

Pieles del tiempo: dramaturgias y mitologías expandidas en la ciudad

DA COSTA, Felisberto / Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo – ECA-USP
- correo electrónico de contacto: felisberto@usp.br

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: dramaturgia-ciudad-imaginario-mitologías- teatro contemporáneo.*

» **Resumen**

El estudio busca la perspectiva en la que los mitos, leyendas e imaginarios puedan ser operados como dramaturgia misma, y también bajo una perspectiva que la expanda. La ciudad, cuando es habitada por texturas acústicas, visuales, corporales, que impregnan el espacio-tiempo en bulliciosa encarnación, componen dramaturgias errantes y perennes, muchas de ellas sumergidas en las pieles del tiempo. Los edificios, en sus aparentes caras “neutras”, están atravesados por historias de todo tipo, nos cuentan lo que a veces no vemos, pero vivimos. En São Paulo, los mitos de la diáspora africana y de los pueblos indígenas se cruzan, no sólo a través de las dramaturgias producidas por colectivos teatrales, sino también a través del legado de colonización y colonialidad de los cuerpos de la ciudad, acciones que forman parte del habla cotidiana, de las pequeñas creencias cotidianas invocadas por la sabiduría popular. Así, esta ciudad contemporánea, al invocar mitologías, que opera en los intersticios y espacios de la normalidad, atraviesa piel y tiempo, carne y hormigón, naturaleza y cultura. Para atravesar este enredo, utilizo a Joel Candau, Joseph Campbell, Milton Santos, Paola Berenstein-Jacques y Zeca Ligiero como soporte teórico.

» **Presentación**

En El Círculo – Grupo de Estudios Híbridos de Artes Escénicas, colectivo de investigación con sede en el Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo, actualmente se está llevando a cabo un proyecto sobre el tiempo y la memoria. Están vinculados al grupo, además de estudiantes de maestría y doctorado, estudiantes que realizan investigación de pregrado. Iniciamos El Círculo con una propuesta cuyo objeto de investigación es la mutabilidad de los fenómenos escénicos contemporáneos. Lo que une es la investigación colectiva y no la autoría individual. Cuando son actores individuales, son vistos como representantes de un colectivo. La idea de un círculo impregna todas las actividades: la investigación y las relaciones personales que se convierten en una espiral a través de la

intersección del tiempo. No se trata de fijar principios, sino de una “utopía” a la que apuntamos siempre. En los seis años de existencia del grupo, hemos producido obras individuales, en pareja y colectivamente. La contribución de El Círculo a la realización de este proyecto se refiere, como ya se ha dicho, al estudio de las temporalidades y las memorias a partir de investigaciones en el campo expandido, mirada que engloba las teatralidades manifestadas en la ciudad. Este modo de operar permite pensar las fricciones resultantes entre el arte y la vida, el espacio de la escena y la ciudad, los tiempos escénicos y los tiempos “reales”, diversas formas artísticas que podríamos denominar teatro o teatralidades.

› **La ciudad y los sucesos**

Como plantean pensadores contemporáneos, como, por ejemplo, Byung-Chul Han, pensar el tiempo hoy es abrir posibilidades para operar nuevos modos de existencia, un tiempo que invoca el ritmo y la contemplación, porque “donde el tiempo pierde todo el ritmo, donde se lanza sin parar y sin dirección al descampado y al vacío, también desaparece en cada momento oportuno o en cada buen momento” (Han, 2021, p. 22). A partir de la textura presentada, comprobamos que la propuesta de entrar en las teatralidades que impregnan las acciones del universo *afroamerindio*, en las prácticas y acciones contemporáneas, cumple con los objetivos principales de este proyecto al buscar la concreción de lo que hemos imaginado en El Círculo, en cuya investigación académica busca dialogar con la ciudad, articulando la cultura y la extensión como uno de sus pilares fundamentales, abriendo a la población de la ciudad lo que se produce/investiga en el ámbito universitario, tejiendo consonancias y diálogos posibles con la sociedad.

