

Cidade em foco: tramas in loco — TEIA

Bárbara Garcia Souza Bravo

Orientadora: Profa. Dra. Myrna de Arruda Nascimento (SENAC-SP).

Pesquisa: Trabalho de Conclusão de Curso, SENAC-SP, 2018.

A TEIA re(a)presenta a cidade de São Paulo por meio de uma narrativa em quadrinhos. Os personagens foram criados para serem os protagonistas do enredo a partir de uma seleção empírica, na qual elencamos doze bairros relevantes para a história da cidade em que seus moradores serviram de base para compor os tipos possíveis da trama do roteiro desejado. A narrativa em HQ foi o suporte ideal para desenvolver uma linguagem que permite pensar espacialmente o contexto urbano e observar as relações humanas no universo

criado e desenhado, salientando sua dimensão de meio comunicativo. Além de vivenciar e conhecer os bairros, o intuito do trabalho foi explorar a noção de pertencimento do lugar. A experiência *in loco* dos bairros e a conversa espontânea com alguns moradores — que serviram de referência para os protagonistas criados — proporcionaram ao enredo a possibilidade de refletir sobre a diferença do ser (de um lugar) e do estar (em um lugar) na mais populosa e diversa metrópole brasileira.

City in focus: plots in loco — TEIA

The TEIA represents — and reintroduces — the city of Sao Paulo through a comic book featuring selected characters that were created to be the protagonists of the plot. Through an empirical selection, we selected these characters in twelve neighborhoods that are relevant to the history of the city they live in. This project has chosen the comic book as a medium because it is the ideal platform to explore a language that allowed the author to think the urban context and to observe human relations in the created and drawn story exposing its dimension as a mean of communication. Beyond living and knowing these neighborhoods, the goal of this project was to explore the feeling of belonging to a given place. The *in loco* experience and the spontaneous conversation with some residents — that served as reference for the characters created — bring to the plot the possibility and the opportunity to reflect on the differences between being (from a place) and being (in a place) in the most crowded and diverse Brazilian metropolis.

Ciudad en foco: tramas in loco — TEIA

La TEIA representa y reintroduce la ciudad de São Paulo a través de una narrativa en historietas. Estos personajes han sido creados con el fin de ser protagonistas del enredo a partir de una selección empírica. Relacionamos doce vecindarios relevantes para la historia de la ciudad en la que estos personajes habitan, y fueron elegidos los tipos viables para construir la trama del guión deseado. La narrativa en historietas ha sido el soporte ideal para desarrollar un lenguaje que permita percibir el contexto urbano y observar las relaciones humanas en el universo creado y diseñado, destacando su dimensión de medio comunicativo. Además de vivir y conocer estos vecindarios, el objetivo de ese proyecto ha sido explorar el sentimiento de pertenencia al lugar. La experiencia *in loco* en esos vecindarios y la charla espontánea con algunos de sus habitantes — que sirvió de referencia para los protagonistas creados —, le dan a la trama la posibilidad de reflexionar sobre la diferencia del ser (desde algún lugar) y del estar (en algún lugar) en la más populosa y diversa metrópolis brasileña.

A proposta parte de um desejo de reaproximação e estabelecimento de vínculos com habitantes de bairros de São Paulo; de estar constantemente presente e saber como é ser e viver em cada uma dessas vizinhanças. Sempre tive muita curiosidade em saber mais sobre a cidade, em escala mais pessoal e intimista. Desenvolver uma pesquisa participativa, acompanhando o cotidiano e compartilhando o sentimento dos moradores dos bairros da Santa Cecília, Vila Mariana e Bom Retiro, se tornou o objetivo formal desse trabalho, o que se somou à vontade de explorar e experimentar uma linguagem ilustrativa em HQ, que me é familiar e com a qual consigo expressar a minha comunicação com o meio urbano.

