

Pintura Mural y Memoria Política en Brasil

Lícia Gomes¹

Resumen

No es novedoso que el uso de las pinturas murales son herramientas de la formación cultural y política en una sociedad, ni que tienen participación en la creación de la memoria política. Dentro del contexto de la producción cultural de las últimas décadas en América del Sur, artistas y colectivos de artistas brasileños están elaborando y evidenciando en sus obras importantes temáticas sociales. Por esta razón, propongo exponer dos ejemplos de la producción mural en Rio de Janeiro y São Paulo para reflexionar sobre la relevancia de estos trabajos dentro de las luchas por los derechos humanos. Las producciones elegidas son de artistas que entienden sus trabajos como parte de sus activismos, ellas son: el proyecto Negro Muro, en Rio de Janeiro, que hace pinturas en el espacio público de personajes negros de la historia de Brasil que muchas veces están olvidados o poco representados en la historia oficial y el artista Mundano, en São Paulo, que hace murales inspirados en obras del modernismo de Brasil que denuncian problemas ambientales en el país y algunos de ellos fueron hechos con materiales extraídos de desastres ambientales.

¹ Universidad Nacional de General Sarmiento – IDES. - licia.gom89@yahoo.com.br

Pintura Mural y Memoria Política en Brasil

Introducción

La participación del arte en las luchas por los derechos humanos se presenta en distintas formas de militancia o de activismo. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos también de distintas demandas que componen una agenda de compromisos políticos. Podemos hablar de diferentes causas en las cuales se puede militar y de las muchas herramientas y medios de cómo se milita. Con el objetivo reflexionar sobre la relevancia del arte en las luchas por los derechos humanos, buscaré exponer dos ejemplos de la producción mural en Rio de Janeiro y São Paulo desde una perspectiva latinoamericana, para reflexionar sobre la relevancia de estos trabajos dentro de las luchas por los derechos humanos.

El arte sería, así, un medio y herramienta de activismo político en América Latina que responden a dos agendas importantes: la lucha por la igualdad racial y por un medio ambiente ecológicamente equilibrado. La producción cultural de las últimas décadas en América del Sur, artistas y colectivos de artistas brasileños están elaborando y evidenciando en sus obras importantes temáticas sociales.

En el ámbito de la pintura y del arte callejero, algunos artistas que están en evidencia, entienden sus trabajos como parte de sus activismos: proyecto Negro Muro, en Rio de Janeiro, que hace pinturas en el espacio público de personajes negros de la historia de Brasil que muchas veces están olvidados o poco representados en la historia oficial y el artista Mundano, en São Paulo, que hace murales inspirados en obras del modernismo de Brasil que denuncian problemas ambientales en el país y algunos de ellos fueron hechos con materiales extraídos de desastres ambientales.

En este sentido, serán presentados los vínculos de algunas de las pinturas murales de los artistas seleccionados y sus respectivas militancias, tanto como será observado en el contenido de la imagen, como en la relación de los artistas/creadores en este sentido. Es decir, serán observados tanto la elección estética de las imágenes, que sin excepción son figurativa, que permiten una lectura más directa de la escena o del mensaje que se quiere transmitir, hasta el involucramiento de los artistas que afirman y reconocen su compromiso político.

Procesos artísticos y compromiso político

El arte, como materialidad, solo existe en las acciones. El proceso artístico, sin embargo, no es solamente la producción de un objeto de arte y pasa por muchas etapas. El compromiso político puede ser uno de los componentes de una creación artística, es decir, una obra de arte puede tener función política. Un artista puede militar en su trabajo y este trabajo tendrá una función social. Paralelamente a esta información es relevante explicar que no significa que un artista que es militante o activista tenga que militar en causas sociales por medio de su producción artística. Entonces, los trabajos se serán expuestos siguen la idea de compromiso, según el concepto que, según Howard Becker, en *Notes on the concept of commitment*, explica las ideas de militancia, activismo, participación política como compromiso por una causa.

