

Presentación de Dossier: Racionalidad poético-afectiva. Una aproximación política a la escena teatral contemporánea

Dossier presentation: Poetic-affective rationality. A political approach to the contemporary theater scene.

Lorena Verzero, Lola Proaño Gómez

1. Introducción

Este dossier, que continúa la línea de nuestras investigaciones propone, desde una mirada situada en nuestros territorios, considerar el teatro como un dispositivo que tiene la potencialidad de desestabilizar o denunciar un cierto estado de cosas mediante una escena que se articula con la situación sociopolítica latinoamericana.

Creemos que son posibles modos de producción de conocimiento por fuera de los límites que imponen la lógica y la racionalidad tradicionales, que han sido adoptados desde el positivismo y que aún dominan en las instituciones. Las formas de conocimientos que proporciona la escena rebasan esta concepción gracias a los *saberes-del-cuerpo* (Rolnik, 2019), emocionales y afectivos (Verzero, 2021) y a los recursos múltiples de la escena teatral que van más allá del lenguaje verbal. Para comenzar, nos interesa pensar a través de qué mecanismos la emocionalidad produce sentidos capaces de transformar o de multiplicar modos de ser o formas de hacer. Como propone Ahmed (2017), los afectos pueden ser motivadores de acciones políticas, y es por ello que, presentamos una serie de estudios que indagan en algunos elementos ligados a la afectividad que entran en juego en la construcción de una sinergia que excede lo íntimo y construye una politicidad transformadora no sólo de subjetividades individuales sino de modos de sentir, de

---

Lola Proaño Gómez

Universidad de Buenos Aires - Argentina. lolaproanio@gmail.com

Lorena Verzero

Universidad de Buenos Aires – Argentina. lorenaverzero@gmail.com

conocer y de formar colectivos. Desde la perspectiva de la teoría de los afectos, las prácticas escénicas resultan objetos privilegiados y complejos que ponen en juego la capacidad política inherente a los afectos para tensionar las relaciones entre poder, conocimiento y resistencia (Proaño, 2021).

En este marco, afectividad y conocimiento aparecen como categorías indisociables en la construcción de saberes que se construyen y multiplican; esto ocurre no sólo mediante el impacto de la escena en los espectadores, sino también a través de la mirada crítica reflexiva que estos ensayos proponen y que multiplican los sentidos de las producciones estudiadas.

El llamado “giro afectivo”, perspectiva de análisis que emergió en los años noventa, ha orientado estudios en campos disciplinares específicos (como el cine). Paradójicamente, mientras que las prácticas escénicas se caracterizan por la circulación afectiva gracias a la co-presencia de los cuerpos de actores, actrices y público y la activación de los sentidos en los textos visuales, auditivos y muchas veces táctiles en el presente de la escena, este enfoque no ha sido aún adoptado para su estudio. Es por ello que, creemos que el contenido de este dossier resulta precursor del acercamiento afectivo a la producción teatral y a las teatralidades. Consideramos indispensable, entonces, explorar las perspectivas provistas por las teorías de los afectos como andamiaje teórico-metodológico para una aproximación a las teatralidades en general y al escenario teatral en particular.

Esos *saberes-de-cuerpo* (Rolnik, 2019) co-construidos en torno a la escena producen conocimiento que involucra los afectos y el logos; la afectividad y el conocimiento emergentes son posibles gracias al entramado de lenguajes estéticos puestos en juego. Es por ello que proponemos la noción de “racionalidad poético-afectiva” como concepto que porta los elementos diacríticos necesarios para pensar la escena desde esta perspectiva. La adopción de esta *racionalidad poético-afectiva* como herramienta metodológica puede enriquecer la comprensión del texto escénico en sus múltiples dimensiones. Cada experiencia estética expondría una política emocional (Verzero, 2020) integrada por la multiplicidad de elementos de la escena: los modos de actuación, los cuerpos y su gestualidad, las miradas, la luz, el espacio, la manipulación de objetos y el movimiento escénico, entre otros.

Sostenemos que las distintas teatralidades despliegan -a diferencia de una racionalidad lógica-argumentativa- pensamientos en acción en los que observamos esta *racionalidad poético-afectiva* y su lógica, que ponen la vida como límite de la manipulación y del ejercicio del biopoder. Nos preguntamos, entonces, por la forma en que se articulan el poder y la vida, y por el peso que tendría la afectividad en esa relación (Proaño, 2021). Queremos acentuar el impacto plural de estas propuestas en los espectadores que, muy posiblemente, encuentran sentidos diferenciados, debido a la apertura semántica de las metáforas visuales desplegadas en el escenario.