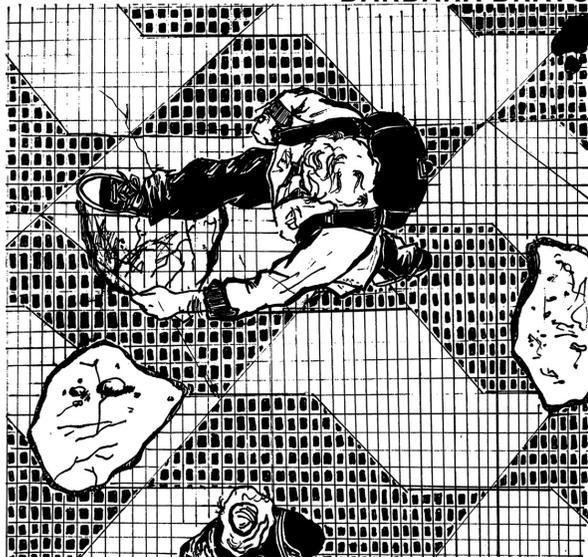
O exercício do arquiteto que projeta para a cidade muitas vezes carece de uma reflexão mais profunda sobre a memória do lugar. Ignoram-se questões históricas que são essenciais para a construção que alimenta o imaginário do lugar, e que está tradicionalmente incorporado e presente no lugar. Portanto, um dos objetivos deste trabalho foi resgatar a memória de bairros relevantes como Santa Cecília, Vila Mariana e Bom Retiro, representando a cidade por meio de personagens e revelando a malha de relações e conexões que fazem da maior metrópole brasileira um "mundo pequeno", em que as histórias dos seus habitantes se entrelaçam e se esgarçam em horizontes mais expandidos, ampliando a noção de um pequeno grande mundo multicultural e multifacetado vivendo em sociedade.

O ensaio apresentado é uma parte do trabalho de conclusão, que tem uma narrativa específica e mais abrangente em HQ, entrelaçando a vida dos perfis urbanos relacionados a doze bairros da cidade: Vila Mariana, Liberdade, Bela Vista, Consolação, Santa Cecília, Barra Funda, Bom Retiro, Sé, Brás, Ipiranga, Mooca e Casa Verde. Estes personagens foram criados a partir de entrevistas com moradores e da coleta de documentos que revelaram histórias de São Paulo.

Esses doze perfis urbanos abordaram biografias e lembranças pessoais, não necessariamente em ordem cronológica.

teia

BÁRBARA BRAVO

hq

O que torna uma cidade única?

Você pode pensar em grandes monumentos ou em restaurantes famosos e arquitetura icônica. Mas a verdade é que as cidades são feitas de pessoas e suas histórias.

Neste quadrinho, vamos passear por três bairros de São Paulo, seguindo seus moradores e vivenciando situações de conflito, ética, espaço compartilhado, dilemas e acasos.

As narrativas vão percorrer a diversidade que torna São Paulo uma cidade única, onde pessoas de diferentes culturas aprendem a conviver entre si, habitando os mesmos espaços e deixando rastros de suas experiências, como uma teia.

Não vai ser difícil encontrar aquela sua amiga “gratidão” pelas ruas desenhadas, ou reconhecer o homem que não quer vender a casa onde sempre viveu com a família imigrante. Afinal, para o verdadeiro explorador, até a maior cidade do mundo pode parecer pequena.

BRAVO

Lugares com lembranças de um período vivido por gerações anteriores, ou vivido pelos próprios personagens que entraram na narrativa em HQ.

