VOCES

DE LAS DIRECTORAS Y LOS DIRECTORES DEL TEATRO

EN LOS ALBORES DEMOCRÁTICOS DE PARAGUAY (1989 - 1999)

SARAH CERNA VILLAGRA - NATALY VALENZUELA

Ediciones De La Paz

CEPATE
Centro Paraguayo de Teatro

FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES PARAGUAY

SARAH PATRICIA CERNA VILLAGRA

Egresada como actriz profesional de la Escuela Municipal de Arte Dramático "Roque Centurión Miranda" en el año 2001. Se desempeñó como actriz profesional entre 2002 y 2013. Además, es politóloga e investigadora en Ciencias Sociales desde el año 2012, con publicaciones científicas en artículos indexados, capítulos de libros y libros en materia de sistema político, democracia, movimientos sociales y mujeres en la política paraguaya.

Es profesora universitaria en grado y posgrado en universidades de México y Paraguay. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, Paraguay.

NATALY VALENZUELA

Egresada de la EMAD en 2001 como actriz profesional y en 2022 como profesora de teatro, ha desarrollado una trayectoria diversa y enriquecedora. Desde 2002, ha participado en numerosas obras teatrales en salas, giras por el país y espacios alternativos, llevando su arte a ciudades del exterior como Formosa, Rosario, Cuenca y Santa Cruz de la Sierra.

A lo largo de su carrera, ha ejercido roles variados, desde asistente de dirección hasta directora, además de desempeñarse como docente de teatro y autora de textos para obras teatrales.

VOCES

DE LAS DIRECTORAS Y LOS DIRECTORES DEL TEATRO

EN LOS ALBORES DEMOCRÁTICOS DE PARAGUAY (1989 - 1999)

SARAH CERNA VILLAGRA - NATALY VALENZUELA

Ediciones De La Paz

CEPATE
Centro Paraguayo de Teatro

FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES PARAGUAY

Cerna Villagra, Sarah / Valenzuela, Nataly
Voces de las directoras y los directores del teatro en los albores democráticos de Paraguay 1989 - 1999 / Cerna Villagra, Sarah / Valenzuela, Nataly /- 1a ed - Resistencia : Librería de la Paz, 2025.
140 p. ; 23 x 15 cm.

ISBN 978-631-6675-10-1
1. Narrativa. I. Título.
CDD A861.9282

Derechos reservados
Créditos de fotografía: Dani González

© Librería de la Paz, 2025
Av. 9 de Julio 359. H3500ABD Resistencia. Chaco. Argentina.
Correo electrónico: edicionesdelapaz@gmail.com

ISBN: 978-631-6675-10-1
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, conservada en un sistema reproductor o transmitirse en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin previa autorización del editor.

Índice

Dedicatoria 7
Agradecimiento 9
Prólogo 11
Introducción 13

Capítulo 1: Antecedentes del teatro
democrático en Paraguay 17
Capítulo 2: Contexto sociopolítico
en la transición democrática paraguaya 21
Capítulo 3: La transición a la democracia
desde la mirada de las y los directores
teatrales paraguayos 29
Capítulo 4: Las voces de las y los protagonistas
desde las voces de directores
y directoras 1990- 2000 35
Arturo Fleitas 37
Erenia López 49
José Luis Ardissone 61
Teresa González Meyer 67
Agustín Núñez 73
Moncho Azuaga 83
Raquel Rojas 89
Jorge Báez 105
Juan Carlos Rolón 115
Mario Santander 121
Selva Fox 127

Conclusiones 135
Bibliografía 137

DEDICATORIA

A todas y todos nuestros maestros, directores y directoras de la escena teatral paraguaya, quienes nos regalaron su tiempo y reflexiones sobre la transición democrática y su impacto en el teatro y la dirección escénica en la década de 1990. Especialmente a Arturo Fleitas, Gabino Ruiz Díaz Torales (Rudi Torga, evocado en este libro por su discípula Victoria Figueredo), Erenia López, José Luis Ardissone, Teresa González Meyer, Agustín Núñez, Ramón "Moncho" Azuaga, Raquel Rojas, Jorge Báez, Juan Carlos Rolón, Miguel Gómez (recordado por Erenia López), Mario Santander y Selva Fox.

