

DIALÉCTICA ESCÉNICA

REVISTA DE LA FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS UANL

RECIBIDO: 04 de noviembre de 2025

ACEPTADO: 07 de enero de 2026

DOI: : <https://doi.org/10.29105/de.v3i4.35>

■ Teatralidades afectivas: Para una historia material de las artes escénicas desde América Latina

David Rivera Batista¹

Universidad Iberoamericana Ciudad Mexico (UIA)/ ciudad de Mexico,
México

Contacto: dabobertobatista@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3361-3519>

Hugo Octavio Salcedo Larios²

Universidad Iberoamericana Ciudad Mexico (UIA)/ ciudad de Mexico,
México

Contacto: hugo.salcedo@ibero.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4737-1741>

¹ Maestro en Letras por la Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil). Áreas de especialización en estudios teatrales, literatura latinoamericana del S. XX, teatro latinoamericano contemporáneo y LIJ. Actualmente cursa el primer semestre del Programa de Doctorado en Letras Modernas en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

² Académico de tiempo completo en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) del Fonca. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) del Conahcyt, nivel 2. Es doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid.



Teatralidades afectivas: Para una historia material de las artes escénicas desde América Latina

En la primera edición (2025) de la Cátedra José Ramón Alcántara Mejía (1945-2023), instaurada en honor al académico emérito de la Universidad Iberoamericana y promotor del pensamiento crítico en el ámbito de la investigación, la IBERO y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU-INBAL) invitaron a la doctora Lorena Verzero, de la Universidad de Buenos Aires, a reflexionar sobre el estado de las artes escénicas en y desde América Latina. La profesora señaló la importancia de comprender las relaciones entre poder y conocimiento y afirmó que, en su interacción, la resistencia se manifiesta como un fenómeno posible. Estas consideraciones evidencian que el análisis de las manifestaciones escénicas abordadas durante los tres días del evento parte, en el caso argentino, de una historia reciente que continúa incidiendo en el presente.

Desde esta perspectiva, Verzero subrayó que un análisis situado debe ser antipatriarcal y democratizador. En consonancia con esta postura, los núcleos problemáticos propuestos para la reflexión giraron en torno a la afectividad, la historia material, la política, las memorias, los problemas de representación, el archivo y el biopoder.

Partiendo de la idea de que el teatro es un dispositivo desestabilizador y denunciante del estado de cosas, la ponente recuperó la figura del Ángel de la Historia, propuesta por Walter Benjamin en *Sobre el concepto de historia* (1942). A partir de esta referencia, se planteó que las ruinas del pasado generan imágenes dialécticas que interpelan el presente, noción que atraviesa las manifestaciones escénicas puestas en debate durante el encuentro académico.

La primera manifestación analizada fue el teatro militante, caracterizado por su compromiso político y su vocación de servicio social. Desde esta perspectiva, el teatro se concibe como un hecho artístico con sentido social al ponerse al servicio de causas colectivas. La revisión histórico-política del teatro de militancia resulta fundamental; por ello, se mencionaron eventos como “el Cordobazo” (1969), la muerte de Juan Domingo Perón (1974) y el golpe de Estado de 1976, que enmarcan este fenómeno artístico en un contexto de represión cuyas repercusiones alcanzan el presente.

Una característica central de este teatro es la participación activa del público, ya que sus raíces se encuentran en acciones sociales y políticas que parten del convivio como condición del arte comprometido. Este movimiento coincidió con la valorización del intelectual como figura de izquierda en la década de 1970 y con el surgimiento de agrupaciones civiles como Montoneros. Asimismo, se mencionaron grupos como Libre Teatro Libre, Once al Sur y Contratanto, así como la influencia de Jerzy Grotowski a partir de su visita a la ciudad de Córdoba en 1971, que generó un caldo de cultivo poético en todo el país.

También se exploró la relación entre las manifestaciones escénicas y la memoria en el contexto argentino. En este eje, la interrogante principal se centró en la puesta del cuerpo en escena: cómo se dramatizan la ausencia, la tortura y los desaparecidos. Para ello, se recurrió a las investigaciones de

Marina Franco y Florencia Levin, así como al concepto de *La última catástrofe*, de Henry Rousso, que permite comprender de qué manera la historia reciente continúa moldeando el presente.

El trauma de la última dictadura dio lugar a expresiones diversas tanto en el ámbito jurídico como en el artístico. En este último ámbito, se mencionaron obras como *Potestad* de Eduardo Pavlovsky y *Antígona furiosa* (1985), de Griselda Gambaro, *Máquina Hamlet*, de Periférico de Objetos (1995), *Los murmullos*, de Luis Cano (1998), *Mi vida después*, de Lola Arias (2009) y *Relato situado. Una topografía de la memoria*, de Funciones Patrióticas (2016).

