ENTRE LEMBRANÇAS E UTOPIAS

FAAP

PRESENTE DA ÎNDIA CI A MACUNAIMA

PERDIDO NA MATA E RESGATADO PELO
HEROI EM SÃO PAULO. MUIRAQUITÃ

Pedra verde, trabalhada. Um dos principais amuletos de proveniência indigena.

Roda roda São Paulo Mando tiro tiro lá

Hoje a roda cresceu Até que bateu no céu É gente grande que roda

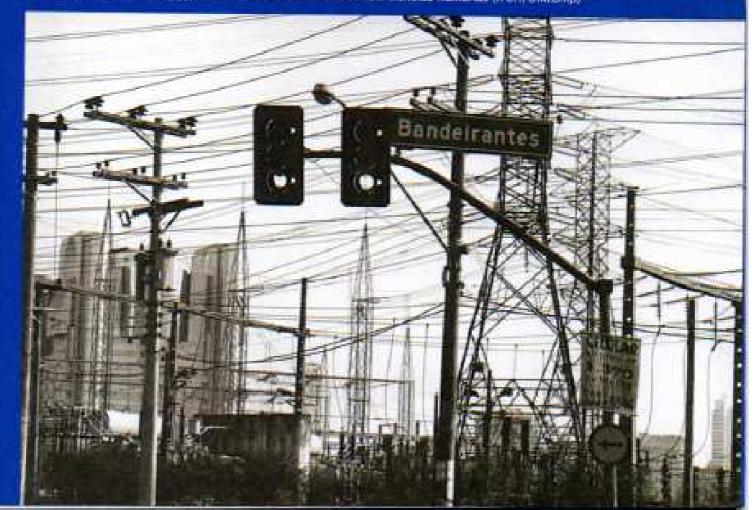
[Oswald de Andrade, no poema "Brinquedo"]1

450 anos de história transformaram o pequeno aldeamento de Piratininga, que em 1585 tería "cento e vinte vizinhos com muita escravaria da terra"? em uma região metropolitana com 8.051 km² e aproximadamente 17.850.000 de habitantes3.

Pertencer a esse ambiente significa enredar-se em algumas das múltiplas tramas de século que remetem à história e à memória da população que aqui tem estado ao longo desses 4 séculos e meio.

Homenageando a população paulistana contemporânea, esta mostra focaliza alguns dos principais marcos de referência de sua cultura. São lembranças e utopias, emblemas que identificam São Paulo como uma realidade singular entre as megalópoles do século XXI.

Foto de Paolo Gasparini, 1999. Acervo do Instituto de Filosofio e Ciências Humanas (IFCH/Unicamp)

Dia do Indio. Foto de Esdras Martins, 1991. Acervo do Sindicato dos Bancários de São Paulo

CHEGADAS, PARTIDAS

Evocação das comunidades formadoras da população paulistana. Diferentes povos, diversos sonhos, culturas plurais se (des)encontraram no espaço da cidade.

Desde as suas origens, São Paulo é um entroncamento, um privilegiado centro de comunicação. Dela partem, a ela chegam e por ela passam pessoas atraídas pelas possibilidades de enriquecimento e bons negócios. Os que chegam, partem ou ficam deixam suas marcas e referências culturais na memória social e na paisagem que vai, ao longo do tempo, identificandose como paulistana.

POSSE DO TERRITÓRIO E PRIMEIRAS PARTIDAS

Nos primeiros registros sobre a vila de Piratininga, os povos indígenas detentores do território foram misturados ao cenário, como se fizessem parte de uma natureza pré-existente.

Foram os primeiros povos a deixar as terras de Piratininga. Historicamente, são as primeiras partidas. O motivo da venda não desagradara ao

Trata-se com o seu proprietario na mesma ou na rua das Flores n. 77. 3—3

Fred

Escrava

Vende-se uma excellente escrava de 47 annos, sadia e sem vicios, apta para todo o serviço domestico.

O motivo da venda não desagradará ao

comprador.

