

COMO “HANSEL Y GRETTEL¹⁹ ” URBANUS: CREANDO UN TRAZADO INVISIBLE Y ESPERANZADO

THE “HANSEL Y GRETTEL” URBANUS: CREANDO UN TRAZADO INVISIBLE Y
ESPERANZADO
ABSTRACT

Liana González
Universidad de Granada/UGR
Universidade Federal do Espírito Santo/UFES

RESUMEN

Considerando que la ciudad/lo urbano/la urbanidad son algunos de los gestores de las configuraciones sociales/estéticas de la contemporaneidad, y considerando que uno de los más genuinos productos de esta contemporaneidad es la basura, se está construyendo herramientas para dibujar, tejer, el mapa cotidiano del hombre que hace el acto de coger basura significar dignidad. Es una construcción que empieza con la mirada al hombre invisible en la organización social y que vive al lado de sólidas instituciones que poco o casi nada hacen para cambiar su condición de desplazado. Camina por las mismas calles que nosotros pero la calle para él no es camino, es tesoritura. En la calle está su posibilidad del día de mañana. Así como “Hansel y Gretel” se pierden en el bosque porque los pájaros comen las migas de pan que dejan a marcar el camino, este hombre que migra para las metrópolis latinoamericanas se pierde dentro de la ciudad y no encuentra el camino de vuelta. Muchos de ellos no quieren encontrar ese camino y se transforman, se adaptan, encuentran un invisible camino dentro de las posibilidades de la basura: un camino esperanzado.

Palabras-clave: La ciudad; Estética; Arte contemporáneo; Basura; Cotidiano; Hombre.

ABSTRACT

Whereas the city / urban / civility are some of the managers of the social / an esthetic of contemporary settings, and considering that one of the most genuine products of this contemporaneity is rubbish, it is building tools for drawing, weaving, map the everyday man who does the act of taking garbage mean dignity. It is a building that starts with a look at the invisible man in the social organization and who lives by strong institutions that do little or nothing to change their displaced status. Walk the same streets as us but the street is not a way for him, it is tesoritura. The street is their chance tomorrow. Just as “Hansel” are lost in the forest because birds eat the crumbs left to lead the way, this man who migrated to Latin American cities is lost in the city and cannot find the way back. Many do not want to find that way and transform, adapt, find an invisible path within the possibilities of waste: a hopeful path.

Keywords: City; Urban; Esthetic; Contemporary Art; Garbage.

Introducción

Benivaldo, como un Hansel, migró del sud de Bahía hacia São Paulo para grabar un CD con sus canciones. A partir de la visibilidad, encontrar las diferentes expresiones que surgen del hecho de estar en constante búsqueda y encuentro de formas, expresiones, manifestaciones, dotando los invisibles de herramientas para ellos mismos expresaren la poética de sus silenciadas memorias. Esa es una investigación que se caracteriza como *work in process* – el día siguiente trae las sorpresas agregadas al trazado, que generan posibilidades estéticas y sociales no previsibles, en una constante construcción. Así cómo es la ciudad. Así cómo es el ciudadano. Esa proposición estética busca dotar este trayecto de calidades estéticas, advenidas de la memoria pulsante en cada minúscula parte del recorrido – unidad de tiempo, memoria (des)significada. Escuchar el sonido del movimiento, del tiempo que transforma, a través de la sonoridad producida por el tocar el suelo de las ruedas del *tuc-tuc*, emitiendo el son del empeño, del recorrer. Dibujar con papel las calles recorridas, invisibles y sonoras. Crear el papel para la poesía de Benivaldo.

La ciudad

La mirada explora las calles como si fueran páginas escritas²⁰

Las grandes ciudades latinoamericanas entraron en el mundo contemporáneo con grandes procesos migratorios motivados por la falta de desarrollo en la esfera rural y el acelerado progreso urbano. El progreso urbano lleva a

que el hombre del campo intente integrarse a la urbanidad y migre para las ciudades. El espacio urbano va tejiendo un enmarañado de geografías, una red de intereses y conflictos entre partes de un todo unificado a través del universo simbólico del consumismo. En ese espacio, a la vez duro y flexible, es donde producimos y acumulamos basura.

El hombre que migra del ambiente rural a estas ciudades se encuentra sin los equipamientos culturales necesarios para evolucionar en esa nueva vida y, sin poder respaldarse en su historia de origen, sumase a los que son echados del sistema por causas económicas, políticas. No perteneciendo a ninguna categoría dentro del código de conductas, status y, alejado del sistema, vive de lo que *sobra* en la ciudad. Es un desplazado social, cultural, económica y geográficamente, inaugurando una de las muchas minorías que componen la sociedad contemporánea. Manipulando el *resto* conoce los bienes de consumo – aunque vacíos del significado de las logo marcas:

“Parece lixo, mas não é.

