

THE REQUALIFICATION OF THE INTERMEDIATE SCALE THROUGH CULTURAL SUPPORTS: THE CASE OF SESC POMPEIA

ABSTRACT

The transformation of the industrial spaces associated with the workers' neighborhoods into new cultural centres, integrate the local identity as well as articulate the new needs of its inhabitants. This has been successfully materialized through contemporary architecture in the proposal of SESC Pompeia by Lina Bo Bardi. The São Paulo neighborhood of Vila Pompeia, in which it is inserted, arose in 1910 after the batch of agricultural farms. It attracted European immigrants as workers in the new factories, experiencing the area an enormous growth with the support of the Carmelites. At the northwest of the great Brazilian metropolis, there is a vertiginous and incomplete transition today, coexisting low-income housing with global commerces, as a consequence of the unbridled expansion of the city. SESC Pompeia is a real oasis of comfort and civilization within the metropolis.

Those who were spaces of a factory of drums, enhance the city as a place of celebration, respect and with the possibility of being free. They are spaces in which to experience the solitude in the middle of the community, something difficult to be reached in the accelerated occidental societies. The access to a mediator support provides the citizen a museum, in a society lacking artistic references, together with an offer of services and sports, composing a hybrid programme in which culture is understood as inherent and inseparable from the individual. In cities in which the scale dissolves to the periphery, the search for identity referents is achieved through the requalification of the intermediate scale.

Keywords: Bo Bardi, brutalism, metropoli, São Paulo, urban hybridization, urban rehabilitation.

LA RECUALIFICACIÓN DE LA ESCALA INTERMEDIA A TRAVÉS DE SOPORTES CULTURALES: EL CASO DE SESC POMPEIA

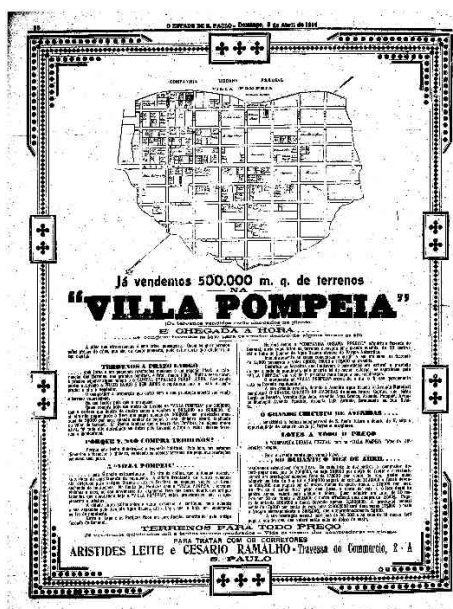
RESUMEN

La transformación de los espacios industriales asociados a las barriadas obreras en nuevos focos culturales, integrando la identidad local y articulando las nuevas necesidades de sus habitantes a través de la arquitectura contemporánea se materializan exitosamente en la propuesta de SESC Pompeia de Lina Bo Bardi. El paulista barrio de Vila Pompeia en el que se inserta, surgió en 1910 tras el loteo de unas chacras agrícolas, atrayendo a inmigrantes europeos como operarios en las nuevas fábricas, experimentando un enorme crecimiento con el apoyo de los camilianos. Al noroeste de la gran metrópoli brasileña, se palpa hoy día una vertiginosa e incompleta transición, conviviendo viviendas populares de renta baja con comercios globales, fruto de la expansión desenfundada de la ciudad. El SESC Pompeia constituye un verdadero oasis de confort y de civilización dentro de la sufrida metrópoli.