Para tratar na rua da Imperatriz n. 15,

Abrem c tras da pri praças no Dáo car praças na ções banc Saccam Rio de J Londres

Imagem do jornal A Provincia de São Paulo, 21/ 01/ 1880. Arquivo Edgard Leuenroth (AEL/Unicamp)

Desembarque de imigrantes no porto de Santos, início do século XX. Acervo do Memorial do Imigrante - Museu da Imigração, São Paulo

NEGRA ESCRAVIDÃO

Nas últimas décadas do século XIX, a imagem da cidade é associada ao progresso e à modernidade. Porém, a mesma cidade que se congratula com o seu primeiro surto industrial e com a chegada de estrangeiros, convive com a escravidão.

Apesar de sua presença maciça e ativa na cena urbana, escravos e descendentes aparecem apenas de modo oblíquo nas narrativas e na memória de São Paulo.

HERANÇA ESTRANGEIRA

Portugueses, italianos, japoneses, espanhóis, chineses, alemães, armênios, sírios, libaneses, judeus, coreanos, hispano-americanos e tantos outros.

Desde o final do século XIX até nossos dias, a afluência de estrangeiros tem sido tão intensa e suas origens tão diversificadas que a cidade passa a ser fortemente identificada por seu cosmopolitismo. Nos registros sobre o cotidiano da população não faltam referências às atividades comerciais que se fazem desde cedo com todos os sotaques do planeta.

"Esta é a pátria dos nossos descendentes."

[Conde Francisco Matarazzo, 1926, em discurso de saudação ao Dr. Washington Luís em São Paulo]⁴

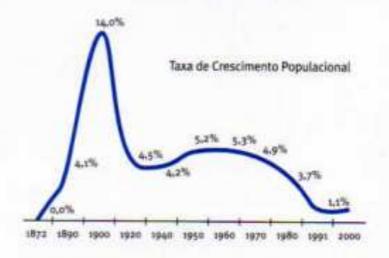
BRASILEIROS DE OUTRAS TERRAS

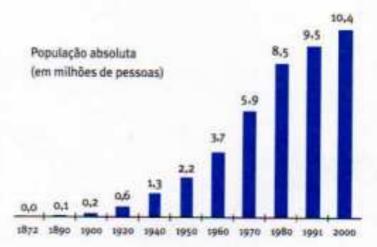
A partir da década de 1940, com o crescimento da cidade, dos negócios imobiliários e da industria, a migração interna incorpora definitivamente tons regionais na cultura brasileira à cidade: mineiros, nordestinos e paulistas do interior também inscrevem suas trajetórias em São Paulo.

A megalópole consolida-se como um imenso entreposto cultural.

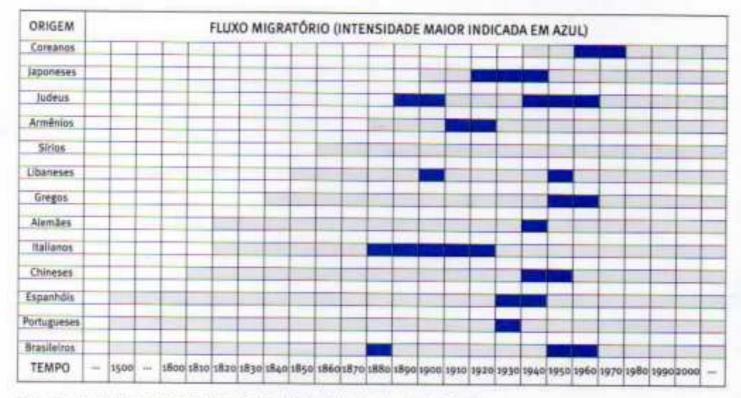
Nos últimos anos, as taxas de crescimento populacional têm decrescido na cidade de São Paulo. Entre 1991 e 2000, a população cresceu apenas 1% ao ano, bem abaixo dos 5% verificados no período de intensa industrialização e migração interna de 1940 a 1970 e dos 14% durante a intensa imigração estrangeira da última década do século XIX e início do século XX. Hoje são mais de 10 milhões de habitantes na cidade.

