

Moreira Ramos, Maria das Graças.

Master en Arte y Educación – Pennsylvania State University – USA. 1980.

Doctora en Bellas Artes – Sevilla, ES. 1997.

Profesora Titular de la Escuela de Bellas Artes da Universidad Federal da Bahía y del Programa de Pos-grado Artes Visuales.

Corazones sin tórax o abrigos efímeros.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación.

PALABRAS CLAVE

Cuerpo/corazón, ciudad, desabrigados, (ser-objeto).

KEY WORDS

Body/heart, downtown, home-less, boxes, (object human).

RESUMEN

Esta investigación tiene como eje, enfatizar una problemática social que alcanza a los grandes centros urbanos, principalmente a las metrópolis del mundo en desarrollo. El "DES-ABRIGO" (no-lugar) donde habitan los moradores de calles. Hemos tomado la ciudad de Salvador de Bahía como ejemplo de esta población fluctuante. Se tiene también como objetivo desarrollar obras de los alumnos de post-grado, máster y doctorado del PPGPV (Programa de Post-grado en Artes Visuales) de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Bahía, de esta investigadora y de los moradores de calle. El tema propuesto para el grupo, ha sido *CORAZONES SIN TORAX o ABRIGOS EFÍMEROS*. La propuesta para el desarrollo creativo parte de la simbología del corazón como representación del cuerpo y la poética de cada uno, en un cambio de corazones (del artista y del morador de las calles), como un trueque: Te cambio esto por aquello.

Por creer en el arte como herramienta de expresión, comunicación y siendo ésta capaz de transformar los sentidos y emociones, es por lo que propusimos este trabajo a los moradores de las calles, en una tentativa de darles nuevas oportunidades o inclusión social. Se tomó como muestra, un grupo de personas sin techo, denominados ("corazones sin tórax"), como ejemplo práctico de esta experiencia. Esas personas fueron llevadas al ámbito de las aulas de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Bahía, en la asignatura regida y administrada por la profesora, coautora del presente trabajo: (Laboratorio de Investigación "Trans" - bidimensional), donde los alumnos de máster, doctorandos y algunos artistas invitados pudieran trabajar juntos. Se creó entre los artistas y moradores de las calles, una estrategia de diálogo y cambio de experiencias que les condujo a un proceso creativo diferenciado y de gran riqueza de resultados, redefiniendo sus vidas.

ABSTRACT

This research has theoretical basis on emphasize a social problem that affects large urban centers, especially in the world's metropolises in development. The "non-housing" (non-place) inhabited for street dwellers was taken as example of existing floating population in the city of Salvador. The practical strategies had as a goal to develop works of graduate students, masters and doctorate of the PPGAV of School of Fine Arts of the Federal University of Bahia, from this researcher in line with the homeless. The class is entitled Trans-dimensional Research Laboratory, and the theme proposed for the group was "Hearts without chest or shelters ephemeral". The proposal for the processes and creative development was from the heart symbology as a representation of the body and the poetics of each, in a mutual exchange of hearts, among the students of the course and the homeless. Because of believing in art as tool of expression, communication and being this able to turn the senses and affections, in this way, together, we proposed this work to street people, in an attempt to awaken them critical thinking and provide new opportunities or even inclusion social. It was taken as formatting for the construction work a method in which a group of homeless people, could apply such experience. The homeless were asked to attend the classroom of the School of Fine Arts Federal University of Bahia, to

work together with students and other artists also invited. It was created among students - artists and the homeless a strategy of dialogue and exchange of experiences that led them to a different creative process and wealth of results with possibilities for developments, redefining their lives and their imaginary.

INTRODUCCIÓN

Sabemos que el arte es una herramienta de expresar emociones y generar saberes, donde los gestos son vinculados a lo sensible. Es importante recordar que no solamente los conceptos definen lo artístico, sino también que se puede dibujar emociones, revelar formas incluso no identificadas en el mundo real, emergiendo del universo interior del hombre, de su corazón. Gracias el arte podremos ver otros mundos construidos con otros ojos. Producir arte es construir una investigación estética. La obra tiene que tener un concepto intrínseco, capaz de alcanzar los sentidos, puede brotar de lo más recóndito del alma, de las experiencias pasadas o presente ¡Este es el único lenguaje de la tierra que no necesita de traducción! Este lenguaje habla por sí mismo, es en sí, un discurso mudo. El arte, la ciencia y la educación conjugados, tienen el poder de gran funcionalidad pudiendo contribuir en la mejora de la salud humana y consecuentemente en su formación social y su integridad como un ser total. Incluso aunque el individuo no tenga una educación formal o erudita, puede expresarse de manera espontánea.