En este contexto los procesos artísticos del paulista, Mundano, y las intervenciones del proyecto carioca Negro Muro están atravesados por activismos pertinentes a los derechos humanos. El proyecto Negro Muro tuvo inicio en 2018, en la ciudad de Rio de Janeiro por el artista Fernando Sawaya, también conocido como Cazé, y el productor e investigador Pedro Rajão, con el objetivo de crear murales de personajes negros muchas veces excluidos o silenciados en la historia oficial del país - en espacios públicos, con el objetivo de suscitar identificación y representatividad de las personas negras. El proyecto realiza investigación y pintura, como forma de militancia, involucrándose con el tema racial. Actualmente, el proyecto ya cuenta con más de treinta muros distribuidos en diferentes puntos de la ciudad y el proyecto ha ido ganando notoriedad.

Por su parte, el artista conocido como Mundano, es un artista callejero de la ciudad de Sao Paulo, desarrolla materiales no convencionales para crear murales que protestan sobre cuestiones políticas y ambientales del país. Mundano considerase un activista y con sus trabajos desea colaborar con la justicia social y ambiental en el país. El artista que ya tiene reconocimiento mundial empezó su trabajo en los años 2000. Los trabajos presentados fueron hechos con pigmentos la tierra del desastre ambiental de la ruptura de la presa de Brumadinho, una ciudad de Minas Gerais, que ocurrió el 25 de enero de 2019, derrumbando miles de metro cúbicos de agua y barro tóxico sobre la región. La tragedia dejó más de 250 muertos y hasta hoy existen personas desaparecidas.

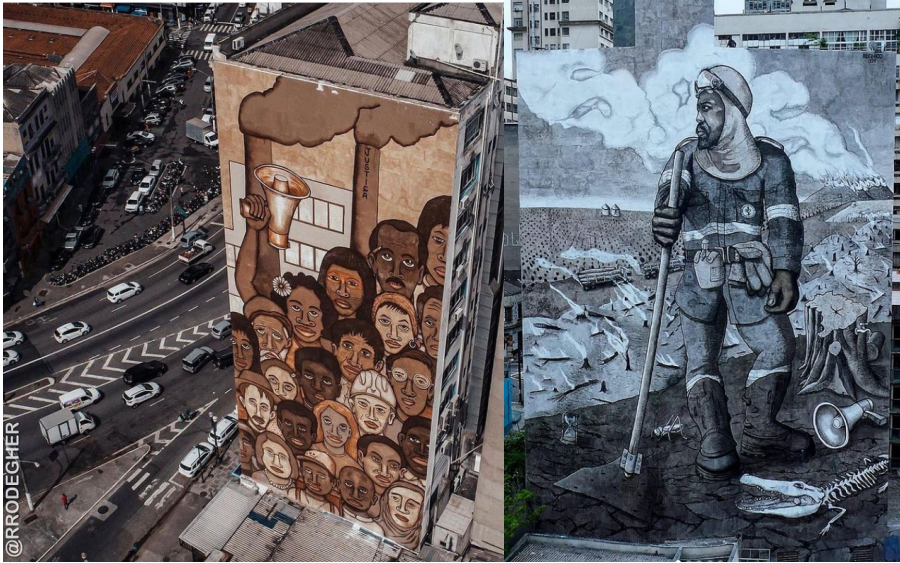
El contexto de las obras presentadas figura un momento en Brasil de un gobierno de derecha con características conservadoras. El trabajo de Mundano, por ejemplo, hace una crítica a la política de medio ambiente del país. El trabajo de Negro Muro tampoco tiene respaldo por el bajo apoyo a políticas identitaria, además de diversas manifestaciones que fortalece la oposición con los movimientos identitarios en Brasil.