População e Taxa de Crescimento Populacional nos Anos de Levantamento Censitário - Município de São Paulo (1872 a 2000)

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo / Secretaria de Relações Internacionais. (IBGE, Censos Demográficos)

Fonte: Representação gráfica de informações do Memorial do Imigrante, São Paulo,

Flagrante de mulher desacompanhada, Rua Direita. Postal, Claro Gustavo Jansson, 1912. Editor não identificado. Coleção Particular Dorothy Moretti

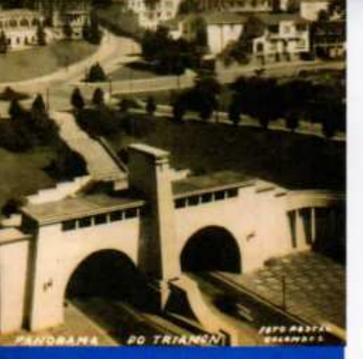
CASA TELEVISUAL

Ambientes privados são lugares de sociabilidade e o espaço doméstico, penetrado pelas tecnologias de comunicação e de informação, o território mínimo da vida paulistana.

A casa, o corpo e a esfera privada torna-se a um só tempo refúgio e ponto de ligação com o mundo em rede.

RODA DA FORTUNA

São Paulo é um campo magnético onde se configuram anéis de atração simultâneos, contraditórios, descontínuos, fraturados. Este é o principal sentido que esta mostra pretende identificar na paisagem construída pelos habitantes de São Paulo. Esta é, simultaneamente, a cidade da energia e das tensões que se configura por volta de 1900, a cidade futuro dos anos 20 e 30, a capital do progresso dos anos 50 e, finalmente, o espaço marcado pela sorte, pelo risco e pela aposta em que vivemos.

Vista do Túnel sob o Parque Trianon (face norte) após a construção do pórtico, rampas de acesso e ajardinamento. Postal, autor não identificado, s/d. Coleção Particular Benedito Lima de Toledo

ENERGIA

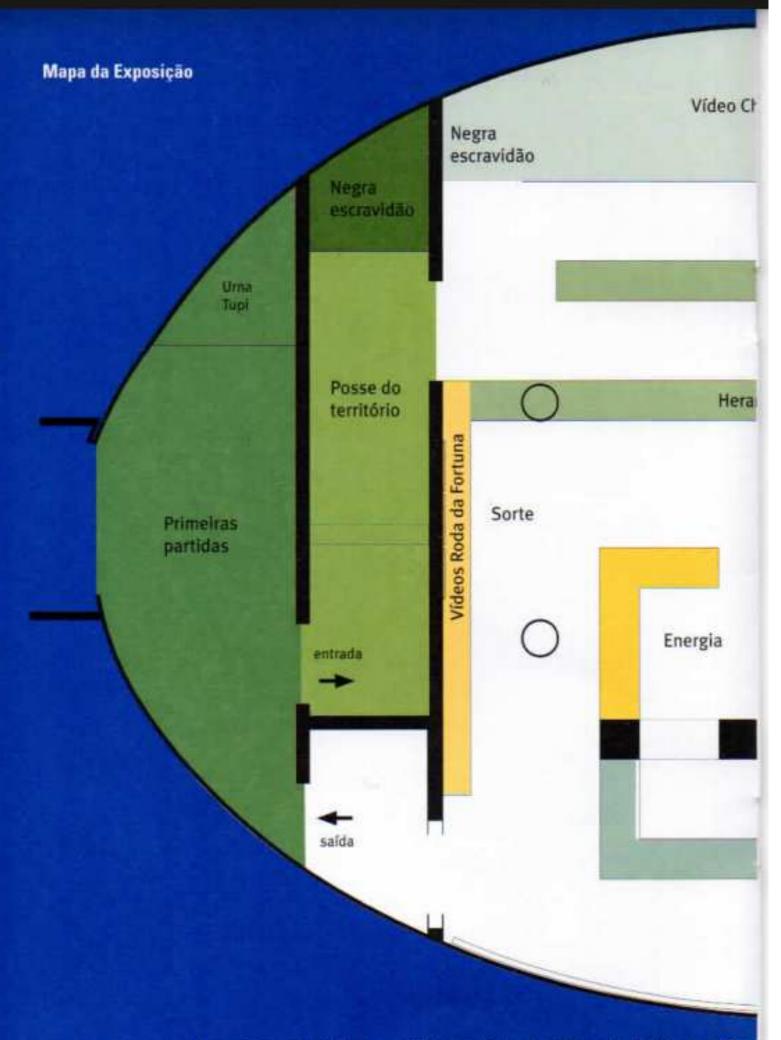
No início do século XX, bondes e iluminação elétrica, automóveis, viadutos, novos bairros, jardins públicos e as grandes estações de estrada de ferro coroam o grande esforço de transformar em vida urbana a riqueza produzida pelo café – o ouro verde – e pela indústria nascente.

