

OCUPACIÓN ARTÍSTICA OUVIDOR 63: ARTE Y VIDA MÁS ALLÁ DE LA NORMA

OUVIDOR 63 ARTISTIC OCCUPATION: ART AND LIFE BEYOND THE NORM

PAULA MONROY

Profesora, Escola da Cidade,
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
São Paulo, Brasil

JULIA DE MORAES ALMEIDA

Profesora, Universidade de São Paulo,
São Paulo, Brasil

Palabras clave

Leyes
Ocupación
Movimientos sociales
Planificación urbana
Ensayo

Keywords

Laws
Occupations
Social movements
Urban planning
Essay

Según una normativa de la ciudad de São Paulo, los edificios vacíos o en desuso no cumplirían su función social y, por ende, podrían ser ocupados por personas sin casa. El caso analizado en este texto va más allá, pues a la vivienda suma una comunidad de producción artística. Y es justamente esta condición, en términos de derecho, la que pone al edificio en riesgo, pues al haber más de una actividad en el edificio no se estaría cumpliendo su ‘función social’.

A través del caso de Ouvidor 63 – una ocupación cultural en el centro de la ciudad de São Paulo (Brasil) – buscamos comprender cómo conceptos normativos sobre el espacio urbano y su utilización contrastan con el uso efectivo que dicho edificio posee a partir del grupo social que lo habita. Para esto, confrontamos la apropiación de un inmueble abandonado mediante un tipo de producción artística no institucionalizada, propia de este objeto, con las instancias de poder: tanto el Plan Director Estratégico¹ como el sistema del arte. Así, proponemos debatir en qué situaciones la práctica artística popular puede alcanzar un potencial de transformación social. Valiéndonos de la experiencia *in situ* de las autoras de este texto², así como del estudio de la demanda de acción posesoria del inmueble objeto de análisis, podemos considerar la insurgencia como el tema predominante para entender esta producción.

Historia

Ouvidor 63 es la dirección de un edificio de trece pisos localizado en el área central de la ciudad de São Paulo que estuvo abandonado durante varios años. Antigua

According to São Paulo regulations, empty or disused buildings are not fulfilling their social function and, therefore, can be occupied by homeless people. The case analyzed in this text goes even further: to the housing is added a community of artistic production. Which, in terms of the law, is precisely what puts the building again at risk, since by having more than one activity, it could be argued that it is not fulfilling its ‘social function.’

Using the case of Ouvidor 63 – a cultural occupation in the center of the city of São Paulo, Brazil – we seek to understand how normative concepts on urban space and its use contrast with the effective use given by the social group that inhabits said building. For this, we confronted the appropriation of an abandoned property through a type of non-institutionalized artistic production – characteristic of this object – with the instances of power: both the Strategic Master Plan¹ and the art system. Thus, we propose to debate situations where popular artistic practice can reach the potential for social transformation. Drawing from the *in situ* experience of the authors of this text,² as well as the study of the demand for ownership of the property under analysis, we can consider the insurgency as the predominant theme to understand this production.

History

Ouvidor 63 is the address of a thirteen-story building located in the central area of the city of São Paulo that was abandoned for several years. Former headquarters of the Ministry of Culture of the State of São Paulo, this property was vacated by the government in the

sede de la Secretaría de Cultura del Estado de São Paulo, este inmueble fue desalojado por el gobierno por primera vez a principios de la década de 1990, permaneciendo sin uso ni función durante más de siete años. Entre 1997 y 2005 fue una ocupación de uso habitacional comandada por familias del Movimento de Moradia do Centro (MMC), siendo posteriormente desocupado mediante acción judicial y, una vez vacante, concedido a la Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Esta fue la última vez que el edificio estuvo abandonado. Luego, el primero de mayo de 2014, fue nuevamente ocupado; esta vez, por un grupo de artistas provenientes del sur de Brasil.

Esta edificación vacía y de propiedad pública se convirtió en terreno fértil tanto para la experimentación de formas de vida alternativas como para el desarrollo de

early 1990s, remaining empty for more than seven years. Between 1997 and 2005 there was a residential occupation commanded by families of the Movimento Moradia do Centro (MMC), being subsequently evicted by judicial action and, once cleared, granted to the Housing and Urban Development Company (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU). When CDHU left, the building was abandoned for the last time. Then, on May 1, 2014, it was occupied again; this time, by a group of artists from southern Brazil.

Thus, an empty public property became fertile ground both for the experimentation of alternative ways of life and for the development of artistic-cultural works without institutional support. Artistic freedom could be exercised in its purest form; the occupation not only

1 Ocupantes en azotea de edificio Ouvidor 63, São Paulo 2018 / *Occupation dwellers in the Ouvidor 63 building top, São Paulo 2018.*
© Archivo Ouvidor 63

2 Ocupantes de Ouvidor 63, Laboratorio de Vestuario Consciente, 4° piso del edificio, São Paulo 2018 / *Ouvidor 63 dwellers and contributors, Vestuario Consciente Lab, 4th floor, São Paulo 2018.*
© Archivo Ouvidor 63

3 Desfile inaugural 11 Bienal de Artes Ouvidor, puente Terminal Bandeira, adyacente al edificio de la ocupación, São Paulo 2018 / 11 Biennial of Arts of Ouvidor, Inaugural parade, Terminal Bandeira bridge, next to the occupation, São Paulo 2018. © Archivo Ouvidor 63

trabajos artístico-culturales sin apoyo institucional. De esta manera, se pudo ejercer la libertad artística en su forma más pura; la ocupación no sólo originó un lugar de residencia para más de 120 personas – incluidos artistas autodidactas locales, inmigrantes, niños y ancianos –, sino también un espacio para la producción artística.

Sin embargo, el grupo social que habita hoy este edificio, más conocido como Ocupação Artística Ouvidor 63, ha experimentado no sólo la incertidumbre respecto a su permanencia en este lugar, sino también lo que significa vivir la insurgencia. Pero ¿qué queremos decir exactamente con esto?

