

(Portuguese version bellow)

The place of form in social relations

Introduction

I don't speak English, but I believe this is not an impediment because our language/action is expressed individually and collectively, woven into the relationships we establish. And that is what we are going to deal with in this small but powerful journey, which I hope will bring us together more often to project together other futures in design.

And why think about design based on Freire and Boal? Both Freire and Boal are concerned with form. The way of doing, the way of speaking, the way of relating, the way of generating autonomy, of making choices looking at the whole, dialoguing, working with participation. Ethics and aesthetics walking in a corresponding way.

Freire works in education with culture. Boal works in culture with education. Both will be concerned with ways of working that promote critical thinking individually and collectively, because for them to be in the world is to be political. Political in the broad sense, seeking the meaning of the word: citizen, active participant/speaker in the polis, in the city. Therefore, dialogue is both the exercise of participation and recognition of one's existence and perception.

Education is politics, it is the place to practice liberation amidst the culture. Culture is the place that is built collectively and in dialogue, situated in space and time. Dialogue is the place of problematization, the pedagogy of the question in Freire's case, and the formulation of possibilities in Boal's case.

Historical context

And it is not by chance that the action/reflection of these two Brazilians deals with what later came to be called: with Freire, Pedagogy of the Oppressed; and then with Boal, Theater of the Oppressed. And here I open a space to situate these two authors/actors in the space and time of the Brazilian context, who during their lifetime, in specific historical moments, were impacted by the crises of the patriarchal, colonial and capitalist system, which sensitized and mobilized their praxis.

Latin America is a continent marked by colonialism and its countries by an external interference that from time to time intervenes with coups. Brazil is a country of many blows, and Freire and Boal spend their childhood amid the world crisis of 1929 (nineteen twenty-nine) and the revolution of 30 (nineteen-thirty), a coup.

Freire was born in 1921 (nineteen twenty-one) in Recife and starved as a child, during the 1929 (nineteen twenty-nine) crisis, and in his youth his brothers, who did not complete their studies, very young people worked and paid for his studies. Boal was born in 1931 (nineteen thirty-one) in the suburb of Rio de Janeiro, in the Penha neighborhood where his immigrant Portuguese Jewish parents had a bakery.

They lived adolescence and youth in a period between wars of expansion of fascism, in the fifteen years of the Vargas Era, a government that culminated after a dictatorship. At the end of World War II in 1945 (nineteen forty-five), the world experienced the golden age of economic expansion, Brazil was going through a period in which developmental nationalism is growing, and the ISEB (Higher Institute for Brazilian Studies) is created in the Ministry of Education and Culture. Aiming at studying, teaching, disseminating the social sciences and collecting data for analysis and critical understanding of the Brazilian reality, ISEB was one of the most important centers in the government of Juscelino Kubitschek, whose action plan was to develop the country socio-economically “ (50) fifty years in (5) five”, and it was said that the country was not developing because half of its population was illiterate, and it is worth mentioning that the illiterate did not have the right to vote.

Freire studied law, but married a teacher, and saw in Education the possibility of social emancipation. During this period he was director of the Department of Education and Culture of Social Work in the State of Pernambuco and there he began working with illiterate people. This group later turned to be central to the Paulo Freire Method.

Freire writes *Education and Brazilian news*, already influenced by Anísio Teixeira, John Dewey (New School), and by one of the ISEB intellectuals, Álvaro Vieira Pinto, who works with the need for consciousness.

Boal, who had studied Chemical Engineering, went to take a PHD course in New York and there he also studied Dramaturgy. When he returns in 56, he is at Teatro de Arena, revolutionizing Brazilian theater with a dramaturgy that proposed a situated interpretation of reality, which promoted another type of actor on the national scene. The magic was in positioning before the realities experienced, including the opinion - and opinion was the name of the nucleus of studies and diffusion of national and popular dramaturgy, protest and resistance theater in the 60s.

This was a period in which Brazilian culture, through music, theater, arts in general, popular festivals and football, gained international prominence. At the same time, a progressive Catholicism was growing, influenced by Pope John XXIII (twenty three), who as a Franciscan made an option for the poor, a movement that gained much representation in Brazil with various base ecclesial communities that supported popular education. Movement that also encouraged the emergence of Liberation Theology in the 70s. Around, in other Latin American countries, revolutionary social movements emerge with socialist proposals, and Che Guevara and Fidel Castro lead the Cuban Revolution.