A Exposição do Palácio das Indústrias, realizada em 1917, exibe os frutos do progresso alcançado pela economia paulista. Nesse mesmo ano, a cidade expõe suas tensões, registrando a primeira greve geral dos operários. Na contramão desse imenso enriquecimento, perduram a pobreza da população e problemas urbanos como as inundações periódicas dos rios que atravessam a cidade.

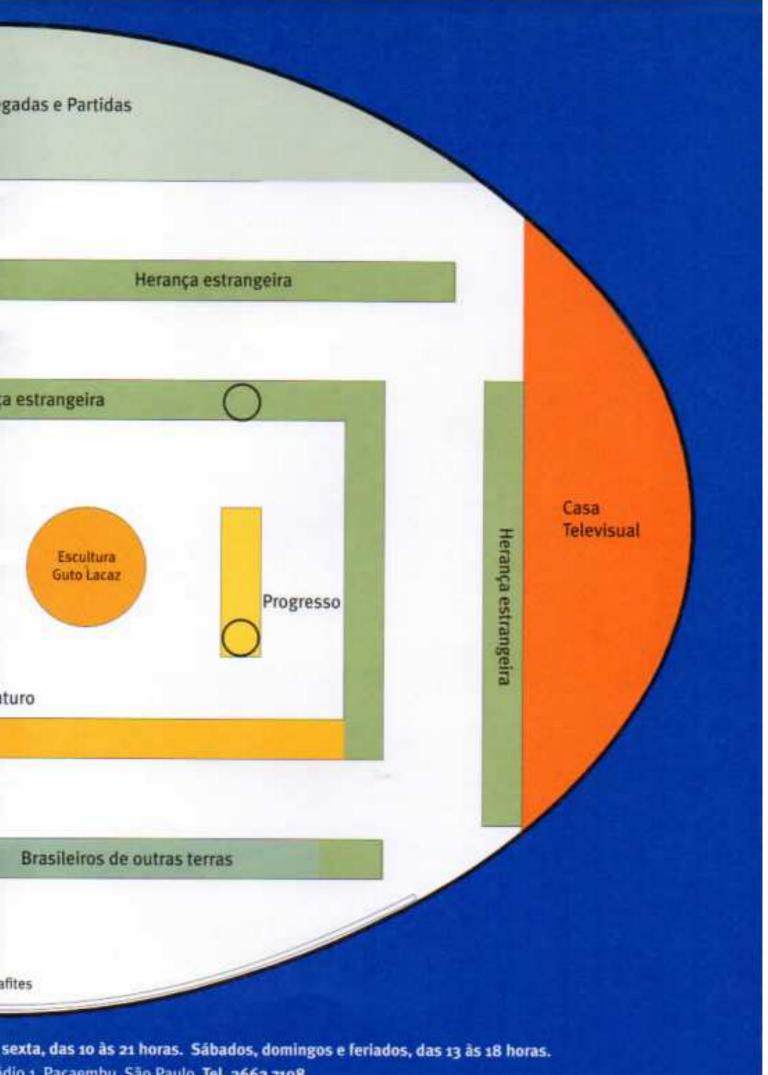
FUTURO

Na década de 1920 inaugura-se uma nova fase de desenvolvimento. São Paulo começa também a crescer para o alto, com a construção dos primeiros arranha-céus.

Consolida-se nos anos 30 a visão de que a gestão da cidade depende do planejamento racional da circulação de pessoas e mercadorias. São Paulo é preparada para o seu futuro pelo Plano de Avenidas elaborado por Prestes Maia: apesar da crise do café, não há espaço para pessimismo na cidade-futuro.