Insurgencia: nuevos usos para un espacio democrático

La idea de insurgencia es entendida aquí como la búsqueda de nuevos modelos que confronten las estructuras hegemónicas de poder que dominan la narrativa de cómo y por quién debe hacerse la apropiación del entorno urbano. Esta insurgencia – o insurrección – se puede hacer explícita a través de discursos o acciones de desobediencia frente a ciertos mecanismos disciplinarios – que en América van desde el proceso de colonización del siglo XVI hasta el neoliberalismo de hoy – y a través de esta deconstrucción es posible crear nuevas modalidades de diálogo entre dominante y dominado.

En 2014 los moradores de Ouvidor 63 sufrieron una demanda de acción posesoria por parte del propietario del inmueble, o sea, el Estado. Los artistas debían desalojar el edificio ya que ninguno era su propietario. En medio de los debates legales, llamó nuestra atención

originated a residential place for more than 120 people – including local self-taught artists, immigrants, children, and the elders – but also a space for artistic production.

However, the social group that inhabits this building today, better known as Ocupação Artística Ouvidor 63, has experienced not only the uncertainty regarding its permanence in this place but also what it means to live the insurgency. Yet, what exactly do we mean by this?

Insurgency: New Uses for a Democratic Space

The idea of insurgency is understood here as the search for new models that challenge the hegemonic structures of power which dominate the narrative of who and how should urban environment appropriation be accomplished. This insurgency – or insurrection – can be made explicit through speeches or actions of disobedience in the face of certain disciplinary mechanisms – which, in America, range from the colonization process of the 16th century to today's neoliberalism – and through this deconstruction, it is possible to create new modalities of dialogue between the dominant and dominated.

In 2014, the inhabitants of Ouvidor 63 faced a possession lawsuit filed by the owner of the property, that is, the State. The artists would have to leave the building since none was its owner. In the middle of the legal debates, a point alleged in the Judicial Action No. 025334-69.2014.8.26.0053 called our attention: it was argued that the property was not fulfilling its social function, that is, underutilized.³ In relation to the center of São Paulo, this point is one of the most discussed: as in most Latin American cities, the centers have become

4A

4B

un punto alegado en la Acción Judicial nº 025334-69.2014.8.26.0053; se argumenta que la propiedad no estaría cumpliendo su función social³. En relación al centro de São Paulo, este punto es uno de los más debatidos: al igual que en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, los centros se han vuelto obsoletos y, por ende, cuentan con cientos de edificios inutilizados, tal como este que estuvo abandonado por años. De esta manera, al no cumplir lo que la ley determina como función social, dichos edificios quedan meramente a merced de la especulación inmobiliaria, pues el centro de la ciudad es una de las regiones más ricas, valorizadas, con pleno acceso al transporte público, educación y salud. En este caso, y en vista de que el inmueble es tomado por personas sin vivienda, podrían haberles cedido la propiedad, pues al habitarlo le estaban dando un uso activo. Sin embargo, esto no ocurrió. ¿Por qué?

Según las resoluciones dictadas en el caso de Ouvidor, la función social de un inmueble estaría, por ley, limitada solamente al uso exclusivo de vivienda.

Por ende, dado que además de vivir ahí los habitantes de este edificio lo utilizan para producir arte, según la ley la ocupación no sería legítima. Pero ¿por qué el arte no puede ser entendido como una manera de dar uso a un inmueble de propiedad pública? ¿Podría, eventualmente, el quehacer artístico resignificar el espacio urbano subutilizado?

Desde el punto de vista legal, podemos observar que los instrumentos estatales operan en el territorio de manera controversial. Por un lado, el acto de ocupar un edificio de propiedad privada puede considerarse ilegal, ya que se infringe el derecho de propiedad en virtud del Artículo 5º, inciso XXII de la Constituição Federal. Pero este mismo instrumento, así como su ley específica, el Plan Director Estratégico del Municipio de São Paulo (Ley 16.050/2014), define que uno de los puntos fundamentales que deben ser cumplidos por parte de cualquier propietario de inmuebles y terrenos es la ya mencionada función social de la propiedad urbana:

La inactividad de terrenos o edificaciones localizados en regiones con infraestructura adecuada, puede

obsolete and, therefore, have hundreds of vacant buildings, such as this one, abandoned for years. In this way, by failing to comply with what the law determines as a social function, these buildings are merely at the mercy of real estate speculation, since the city center is one of the richest valued regions, with full access to public transport, education, and health. In this case, and considering the property was taken by homeless people, they could have given them the property, since by inhabiting it they were giving it an active use. However, this did not happen. Why?

According to the resolutions issued in the Ouvidor case, the social function of a property would be, by law, limited exclusively to housing. Therefore, since in addition to living there, the inhabitants of this building are using it to produce art, under the law the occupation would not be legitimate. But why can't art be understood as a way to make use of a publicly owned property? Could, eventually, artistic work re-signify underutilized urban space?

From a legal point of view, we can observe that State instruments operate in the territory in a controversial manner. On the one hand, the act of occupying a privately-owned building may be considered illegal, since the right to property is violated under Article 5, subsection XXII of the Federal Constitution. But this same instrument, specifically through the Strategic Master Plan of the Municipality of São Paulo (Law 16.050/2014), defines that one of the fundamental points that must be fulfilled by any property and landowner is the already mentioned social function of urban property:

The inactivity of land or buildings located in regions with adequate infrastructure, can cause detrimental effects to their environment (such as degradation and abandonment) and to the entire city, since it reduces the supply of areas suitable for urbanization or use, causing the rise of real estate and the expulsion of large portions of the population to more remote and environmentally sensitive regions.

4A Artista morador de origen colombiano en su lugar de residencia, 5º piso del edificio, São Paulo 2018 / Colombian dweller and artist in his place of residence, 5th floor, São Paulo 2018.
© Paula Monroy

4B Felipe Chianca, artista morador de la ocupación en su lugar de residencia y taller de trabajo, 4º piso del edificio, São Paulo 2018 / Felipe Chianca, occupation dweller and artist in his place of work and residence, 4th floor, São Paulo 2018.
© Paula Monroy

causar efectos perjudiciales a su entorno (como degradación y abandono) y a la ciudad entera, ya que ésta reduce el suministro de áreas adecuadas para la urbanización o el uso, causando el alza de bienes inmuebles y la expulsión de grandes porciones de la población hacia regiones más remotas y ambientalmente sensibles.

