

EL TEATRO URBANO COMO EXPERIENCIA TURÍSTICA

Un análisis del potencial del municipio de Alcântara, Maranhão, Brasil

Karoliny Diniz Carvalho^{*}

Ricardo Torres Silva^{**}

Instituto Federal de Educación, Ciencia y
Tecnología de Maranhão - Alcântara, Brasil

Resumen: Este artículo realiza un análisis de las artes escénicas como instrumento de valoración del patrimonio cultural y elemento de la oferta turística del municipio de Alcântara, Maranhão. Utiliza la investigación bibliográfica abordando el teatro urbano como alternativa para la resignificación de los espacios en la ciudad y elemento generador de experiencias enriquecedoras tanto para el visitante como para los pobladores. El estudio toma el espacio urbano de Alcântara como objeto de investigación indicando a partir de las memorias, historias y leyendas locales posibilidades de intervenciones artísticas y actividades culturales para fortalecer el incipiente turismo local. El estudio resalta la necesidad de involucrar a la población en la creación de productos turísticos temáticos de forma de asegurar la sustentabilidad del patrimonio local.

PALABRAS CLAVE: patrimonio intangible, teatro urbano, experiencia, turismo cultural, Alcântara (MA).

Abstract: *Urban Theatre as Tourist Experience: analysis of the potential of the city of Alcântara, Maranhão (Brazil). Analysis of the performing arts as a tool for enhancement of cultural heritage and tourism element of the city of Alcântara, Maranhão. Uses literature, addressing the urban theater as an alternative to the redefinition of the spaces in the city and suscitar element of enriching experiences for both visitors as well as for the residents. The study takes the urban Alcântara as research object, pointing from the memories, stories and local legends, possibilities of artistic interventions and cultural activities to strengthen the fledgling local tourism. The research highlights the need for community involvement in the preparation of thematic tourism products in order to ensure the sustainability of the local heritage.*

KEY WORDS: urban theater, experience, cultural tourism, Alcantara (MA).

INTRODUCCIÓN

Una ciudad es una construcción social, un escenario de dramas, narrativas cotidianas, luchas y memorias de sus habitantes. Lugar de encuentro, diálogo y conflicto entre los diferentes actores sociales, quienes imprimen sus marcas y sus historias de vida en los tejidos urbanos. Por ser una obra abierta, las ciudades están siempre en movimiento, en constante transformación. Toda la ciudad

^{*} Maestría en Cultura y Turismo por la Universidad Estadual de Santa Cruz, Ilhés, Bahia (UESC, BA). Bachiller en Turismo por la Universidad Federal de Maranhão, São Luís, Brasil. Docente del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Maranhão, Campus Alcântara, Maranhão, Brasil. E-mail: karolinydiniz@gmail.com

^{**} Tecnólogo en Gestión del Turismo por el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Maranhão (IFMA), Campus Alcântara, Brasil. E-mail: ricardotorres@hotmail.com

es dinámica, de pronto transita por los deseos de la modernidad y de pronto ansía la conservación de sus tradiciones.

Los espacios públicos son espacios de sociabilidad. De acuerdo con Barretto (1996, 39) puede ser definido como “[...] *el espacio de uso colectivo para usuarios en general, que es administrado por el Estado*”. Albernaz (2007: 46) define al espacio colectivo como el lugar donde “*persiste el carácter socializado y la pluralidad de los usuarios, así como es el opuesto a los espacios de residencias e instituciones*”. En ambas citas queda claro que el espacio público es el lugar donde se cruzan diferentes actores sociales y se opone a los espacios privados o domésticos.

Diversos lenguajes artísticos (teatro, danza, música, literatura y artes visuales) atraviesan de forma más o menos sensible el universo de los espacios públicos. Las intervenciones artísticas de diversa naturaleza ganan espacio y pueblan las calles de la ciudad transformándola en un espectáculo cultural multifacético. Shows de artistas populares, escenificaciones y performances de grupos teatrales, festivales callejeros y productores culturales utilizan la ciudad como soporte para el desarrollo de actividades de arte, educación, ocio, entretenimiento o simplemente de diversión.

Las manifestaciones artísticas de una comunidad revelan la cultura vivida y compartida por el grupo, refuerzan el sentido de pertenencia y la identidad que las une. “*En los espacios de la ciudad el arte y las manifestaciones culturales extraen su poética, manteniendo un ritmo constante de intercambio con el medio social urbano*” (Barretto, 2008: 23). El arte que se produce en la ciudad es un indicativo de la realidad social y se convierte en un instrumento de reflexión, cumpliendo una función social de problematización de la realidad de los individuos.

Las producciones artísticas permiten entender el propio espacio individual y colectivo, ayudando a reflexionar sobre el ambiente y los conflictos intrínsecos a cada sociedad. Además de cumplir una función social y política el arte ha sido utilizado como instrumento pedagógico y de educación patrimonial promoviendo una mirada externa por medio de la actividad turística y destacándose como elemento captador de flujos de visitantes.

El presente artículo posee como objetivo analizar la importancia de las artes escénicas, en especial del teatro urbano, en la valoración del patrimonio cultural de la ciudad de Alcântara, Maranhão, estudiando su potencial para la creación de productos temáticos en la búsqueda de alternativas para dinamizar el sector artístico y cultural local.

Para realizar este estudio se utilizó la investigación bibliográfica y de campo. La investigación se fundó en los conceptos de ciudad como espacio escénico (Gontijo, 2009), teatro urbano (Barretto, 2008; Carreira, 2007; Reboças, 2006) y turismo cultural (Andrade, 2000). En el trabajo de campo se recurrió a los pobladores y guías locales para recolectar información sobre las historias, leyendas y curiosidades locales como referencias para posibles intervenciones artísticas. También se verificó el

mobiliario urbano de la ciudad con vistas a identificar posibles lugares para escenificaciones y se diagnosticaron las condiciones actuales del acervo arquitectónico local.