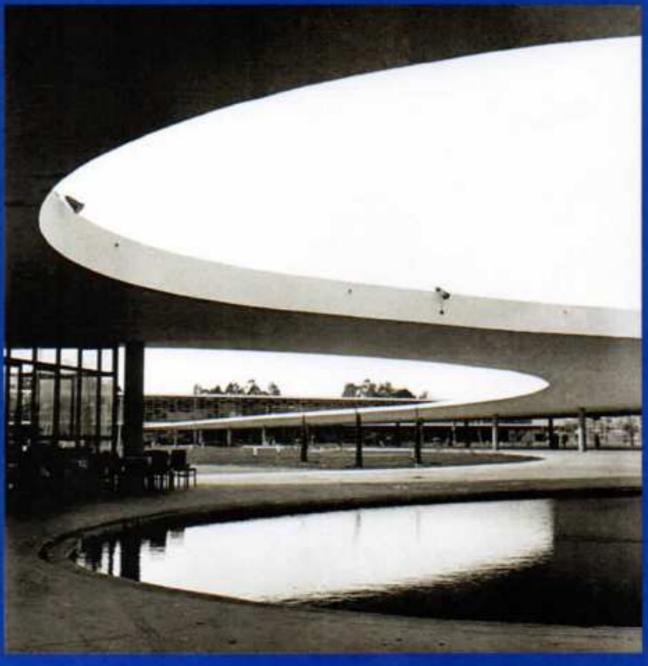
A exposição estará aberta ao público de 18 de abril a 13 de junho de 2004. **Terça Museu de Arte Brasileira.** Rua Alagoas, 903

dio 1 Pacaembu São Paulo Tel. 3662 7198

PROGRESSO

Na década de 1950, a cidade abre-se ao país e ao mundo. Com mais de 2 milhões de habitantes, São Paulo desfruta de prestígio cultural, político e poder econômico. A mobilização em torno das comemorações do IV Centenário expressa bem o ufanismo bandeirante então prevalescente.

Parque Ibirapuera. Foto de Alice Brill, anos 40. Acervo do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH/Unicamp)

Roda de jogo do bicho. Acervo do Museu da Policia Civil

Non ducor duco, mãos à obra, time is money. O arauto escreveu e criou folhetos promocionais caros e belíssimos, trabalhou sintética e brilhantemente.

[João Antônio, escritor, 1986, no conto "Publicitário do ano"]⁵

SORTE

Fazer dinheiro e buscar a realização pessoal são metas que identificam fortemente o sentido da vida nesta cidade. O comércio, o dinheiro, os jogos de azar e oráculos são símbolos fortes e expressivos da força que atrai para São Paulo, há muitas décadas, os que procuram vencer na vida, desenvolver-se, ou simplesmente tentar a sorte.

As noções de mercado, de risco e de aposta ajudam a compreender o sentido da riqueza, dos investimentos e dos projetos que transformam e movimentam a cidade de São Paulo. O mercado, o jogo e a sorte atraem e mobilizam, movem a roda da fortuna.

ANDRADE, Oswald de. Brinquedo. Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade. São Paulo: Globo, 1994. pp. 23-24.

^{*}CARDIM, Fernão. Tratados da terra e gente do Brasil. Río de Janeiro: J. Leite & Cia, 1925, p. 356.

¹ IBGE, Censo Demográfico 2000

MACHADO, A. Aicântara. Brâs, Bexiga e Barra Funda. São Paulo: Editorial Helios Ltda., 1927.

ANTÓNIO, João. Publicitário do ano. In: _____.
Abraçado ao meu rancor, p. 55.

LUGARES, CAMINHOS E FRONTEIRAS

Vive-se em São Paulo um meio social contraditório. Se, por um lado, as identidades e fronteiras sociais tornaram-se mais flexíveis, menos coercitivas, por outro legitima-se uma cultura pública que tornou banal o uso da força e espetaculares os aparatos de segurança.