La reflexión condujo a comprender que aquellos fenómenos artísticos no surgieron de manera aislada, sino que respondieron estética e ideológicamente a estímulos sociales y políticos. Uno de los más significativos fue la crisis de 2001, que propició el surgimiento de colectivos teatrales interesados en cuestionar la representación y la representatividad como actos de transformación política. Verzero reflexionó sobre la escritura del yo en estas poéticas escénicas de la memoria, el quiebre de escenificar la historia presente, la relación entre lo íntimo y lo colectivo, las estrategias performáticas y el cuestionamiento de la visión oficial negacionista del pasado, especialmente visible en el escenario político de 2020.

El segundo eje de análisis se centró en el papel de las artes escénicas en la movilización de los afectos. Se introdujeron conceptos como la teoría de los afectos en la práctica escénica, las comunidades afectivas, la política emocional, la economía de las emociones, el capitalismo emocional, los saberes del cuerpo y la ética de la representación. Uno de los temas abordados fue el de las ciudades performativas, resultado de una investigación extensa que Verzero plasmó en el libro coeditado con Pietse Feenstra y publicado por CLACSO en 2020.

La reflexión se centró en las experiencias artísticas en la ciudad como formas de legitimar el pasado desde una dimensión social, estética y política. La ciudad se concibió como un escenario en disputa, con una potencia performativa capaz de generar cartografías urbanas, conciencia corporal del espacio y diferenciación entre lugares y espacios. Ejemplos de esta performatividad fueron *Barrios por memoria y justicia* (2006), con recorridos en sitios como el barrio de Almagro, y *Campo de mayo. Conferencia performática* (2013), de Félix Bruzzone, dirigida por Lola Arias, que moviliza la búsqueda de identidad mediante la acción escénica.

También se abordó el tema del activismo, definido como una forma de arte con intencionalidad estética y micropolítica directa, en cruce con la comunicación y la performance. Se presentaron casos de Chile, Argentina y Brasil, como *La conquista de América* (1988), de Las Yeguas del Apocalipsis, el colectivo Cueva Sola, *Arte Urgente* (2017), *#QuiénElige* de FACC (Fuerza Artística de Choque Comunicativo), *Arte en Red* (2020), y *Marcha a ré* de Teatro da Vertigem (2020). Estas experiencias destacan el encuentro civil como elemento esencial, el enfrentamiento a discursos oficiales radicales y la defensa de la memoria histórica, el cuerpo y los cuidados. El espíritu colectivo es central en este tipo de arte, entendido como semilla de una forma alternativa de vida basada en la pertenencia.

En relación con los colectivos feministas, Verzero reflexionó a partir de los textos *Vivir una vida feminista*, de Sara Ahmed y *Racionalidad poético-afectiva*, de Lola Proaño (quien en alguna edición anterior de la Cátedra —todavía con el nombre de Rodolfo Usigli—, también participó en la ver-

sión *online* derivada de la época pandémica) y Lorena Verzero. En este marco, lo feminista se entiende como la necesidad de cuestionar todo lo existente. Se mencionaron colectivos y acciones como Cueva Sola (Chile), *Diez de cada diez* y *La caída de las campanas* (Uruguay), FUNAS (sección feminista de FindeUNmundO), *#JuntasLibresIguales* (2022) y Acción Volcán, de ARDA (Argentina).

La intervención de cierre abordó la relación entre arte y política desde dos perspectivas contrarias: la resistencia y la perpetuación. En resonancia con la primera, Verzero abordó las prácticas teatrales durante la última dictadura argentina, comenzando con el Taller de Investigaciones Teatrales (1971), la compañía de Ángel Elizondo, el Encuentro de las Artes y el Teatro Abierto (1981). Aunque la censura fue intensa, Verzero sostuvo que el arte encontró fisuras para resistir, incluso en la clandestinidad.

Las estrategias de resistencia incluyeron: a) ocultarse en espacios públicos; b) trabajar en espacios privados; c) abolir la representación; d) mentir y e) utilizar el arte como herramienta de invisibilización. De esta manera, la creación artística no se detuvo, como afirma Beatriz Sarlo. Se gestionaron afectos como poéticas políticas y se generaron espacios de respiración artificial. El archivo fue clave, con fuentes de información y discusión como entrevistas, notas periodísticas, fotografías y registros audiovisuales.

La exposición del cuerpo fue esencial en estas poéticas de resistencia, junto con la presentación de temas considerados tabú. Un ejemplo de ello fue *Periberta* (1978), de la compañía de Ángel Elizondo, que recurrió al teatro invisible preconizado por Boal para evadir la censura, exponiendo el cuerpo de forma cruda y transformando el miedo a través del humor y de pulsiones eróticas y tanáticas.

Finalmente, Lorena Verzero abordó la performatividad necropolítica de la ultraderecha argentina con el partido La Libertad Avanza (LLA) y la figura del actual presidente Javier Milei. Desde 2017, se observa una apropiación estética de los adversarios, impulsada por afectos tanáticos como el odio y el resentimiento. Ejemplos como *El consultorio de Milei* (2018), *Banderazo* (2021) y *Presto pobre* (2021) evidencian una estética provocadora, violenta y transgresora.

La cátedra concluyó con una reflexión sobre el poder de la performatividad como herramienta política, social y cultural. En respuesta al contexto político argentino, Verzero presentó un video de la Acción Global por Gaza, del 4 de octubre de 2025, en articulación con el movimiento *Ni una menos*, demostrando que el arte sigue siendo un medio vivo de resistencia y de creación de formas de vida frente a un presente que articula sus políticas y performatividades en una pulsión de muerte.

Referencias

- Ahmed, S. (2024). *Vivir una vida feminista*. Bellaterra Edicions.
- Benjamin, W. (1973). Tesis de filosofía de la historia. En *Discursos interrumpidos I* (pp. 175-191). Taurus.
- Feenstra, P. y Verzero, L. (Dirs.). (2020). Ciudades performativas: Tres ciudades capitales, tres procesos de memorias. En *Ciudades performativas: prácticas artísticas y políticas de (des)memoria en Buenos Aires, Berlín y Madrid* (pp. 13-33). Universidad de Buenos Aires, CLACSO-Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA.
- Levín, F. y M. Franco. (2007). *Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en construcción*. Paidós.
- Proaño Gómez, L. y Verzero, L. (2023). Racionalidad poético-afectiva: Una aproximación política a la escena teatral contemporánea. *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 8(35), 1-5.
- Rousso, H. (2012). *La dernière catastrophe. L'historire, le présent, le contemporain*. Gallimard.
- Verzero, L. (2020). Cartografía afectiva de la patria: Relatos situados, la ciudad palimpsesto. En C. Sosa, J. Blejmar y P. Page (Coords.), *Entre/telones y pantallas. Afectos y saberes en la performance argentina contemporánea* (pp. 150-171). Librería.
- Verzero, L. (2022). (Coord.). *#Juntas, libres, iguales: Una experiencia transformadora*. San Martín, Municipalidad de San Martín.

Fuentes de consulta

- Ahmed, S. (2017). *La política cultural de las emociones*. PUEG-UNAM.
- Verzero, L. (2013). *Teatro militante: Radicalización artística y política en los años 70*. Biblos.
- Verzero, L. (2016). Entre la clandestinidad y la ostentación: Estrategias del activismo teatral bajo dictadura en Argentina. En G. Remedi (Ed.), *El teatro fuera de los teatros. Reflexiones críticas desde el archipiélago teatral*. (pp. 87-104). Universidad de la República.
- Verzero, L. (2016). Prácticas teatrales bajo dictadura: Transformaciones, límites y porosidades de los espacios. *Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas*, 11(2), 87-109.
- Verzero, L. (2017). Representaciones afectivas/efectivas: La memoria también puede funcionar como un campo minado. *Conjunto*, (185), 32-41.
- Verzero, L. (2020). Cuerpos subvertidos: Artes escénicas y memoria en el siglo XXI. El caso argentino. *Revista Historia y Memoria*, (21), 137-172. Doi: [10.19053/20275137.n21.2020.9853](https://doi.org/10.19053/20275137.n21.2020.9853)
- Verzero, L. (2021). Saberes del cuerpo: Deseo y resistencia en la experiencia del Colectivo Cueva Sola. *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, 15(2), 238-249.
- Verzero, L. (2021). Teatralidad, memoria y experiencia en la ciudad-cuerpo: Prácticas performáticas en la Buenos Aires del siglo XXI. En P. Feenstra y L. Verzero (Eds.), *Ciudades performativas: prácticas artísticas y políticas de 6 (des)memoria en Buenos Aires, Berlín y Madrid* (pp. 93-106). Universidad de Buenos Aires; CLACSO; Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA.

- Verzero, L. (2024). Teatro militante: Revisión crítica de un concepto situado. *Cuadernos del Sur - Historia*, (53), 14-30.
- Verzero, L. (2024). Nuevas subjetividades y viejas demandas. Performance y activismos artísticos feministas para las democracias por venir. En S. Puente (Coord.). *Ciudad de Buenos Aires. Cuarenta años de cultura en democracia*, (pp. 69-80). Fundación Medifé.
- Verzero, L. (en prensa). *Afectos y prácticas mimadas en contextos autoritarios: El legado de Ángel Elizondo*. Museo Nacional de Arte Moderno.
- Verzero, L. (en prensa). *Performatividad de las ultraderechas*. TRI.