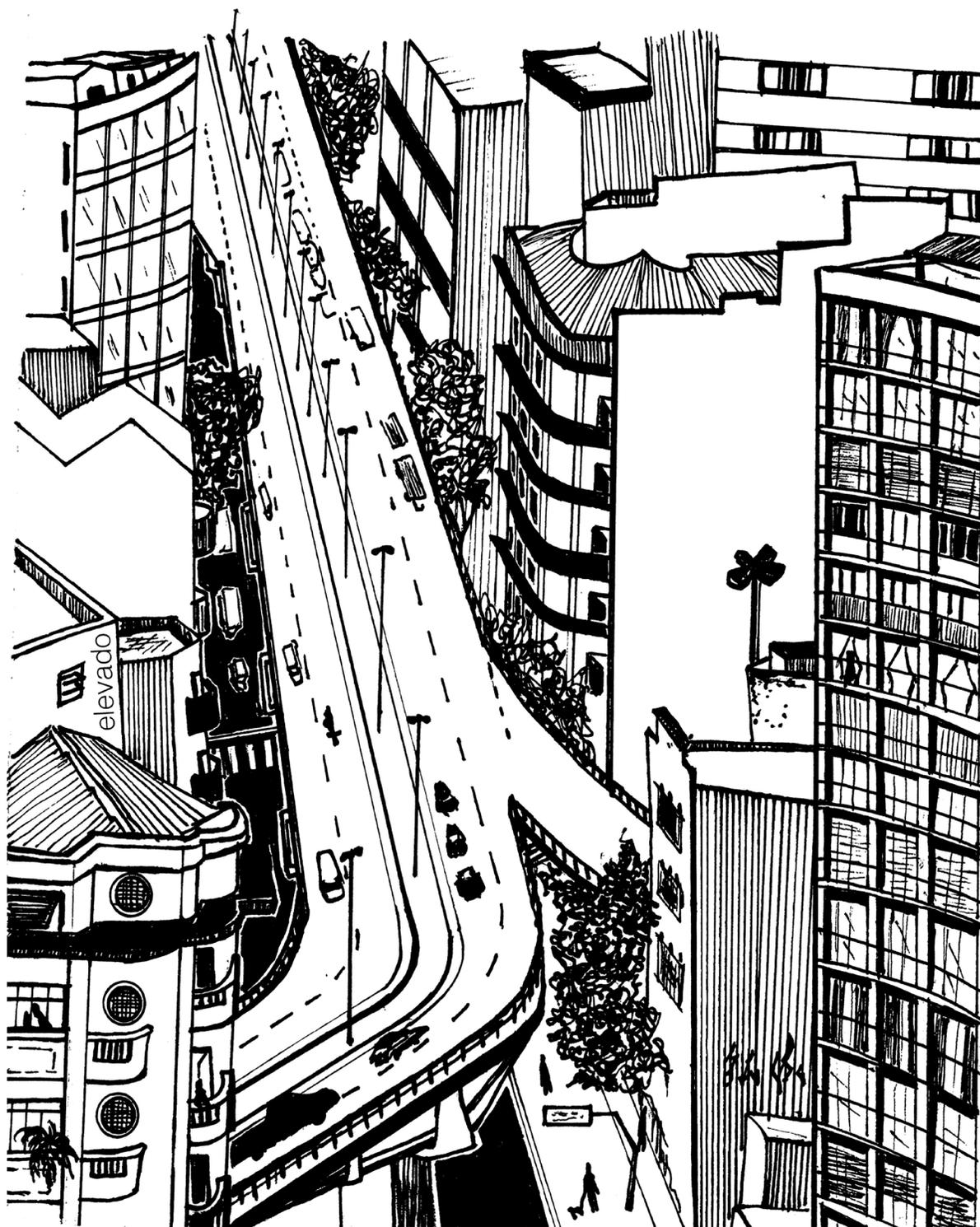
As memórias coletivas dos moradores de cada bairro se desenvolvem dentro de um quadro espacial, com lugares referenciais, costumes e tradições. A sensação de pertencimento é destacada, pois entende-se que reconhecendo parte do lugar somos capazes de desconhecê-lo em nós.