Basados en esa predisposición humana es por lo que propusimos este proyecto, para dar oportunidad a los moradores de “no lugares” de experimentar con materiales diversos de desecho, “como reencuentro con objetos perdidos” o abandonados por las sociedades de los centros urbanos o en las “ciudades inhóspitas” que abordamos en el primer congreso de ANIAV, con el propósito de que aquellos estuvieran en disposición de expresar de alguna forma sus emociones. Personas que ocupan casas viejas en el casco viejo de la ciudad (*downtown*), dislocándose en un frenético movimiento peristáltico de un lado para el otro, como organismos vivos, corazones latiendo expuestos en pasillos, puentes. Camuflándose, ocultándose para despistar sus fracasos, sus frustraciones, su personalidad o incluso para driblar su proceso degenerativo natural. Sobreviven sobre bajo marquesinas, en viaductos, reposando en el lábaro estrellado, sin ninguna expectativa y sin esperar días mejores. Cuerpos ambulantes que sin esperanza, sin destino, sobreviven de las intemperies de la naturaleza, a lo que quiera Dios.

Fue sorprendente percibir cómo los convidados “sin hogar” quedaron impactados y sorprendidos en contacto con la conversación y los materiales junto a los estudiantes y con oportunidad de manipular objetos desechables, pinturas, papeles etc. Se puede percibir la emoción y felicidad, confirmándose así en qué medida el arte tiene el poder de transformar la angustia, el miedo y la soledad en alegría, abriendo posibilidades a una nueva vida, una vida que el arte es capaz de recuperar.

CUERPO URBES X CORAZÓN

El cuerpo animal es, cada uno en su género, un abrigo anatómicamente lleno de órganos, cada uno con funciones específicas, pero todos trabajan sincrónicamente para el buen funcionamiento de este. El corazón siempre fue comprendido como el órgano más importante para la manutención de la vida y también es tenido como lugar de buenas y malas intenciones. La Biblia Sagrada comenta que: “un corazón alegre hermosea el rostro”. Entonces, un corazón en buen funcionamiento enseña un cuerpo saludable y feliz a través del rostro!

Científicamente o anatómicamente se describe el corazón como:

“Un órgano muscular hueco, rodeado de un saco lleno de líquido llamado pericardio, que se encuentra en la cavidad torácica. Su función es bombear la sangre oxigenada (arterial) de los pulmones a través del cuerpo y conduciendo la sangre desoxigenada (venosa), que regresaron al corazón, a los pulmones, donde debe ser enriquecido con oxígeno de nuevo”.¹

Muchos artistas toman este órgano como un elemento simbólico para expresarse de alguna manera.

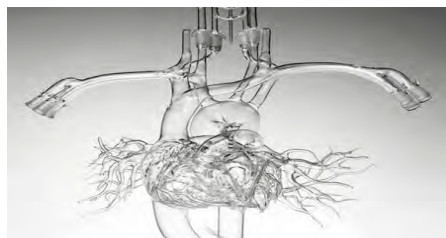

Ilustración 1. Corazón de cristal: Gary Farlow

¹ Disponible en: <http://www.tecmundo.com.br/ciencia/31736-coracao-de-vidro-une-arte-e-educacao-em-unica-peca.htm>

Escultores crean corazones de cristal, además de hermosos, también tienen funciones didácticas, sirven en el aula para demostrar el pasaje de la sangre a través del órgano. Este proceso fue diseñado por Gary Farlow y un pequeño equipo de escultores. Este tipo de poética es capaz, en su esencia, de establecer una dialéctica entre CORAZONES SIN TORAXES o ABRIGOS EFIMEROS, en la medida que el paisaje urbano es para sus habitantes, del mismo modo que el corazón es para el pecho. Los modelos son anatómicamente similares. Poéticamente, se puede decir que la sangre camina por las arterias con el mismo movimiento de las personas al caminar por las calles de la metrópoli. Sangre - Arterias / Cuerpo - Ciudad, todos en el mismo impulso de sincronismo. Las arterias, venas, capilares son piezas adicionales puestos a disposición de sus tareas / actividades, así como la diversidad de humanos perdidos en las calles.

