebraciones de cumpleaños disponibles en YouTube, material de diferentes países como Ucrania, Colombia, Vietnam, Corea, entre otros. El artista pone a disposición del espectador la estética de los diversos videos presentados, la diferencia de la calidad de las imágenes entre unos y otros, los escenarios en los que se celebra, los encuentros entre las personas, la forma de disponer los elementos, los sonidos que acompañan el festejo, el compartir del alimento, entre muchas cosas más. Al ingresar a la plataforma, los usuarios son recibidos con los vídeos caseros que responden a la fecha.

Esta propuesta dialoga desde la complicidad con mi proyecto de trabajo de grado, pues abre el panorama a otras culturas y permite entablar similitudes desde un primer momento haciendo uso del recurso visual, nos recuerda que en algún lugar del mundo o en algún lugar de la ciudad que habito, hay familias, amigos, vecinos que se reúnen a celebrar el paso del tiempo de uno de sus miembros.

Figura 14. *Having someone 's birthday party (Celebrando la fiesta de cumpleaños de alguien).* Yoshinori Niwa, 2019.

Nota. Yoshinori Niwa, Página oficial <https://yoshinoriniwa.com/>

Capítulo 3.

7. Fotografías y discos compactos.

Para comenzar este capítulo, es importante recordar las palabras de Ricardo Silva, quien afirma que “el álbum es archivo, uno de los más inquietantes de la vida privada” (Silva, 1998), estableciendo así una conexión entre el álbum y el archivo. A partir de este punto, se abre paso a la interpretación de las fotografías y videos que fueron revisados para las conclusiones y ejecución del proyecto.

El álbum familiar como material de archivo es relevante, ya que demuestra que estos

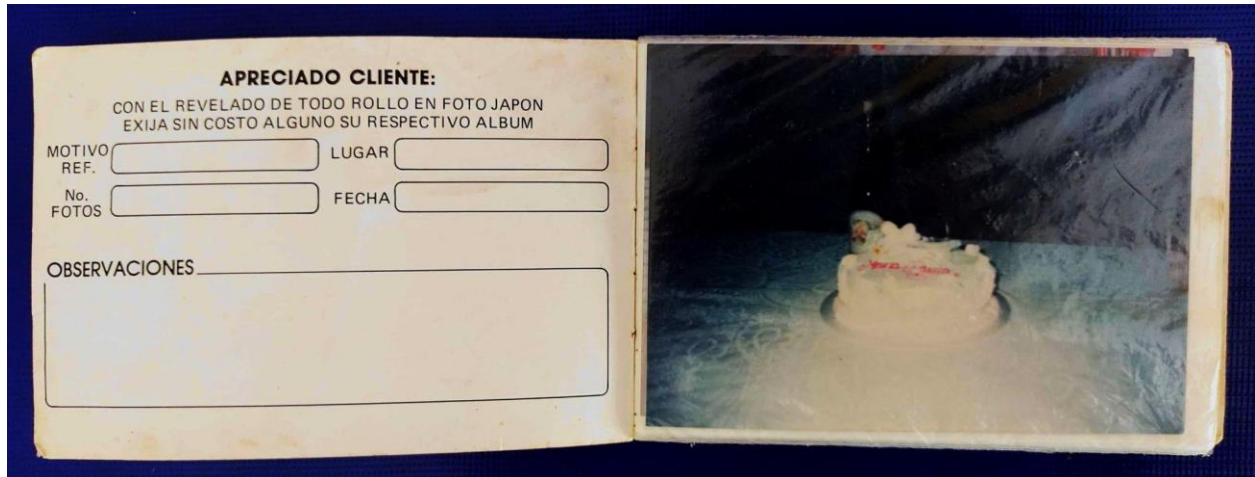
documentos no solo capturan momentos visuales, sino que también almacena y organiza la memoria individual de la familia. Esta dualidad entre el álbum como una forma de archivo y su capacidad para revelar aspectos de la vida privada, proporciona un punto de partida significativo para la exploración que se llevó a cabo.

Las figuras 15 y 17 se presentan como prueba visual del archivo elegido. En la primera, se observan álbumes de fotos junto con una abundante colección de fotografías almacenadas en bolsas, las cuales revelan una temporalidad en el archivo al ser elementos en los que se entregaban las fotografías impresas, llevando la marca de “foto japon” o “fujicolor superia 100”. De esta última, me gustaría mencionar el eslogan presente en las bolsas ziploc en la que entregaban los registros fotográficos: “en el rollo está la diferencia”. También se encuentran álbumes con pastas blandas que regalaba Fotos Japón, como una iniciativa comercial para la colección de imágenes familiares (figura 16).

Figura 15. *Álbum y fotografías familiares. Archivo personal.*

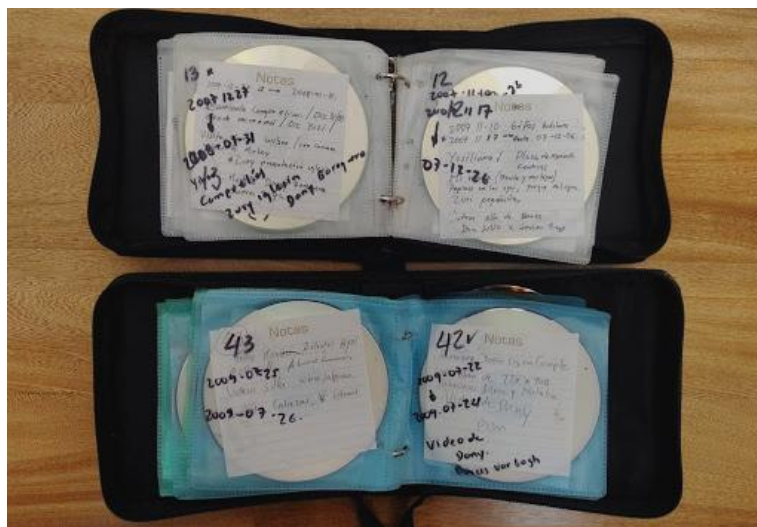

Figura 16. Interior álbum foto japon. Archivo personal.

En la figura 17, se presentan los discos compactos que recopilan información fotográfica y audiovisual de diversos momentos familiares. Estos dispositivos de almacenamiento representan un cambio notable en la interpretación del álbum físico y de la historia familiar, es el testimonio de la llegada de la cámara digital, una Canon PowerShot A580.

Figura 17. Discos compactos. Archivo personal.

Desde el año 2006 hasta el 2010, encontramos registros en los discos compactos. En total, este archivo consta de cincuenta y ocho CD's que incluyen diversidad de momentos, desde instantes de la vida cotidiana, hasta imágenes de la arquitectura de las dos casas familiares durante esos años. Se documentaron celebraciones significativas, como cumpleaños, matrimonios, navidades y celebraciones de fin de año. Algunos de estos discos contienen imágenes de caminatas y del trabajo de mi padre, pues es él quien construye esta narrativa visual y familiar en estos años.

7.1. Apropiación de los archivos. Inicio del diálogo.

El archivo físico empezó a ser interpretado bajo códigos de color, dando lugar a la representación de los personajes por medio del dibujo, quienes van cambiando dependiendo de la lógica del tiempo. En otras palabras, la familia se forma con la llegada de nuevos miembros; son estos los que van añadiendo nuevos roles. De esta manera, las hijas se vuelven madres, las hermanas tías y la madre abuela. La condición de estar vivo hace que las despedidas o las ausencias de los miembros puedan ser seguidas en los registros fotográficos; es aquí donde la muerte y la vida se encuentra.

Para realizar los dibujos a manera de apropiación de los registros, decido empezar a separar las fotografías en categorías: *álbum de Pablo* (papá), *álbum de Sonia* (mamá) y *álbum propio*. Estos dibujos hacen parte de mi cuaderno de procesos (figura 18) (figura 19). Hacer esta separación se dio porque quería empezar a revisar los registros antes de que estos dos personajes se volvieran padres; quería conocerlos desde los pequeños acercamientos de cotidianidad que cada uno en sus familias individuales decidieron conservar. Toda la revisión giró en torno a la selección de los registros que responden a la celebración de cumpleaños.

Figura 18. Cuaderno de procesos. Interpretación del archivo por medio del dibujo. Archivo personal.

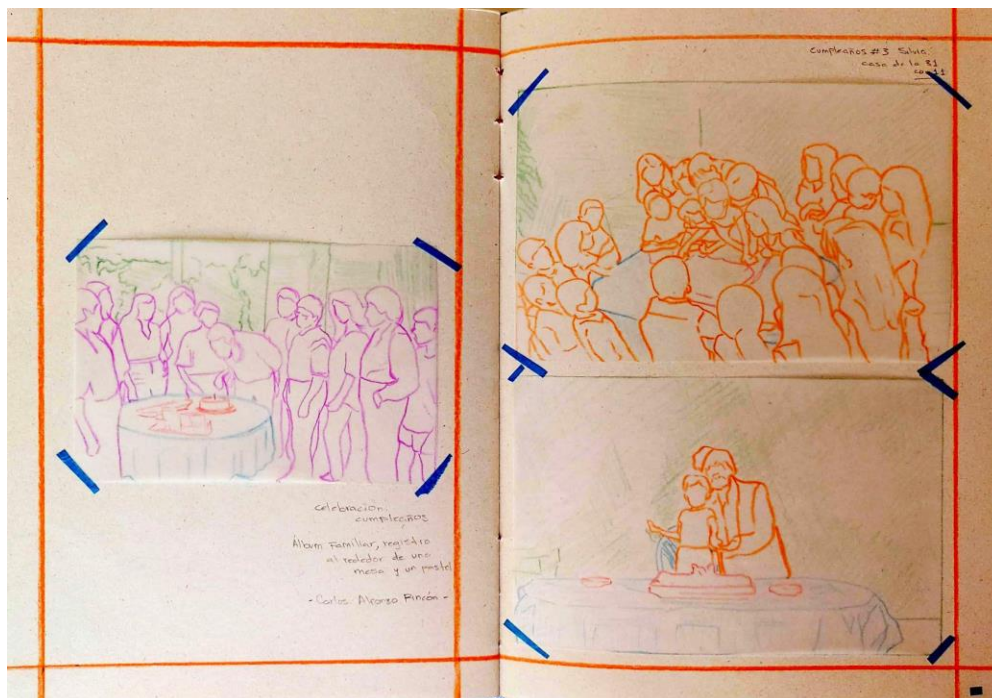
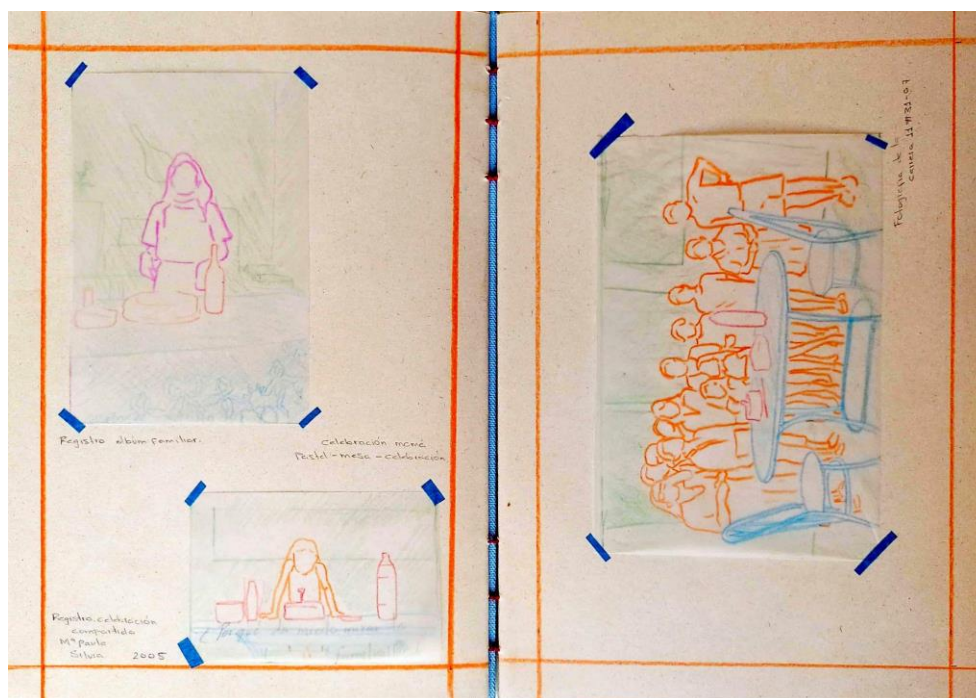