MARCO TEÓRICO

La relación entre el teatro urbano y el turismo cultural

El arte siempre ha sido una forma para que los seres humanos expresen sus emociones, historia y cultura a través de valores estéticos mediante la música, la literatura, la escultura, la pintura, el cine, la danza, el teatro, etc. Se entiende por arte las manifestaciones culturales ejecutadas por el ser humano como formas de representación del mundo que lo rodea (Coli, 1995; Gombrich, 1999; Fischer, 1973). El arte puede llevar a la humanidad de un estado de fragmentación a la totalidad capacitando al hombre para comprender su realidad y ayudarlo a transformarla y mejorarla (Fischer, 1973).

Para Coli (1995) culturalmente el arte funciona como un espacio único donde las emociones e intuiciones del hombre contemporáneo se desarrollan de modo privilegiado y específico. Por ese motivo, el hombre lleva el arte a su vida como una opción de ocio y de vivencias o sensaciones únicas.

Esto se debe a que quien crea el arte traslada a su trabajo situaciones cotidianas que permiten a quienes lo aprecian una fuerte identificación con ese arte. Esta identificación se da todos los días en lugares de todo el mundo en la vía pública, las galerías, los centros culturales, las exposiciones permanentes o temporarias, los espectáculos de teatro, etc.

Por medio del Arte es posible desarrollar la percepción y la imaginación, aprender la realidad, desarrollar la capacidad crítica, permitiendo al individuo analizar la realidad percibida y desarrollar la creatividad para cambiarla (Barbosa, 2003:18)

El arte, por abarcar innumerables formas, contenidos y lenguajes, y suscitar diferentes reacciones de los espectadores, permite la formación de un público consumidor interesado en las manifestaciones artísticas de una comunidad, sea una obra de arte en una galería, el taller de un artesano, un estudio de danzas populares o un espectáculo teatral al aire libre.

De acuerdo con Araújo et al. (2010) el teatro es una expresión artística cuya principal característica es el acto de la presentación y representación, e involucra tres elementos fundamentales: el actor, el texto y el público. El arte teatral puede valerse de otros lenguajes como la danza y la música para componer y dar vida al espectáculo propuesto. Es un arte que se presenta no sólo en los espacios convencionales sino también en los espacios públicos.

Rebouças (2006) indica que siempre existió una relación muy próxima entre el teatro y la ciudad, ya que como observa Boyer (citado por Lima, 2008: 07) *“ambos son lugares de representación, reunión e intercambio entre los actores y los espectadores, entre el drama y el lugar de la escena.”* Desde sus inicios la ciudad y sus elementos sirvieron de espacios para manifestaciones sociales, políticas y artísticas en las plazas públicas, mercados y ferias populares.

La complejidad de las estructuras urbanas y de los personajes que viven en ellas o transitan en diferentes contextos sociales, económicos, políticos y culturales revela el potencial dramático de una ciudad. Existe una teatralidad inherente a la vida que se desarrolla, vive y sobrevive en los espacios urbanos. Esa teatralidad es reforzada a partir del siglo XX.

Barretto (2008: 26) observa un movimiento de renovación del teatro unido al ritmo de los cambios en las ciudades y en las sociedades, que busca una mayor aproximación entre el arte y el público. *“Muchos directores experimentales exploraron innumerables posibilidades de espacios no tradicionales. El teatro puede ser visto en las calles, los parques, las plazas, las fábricas, los almacenes, los centros comunitarios y los lugares abandonados, espacios residuales del tejido urbano”.*

Así, la ciudad aparece como lugar oportuno para una nueva propuesta de escenografía y composición de la dramaturgia. Se observa una migración de la escenificación teatral de los espacios institucionalizados como galerías, teatros y salas hacia los espacios públicos abiertos como calles, plazas, monumentos y avenidas. Bennett (2003: 127) *observa que en años recientes se tornó común realizar espectáculos teatrales populares en edificios polivalentes dando origen a una nueva forma de producción y gestión de espectáculos teatrales, el teatro callejero.*

De acuerdo con Carreira (2007: 54) *“el teatro callejero abarca todos los espectáculos al aire libre que optan por quedar fuera de los teatros convencionales y utilizan espacios urbanos apropiados temporalmente para el fenómeno teatral y abiertos al público accidental”.* El teatro callejero promueve una ruptura con lo cotidiano a lo cual están acostumbrados los transeúntes. Éstos se encuentran con un evento que rompe con las reglas y normas establecidas en la ciudad, con lo estable, lo seguro. Así, el teatro como acción inesperada impone lo extraordinario, lo desconocido y despierta la curiosidad sobre el texto, los actores y los objetivos de la obra.

En las intervenciones y performances teatrales imperan la creatividad y la circulación de mensajes, convirtiendo a las ciudades en espacios multifuncionales y generando múltiples beneficios como la apropiación de la ciudad por parte de los pobladores, la revitalización de las áreas urbanas, la dinamización de la economía creativa y el estímulo al desarrollo de la actividad turística.

El primer aspecto a ser considerado es que se torna posible crear a través del arte teatral en lugares informales como la plaza o la calle una nueva dinámica urbana con nuevos intercambios y

nuevos flujos. Se puede considerar la noción de ciudad como espacio escénico. En el teatro contemporáneo el espacio urbano no es sólo escenario teatral o soporte para la escenificación al substituir el espacio escénico tradicional. Pavis (2005: 134-135) dice que *el espacio ya no es concebido como una caracola en cuyo interior se permiten ciertos acuerdos, sino como elemento dinámico de la dramaturgia. Deja de ser un problema de carácter introspectivo y se convierte en un lugar visible de creación y manifestación de sentido*

En los espectáculos teatrales que invaden el espacio urbano toda la ciudad (predios, plazas, escaleras, callejones, calles, avenidas, edificios) puede convertirse en personaje o elemento escénico. La ciudad es parte integrante de la experiencia teatral aportando un nuevo significado para la platea y los actores.