[...] El propietario de un terreno no edificado o subutilizado tendrá como plazo un año para presentar el proyecto de loteo o construcción en sus propiedades. El mismo plazo se aplica a aquellos ya construidos, pero no utilizados, sin embargo aquí la obligación es dar un uso efectivo de estos. (Secretaría Municipal de Desenvolvimento Urbano Cidade de São Paulo, 2014)

Como territorio ocupado, la existencia de Ouvidor 63 implica lidiar permanentemente con el conflicto. Desde el punto de vista urbano, el conflicto aparece en la dicotomía entre apropiación y desalojo. Pero desde el punto de vista sociocultural, este choque de perspectivas puede ser entendido como sinónimo de democracia; a fin de cuentas, el debate entre los diversos agentes que conforman la ciudad es parte de su propia construcción (Wisnik, 2015). Sin embargo, en el contexto brasileño posterior a 2016⁴ no sólo hemos podido apreciar que las divergencias se alejan del diálogo constructivo, sino también cómo el país se aproxima a un escenario cada vez más homogeneizante y autoritario, donde la hegemonía del Estado neoliberal determina lo que es posible y lo que no.

Profundizando sobre la legitimación en este tipo de contextos, observamos que está sujeta a la visibilidad o al silenciamiento de conflictos, de demandas o del propio cuerpo social. El poder que se ejerce sobre los cuerpos de una comunidad, el 'biopoder' (Foucault, 1976), está relacionado con la aplicación de la soberanía por parte de un grupo limitado de actores dominantes y llevada a su máxima expresión. Hablamos de mecanismos de autoridad cuyo enfoque no está en promover la construcción de la autonomía social, sino en el formateo

[...] The owner of an unbuilt or underutilized land will have a period of one year to present a project to develop or build on their properties. The same term applies to those already built, but not used, however here the obligation is to give them effective use. (Municipal Secretary of Urban Development Cidade de São Paulo, 2014)

As a squatted territory, Ouvidor 63 existence implies permanently dealing with conflict. From the urban point of view, the conflict appears in the dichotomy between appropriation and eviction. But from the sociocultural point of view, this clash of perspectives can be understood as a synonym for democracy; after all, the debate between the various agents that make up the city is part of its own construction (Wisnik, 2015). However, in the Brazilian context after 2016,⁴ we have not only been able to note that the divergences pull away from constructive dialogue, but also the way the country is approaching an increasingly homogenizing and authoritarian scenario, where the hegemony of the neoliberal State determines what is possible and what not.

Going deeper into legitimacy in these kinds of contexts, we observe that it is subject to the visibility or silencing of conflicts, demands or the social body itself. The power that is exerted on the bodies of a community, 'biopower' (Foucault, 1976), is related to the application of sovereignty by a limited group of dominant actors and taken to its maximum expression. We are referring to authority mechanisms whose focus is not that of promoting the construction of social autonomy, but the instrumentalized formatting of the existence of certain social groups in the territory, where the human being really becomes subject, through struggle and work, to face death itself. In this light, the exercise of living itself becomes a political act, an act of resistance (Mbembe, 2016). Here we identify a clear point: the State chooses not to assist the residents of Ouvidor 63 in the interest of guaranteeing their property rights over the building.

This type of oppressive actions on citizenship – here represented by the right to dignified housing – by certain

4C Hall de acceso 9º piso del edificio, São Paulo 2018 / 9th floor hall access of the building, São Paulo 2018.
© Paula Monroy

4D Lola, artista trans chilena, residente temporal del 9º piso del edificio, São Paulo 2018 / Lola, Chilean trans artist, temporal resident of the building's 9th floor, São Paulo 2018.
© Paula Monroy

4C

4D

instrumentalizado de la existencia de ciertos grupos sociales en el territorio, donde el ser humano realmente se vuelve sujeto a través de la lucha y el trabajo de enfrentar a la propia muerte. Es así como el propio ejercicio de vivir se convertiría en un acto político, un acto de resistencia (Mbembe, 2016). Aquí identificamos un punto claro: el Estado opta por no proporcionar asistencia a los residentes de Ouidor 63 en aras de garantizar su derecho de propiedad sobre el inmueble.

Este tipo de acciones opresivas sobre la ciudadanía – aquí representada mediante el derecho a una vivienda digna – por parte de ciertos agentes económicos hegemónicos han sido objeto de críticas por parte de un grupo progresista de teóricas, teóricos, activistas y movimientos sociales. Para ellos, la política de destitución de las garantías de derechos es permanente en la práctica y busca proteger una condición de soberanía individual por sobre la libertad, la colectividad y el bien social democrático. Consciente de este choque de fuerzas tan presente en la ciudad contemporánea, se observa que:

La creciente polarización en la distribución de la riqueza y el poder está inscrita de forma indeleble en las formas espaciales de nuestras ciudades, que se convierten cada vez más en ciudades de fragmentos fortificados, comunidades amuralladas y espacios públicos bajo vigilancia constante. La protección neoliberal de los derechos de propiedad privada y sus valores se convierte en una forma hegemónica de política, incluso para la clase media baja. [...] Sin embargo, existen todo tipo de movimientos sociales urbanos en evidencia que buscan superar la segregación y reconfigurar la ciudad de forma tal que presente una imagen social diferente de la que se le atribuye. (Harvey, 2014: 48-49)

Tal como ocurre en la construcción de la urbanidad, el choque de perspectivas es una fuente importante de recursos para la producción artística contemporánea, funcionando como un gran articulador en el diálogo entre la obra y el público. De hecho, «el arte es precisamente algo que siempre causa extrañeza programada en el contexto de lo que convirtió en un hábito [...] es un efectivo desprogramador de hábitos mentales, a lo que las personas ofrecen una resistencia inevitable» (Tiburi, 2017). Es mediante esta clave que entendemos el potencial de la práctica artística, pues ella cuestiona discursos o realidades pautadas por la norma. Esta potencialidad alcanza una dimensión aún mayor cuando es trasladada del espacio expositivo tradicional al espacio urbano.

