

* Extracts from the lecture Mario Chagas held on Monday 12th August 2013 in the Cidade das Artes, Rio de Janeiro, during the conference.

** Extraído da palestra de Mario Chagas, realizada em 12 de agosto de 2013, na Cidade das Artes, Rio de Janeiro, durante a conferência.*

“

(...) To admit that the museums are spaces for relation, and not for accumulation, to understand that it is in the relation that the memory and creativity manifest themselves, to accept that “the museum is the world” and that the “world is the museum”, all this implies in understanding the museums as social microcosms that are done and redone in the contemporaneity.*

*(...) Admitir que os museus sejam espaço de relação, e não de acumulação, entender que é na relação que a memória e a criatividade se manifestam, aceitar que “museu é o mundo” e que “mundo é o museu”, tudo isso implica a compreensão dos museus como microcosmos sociais que se fazem e se refazem na contemporaneidade.**

39

”

Mario Chagas

Places for reflection: museums as connectors of cultures, times, people and social groups

Mario Chagas¹

A brief introduction: two greetings and a clarification

I would like to greet the prophet Gentileza, who made out of the pillars and columns of the viaducts in Rio de Janeiro the home, the territory, the shelter of his works, ideas and manifestations and with them built a singular patrimonial and museological itinerary, both inspired and inspiring. I also greet the curator, professor and friend Ana Cristina Carvalho, who was responsible for my taking part in the International Committee for Historic House Museums (DEMHIST) and in this publication.

It is appropriate to clarify that the ground of the house upon which I stand – territory that I step on and from where I set off for a museological adventure – has a direct connection with the poetry, which conquered me in the Spring of my life; with the museology, which touched me in Summer; and with the Social Sciences, which in Autumn contributed to the (dis)enchantment and the perspective of a Winter, when everything mingles to celebrate life.

This text is a synopsis of a conference that took place on August 12th, 2013 in Rio de Janeiro, at the 23rd General Conference of the International Council of Museums (ICOM), during the DEMHIST Meeting, on which occasion the proposed theme was introduced and thoroughly discussed.

1. Poet, museologist, master in Social Memory Studies and doctor in Social Sciences. Professor at the School of Museology, of the Social Memory Program and of the Post-Graduate Program in Museology and Heritage at the Rio de Janeiro Federal University and visiting professor at the Lusophone University of Humanities and Technologies, cultural advisor at the Republic Museum/Ibram.

Theoretical references: four texts and six authors

In order to better discuss the theme “Places for reflection: museums as connectors of cultures, times, people and social groups”, I count, besides personal and practical reflections, with the “luxurious help” of four texts and six authors that are renowned in the academic milieu, published in Brazil and considered important references for the studies of museums, museology and heritage.

1. “Museums are good to think: heritage on view in India”, by Arjun Appadurai and Carol A. Breckenridge².
2. “Memory: from freedom to tyranny”, by Pierre Nora³.
3. “Museums in the information era: cultural connectors of time and space”, by Manuel Castells⁴.
4. “A Thousand Plateaus: capitalism and schizophrenia, vol. 1”, by Gilles Deleuze and Félix Guattari⁵.

Handling texts and authors is not an easy task; to use them to build unpredictable speeches, as it's the case here, is even less easy. However, I think it is a necessary task, a risk one needs to take, especially in so far it challenges the integrated and established thinking and forces, with or without any chance of victory, the emergence of the different. To produce and publish texts is not an easy task, either. It is necessary to have courage to offer oneself to the reader's anthropophagy, without knowing what is going to happen as from the ritual of the offering.

