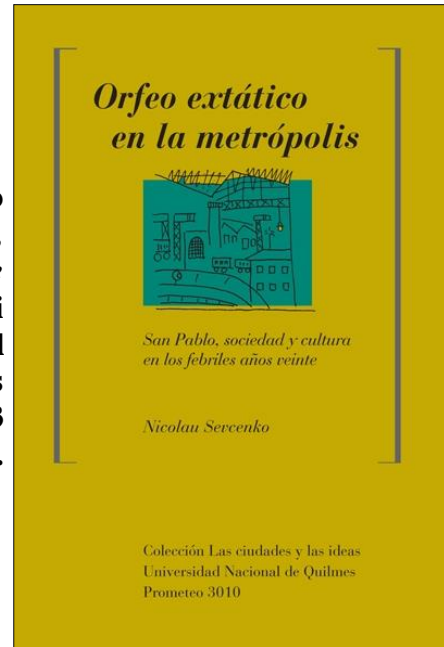

Nicolau Sevcenko
Orfeo extático en la metrópolis. San Pablo,
sociedad y cultura en los febriles años veinte
Traducción de Ada Solari
Bernal
Universidad Nacional de Quilmes
2013
417 pp.

Hernán J. Morales¹

Recibido: 01/02/2016

Aceptado: 10/02/2016

Para pensar, soñar y escribir sobre la ciudad hay que tener:
el amor del poeta, la memoria del historiador,
la perspectiva del filósofo, el conocimiento del científico
y tener acceso al placer de lo estético.
Juan Antonio Ñuño Montes

Hay que cuidarse de decirles –a los visitantes–
que a veces ciudades diversas se suceden en un mismo suelo
y bajo un mismo nombre nacen y mueren
sin haberse conocido, incommunicables entre sí.
Ítalo Calvino

São Paulo: mito y ciudad

La colección “Las ciudades y las ideas” que dirige Adrián Gorelik y edita la Universidad de Quilmes reúne un grupo de trabajos de historia cultural de la

ciudad y el territorio, abordado desde varias tradiciones disciplinarias: urbanismo, geografía, arquitectura, historia social, historia del arte, sociología urbana, demografía, entre otras. En este marco, Ada Solari tradujo al español el libro *Orfeo extático en la metrópolis: San Pablo, sociedad y cultura en los*

¹ Profesor en Letras (UNMDP). Contacto: hhjmorales@gmail.com.

febriles años veinte de Nicolau Sevcenko originariamente publicado en 1992 por la editorial brasileña Companhia das Letras.

Nicolau Sevcenko, autor de *Literatura como Missão* (1983), *A revolta de la vacina* (1984), *A corrida para o século XXI* (2001) y coordinador del volumen 3 de la *História da vida privada no Brasil* (1998), pese a su reciente fallecimiento, sigue siendo uno de los más reconocidos historiadores y críticos culturales brasileños actuales. Nacido en São Vicente en 1952 se formó en historia en la Universidad de São Paulo obteniendo su Doctorado en Historia Social en el año 1981. Sus investigaciones han girado en torno a la historia social de la cultura, la historia de Brasil (sobre todo el período republicano), la historia del desarrollo y planeamiento urbano, y la historia socio-cultural urbana. Profesor titular de la Universidad de São Paulo y de la Universidad de Harvard, conjugó la enseñanza universitaria dentro y fuera del Brasil con una rica producción crítica vinculada con el fenómeno de la ciudad en Latinoamérica. Ha sido miembro honorario del Instituto de Estudios Latino-Americanos de la Universidad de Londres y miembro del consejo editorial de la revista *Travessia*, publicada por el Centro de Estudios Latino-Americana del King's College de Londres.

Casi como un presagio, el volumen en español cuenta con una ilustración de Tarsilia de Amaral, boceto de una ciudad en pleno avance de industrialización y vista desde la simultaneidad de las figuras superpuestas en lápiz. Las huellas de esos trazos anticipan las impresiones acerca de lo que genera la metrópolis en los cuerpos y almas de sus habitantes, cómo el espacio geográfico se inserta en un escenario global

complejo. En consonancia con ese primer gesto, el libro se abre con dedicatorias a tres pensadores que instauran el estudio de Sevcenko en una filiación central para pensar los fenómenos sociales tanto brasileños como latinoamericanos: Sergio Buarque de Hollanda, Rui Galvão de Andrada de Coelho y Ludwig Wittgenstein. Un modo de perfilar el estudio de la ciudad hacia tres dimensiones que para el autor resultan fundamentales: la sociología, la antropología y la filosofía. La visión maniquea del mundo en Buarque, la disintonía y disemia de Rui Galvão, y el embrujo de la inteligencia en Wittgenstein, ideas que se tejen en los epígrafes seleccionados, parecen armar el entramado de un estudio que no solo piensa la ciudad sino también al habitante de la compleja América Latina. El resto de los fragmentos que pueblan los inicios de cada parte del libro recuperan las voces de poetas, escritores, novelistas, pensadores que refieren al sujeto en relación con la ciudad y en su conjunto arman una red que dialoga con el pensamiento del autor: Ribeiro Couto, Luís Aranha, Mário de Andrade, Guillaume Apollinaire y Jean Cocteau.