Arte, ciudad y legislación en São Paulo. ¿Es crimen?

En los siglos xx y xxi hemos observado cómo la relación entre arte y ciudad (esta última entendida como lugar público de relaciones, condiciones históricas, perspectivas políticas y colectividad) ha adquirido

4E

hegemonic economic agents have been criticized by a progressive group of theorists, activists, and social movements. For them, the policy of destitution of rights is a permanent practice and seeks to protect a condition of individual sovereignty over freedom, collectivity, and democratic social welfare. Aware of this clash of forces so present in the contemporary city, it is observed that:

4E Vista de la ocupación Ouidor 63 desde el puente Terminal Bandeira, São Paulo 2018 / Ouidor 63 occupation view from the Terminal Bandeira bridge, São Paulo 2018. © Paula Monroy

The increasing polarization in the distribution of wealth and power is indelibly etched into the spatial forms of our cities, which increasingly transform into cities of fortified fragments, of gated communities, and privatized public spaces kept under constant surveillance. The neoliberal protection of private property rights and their values become a hegemonic form of politics, even for the lower middle class. [...] Yet there are in fact all kinds of urban social movements in evidence seeking to overcome the

4F Espacio común y huerta comunitaria en la azotea del edificio, São Paulo 2018 / *Common space and community garden in the building top, São Paulo 2018.*
© Paula Monroy

4G Yebora, artista moradora de la ocupación en su lugar de residencia y taller de trabajo, 2º piso del edificio, São Paulo 2018 / *Yebora, occupation dweller and artist in her place of residence and workshop, 2nd floor of the building, São Paulo 2018.*
© Paula Monroy

importancia en la deconstrucción de los dispositivos de poder que operan sobre el territorio, sobre las instituciones y, en consecuencia, sobre la sociedad. Es lo que podemos llamar ‘arte disidente’ o ‘contracultura’.

En el caso específico de Brasil, la contracultura viene manifestándose desde la generación modernista – con artistas como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti y Oswald de Andrade, todos participantes de la reconocida Semana de Arte Moderna de 1922⁵ – mediante discursos que buscaban romper los patrones artísticos tradicionales de aquella época. Pero es a fines de los años sesenta, aún durante la dictadura militar brasileña, que la insurgencia artística se expande con fuerza.

Tropicália⁶ – revolución musical iniciada por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa y Os Mutantes, entre otros artistas – nació como «una propuesta de ‘sonido universal’ que consideraba que todos los sonidos producidos por la humanidad eran válidos» (Murgel, 2018:120). Además de llamar a una cierta universalidad, el movimiento ocupó festivales y espacios públicos – principalmente paulistas – en respuesta tanto a la fuerte influencia cultural norteamericana que ya imperaba en gran parte de América Latina como a la opresión del régimen militar que gobernó sobre Brasil durante más de 20 años. Los miembros de Tropicália encontraron en la expresión musical su herramienta de batalla, lo que en 1969 acabó costándole el exilio a Veloso y a Gil.

Actualmente, con la expansión del acceso a internet en Brasil, su sistema descentralizado y fluido de información promovió la creación en red de colectivos artísticos y movimientos sociales que ocuparon las calles de las principales ciudades del país entre los años 2010 y 2015, mezclando arte y activismo político. En el caso específico de São Paulo, estas manifestaciones en el espacio público⁷ proporcionaron tanto un deseo por reclamar el ‘derecho a la ciudad’⁸ como nuevos circuitos artísticos, paralelos e independientes, construidos desde la apropiación y la colaboración (Campbell, 2015). Es este escenario de efervescencia y debate donde nace la Ocupación Artística Ouvidor 63.

isolations and to reshape the city in a different social image from that given by the powers of developers backed by finance, corporate, capital, and an increasingly entrepreneurially minded local state apparatus. (Harvey, 2014:48-49)

As in the construction of urbanity, the clash of perspectives is an important survey of resources for contemporary artistic production, functioning as a great articulator in the dialogue between the work and the public. In fact, “art is precisely something that always causes programmed strangeness in the context of what made it a habit [...] is an effective deprogrammer of mental habits, to which people offer inevitable resistance” (Tiburi, 2017). It is through this key that we understand the potential of artistic practice, because it questions speeches or realities ruled by the norm. This potential reaches an even greater dimension when it is transferred from the traditional exhibition space to the urban space.

Art, City, and Legislation in São Paulo. Is it a Crime?

In the 20th and 21st centuries we have observed how the relationship between art and city (the latter understood as a public place of relations, historical conditions, political perspectives, and collectivity) has gained importance in the deconstruction of the power devices that operate on the territory, on institutions and, consequently, on society. It is what we may call ‘dissident art’ or ‘counterculture.’

In the Brazilian case, the counterculture has been manifesting itself from the modernist generation – with artists such as Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, and Oswald de Andrade, all participants of the renowned Modern Art Week of 1922⁵ – through speeches that sought to break the traditional artistic patterns of that time. But it was in the late 60s, even during the Brazilian military dictatorship, that the artistic insurgency strongly expanded.

En este sentido, creemos que la reciente ola de protestas sociopolíticas que ha tomado las calles de diversas ciudades de América Latina⁹, donde la población civil ha realizado manifestaciones artístico-culturales que han sido oprimidas por parte de las fuerzas armadas, puede llegar a cuestionar lo establecido por un sistema altamente desigual en diversos aspectos, obligando a repensar políticas urbanas, económicas, de género y de derechos humanos en favor de una configuración socio-cultural verdaderamente democrática.