41

The museums as territories of the “and” and not of the “it is”

Every attempt to say what the museum is comes up to the limit of the definition. Museums do not fit into the classifying drawers: they can be this and that, and more this and that. The territory of the museum – each day it seems clearer – is not the affirmation of the “it is”, but to understand the “and”. It is in the space of the “and” that the museum re-invents itself, it is in the space of the “and” that the museum turns into

2 In: MUSAS – Revista Brasileira de Museus e Museologia, n. 3, 2007. Rio de Janeiro: Iphan/Demu. p. 10-26.

3 In: MUSAS – Revista Brasileira de Museus e Museologia, n. 4, 2009. Rio de Janeiro: Ibram. p. 6-10.

4 In: MUSAS – Revista Brasileira de Museus e Museologia, n. 5, 2011. Rio de Janeiro: Ibram. p. 8-21.

5 São Paulo: Editora 34, 1995. 96p.

house and the house turns into museum, it is in the space of the “and” that the museum turns into poiesis and praxis.

The museums are practices that are appropriate for reflection. Beyond this simple affirmation, which can be contested, maybe it is possible to say: the museums are good to think, but also to feel, to sense and sensitize, and also good to act. The museums are political tools of extraordinary importance and are especially adequate for building and developing political speeches and practices.

To admit that the museums are spaces for relation, and not for accumulation, to understand that it is in the relation that the memory and creativity manifest themselves, to accept that “the museum is the world”⁶ and that the “world is the museum”⁷, all this implies in understanding the museums as social microcosms that are done and redone in the contemporaneity.

Museums as bridges, windows and gateways

42

Museums, houses and house museums are connectors between the visible and the invisible; between what is inside and what is outside; between the past and the present; the present and the future. What is connected can also be disconnected. Somehow, this is the germ of the mystery that lives in the museums.

In other words, the museums are also houses that keep and present dreams, feelings, thoughts and intuitions that appear through images, colors, sounds and forms. The museums are bridges that connect and disconnect worlds, times, cultures and people; concepts and practices in metamorphosis. They are also windows, doors and gateways, poetic links between the memory and the forgetfulness, between what is open and what is closed, between the look and what is looked. Political links between the “yes” and the “no”, between the “maybe” and the “I don’t know”. Poetry, utopias, dreams, conflicts, nightmares, drops of blood, sweat and tears: everything that is human has its place in the museum.

6 Hélio Oiticica, extrated from a much deeper reflection, July, 1966.

7 Vide “Museu: explosão de agora e ágora de conexão” [Museum: an explosion now and an agora of connection], by Mario Chagas. In: MUSAS – Revista Brasileira de Museus e Museologia, n. 5, 2011. Rio de Janeiro: Brazilian Institute of Museums/MinC. p. 6-7.

To understand the museums as social microcosms, and not only as machines that can produce brightness or darkness, means to admit that they are complex living systems. To think them as living systems enables the identification, for the purpose of reflection and action, of at least two types of museums: the arborescent and the rhizomatic ones (in other words, tree museums and rhizome museums).

The tree museums are structured around a vertical axis. They are hierarchic, heavy, slow, move with difficulty, they are not interested in participative programs, they consider themselves the center of the cultural world, they don't democratize their agendas, spend a lot of financial resources and produce just a few environmental and social benefits. Their focus is their collections (fruits), that must be preserved at all cost.

The rhizome museums break hierarchies, move with agility, democratize their practices, demand participation, create lines of escape, work in favor of social networks and social movements, operate with horizontal and participative management methodology, generate great environmental and social benefits with little resources. Their focus is on people, their patrimony are people and the territory, human dignity and preserving nature.

It is easy to understand that tree museums and rhizome museums are not pure. They mix a lot. Just like tree museums can have a rhizomatic behavior, so can rhizome museums have an arborescent behavior. What is important is to recognize that both types of museums exist in society, are social constructions, are builders of social possibilities and are living systems always changing and in motion.

Three examples of rhizomatic museums

At this point, it seems clear the museums result from poetical and political projects and inspire some other poetical and political projects.

This brief text below presents three examples of rhizome museums that work as connectors among the community, time and space.

- Maré Museum, launched in May, 2006;
- Living Museum of São Bento, launched in April, 2008;
- The Favela Museum, launched in February, 2009.