Gontijo (2009) destaca que al apropiarse de una ciudad se produce una simbiosis entre el arte teatral y la arquitectura entendiendo a ambos como expresiones de la cultura. El espacio donde ocurre el fenómeno teatral puede ayudar a definir la escenificación donde los espectadores pueden adquirir un papel pasivo o más contemporáneo donde el público actúa como copartícipe. La arquitectura teatral de una ciudad permite nuevas posibilidades para los actores.

Rodrigues (2008) aborda la producción del espacio escénico contemporáneo por medio del análisis de diferentes formas de apropiación del espacio urbano por artistas y grupos teatrales, teniendo como foco de análisis las producciones artísticas del grupo Teatro da Vertigem. El estudio de caso presentado intenta promover el debate sobre las transformaciones que los espacios urbanos sufren al ser resemantizados como espacios teatrales. De acuerdo con la hipótesis la carga semántica de los espacios urbanos es puesta en escena en el juego teatral. El concepto de teatro urbano es entendido en este trabajo como todo espectáculo que es planeado y ejecutado por un grupo teatral en el núcleo del espacio urbano abierto. Así, el teatro urbano *construye sus trabajos utilizando la fuerza simbólica de los espacios en el contexto de la ciudad y de la cultura en la que están insertos. Este vínculo con el contexto que lo rodea diferencia al teatro urbano del teatro tradicional ya que el espacio está incluido como elemento dramático y los diálogos efectivos entre el espacio y el evento abren otras posibilidades de relación con el público y de éste con esos espacios* (Rodrigues, 2008:16).

La apropiación de los espacios urbanos para componer la ambientación escénica establece una nueva posibilidad de interacción entre los artistas y los espectadores en la búsqueda de un diálogo intercultural, proporcionando diversas experiencias. Mediante algunas fracciones de lo urbano se integran el espacio dramático y el espacio ciudadano.

La ruptura de los flujos cotidianos generados por la invasión del teatro se relaciona con los diferentes conflictos, dinámicas y transformaciones intrínsecas a la configuración y a los procesos

históricos y sociales de las ciudades, remodelando su paisaje y sus significados (Daniels & Cosgrove, 1994).

Por medio de las artes desarrolladas en los espacios urbanos se tiende a fortalecer los vínculos de los pobladores con la ciudad. Al salir a las calles el teatro urbano puede alcanzar un público que normalmente no va al teatro debido a cuestiones culturales, educativas, económicas, etc. La convivencia de los espectáculos teatrales en la ciudad y el arte producido en y para la ciudad pueden estimular el interés por esa expresión artística motivando el deseo de las personas de participar activamente de las producciones que se desarrollan en diferentes espacios. Féral & Bermingham (2002) señalan la existencia de una relación dialéctica entre la escena teatral que ocurre en los espacios de la ciudad, los actores y los espectadores. De acuerdo con los autores son las personas que promueven la selección de las escenas las que establecen los sentidos del espectáculo teatral al aire libre reconstruyendo el ambiente.

Al involucrar a la ciudad y al público en las diferentes performances el teatro despierta el interés de los ciudadanos por las cuestiones que contemplan los lugares donde éste se realiza. Al involucrarse con los dramas vividos por cada personaje el espectador se sensibiliza y se involucra con el contexto material y simbólico donde la escena se concretiza. La ciudad es puesta en juego en el propio juego teatral. La ciudad está en escena.

Las intervenciones culturales proporcionan una nueva mirada sobre las áreas urbanas, estimulando el redescubrimiento y la apropiación de éstas por los pobladores y la revitalización de las áreas degradadas. *“La manifestación artística formadora que se realiza en el espacio público de la ciudad puede ser un instrumento eficaz para redimensionar y resignificar el paisaje urbano y la propia ciudad”* (Brügger, 2008: 69).

Para Hora & Cavalcanti (2003) se trata de una reconversión de la mirada del residente hacia la “mirada del turista”, al permitir una postura dialéctica entre el poblador y el ambiente que lo rodea, permitiendo el deleite y la valoración del lugar además de contribuir con la revitalización de las áreas degradadas. *“En este contexto el arte repleto de carga simbólica, al procurar establecer un diálogo con la ciudad puede suscitar esta experiencia y el establecimiento de otra relación con los espacios urbanos”* (Cruz, 2010: 40).

El teatro urbano permite la dinamización del sector cultural promoviendo la inclusión social por medio de las artes y la generación de empleo e ingreso a los artistas locales. O sea que potencia al sector de la economía creativa. Otra importante contribución es que la producción cultural de las ciudades estimula la mirada externa sobre las producciones culturales de una comunidad.

Molin & Fernandes (2011) presentan el panorama del arte como un segmento de turismo cultural en vías de expansión y aunque su análisis esté centrado en la formación del público para las artes, su

revisión sobre el tema ayuda a entender la importancia que el sector artístico asume para la demanda turística, y cómo este segmento puede aportar resultados positivos para los turistas, residentes, artistas, productores culturales y la cadena productiva del turismo.

El turismo supone el intercambio y es una práctica económica y cultural que tiende a ampliar el conocimiento, el aprendizaje y la comprensión mutua entre los diversos grupos sociales. El turismo cultural es el segmento en el que ese objetivo se torna más evidente, ya que se dirige a los elementos del patrimonio cultural de la comunidad visitada.