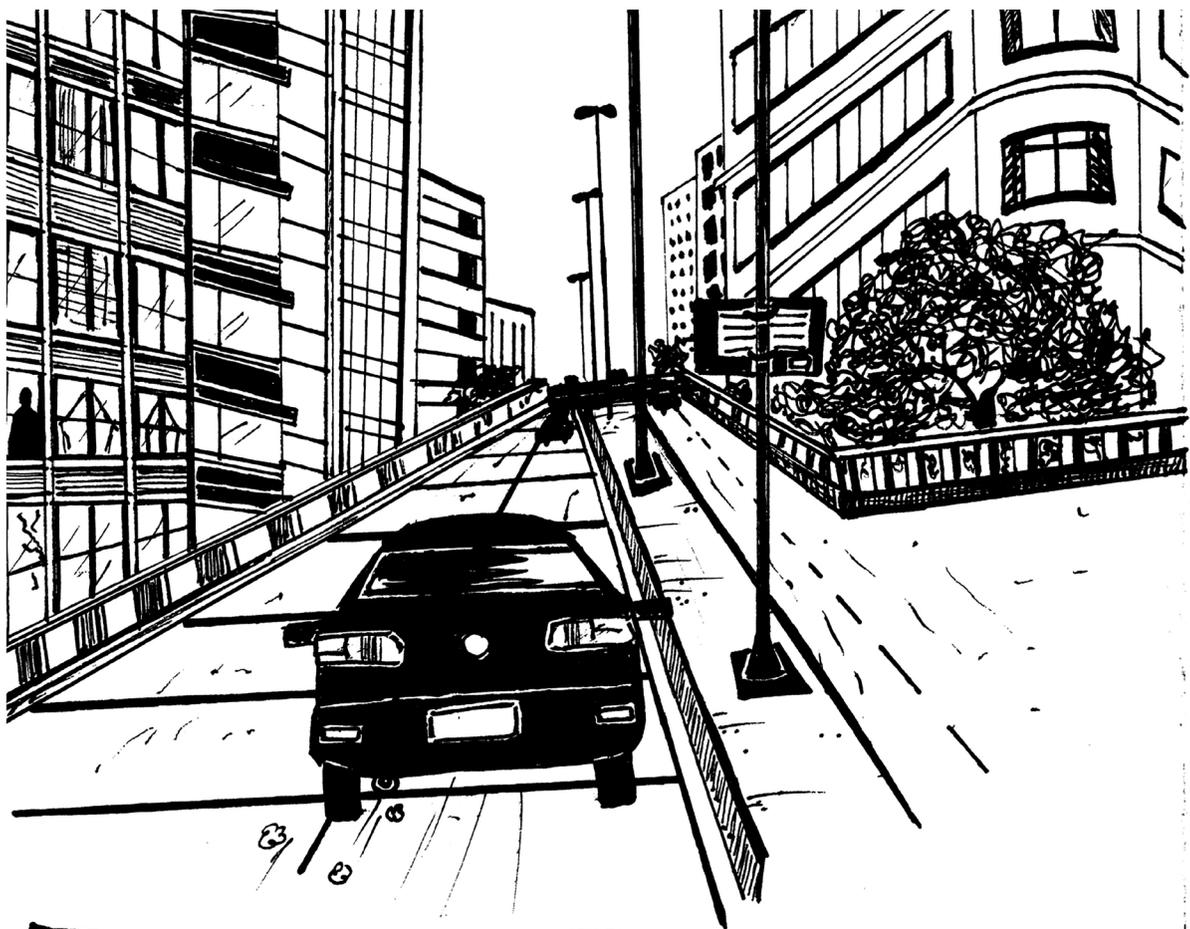
O levantamento dos dados que constam nas narrativas individuais, ou serviram de inspiração para a sua construção, se deu por meio de visitas diárias nos bairros escolhidos, variando entre dias de semana, finais de semana e horários diferentes; e também coletando documentos, histórias, fotografando e desenhando croquis de ruas, captando a essência dos moradores para retratá-los como personagens, os estilos arquitetônicos dos bairros, os edifícios destinados ao comércio, residências e mobiliários urbanos. A pesquisa abordou a re(a)presentação da cidade de São Paulo como um fenômeno urbano construído a partir das histórias e memórias dos surgimentos de seus bairros, contadas pelos personagens.