Freire assumes the coordination of the National Education Plan, when the military coup comes, he is arrested, and when released, he goes into exile, first in Bolivia, then in Chile, where he works on agrarian reform and writes two of his most read texts: Pedagogy of the Oppressed and Extension and Communication. He spends a brief period at Harvard and then moves to Geneva where he spends 10 years working on the World Council of Churches, an ecumenical council where he founds the IDAC Institute for Cultural Action. There he contributed to the literacy of African countries that had just been freed from the colony of Portugal. In Chile, he had already approached revolutionary authors, such as Marx, Che Guevara, Fidel Castro, but when he began working in African countries, he went to authors such as Amilcar Cabral, Fanon and Gramsci, which deepened his reflections.

Freire and Boal saw the experience of exclusion, were exiled and worked with concrete situations of oppression in the midst of serious political conflicts. These two authors are close and distant from the situation, and active as actors and mediators, purposefully interfere in realities.

Resulting from social relations in professional practices

We can say that, in Freire and Boal, ethics and aesthetics permeate their praxis. And awareness is the result of reading the world, moving from a naive perception to a critical one. These perceptions in Freire's case involve reading the world from the concrete local reality and communication, using audiovisual materials to listen to local voices that collectively mobilize dialogue and promote cultural syntheses. In the case of Boal, he identifies that "the theater is a very efficient weapon", and, through theater, he will also work with concrete situations of local social groups, promoting both individual and collective imaginations/actions in their daily lives, as well as a perception of the layers of sensitive and symbolic reading that make all senses produce meaning.

Revolutionary perception and practice bring them together, and also relate them to Marx for example, in the understanding that social relations give meaning to people and things, that

we are meant in and by relationships in their social context - environment, work, affective relationships-, in their historical time, which they will understand as culture.

Freire combines education and social action, with pedagogical techniques and practices both in adult literacy and in popular education aimed at humanization against dehumanization (alienation, labor exploitation, objectification). Boal combines theater with social action, with techniques and practices in theater as an instrument of political emancipation in the areas of education, mental health and the prison system. They know that in the midst of interaction and communication, invisible modes of oppression are forged, which became natural till the point of making the oppressed smile at the oppressor, in Boal's words.

But what about the relationship with design?

Design works with utilitarian and symbolic material production, through techniques and materials, means and procedures. Pedagogies as well. Pedagogies are not limited to the space of education, they are interdisciplinary. In the case of design, the materiality of the means that we work as a result of an action, most of the time, are perceptible to the senses, the product is material.

If we have a great challenge facing an extractive system that exploits all of nature and even humanity, how can we dedicate the creation of everyday mediating forms and objects to this model of society that promotes genocides and epistemicides? A model that an extractive system that exploits all of nature and even humanity, through communication strategies, today apparently decentralized, but radically centralized and organized for cultural control.

We know the ways to deceive, we know that we are all manipulative beings. We manipulate shapes. With this, as draftsmen, we propose that we can unveil the ways to deceive, and we can also design the non-commodity and even the non-product - means and procedures to enter and exit environments without preying.

Traditionally, design is associated with industrial production in demand from the consumer market, where the product is a commodity, but for the design activity there is no such limit. And we must ask ourselves about the uses and intentions of design products: who do they serve? The usefulness I refer to is not immediate, but profound: who is really benefiting? What meaning do they bring to social realities?

Drawing in relation to different social groups is much more than solving problems, but understanding what people's issues and desires are. Everything is in motion and, for realities in motion, the action of each of us counts.

.....
.....

O lugar da forma nas relações sociais

Introdução

Eu não falo inglês, mas acredito que esse fator não seja impedimento porque nossa linguagem/ação se expressa individual e coletivamente, tecida nas relações que estabelecemos. E é sobre isso que vamos tratar neste pequeno, mas potente percurso, que espero que nos reuna mais vezes para projetar juntos outros porvires no design.

E porque pensar design a partir de Freire e Boal? Tanto Freire como Boal se preocupam com a forma. A forma de fazer, a forma de falar, a forma de se relacionar a forma de gerar autonomia, de fazer escolhas olhando para o todo, dialogando, trabalhando com participação. Ética e estética caminhando de forma correspondente.