Esas políticas emocionales estimulan la emergencia de múltiples *atmósferas afectivas* (Anderson, 2011) en la escena e impactan tanto en los productores como en los espectadores, pues se produce a la vez, una segunda atmósfera afectiva que envuelve a los espectadores. Esto último tiene fuertes implicaciones políticas en la construcción de memorias, en el descubrimiento, la

desnaturalización y el rechazo del status quo, y en la generación reacciones a partir de la producción de conocimiento racional-afectivo respecto de la política y de lo que se entiende como justo o injusto, como inevitable o contingente.

En este marco, proponemos este dossier como un acercamiento desde un pensamiento situado en América Latina a distintas formas en las que el teatro y las teatralidades contemporáneas concretan *racionalidades poético-afectivas*. Nos interesa producir un pensamiento que intente sacar a la luz los mecanismos mediante los cuales la afectividad produce sentidos no solo capaces de transformar, des-cubrir la historia y la política, sino también de multiplicar modos de ser y formas de hacer liberadoras que afirmen el futuro como una apertura hacia otras posibilidades.

La repercusión que ha tenido la convocatoria nos ha llevado a producir, por el momento, dos números temáticos que serán publicados el presente año en *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* y nos hace reflexionar sobre la evidente necesidad que existe en el campo de los Estudios Teatrales y Performáticos de pensar los afectos en las artes escénicas.

La escena desde lo político-afectivo

Este primer dossier se ocupa desde distintos enfoques a la escena a partir de los nuevos modos de acercamiento a las teatralidades que hemos mencionado. Mariana Eva Pérez en “Salas, calles y pantallas como escenarios de memoria: juicios de lesa humanidad y constelaciones de performance en Argentina” estudia cuatro intervenciones performáticas: *Genocida Suelto* (FACC 2016), *Cuarto intermedio* (Bruzzone y Zwaig (2018) y las declaraciones testimoniales de Raquel Robles (2021) y Malena D’Alessio (2022). La autora explora las estrategias performáticas desplegadas en la escena judicial y teatral para implicar a nuevas audiencias en la búsqueda de justicia ante los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar argentina. Lo hace indagando en los afectos que se busca movilizar performáticamente para hacer posible la transmisión de las memorias.

El ensayo de Catalina Donoso “Casas y cosas aferradas a la memoria: afectos y violencia política en *Proyecto Villa*” estudia este montaje de Daniela Contreras y Edison Cajas (Chile, 2019) y afirma que el mismo elabora la violencia política a partir de objetos recolectados y la reconstrucción de espacios en los que se practicó la tortura. El artículo recurre a los nuevos materialismos, a la teoría de los afectos, a la subjetividad poshumana y a la noción de documentalidad en diálogo con la idea de imaginación material para subrayar los mecanismos de la ficción construida a partir de materiales documentales.

Francesca Rindone en “Dimensiones político-afectivas en torno al trabajo del grupo de teatro callejero La Runfla: grupalidad, territorio, pasión” reflexiona sobre las dimensiones político-afectivas del teatro callejero La Runfla de la ciudad de Buenos Aires en un estudio con perspectiva antropológica, que incluye trabajo de campo inmersivo y colaborativo con la co-teorización con los sujetos implicados, con la intención de mostrar las formas a través de las cuales se pone en

juego la subjetividad en el marco de la experiencia de participación en los proyectos artísticos del grupo. El artículo trabaja con el testimonio como modo de estudiar el espacio biográfico de sus protagonistas y analizar cómo estas narraciones contribuyen a la construcción de determinados posicionamientos político-ideológicos acerca del trabajo artístico en el teatro callejero.

En una aproximación que también propone un acercamiento a los modos en que se construyen lazos afectivos, estéticos y políticos en grupos teatrales, Marina Suárez ofrece la contribución “Afectividad y creatividad. La potencia (micro)política de la amistad en el colectivo teatral: El Clú del Claun”, un colectivo emblemático que trabajó durante los años ochenta, en la transición democrática argentina. Suárez señala la emergencia de un “nosotros” que funciona como resguardo emocional que favorece la creatividad en las producciones que ocuparon un lugar vedado durante la dictadura y examina las dinámicas afectivas que determinaron la singularidad del grupo.