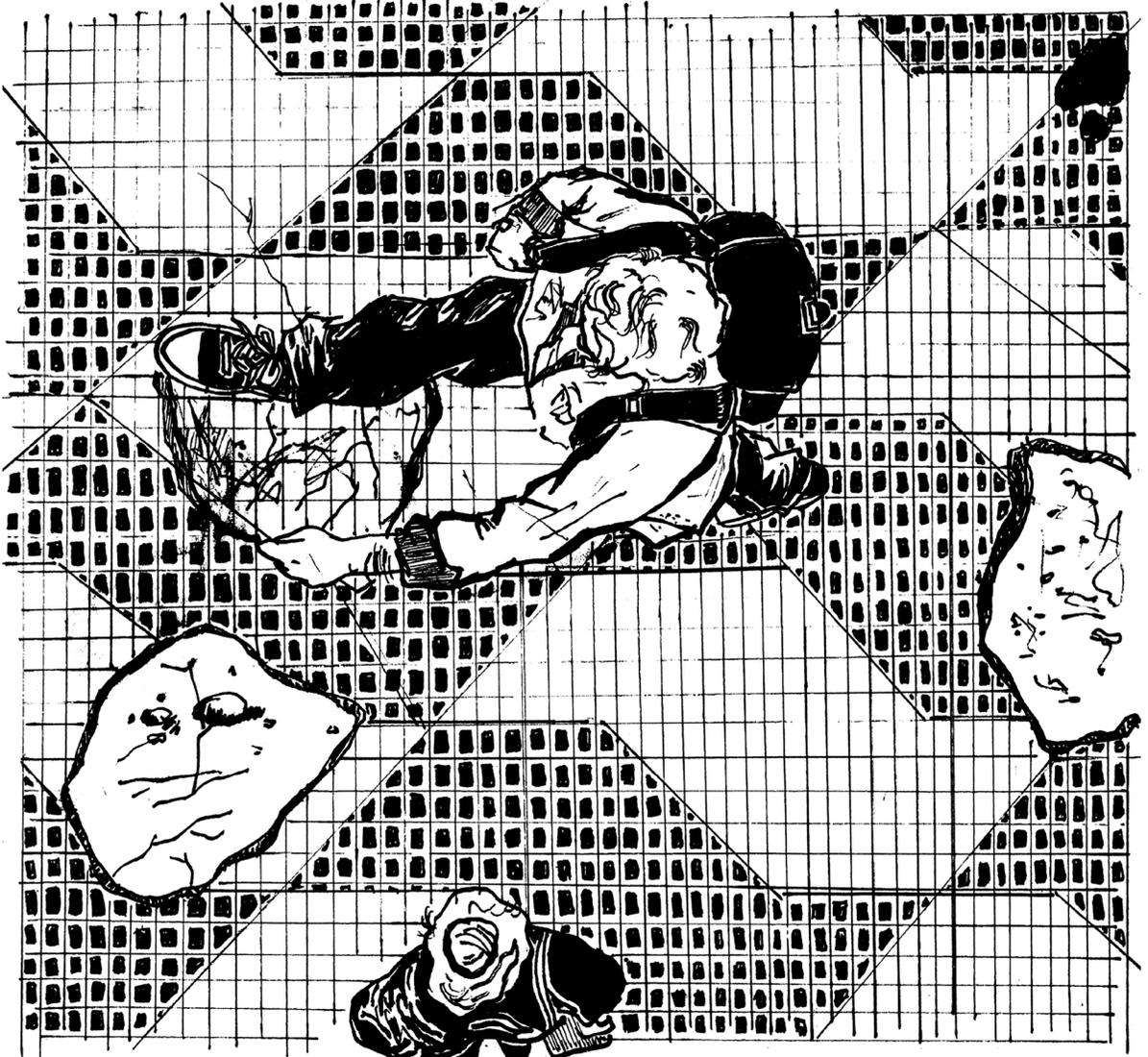
O desenvolvimento desse trabalho representa a conclusão da minha formação em Arquitetura e Urbanismo, e expressa a forma que percebo e construo a cidade e suas representações. A importância de explorar os bairros por inteiro e entender as suas necessidades e pontos relevantes está implícita nos diálogos, deslocamentos e relações que os personagens da TEIA travam entre si e com o lugar em que residem e circulam.