El patrimonio cultural despierta curiosidades y motiva a los turistas culturales. Para Lucas (2000) el turismo cultural es la combinación de las manifestaciones auténticas del lugar o la región con los servicios e infraestructura para su presentación, promovida por los residentes, profesionales o administradores que crean los productos y actividades turísticas. La búsqueda de la comprensión de las diferencias culturales es abordada por Andrade (2000: 71), quien entiende al turismo cultural como *“las actividades que se efectúan a través de desplazamientos que intentan satisfacer el deseo del encuentro con las emociones artísticas, científicas, de formación e información en los diversos rubros existentes como consecuencia de la riqueza de la inteligencia y la creatividad humanas”*.

Las artes poseen potencial para transformarse en atractivos turísticos pues generan visibilidad a los artistas locales y contribuyen con el sector de eventos culturales; y surgen como alternativas para el ocio de la comunidad. Al mismo tiempo el turismo se nutre del arte como observa Hughes (2008: 169).

Si las artes aportan beneficios y el turismo contribuye a la existencia de las artes, entonces el turismo puede alegar que contribuye con esos beneficios. Se acredita que las artes enriquecen la vida de las personas y el entretenimiento en vivo tiene su mérito como interacción social y comunitaria, escapismo, sentido de alegría, realización, felicidad, etc.

Araújo et al. (2010: 127) refuerzan el potencial de las artes para el desarrollo del turismo al indicar que el arte desempeña *“la función de una herramienta eficaz en la reproducción y propagación de la cultura de cualquier localidad pues a través de ella es posible contar la historia de un pueblo y reafirmar su identidad cultural por medio de un entretenimiento diferenciado y creativo”*, provocando nuevas experiencias en la ciudad.

Al consumir los productos culturales de una ciudad el turista experimenta este espacio, buscando sus elementos exóticos, lo diferente, con el fin de develar el significado de sus formas y contenidos por medio de diferentes estímulos sensoriales. Según la autora *“para que ocurra la experiencia turística [...] es necesario que haya una consciencia geográfica despierta volcada a las características del medio, siendo capaz de revelar el ambiente más allá de las percepciones de lo cotidiano”* (Cruz, 2010: 40).

El turismo cultural promueve el contacto entre culturas diferentes y la comprensión del patrimonio, además de surgir como alternativa para la generación de empleo e ingreso y la dinamización de las economías locales. Esa actividad tiende a potencializar los elementos que forman el patrimonio de una comunidad, sea por medio de la revitalización de conjuntos arquitectónicos, la refuncionalización de predios con importancia histórica y cultural o el fortalecimiento de las celebraciones populares tradicionales.

No obstante, la valoración turística de las manifestaciones artísticas de una comunidad puede contribuir a su espectacularización, con la consecuente pérdida de sentido, originalidad, autenticidad y significado para atender a las expectativas de la demanda turística (Carvalho & Blós, 2011), resultando en productos artificiales y homogéneos. Así, el espíritu comunitario de las fiestas, los saberes tradicionales, las danzas sagradas y profanas es substituido para dar paso a un producto comercial, destituido de su importancia histórica, social y cultural.

El nuevo consumidor de turismo desea adquirir bienes, servicios y productos que posean una fuerte relación con la cultura de una comunidad. Productos turísticos alternativos basados en la experimentación, la vivencia y la reciprocidad. Productos culturales que al ser creados para el consumo sean gestionados por la comunidad con una carga afectiva y simbólica que será recordada incluso al terminar el viaje.

En general los itinerarios turísticos tradicionales son establecidos previamente. Los visitantes sólo contemplan el paisaje urbano y las manifestaciones culturales son bienes a ser consumidos de modo fugaz y muchas veces sin una problematización por parte de los agentes que realizan los circuitos del visitante en la ciudad. Son productos estandarizados y masificados para el gran público que inducen a la pasividad de la mirada del turista (Urry, 1996) e impiden que el visitante tenga una experiencia más profunda con el lugar visitado. En relación al teatro al aire libre o en lugares de tránsito de visitantes esa acción contribuye a evitar los procesos de homogeneización de las producciones culturales que están ocurriendo en virtud de la globalización. *“El fenómeno teatral, por su naturaleza vivencial, presencial y artesanal implica la posibilidad de resistencia a estos procesos de homogeneización de los espacios y por eso podemos llamar ‘invasoras’ a estas propuestas teatrales* (Mansur, 2011: 54).

En los itinerarios turísticos alternativos la existencia de un acontecimiento que rompa con los flujos repetitivos de una localidad conlleva a un nuevo tipo de encuentro entre turistas, espacio urbano y residentes. Un encuentro no programado y planeado como parte del paquete ofrecido, pero que propone una oportunidad para promover un diálogo fructífero entre los actores turísticos y los actores sociales por una vía alternativa, la de las artes escénicas. El teatro urbano modifica y establece nuevas relaciones entre el ciudadano y las urbes, e induce a una experiencia turística urbana singular y provocadora de nuevas formas de aprender la cultura local.

La experiencia de “ver” es substituida por la experiencia de “convivir”, de compartir sensaciones y emociones. El fenómeno teatral generaría contactos imprevisibles entre turistas y residentes cuyo resultado sería inusitado y promovería el enriquecimiento mutuo de las culturas puestas en contacto. El intercambio de diferentes saberes como el teatral, turístico y comunitario sería un trazo distintivo de la oferta cultural basada en las artes escénicas.

El teatro urbano como diferencial de la oferta turística promueve una experiencia turística integral. Como dicen Vazquez & Ruggiere (2011) una propuesta de turismo relacional. La relación entre artes escénicas y turismo también se evidencia como soporte para la educación e interpretación ambiental.