En el trabajo que vengo desarrollando junto al grupo, perseguimos retratar a estos seres errantes en busca de un lugar que se adapte a sus escasas existencias. Personas perdidas en sus propias vidas, con el corazón latiendo mecánicamente, aparentemente sin ningún afecto, o caricias, o referencia para guiarlos.

Ilustración 2. Ode a las Venus-Graça Ramos
Técnica mixta s/lienzo. 2012

Ilustración 3. *The Homeless Projection*
Krzysztof Wodiczko²

Tomando desde el punto de vista social, las metrópolis, especialmente del Tercer Mundo, sitúan los conglomerados y la clase media y los edificios de lujo en áreas geográficas sin lógica social. Para Santos (2004) "no hay ninguna división entre las "favelas" y el casco viejo, por lo tanto, no hay oposición entre las "favelas" y el casco viejo, sino la oposición entre el **círculo superior e inferior**".

Universos macro y micro se confunden. Marc Augé afirma: "Muchos cuerpos no ocupan ninguno, o habitan en refugios efímeros". El techo de sus moradas es el cielo estrellado, puentes, viaductos, los toldos de los edificios de tiendas comerciales, del casco viejo de las *Ciudades Inhóspitas*, o las ruinas de las casas abandonadas. "Algunos cuerpos quedan tendidos en el suelo, y se empaquetan como objetos inanimados o mercaderías en las calles y avenidas" Gracia Ramos (2013).

En los muros y los edificios que componen las Urbes, estos seres, "vagabundos" tienen la oportunidad de ver y sentir parte del paisaje efímero con el que interactúan, pero sin pertenecer a él. Merleau-Ponty (1994) sostiene que "el cuerpo es una obra de arte en su lenguaje poético", es decir, el arte hace que el proceso de individuación y la valorización del ego, capaz de recuperar la dignidad personal. La estrategia pedagógica puede ser un vehículo capaz de despertar los deseos y aspiraciones reconfigurando una nueva "piel social", a fin de ser reinsertado en el contexto humano. Marx (*apud* Didi-Huberman, 1981) sugirió que "No es la conciencia del hombre la que determina su existencia, sino más bien al contrario, es su existencia social la que determina su conciencia." Así, limpiar sus apariencias, nutrir estos cuerpos y "re-significar ellos" de amor y la dignidad, es dar condiciones para que sean reconocidos como ciudadanos, con todos los derechos y deberes, y no como "objetos abandonados" dejados al azar!

El cuerpo al servicio del arte, vehículo, medio y fin, en lugar de sensaciones y transitoriedad, puede transmitir miedos, ansiedades, frustraciones, dolores, gritos, alegría, libertad, y es a la vez templo y tumba de ti mismo! Muchos artistas lo toman como soporte de sus obras y hacen performances, retratando la realidad de un mundo inhumano, cruel y solitario: Cuerpos habitantes del silencio y la indiferencia social.

² Disponible en: <http://edelbartley.blogspot.com.br/2011/04/krzysztof-wodiczko.html>

EXPERIENCIA DE LOS ESTUDIANTES COMO LOS MORADORES DE CALLE

Primero, el proyecto fue pensado para estimular a los estudiantes de postgrado en el proceso creativo y también fue impulsado por el deseo de entender que las personas sin hogar son capaces de sensibilizarse en contacto con el arte a punto de interactuar con un grupo artistas. Por lo tanto, se dieron las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son sus dificultades? ¿En qué espacio y tiempo son capaces de comprender la sensibilidad de la creación artística?