Una consideración importante para el análisis del compromiso de los procesos artísticos presentados es sobre su financiamiento, o sea, pensar cuales fueron los medios por los cuales fue posible dar materialidad a la idea. Entre los trabajos seleccionados existen dos tipos de financiamiento. Mientras el trabajo de Mundano pertenece a una serie de relecturas de obras modernistas con temáticas actuales, financiado por la Secretaría de Cultura de Sao Paulo y por las organizaciones WWF, Greenpeace y BetheearthFoundation, los murales de proyecto Negro Muro fueron financiamientos colectivos en el site benfeitoria.com. Importante señalar que los proyectos de financiamiento colectivos utilizan las redes sociales como principal herramienta de difusión. Por eso, y por otras razones, es importante reconocer la participación de las TIC (Tecnologías de información y comunicación) para la visibilidad de los movimientos sociales (MEDINA GUTIERREZ, 2020). Las TIC también entran en el contexto de difusión del contenido de los murales y por eso, también deben ser considerados como parte del proceso de transmisión de estas ideas.

Los murales en el contexto de la memoria política

Esta sección presentará primero los murales y trata de la observación de las imágenes. Abajo están respectivamente los trabajos de la serie Relecturas Mundanas, donde se hizo murales que son relecturas de obras modernistas de artistas brasileños. Los murales son inmensos y pueden ser vistos desde lejos en la ciudad de São Paulo. En los dos casos, se observa la temática ambiental y los personajes, en principio, son personas comunes. Siguiendo, están los trabajos de Negro Muro, el primero, en la ciudad de São João de Meriti, ubicado en el muro de la casa donde vivió João Candido, el héroe de una de las revueltas del inicio del siglo XX, por mejores condiciones de trabajo, en este caso, en el caso de los marineros. En el segundo muro, está la imagen del futbolista Barbosa, considerado uno de los mejores porteros del fútbol brasileño, pero que sufrió, afectando a su carrera y su vida privada, por un episodio de una partida por la selección y, según el

entendimiento común, por una cuestión racial. En el mural está ubicado en el estadio del Clube de Regatas Vasco da Gama, región periférica de Rio de Janeiro.

“Operarios de Brumadinho” y “O Brigadista Paulista” (Instagram @udano_sp)

Secuencia de fotos del mural de João Candido (Instagram @NegroMuro)

Foto del mural de Barbosa (Foto:Thiago Castro, 2021)

Cada mural tienen aspectos específicos, más allá de las figuras, que son relevantes para entender los principios intencionales de los murales. En las imágenes están dos murales de la serie Relecturas mundanas, que propuso hacer relecturas de obras del modernismo brasileño hechas con un pigmento extraído de las cenizas de deforestamientos de en la Amazonia, en la Mata Atlántica, en el Cerrado y en el Pantanal. El primer mural (de la izquierda para la derecha) está la relectura de la obra Operarios, de 1933, de la artista modernista Tarsila do Amaral. Este trabajo tiene 800 metros cuadrados y su realización se dio para recordar el primer año después del desastre de Brumadinho. Por esta razón, fue nombrado “Operarios de Brumadinho”. En la segunda imagen está la relectura de “Lavrador de Café” de Candido Portinari, de 100 metros de altura. Este trabajo llevó dos semanas para su conclusión y tuvo la participación de muchos otros artistas muralistas que colaboraron con el proyecto de Mundano. El trabajo se llama “O Brigadista Paulista” y además de ser una relectura del trabajo de Portinari es también un retrato de Vinicius Curva de Vento, que trabajaba en una calle donde, segundo el artista dijo que mejor se ve el mural.

En la secuencia de imágenes presentadas están fragmentos que forman el mural del marinero João Cândido. Este mural está en el municipio de Sao João de Meriti, en el estado de Rio de Janeiro. Más que eso, son figuras a gran escala que se encuentran en un entorno público. João Cândido Felisberto nació en una hacienda de Rio Grande do Sul en 1880, hijo de padres negros esclavizados. Siendo muy joven, se incorporó a la Marina de Brasil, donde sirvió durante quince años. Debido a su destaque en la Marina de Brasil, pudo viajar a algunos países, donde convivió con diferentes personas. Siempre se mantuvo cercano a las discusiones políticas, manteniéndose muy participativo. En esa época, los marineros, especialmente los negros, sufrían severos castigos físicos y en 1910 João Cândido, junto con otros trabajadores de la marina, se opusieron a este maltrato.