A cidade é um pulsar de espaços e lugares interpenetrados, confronto entre desigualdades e diferenças re-territorializadas, identidades postas em movimento: anonimato, todas as máscaras imagináveis, a busca de si na escala da multidão, na experiência mediatizada. Valorizam-se os espaços mínimos da identidade: o corpo, a casa, o automóvel.

Lugares são os espaços apropriados pelas relações e práticas sociais. São ilhas com margens e pontes que é preciso saber atravessar. Lugares têm hora e duração; são construções culturais e referências de tempo/espaço, inerentes e inseparáveis das atividades que as vivificam, são cronotópos.

Deslocar-se na cidade é atravessar territórios interpenetrados e, cruzando umbrais, o caminhante ordena diferenças, constrói sentidos, se arrisca, posiciona-se. Todavia, seus passos não costuram simplesmente pontos desconexos e aleatórios da paisagem. O deslocamento excita a imaginação, libera lembranças e emoções. Faz reviver narrativas e flagrantes de experiências passadas, levando ao encontro de referências pessoais e dos lugares em que várias gerações ancoram as lembranças compartilhadas de sua cidade, constroem a cartografia de cada época, assim como a de todos os tempos amalgamados.

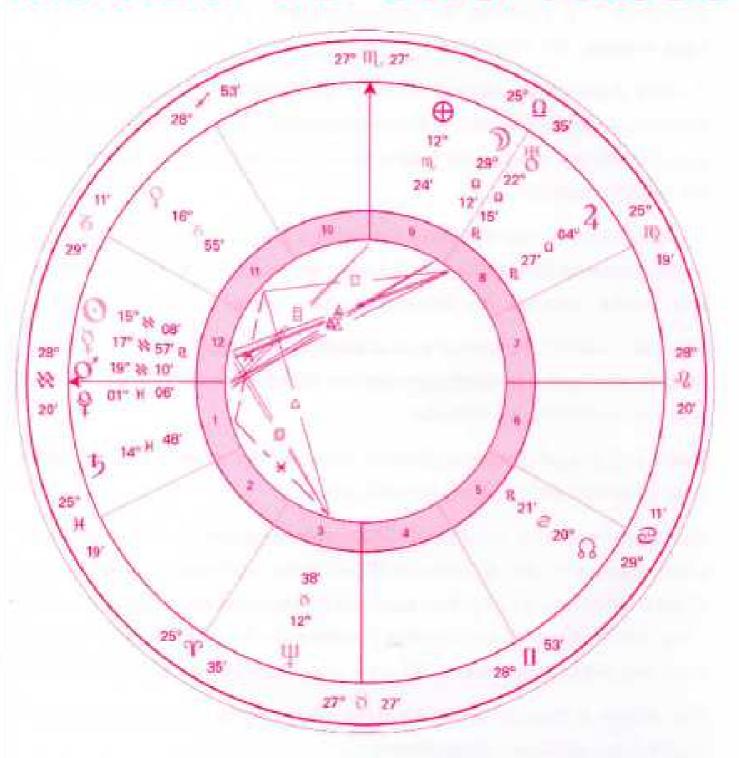
Caminhando na cidade onde se vive, permite-se que a lembrança constitua trajetos, obscureça distâncias, coloque paisagens em relação. Revivem-se fragmentos de histórias pessoais e recolhem-se outras, no aprendizado de decifrar aos poucos, e pelo movimento, textos que lá estavam: criados por muitas mãos e a muitas vozes.

A peregrinação é o que torna sagrados os espaços, e reconhecível a malha urbana, enquanto território, história e projeção de si.