Esta obra nació de la necesidad de sistematizar las voces de grandes maestras y maestros de la dirección escénica, y sabemos que siempre habrá omisiones, ya que los tiempos de investigación y escritura sobre las artes y la cultura, junto con la consecución de fondos para ello, no siempre están a favor en un país con importantes rezagos en materia educativa, cultural y científica. No obstante, esperamos que este libro pueda ser un aporte para las y los estudiantes de teatro y de las artes en general, así como para actrices, actores, directoras y directores de otras generaciones, con el fin de conocer los orígenes y procesos desde la mirada de una generación que dirigió, actuó y resistió durante la dictadura stronista y con posterioridad a ella, siempre en condiciones adversas pero con convicciones claras y firmes sobre la importancia del teatro en una sociedad y en una cultura concretas.

Invitamos a otras y otros colegas dedicados a las artes y a la investigación en cultura a seguir profundizando en estudios

que permitan comprender los procesos, la historia del teatro y también las voces y reflexiones de sus protagonistas. Que este libro sea uno de tantos que se escriban sobre la historia y la memoria del teatro paraguayo en tiempos democráticos.

AGRADECIMIENTOS

Al Fondo Nacional de la Cultura y las Artes a través del apoyo económico a este proyecto de investigación en la modalidad de estudios y análisis sobre las Culturas y las Artes en su convocatoria 2022.

Al gran equipo que estuvo detrás de este libro entre los años 2022 y 2024, principalmente, a Daniel González por sus fotografías para enriquecer este material, a Ana Rosa Guggiari Banks, Ana Rojas Viñales y Adriana Rodas, quienes dedicaron su tiempo y esfuerzo para dotar a esta obra de todos los elementos necesarios para convertirse en un aporte al estudio de las artes escénicas en Paraguay.

A nuestras familias que han acompañado este largo proceso y que apoyan siempre nuestra labor artística a lo largo de los años. Algunas veces desde la actuación, otras desde la dirección y en este caso desde la investigación sobre las voces y memorias de directoras y directores del teatro paraguayo en democracia.

CELEBRACIÓN DE LA PALABRA

Este año el Centro Paraguayo de Teatro festeja sus 45 años de lucha gremial, de velar por los derechos de actrices, actores y toda la rama laboral que hace al teatro, 45 años trabajando para el desarrollo y el fortalecimiento del teatro nacional. Con esta publicación celebramos la palabra, el primer libro publicado en el marco del convenio firmado entre el Centro Paraguayo de Teatro -CEPATE- y Librería De La Paz. Este convenio nació con el objetivo de resarcir (al menos en parte) la falta de publicaciones en materia teatral en el país, con el deseo de que sea el primero de muchos libros publicados en el marco de este acuerdo interinstitucional solidaria y fraterna, es que abrimos el telón.

Haciendo un poco de historia podemos mencionar que en la última década se estrenan por año alrededor de un centenar de obras de teatro profesionales y muchas más en el ámbito escolar, comunitario, barrial. Las escuelas de actuación no solo se mantienen sino que se han abierto más y crecido en número de estudiantes tanto en el ámbito público como en el privado. Todo este desarrollo del teatro nacional (lo ha venido acompañando un público que -si bien no es suficiente- viene creciendo) exige, desde luego, publicaciones de investigaciones, textos dramáticos, teoría que acompañen dicho desarrollo. La mayoría de las obras estrenadas en nuestro país son de autores nacionales que no han publicado nunca sus obras, lo que implica que esos textos no se difundan, no vuelven a ser representados en nuestro país e imposible en otros . Lo peor, con los años se pierden, se olvidan, no existieron.

Como forma de revertir esta situación poco alentadora es que coincidimos con Librería De La Paz, y emprendimos esta quijotada de imprimir libros del quehacer teatral en Paraguay.

El primer material a imprimir *"Voces de Directoras y Directores de Teatro en los albores democráticos de Paraguay (1990-2000)"*, investigación de dos queridas compañeras asociadas al gremio, talentosas y comprometidas con su tiempo y su arte, como son Nataly Valenzuela y Sarah Cerna. Creemos que este material es indispensable para el fortalecimiento de la endeble democracia paraguaya. Pensar y repensar el "de dónde venimos" para un mejor "adónde vamos" creemos es el gran aporte de esta investigación. Este trabajo no sólo invita a la lectura y la reflexión, sino que es una invitación a seguir trabajando en los vacíos teóricos que existen en la sistematización de la historia y de las prácticas teatrales de nuestro país.

Conocer en primera persona el camino de cada una de las directoras entrevistadas y entrevistados es conocer la historia reciente del teatro paraguayo en esa década de emergencia de democracia donde el teatro ha acompañado y forma parte de la historia social del país que dejamos en sus manos para su disfrute y conocimiento de los nudos que cruzan y entretejen el teatro paraguayo de hoy.

Que se encienda la luz, y comience la función.