“Tensionar la ficción desde los afectos. Estudio sobre la trilogía *El amor es un francotirador* de Lola Arias” (Argentina, 2007) es el título del trabajo de Denise Cobello que reflexiona, desde una perspectiva de género, la relación entre los discursos de las prácticas artísticas y los discursos sociales hegemónicos. Cobello reflexiona también sobre cómo lo real tensiona la ficción y su intervención mediante la mimesis para la construcción de nuevos territorios, aunque incipientes, de renovación y lucha.

Continúa el ensayo de Analola Santana, quien también adopta la perspectiva de la teoría de los afectos para reflexionar en torno a su relación con la ideología hegemónica, y se titula “¿Dónde está el paraíso? *Este cuerpo mío* de Mariana Villegas y el afecto corporal” (México, 2017). Santana propone un discurso afectivo de liberación como una posibilidad para resistir la mirada patriarcal sobre el cuerpo gordo femenino, subrayando la construcción social de los géneros impuesta por la cultura patriarcal. Según la autora, Mariana Villegas intenta dismantelar esta vergüenza impuesta y encontrar aceptación a través de un discurso afectivo.

Este dossier se cierra con el artículo de Nahuel Tellería titulado “El afecto de la duda en la historia reciente y la performance de Argentina: *Ultima(s) catástrofe(s)* por la Compañía de Funciones Patrióticas”. Con la finalidad de desarrollar una “teoría afectiva de la duda”, el artículo presenta un estudio de caso en el que reflexiona en torno al origen de la duda y su injerencia en la construcción de subjetividades y en la formación de una estructura de sentimiento en la sociedad argentina. Tellería reconstruye las sensaciones en juego respecto de la historia reciente y postula la duda como herramienta vital para la re/fabricación social.

Estas propuestas construyen así, una red de voces que, desde distintas latitudes del continente y en distintos idiomas, tejen conversaciones sobre la escena teatral latinoamericana contemporánea y, con ella, sobre los modos en que nuestras sociedades construyen lazos, ocupan espacios, escenifican las violencias, performan las memorias, habitan los cuerpos. Es nuestra intención que estas miradas se diseminen, colaborando así en la construcción de entornos de vida más justos a partir de la posibilidad de pensarnos como sujetos que convivimos y concebimos racionalidades poético-afectivas no solo en el escenario sino también en la sociedad y la política.

Referencias

- Ahmed, S. (2017). *La política cultural de las emociones*. PUEG-UNAM.
- Anderson, B. (2011). Affect and Biopower: Towards a politics of life. *Transactions, Institute of British Geographers*, 37(1), 28-43. <https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2011.00441.x>
- Leys, R. (2011). The Turn to Affect: A Critique. *Critical Inquiry*, 37(3), 434-472. <https://doi.org/10.1086/659353>
- Proaño Gómez, L. (2021). Afectividad, política y conocimiento: resistencia al neoliberalismo desde la escena teatral latinoamericana. *Investigación teatral. Revista de artes escénicas y performatividad*, 11(18). <https://doi.org/10.25009/it.v11i18.2654>
- Rolnik, S. (2019). *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Tinta limón.
- Verzero, L. (2020). Cartografía afectiva de la patria: Relatos situados, la ciudad palimpsesto. En C. Sosa, J. Blejmar y Ph. Page (Coords.), *Entre/telones y pantallas. Afectos y saberes en la performance argentina contemporánea* (pp. 150-171). Librería.

AUTORES

Lola Proaño Gómez. Investigadora del Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA (2014-). Profesora Emérita de Pasadena City College California, (2011-). Ph.D en Teatro Latinoamericano, Universidad de California, Irvine, (1996); Master en Filosofía, Universidad de California, Los Angeles (1990) y Doctora en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Quito (1985).

Lorena Verzero. Investigadora Independiente del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina). Es directora del Programa de Posgrado de Actualización en Prácticas Artísticas y Política en América Latina (Facultad de Filosofía y Letras, UBA), Profesora Titular en UBA XXI y Profesora a cargo del Seminario de Elaboración de Tesis, Maestría en Teatro (Facultad de Arte, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires).