

BOM RETIRO 958 METROS: LA ESCENOGRAFÍA, EL CAMINAR Y EL URBANO

Bruna Rodrigues Sousa e Silva

Universidad Federal de Minas Gerais Brasil - brunarsousasilva@gmail.com

RESUMEN: El presente artículo pretende examinar el caminar establecido en la obra “Bom Retiro 958 metros” del Teatro da Vertigem como una posibilidad de crear paisajes desde la propia ciudad, además de la perspectiva de una relación con la experiencia urbana del espectador, cruzando los tiempos y las materialidades arquitectónicas, políticas y simbólicas de la ciudad. Por lo tanto, el trabajo trata del caminar, y la ruta realizada en las obras de teatro del Teatro da Vertigem, como una posibilidad de experiencia urbana en la ciudad, para proporcionar una mayor relación entre el cuerpo y la ciudad y así reverberar en otra experiencia del entorno urbano y la vida cotidiana, conformando en un acto de microresistencia ante la pasividad del cuerpo frente a la calle. De esta manera, discute el posible diálogo entre el teatro y el urbanismo, reflexionando sobre la viabilidad de una reconfiguración de la experiencia de la ciudad, basada en una fusión entre el arte y la vida.

PALABRAS CLAVES: Teatro; escenografía; experiencia urbana; caminar; arquitectura

ABSTRACT: This article aims to examine the walk established in the play "Bom Retiro 958 meters" of the Teatro da Vertigem as a possibility of creating landscapes from the city itself, in addition to the perspective of a relationship with the urban experience of the viewer, crossing the times and the architectural, political and symbolic materialities of the city. Therefore, the work deals with walking, and the route carried out in the plays of the Teatro da Vertigem, as a possibility of urban experience in the city, to provide a greater relationship between the body and the city and thus reverberate in another experience of the urban environment and daily life, shaping in an act of micro-resistance to the passivity of the body facing the street. In this way, he discusses the possible dialogue between theater and urban planning, reflecting on the feasibility of a reconfiguration of the experience of the city, based on a fusion between art and life.

KEYWORDS: theater; scenery; urban experience; walking; architecture

INTRODUCCIÓN

“Teatro da Vertigem” es una importante compañía teatral de São Paulo, creada en 1992 por el director Antonio Araujo. Se caracteriza por la investigación y creación de espectáculos en espacios no convencionales, como iglesias, hospitales y calles de la ciudad; creación de espectáculos basados en testimonios personales de los propios miembros; y finalmente, creación colectiva entre actores, dramaturgos y directores.

En nuestras heterotopías particulares, imaginamos la producción de un conocimiento de la escena que tal vez pueda modificar mi relación conmigo mismo, con mis socios creativos, con la ciudad donde vivo y, quién sabe, ayudar a desestabilizar las percepciones, anestesia y visiones de esta misma ciudad, para experimentarla de manera diferente.¹

Al comprometerse con la elaboración de la puesta en escena fuera de los edificios del teatro, el grupo busca un diálogo constante con lo urbano, brindando nuevas posibilidades de relación con la ciudad y cuestionando un cierto uso inherente al lugar en donde se realiza cada obra. Tratando lo urbano no como mera escenografía, sino también como dramaturgia, problematizando los conflictos y disensiones típicas del lugar. De esta manera, el entorno donde se lleva a cabo cada instalación del Teatro da Vertigem se ocupa, se reapropia y desafía y, por lo tanto, estas piezas teatrales se conforman como una interferencia en el espacio, dándole un nuevo significado.

Este artículo se centrará en analizar la obra de teatro Bom Retiro 958 metros, que además de hacer uso del espacio de la ciudad para la creación y puesta en escena del espectáculo, agrega un camino durante el acto teatral: el montaje se lleva a cabo durante una caminata de aproximadamente un kilómetro a través del barrio Bom Retiro en São Paulo. De esta manera, el trabajo buscará comprender la relación entre la construcción de la escenografía a partir del caminar y su vínculo con el entorno, en función del escenario de la tríada -caminar-urbano: el escenario se asocia a lo temporal, lo efímero; caminando hacia la experiencia estética, experiencia en el contexto de lo sensible; y lo urbano a lo cotidiano. De

¹ Araújo, Antônio (2012) *Processo de criação do Teatro da Vertigem*. Porto Alegre, 2012 a. Palestra proferida no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 21 de junho de 2012. p. 113

esta forma, investiga el caminar como una posibilidad de crear paisajes desde la propia ciudad, además de la perspectiva de una relación con la experiencia urbana del espectador, cruzando los tiempos y materialidades arquitectónicas, políticas y simbólicas del espacio urbano. Pasa por una experiencia de la ciudad enfocada como un escenario y escenario de aprendizaje, extendiéndose no solo en el presente, sino también cubriendo el pasado y el futuro; haciendo uso de elementos de memoria, historia y vida cotidiana del lugar.

Por lo tanto, el trabajo aborda el caminar, y la ruta tomada en la obra *Bom Retiro 958 metros*, como una posibilidad de experiencia urbana en la ciudad, con el fin de proporcionar una mayor relación entre el cuerpo y la ciudad y así reverberar en otra experiencia del entorno. Vida urbana y cotidiana, conforme a un acto de micro resistencia ante la pasividad del cuerpo frente a la calle. De esta forma, discute el diálogo potencial entre el teatro y el urbanismo, reflexionando sobre la viabilidad de una reconfiguración de la experiencia de la ciudad, basada en la fusión entre el arte y la vida.

PIEZA BOM RETIRO 958 METROS

Bom Retiro 958 metros cuenta la historia del barrio de *Bom Retiro* y es la primera dramaturgia del grupo organizado en las calles, inclinándose para hablar sobre la realidad del vecindario donde tiene lugar, una realidad que se puede extender a otras ciudades del país. La historia cuenta la fricción entre el espacio urbano y su uso; el proceso de gentrificación; el abandono del centro; inmigrantes ilegales; negligencia del espacio público; y finalmente el contraste con el mundo de la moda. Esta narración se cuenta a partir de la historia de personajes como consumidores enamorados de un vestido rojo, una novia, un mendigo, un maniquí, una señora de la limpieza y una modista boliviana.

La obra tiene lugar durante una caminata y, por lo tanto, es un gran paseo por el barrio de Bom Retiro, contemplando tres lugares importantes para la creación de la narrativa teatral: un centro comercial, las calles del barrio y un instituto cultural abandonado. La caminata dura aproximadamente dos horas y a lo largo de toda la ruta, las barreras entre la vida cotidiana y el arte se fusionan. Es importante enfatizar que no existe una división

precisa entre el escenario y la audiencia, expandiendo la teatralidad y esta fusión entre lo real y lo ficticio.

LO URBANO

El barrio Bom Retiro se encuentra en la región central de São Paulo, con una superficie de alrededor de 10.000 metros cuadrados y se caracteriza por la fuerte presencia de inmigrantes. A partir de 1890, se convirtió en un barrio de clase trabajadora, recibiendo inmigrantes destinados al trabajo urbano. En la década de 1920 llegaron judíos e italianos, así como griegos, armenios y también nordestinos que se dedicaban al comercio de ropa. En 1960, el barrio recibe una nueva ola de inmigrantes, esta vez coreanos, siguiendo la tendencia de hacer y vender ropa. Treinta años después, se intensificó la migración de bolivianos, peruanos y paraguayos, que comenzaron a trabajar en ropa.

Actualmente, el barrio se caracteriza por un intenso movimiento de personas durante el día, debido a la gran cantidad de tiendas de ropa existentes. Durante la noche, Bom Retiro está habitado por transeúntes raros, guardias de seguridad, recolectores de papel que recogen los artículos producidos por los amigos y los que hablan. El dinamismo económico de la economía se basa en una mano de obra bien calificada y una fuerte cultura laboral, debido a los inmigrantes de primera generación. De esta manera, el territorio se convierte en un modelo para problematizar el mercado laboral y la sociedad en la que se inserta. Como tal, la obra de teatro Bom Retiro 958 metros, dentro de todo este contexto territorial, establece un ambiente efímero, desde donde abre posibilidades de discusión y aprehensión de la vida cotidiana local.

LA ESCENOGRAFÍA

La escenografía de la obra se basa en la estructura existente en el barrio: es la ciudad misma, que dialoga con los temas tratados y la vida cotidiana del lugar. El espectáculo comienza en la calle, frente al centro comercial, y también termina en la calle, frente al Instituto Cultural Israelita Brasileiro.

Cabe destacar que la ciudad, además de ser un escenario, es también un personaje: no hay otros lugares y tiempos ficticios dentro del espacio real, la obra problematiza dificultades relacionadas al propio territorio de actuación, agregando algo extraño que va en contra de la experiencia diaria en el espacio. Por ejemplo, el posicionamiento de costureras que trabajan expuestas en un escaparate, lo que invierte la relación producción / producto. La pieza también hace uso de otros elementos que causan esta ruptura con la vida cotidiana a través de la humanización de objetos, maniqués y vestidos. De esta manera, se distancia de lo real, creando otras posibles experiencias. Es importante tener en cuenta que el escenario cambia a medida que avanzamos, la ruta es extremadamente importante para su creación.

Imagen 1 - escena donde la costurera trabaja en el escaparate. Foto: Flavio Portella e Nelson Kao.
Fonte: <https://www.teatrodaartigem.com.br/bom-retiro-958-metros>

Imagen 2 - escena donde la costurera trabaja en el escaparate. Foto: Flavio Portella e Nelson Kao.
Fonte: <https://www.teatrodavertigem.com.br/bom-retiro-958-metros>

Imagen 2 - escena de mujeres en el lugar de basura. Foto: Flavio Portella y Nelson Kao
Fonte: <https://www.teatrodavertigem.com.br/bom-retiro-958-metros>

Imagen 3 - escena con humanización de maniqués. Foto: Flavio Portella e Nelson Kao
Fuente: <https://www.teatrodaartigem.com.br/bom-retiro-958-metros>

LA CAMINATA

En la mayoría de nuestros viajes por la ciudad, no exploramos las experiencias y reflexiones que podemos extraer de esta ruta habitual, diferenciándonos del juego teatral que propone, el caminar trae una nueva aprensión estética a las coyunturas cotidianas. Esta efímera experiencia teatral se apropia del espacio público, estimulando otra percepción de lo urbano, en un proceso de experimentar el espacio y producirlo simultáneamente, a partir del contacto del cuerpo con la ciudad.

Para Jacques (2008), el cuerpo es un conjunto de condiciones interactivas que expresan una corporeidad, formando corporaciones urbanas. El cuerpo y la ciudad, ambos porosos, se contaminan, la experiencia del cuerpo de la ciudad se inscribe en el cuerpo y también lo contrario, es decir, el espacio urbano también se ve afectado por la presencia y el comportamiento de los cuerpos. En resumen, cuando tomamos posesión de un espacio urbano, lo traducimos como la experiencia corporal sobre sí mismo, quedando como una memoria urbana en el cuerpo al mismo tiempo que legitima la ciudad. Por lo tanto, estas corporaciones son el resultado de una experiencia en el espacio urbano, en la que el cuerpo

puede expresarse en la ciudad como intermediario y transgresor de todas las acciones, admitiendo un papel de micro resistencia que conduce a la modificación de las estructuras urbanas, a menudo restringidas y estandarizadas por la planificación. De esta manera, la corporación urbana busca comprender cómo los individuos se apropian del territorio a través de la comprensión de experiencias más creativas e interesantes de la interacción del cuerpo con el espacio urbano.

Además, Jacques habla sobre la viabilidad de una resistencia resistida, que es capaz de construir experiencias sobre la ciudad de manera voluntaria y crítica, transformando lo existente. El autor de micropoderes sensibles llama a esta posibilidad. Estas son acciones que tienen el propósito de ocupar el espacio común de la ciudad, construir otras experiencias sensibles y así permitir que la acción de los cuerpos funcione como un poder político para transformar la ciudad. En el presente trabajo, esta experiencia se articula con una nueva experiencia del espacio urbano durante la presentación de la obra de teatro Bom Retiro 958 metros.

Son las apropiaciones e improvisaciones de espacios que legitiman o no lo que se diseñó, es decir, son estas experiencias de espacio de los habitantes, transeúntes o nómadas las que reinventan estos espacios en su vida cotidiana. Para los vagabundos, practicantes voluntarios de vagar, lo que cuenta son principalmente las experiencias y acciones, las apropiaciones hechas a posteriori, con sus desviaciones y atajos, y esto no necesariamente debe verse (como con la espectacular imagen o paisaje), sino más bien experimentado, con los otros sentidos corporales. Los practicantes de la ciudad, como los vagabundos, realmente experimentan los espacios cuando viajan y, por lo tanto, le dan "cuerpo" por la simple acción de viajar²

El contacto del cuerpo con la ciudad puede ser un motor para el desarrollo de una nueva conciencia crítica. En resumen, caminar se convierte en una forma simbólica en la que el cuerpo resignifica lugares, al tiempo que resignifica nuestra relación con la ciudad. Para Careri (2013), caminar tiene una capacidad no solo para leer, sino también para transformar el paisaje, llenando espacios con significados.

En este espacio de reunión, caminar resulta útil para la arquitectura como instrumento cognitivo y proyectual, como un medio para reconocer la geografía dentro del caos de las periferias y

² Jacques, año 2008.

como un medio para inventar nuevas formas de intervención en espacios públicos metropolitanos, para la investigación para que sean visibles³

Al caminar por el vecindario, durante la obra de teatro Bom Retiro 958 metros, el individuo experimenta la ciudad con el cuerpo y, por lo tanto, entra en contacto con el lugar, identificándose con el espacio y creando significados simbólicos, reconociendo e interactuando con la ciudad, creando narrativas áreas urbanas. Además, la posibilidad de fusión entre lo real y lo ficticio proporciona una nueva imagen del territorio, que puede ser un hilo conductor para un nuevo pensamiento sobre lo urbano.

El debate se abre sobre cómo la obra Bom Retiro mide 958 diálogos con la capacidad de caminar creando nuevas experiencias sensibles y, en consecuencia, las corporaciones urbanas nos llevan al Situationist International, un grupo de críticos políticos que lucharon contra la cultura del espectáculo. Fue fundada en 1957 por miembros del Letrista Internacional⁴ y el Movimiento por un Bauhaus Imaginista⁵, tenía intelectuales y artistas de diversos campos que se unieron en un movimiento artístico, político y poético, dirigido por Guy Debord. El grupo, que caracterizó el espacio público como empobrecido de significado y mal utilizado, vio en las prácticas libertarias la posibilidad de una transformación diaria, a partir de la creación de situaciones que superen las funciones predeterminadas por la planificación urbana funcionalista. Estas situaciones serían "la construcción concreta de ambientes momentáneos en la vida y su transformación en una calidad apasionada superior", p. 54. Utilizaron la psicogeografía⁶ y la deriva⁷ para experimentar la ciudad, vista

³ Careri, Francesco (2013) *O caminhar como prática estética*, prefácio de Paola Berenstein Jacques; [tradução Frederico Bonaldo]. -I. Ed.- São Paulo: Editora G. Gili, p. 3

⁴ El letrista internacional fue un grupo, formado en 1952, también por Guy Debord, que discutió ideas relacionadas con el arte, superando el surrealismo y también las ideas de ir más allá del arte.

⁵ El movimiento para una Bauhaus imaginativa fue creado por Arger Jorgensen y se caracterizó por una crítica de la apertura de la nueva Bauhaus.

⁶ "Momento de vida, construido concreta y deliberadamente a través de la organización colectiva de un entorno unitario y un juego de eventos" Anónimo. "Définitions", Internationale Situationniste, n. 1, 1958.

⁷ "Modo de comportamiento experimental vinculado a las condiciones de la sociedad urbana: técnica de paso apresurado a través de diversos entornos. Más particularmente, también designa la duración de un ejercicio continuo de esa experiencia Anónimo". "Définitions", Internationale Situationniste, n. 1, 1958.

como un gran laboratorio para nuevas formas de vida. La deriva es la práctica o técnica de caminar sin rumbo que contribuye a la apropiación del espacio urbano por el peatón y la posible subversión de la ciudad, denominándola como un comportamiento "juguetón-constructivo". La psicogeografía, por otro lado, es el procedimiento o método que estudia el espacio urbano basado en prácticas de deriva, mapeando comportamientos afectivos frente a este proceso de caminar, basado en percepciones sensoriales del espacio.

La creación de la obra de teatro Bom Retiro 958 metros utilizó las derivas como una forma de conocer el lugar, formando parte del proceso creativo para la elaboración de dramaturgia, o situaciones.

Lo que ahora se comparte con el público es una creación dramática y escénica resultante de la experiencia de inmersión del grupo, en el barrio de Bom Retiro. En la fase de preparación, tuvieron lugar las primeras reuniones de estudios teóricos y se realizaron tres ciclos de conferencias abiertos al público. En un segundo momento, las visitas de reconocimiento y las desviaciones, así como las entrevistas y el trabajo práctico, con improvisaciones y talleres, constituyeron la etapa de la investigación de campo. Este camino reveló y, al mismo tiempo, esbozó las principales líneas de investigación del trabajo: moda, inmigración, consumo y relaciones laborales en el contexto de este barrio que destaca por ejercer, a lo largo de su historia, el papel de una importante puerta de entrada a la ciudad (HOJA DE DATOS DE PIEZA)

De esta manera, caminar sin rumbo, o derivar situacionista como metodología de creación, se ajusta a una práctica momentánea, siendo un método de construcción experimental de la vida cotidiana. Caminar contribuye a la experiencia, y ésta experiencia de la ciudad, que al estar dotada de un gran potencial de reflexiones y relaciones individuales en el espacio urbano, tiene la capacidad de reverberar en las más amplias esferas dentro del pensamiento urbano. Además, en Bom Retiro 958 metros, caminar tiene el papel de, no sólo de promover una nueva experiencia urbana en el territorio, sino también de construir paisajes a lo largo de la obra; Paisajes que podemos llamar paisajes teatrales.

Finalmente, Careri (2013), en Walkscape: caminar como práctica estética, divide el acto de caminar en tres partes: el cruce, que es la acción de caminar; la línea, que es la creación de la ruta como un objeto; y finalmente el informe, que son las narraciones de este viaje. A partir de esto, describe caminar como la posibilidad de modificar espacios urbanos que deben llenarse de significados, antes de que se llenen de cosas. Entonces, cuando

caminamos, creamos narrativas sobre el espacio. De esta manera, en la obra de teatro Bom Retiro 958 metros, haciendo un paralelo con los pensamientos de Careri (2013), la dramaturgia se puede dividir en tres partes: el cruce, que es la ruta que se lleva a cabo durante todo el desarrollo teatral; la línea que son los paisajes creados a partir del paisaje urbano preexistente durante la caminata; y finalmente, el reportaje de las experiencias urbanas de los espectadores.

CONCLUSIÓN

La forma en que nos relacionamos con el territorio, establecido aquí como el Barrio Bom Retiro, en São Paulo, en nuestra vida cotidiana, hace que la perspectiva de experiencias y la creación de otras imágenes posibles para la región sea lo más difícil posible. La obra del grupo Teatro da Vertigem permite la creación de un nuevo horizonte basado en el arte teatral, que funciona aquí como una experiencia pedagógica. Es una oportunidad para crear nuevas formas de afecto basadas en nuevos modos de observación.

La ruta establecida durante la puesta en escena es una forma de experimentar físicamente la ciudad caminando y tiene el potencial de transformar la relación cuerpo-ciudad, basada en una construcción menos funcionalista de esta relación con el espacio urbano. El contacto del cuerpo con la ciudad puede ser un motor para el desarrollo de una nueva conciencia crítica.

En resumen, la intervención artística del grupo se convierte en una forma simbólica en la que el cuerpo resignifica lugares, al mismo tiempo que resignifica nuestra relación con la ciudad, desarrollando la capacidad de un individuo para imaginar, reflexionar, crear y proponer, como ser social, es decir, cambios y otras formas de organización espacial y formas de vida.

De esta manera, si, por un lado, el cuerpo funciona como un efector de los modos de homogeneización del sistema, lo que nos aleja del entorno de la calle y nos impide tener nuevas experiencias e imaginaciones; Por otro lado, es a través del cuerpo, a través de estas experiencias efímeras, que ejemplifico aquí con la obra de teatro Bom Retiro 958 metros, que podemos pensar en formas de reinventar los territorios de la existencia. Por lo tanto,

este cuerpo que se mueve en la ciudad, no solo con el propósito de llegar a un lugar, sino más bien, de presenciar una intervención en el espacio urbano, es capaz de encontrar y provocar nuevos deseos y posibilidades para la producción de vida.

Por lo tanto, la forma en que se crean nuevas experiencias en el territorio es lo que promueve la transformación y la conciencia. En otras palabras, la tríada urbana - el paisaje - caminar construye un estímulo para otra percepción de lo urbano, dotada de un gran potencial para reflexiones y relaciones individuales, que tiene la capacidad de reverberar, colectivamente, en las más amplias esferas dentro del pensamiento sobre la ciudad. De esta manera, las intervenciones en el espacio, como los medidores Bom Retiro 958, se conforman como micropoderes sensibles.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bom Retiro 958 metros / Direção de Arte. Recuperado de: <http://www.vazio.com.br/noticias/bom-retiro-958-metros-2/> (ultima consulta: 10 de febrero de 2020)
- Bom Retiro 958 metros. Recuperado de: <https://www.teatrodaverdigem.com.br/bom-retiro-958-metros> (ultima consulta: 10 de febrero de 2020)
- Araújo, Antônio (2012) *Processo de criação do Teatro da Vertigem*. Porto Alegre, 2012 a. Palestra proferida no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 21 de junho de 2012.
- Britto, Fabiana Dultra; Jacques, Paola Berenstein. *Corpocidade: debates, ações e articulações*. Salvador: EDUFBA, 2010.
- Careri, Francesco (2013) *O caminhar como prática estética*, prefácio de Paola Berenstein Jacques; [tradução Frederico Bonaldo]. -I. Ed.- São Paulo: Editora G. Gili.
- Debord, Guy (2002) *A sociedade do espetáculo*. Rio de Janeiro: Ed. Contraponto (Ed. original 1967)
- Debord, Guy (1957) *Relatório sobre a construção de situações*. Paris, 1957. Disponível em: <http://books.stress.fm/>
- Jacques, Paola Berenstein. *Apologia da deriva: escritos situacionistas sobre a cidade*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.
- Jacques, Paola B. *Zonas de tensão: em busca de microresistências urbanas*. Salvador, 2015.
- Teatro da Vertigem: *trilogia bíblica* (2002) São Paulo: Publifolha.