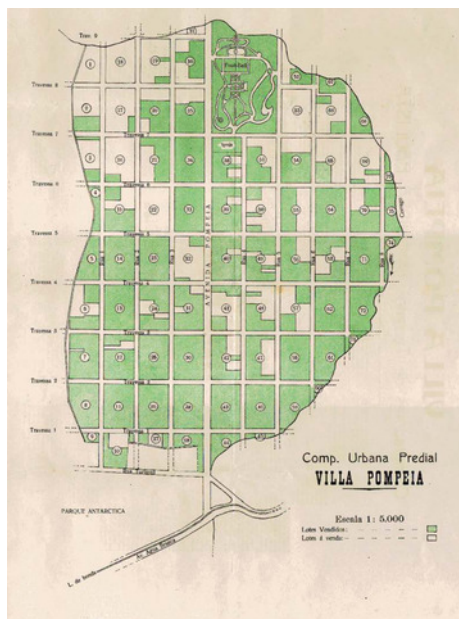
Los que fueron espacios de una fábrica de tambores, enaltecen la ciudad como lugar de celebración, de respeto y con la posibilidad de ser libres, espacios en los que experimentar la soledad en medio de la colectividad, algo difícil de ser alcanzado en las aceleradas sociedades occidentales. El acceso a un soporte mediador brinda al ciudadano un museo, en una sociedad carente de referentes artísticos, unido a una oferta de servicios asistenciales y deportivos, componiendo un programa híbrido en el que la cultura se entiende como inherente e indisoluble del individuo. En ciudades en las que la escala disuelve a la periferia, la búsqueda de referentes identitarios se consigue mediante la recualificación de la escala intermedia.

Palabras clave: Bo Bardi, brutalismo, hibridación urbana, metrópoli, rehabilitación urbana, São Paulo.

Mosquera Pérez, Clara. Investigadora en formación de la Universidad de Sevilla, Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas. Arquitecto y Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, inicia su trayectoria profesional en estudios de arquitectura internacionales: Dominique Perrault SARL (París) y MGM Morales de Giles Arquitectos (Sevilla). Desarrollando su investigación doctoral sobre las intervenciones contemporáneas en los museos históricos.

Figuras 1 y 2. Página del diario *O Estado de S. Paulo*; Ordenación inicial de Vila Pompeia. Acervo Estadão.

1. UNA APROXIMACIÓN A UN OASIS METROPOLITANO.

1.1. El nacimiento de la periferia paulista: el caso de Vila Pompeia.

La independencia de Brasil en 1822 desarrolló un proceso gradual de transformación del país. La trata de esclavos en el Atlántico fue disminuyendo en los diversos países de Sudamérica en torno a la mitad del siglo XIX, sin embargo, la esclavitud no fue abolida definitivamente en Brasil hasta 1888 con la Ley Áurea. A esto le siguió una manifiesta política del *Branqueamento*, surgida como una especie de esperanza nacional, motivada por la élite brasileña, fruto del sentimiento de incertidumbre de la nueva situación tras el fin de la esclavitud. Por otra parte, la región de São Paulo experimentó una gran expansión de las plantaciones de café.

La inestabilidad política y económica europea previas a la I Guerra Mundial, sumadas a los crecientes conflictos sociales (movimientos obreros socialistas y anarquistas) desembocaron en una gran ola de inmigración, en la que desde 1821 hasta 1932, cerca de 5,5 millones de inmigrantes llegaron a Brasil (Whitaker, 1964: 55). En este contexto europeo, el trabajo como asalariados en las industrias que surgieron en la región, tales como la Companhia Melhoramentos, la Santa Marina o las Industrias Matarazzo fue el aliciente para todos ellos.

En abril de 1914 la Companhia Urbana e Predial anunció en el periódico Acervo Estadão el loteo que daría origen a Vila Pompeia, haciendo alusión a la voluntad de integración de este nuevo barrio en la gran red urbana paulista en desarrollo (O Estado de S. Paulo, 1914: 20):

«A Companhia Urbana Predial adquiriu a fazenda Bananal, abriu ruas, lotou os terrenos e rasgou uma grande avenida de 25 metros até a linha de bondes de Água Branca, através do Parque Antarctica. (...) o grande circuito de avenidas da nossa futura capital será: Largo do Rosário, Avenida São João, Avenida Água Branca, Avenida Pompéia, Avenida Municipal, Avenida Paulista, Avenida Luiz Antonio, terminando na Rua Direita».