En este punto vale la pena explorar un concepto jurídico que, en el contexto sociocultural, aborda la ambigüedad entre lo legal y lo ilegal, lo formal e informal. La 'criminología cultural' es una teoría criminológica que busca comprender por qué determinadas manifestaciones artísticas se consideran como crimen mientras otras no. Elaborada en los Estados Unidos por Jeff Ferrell, esta nueva perspectiva de la criminología surge para comprender la presencia del grafiti en los muros norteamericanos. Resumidamente, el autor llega a la conclusión de que los grafitis fueron criminalizados por estar asociados a una parte de la población inmigrante: la minoría latina localizada en áreas periféricas urbanas (Shecaira, 2018). Es decir, tanto el arte como el grupo social que produjo estos dibujos sufrieron una censura legal.

Así, la criminología cultural se presenta como una contribución de la criminología crítica que pretende relacionar cuestiones de ideología cultural, migración en el contexto urbano y expresiones de identidad

Tropicália⁶ – musical revolution initiated by Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, and Os Mutantes, among other artists – was born as “a proposal of ‘universal sound’ that considered all the sounds produced by mankind to be valid” (Murgel, 2018:120). In addition to calling for a certain universality, the movement occupied festivals and public spaces – mainly in São Paulo – responding to both the strong us cultural influence that already prevailed in much of Latin America and the oppression of the military regime that ruled Brazil for more than 20 years. The members of Tropicália found in the musical expression their battle tool, which in 1969 ended up costing Veloso and Gil to be exiled.

Currently, with the expansion of internet access in Brazil, its decentralized and fluid information system promoted the creation of a network of artistic collectives and social movements that occupied the streets of the main cities of the country between 2010 and 2015, mixing art and political activism. In the specific case of São Paulo, these public space manifestations⁷ provided both a desire to claim the ‘right to the city’⁸ and new artistic circuits, parallel and independent, built from appropriation and collaboration (Campbell, 2015). It is within this scenario of effervescence and debate where the Artistic Occupation Ouvidor 63 was born.

In this sense, we believe that the recent wave of socio-political protests that have taken the streets

5 Instalación «Ferida Aberta» del artista Sirius Amén en su lugar de residencia y taller, expuesta durante la 11 Bienal de Artes Ouvidor 63, 8º piso del edificio, São Paulo 2018 / “Ferida Aberta” installation, by artist Sirius Amén in his place of residence, as exhibited during the 11 Biennial of Arts of Ouvidor 63, 8th floor of the building, São Paulo 2018.
© Archivo Ouvidor 63

grupal, con las respuestas penales y administrativas que restringen la libertad de producción artística en la ciudad contemporánea.

A partir de este concepto, es posible construir una visión paralela en Brasil, donde podemos identificar una semejanza legal en el comportamiento del Estado: criminalizar los formatos que no encajan en el marco legislativo previamente establecido, sin dar espacio a las singularidades y especificidades locales. Ese es el caso de la Ocupación Artística Ouvidor 63.

Cabe señalar que, a lo largo de su existencia, Ouvidor ha establecido algunas alianzas con instituciones. Pero dichas asociaciones no han cambiado la situación de ilegalidad y cuestionamiento que sufre esta comunidad. Por ejemplo, una asociación articulada en 2018 con la marca Red Bull – cuya sede cultural es vecina a la ocupación – permitió la realización de la 11 Bial de Artes Ouvidor 63¹⁰, trayendo a sus artistas notoriedad y circulación en los medios de comunicación. Otra instancia de asociación fue una invitación por parte de Sofía Borges, una de las artistas-curadoras de la 33ª Bial de São Paulo¹¹, a dos artistas residentes de Ouvidor.

Ambos fueron llamados a desarrollar una *performance* al interior de su instalación *A infinita história das coisas ou o fim da tragédia do um*, siendo de alguna manera abrazados por la institución. Finalmente, en 2019, surge una invitación desde del equipo curatorial del Centro Cultural São Paulo (CCSP) para que, por primera vez en la historia de Ouvidor 63, un grupo de moradores formara parte de una exposición colectiva en aquel reconocido órgano público.

Es importante aclarar que estos proyectos se llevaron a cabo en medio de discusiones internas: se reconoce que la institucionalización puede aportar en términos financieros, pero también que abre espacio para la cooptación de imagen de la ocupación y la banalización de un arte popular de resistencia que pasa a ser explotado como arte *cool*, *outsider* y todo el *merchandising* que aquello pueda rendir. Como bien sabemos, el mercado es poderoso y su lado de la balanza siempre tenderá a verse más inclinado.

de various cities in Latin America,⁹ where the civilian population has made artistic-cultural manifestations facing the repression of the armed forces, may come to question what was established by a highly unequal system in various aspects, forcing to rethink urban, economic, gender and human rights policies in favor of a truly democratic sociocultural configuration.

At this point, it is worth exploring a legal concept that, in the socio-cultural context, addresses the ambiguity between the legal and the illegal, the formal and informal. 'Cultural criminology' is a criminological theory that seeks to understand why certain artistic manifestations are considered as crimes while others are not. Coined in the United States by Jeff Ferrell, this new perspective of criminology arises to understand the presence of graffiti on US walls. In short, the author concludes that graffiti was criminalized for being associated with a part of the immigrant population: the Latino minority located in urban peripheral areas (Shecaira, 2018). That is, both the art and the social group that produced these drawings suffered legal censorship.

Thus, cultural criminology is presented as a contribution of critical criminology, which aims to relate issues of cultural ideology, migration in the urban context, and expressions of group identity, with criminal and administrative responses that restrict the freedom of artistic production in the contemporary city.

From this concept, it is possible to build a parallel vision in Brazil, where we can identify a legal similarity in the behavior of the State: criminalize the formats that do not fit the previously established legislative framework, without giving space to local singularities and specificities. That is the case of the Artistic Occupation Ouvidor 63.

It should be noted that, throughout its existence, Ouvidor has established some alliances with institutions. But these associations have not changed the situation of illegality and questioning that this community suffers. For example, an association articulated in 2018 with the Red Bull brand – whose cultural headquarters is close to the occupation – allowed for the realization of the Second Biennial of Arts Ouvidor 63,¹⁰ bringing its artists notoriety and media presence. Another example was the invitation made by Sofía Borges, one of the artists that curated the 33rd São Paulo Biennial,¹¹ to two Ouvidor resident artists.