Jazmín Mello
Secretaria General del Centro Paraguayo de Teatro
Asunción, Enero 2025

Introducción

El teatro como manifestación artística tiene un papel fundamental en la cultura e identidad de los países. Específicamente en Paraguay, el teatro no solo ha sido una forma de entretenimiento sino también un medio de expresión de las experiencias sociales, culturales y políticas en cualquier época.

Así como todo en el país, el teatro y todas las representaciones culturales antes de 1989 estuvieron bajo el control y autorización del gobierno, tanto así que las represiones no solo se dieron en la ideología política sino también en la censura a las ideas, las libertades y los temas que podían abordarse desde una mirada crítica.

A pesar de las limitadas oportunidades para el desarrollo del teatro algunos grupos teatrales, directores, directoras y artistas encontraron mecanismos de resistencia y manifestación crítica aunque la posición oficial buscara fomentar y reproducir "los ideales nacionales" con manifestaciones sumisas y conformistas.

Con la caída de la dictadura y el reconocimiento y reivindicación de las libertades se dieron cambios en todos los ámbitos, incluyendo en lo cultural y se abrieron nuevos espacios para la visibilización de los problemas sociales, el cuestionamiento al sistema político y el aumento de la participación ciudadana. Entre estos nuevos espacios, el renacimiento del teatro representó una oportunidad para la diversidad de voces, opiniones e innovaciones creativas.

Esta nueva oleada teatral, con fuerte sentido crítico, buscaba ampliar la visión social poniendo en el centro del debate la necesidad de mejorar las condiciones de vida, la mejora de la educación, la democratización de la cultura y el ejercicio pleno de los derechos sociales y políticos. En este contexto socio-político, en el cual grandes maestras y maestros de la escena teatral asumieron una nueva realidad con grandes posibilidades para aprender, fortalecer y promover los valores democráticos se enmarca este proyecto de investigación en artes escénicas que busca recoger las voces y la memoria de directoras y directores del teatro paraguayo contemporáneo en el periodo de la transición democrática.Principalmente quienes dirigieron obras entre 1990 y 2000. Para ello se han realizado entrevistas a once directoras y directores teatrales o a sus principales discípulas o discípulos, quienes han abordado cuáles fueron sus inicios, sus referencias en el ámbito y reflexiones sobre el periodo desde la mirada de la dirección escénica con sus dificultades y dinámicas propias.

La metodología de la investigación combinará técnicas cualitativas como la revisión documental hemerográfica de archivos visuales de las obras teatrales con entrevistas a directores y directoras que lideraron obras teatrales en el periodo de transición democrática comprendido entre 1989 y 1999. Las técnicas de recolección de datos han combinado las fuentes primarias con fuentes secundarias. En el primer caso se ha recurrido a la revisión documental hemerográfica y la búsqueda de archivos de soporte visual para el periodo analizado. Por otra parte, en el segundo caso se han realizado entrevistas semi-estructuradas a once directoras y directores y a dos actrices que trabajaron de cerca con Rudi Torga y Miguel Gómez, quienes empezaron sus trayectorias o las desarrollaron en los albores democráticos en Paraguay, es decir

en la década de 1990 y 2000. Las preguntas de las entrevistas fueron las siguientes: 1- ¿En qué año empezaste a dirigir y cuál fue tu primera obra?; 2- ¿cuáles fueron tus principales obras como director o directoras?; 3- ¿cuáles son tus referentes o influencias en el teatro?; 4) Cuáles fueron las siguientes obras y en qué años?; 5)¿Cómo definirías o clasificarías tu estilo de dirección? y; 6) ¿Qué reflexión tenés sobre el teatro paraguayo en la primera década de la democracia?

Cabe enfatizar que este material no pretende convertirse en un texto de carácter científico en materia de análisis de las artes escénicas paraguayas, sino más bien busca generar un registro documental que permita recoger las voces y memorias de grandes directoras y directores de la escena teatral paraguaya. Las autoras de este material estamos conscientes de los sesgos de selección en las voces protagonistas de este libro que más que nada obedecen a una cuestión de formación en escuelas de Asunción y las redes vinculadas a ellas. Por lo tanto, sabemos que existen ausencias de ciertas voces que no lograron ser entrevistadas para este trabajo por diversas razones y a su vez alentamos a colegas de las artes escénicas a dar continuidad a las investigaciones en materia de teatro paraguayo postdictadura stronista.