Vila Pompeia, o simplemente Pompeia, se localizaría entre los distritos de Perdizes y Lapa, limitando también con Agua Branca, Barra Funda, Vila Anglo Brasileira y Vila Romana. Su origen se produce tras el loteo de unas chacras agrícolas (cada una de alrededor de diez mil metros cuadrados) -como ya había ocurrido con anterioridad, a finales del XIX, en Vila Romana-, limitado por las fronteras marcadas por las corrientes naturales de agua que discurrían por la zona.

En aquel tiempo, la corriente de Agua Preta actuaba como divisoria de tierras, separando Pompeia de Vila Romana, al igual que Agua Branca, marcando el límite con Perdizes. Este barrio fue emprendido por el empresario Rodolpho Miranda, dueño de la Companhia Urbana e Predial, quien decidió homenajear a su esposa Aretusa Pompeia, bautizando el nuevo barrio con el nombre de Vila Pompeia (Matiussi, 2008: 102).

Rápidamente los inmigrantes atraídos por los centenares de industrias que aparecieron en la región, fueron adquiriendo terrenos para fijar su residencia. Italianos, portugueses, españoles y húngaros trabajaban como operarios en las fábricas. La región experimentó un gran crecimiento con la llegada de los camilianos, fundadores del Hospital de San Camilo. El café y el desarrollo ferroviario fueron claves para el crecimiento del barrio, ya que en él se instalarían industrias cafeteras y un gran número de fábricas, tales como las Industrias Matarazzo (que dan nombre a la avenida principal actualmente), que despertaron la atracción de los inmigrantes por el barrio.

Varias generaciones de familias enteras trabajaron durante muchos años en estas fábricas y buena parte de esos operarios viven hoy día en Pompeia.

1.2. Pragmatismo, sueño y utopía: la arquitectura de Lina Bo Bardi.

Lina Bo Bardi, arquitecta y pensadora de la cultura que dejó fuertes y profundas marcas en la sociedad brasileña de la segunda mitad del siglo XX, con grandes obras de fuerte inserción sociocultural: el Solar de Unhão en Salvador de Bahía y el MASP y el SESC Pompeia [1] en São Paulo.

[1] El SESC, Servicio Social de Comercio, es una institución privada, creada a finales de los años 40 por iniciativa de la asociación de los empresarios del comercio y servicios, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional brasileño. Desde su origen se planteó con un claro compromiso de innovación y de transformación social.

Figura 3. Tótem señalético. Clara Mosquera.

Se trata de tres proyectos para equipamientos culturales que tienen como génesis proyectual la propia convivencia humana. Este deseo se evidencia en todos los aspectos de su arquitectura construida, en la programación y en el uso que tuvieron, y aún tienen, esos espacios.

La arquitectura de Lina adquiere una importante relevancia en el panorama brasileño de los 80, reconociéndose en este proyecto un punto de inflexión para la arquitectura contemporánea, en un contexto disonante en el que tienen cabida reflexiones en torno al espacio, la concepción de la arquitectura y de la propia ciudad. La valoración del edificio existente, creyendo en su revitalización, otorgan de un importante contenido a las formas de intervención en la periferia urbana.

2. OBJETIVOS.

El objetivo principal de la presente investigación es evaluar la capacidad transformadora de los soportes culturales para la requalificación de la escala urbana intermedia.

El caso particular del SESC Pompeia, desde la intervención arquitectónica de Lina Bo Bardi, se analiza en este estudio para valorar la capacidad de la arquitectura contemporánea como agente de integración social en la metrópoli paulista, así como estimar la influencia de la reutilización de infraestructuras y recursos, procedentes del patrimonio industrial, para la regeneración del barrio de Vila Pompeia.