No es casual que los pensadores brasileños actuales, tal como demuestra la perspectiva del volumen, se encuentren redefiniendo sus identidades en el espacio de un mundo globalizado; basta pensar en el trabajo *As raízes e o labirinto de América Latina* de Silviano Santiago (2006), quien recupera en ese impecable trabajo los textos *Raízes do Brasil* de Sergio Buarque de Hollanda (1935) y *El laberinto de la soledad* de Octavio Paz (1950) para indagar la construcción de lo brasileño respecto de sí y de América Latina. En ese contexto de redefiniciones y encuentros, el recorrido de Sevcenko, siempre atento a la

alusión metafórica del título: el Orfeo extático se estructura en cuatro tramos que diseñan una ciudad instaurada sobre la base del mito, un modo poético de pensar la ciudad, tal como lo anticipara el epígrafe de Nuño. Resaltan en ese trayecto diversas marcas que operan en el desarrollo de una ciudad como São Paulo, los bandeirantes paulistas, los coreales orfeónicos de Villa-Lobos; en síntesis, la actualización del Mito que los artistas de posguerra preconizaron como una nueva estética y de la que el autor se sirve como metáfora para poder pensar las dos almas de una ciudad en constante mutación. Orfeo es el que a través del ritual puede trascender las porciones que gobiernan el espíritu humano (*psyche* y *daemon*) porque es quien traza puentes entre la vida y la muerte; São Paulo, poetizada de ese modo, construye alegóricamente también esa simultaneidad en la maquinaria social de sus cuerpos danzantes. La galería de imágenes que se entrelaza con el texto logra recrear una visión perfecta y acorde con el recorrido del lector *flâneur*: los trabajadores en las fábricas, deporte, picnic, ocio en los ríos, el fútbol, los grandes desfiles, la apoteosis urbana, los inmigrantes, las máquinas enloquecidas, el aeroplano, la verticalidad monumental de los edificios, el ballet, las señoritas de Avignon, el arte en *Parade*, todas figuras órficas en estado de éxtasis.

São Paulo es el de los años 20, signado por sus grandes transformaciones y configurado a través de las miradas de sus observadores, en especial los cronistas, quienes advierten los contrastes que fundan la vida urbana. En atención a ello, Sevcenko apunta los procesos que influenciaron en el desarrollo, sobre todo, de la industria cafetera dentro de la industrialización, instaurando

la región como una de las más importantes y generando una transformación social de gran envergadura. Bajo esos cambios vertiginosos, destaca el papel de la metropolización como motor de los procesos culturales y los rituales sociales afianzados en un espacio que se perfila desde la convivencia de lo simultáneo, lo discontinuo y lo fragmentario que los cronistas subrayan constantemente. Todo es música, danza y plástica en esa ciudad que se nutre de la vitalidad emancipadora sobre la base de los fenómenos que la hicieron erigirse como, en términos del historiador, un *hongo colosal*. Avanza rápidamente y se sostiene en el adoctrinamiento – implícito o no – de las manifestaciones populares. Los acordes heroicos del carnaval de 1919 hacen posible esa superposición de simultaneidad, discontinuidad y fragmentariedad de una sociedad que avanza como la ciudad-enigma incluso para sus habitantes. Por ello, las voces emergentes de los cronistas le sirven a Sevcenko para reflexionar sobre el impacto simbólico que tuvieron tanto los rituales locales como la importación de lo europeo –a veces desde el lugar de la resistencia– para el nacimiento de esa ciudad como metrópolis.

Este libro quiso ser el eco de esas voces disonantes, que aún se oyen y que probablemente sean tan relevantes hoy como entonces. Voces sostenidas como un obstinado eco de fondo, sofocadas, casi imperceptibles en medio del fragor de las multitudes excitadas, y que no se impusieron porque eran minoritarias, sutiles y antiautoritarias. Voces de artistas e intelectuales que no querían verse reducidos a una subjetividad esencial, uniforme y consumada. Voces de

seres humanos que se resistieron a la homogeneización cultural y que veían a las identidades como estrategias lúdicas y situacionales, transitorias y mutantes, en el continuo empeño por crear una sociedad de hombres y mujeres libres. [...] Orfeo prevalece; él tiene la lira. Pero Clío es astuta, pues también sabe oír el silencio. (22)

nica Gonzalez García (trad.).
Buenos Aires: Corregidor.

Sevcenko, en base al uso de una metáfora órfica, observa la ciudad de São Paulo como una babel invertida en la que conviven, bajo el slogan de pertenencia, asimilación y actuación, diversos entes: el éxtasis del carnaval, la pobreza y la industria; la danza frenética de sus protagonistas sutura, como lo pensaría Bajtín, los órdenes sociales. Y en ese clima, la mirada hacia los frenéticos años 20 redime la historia cultural de Brasil desde la problematización de una “identidad brasileña” como ruptura respecto de Portugal en lo particular y de Europa en lo general, tensiones que se manifiestan, por ejemplo, en la integración de la arquitectura con el paisaje irregular y, a veces, indómito, una realidad que abriga toda América Latina desde su origen. Y finalmente, Sevcenko descansa en el cierre del volumen sobre los materiales artísticos y los artistas² que diseñaron un São Paulo que, bajo el embrujo del Canto de Orfeo, seduce no solo a sus habitantes sino a todos los que posan la mirada en él.

Referencias bibliográficas

Santiago, S. (2013). *Las raíces y el laberinto de América Latina*. Mó-

² Mário de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Tarsília de Amaral, Rego Montero, Manuel Bandeira, Alfonso Arcinos y Di Cavalcanti.