Freire trabalha na educação com cultura. Boal trabalha na cultura com educação. Os dois vão se ocupar de modos de trabalhar que promovam o pensamento crítico individual e coletivamente, porque para eles estar no mundo é ser político. Político no sentido amplo, buscando o sentido da palavra: cidadão, participante ativo/falante na polis, na cidade. Portanto, o diálogo é tanto o exercício da participação quanto reconhecimento da própria existência e percepção.

Educação é política, é o lugar de se praticar a libertação em meio à cultura. Cultura é o lugar que se constrói coletivamente e em diálogo, situados no espaço e o no tempo. Diálogo é o lugar da problematização, da pedagogia da pergunta no caso do Freire, e da formulação de possibilidades no caso do Boal.

Contexto histórico

E não é à toa que a ação/reflexão desses dois brasileiros, se ocupa do que mais tarde veio a se chamar: com Freire, Pedagogia do Oprimido; e depois com Boal, Teatro do Oprimido. E aqui abro um espaço pra situar esses dois autores/atores no espaço e no tempo do contexto brasileiro, que durante sua vida, em momentos históricos pontuais foram impactados pelas crises do sistema patriarcal, colonial e capitalista, que sensibiliza e mobiliza suas práxis.

A América Latina é um continente marcado pelo colonialismo e seus países por uma ingerência externa que de tempos em tempos intervém com golpes. O Brasil é um país de muitos golpes, e Freire e Boal passam sua infância em meio à crise mundial de 1929 e à revolução de 30, um golpe.

Freire nasce em 1921 em Recife e passou fome quando criança, por ocasião da crise de 1929, e na sua juventude seus irmãos, que não completaram os estudos, muito jovens trabalharam e pagaram os estudos dele. Boal nasce em 1931 no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro da Penha onde seus pais judeus portugueses imigrantes, tinham uma padaria.

Viveram adolescência e juventude em um período entre guerras de expansão do facismo, nos quinze anos da Era Vargas um governo que culmina depois de uma ditadura. Ao fim da Segunda Guerra em 1945, o mundo viveu a era de ouro de expansão econômica, o Brasil vive um período onde cresce o nacionalismo desenvolvimentista, e é criado o ISEB Instituto Superior de Estudos Brasileiros no Ministério da Educação e Cultura. Com objetivos de estudar, ensinar, divulgar as ciências sociais e levantar dados para análise e compreensão crítica da realidade brasileira, o ISEB foi um dos centros mais importantes no governo de Juscelino Kubitschek, que tinha como plano de ação desenvolver o país sócio-economicamente “50 anos em 5”, e se dizia que o país não se desenvolvia porque metade da sua população era analfabeta, e vale dizer que o analfabeto não tinha direito ao voto.

Freire estudou Direito, mas casou-se com uma professora, e viu na Educação a possibilidade de emancipação social. Nesse período foi diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social no Estado de Pernambuco e ali iniciou o trabalho com analfabetos que depois veio a configurar o Método Paulo Freire.

Freire escreve *Educação e atualidade brasileira*, já influenciado por Anísio Teixeira, John Dewey (Escola Nova), e um dos intelectuais do ISEB Álvaro Vieira Pinto, que trabalha com a necessidade de conscientização.

Boal que tinha feito Engenharia química, foi fazer um curso de PHD em Nova York e lá também estuda Dramaturgia. Quando volta em 56 está no Teatro de Arena, revolucionado o teatro brasileiro com uma dramaturgia que propunha uma interpretação situada da realidade, que promovia no cenário nacional um outro tipo de ator. A magia estava no posicionamento frente as realidades vivenciadas, incluir a opinião - e opinião foi nome do núcleo de estudos e difusão da dramaturgia nacional e popular, teatro de protesto e de resistência na década de 60.

Esse foi um período que a cultura brasileira através da música, do teatro, das artes em geral, das festas populares e do futebol, ganhou projeção internacional. Ao mesmo tempo, crescia

um catolicismo progressista influenciado pelo Papa João XXIII, que como franciscano fazia opção pelos pobres, movimento que ganhou muita representatividade no Brasil com várias comunidades eclesiais de base que davam suporte à educação popular. Movimento que também incentivou o surgimento da Teologia da Libertação nos anos 70. Ao redor, em outros países latino-americanos emergem os movimentos sociais revolucionários com propostas socialistas, e Che Guevara e Fidel Castro lideram a Revolução Cubana.