3. FORMAS DE APROXIMACIÓN.

En el contexto de una investigación más amplia sobre intervenciones contemporáneas en museos para su rehabilitación y ampliación, aparece una línea transversal de estudio motivada por la relación entre espacios culturales y contexto urbano. A raíz de una labor de trabajo de campo previa en Brasil por parte de la autora, el SESC Pompeia se define como un soporte cultural a través del cual se materializa la regeneración de la periferia urbana de la gran metrópoli de São Paulo.

La estrategia metodológica comienza con una organización de los datos tomados in situ, seguida de una contextualización, tanto del proyecto de Lina Bo Bardi como del origen del barrio de Vila Pompeia. Para analizar el impacto de esta obra en la recualificación de su entorno, se procede a la revisión de la literatura especializada sobre la obra arquitectónica de la arquitecta. De manera complementaria, se lleva a cabo una búsqueda ampliada a las publicaciones locales que ilustran el proceso de transformación a partir del SESC Pompeia, incluyendo el manejo de cartografías históricas. El desarrollo de la evaluación del caso de estudio se desarrolla conforme a los objetivos generales y específicos establecidos, definiendo una serie de mejoras aplicables a otros barrios próximos a grandes ciudades.

4. SESC POMPEIA: EXPLORATORIA DE UNA INTERVENCIÓN.

4.1. Despegue de una modernidad.

La fábrica en la que hoy se encuentra el SESC Pompeia fue construida en 1938 por la empresa alemana Mauser & Cia. Ltda. En 1945, la Industria Brasileña de Embalajes (IBESA), productora de tambores, la compró para luego instalar en ella la industria Gelomatic, especializada en frigoríficos con keroseno. El SESC desarrolló entre los años 1969 y 1974 una estrategia de expansión homogénea en la ciudad de São Paulo. Se trataba de crear cuatro ‘centros culturales-deportivos’ en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Para la creación del centro SESC, se destinaron los terrenos ocupados por la antigua fábrica, situada en un área de inundación de la planicie de Tietê, conocida hoy día como Agua Branca [2]. Dicha zona fue un área de ocupación industrial y operaria a finales del siglo XIX, caracterizándose por su proximidad con la línea férrea, algo propio de la ciudad industrial.

Ya en 1977, la arquitecta Lina Bo Bardi encontró parte de la atmósfera que continúa habitando Pompeia. Además de la edificación fabril, los fines de semana se poblaba el entorno de las familias de los trabajadores con sus hijos jugando y los mayores divirtiéndose, una situación espontánea y cotidiana como vía de escape al entorno hostil de la periferia.

Figura 4. Fotografía estado previo a la intervención. SESC Pompeia.

Figura 5. Entrada principal al conjunto por Rua Cléia. Clara Mosquera.

[2] En la actualidad, la imagen del barrio (aún se percibe un lenguaje fabril) contrasta con zonas cercanas como las de Lapa, barra Funda o Jardim Analia Franco. En estas zonas próximas comienzan a predominar torres, residenciales y de oficinas, palpándose una reconversión mucho más abrupta y carente de referencias en su realidad anterior.

Figura 6. Calle interior que organiza los usos del centro. Clara Mosquera.

Figura 7. Solárium en la parte trasera del SESC. Clara Mosquera.

Aprovechando esta sensación de pertenencia de los habitantes de Pompeia a su entorno, el proyecto de Lina buscó re-proyectar este entorno desde un punto de vista decididamente moderno (Sánchez, 2015: 215):

«Después del impasse [de la II guerra Mundial] viene un momento muy complicado para la arquitectura, no se sabe qué mirar o qué hacer y se piensa que todo está permitido y esto se reflejará cuando el arquitecto salga a la calle e inicie su camino de servicio a la sociedad, ya que la arquitectura, se quiera o no se quiera es fundamentalmente, un arte colectivo y socio-político» [3].

4.2. Declaración de intenciones.

El proyecto del SESC se materializa en una dimensión urbana de escala intermedia, vertebrado a través de una calle interna perpendicular a las naves de la fábrica, distribuyendo los usos asociados al programa cultural y los servicios, conduciendo al usuario hasta un área más reservada y calmada, acogiendo el solárium y el programa deportivo. Esta calle interna tiene una fuerte vocación de generación de espacio urbano, prolongando la ciudad hacia el interior de la parcela del SESC.