En *Pieles del Tiempo: dramaturgias y mitologías expandidas en la ciudad*, el estudio busca la perspectiva en la que mitos, leyendas, relatos e imaginarios pueden ser operados como dramaturgia misma, y también bajo una perspectiva que la expande. La ciudad, habitada por texturas acústicas, visuales y corporales, permite que el espacio-tiempo, en una encarnación bulliciosa, engendre dramaturgias errantes y veloces, muchas de ellas sumergidas en las pieles del tiempo. Por otro lado, como dice un proverbio de África Occidental - Guinea, Nigeria, Ghana, Benin y Níger- “La luna se mueve lentamente, pero cruza la ciudad”. (Simas y Lopes, p. 112).

Los edificios, en sus aparentes caras “neutras”, están atravesados por historias de todo tipo, nos cuentan lo que a veces no vemos, pero vivimos. En la ciudad de São Paulo, la arquitectura ecléctica de la Casa da Dueña Yayá, en el barrio de Bela Vista, la locura es el dispositivo que revela las líneas de tensión en la dramaturgia de una mujer, afectada por una enfermedad mental, en la mirada de algunos. Dueña Yayá es el último miembro vivo de su linaje en desaparecer físicamente a causa de la demencia, pero permanece en la mente de los habitantes de la metrópoli. A su vez, la figura de mujer-fantasma conocida como la “Rubia del Baño” frecuente, de vez en cuando, el imaginario de los estudiantes. Bajo el llamado de tres toques, como

los famosos golpes de Molière, la Rubia realiza una “escena fantasmal”, situación que encuentra similitudes en otros lugares del mundo. En São Paulo, los mitos de la diáspora africana y de los pueblos indígenas se cruzan, no sólo a través de las dramaturgias producidas por colectivos teatrales, como la Companhia de Teatro de Heliópolis o el grupo Estopô Balaio, del este de São Paulo, sino también por el legado de colonización y colonialidad de los cuerpos de (y en) la ciudad. Acciones que forman parte del discurso cotidiano, de pequeñas creencias diurnas invocadas por la sabiduría popular. De esta forma, a ciudad contemporánea, al invocar mitologías que operan en los intersticios y espacios de la normalidad, atraviesa piel y tiempo, carne y hormigón, naturaleza y cultura.

En su obra *Cascas*, Georges Didi Huberman nos dice que “mirar las cosas desde un punto de vista arqueológico es comparar lo que vemos en el presente, lo que ha sobrevivido, con lo que sabemos que ha desaparecido” (1998, p.41). El autor hace esta observación al visitar Auschwitz-Birkenau, ante el horror perpetrado por los nazis durante la segunda guerra mundial, pero es En su obra *Cascas*, Didi Huberman nos dice que “mirar las cosas desde un punto de vista arqueológico es comparar lo que vemos en el presente, lo que ha sobrevivido, con lo que sabemos que ha desaparecido” (p. 41)). Al visitar Auschwitz-Birkenau, el autor hace esta observación ante el horror perpetrado por los nazis durante la segunda guerra mundial, pero es posible trasladar esta perspectiva arqueológica a la “guerra cotidiana” a la que se enfrentan los más de 21 millones de personas que habitan la región metropolitana de São Paulo, principalmente, las voces de las periferias. Así, una vez más utilizando las palabras de Didi Huberman “Es importante saber cómo parecerse a un arqueólogo. Y es a través de una mirada de este tipo – de una interrogación de este tipo – que vemos que las cosas empiezan a mirarnos desde sus espacios soterrados y sus tiempos desmoronados. (...) saber desconfiar de lo que vemos, ver, a pesar de todo A pesar de la destrucción, la supresión de todas las cosas” (p. 61).

En esta poética de la mirada, tocar la piel de las cosas significa entrar en un universo inédito, porque “La corteza no es menos verdadera que el tronco. Es incluso a través de la corteza que el árbol, si me atrevo a decirlo, se expresa. En todo caso, se nos presenta, se nos aparece como aparición y no sólo como apariencia. La corteza es irregular, discontinua, rugosa. Aquí se aferra al árbol, allá se desmorona y cae en nuestras manos (Idem, p. 70). Al deambular por una ciudad con la mirada atenta a sus dramaturgias (teatralidades) expandidas, los movimientos de los cuerpos y las cosas nos dicen cosas a través de sus pieles –en el sentido mismo de estar atravesados y es en la “aparición” y “no sólo en la apariencia” que sucede la dramaturgia. No sólo se invoca el tiempo, sino también el espacio. Como observa Muniz Sodré (2023), el *terreiro*, en Brasil, se presenta como un espacio sagrado de las religiosidades afro-diaspóricas. El Candomblé *terreiro* es una “forma de continuidad, una forma de vida, una forma de pensar” para quienes han sido arrancados de su tierra. Siempre según Sodré, el *terreiro* es una especie de metáfora espacial, donde todo está muy cerca. Es como si los cuerpos de la diáspora reterritorializaran África en territorio brasileño. Banzo es una