These examples have reached great national and international visibility; their representatives have been taking part in seminars, conferences and meetings in Brazil and abroad. Each one of them, in their own way, faces the challenge of ensuring visibility, conquering and extending partnerships, capturing financial resources and providing a high level of autonomy.

In their own way, these three museological initiatives have inspired several other experiences developed in the city, in the state and in the whole country, especially in the so-called “places of memory”. In these mentioned cases, the house and the territory are very important references.

The Maré Museum, for instance, has the house as its central feature. A stilt house can be found at the heart of the museum. The museological itinerary in the Living Museum of São Bento highlights the house of the manager of the agricultural colony, the house of a farmer, the old seat of São Bento Farm and a *sambaqui* (indian archeological site). The Favela Museum, considered as “territory and itinerary museum”, has as special reference the Casa-Tela [Canvas-House] project, that regards the facade of 27 houses of the tenants of the Pavão, Pavãozinho and Cantagalo *favelas*, painted as graffiti murals, as works of arts, as well as records of the memory, history and heritage of the communities.

These examples show that the so-called social museums are entirely connected to the territory and to the house. These three examples do not ask permission for being museums; they present themselves as museums, against the academic criticism and resistance. Rio de Janeiro Federal University (UNIRIO) has been the main supporter and the main critic of the practices of Social Museology.

Synthesis

The museums presented in the last section – Maré Museum, Living Museum of São Bento and the Favela Museum – perform a museology and museography that develop themselves in the first person and help to identify the importance of a comprehensive and liberating museology.

These museums help to understand the limits of a normative mu-

seology, which gives more value to rules and regulations than to the dynamics of life itself. They produce new forms of action, they are innovative and make rhizome with the world. These are museums that, with memory and creativity, can produce social changes.

Lugares de reflexão: museus como conectores de culturas, tempos, pessoas e grupos sociais

Mario Chagas¹

Breve introdução: duas saudações e um esclarecimento

Saúdo o profeta Gentileza, que fez das colunas e pilastras de viadutos da cidade do Rio de Janeiro a casa, o território, o abrigo de suas obras, ideias e manifestações e, com elas, construiu um percurso museal e patrimonial singular, inspirado e inspirador. Saúdo também a professora, curadora e amiga Ana Cristina Carvalho, responsável direta pela minha participação no Comitê Internacional para os Museus de Casas Históricas (DEMHIST) e nesta publicação.

É de bom tom esclarecer que o chão da casa de onde falo – território em que piso e de onde parto para a aventura museal – tem conexão direta com a poesia, que, na primavera da vida, me conquistou; com a museologia, que me tocou no verão; e com as ciências sociais, que, no outono, contribuíram para o (des)encanto e a perspectiva de um inverno, no qual tudo se junte e se misture para celebrar a vida.

O presente texto é uma sinopse da conferência realizada em 12 de agosto de 2013, no Rio de Janeiro, durante a 23ª Conferência Geral do Conselho Internacional de Museus (ICOM), no âmbito do encontro do

¹ Poeta, museólogo, mestre em Memória Social e doutor em Ciências Sociais. Professor da Escola de Museologia, do Programa em Memória Social e do Programa de Pós-graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e professor visitante da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, assessor cultural do Museu da República/Ibram.

DEMIST, ocasião em que o tema proposto foi abordado e debatido com profundidade.

Referenciais teóricos: quatro textos e seis autores

Para o melhor enfrentamento do tema “Lugares de reflexão: museus como conectores de culturas, tempos, pessoas e grupos sociais”, além de reflexões e práticas pessoais, conto com o “auxílio luxuoso” de quatro textos e de seis autores, bastante conhecidos no meio acadêmico, publicados no Brasil e transformados em referências importantes para os estudos de museus, museologia e patrimônio:

1. “Museus são bons para pensar: o patrimônio em cena na Índia”, de Arjun Appadurai e Carol A. Breckenridge².
2. “Memória: da liberdade à tirania”, de Pierre Nora³.
3. “Museus na era da informação: conectores culturais de tempo e espaço”, de Manuel Castells⁴.
4. “Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 1”, de Gilles Deleuze e Félix Guattari⁵.