Considerando que los visitantes no poseen un conocimiento profundado en relación a la cultura objeto de apreciación, los espectáculos teatrales al aire libre contribuyen a la inmersión de los turistas en la cultura del lugar turístico permitiendo la problematización de los contenidos culturales de la ciudad, además de estimular en los visitantes la búsqueda de información sobre el patrimonio cultural.

Muchas ciudades han utilizando las artes escénicas como productos turístico-culturales a fin de potencializar su oferta de atractivos y elevar su potencial de competitividad en el mercado. Como ejemplo, Moreira (2005) cita la ciudad de Recife, Pernambuco, cuyo producto turístico incluye festivales y muestras teatrales en espacios privados y públicos como el Festival Nacional de Teatro, el proyecto “*Todos Verão Teatro*”, el “*Curta Cena*” o el “*Janeiro de Grandes Espetáculos*”, que atraen un expresivo público de consumidores.

Resulta importante considerar la necesidad de tematizar la oferta de turismo cultural. Al proponer esa estrategia las ciudades pueden redirigir la demanda turística a los períodos de temporada baja cuando el flujo de visitantes es menor. La realización de muestras teatrales contribuye a amenizar los efectos de la estacionalidad.

Cuando existe una planificación sustentable del turismo cultural la performance teatral como elemento de atracción turística puede estimular al visitante a buscar experiencias enriquecedoras en la ciudad tematizando la oferta de atractivos y promoviendo un producto singular con un elevado potencial de competitividad en el mercado turístico.

Aquí, se busca reflexionar sobre la teatralidad inherente al espacio urbano del municipio de Alcântara, Maranhão, indicando el potencial para intervenciones artísticas en los espacios libres de la ciudad proponiendo una estrategia de intervención artística a fin de dinamizar el sector turístico y la cultural local.

Los procesos históricos y culturales que atravesó la ciudad de Alcântara contribuyeron a la materialización de un conjunto de referencias que configuran no sólo el espacio urbano local (el conjunto histórico-arquitectónico) sino el estilo de vida, hábitos y costumbres específicos de sus pobladores. Esos elementos conforman la memoria urbana y están presentes en los caserones históricos, las pendientes, las plazas y las calles de Alcântara, y en las formas de saber-hacer específicas.

Las ciudades son espacios de organización social y también abrigan las producciones artísticas de los diversos grupos sociales. En la ciudad de Alcântara dichas producciones se observan en los espacios públicos como museos, plazas y calles, que se tornan escenarios de exhibición de la cultura popular. Las fiestas y celebraciones populares actualizan la memoria local y surgen como elementos de reafirmación de la identidad pues poseen una fuerte carga simbólica para quienes participan de las mismas, sean personas de la comunidad o externas a ella.

Entre los atractivos históricos y culturales que forman el producto turístico alcantareense se señalan: el Puerto do Jacaré, uno de los símbolos de la importancia de la actividad comercial en viejas épocas; y la acera y pendiente do Jacaré, compuestas por piedras a través de las cuales se accede a la Plaza da Matriz (ubicada en el centro de la ciudad) que posee características del siglo XVIII y está rodeada de caserones. Aquí se localizan la Prefectura, la Cámara de los Concejales, el Museo Histórico y Artístico de Alcântara, las ruinas de la Iglesia de São Matias y el Pelourinho.

En el ámbito del acervo arquitectónico se cuentan el Caballo de Troya, una construcción de tres pisos ubicada en la Rua Grande; el Palacio del Barón de Mearim, el primer palacete del emperador; la Iglesia y Convento do Carmo; y la Casa del Divino Espírito Santo, donde se realizan las etapas importantes de esta celebración y es un importante museo local. Dada su representatividad el conjunto arquitectónico fue declarado monumento nacional el 22 de diciembre de 1948 por el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN).

La gastronomía típica, en especial el dulce de especies y las artesanías de cerámica de la comunidad de Itamatatua, complementa el patrimonio cultural de la ciudad además de varias comunidades *quilombolas* y sus territorios étnicos que descifran el legado afrodescendiente de Maranhão.

En referencia al patrimonio inmaterial, es decir el conjunto de fiestas, danzas, manifestaciones artísticas, artesanías, gastronomía y demás componentes espirituales vivenciados por la comunidad, el municipio revela toda su diversidad cultural. Ésta aparece en las manifestaciones en las cuales predominan elementos sagrados y de devoción popular (misas, letanías, procesiones y oraciones para pagar promesas a los santos) y en las manifestaciones profanas donde la religiosidad se confunde con el comercio, el entretenimiento, el ocio y la diversión. En ambas coexisten elementos híbridos originados en diferentes culturas como la cultura popular, la cultura de masas u otros

modelos culturales que fueron asimilados e incorporados a la tradición local a lo largo de los años, considerando el mayor contacto de los pobladores con los trabajadores temporarios y demás grupos sociales oriundos de pueblos o ciudades vecinas.

El legado cultural es vivenciado por los pobladores y contribuye a la formación del espacio urbano como producto turístico. Entre los elementos representativos de la cultura popular local se destacan la Fiesta del Divino Espíritu Santo, el Tambor de Crioula, la Fiesta de São Benedito en el mes de agosto, el Festejo de São Matias, y las danzas y manifestaciones religiosas. Pero también se destacan las bellezas naturales como la playa da Baronesa, la más frecuentada por su proximidad al centro de la ciudad; la playa de Itatinga, poblada de coqueros y mangles y frecuentada por los pescadores artesanales y los recolectores de mariscos; y la fuente do Miritiua, que aún es usada para el abastecimiento de la población.