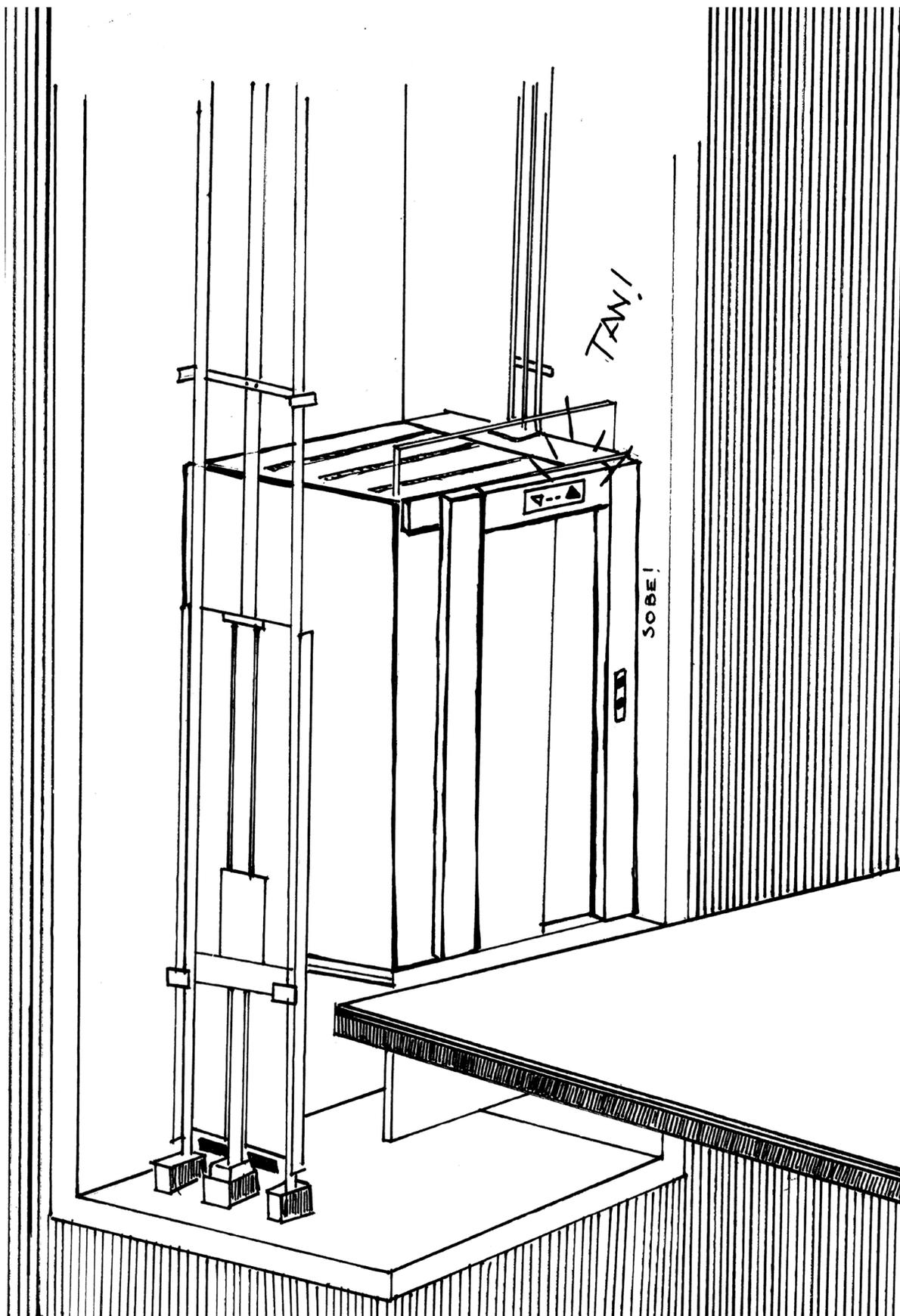
Como arquiteta e urbanista posso dizer que a Arquitetura cumpre o seu papel por completo quando, sem dizer, dá amparo absoluto às ações e feitos humanos. Em silêncio, ela apenas está a postos, pronta para acolher, oferecer suporte e receber todas as formas de vida em seus limites construídos ou definidos, sem rótulos. O amparo arquitetônico se dá quando se conhece por inteiro o que o lugar ou espaço representa e necessita em sua forma e essência, jamais apagando suas questões históricas, e projetando sempre o olhar sobre nós mesmos, ontem, hoje e amanhã.