¿Cómo responder a las preguntas acerca de sus causas, mientras que el objeto poético está ahí, estableciéndose simbólicamente como el afecto? Todas estas preguntas se desarrollaron a través de enfoques que se convertirán en un movimiento creador, teniendo como instrumentos materiales los recogidos de las calles con el fin de dejar fluir el trabajo artístico de los participantes, es decir, algunos materiales fueron dispuestos para llevar a cabo las operaciones, intentando, a través de la simbología del corazón (tema propuesto), responder a estas cuestiones. Por lo tanto, hemos dividido la clase en varios ensayos y ejercicios temáticos, lo que permite al grupo de apertura para producir el objeto artístico, inspirados por el comportamiento de los nuevos agregados, sabiéndose que esta población flotante llamado por nosotros "CORAZONES SIN TORAX" sobrevive desde el punto de vista social, al margen, en un espacio de vida inimaginable, como en un marco de la pintura moderna, sin dirección espacial.

De acuerdo con Merleau-Ponty en *Conversaciones* (1948) "El espacio, de ese modo, no es más que el medio de cosas simultáneas que podrían ser llamados por un observador absoluto, también cerca de todos ellos, sin perspectiva, sin cuerpo, sin situación espacial." Estos "corazones sin hogar" tienen un mundo privado, sin dirección, sin rumbo, cuyo tiempo no tiene prisa, no firman contratos de arrendamiento o de compra y venta; el propio tiempo, para ellos, es absolutamente abstracto. En el sentido de que son seres desconocidos por la mayoría de la gente, habitan un mundo cuyo tiempo no es el nuestro.

Ilustración 4. Foto del grupo trabajando en el aula

La estudiante Alexia Zúñiga Pérez (2015) considera que "el tiempo se da en su proceso creativo como una manera de contaje regresivo, de la pérdida." Tomando esto como base, se busca analizar cómo el tiempo es utilizado y visto, comparando esta necesidad que tenemos en la sociedad para "no perder el tiempo" de estar siempre haciendo algo. El tiempo puede ser aprovechamiento o pérdida, y Alexia argumenta más adelante: "El tiempo para el desarrollo de mi trabajo puede ser importante, o, a veces sin ninguna razón." El proceso creativo de Alexia se basó en el artículo Félix de Azúa llamado *Escala de un tiempo perdido* (2006), y por una búsqueda en Internet, donde el título de la imagen es "COMIC FANS". En este contexto, se hace una asociación con las personas sin hogar, que pasan tiempo sin ocupación o las cotizaciones sociales, y así cuestiona: ¿Merece la pena? De alguna manera no seremos nosotros "vagabundos" por la forma en que ocupamos nuestro tiempo? ¿Cuáles son las aproximaciones que definen las acciones? ¿Tienen valor?

Ilustración 5. Producción artística: Alexia Zúñiga Pérez

Para estos nómadas urbanos, el paso del tiempo tiene sólo la luz y la oscuridad, el ruido de los coches sirve de canción de cuna. Aunque es difícil de comprender, pero, es natural asociar el hombre sin hogar con el medio ambiente en que vive. En este sentido, me reporto a un fragmento de Fernando Pessoa cuando se refiere al tiempo: "El tiempo es frágil y se deshilacha como el paso de las horas." Alexia en su obra retrata simbólicamente esta condición humana, lo que es una pérdida de tiempo, reconstruyendo fotografías de estos "vagabundos" a través de la técnica del puntillismo sobre papel vegetal, blanco sobre blanco, remetiendo a la obra minimalista del artista Kasimir Malevich.

La estudiante de doctorado lêda Oliveira, inspirada por el contacto con ese otro mundo, ha desarrollado un Performance (2015), en la que se vestía de negro, simbolizando la ausencia y la soledad, tirada en la acera de la Escuela de Bellas Artes, exhibiendo una tarta en forma de corazón, dejando a disposición de las personas la posibilidad de que se detuvieran y la probaran, interactuando.