Both were called to develop a performance within the installation *A infinita história das coisas ou o fim da tragédia do um*, being somehow embraced by the institution. Finally, in 2019, an invitation from the curatorial team of the São Paulo Cultural Center (CCSP) was made, so that, for the first time in the history of Ouvidor 63, a group of residents would be part of a collective exhibition in this renowned public institution.

It is important to clarify that these projects were carried out in the midst of internal discussions: it is recognized that institutionalization can contribute in financial terms, but also that it opens space for the co-optation of the occupation image and the banalization of popular resistance art, which happens to be exploited as cool, outsider art with all the merchandising that this

6 Taller de modelo vivo en el marco de la 11 Bial de Artes Ouvidor 63, São Paulo 2018 / Live model drawing workshop during the 11 Biennial of Arts of Ouvidor 63, São Paulo 2018.
© Archivo Ouvidor 63

Esta situación levantó un fuerte debate hacia la construcción de nuevos modelos de vivienda y organización, lo que finalmente acabó gatillando la migración de algunos integrantes de la ocupación hacia otros espacios de habitación y producción. Las acciones, obras y performances llevadas a cabo por la comunidad de Ouvidor 63 tienen mucho más que ver con un proceso de resistencia política en un país extremadamente desigual – y donde el arte es entendido como una herramienta de batalla – que con un producto final que puede convertirse en un bien de mercado para museos y galerías.

Por lo tanto, a partir de nuestra investigación de campo, entendemos que las producciones aquí desarrolladas – que van desde acciones efímeras, talleres y foros de conversación hasta programas de residencia artística, todos de carácter gratuito – adquieren fuerza revolucionaria a partir del momento en que contestan a la industria cultural y al derecho urbanístico para democratizar el acceso al arte y aproximarlo a lo cotidiano. Hablamos de personas que, en situaciones de ilegalidad y criminalización, continúan produciendo y ocupando. El impacto sociopolítico inherente a los movimientos de ocupación, así como la resiliencia frente a las limitaciones discursivas de una práctica autodidacta nos hacen reflexionar sobre el valor que tiene esta ocupación dentro de un contexto que trata permanentemente de hacerla desaparecer. He ahí su insurgencia.

Legal o ilegal, erudita o popular, legitimada o no reconocida, la Ocupación Artística Ouvidor 63 se presenta como una alternativa estratégica para contribuir tanto a la función social activa de un inmueble desocupado como con nuevos modos de producción e intercambio de conocimiento en un contexto de desigualdad social, ambigüedades legales e incertezas sobre el futuro del ejercicio artístico en Brasil¹². **ARQ**

entails. As we well know, the market is powerful and it will always tip the scales in its favor.

This situation raised a strong debate towards the construction of new models of housing and organization, which finally ended up triggering the migration of some members of the occupation to other dwelling and production spaces. The actions, works, and performances carried out by the Ouvidor 63 community have much more to do with a process of political resistance in an extremely unequal country – where art is understood as a battle tool – than with a final product that can become a market asset for museums and galleries.

Therefore, from our field research, we understand that the productions developed here – ranging from ephemeral actions, workshops, and conversation forums to artist-residency programs, all free of charge – acquire a revolutionary strength from the moment in which they challenge the cultural industry and the urban law by democratizing the access to art and by bringing it closer to everyday life. We talk about people who, in situations of illegality and criminalization, keep producing and occupying spaces. The socio-political impact inherent in the squatting movements, as well as the resilience in the face of the discursive limitations of a self-taught practice, make us think about the value of this occupation within a context that is constantly trying to make it disappear. Here lies its insurgency.

Legal or illegal, scholarly or popular, legitimized or unrecognized, the Artistic Occupation Ouvidor 63 is presented as a strategic alternative to contribute both to the active social function of an unoccupied property and to new ways of producing and exchanging knowledge in a context of social inequality, legal ambiguities and uncertainties about the future of Brazilian artistic practices.¹² **ARQ**

7 Acceso del edificio visto desde el puente Terminal Bandeira, durante una jornada colectiva de trabajo / Building access viewed from the Terminal Bandeira bridge, during a day of collective work.
© Archivo Ouvidor 63