a MALHA URBANA tece a teia

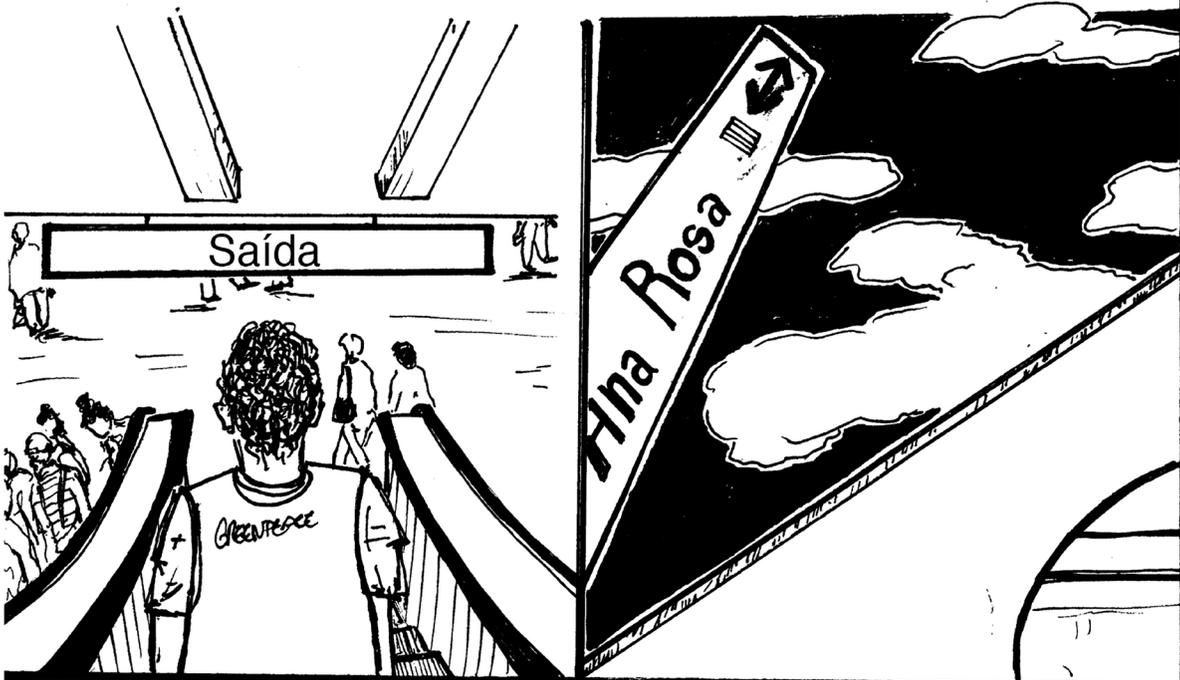

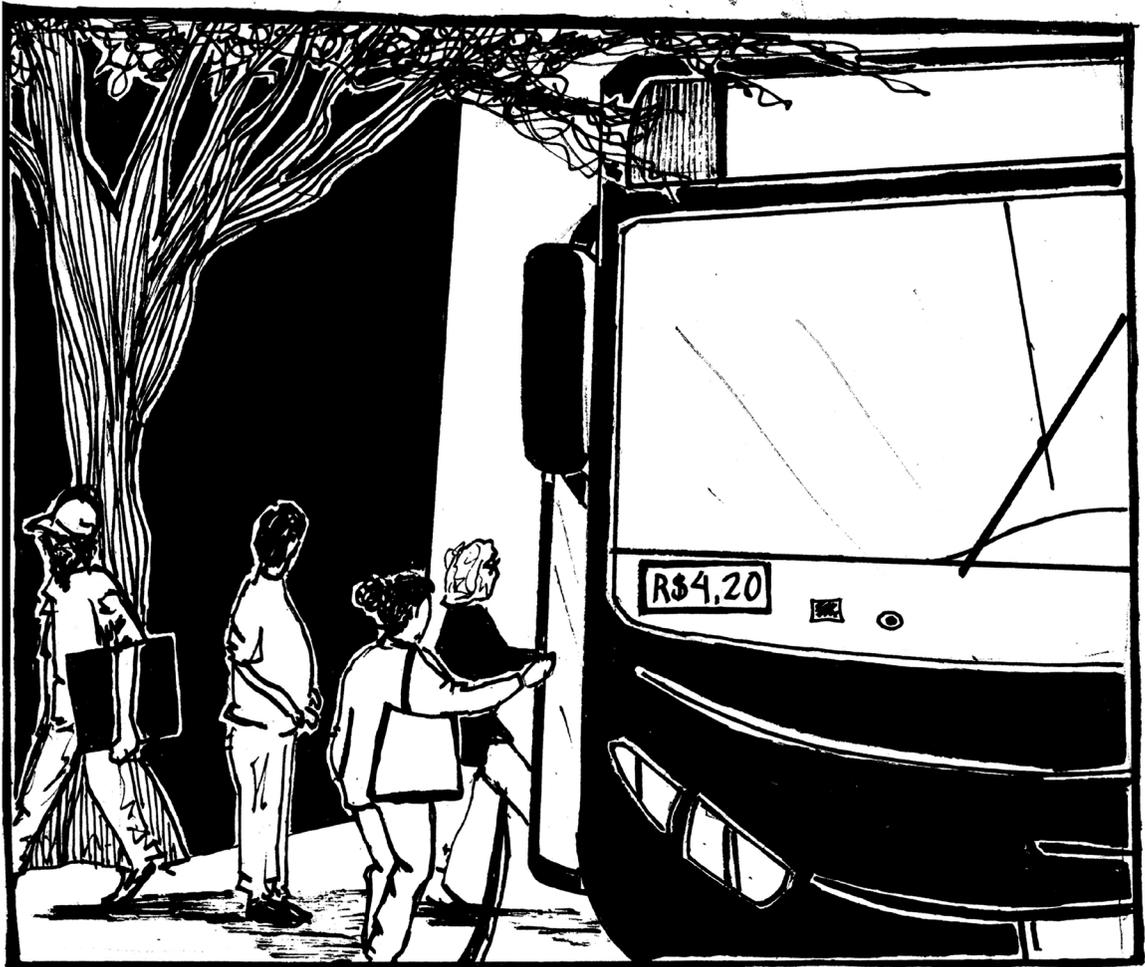

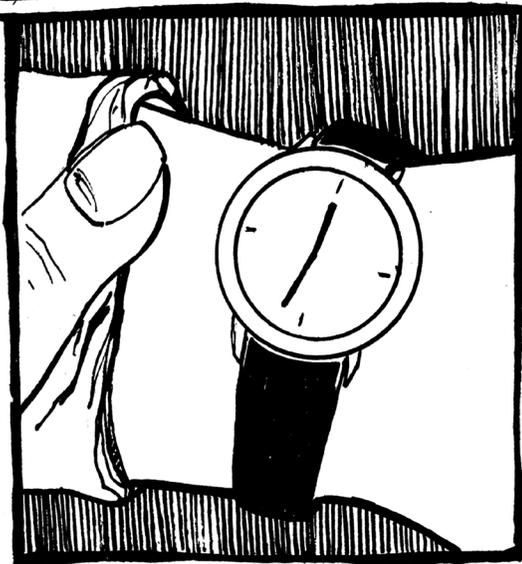

CECÍLIA, MORA NO TUCURUVI COM SEU FILHO RENAN, TRABALHA QUASE TODOS OS DIAS, NUMA ESCALA DE 6X1, VAI TRABALHAR NA LOJA DE ROUPAS INFANTIS DA JOSÉ PAULINO. RECLAMAR DO METRÔ, ÔNIBUS E DO TREM LOTADOS PENSANDO NA DISTÂNCIA QUE ENFRENTA TODOS OS DIAS ERA SÓ MAIS UM ELEMENTO DA ROTINA ANTES DE DESCER NA ESTAÇÃO DA LUZ. SEMPRE COM UM DESEJO PROFUNDO E BEM BRASILEIRO, O DA CASA PRÓPRIA, E MELHOR AINDA, PERTO DO ATUAL TRABALHO.

DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB

REFERÊNCIAS

- ANGELI; LAERTE (orgs.). **Baiacu**. São Paulo: Todavia, 2017.
- CARVALHO, Herbert. **Alguma coisa acontece**: a cidade de São Paulo em 22 depoimentos. São Paulo: Editora Senac-SP, 2005.
- COUTINHO, Rafael. **Cachalote**: de Rafael Coutinho e Daniel Galera. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- EISNER, Will. **Will Eisner's New York**: Life in the Big City. New York: Norton & Company, 2000.
- _____. **Avenida Dropsie**: a vizinhança. São Paulo: Devir, 2009.
- GAMA, Lúcia Helena. **Nos bares da vida**: produção cultural e sociabilidade em São Paulo, 1940-1950. São Paulo: Editora Senac-SP, 1998.