Freire assume a coordenação do Plano Nacional de Educação, quando vem o golpe militar, ele é preso, e quando solto vai para o exílio, primeiro na Bolívia, depois no Chile onde trabalha na reforma agrária e escreve dois de seus textos mais lidos: Pedagogia do Oprimido e Extensão e Comunicação. Passa um breve período em Harvard e em seguida vai para Genebra onde passa 10 anos, trabalhando no Conselho Mundial de Igrejas um conselho ecumênico onde funda o IDAC Instituto de Ação Cultural. Lá contribui na alfabetização de países africanos que tinham recém libertados da colônia de Portugal. No Chile, ele já tinha se aproximado de autores revolucionários, com Marx, Che Guevara, Fidel Castro, mas quando começa a trabalhar em países africanos vai a autores como Amilcar Cabral, Fanon e Gramsci, o que aprofunda suas reflexões.

Freire e Boal viram da experiência da exclusão, foram exilados e trabalharam com as situações concretas de opressão em meio a conflitos políticos graves. Esses dois autores tem proximidade e distancia da situação, e ativos como atores e mediadores, interferem propositivamente nas realidades.

Resultantes das relações sociais nas práticas profissionais

Podemos dizer que em Freire e Boal, ética e estética permeiam suas práxis. E conscientização é resultado de leituras do mundo, passagem de uma percepção ingênua para uma percepção crítica. Essas percepções no caso de Freire, passam pela leitura de mundo da realidade local concreta e pela comunicação, no uso de materiais audiovisuais na escuta das vozes locais que mobilizam o diálogo, coletivamente e promovem sínteses culturais. No caso de Boal, identifica que “o teatro é uma arma muito eficiente”, e através do teatro vai trabalhar também com situações concretas dos grupos sociais locais, promovendo tanto imaginações/ações individuais e coletivas nos seus cotidianos, como uma percepção das camadas de leitura sensíveis e simbólicas que fazem todos os sentidos produzirem sentido.

Percepção e prática revolucionárias os unem, e também os relaciona à Marx por exemplo, na compreensão de que as relações sociais dão significado às pessoas e às coisas, que somos significados em, e pelas relações, no seu contexto social - ambiente, trabalho, relações afetivas-, no seu tempo histórico, que vão entender como cultura.

Freire alia educação à ação social, com técnicas e práticas pedagógicas tanto na alfabetização de adultos quanto na educação popular que visam a humanização contra a desumanização (alienação, exploração do trabalho, coisificação). Boal alia o teatro à ação social, com técnicas e práticas no teatro como instrumento de emancipação política nas áreas de educação, saúde mental e no sistema prisional. Sabem que em meio a interação e comunicação são forjados modos de opressão invisíveis, que são naturalizados ao ponto de fazer o oprimido sorrir para o opressor, nas palavras do Boal.

Mas e a relação com o design?

O design trabalha com a produção material utilitária e simbólica, através de técnicas e materiais, meios e procedimentos. As pedagogias também. As pedagogias não se limitam ao espaço da educação, são interdisciplinares. No caso do design a materialidade dos meios que trabalhamos como resultado de uma ação, na maioria das vezes, são perceptíveis aos sentidos, o produto é material.

Se temos um grande desafio diante de um sistema extrativista que explora toda a natureza e inclusive a humanidade, como podemos dedicar a criação das formas e objetos mediadores do cotidiano a esse modelo de sociedade que promove genocídios e epistemicídios? Um modelo que ilude, através de estratégias de comunicação atualmente, aparentemente descentralizada, mas radicalmente centralizada e organizada para o controle cultural.

Conhecemos os meios de iludir, sabemos que somos todos seres manipuladores. Manipulamos formas. Com isso, como desenhistas projetistas, propomos que podemos desvelar as formas de iludir, e podemos também projetar a não-mercadoria e até o não-produto - meios e procedimentos para entrar e sair dos ambientes sem predar.

Tradicionalmente o design está associado a uma produção industrial de demanda do mercado de consumo, onde o produto é uma mercadoria, mas para a atividade projetual não há esse limite. E devemos nos perguntar sobre os usos e as intenções dos produtos do design: servem a quem? A serventia que me refiro, não é a imediata mas a profunda: a quem está realmente beneficiando? Que sentido trazem nas realidades sociais?

Desenhar em relação com os grupos sociais diversos é muito mais do que resolver/solucionar problemas, mas entender quais são as questões e desejos das pessoas em relação. Tudo está em movimento, e para as realidades em movimento, a ação de cada um de nós conta.