Ilustración 6. Performance de la estudiante lêda Oliveira

El estudiante de doctorado y artista Willyams Martins que se apropia de grafitos de los muros de la ciudad, trasladándolos a las galerías; también utiliza intervenciones urbanas y describe su proceso creativo de la siguiente manera:

“Con este tema realizo intervenciones en los espacios públicos, mediante pegatinas de color negro en forma de corazón y los ofrezco a los sin techo. También hago otras en graffías existentes en las áreas parietales, cerca de donde están estos “vagabundos”. El C.S.T.(CORACIONES SIN TORAX) se inserta en un cuerpo arquitectural que late dentro de los organismos vivos. Un latir desamparado, abandonado, pero que todavía está latiendo dentro del seno de la ciudad”.

Ilustración 7. Willyams Martins – Coraciones sin Toraxes. 2015

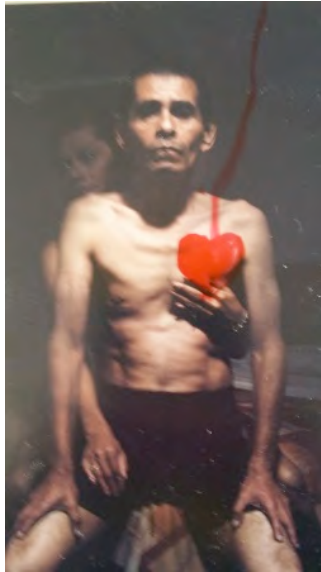

Ilustración 8. Foto: Aléxia Zúñiga Pérez. Intervención: Graça Ramos. 2015

La imagen del corazón que el morador de calle está sujetando, se puede definir como imagen mutante, cambiante, al igual que esa población flotante. En todas partes el corazón se derrama sobre la ciudad. Retratando e interpretando la vida cotidiana de las metrópolis contemporáneas llenas de contrastes con el mundo tecnológico.

De hecho, el tema CORACIONES SIN TORAX, además de ser un medio para llegar a una obra artística, es una denuncia seria de un universo social, desigual, que oprime al hombre pobre, desamparado, sin hogar, como cita Bourriaud (2011): "mirar el mundo a través de este instrumento óptico que es el arte con el fin de esbozar un "arte crítico" en que las obras dialoguen con el contexto en que se producen ". Las personas sin hogar no pertenecen a un lugar original, tienen refugios solamente precarios. Vale destacar lo que una vez más dice este autor sobre esta libertad liberada por sus acciones:

"A partir de una realidad sociológica e histórica – de la era de los flujos migratorios, del nomadismo planetario, de la mundialización de los flujos financieros y comerciales – se perfila un nuevo estilo de vida y pensamiento que permite plenamente habitar la cruda realidad en lugar de conformarse a ella, o resistir a ella por inercia. ¿El capitalismo global parece haber confiscado el flujo, la velocidad, el nomadismo? Seamos aún más móviles. No hay manera de que se nos permita actuar, compelidos y forzados para aceptar el estancamiento como ideal". (Bourriaud, 2011)

Son estas formas, desde un contexto diferente, las que traen nuevos conceptos para desarrollar pensamientos encaminados al dinamismo social. Nuevos significados se ponen en movimiento, por un pensamiento nómada, que se organiza en experimentaciones y circuitos, instalados en la precariedad que los sofoca. Entonces se puede justificar la tentativa de encontrar a estos seres perdidos en las calles e insertarlos en un territorio o lugar socialmente apropiado. Por lo tanto, hay que distinguir la colocación y movimiento de estas identidades a partir de proyectos que contribuyan en mejorar la ciudadanía, basada en la cultura y el arte entre otros atributos. Pero este papel tiene que ser una práctica gubernamental.

En este mismo sentido, Camila Nascimento (estudiante de postgrado, que por lo general trabaja con la poética *Una mirada sensible a la Sociedad en que vivimos*), comenta: "fue estimulada a hacer fotografías de escenas de moradores sin hogar. A partir de las fotos, utilicé la técnica de diseño lineal (contorno), inventada por el artista e profesor Kimon Nicolaidis (1941) ".

La producción de los dibujos de Camila es como una performance para el desarrollo de su hecho creativo, elaborado con la mirada fija en la fotografía, y sin mirar en ningún momento el soporte (papel), así reproduce la expectativa de un resultado basado en la emoción dictada por la memoria. El objetivo es observar con cuidado y atención a todos los detalles de lo que se mira, y no para lo que está siendo "relatado" artísticamente. En este sentido se valora la percepción de la mirada, y así sorprende y es sorprendida por lo que las imágenes enseñan: Las personas sin hogar son como un corazón sin tórax, visto por un ojo más atento y sensible.