A pesar de las deficiencias de infraestructura y calidad de los servicios turísticos prestados, se observa un apreciado flujo de visitantes del segmento de turismo cultural y religioso. La ciudad recibe turistas de todo Brasil y del mundo, pero debe dinamizar su calendario cultural. Para el turismo los eventos artísticos surgen para que los turistas vivan la cultura alcantareense a través de la música, la danza, el teatro y las artes plásticas. La intención de los eventos artísticos y culturales es que los turistas pernocten en la ciudad durante los días del evento atraídos por la programación cultural como talleres y recorridos por el acervo arquitectónico y cultural.

Existe una teatralidad inherente a los espacios públicos de una ciudad. Así, la ciudad de Alcântara posee espacios que evocan memorias, historias y leyendas locales que si son bien aprovechados pueden convertirse en instrumentos de interpretación y educación patrimonial para la comunidad y fortalecer la oferta turística local.

Según Murta & Goodey (2002: 13) la interpretación del patrimonio es *“el proceso de acrecentar valor a la experiencia del visitante por medio de la provisión de información y representaciones que realcen la historia y las características culturales y ambientales de un lugar”*.

En la interpretación patrimonial se utilizan diversos mecanismos y estrategias de valoración del patrimonio cultural, entre los cuales se destacan las artes, el diseño, la fotografía, las artes gráficas y las tecnologías de información y comunicación. Por medio de ellos, se valoran y enriquecen los objetos y lugares como la señalización turística interpretativa que aborda de forma didáctica y pedagógica las áreas ambientales y patrimoniales existentes en la ciudad, su historia y monumentos, los personajes, mitos y leyendas, y la arquitectura de distintas épocas.

Mediante la interpretación del patrimonio el visitante tiene una experiencia enriquecedora conviviendo con la comunidad y con los elementos de la cultura local. Los saberes compartidos y la

diversión en el tiempo de ocio producen una mayor valoración de la cultura local, del patrimonio y del producto turístico.

Como parte integrante de una propuesta de instrumentalización para las artes y la educación de la comunidad el teatro en la ciudad es un importante instrumento de revitalización de las localidades. Los estudios realizados por Cruz (2010) sobre el Festival Internacional de Teatro en Niterói y por Araújo et al. (2010) sobre las manifestaciones artísticas de Natal contribuyen a entender que las ciudades ganan mayor visibilidad al promover el teatro como activador del patrimonio urbano.

De acuerdo con Carlson (1989) el descubrimiento de los espacios urbanos para la realización de performances artísticas tiende a transformar las ciudades en escenarios a cielo abierto, incluso fuera del período de dichos acontecimientos. Específicamente en Alcântara la perspectiva de esta investigación indica algunas actividades culturales y experiencias artísticas potenciales para ser desarrolladas en los espacios públicos de la ciudad que pueden ser incluidas en el calendario cultural:

- Museo a cielo abierto: exposición temporaria de carácter itinerante de objetos museológicos en la Plaza da Matriz y la Plaza do Galo
- Eventos y espectáculos teatrales
- Espacio de contadores de historias basadas en las memorias de los pobladores locales
- Escenificación de leyendas como la de la Isla do Livramento y la de la Serpiente
- Itinerario de leyendas con performances realizadas durante el paseo
- Itinerario musical con presentaciones de artistas locales
- Festival de teatro de Alcântara

Por su parte, la Plaza da Matriz y las Ruinas de la Iglesia de São Matias (Figura 2) son ejemplos de espacios ociosos que se han convertido en escenarios de producción artística y cultural, sea en el ámbito local y/o regional, agregando nuevos valores y nuevos usos, y revitalizándose.

Figura 2: Ruinas de la Iglesia de São Matias y Plaza da Matriz

Fuente: Google (2013)

Al ser apropiados como objetos de apreciación estética y artística los elementos arquitectónicos y los espacios públicos de la ciudad se convierten en instrumentos adicionales de la oferta turística local, además de permitir que la comunidad se identifique con el patrimonio histórico y arquitectónico y con las manifestaciones populares garantizando su continuidad a lo largo del tiempo.

Las ruinas del Palacio das Pedras, situadas en frente de la Igreja do Carmo, y las ruinas que se ubican cercanas a la Rua da Amargura pueden ser objeto de performances artísticas a partir de las leyendas que rodean esos lugares. Una de las ruinas fue escenario de un drama: la historia de la casa del Barón de Mearim, actual Palacio Negro.

La Rua da Amargura también posee una historia que puede servir de referencial para obras artísticas ya que allí las madres se despedían de sus hijos que se iban a estudiar a Europa. Así, se observan objetos destacados del mobiliario urbano de la ciudad, las iglesias coloniales, los caserones con sus miradores y rejas de hierro, las pendientes y las ruinas. Todo esto sumado a la historia que permanece en la memoria de los pobladores son elementos de una teatralidad intrínseca al espacio urbano de Alcântara que se torna potencial para implementar productos turísticos temáticos basados en las artes escénicas (Figura 3).

Figura 3: Ruinas de Alcântara y Rua da Amargura

Fuente: Google (2013)

La tematización de la oferta cultural de Alcântara por medio de las artes escénicas resalta su identidad cultural y la memoria presente en el espacio urbano, sea de un personaje, un momento histórico o un evento cultural específico. Las atracciones temáticas descifran las versiones de acontecimientos históricos y el imaginario de los pobladores acerca de hechos históricos y curiosidades locales, resaltan las prácticas culturales singulares del lugar y se tornan importantes porque promueven la educación ambiental y patrimonial del turista y el residente.

Se destaca que toda interpretación del patrimonio o la realización de intervenciones artísticas en lugares patrimoniales requiere mantener las condiciones físicas de los atractivos que formarán parte de cualquier propuesta de interpretación, la gestión de la capacidad de carga de los visitantes, la

gerencia del flujo de visitas a las áreas o inmuebles patrimoniales, la evaluación permanente del estado de conservación de los bienes culturales y la implementación de programas de restauración si fuera necesario.