Este hecho se conoció como la Revuelta del Látigo (Revolta da Chibata), cuando durante seis días marineros tomaron el control de cuatro buques de guerra anclados en la Bahía de Guanabara y amenazaron con bombardear la ciudad, en ese momento la capital del país.

Después de la revuelta, fue expulsado de la marina y pasó por muchas dificultades en su vida. Sufrió prisión y hospitalización en centros psiquiátricos. Su vida siguió siendo

bastante turbulenta, incluso después de su liberación. Además de haber pasado por tres matrimonios, los dos primeros de los cuales terminaron trágicamente, João Cândido tuvo once hijos. Luego se fue a vivir al municipio de São João de Meriti, en Río de Janeiro, durante cuatro décadas, hasta el final de su vida. João Cândido murió en diciembre de 1969.

En la imagen está una pintura mural en homenaje a Moacir Barbosa, más conocido por Barbosa. La historia del arquero Barbosa no es solamente importante en la historia del fútbol brasileño. El portero que se destacó en el Clube de Regatas Vasco da Gama, uno de los equipos más grandes y popular del país, originado en un barrio de trabajadores, operarios e inmigrantes de Rio de Janeiro, que también es conocido por su lucha por igualdad racial. Pero el momento más recordado del futbolista, que marcó su vida más allá del ámbito deportivo, fue el episodio llamado como “Maracanazo”, en 1950, donde parte de la sociedad brasileña le culpó de la derrota de la selección. Pasado eso, las cinco décadas de vida del talentoso arquero pasaron a ser muy difíciles, hasta mismo en el aspecto económico. Aunque haya recibido ayudas de algunas personas, de manera general, su historia quedó marcada hasta el fin de su vida, en el año 2000. El racismo también ocupó parte relevante de los discursos en contra el exatleta.

Cada una las obras tienen inspiración en personajes reales y escriben narrativas, sean las personas representadas anónimas o personalidades de la historia del país que tienen sus nombres conocidos. Los procesos de producción demuestran intenciones políticas, con influencia en la vida pública que justifican los trabajos como memoria política. El arte mural en un espacio público es una de las muchas maneras que existen para repensar la realidad. Por eso, para el observador, una pintura, así como también en otras modalidades artísticas, como la música y la literatura, tiene un efecto de comunicar. Así, la presencia del arte no es solo una posibilidad, pero una manifestación inestimable para la lucha por los derechos humanos.

Bibliografia

Berardi Spairani, Adrian 2020 “La transversalidad militante y la participación política” en Revista Mexicana de Sociología (México) No 3

Cefaï, Daniel 2011 “Diez propuestas para el estudio de las movilizaciones colectivas. De la experiencia al compromiso” en: Revista de Sociología (Chile) N° 26

Gohn, Maria da Glória (1997) Teoria dos movimentos sociais paradigmas clássicos e contemporâneos (São Paulo: Edições Loyola)

Lifschitz, Javier Alejandro 2014 “Os agenciamentos da memória política na América Latina” en Revista Brasileira de Ciências Sociais, (São Paulo) Vol. 29, No 85.

Medina Gutiérrez, Jesús Eduardo 2020 “Ciclo de protesta y Estado neoliberal en México, 2012-2016” en Revista Ulúa (Veracruz) Vol. 35

Cultura – Arte em homenagem ao Marinheiro João Cândido é inaugurada na residência onde ele viveu. Disponível em: https://meriti.rj.gov.br/home/arte_marinheiro/ Acesso em: 05/02/2021.