El libro se estructura en cuatro partes. El primer capítulo aborda brevemente los antecedentes del teatro paraguayo contemporáneo. En el segundo se explica las características del sistema político paraguayo y el proceso de transición de un régimen autoritario a uno democrático desde una perspectiva politológica y sociológica. En el tercero se presenta brevemente los quiebres dentro de la dirección escénica en el periodo analizado y finalmente, en el cuarto capítulo se presentan las voces de las y los protagonistas de este libro.

Conclusiones

Muchas son las historias que los directores y las directoras del teatro contemporáneo en Paraguay han compartido y que se presentan en este libro. Lo más significativo, es que en todos los casos, se percibe la emoción y el cariño tanto por lo que representa el teatro en sí, como con quienes se comparten estas experiencias.

Al mismo tiempo, que iban relatando los diferentes inicios y las vicisitudes por las cuales se transitó para llegar hasta aquí, hubo un factor común indiscutible: el teatro luego de la caída de la dictadura pudo reivindicarse y evidenciar su prestigio como espacio de reconocimiento, disputa y conquista de las libertades.

Más que transcribir las entrevistas, este trabajo se enfrentó a un gran reto, transmitir la verdadera esencia de los directores y las directoras. Cada uno con un enfoque, que muchas veces puede parecer distinto, busca conquistar al público y revalorizar la posición de las artes escénicas en nuestro país.

El inicio de la transición a la democracia permitió "tocar abiertamente" temas que se hablaban en la clandestinidad y que, desde 1989, podían presentarse y representarse ante multitudes, no solo en Asunción, la capital, sino también en las ciudades del interior. La participación del público en las obras teatrales representa también una muestra del interés por la apropiación de las nuevas formas de comunicación y manifestación cultural y de crítica.

La influencia de diferentes elencos, grupos teatrales, corrientes artísticas, no solo nacionales sino internacionales, determinó el camino del teatro contemporáneo en Paraguay. Fueron muchos los desafíos superados, entre los que se

cuentan las innovaciones, la difusión masiva de la televisión que coincidió en la misma época con el quiebre generacional y los espacios disponibles para las puestas en escena.

El papel de las mujeres, como directoras y actrices, también merece ser destacado. La versatilidad para interpretar diferentes papeles en un contexto nuevo de apertura no estuvo exenta de incertidumbre. El inicio de la democracia, el despegue y ejercicio de las libertades en un contexto político, social y económico "inmaduro" puso a prueba el temple de cada una de ellas.

ff81d278-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_2_

- Peiró Barco, José Vicente (s/f) "Teatro paraguayo contemporáneo Fernando Oca" Disponible en: https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/teatro-paraguayo-contemporneo--fernando-oca-del-valle-0/html/ffde5746-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
- Rojas, Raquel (2021) Atyñe'e. El teatro que siembra futuro. Asunción: Centro Cultural de la República- Servilibro.
- Torres, Jorge (2023) "Tiempoovillo memoria y utopía en un futuro posible". En La Nación. Disponible en:https://www.lanacion.com.py/gran-diario-domingo/2023/03/26/tiempoovillo-memoria-y-utopia-de-un-futuro-posible

DANI GONZÁLEZ

Fue coordinador durante varios períodos de los Festivales de Teatro Juvenil y de los Campamentos Culturales Juveniles. Estudió Dirección de Teatro en el IMA en el año 1995. Pedagogo, egresado de la Universidad Católica, especializado en Didáctica de la Educación Artística y en el Desarrollo de Actividades Lúdicas dentro del Aula. Fotógrafo profesional en Artes Escénicas. Guionista para documentales. Profesor del Instituto Superior de Bellas Artes desde el 2005.

Voces de las directoras y los directores del teatro en los albores democráticos de Paraguay (1989 - 1999) es una obra fundamental para la memoria del teatro paraguayo. Escrita por Sarah Cerna Villagra y Nataly Valenzuela, esta investigación recupera los testimonios de directores y directoras que vivieron la transición democrática y su impacto en la escena teatral. A través de entrevistas y análisis, el libro documenta las dificultades y logros de aquellos que, en tiempos de represión y posterior apertura, utilizaron el teatro como herramienta de resistencia y expresión cultural. La obra no solo rescata la historia de figuras clave, sino que también abre el debate sobre la importancia del arte en la construcción de la identidad nacional. Con una mirada profunda y comprometida, este libro es una referencia esencial para artistas, investigadores y todos aquellos interesados en la evolución del teatro en Paraguay

Ediciones De La Paz

CEPATE
Centro Paraguayo de Teatro

FONDO NACIONAL
DE LA CULTURA
Y LAS ARTES
PARAGUAY

ISBN 978-631-6675-10-1