Figura 19. Cuaderno de procesos. Interpretación del archivo por medio del dibujo. Archivo personal.

En la investigación se habla del espacio como un elemento que conforma los hechos festivos, siendo esto el lugar físico donde se escenifica y, por ende, el que se transforma. Es así como en los dibujos realizados para la apropiación de las imágenes se mantiene este hilo conductor. Entre los elementos constantes se destacan la disposición de la mesa, la cual emerge como un conector, ya que forma parte de la transformación de los espacios. Es por esta razón que, en la creación de los dibujos, son estos elementos los que sirven como piezas unificadoras.

En la figura 18 y 19, se evidencian lo anterior. Lo que comparten estos dibujos, además de ser escenas de cumpleaños, son los elementos comunes presentes en la mesa, como el alimento, siendo estos los pasteles y las bebidas. Además, de identificar los momentos que se tienen en esta celebración como pedir el deseo, compartir la torta y las fotografías de grupo. Cada dibujo contiene reflexiones y conclusiones sobre el tema, ajustándose a los tamaños originales de las fotografías físicas de los archivos. Además, están dispuestos siguiendo una lógica que emula la presentación en un álbum familiar. Los dibujos fueron una forma de seleccionar las fotografías de los álbumes físicos. Por esto, mostraré dos de las fotografías que fueron traducidas a este diálogo personal (figura 20) (figura 21).

Figura 20. Archivo familiar. Cumpleaños Silvia.

Figura 21. Archivo familiar. Cumpleaños María Paula.

En este caso, los dibujos representados responden a tres situaciones, las cuales son: porcionar el alimento para posteriormente ser repartido, el soplo de la vela y la posición de los familiares junto al festejado. Con esto damos paso a la categorización del archivo que se encuentra en los discos compactos.

Las imágenes de este archivo han sido catalogadas en tres momentos y un elemento central que se destaca en los festejos familiares. Estas categorías se identifican con los títulos de *Pasteles*, *Aplaudir y Cantar*, *Alistar el Alimento* y *Posar para la Foto*.

En la sección de *Pasteles* (figura 22), se observa una selección de tortas encontradas en el archivo familiar, muchas de las cuales hacen referencia a mi día de celebración. Estos pasteles se destacan por la elección de colores vibrantes y atractivos, asociados a estimular el apetito. Las imágenes seleccionadas para la categoría de *Aplaudir y Cantar* (figura 23) capturan momentos de celebración en los que se entona la canción que hace parte de este festejo, siendo uno de los momentos destacados.

Figura 22. Pasteles. Imágenes seleccionadas de los discos compactos. Archivo personal.

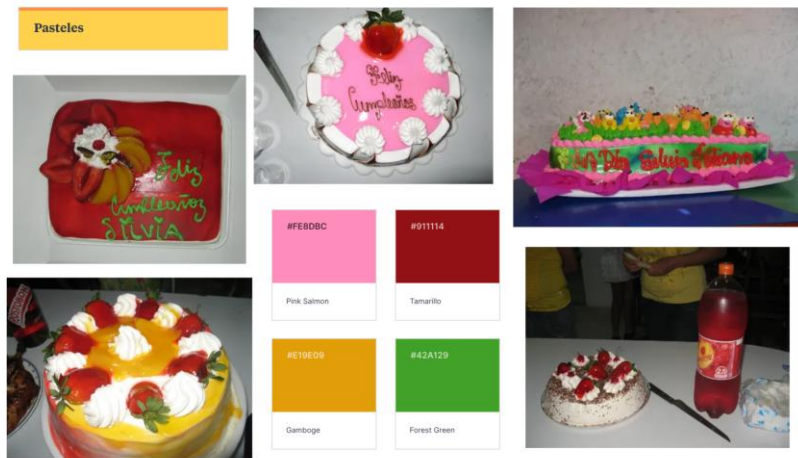
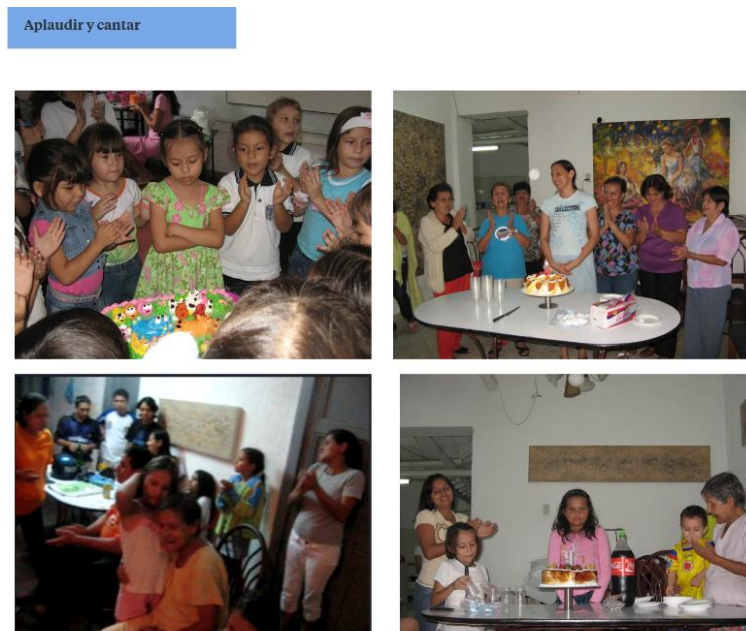

Figura 23. Aplaudir y cantar. Imágenes seleccionadas de los discos compactos. Archivo personal.

Algunos de estos registros salen de fotogramas de vídeos donde se escucha la canción de feliz cumpleaños en la voz de la familia. El acto de cantar se convierte en un momento fundamental de la celebración. Otro valor encontrado en estas fotografías es la forma como se ven ubicadas las personas, siempre cerca al festejado y rodeándolo

El siguiente conjunto de imágenes, titulado *Posar para la Foto* (figura 24), nos presenta la forma más convencional de documentar estos momentos. Los personajes se agrupan alrededor del festejado, quien siempre ocupa el centro de la composición. Para registrar estos momentos, se busca que cada persona que fue a compartir aparezca de manera clara en la fotografía, siendo esto un factor fundamental para construir imágenes evocadoras de memorias. Estas imágenes logran iniciar una serie de relatos, ya sea del día del evento que se muestra en la foto o de algún personaje que empieza a faltar en las fiestas siguientes.

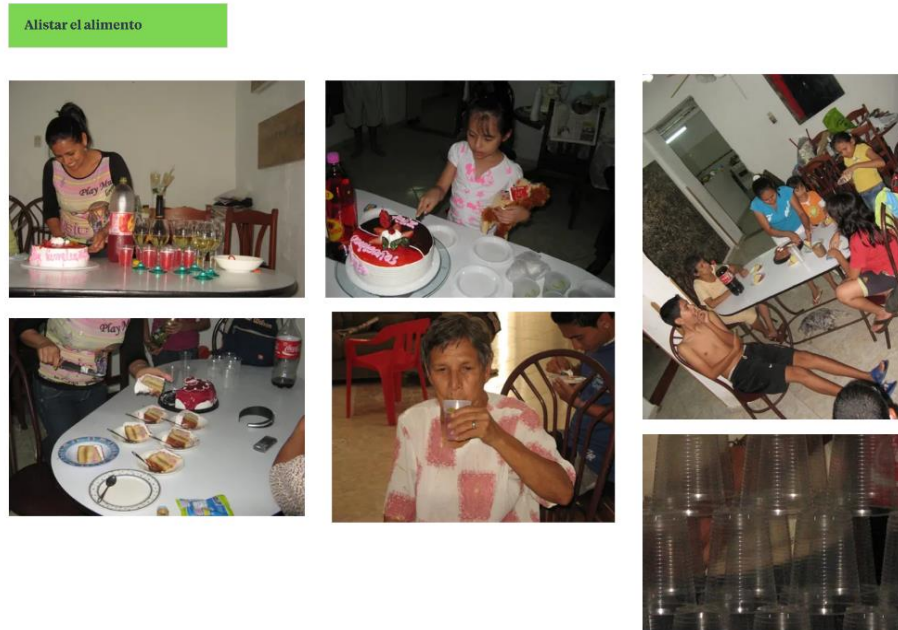
Figura 24. *Posar para la foto, Imágenes seleccionadas de los discos compactos. Archivo personal.*

La categoría siguiente, titulada *Alistar el Alimento* (Figura 25), está compuesta por registros del momento de partir del pastel. En estas imágenes, aparecen platos con rebanadas de torta y las bebidas preferidas por la familia para estos eventos. La selección de las bebidas se basa en las preferencias de algún miembro, lo que explica la presencia de botellas de Coca Cola y Kola

Hipinto. Este aspecto agrega un toque personal y específico a la celebración, ya que los gustos individuales de los familiares contribuyen a la atmósfera particular del evento. Sin embargo, esto no evita que se generen similitudes con archivos fuera de este círculo.

Figura 25. *Alistar el alimento, Imágenes seleccionadas de los discos compactos. Archivo personal.*

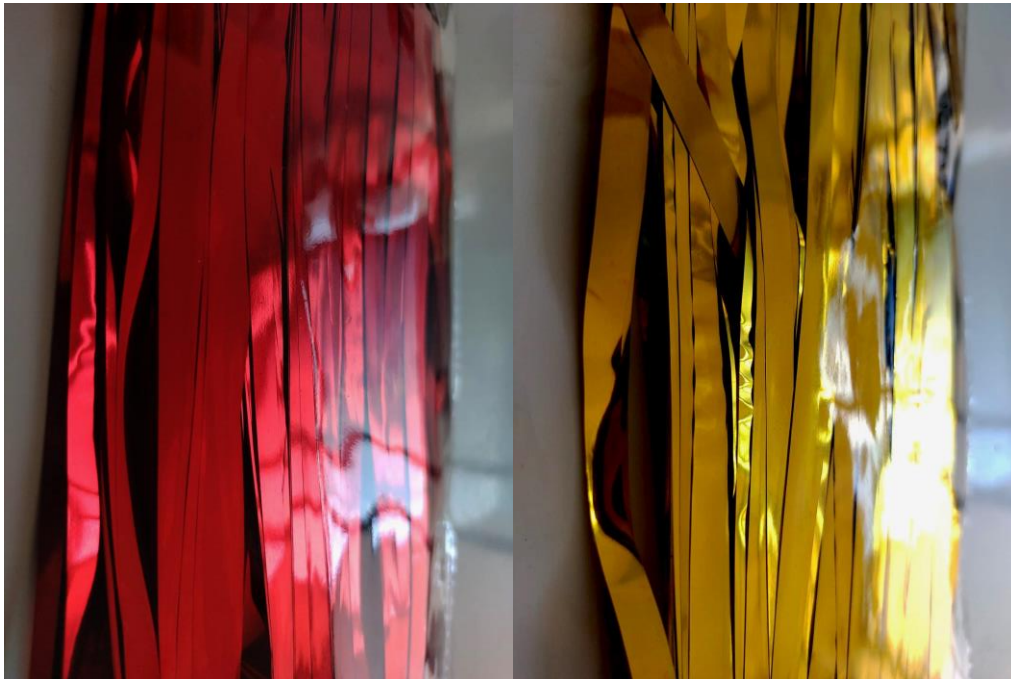
Como resumen hasta el momento, este proceso de exploración y reinterpretación del archivo familiar revela la riqueza de las narrativas particulares que se tejen a lo largo del tiempo. Las imágenes capturan no sólo momentos efímeros de celebración, sino también la esencia misma de las relaciones y conexiones familiares. La importancia de estas imágenes radica en su capacidad para mantenerse en el tiempo, desde la forma en que se guarda hasta la manera en que estas funcionan como catalizadoras de recuerdos, conversaciones y reflexiones.

7.2. Materialidad, textos y colores.

Visitar el archivo y aproximarse a él desde un lenguaje con el que me sentía cómoda logró identificar aspectos importantes nombrados en la investigación, destacando el canto de celebración de cumpleaños particular en esta festividad, que aparece como elemento diferenciador entre esta y otras reuniones familiares vistas en los documentos.

Para la apropiación de este archivo y materialización en una propuesta plástica, con especial atención a la festividad escogida, se inició una experimentación técnica usando elementos destinados a la transformación de los espacios en este encuentro festivo. Así es como se parte de un elemento decorativo para piñatería: Las cortinas metalizadas de flecos (Figura 26).

Figura 26. Material. Cortinas de decoración para fiesta. Archivo personal.

Como se mencionó anteriormente, la canción actúa como una síntesis en la festividad, reuniendo momentos que llaman mi atención de manera personal, tales como las de voces entonando la oración compartida en forma de canción, el pedir deseos como el siguiente momento después del canto, y, por último, el alimento.

Bajo el interés en la canción, se toma una de las líneas que la conforma, *Te deseamos a ti*, un texto que funciona como un signo cargado de contenido. En este sentido, se usan las cortinas de decoración para las celebraciones como elemento a modificar para construir la frase. Con esta breve explicación daré inicio a la construcción de esta propuesta.

Después de tener el material con el que trabajar, se inició un montaje en digital donde se hicieron pruebas para buscar la mejor tipografía. Bajo esta búsqueda y al compartir la propuesta con compañeras y amigas, llegamos a la conclusión de sacar esta tipografía de los archivos familiares. Así, recuerdo haber encontrado el registro civil de nacimiento entre estos documentos.

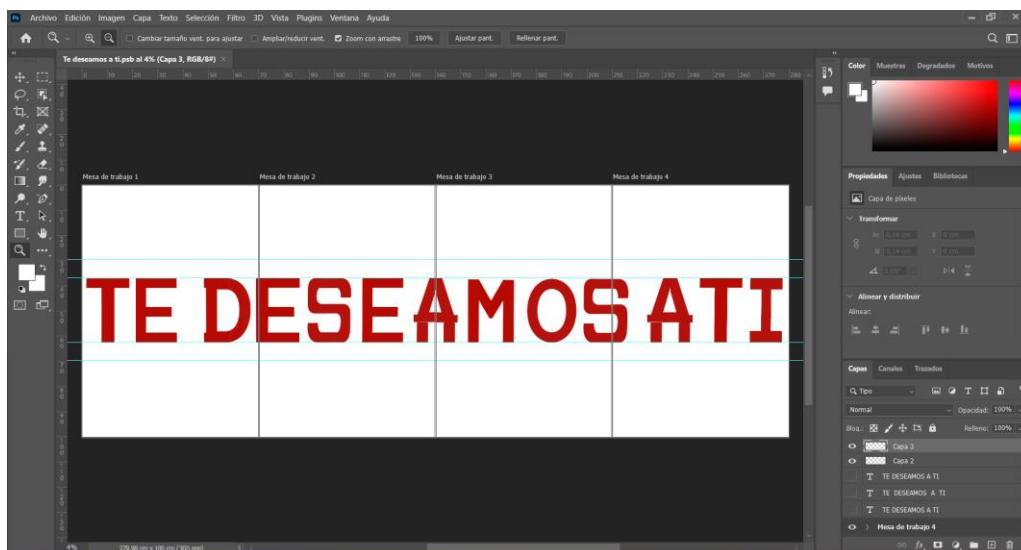
En este documento administrativo se registra el día en que llegamos a pertenecer a la familia, marcando una nueva fecha en el calendario familiar, acompañado de un nombre, el del personaje celebrado. Para extraer la tipografía del registro civil de nacimiento, se escaneó el documento para posteriormente vectorizar las letras necesarias para generar la frase (figura 27).

Figura 27. Archivo. Elección de las letras para construir la frase. Archivo personal.

Después de tener las letras listas, se hizo un montaje en Photoshop con el fin de poder distribuir las en el espacio en que se quería la pieza final, teniendo una dimensión de 100 cm x 270 cm (figura 28).

Figura 28. Montaje en Photoshop. Archivo personal.

Hacer este montaje en digital permitió trasladar la frase de manera más sencilla. Antes del traslado en el papel, se hicieron las divisiones necesarias, teniendo en cuenta el ancho de cada fleco de la cortina de decoración, este tiene una medida de 6mm. Para el dibujo fue necesario el uso un proyector (figura 29). La decisión de generar una plantilla base para la construcción de esta pieza se dio como una estrategia para hacer el trabajo con más precisión, logrando ser acertada en la porción del material requerido para formar las letras, ya que solo pequeñas partes de ellas van en una línea de cortina que poco a poco formara la letra final (figura 29)

Figura 29. Primer momento de la propuesta. Archivo personal.

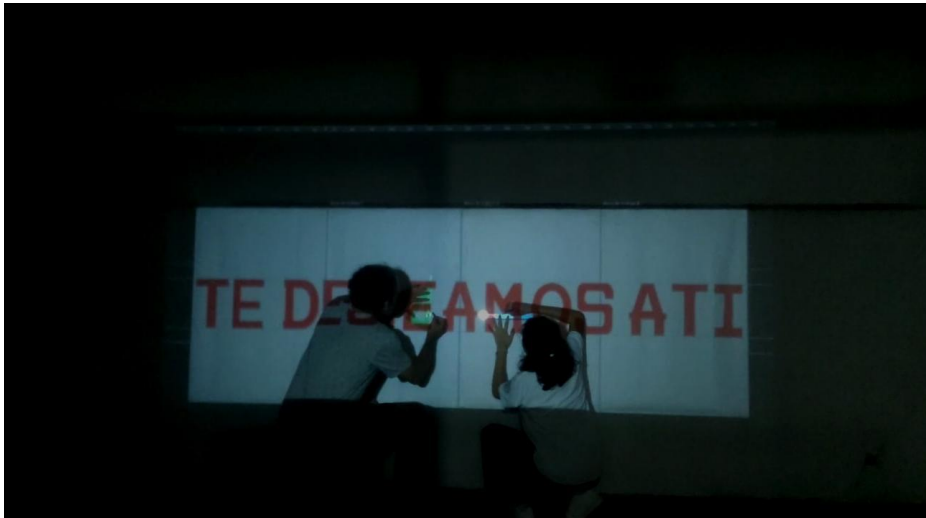

Figura 30. Pegue. Archivo personal

Hacer uso de colores vibrantes, tan fuertes como los pasteles vistos en el archivo, nos llevó a la elección de los colores para esta pieza, siendo los más llamativos del mercado y, sobre todo, los que más se ajustaban a mi juego con el espacio. Estas cortinas son de polivinil, por lo que son ligeras y además resistentes, haciéndolas el material idóneo para esta propuesta plástica.

Esta pieza genera un juego con el espectador, ya que la frase puede verse interrumpida dependiendo del lugar desde donde se mire o de los estímulos del espacio, como lo pueden ser el viento o incluso el tacto.

Figura 31. Proceso. Archivo personal.

7.3. Silencios, bocas y deseos.

Entre las lecturas encontradas y la observación del material estudiado, se destaca la presencia de personas importantes para el celebrado. Por esta razón, se decide involucrar en esta propuesta a la familia primaria, siendo esta, mamá, papá y hermana. Como se mencionó anteriormente, se sigue usando la canción de cumpleaños como elemento diferenciador y a la vez síntesis del festejo; por eso, en esta propuesta se usa también para generar el dialogo.

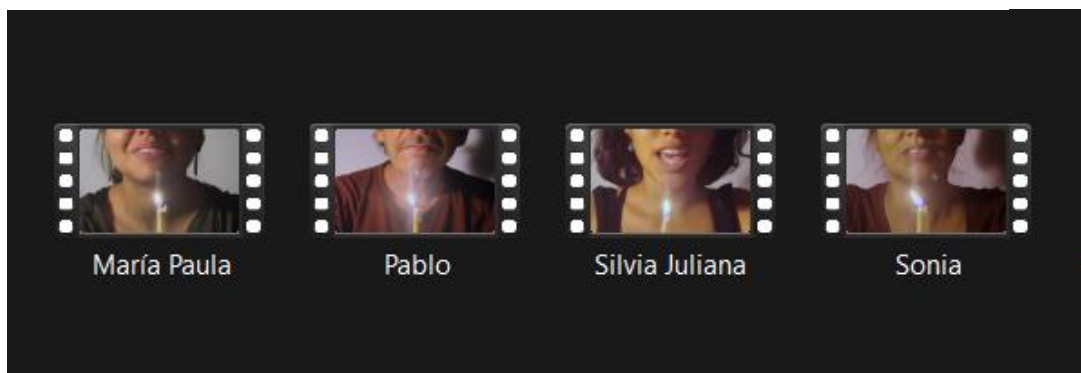
En las artes, los gestos caprichosos son válidos. Haciendo uso de esto, decido silenciar una

celebración que puede ser identificada fácilmente por el sonido, pues toda fiesta tiene su música. La presencia de los individuos es casi tan significativa como la canción, haciendo que el recurso de las imágenes lenticulares y su efecto óptico sirva como forma de interpretar los archivos.

Para realizar esta propuesta, se hizo una serie de videos donde cada familiar, incluyéndome, me cantó el cumpleaños. La presencia de los miembros, en este cántico-oración se apodera del espacio, acompañado de los buenos deseos y la felicidad con la que se quiere dejar al sujeto celebrado.

En los antecedentes presentados, se mostró una primera propuesta donde se usó la sincronización de labios y otra donde el material escogido fueron las velas de cumpleaños. Esta pieza integra estos dos elementos. Por eso, en los videos realizados se captura un plano detalle del movimiento de la boca cantando, además de regalarles un deseo a quienes pasaban por la cámara, dándoles la oportunidad de soplar la vela como gesto mágico (figura 32)

Figura 32. Videos María Paula, Pablo, Silvia y Sonia. Archivo personal.

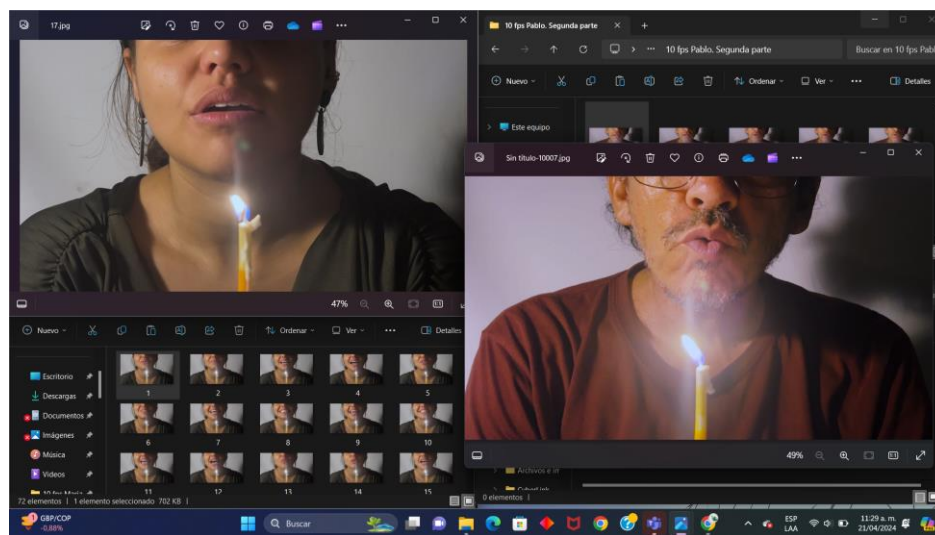

Después de tener los videos y editar el color de cada uno de ellos se dio el siguiente paso: sacar los fotogramas para posteriormente elegir los finales. De cada video salieron 72 fotogramas (figura 33). Es importante mencionar que la canción de cumpleaños tiene varias versiones según el país; es por esto que elijo poner la versión que cantan en mi familia.

Canción de cumpleaños:

Cumpleaños feliz,
te deseamos a ti,
cumpleaños (nombre del festejado)
cumpleaños feliz.
Que los cumpla feliz,
que los vuelva a cumplir
que los siga cumpliendo
hasta el año diez mil.

Figura 33. Elección de fotogramas. Archivo personal.

La pieza titulada *bocas cantoras*, está compuesta por 18 imágenes lenticulares, están fueron las necesarias para mostrar la sincronización de movimientos que daban la canción de cumpleaños en su totalidad. La impresión lenticular la integran dos elementos que crean el efecto: una lámina plástica especial y la impresión de la imagen entrelazada (Figura 34). Cada imagen responde a un personaje de la familia.

Figura 34. Imagen entrelazada según el calibre de la lámina. Archivo personal

La pieza *Regalar un deseo* parte del momento final de los fotogramas, mostrando el acto de apagar las velas, un gesto de protección y testimonio de un deseo (Figura 35). Para estas propuestas, se tuvieron en cuenta las dimensiones de la mayoría de las fotografías del archivo familiar, que son de 10 x 15 cm, manteniendo así un aspecto formal del archivo. El movimiento, logrado a través del efecto percibido en los cambios de los ángulos de visión permitidos por la impresión lenticular, introduce uno de los aspectos característicos del video: una secuencia de imágenes con notables cambios. De esta manera, la propuesta toca las nociones de compañía y el acto de pedir el deseo, elementos esenciales en la celebración de cumpleaños y recurrente en los archivos familiares.

Figura 35. Imagen entrelazada según el calibre de la lámina. Archivo personal.

8. Medidas y espacios.

Para pensar la propuesta en sala, es importante conocer las dimensiones de cada pieza, es por esto que se realiza un primer boceto que analiza las dimensiones particulares de cada una de las obras que integran el proyecto *Te deseamos a ti*. (Figura 36) (Figura 37) (Figura 38).

Figura 36. Cortina, medidas. Archivo personal

Figura 38. Bocas cantoras, medidas. Archivo personal*Figura 37. Pedir deseos, medidas. Archivo personal*

Teniendo en cuenta las medidas de cada pieza, se puede hacer un aproximado de espacio requerido en sala, esto siendo un dato importante para el momento del montaje y la disposición de los demás proyectos que compartirán espacio, en esta oportunidad se logró concretar la sala de exposiciones del IMCT, es por esto que se sacan las dimensiones del proyecto de la siguiente manera (Figura 39).

Figura 39. Medidas totales. Archivo personal.

9. Cierre y conclusiones.

Este trabajo de grado tiene una gran importancia para mí, ya que me brinda la oportunidad y el pretexto perfecto para revisar las fotografías y videos familiares. A través de este proceso, puede interpretar las relaciones dentro de la familia y llegar a nuevas conclusiones en el presente. Al revisar los archivos, me encontré nuevamente con miembros que, por distintas razones, no llegaron hasta el año diez mil, ya sea por la falta de entusiasmo en la plegaria que se convierte en canción o por la mortalidad misma. Sin embargo, este reencuentro parece borrar la ausencia al acercarse a los diferentes formatos en los que se conservan los archivos familiares.

Las aproximaciones plásticas me permitieron establecer una relación entre la fiesta registrada y la familia como actor principal. Los referentes formales jugaron un papel fundamental en el desarrollo de esta propuesta, ya que permitieron llevar mi atención a materiales para ser transformados, a pensar en los escenarios y, a observar lo común y cercano que pueden ser los festejos.

Asimismo, los referentes conceptuales sentaron bases importantes para este proyecto. Me permitieron aclar términos y sumar nuevas perspectivas en la interpretación de los momentos que, dentro de las celebraciones familiares, funcionan como guiones preestablecidos, acentuando su carácter cíclico.

El uso de elementos que juegan con la observación, ya sea como dispositivos que cambian con el estímulo o que se ven irrumpidos por este, invita a una atención distinta, un coqueteo de mirar lo simple, lo cotidiano. La celebración de cumpleaños, un evento recurrente y cercano, suele ser percibido sin mayor atracción dentro de algunas familias. Es aquí donde la rutina se rompe sin ser plenamente percibida como tal.

La propuesta planteada en "Te deseamos a ti" concluyó con la materialización de tres piezas en sala, abordando elementos formales inherentes a este festejo, como los espacios, la compañía y los deseos. Esta exploración me permitió generar una mirada tanto artística como personal, marcando los primeros pasos en mi realización como profesional en el ámbito de las artes plásticas.

El camino continúa, impulsándome a seguir generando relaciones, tanto en el uso de materiales como en la elección de los temas que despiertan mi interés. Esta actitud de estar atenta a lo que me rodea y a lo que tengo a mi alcance se vuelve un eje fundamental en mi práctica. Por ello quisiera cerrar este texto con una cita de una de mis últimas lecturas, que encapsulan un poco mi relación con los procesos “Imaginar es estar atento a lo hay, buscar el lazo entre las cosas, reconocer y desbrozar los caminos que llevan de una a otra, y abrir caminos diferentes que lleven de otra a otra. Es moverse a través de las cosas y con ellas: vinculándolas, vincularse” (Sanín, 2018)

Bibliografía

- Blázquez, G., & Lugones, M. G. (2020). *Celebrar. Una antropología de la fiesta y la performance*. Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba.
- D'aubeterre Alvarado, L. A. (2016). El Cumpleaños: etnografía hermenéutica de una fiesta familiar en Ciudad Guayana. *Red de revistas científicas de América Latina, el caribe, España y Portugal*. .
- González Pérez, M. (2017). La fiesta en Colombia. Crea el tiempo de lo extraordinario. *Credencial historia* No. 322.
- Guasch, A. M. (2011). *Arte y archivo 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades*. Editorial Akal.
- Homobono Martínez, J. I. (2004). *Fiesta, ritual y símbolo: epifanías de las identidades*. Univ. del País Vasco / Euskal Herriko Unib. Fac. de CC. Sociales y de la Comunicación. Dpto. de Sociología.
- Montenegro, A. M. (2019). *Instancias, el revés de la trama. Proyectos web y acciones*. Bogotá, Colombia.
- Teatro, M. (s.f.). *Mapa Teatro, laboratorio de artistas*. Obtenido de <https://www.mapateatro.org/en>
- San ín, C. (2018). *Somos luces abismales*. Colombia: Penguin Random House Grupo Editorial.
- Silva, A. (1998). *Álbum de familia. La imagen de nosotros mismos*. Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
- Lejeune, P. (1975). *El pacto autobiográfico*. Editions du Seuil.
- Valdespino, O. M. (2013). *Habitar el límite. Espacios domésticos híbridos* [Tesis final de maestría en producción artística, Universidad Politécnica de Valencia].