Es primordial que se establezcan condiciones de acceso al bien cultural y a la proyección de estos espacios para la realización de actividades culturales. Los planes de preservación del conjunto arquitectónico deben ser compatibles con cada tipo de atractivo de modo de garantizar su integridad y la calidad de la experiencia turística.

La realización de espectáculos teatrales al aire libre requiere una propuesta metodológica diferenciada, dado que los artistas promueven una inmersión en los espacios urbanos; es decir que están siempre en diálogo con el mobiliario urbano, las formas y los contenidos de la ciudad.

“El mayor desafío en la elección de esos lugares es apurar la mirada hacia la diversidad de espacios de una ciudad. Al optar por una arquitectura teatral en la calle con sus innumerables posibilidades expresivas se piensan los variados tipos de apropiación de los espacios (el de los actores y el del público) y la adecuada relación desarrollada entre ellos” (Gontijo 2009: 48).

Unido a la dinamización del sector artístico local la creación de un programa o proyecto de concientización del arte en las escuelas públicas, museos y otras instituciones contribuiría para incentivar el conocimiento sobre la ciudad, y estimular la comprensión del arte en sus diversas manifestaciones, el significado del patrimonio edificado y de las expresiones inmateriales locales.

La planificación de las artes escénicas como producto turístico también necesita incorporar la sustentabilidad, especialmente en lo que se refiere a la participación de la comunidad local en todas sus etapas de realización. El teatro urbano es desarrollado sobre todo para la comunidad local con el fin de crear lazos afectivos con los espacios urbanos.

Para Andrade (2000: 112) *“todo potencial natural o artificial debe ser conservado y preservado en sus finalidades. Su mantenimiento cuidadoso y prudente es garantía del aumento y la valoración del patrimonio cultural y la memoria”*. En ese sentido la comunidad debe estar preparada para identificar qué elementos de la cultura local serán aprovechados por la actividad turística y en qué medida serán afectados por la presencia de los visitantes.

De esa forma, por intermedio del teatro urbano como producto turístico la ciudad de Alcântara tiende a revelarse de forma lúdica a los visitantes provocando una experiencia enriquecedora. Ciertamente, figurará entre los destinos elegidos en los próximos itinerarios de viaje de aquellos que pretendan más que una simple visita, una conexión profunda con sus formas, funciones, símbolos y diferentes significados.

CONSIDERACIONES FINALES

Las ciudades son lugares de encuentro y convivencia donde los diferentes grupos sociales organizan sus actividades cotidianas (residencia, trabajo, ocio y comercio) y sus acontecimientos festivos (procesiones religiosas, eventos populares tradicionales, danzas y manifestaciones culturales diversas).

Ese conjunto de elementos contribuye a consolidar la cultura que es vivenciada por los grupos sociales que viven en las ciudades mediante el establecimiento de relaciones de identidad y pertenencia. Además de adquirir funciones tradicionales las ciudades son consideradas importantes lugares de desarrollo de actividades turísticas pues despiertan el interés de los turistas y visitantes ávidos de conocer los aspectos de la cultura local.

En el contexto de la estructuración de las ciudades como productos turístico-culturales, uno de los aspectos que ha despertado el interés de los gestores y demás personas involucradas en el turismo, es la búsqueda de alternativas para fortalecer o incrementar la actividad por intermedio de la estructuración de las artes escénicas como producto turístico. Esto se inspira en los beneficios generados por el turismo cultural en las localidades donde se desarrolla.

Este estudio propone la necesaria revitalización de la ciudad de Alcântara por medio de la relación entre artes escénicas (el teatro urbano específicamente) y el turismo sustentable, renovando sus tradiciones locales, su arquitectura, leyendas, mitos y personajes históricos, e incorporando una nueva dinámica social. La inclusión de las artes en la vida cultural, educativa y económica de la ciudad surge como factor adicional del turismo cultural que está en vías de desarrollo y permite que se agreguen al espacio urbano valores contemporáneos fortaleciendo la identidad cultural de sus pobladores.

No obstante, la estructuración de las artes escénicas como producto turístico local precisa obedecer algunas acciones. Entre ellas se sugiere:

- La realización de un diagnóstico del sector de artes del municipio a fin de mapear las manifestaciones artísticas, saberes, haceres y artistas locales con la identificación de los espacios para la realización de eventos turísticos y culturales; además de estudios específicos con la intención de constatar el potencial del municipio para captar eventos culturales regionales;
- Análisis del potencial de mercado mediante la realización de estudios sobre el perfil del público consumidor de artes, análisis de la demanda real y potencial para el municipio;

- Realización de acciones de carácter promocional como amplia difusión y promoción de eventos y espectáculos culturales en los medios gráficos, televisivos y en las redes sociales; y creación de un calendario cultural del destino Alcântara;
- Mejora de la infraestructura urbana y de servicios en el municipio para propiciar un mayor potencial de atraktividad turística;
- Formación de alianzas y asociaciones entre los artistas locales, productores culturales, empresas privadas, poder público y agentes de receptivo turístico de las ciudades;
- Fortalecimiento de las Secretarías de Turismo y Cultura del municipio con la institucionalización de un consejo municipal de cultura y turismo para evaluar y monitorear el sector cultural local.