- MACHADO, Antônio de Alcântara. **Brás, Bexiga e Barra Funda e outros contos**. São Paulo: Moderna, 2004.
- MOON, Fábio; BÁ, GABRIEL. **Daytripper**. Barueri, SP: Panini Books, 2011.
- MORCELLI, Danilo da Costa. A memória da cidade de São Paulo: ensaios periféricos, palimpsesto e tabula rasa. **Revista Confluências Culturais**, São Paulo, v.4, n.1, p.31-40, mar. 2015.
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS. Direção: Sidney Lumet. Grã-Bretanha: Distribuidora: Gilberto (New Line), 1974. 1 DVD.
- MUTARELLI, Lourenço. **Os Sketchbooks de Lourenço Mutarelli**. São Paulo: Editora Gráficos Burti, 2012.
- RUN LOLA RUN. Direção: Tom Tykwer. Alemanha. Distribuidora: Sony Pictures, 1999. 1 DVD.
- TOLEDO, Benedito Lima de. **São Paulo**: três cidades em um século. 4. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
- TROIS COULEURS — BLEU, BLANC, ROUGE. Direção: Krzysztof Kieślowski. Suíça, Polônia. Distribuidora: Versátil Digital, 1993. 3 DVD.
- ZUMTHOR, Peter. **Atmosferas**. Barcelona: Editora GG, 2009.

SOBRE A AUTORA

Arquiteta e urbanista graduada pelo Centro Universitário Senac de São Paulo em 2018.
ba.gbravo@gmail.com