Notas / Notes

- 1 El Plan Director Estratégico de la ciudad de São Paulo «es una ley municipal que orienta el desarrollo y crecimiento urbano hasta 2030. Elaborado con la participación de la sociedad, el PDE direcciona las acciones de los productores del espacio urbano, públicos o privados, para que el desarrollo de la ciudad se haga de forma planificada y atenta a las necesidades colectivas de toda la población, cuidando garantizar una ciudad más moderna, equilibrada, inclusiva, ambientalmente responsable, productiva y, sobre todo, con calidad de vida. La nueva Administración Municipal debe reglamentar algunos instrumentos urbanísticos previstos y revisar otros vigentes, con el fin de hacer que São Paulo sea más adherente a la ciudad real preexistente y más atractiva para las actividades económicas que refuerzan su perfil de ciudad global, y a la condición de la 3ª metrópolis más grande del mundo». Fuente: <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/plano-diretor/>
- 2 Como colegas académicas, hemos desarrollado nuestras investigaciones, en torno al objeto de estudio en cuestión, desde los conceptos arte-ciudad y criminología cultural, respectivamente. Entre 2018 y 2019 realizamos una investigación de campo mediante visitas periódicas a la ocupación Ouvidor 63 y metodologías como observación participante, entrevistas e investigación-acción. Esta vivencia nos proporcionó una base de datos primaria para la construcción de este artículo.
- 3 Según el artículo 12 del Plano Director Estratégico de São Paulo de 2002, las tierras totalmente desocupadas o subutilizadas que no hayan alcanzado el coeficiente de utilización mínimo, o las propiedades con 80% o más de su área no utilizada, no cumplen su función social.
- 4 En 2013 diversas manifestaciones sociales se tomaron de forma masiva las calles de São Paulo y otras ciudades brasileñas de rol político importante. No obstante, la demanda inicial por la disminución del valor del transporte público se perdió en medio de un escenario de descontento colectivo frente a la economía nacional. Esta crisis económica desencadenó una crisis política que, a su vez, culminó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016. Un proceso controversial y autoritario: después de años de una política considerada como izquierdista – siendo el mandato de Rousseff el primero de este tipo en la historia que se propuso tributar a los ricos –, los inversionistas y empresarios brasileños hicieron un acuerdo para remover de su cargo a la presidenta, aprovechando el contexto de crisis establecido. De este movimiento nació una ola conservadora nacional que en 2018 eligió al presidente Jair Bolsonaro, un fanático de la censura y un verdugo del pensamiento crítico.
- 5 Evento de artes escénicas y visuales que tuvo lugar en São Paulo en febrero de 1922 y estuvo fuertemente influenciado por las vanguardias artísticas europeas (dadaísmo, expresionismo, cubismo, etc.). Causó extrañeza en gran parte de la sociedad brasileña de aquella época dada su naturaleza desafiante frente a los moldes tradicionales de lo que se entendía por arte. Su intención principal era establecer nuevas estéticas, formatos y reflexiones en torno a la creación artística nacional.
- 6 Término que surge de la instalación penetrable del artista Hélio Oiticica, que buscó representar la libertad y creatividad de una cultura popular brasileña en oposición a la censura del régimen militar iniciado en 1964. El trabajo fue exhibido en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (MAM/RJ) en abril de 1967.
- 7 Destacan iniciativas colaborativas como *A Batata Precisa de Você, Movimento Parque Augusta*, ocupaciones en la Plaza Roosevelt y las fiestas en espacios abandonados, *Voodoohop*.
- 8 Concepto creado en 1968 por el filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre, quien lo define como el derecho de acceso democrático a los recursos urbanos y al ejercicio del poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización.
- 9 En 2019, diversos países sudamericanos experimentaron una ola de manifestaciones y crisis sociales contra los regímenes políticos que los gobiernan. Estas manifestaciones han sido fuertemente reprimidas por el cuerpo policial y militar, atentando incluso con la vida de ciudadanas y ciudadanos.
- 10 Evento paralelo a la reconocida Bienal de São Paulo y cuya segunda versión se inauguró en septiembre de 2018. Bajo el título *Outros mundos possíveis*, el proyecto buscó abordar el concepto de contracultura desde diversos géneros, priorizando la construcción
- 1 The Strategic Master Plan of São Paulo city (PDE) "is a municipal law that guides urban development and growth until 2030. Prepared with the participation of society, the PDE directs the actions of urban space producers, public or private, so that the city development is done in a planned manner, attentive to the collective needs of the entire population, taking care to guarantee a city that is more modern, balanced, inclusive, environmentally responsible, productive and, above all, with a high-quality life. It must regulate some planned urban instruments and revise existing ones, in order to make São Paulo more adherent to the pre-existing royal city and more attractive for economic activities that reinforce its global city profile, and to the condition of being the 3rd biggest metropolis of the world." Source: <https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/plano-diretor/>
- 2 We, as academic colleagues, have developed our research, around this object of study, from the concepts of art-city and cultural criminology, respectively. Between 2018 and 2019, we conducted a field investigation through periodic visits to the Ouvidor 63 occupation, using methodologies such as participant observation, interviews, and action research. This experience provided us with a primary database for the construction of this article.
- 3 According to article 12 of the Directive Strategic Plan of São Paulo of 2002, totally unoccupied or underutilized lands that have not reached the minimum utilization coefficient, or properties with 80% or more of unused area, do not fulfill their social function.
- 4 In 2013, various social manifestations massively took the streets in São Paulo and other Brazilian cities with an important political role. However, the initial demand for the decrease in the value of public transport was lost amid a scenario of collective dissatisfaction with the national economy. This economic crisis triggered a political crisis that, in turn, culminated in the impeachment of President Dilma Rousseff in 2016. A controversial and authoritarian process: after years of a policy considered leftist – Rousseff being the first one in history who set out to make the rich pay taxes – Brazilian investors and businessmen made an agreement to remove the president from office, taking advantage of the established crisis context. From this movement, a national conservative wave was born, which in 2018 elected President Jair Bolsonaro, a fan of censorship and an executioner of critical thinking.
- 5 Event of visual and performing arts that took place in São Paulo in February 1922 and was strongly influenced by European artistic avant-garde (Dadaism, Expressionism, Cubism, and so on). It caused a great deal of strangeness in Brazilian society at that time given its challenging nature in the face of traditional molds of what was understood as art. Its main intention was to establish new aesthetics, formats, and reflections on national artistic creation.
- 6 A term that arises from the penetrable installation of the artist Hélio Oiticica, who sought to represent the freedom and creativity of Brazilian popular culture in opposition to the censorship of the military regime initiated in 1964. The work was exhibited at the Museum of Modern Art in Rio de Janeiro (MAM/RJ) in April 1967.
- 7 Collaborative initiatives such as *A Batata Precisa de Você, Movimento Parque Augusta*, occupations in Roosevelt Square and *Voodoohop* parties in abandoned spaces, stand out.
- 8 Concept created in 1968 by the French philosopher and sociologist Henri Lefebvre, who defines it as the right of democratic access to urban resources and the exercise of collective power to reshape urbanization processes.
- 9 In 2019, various South American countries experienced a wave of demonstrations and social crises against the political regimes that govern them. These demonstrations have been strongly repressed by the police and military corps, threatening even the lives of citizens.
- 10 Parallel event to the renowned São Paulo Biennial and whose second version was inaugurated in September 2018. Under the title *Outros mundos possíveis*, the project sought to address the concept of counterculture from different genres, prioritizing the construction of physical works, projections, installations, and performances. The main guidelines were media economics as well as networking and knowledge sharing between professionals and self-taught people from different areas.
- 11 Contemporary art event that since 1951 has functioned as one of the largest platforms worldwide for the exhibition and dissemination of national and international works. After the Venice Biennale, it is considered the second most relevant within the world's art

de obras físicas, proyecciones, instalaciones y *performances*. Las pautas principales fueron la economía de medios y la colaboración en red e intercambio de conocimientos entre profesionales y personas autodidactas de diferentes áreas.