É uma garrafa tipo pet que tinha refrigerante
Mas vazia a coitada é descartada num instante
Mas vem um catador e prolonga seu percurso
De volta até a indústria onde
se transforma em tecido
E roupa nova vem a ser”²¹.

Considerando que ese hombre desplazado y ubicado en la urbanidad metropolitana y sus muchas geografías está construyendo su propia geografía, aquí se pretende tejer un camino

20 Ítalo Calvino. Las ciudades invisibles, 1990.

21 “Parece basura, pero no lo es. / Es una botella pet de gaseosa / pero vacía la pobre es descartada / Pero viene el cogedor y prolonga su per curso / De vuelta hasta la industria donde se trasforma en tela / Y ropa nueva viene a ser”. Poesía de Benivaldo.

para recorrer el mapa de los invisibles y respetables hombres que tienen la basura como fuente de dignidad y futuro y colaborar para que puedan construirse culturalmente, para que ejerzan su plena ciudadanía.

El pertenecer

El número 5192 de la *Classificação Brasileira de Ocupações* (CBO)²² representa “Trabalhadores de coleta e seleção de material reciclável” (“empleados para la selección y recogida de material reciclable”). El número 5192-05 clasifica el “Catador de material reciclable” (*cogedor de material reciclable*), y así lo describe: catador de ferro-velho, catador de papel e papelão, catador de sucata, catador de vasilhame, enfardador de sucata”. (“colector de hierro viejo, colector de papel y cartón, colector de botellas, empacador de chatarra”).

El Estatuto Social de la RECUPER-LIXO tiene como Misión:

Art. 2º - Contribuir para el desarrollo económico y la solidaridad, promover la calidad de vida humana, social y ambiental, de los miembros y asociados y asociadas, la política pública de reciclaje y generación de empleo, ingresos y vida digna²³.

Esas reglamentaciones indican que existe documentación que significa reconocimiento del papel social de este grupo, uno de los pilares para la construcción de ciudadanía a los cogedores de material reciclable, pero ¿por qué siguen invisibles? Benivaldo nos presenta un análisis:

Na Recuper-Lixo somos todos associados e dividimos parte dos resultados com as vendas que infelizmente hoje se encontram bastante precárias devido o volume de materiais coletados e comercializados, somos atualmente um grupo de 22 pessoas trabalhando juntos como catadores de materiais recicláveis e não temos nenhum vínculo empregatício pois caso fosse assim teríamos um patrão e seríamos empregados e não pseudos empreendedores sociais, é neste ponto que o Estado e a União têm falhado drasticamente em apoiar as nossas atividades econômicas pois somos considerados como empresa na hora de prestar um serviço ou sermos tributados por isso mas somos excluídos quando precisamos de um empréstimo ou ajuda para desenvolvermos nossas atividades, aí surge o protecionismo que oferece os convênios cheios de burocracias e um monte de dificuldades para se conseguir gastar o dinheiro que nos foi concedido acabando tudo em nada, para se ter uma ideia hoje somos considerado pela Prefeitura Municipal como se fossemos porcos/tratados com comida para ficamos gordos pra próxima eleição e assim sucessivamente”²⁴.

22 Clasificación Brasileña de Ocupaciones, que organiza los puestos de trabajo y sus familias organizacionales, creada en 1977, con revisión en 1994 y actualización en 2002.

23 Estatuto Social de la Asociación de los Cogedores de Material Reciclable y Economía Solidaria del Municipio de Serra – RECUPER-LIXO, Provincia de Espírito Santo, creada en 27 de abril de 2002.

24 “En la Recuper-Lixo somos todos socios y compartimos parte de los resultados con las ventas, que hoy es por infelicidad bastante pobre ya que el volumen de los materiales recogidos y negociables es pocos, en estos momentos somos un grupo de 22 personas que trabajan juntas como recolectores de materiales reciclables y no tenemos ningún vínculo de empleo porque si lo fuera, tendríamos un jefe y estaríamos empleados y no pseudo- empresarios sociales, es aquí donde el Estado y la Unión han fallado drásticamente para apoyar nuestras actividades económicas, porque se nos considera llegado el momento de prestar un servicio o someterse a imposición pero también somos excluidos cuando necesitamos un préstamo o ayuda para desarrollar nuestras actividades, surge el proteccionismo que ofrece los pactos llenos de burocracia y un montón de problemas con la obtención de gastar el dinero que se nos da y termina en nada, hoy somos considerados por la Municipalidad como si fuéramos cerdos / tratados con alimentos grasos para la próxima elección y así sucesivamente”.