especie de “saudade” que se adhiere a la piel. La conjunción de los Orixás, en el terreiro, instala África como metáfora espacial. En este proceso “lo que hace bailar a un buen bailarín es el tambor. (Lopes y Simas, 2022, p.111) Para Muniz Sodré, en esta lógica del lugar, el *terreiro* se asemeja al ágora griega. Así, pensar la ciudad como un gran *terreiro* nos lleva a mirar una maraña de pieles y cosas que conforman vida y estética, existencias y resistencias. En *Cárcere o porque las mujeres se convierten en búfalos*, obra puesta en escena por el grupo de teatro de Heliópolis, el espacio territorial de la comunidad no es solo un recorte incrustado en la metrópoli de São Paulo, sino una especie de *terreiro*, un lugar de existencias que no se acobardan ante la opresión estructural. A su vez, en *Reset Brasil*, obra de teatro del Colectivo Estopô Balaio, “interpretada por indígenas urbanizados” (2023, s.n.), como nos dice el programa del espectáculo, se propone un encuentro entre África y Abya Yala, como llaman la América los pueblos indígenas. En esta pieza, el espectador/participante camina por cerca de 2 km, por las calles y callejones de Jardim Lapenna, en la región de São Miguel Paulista, lugar antes conocido como pueblo de Ururaí. Deambular la mirada como un arqueólogo es darse cuenta de cómo se puede pensar la teatralidad: un lugar desde el cual se mira, no sólo como ficciones, sino también como realidades que subyacen a las temporalidades de la ciudad, como actos estéticos, en los que la vida y el arte se presentan como bordes o suelos porosos que se cruzan entre sí. No se trata tanto de elaborar un recorte o enmarcar y percibir una suerte de teatralidad performativa en una escena de la calle, como señala Josette Féral (2015), sino de buscar en la ciudad la realidad que subyace a las miradas ficticias, en las capas que recubren las diversas formas de la realidad., para realizar la realidad y las contradicciones de la vida cotidiana que se superponen a las ruinas.

› **A modo de cierre**

Concebida como una obra de arte abierta e inacabada, como sugiere el arquitecto y urbanista Alexandre Delijicov (2023), la ciudad se revela como un cuerpo mutable, una creación colectiva realizada por los que están vivos, los que ya no están más con nosotros y para los que vendrán. Es en este tejido espacio-temporal que la mirada establece su acción háptica, al atravesar las escenas reales cotidianas de sus habitantes, los cuerpos y sus movimientos, los *terreiros* que conforman territorios diversos, dramaturgias de existencias, relatos tejidos por los movimientos de los cuerpos en el espacio-tiempo. Desde el lugar donde lo ves, lo que ves traspasa el teatro y la vida.

Bibliografía

Delijacov, A., (2023) "A cidade, obra de arte coletiva ". En *Tedx Jardins City 2.0*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2MXOAO7OKO4>. (Consulta 2 abr. 2023).

Didi-Huberman, G (1998). *O que vemos, o que nos olha*. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34.

Féral, J. (2015) *Além dos limites: teoria e prática do teatro*. São Paulo: Perspectiva.

Han, B. C.I (2021) *Favor fechar os olhos: em busca de um outro tempo*. Trad. Lucas Machado. Petrópolis (RJ): Vozes,

Lopes, N. & Simas, L. A. (2022). *Filosofias Africanas: uma introdução*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Santos, A. B. (2015). *Colonização, Quilombos. Modos e Significados*. Brasília (DF): INCT,

Sodré, M. (2019) . *O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira*. Rio de Janeiro: Mauad X.

Fuentes

Estopô Balaio. Reset Brasil. En <https://coletivoestopobalaio.com.br/> (Consulta 02 abr. 2023)