- 11 Evento de arte contemporáneo que desde 1951 ha funcionado como una de las plataformas más grandes a nivel mundial para la exhibición y difusión de trabajos nacionales e internacionales. Después de la Bienal de Venecia, es considerada la segunda más relevante dentro del circuito artístico mundial. La versión de 2018, *Afinidades Afetivas*, propuso por primera vez un sistema curatorial colectivo, dirigido por el español Gabriel Pérez-Barreiro.
- 12 Desde el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016 hasta el actual gobierno de Jair Bolsonaro electo en 2019, el Ministerio de Cultura de Brasil ha pasado por procesos de progresiva desinversión, censura de contenido e incluso su propia eliminación. Así, dejó de ser un ministerio y se convirtió en la Secretaría Especial de Cultura, una agencia dependiente del Ministerio de Ciudadanía.

circuit. The 2018 version, *Affective Affinities*, proposed for the first time a collective curatorial system, directed by the Spanish Gabriel Pérez-Barreiro.

- 12 From the *coup d'état* against President Dilma Rousseff in 2016 to the current government of Jair Bolsonaro elected in 2019, the Brazilian Ministry of Culture has gone through processes of progressive divestment, content censorship, and even its suppression. With this, it ceased to be a ministry and became the Special Secretariat of Culture, an agency under the Ministry of Citizenship.

Bibliografía / Bibliography

- CAMPBELL, Brígida. *Arte para uma cidade sensível / Art for a sensitive city*. São Paulo: Invisíveis Produções, 2015.
- FOUCAULT, Michel. *Hay que defender la sociedad: Curso de Collège de France 1975-1976*. Traducción Horacio Pons. Madrid: Ediciones Akal, 1997.
- HARVEY, David. *Cidades Rebeldes: Do direito à cidade à revolução urbana*. Tradução Jeferson Camargo. São Paulo: Martins Fontes-selo Martins, 2014.
- MURGEL, Ana Carolina. «Nada Mais Que Amor»: 50 Anos de Contracultura», *Revista Verve* 34, Núcleo de Sociabilidade Libertária do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP, São Paulo (2018): 120.
- MBEMBE, Achille. «Necropolítica». *Arte & Ensaios: revista do ppgav/eba/ufjf*, 32. Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes, UFRJ. Rio de Janeiro (2016).

- SHECAIRA, Sérgio Salomão. *Criminologia*, 7º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.
- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, Cidade de São Paulo. «Função Social da Propriedade: Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios» 29 mai. 2014. Accedido el 11 noviembre 2019. Disponible en: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/funcao_social_da_propriedade/index.php?p=172133>
- TIBURI, Marcia. «A negação dos todos os poderes», *Revista Cult* 230, São Paulo (2017).
- WISNIK, Guilherme. «Guilherme Wisnik: 'Conflito é atributo essencial da cidade viva'». *Folha de S. Paulo*. São Paulo. 24 abril 2015. Accedido el 14 de noviembre de 2019. Disponible en: <<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/04/1620340-guilherme-wisnik-conflito-e-atributo-essencial-da-cidade-viva.shtml>>

Paula Monroy

<pmonroy@usp.br>

Arquitecta, Universidad Mayor, Chile, 2013. Magíster (c) en Espacio, Proyecto y Cultura, Faculdade de Arquitetura, Universidade de São Paulo (FAU USP), Brasil, 2021. Especializada en Arte: Crítica e Curadoria, PUC/SP, Brasil, 2017. Integró la organización de la XI Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile (Valparaíso, 2015) y el equipo curatorial de la II Bienal de Artes Ouvidor 63 (São Paulo, 2018). Fue editora general del catálogo *Feria Libre de Arquitectura* (Santiago, 2019) y curadora de São Paulo, ciudad invitada en la XXI Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile. Monroy es docente de la Escola da Cidade, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, Brasil.

Architect, Universidad Mayor, Chile, 2013. Master (c) in Space, Project and Culture, Faculdade de Arquitetura, Universidade de São Paulo (FAU USP), Brazil, 2021. Specialized in Art: Criticism and Curatorship, PUC/SP, Brazil, 2017. She joined the organization of the XI Biennial of Architecture and Urbanism of Chile (Valparaíso, 2015) and the curatorial team of the II Biennial of Arts Ouvidor 63 (São Paulo, 2018). She was the general editor of the *Feria Libre de Arquitectura* catalog (Santiago, 2019) and curator of São Paulo, the city invited to the XXI Biennial of Architecture and Urbanism of Chile. Monroy is a professor at the Escola da Cidade, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, Brazil.

Julia de Moraes Almeida

<julia.moraes.almeida@usp.br>

Abogada, Universidade de São Paulo, Brasil/Universidad Pantheon-Sorbonne, Francia, 2016. Magíster (c) en Criminología, Faculdade de Direito/Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2021. Máster, Universidad de Lyon 11, Francia, 2019. Es coordinadora nacional de la Rede Brasileira de Saberes Descoloniais, del Núcleo Direito, Cidade e Cultura y del Laboratório de Direito Urbanístico. También es coautora del libro *Novas Perspectivas da Criminologia* (Editora D'Placido, Brasil, 2019). Es docente en la Universidade de São Paulo y de la Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, Brasil.

Lawyer, Universidade de São Paulo, Brasil/Universidad Pantheon-Sorbonne, France, 2016. Master (c) in Criminology, Faculdade de Direito/Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2021. Master, University of Lyon 11, France, 2019. She is the national coordinator of the Rede Brasileira de Saberes Descoloniais, the Direito Nucleo, Cidade e Cultura and the Laboratorio de Direito Urbanístico. She is also co-author of the book *Novas Perspectivas da Criminologia* (Editora D'Placido, Brazil, 2019). She currently teaches at the Universidade de São Paulo, and at the Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, Brazil.