La rotundidad de la propuesta de Lina para el nuevo centro SESC consistió en su apuesta por mantener por completo la fábrica existente. Esto hizo que la dirección descartara el proyecto realizado por el arquitecto Julio Neves que derribaba el conjunto completamente. El edificio ya tenía adjudicado su uso de manera genérica: deportes y cultura, como era el objetivo de los centros SESC. De manera provisional se realizaron en la fábrica abandonada ciertas obras mínimas de acondicionamiento para actividades deportivas.

La inclusión del nuevo centro deportivo, en el nuevo complejo proyectado por Lina para el SESC, plantea una edificación en altura dividida en dos, al este del terreno, confiriendo un carácter monumental a la intervención. Sendas pasarelas de hormigón comunican en altura ambos volúmenes, liberando el espacio no edificable en planta baja, correspondiente a los cauces de aguas. Sobre éstos, se plantea un suelo de madera, que otorga una sensación de frescor a esta calle interior de la parcela, proyectada como solárium.

[3] En referencia a la Conferencia impartida por Lina en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo, 1989 (BO BARDI, 1999: 103-108).

Algunos procesos constructivos artesanales fueron retomados e incorporados en la reforma de la fábrica, así como en la construcción de los edificios. Por otra parte, los condicionantes del lugar se asumen como claves proyectuales para llevar a cabo una apropiación de la arquitectura del SESC Pompeia por parte de sus usuarios.

5. DISCUSIÓN.

Tomando como punto de partida la regeneración urbana de las barriadas obsoletas, desde su perspectiva más amplia, la revitalización de estos espacios no llega a ser definitiva sin la mediación de iniciativas dotacionales, generadoras de puntos de sociabilización más allá de los espacios domésticos.

Actualmente en el entorno de Vila Pompeia conviven dos grandes realidades, dispares pero posibles en la metrópoli paulista: por una parte, las pequeñas edificaciones de clase media, las pocas fábricas que siguen en funcionamiento y otras ya abandonadas; en contraposición, edificios de gran altura, bares y restaurantes. El desafío sociológico al que se enfrenta Lina Bo Bardi en el inicio de este proyecto para el SESC era el de sanear esta zona industrial en desuso.

Esta obra continúa describiendo posibles caminos en el campo de la arquitectura y la cultura en el más amplio sentido, en un tiempo en el que se cuestionan los modelos ya desgastados o ineficaces de actuación e intervención en las ciudades.

El SESC es un verdadero oasis de confort y de civilización dentro de la sufrida metrópoli. En sus espacios se enaltece la ciudad como lugar de celebración, de respeto y con la posibilidad de ser libres, son espacios en los que experimentar la soledad en medio de la colectividad, algo difícil de ser alcanzado en las aceleradas sociedades occidentales. Su proyecto de diseño urbano busca crear un lugar para el juego:

«Hay unos vínculos muy claros con las propuestas de Aldo van Eyck, creando pequeños ambientes urbanos estimulantes de gran autonomía. Por aquel entonces, la integración de los suburbios

Figura 8. Barrio de Vila Pompeia con el conjunto del SESC. Clara Mosquera.

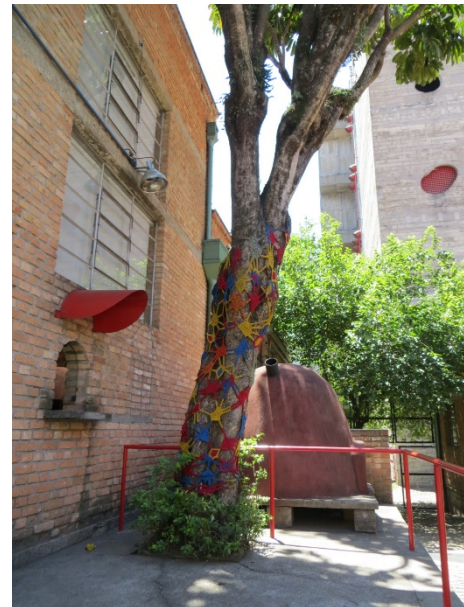

Figura 9. Apropiación, juego y creación en SESC Pompeia. Clara Mosquera.

suponía un enorme reto para combatir la vertiginosa expansión de las ciudades brasileñas. Fueron algunos los arquitectos que expresamente se comprometieron con una arquitectura que implicara trabajo colectivo, la democratización del aprendizaje y una transformación de las relaciones de producción. Temas como participación, cultura popular y la democratización de la arquitectura permitieron a los arquitectos desarrollar nuevos conceptos para viviendas, cuestiones urbanas y ciudades» (De Oliveira, 2006: 205-206).

São Paulo, metrópoli contemporánea, megaciudad, se encuentra a veces con nuevas situaciones que le imponen una reconfiguración, en un proceso inevitable e incesante. Ante este hecho, proyectos de intervenciones urbanas y artísticas con estrategias que toman en consideración la permanente necesidad de reestructuración metropolitana, se contraponen a la apropiación institucional y a las imposiciones del mercado.

Así, las dependencias industriales de la antigua fábrica se desactivan de su uso fabril para asumir funciones que parecían inusitadas en su entorno, pero posibles por medio de la intervención.

6. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN.

6.1. Retrato de una realidad.

La emergencia de una sociedad urbano-industrial en el inicio del siglo XX supuso un conjunto de cambios esparcidos por toda la ciudad de São Paulo, con un impulso progresivo. Entre los resultados de este proceso se encuentra la pérdida de referencias por parte de la población, debido a la reducción de los espacios destinados a los ciudadanos. La ciudad se transformó en el propio obstáculo para sus ciudadanos, como una barrera que avanzaba tecnológicamente pero que no se superaba con la economía global.

En el siglo XX, los diversos gobiernos de transición disiparon y aceleraron los procesos identitarios asociados a la ciudad.

Muchas edificaciones cayeron en el olvido y en la ruina, resultando en sucesivas capas de reconstrucciones y estratos inacabados, percibiéndose esta intensidad de acontecimientos de modernización desde un gran descuido, con continuas acciones ‘paliativas’. Los ciudadanos se encuentran en un espacio fragmentado e intolerante. Los intentos de igualdad social estaban totalmente colapsados, dominando aún las acciones políticas del siglo XXI, enfrentándose la población a los límites de las intervenciones urbanas omnipotentes, que emergían consumiendo recursos.

Dentro de esta subversión llena de rupturas urbanas, persiste alguna fábrica. Sin embargo, SESC Pompeia no continúa su andadura con la actividad industrial; sus puertas abren todo un remanso que no entra en conflicto con la ciudad. Su arquitectura posibilita diálogos abiertos al espacio urbano, desde una dimensión colectiva de cultura.

La propuesta de Lina sigue siendo atemporal, en la que las actividades creativas se insertan en un espacio poético.

Fue el desarrollo de actividades sociales y educativas en su entorno lo que produjeron una mayor maduración cultural, atrayendo al público y a artistas, dándole más sentido a la conservación del patrimonio industrial. En los años 80, a raíz de las campañas para las elecciones generales, se produjeron una serie de singulares movilizaciones históricas estimuladas por valores humanos centrados en el deseo de justicia social. Las ciudades aspiraban a convertirse en espacios para el habitar que promovieran civilidad. Por encima de todo, se buscaba un planteamiento a largo plazo, teniendo en mente el futuro, la continuidad y la permanencia, con una perspectiva de ciudadanía y cambio social.

6.2. Arquitectura y apropiación popular.

La obra de Lina acredita el potencial de creación y la voluntad de dar voz y espacio a acontecimientos cotidianos: los espacios considerados ‘feos’ por la propia autora, con un carácter de ‘inacabados’ suponen una invitación para ser construidos y reconstruidos, resignificándose a partir de su propio uso. Esta apropiación supone la proposición de un nuevo ideal moderno, genuinamente local y muy ligado al estilo de vida brasileño, incorporando a

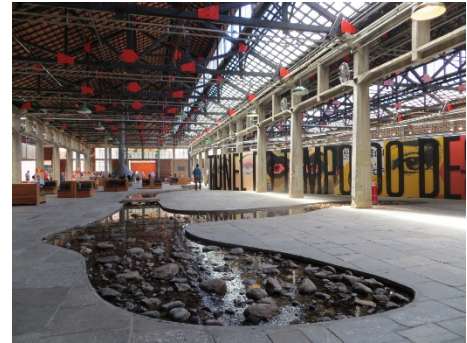

Figura 10. Espacio expositivo en las naves reformadas de la antigua fábrica. Clara Mosquera.

Figura 11. Acceso a la piscina en el bloque deportivo. Clara Mosquera.

Figura 12. Solidez y ligereza conjugadas en la intervención de Lina. Clara Mosquera.

la gente y las manifestaciones populares, «Lina va ‘almando’ los proyectos, una suerte de ‘sueño’ de lo ‘real’» (Montaner, 2002: 112).

La verdadera relevancia de la intervención para el SESC Pompeia va más allá de sus cualidades plásticas y funcionales, alcanzando un importante impacto social y político. A través de un proceso de generación de una escala intermedia, se produce un proceso de conciliación de sus habitantes, de una manera armoniosa, en diálogo con la escala metropolitana.

El espacio de la ciudad trasciende de su significado literal: la escala paulista parece lejana al habitante, tanto como la realidad política y económica que no alcanzan los habitantes de esta periferia en proceso de desindustrialización. El triunfo de la escala intermedia otorga al ciudadano el acceso a unos servicios y un sentimiento de identidad más próximo, algo difícil de ofrecer por parte de la gran escala.

Tiempos de positivismo, desconfianza y cautela; de apertura política lenta y gradual; de un ambiente artístico e intelectual destrozado; tiempos de juntar los añicos y recomponer la construcción de un futuro posible, dentro de las nuevas bases.

El pragmatismo se une al sueño y la utopía que acreditaron la posibilidad de construcción de espacios de convivencia dentro de una economía de recursos, pero buscando una gran cobertura social, asociando la sofisticación, el rigor y la poesía.

7. REFERENCIAS

ACERVO ESTADAO (2017): *O Estado de S. Paulo*, nº del 5 de abril de 1914, p. 20 [En línea]. Disponible en:

<http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19140405-12889-nac-0020-999-20-clas> (consultado el 10 de febrero, 2017).

BO BARDI, Lina, 1999: “Uma aula de arquitetura”, en *Projeto-Brasil*, nº133, pp. 103-108.

DE OLIVEIRA, Olivia, 2006: “Play spaces. SESC Pompéia” en *Subtle substances. The architecture of Lina Bo Bardi*. São Paulo: Gustavo Gili + Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, pp. 205-206.

MATIUSSI, Luciana, 2008. "A Vila Madalena do Século 21", en *Época São Paulo* nº2. São Paulo: Globo, p. 102.

MONTANER, Josep Maria, 2002: "Las formas de mimesis: Lina Bo Bardi y Latinoamérica" en *Las formas del siglo XX*. Barcelona: Gustavo Gili, p. 112.

SÁNCHEZ LLORENS, Mara, 2015: *Lina Bo Bardi. Objetos y acciones colectivas, 2015*. Madrid: Textos de Arquitectura y Diseño, p. 215.

WHITAKER, Arthur P., 1964: *Argentina*. Nueva Jersey: Prentice Hall, p. 55.

YALE-NEW HAVEN TEACHERS INSTITUTE (2016): *South American Immigration: Argentina* [En línea]. Disponible en: <http://teachersinstitute.yale.edu/curriculum/units/1990/1/90.01.06.x.html> (consultado el 10 de febrero, 2017).