Antonio Augusto Arantes

PROJETO SPASO - ENTRE LEMBRANÇAS E Utopias Criação e direção geral Antonio Augusto Arantes e Marilia de Andrade Coordenação executiva Pedro Okabayashi Consultoria Taunay Daniel Consultoria histórica Cristina Meneghello e Josianne F. Cerasoli Apoio Administrativo Maria Carolina Carducci Produção Eliana Bandeira e Érica Martins Valle (assistente) Pesquisa Carlos Roberto F. de Aguino, Christiane Villa dos Santos, Érica Martins Valle, Maiā Prado, Maria do Socorro dos Santos Silva, Rudá K. Andrade, Tyága Sá Brito Exposição Curadoria Antonio Augusto Arantes e Marilia de Andrade Projeto cenográfico Mariana Lucato, Rafic Farah e Murilo Gabarra (assistente) Produção Executiva Cyro Arantes Museografia Luiz Augusto Arantes Ambientação sonora Livio Tragtenberg e Marcelo Brissac (assistente) Iluminação Iacov Hillel e fernando Florence (assistente) Montagem F.R. Pinicão e Cenotech (cenografia), Stage (iluminação), On Projeções (video), Usina Sonora (âudio) Vipcos Direção geral Marilia de Andrade Consultoria Taunay Daniel Produção executiva Eliana Bandeira Produção Jair Neto e Tatiana Kordon (assistente) Trilha Sonora Lívio Tragtenberg Captação de imagem Daniel Augusto (direção) Pesquisa de Imagens still Rudá K. Andrade Fotografia Cristiano Wieggels Assistente de câmera Lucas Barreto Motorista Sergio Ricardo Cabral Edição Studio Eletrônico e Via Hard Produções Edição de imagens Eder Rui e Nara Hailer CATALOGO Editor Antonio Augusto Arantes Consultoria e textos históricos Cristina Meneghello e Josianne F. Cerasoli Pesquisa e seleção de textos e imagem Ana Maria Formoso Cardoso e Silva, Diogo Caetano Avelino Neto e Rudá K. Andrade Legendagem Ana Maria Formoso Cardoso e Silva e Diogo Caetano Avelino Neto Contato para direitos de imagem Karina Ziemmer e Tatiana Kordon Revisão Ana Maria Formoso Cardoso e Silva Projeto Gráfico Fernando de Mello Vargas. Karina Aoki, Rafic Farah, Silvia Amstalden Franco Editoração Fernando de Mello Vargas e Silvia Amstalden Franco CONVITES, FOLDER, LOGOTIPO E PAINEIS Adriana Alves, Carolina Montes Ribeiro, Clarice Sarcinelli Uba, Fernando de Mello Vargas, Maira Roman, Moreno Zaidan, Karina Aoki, Rafic Farah, Silvia Amstalden Franco Produção Gráfica Jairo da Rocha Impressão Panerom

MAPA ASTROLÓGICO DA CIDADE DE SÃO PAULO

Era 25 de Janeiro de 1554 e o Sol estava no signo de Aquário. Uma manha de quinta-feira na hora e no dia de Júpiter. Foi uma combinação notável do progresso de Aquário – signo do futuro, do moderno, do livre, do democrático – com a força de expansão de Júpiter – planeta do crescimento, do sonho, do conhecimento.

No céu, além de Aquário e Júpiter, estavam perto do Sol, Mercúrio e Marte, mostrando uma cidade com a força de Marte – o planeta da conquista, da direção determinada - e a flexibilidade de Mercúrio – o planeta da comunicação, do movimento, das negociações, do comércio.

O signo Ascendente estava também em Aquário; mostrando que a personalidade do paulistano é essencialmente fraterna e determinada a caminhar em direção ao futuro e ao progresso; são arquitetos de um mundo melhor.

A Lua encontrava-se em Libra conjunta a Urano, trazendo emoções fortes e impetos libertários, reforçando a necessidade de independência e a busca utópica do equilibrio do capital com o trabalho.

Saturno - senhor do tempo e do trabalho - despontava no horizonte oriental daquele dia, configurando um cidadão de São Paulo, desde sempre, orientado ao trabalho.

Saturno estava em Peixes, indicando o desafio em vencer os obstáculos para construir uma sociedade mais justa.

No seu aniversário, o signo de Escorpião brilhava no Meio do Céu, e seu regente Plutão, brilhava no Ascendente, norteando os caminhos a serem seguidos. Escorpião – signo do poder, da morte e renascimento – traz um destino de constantes e profundas transformações. Aqui, nada fica parado, tudo se transforma numa eterna busca pelo melhor.

Sol, Marte e Mercúrio em Aquário representam uma constante inquietude, agitação. Pioneirismo.

Bem vindos a São Paulo, cidade das portas e dos corações, abertos.