El trayecto, un relato

Si no puedes vencer en tu lucha
contra la basura, únete a ella²⁵

La construcción de esa *proposición estética*, esa manifestación estética callejera, cuenta con la presencia y activa participación de Benivaldo, cogedor de basura y cooperado en la RECUPER-LIXO.

Para Benivaldo esa participación es reconstrucción de su trayectoria: cuando empezó a coger basura, era caminando por las calles con su *tuc-tuc* que nacían sus poesías y canciones. Va a dar forma a su invisible y silenciada memoria. Comprendiendo el papel que su trabajo representa para el consumismo y la urbanidad, confiere dignidad a su cotidiano de cogedor y transforma en poesía sus reflexiones:

Reciclar é refazer
É dar vida novamente
A alguma coisa que algum dia
la desaparecer.
Reciclar é fazer
O 'bebum' deixar de beber
O fumante deixar de fumar
O papel reutilizado
Lixo deixar de ser²⁶.

Su efectiva participación o está llevando a aprender y practicar nuevos conocimientos: ya sabe hacer la pulpa y el papel. Es Benivaldo que está preparando la pulpa para esa acción, y la prepara en la RECUPER-LIXO, para enseñar a sus compañeros cogedores. Cada visita que hace a la Universidad busca conocer más: ha visto mu-

chos mosaicos, esculturas, pinturas, paseando por el Centro de Artes y todo eso lo comparte con ellos. Muchas veces ha dicho que quiere organizar una visita de su grupo a la Universidad. Su deseo es compartir con el grupo prácticas y saberes que os lleven a cambios y nuevas construcciones, nuevas posibilidades. Está comprendiendo que las herramientas del arte pueden ayudarlos a construir esa evolución.

Siendo esta manifestación un *work in process*, se pretende que todo lo que se está compartiendo con Benivaldo llegue al grupo, a través de una integración más efectiva entre la Universidad, el Centro de Artes y la RECUPER-LIXO. Acciones en ese sentido ya se están configurando a través del deseo de los alumnos ubicados en esa manifestación estética callejera en ampliar la convivencia y de algunos profesores que ya se acercaron de Benivaldo. De esa manera, vamos practicando lo que nos enseña Paulo Freire (1978)²⁷ que nos dice que “todo comienzo que requiere actividad en el dominio humano, puede presentar dificultades y riesgos”, y que en las prácticas comunitarias el diálogo es tradicional y, por lo tanto, “(...) participar colectivamente de la construcción de un saber, (...) que lleve en cuenta las propias necesidades y lo torne instrumento de su lucha, posibilitándole transformarse en sujeto de su propia historia”²⁸, y es lo que estamos buscando hacer. Para tanto, esta convivencia se está estructurando observando la poética de la educación artística participativa, reconociendo que

El arte, como lenguaje aguzador de los sentidos, transmite significados que no pueden ser transmitidos por ningún otro tipo de

26 “Reciclar es rehacer / y darle vida de nuevo / a alguna cosa que algún día / iba a desaparecer. Reciclar es hacer / el 'boracho' dejar de beber / el fumante dejar de fumar / el papel reutilizado / basura dejar de ser”. Poesía de Benivaldo.

27 Paulo Freire. *Pedagogia do oprimido*, 6ª ed., 1978.

28 Paulo Freire. *A educação na cidade*, 5ª ed., 2001.

Figura 1: Experimentando la densidad de la pulpa

Figura 2:
La pulpa en el
asfalto, en la calle

lenguaje, como el discursivo y el científico. El descompromiso del arte con la rigidez de los juicios que se limitan a decidir lo que es cierto y lo que es errado estimula el comportamiento exploratorio, válvula propulsora del deseo de aprendizaje. Por medio del arte, es posible desarrollar la percepción y la imaginación para aprehender la realidad del medio ambiente, desarrollar la capacidad crítica, permitiendo que pueda cambiar la realidad que fue analizada”²⁹.

El ensayo

[...] algo que está desde su origen concebido para el reciclaje es algo que está desde su origen concebido como basura”³⁰

Teniendo como uno de los objetivos el acercamiento al hombre que vive de la basura, con el intento de conocer su universo estético/simbólico, y sabiendo que está inaugurando una de las muchas minorías que componen la malla social contemporánea, es necesario considerar que está tejiendo un nuevo sistema de signos/símbolos culturales/estéticos referentes a sus saberes y prácticas cotidianas. Michel de Certeau (2005) nos dice que uno de los desafíos para el análisis cultural del cotidiano es lo de

(...) reconocer que en la creatividad cotidiana las posibilidades de nuevas articulaciones sociales, contribuir de alguna forma para esa poiesis, forjar condiciones de sobrevivencia para la sociedad en esa eterna tarea de mantener un equilibrio en movimiento, (...). Es necesario, por lo tanto, garantizar de alguna manera la proliferación del sentido y defender esa ética basada en dar lugar (faire place) al otro”³¹.