De ese modo es esencial que una ciudad se presente de forma que los visitantes conozcan y valoren su identidad, sus historias, sus aspectos arquitectónicos, sus valores artísticos y tradicionales y su importancia cultural. En ese sentido, el teatro urbano resulta una importante herramienta de instrumentalización de la mirada de la comunidad y del residente sobre la ciudad, asegurando su continuidad a través del tiempo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albernaz, P.** (2007) "Reflexões sobre o espaço público atual". In: Lima, E. F. W. & Maleque, M. R. Espaço e cidade: conceitos e leituras. 7 letras, Rio de Janeiro, pp. 42-56
- Andrade, J. V.** (2000) "Turismo fundamentos e dimensões". Ática, São Paulo
- Araújo, R. M. de; Posenatto, A. F. G.; Nascimento, A. C.** (2010) "Cultura e as manifestações artísticas como um atrativo turístico em Natal - RN: um estudo na percepção dos *stakeholders*". *Holos* 26(3): 119-135
- Barbosa, A. M.** (2003) "Inquietações e mudanças no ensino da arte". Cortez, São Paulo
- Barretto, G. M.** (2008) "A cidade como cena para os grupos teatrais: o caso do Grupo Galpão, do Grupo Armatrix e do Teatro da Vertigem". Dissertação Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo
- Barretto, M.** (1996) "Espaço público: usos e abusos". In: Yazigi, E.; Carlos, A. F. & Cruz, R. de C. A. da (Org.) Turismo, Espaço, Paisagem e Cultura. Editora Hucitec, São Paulo, pp. 38-53
- Bennett, S.** (2003) "Theatre audiences: a theory of production and reception". Routledg, Londres
- Brügger, R.** (2008) "A cidade como palco: o centro do Rio de Janeiro como lócus da experiência teatral contemporânea 1980 / 1992." Secretaria Municipal das Culturas, Coordenadoria de Documentação e Informação Cultural, Gerência de Informação, Rio de Janeiro
- Carlson, M.** (1989) "Places of performance. The semiotics of theatre architecture." Cornell University Press, Ithaca
- Coli, j.** (1995) "O Que é Arte". Brasiliense, São Paulo

- Carreira, A.** (2007) "Teatro de rua: Brasil e Argentina nos anos de 1980: uma paixão no asfalto". Hucitec, São Paulo
- Carvalho, K. D. & Blós, W. da S.** (2011) "Performance y experiencia turística del tambor de crioula en São Luís do Maranhão – Brasil". *Estudios y Perspectivas en Turismo* 20(3): 584-608
- Cruz, T. F. M. da.** (2010) "Festival internacional de teatro palco e rua: arte e experiência turística no espaço urbano". Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte
- Daniels, C. & Cosgrove, D.** (1994) "Spectacle and text: landscape metaphor in cultural geography". In: Duncan, J. & Ley, D. (Ed.) *Place / Culture / Representation*. Routledge, London, 57-77
- Féral, J. & Bermingham, R. P.** (2002) "Theatricality: the specificity of theatrical language, in substance." *Substance* (special issue) 31(2/3): 94-108
- Fischer, E.** (1973) "A necessidade da arte". Zahar Editores, Rio de Janeiro
- Gombrich, E. H.** (1999) "A história da arte". LTC, Rio de Janeiro
- Gontijo, J. M. M.** (2009) "Grupo galpão: a arquitetura teatral e o lugar na construção do espaço cênico". Universidade Federal de Minas Gerais (Dissertação de mestrado), Belo Horizonte
- Hora, A. S. S. da & Cavalcanti, K. B.** (2003) "Turismo pedagógico: conversão e reconversão do olhar". In: Rejowski, M. & Costa, B. K. (Orgs.) *Turismo Contemporâneo: Desenvolvimento, estratégia e gestão*. Atlas, São Paulo, pp. 207-227
- Hughes, H.** (2008) "Artes, entretenimento e turismo". Roca, São Paulo
- IBGE** (2011) "Censo demográfico 2010". Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm> Acesso em 12 de fevereiro de 2013
- Lima, E. F. W.** (2008) "Espaço e teatro". Faperj: Rio de Janeiro
- Lucas, S. M. de M.** (2000) "Turismo cultural resgata história de região cafeeira". *Agropecuária hoje*, FEALQ, 34(VI): 255-262
- Mansur, R. G. P.** (2011) "Teatro de rua em Niterói: descobrindo o teatro e suas potencialidades nos caminhos e praças da cidade". Universidade Federal Fluminense (monografia de graduação), Niterói
- Molin, E. D. D. & Fernandes, R. M.** (2011) "A relação entre turismo e arte: considerações sobre formação de público e o despertar para um novo segmento turístico cultural". In: VIII Seminário da Associação Nacional Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo– UNIVALI– Balneário Camboriú
- Moreira, P. C. de B.** (2005) "O Lazer e as artes cênicas: novas perspectivas para o turismo em João Pessoa". Monografia da graduação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa
- Murta, S. M. & Albano, C.** (2002) "Interpretar o patrimônio: um exercício do olhar." Editora UFMG, Minas Gerais
- Pavis, P.** (2005) "Dicionário de teatro". Perspectiva, São Paulo
- Rebouças, R.** (2006) "A cenografia ocupa a cidade e se comunica sem artifícios". In: *Revista Luz & Cena*. Edição 77, 2006. Disponível em: Http://www.musitec.com.br/luzecena/revista_artigo.asp?revistaID=2&edicaoID=77&navID=2190. Acesso em 30.06.2013
- Rodrigues, C. C.** (2008) "O espaço do jogo: Espaço cênico teatro contemporâneo". Dissertação de mestrado. Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, Belo Horizonte

Urry, J. (1996) "O olhar do turista. Lazer e viagens nas sociedades contemporâneas". Studio Nobel Sesc, São Paulo

Vazquez, F. J. C. & Ruggiere, G. (2011) "Turismo relacional: desafios y potencialidades". In: Turydes. Revista de Investigación en Turismo y Desarrollo local 4(9): 1-14

Recibido el 05 de agosto de 2013

Reenviado el 07 de octubre de 2013

Aceptado el 18 de octubre de 2013

Arbitrado anónimamente

Traducido del portugués