Manejar textos e autores não é uma tarefa fácil; utilizá-los, como é o caso que aqui se apresenta, para construir discursos não previstos é ainda menos fácil. No entanto, penso que essa é uma tarefa necessária, esse é um risco que é preciso viver, especialmente na medida em que desafia o pensamento enquadrado e estabelecido e força, com ou sem chance de vitória, a emersão do diferente. Produzir e publicar textos também não é uma tarefa fácil, é preciso coragem para se oferecer à antropofagia do leitor, sem saber o que sucederá a partir do ritual de oferecimento.

Dos museus como territórios do “e” e não do “é”

Toda tentativa de dizer o que o museu é esbarra no limite da definição. Os museus não cabem nas gavetas classificatórias: eles podem ser

2 In: MUSAS – Revista Brasileira de Museus e Museologia, n. 3, 2007. Rio de Janeiro: Iphan/Demu. p. 10–26.

3 In: MUSAS – Revista Brasileira de Museus e Museologia, n. 4, 2009. Rio de Janeiro: Ibram. p. 6–10.

4 In: MUSAS – Revista Brasileira de Museus e Museologia, n. 5, 2011. Rio de Janeiro: Ibram. p. 8–21.

5 São Paulo: Editora 34, 1995. 96p.

isso e mais aquilo e ainda mais isso e aquilo. O território dos museus – a cada dia isso fica mais claro – não é a afirmação do “é”, mas sim o entendimento do “e”. É no espaço do “e” que o museu se reinventa, é no espaço do “e” que o museu vira casa e a casa vira museu, é no espaço do “e” que o museu vira poiesis e vira práxis.

Os museus são práticas propícias para a reflexão. Para além dessa afirmação singela, passível de constatação, talvez seja possível dizer: os museus são bons para pensar, mas também são bons para sentir, intuir e sensibilizar, e são igualmente bons para agir. Os museus são dispositivos políticos de extraordinária importância e são especialmente bons para a construção e o desenvolvimento de discursos e práticas políticas.

Admitir que os museus sejam espaços de relação, e não de acumulação, entender que é na relação que a memória e a criatividade se manifestam, aceitar que “museu é o mundo”⁶ e que “mundo é o museu”⁷, tudo isso implica a compreensão dos museus como microcosmos sociais que se fazem e se refazem na contemporaneidade.

47

Dos museus como pontes, janelas, portas e portais

Museus, casas e museus-casas são conectores entre o visível e o invisível, entre o de dentro e o de fora, entre o passado e o presente, entre o presente e o futuro. O que liga também pode desligar. De algum modo, esse é o germe do mistério que habita nos museus.

Dito de outro modo, os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo por meio de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes; conceitos e práticas em metamorfose. E também são janelas, portas e portais, elos poéticos entre a memória e o esquecimento, entre o aberto e o fechado, entre o olhar e o olhado. Elos políticos entre o sim e o não,

6. Frase de Hélio Oiticica, julho de 1966, parte de uma reflexão mais ampla.

7. Vide “Museu: explosão de agora e ágora de conexão”, de Mario Chagas. In: MUSAS – Revista Brasileira de Museus e Museologia, n. 5, 2011. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Museus/MinC. p. 6-7.

entre o talvez e o não sei. Poesias, utopias, sonhos, conflitos, pesadelos, gotas de sangue, suor e lágrima: tudo o que é humano tem lugar no museu.

Compreender os museus como microcosmos sociais, e não apenas como máquinas produtoras de claridade ou de escuridão, significa a admissão de que eles são sistemas vivos e complexos. Pensá-los como sistemas vivos propicia a identificação, para efeito de reflexão e ação, de pelo menos dois tipos museais: museus arborescentes e museus rizomáticos (ou museus-árvores e museus-rizomas).

Os museus-árvores estruturam-se em torno de um eixo vertical, são hierárquicos, pesados, lentos, movimentam-se com dificuldade, não estão interessados em programas participativos, consideram-se o centro do mundo cultural, não democratizam as suas agendas, consomem muitos recursos econômicos e produzem poucos benefícios sociais e ambientais. O foco desses museus são os seus acervos (frutos), que devem ser preservados a todo custo.

48

Os museus-rizomas quebram hierarquias, movimentam-se com agilidade, democratizam as suas práticas, exigem participação, criam linhas de fuga, trabalham a favor das redes e dos movimentos sociais, operam com metodologias de gestão horizontal e participativa, com poucos recursos geram grandes benefícios sociais e ambientais. O foco desses museus são as pessoas, o seu grande patrimônio são as pessoas e o território, a dignidade humana e a preservação da natureza.

É fácil compreender que museus-árvores e museus-rizomas não são tipos puros, há entre eles muita mistura. Assim como museus-árvores podem ter um comportamento rizomático, museus-rizomas podem ter um comportamento arborescente. Importa reconhecer que museus-árvores e museus-rizomas existem em sociedade, são construções sociais, são construtores de possibilidades sociais e são sistemas vivos em movimento e mudança.

Três exemplos de museus rizomáticos

Parece claro, nessa altura, que os museus resultam de projetos políticos e poéticos e inspiram outros tantos projetos políticos e poéticos.

A seguir, em texto breve, apresento três exemplos de museus-rizomas e que funcionam como conectores comunitários e espaço-temporais:

- *Museu da Maré, lançado em maio de 2006;*
- *Museu Vivo do São Bento, lançado em abril de 2008;*
- *Museu de Favela, lançado em fevereiro de 2009.*

Esses exemplos têm alcançado grande visibilidade nacional e internacional, seus representantes têm participado de seminários, conferências, palestras e encontros no Brasil e exterior. Ao seu modo, cada um deles enfrenta o desafio de garantir a visibilidade, conquistar e ampliar parcerias, captar recursos econômicos e garantir um alto nível de autonomia.

Ao seu modo, essas três iniciativas museais inspiraram outras tantas experiências desenvolvidas na cidade, no estado e no país, especialmente no que se refere aos denominados Pontos de Memória. Nesses casos citados, a casa e o território são referências fundamentais.

O Museu da Maré, por exemplo, tem a casa como elemento central. No coração do museu, encontra-se a reconstrução de uma palafita. O Museu Vivo do São Bento e seu percurso têm a casa do administrador da colônia agrícola, a casa de um colono agricultor, a antiga sede da Fazenda São Bento e um sambaqui como elementos de destaque. O Museu de Favela (MUF) – considerado como um museu de território e de percurso – tem como especial referência o projeto Casa-Tela que, a rigor, considera a fachada de 27 casas de moradores das comunidades das favelas do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, pintadas com murais de grafite, como obras de arte, como registros de memória, história e patrimônio das comunidades.

Esses exemplos indicam de modo claro que os denominados museus sociais estão completamente ligados ao território e à casa. Os três exemplos não pedem permissão para ser museus; eles se assumem e se afirmam como museus à revelia das críticas e das resistências acadêmicas. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) tem sido a principal apoiadora e a principal crítica negativa das práticas de Museologia Social.

Síntese

Os museus apresentados na seção anterior – Museu da Maré, Museu Vivo do São Bento e Museu de Favela – praticam uma museologia e uma museografia que se desenvolvem na primeira pessoa e auxiliam a identificação da importância de uma museologia compreensiva e libertária.

Esses museus favorecem a compreensão dos limites da museologia normativa, que dá mais valor a regras e normas do que à própria dinâmica da vida. Eles produzem novos agenciamentos, novas linhas de ação, são inovadores e fazem rizoma com o mundo. Esses são museus que, com memória e criatividade, produzem transformações sociais.

MUSEU DA MARÉ, 13/08/2013

MUSEU DA MARÉ