29 Ana Mae Barbosa. Mediação cultural e social, in: Arte/educação como mediação cultural e social. Ana Mae Barbosa e Rejane Galvão Coutinho (Org.). São Paulo: Editora UNESP, 2009.

30 José Luis Pardo. Nunca fué tan hermosa la basura, 2006.

31 Fabio B. Josgrilberg. Cotidiano e invenção: os espaços de Michel de Certeau. São Paulo: Escrituras, 2005.

Figura 3: Papel seco, camino materializado

Figura 5: Caligrafía del transeúnte II

Figura 4: Caligrafía del transeúnte I

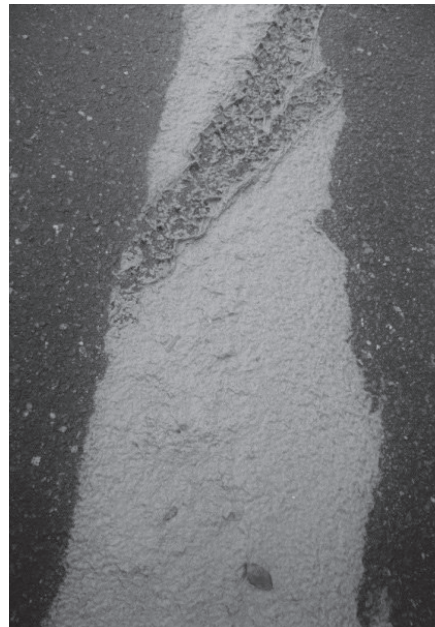

Figura 6: Caligrafía del transeúnte III

Para este ensayo se tomó como punto de partida el cotidiano del cogedor de basura en su práctica por las calles de la ciudad, en su tarea de recoger el cartón. Con Benivaldo hicimos la pulpa de ese cartón y usamos una calle interna del *campus* para echar esa pulpa y registrar el comportamiento del transeúnte (personas, coches, bicicletas) delante de esa materia desconocida y sin significado aparente. Con Benivaldo, cogemos el papel en la calle, la pulpa materializada en camino recogido. La forma del camino, las huellas del transeúnte, del cotidiano, en un papel fruto de basura, de resto. Su trayecto antes invisible ahora está materializado, tiene marcas del transeúnte, del cotidiano, cosas que suelen estar en ese momento y las agrega, componiendo una escritura, una habla, una caligrafía, una poesía, inscritas en el papel.

Ahora vamos a lanzar su voz por el camino, recrear su trayecto en una calle de la ciudad y traer a la visibilidad la compleja situación que vive ese grupo que supuestamente está amparado por resoluciones políticas que se tornan reales solamente a cada Navidad, con una bolsa con bebidas y comidas para la cena – y el nombre de la Institución “*donadora*” de la bolsa, con letras bien grandes, escritas en la placa en la entrada de la RECUPER-LIXO diciendo que es una “*empresa solidaria*”.

Vamos a hacer un trayecto por la ciudad y, cómo un *Hansel*, vamos a echar la marca del

recorrido por la calle, no para volver a la origen – sino para firmar la pertenencia social e importancia en esa malla pulsante que es la ciudad en su cotidiano.

Referencias

- BARBOSA, Ana Mae. Mediação cultural e social. In: Arte/educação como mediação cultural e social. Ana Mae Barbosa e Rejane Galvão Coutinho (Org.). São Paulo: Editora UNESP, 2009.
- CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
- _____. Seis propostas para o novo milênio: lições americanas. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
- JOSGRILBERG, Fabio B. Cotidiano e invenção: os espaços de Michel de Certeau. São Paulo: Escrituras, 2005.
- MTE/SPPE. Classificação Brasileira de Ocupações: CBO 2002. Brasília: MTE, 2002.
- ESTATUTO Social da Associação dos catadores de matérias recicláveis e economia solidária. Serra, Espírito Santo, 2002.
- FREIRE, Paulo. A educação na cidade. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2001.
- _____. Pedagogia do oprimido. 6 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978.
- PARDO, José Luis. Nunca fue tan hermosa la basura. Conferencia en el Ciclo Distorsiones urbanas de Basurama 06. Madrid: La Casa Encendida, 2006.