Ilustración 9. Camila Nascimento. Foto y Dibujo. 2015

Gilcelia de Jesus Santos fue tocada por la poética del corazón desarrollando configuraciones icónicas donde las formas surgirán a partir de un alambre de metal flexible. La región interior de los objetos “cardíacos” es ocupada valorizando las formas geométricas, un resultado de la interacción entre los hilos de sisal que se entrelazan, sugiriendo triángulos y cuadriláteros, representando la fragilidad de estos seres.

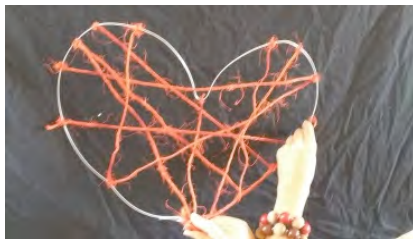

Ilustración 10. Gilcelia Santos. Graça Ramos. Toma lá dá cá. Materiales desechables. 2015

Raimundo Reis está produciendo el video documental, *¡Invisibles, pero humanos!*, relatando:

Creo que las personas sin hogar son el espejo que más tememos. Por lo tanto, en la mayor parte del tiempo en que ellos intentan llamar nuestra atención, quejándose de hambre y de frío, usamos nuestros ojos como paredes para no mirarlos. Otras veces, somos nosotros que fingimos no verlos por muchas razones. Una de ellas es porque encarnan nuestros miedos más profundos.

José Henrique Barreto y Luis Claudio Campos son dos artistas que fueron invitados a interactuar con el grupo porque ya trabajaban con el corazón como tema. Así, desarrollaron una serie de 100 obras de corazones hechos con botellas de cristal rellenas de distintos materiales como: piel de oveja, fibras naturales, semillas y material orgánico, una poética que dialoga con el tema propuesto, contribuyendo sustancialmente con el proceso creativo de otros estudiantes.

Ilustración 11. José Henrique e Luis Claudio. Coraciones Frágiles. Botellas Cortadas. Foto Graça Ramos. 2015

CONCLUSIÓN

Consideramos la ciudad como un gran tórax, receptor de corazones, unos alojados en cajas bien adornadas, de buena apariencia, y otros habitantes de ningún lugar: Los sin techo (*CORAZONES SIN TORAX* o corazones errantes, nómadas). De ahí, el significado de esta investigación, donde enfatizamos el significado del desprecio, del abandono, delo inadmisibles, del rechazo en detrimento de días mejores y condiciones de sobrevivencia con más dignidad.

La intención de intercambio de información al hablar con estos supervivientes de la calle, fue el investigar su situación, sus sentimientos, miedos, ansiedades y expectativas de vida, emociones. Tomamos el CORAZÓN como un signo por ser científicamente un órgano que determina la vida y la muerte, así como representa el aparejo de las emociones humanas.

FUENTES REFERENCIALES

BOURRIAUD, Nicolas. Radicante: Por uma estética da globalização. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

MARC, Augé. Por uma antropologia dos mundos contemporâneos. São Paulo: Ed. Bertrand Brasil.1997

_____. *Não lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade*. Campinas: Ed. Papirus, 2007.

MERLEAU-PONTY, Maurice. Conversas – 1948. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2009.

_____. M. Fenomenologia da Percepção. São Paulo: Martins Fontes, 1994. (SE USAR O QUE ESTAVA NO CORPOS X URBES)

RAMOS, Graça. Reencontro com o objeto perdido: uma poética do olhar. In: Cultura visual e desafios da pesquisa em artes. Goiânia: ANPAP, 2005.

SANTOS, Milton. Natureza do espaço. São Paulo: Ed. Hucitec, 1996.

_____. O Espaço Dividido: Os Dois Circuitos da Economia Urbana dos Países Subdesenvolvidos. São Paulo: Ed. Edusp, 2004.

WODICZKO, Krzyztof. The Homeless Proyection: Charity. New York, de 1986.