

Secretaría Nacional de Cultura
Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas (CIF)

Consultoría de investigación sobre
Panorama de las artes en Paraguay¹

Consultora: Tessa Rivarola

Noviembre 2012

¹ Investigación realizada con apoyo de los Fondos de Cultura para Proyectos Ciudadanos, de la Secretaría Nacional de Cultura.

ÍNDICE

Introducción

- **El país y sus expresiones estéticas**
- **Marco de estudio**
- **Eje ordenador y caracterización de la información:** Épocas y corrientes artísticas desarrolladas en Paraguay.
- **Los campos de arte presentados:** Artes visuales, Artes escénicas, Música.

Abordaje metodológico

- **La mirada cualitativa**
- **Modalidades de aproximación a la temática**
- **Criterios para el relevamiento de la información:** Hitos históricos o episodios según cada década del siglo XX, las tendencias y matices, lo tradicional y lo emergente.
- **Criterios de la presentación del panorama de las artes:** Presentación del campo de arte, episodios históricos y referentes, bibliografía consultada y recomendada.

Artes visuales en Paraguay en el siglo XX y actualidad

- **Presentación** Página 9
- **Principales episodios y exponentes** Página 13
- **Apartado especial: Fotografía** Página 54
- **Apartado especial: Audiovisual** Página 93

Artes escénicas en Paraguay en el siglo XX y actualidad

- **Presentación: Teatro** Página 106
- **Principales episodios y exponentes** Página 109
- **Presentación: Danza** Página 158
- **Principales episodios y exponentes** Página 162

Música en Paraguay en el siglo XX y actualidad

- **Presentación** Página 184
- **Principales episodios y exponentes** Página 187
- **Apartado especial: Rock y Nuevo Cancionero** Página 206

INTRODUCCIÓN

El país y sus expresiones estéticas²

Al iniciar este trabajo descriptivo del *panorama de las artes en Paraguay*, aparecen, imprescriptibles, interrogantes e ideas que consideramos cruciales para un abordaje conceptual que vaya un poco más allá de lo superficial, en cuanto a la compenetrada e indivisible relación entre la construcción y el desarrollo de un país con las diversas expresiones culturales y artísticas que emanan de sus habitantes.

¿Qué sería de una sociedad sin sus expresiones estéticas?

Si los seres humanos no tuviésemos hambre de acto, sed de palabras, quizá no nos hubiéramos encontrado hoy con este invento colorido, contradictorio y diverso que llamamos arte.

Desde el inicio de la conformación de las sociedades, los ritos, las ceremonias, los mitos, las tradiciones orales se componen parte del imaginario intersubjetivo y dan forma a la memoria colectiva que aglutina y otorga sentido compartido al entramado social.

Esta memoria colectiva es parte fundamental de la cultura, ya que ella es la síntesis del constructo social, económico, político y sobre todo humano, de una Nación.

Consideramos, sin temor a caer en posibles determinismos, que las artes han sido y son el espejo, el envase y la descripción de la sociedad que vamos siendo en esta construcción.

² De manera simplificada podemos definir las expresiones estéticas como manifestaciones expresivas que no precisamente tienen un propósito artístico pero que proponen una estética por fuera de los cánones que rigen la academia y se constituyen en discursos, formas y movimientos que conmueven a quienes las realizan y a quienes las observan. El arte sin pretensión artística que puede manifestarse en territorios de lo cotidiano. Es el caso de los rituales de pueblos originarios, las fiestas patronales, las acciones callejeras de movimientos sociales, etc.

Con todo, a la hora de hablar de arte en Latinoamérica, se hace inevitable considerar la fuerte presencia del arte popular en el transcurrir de las vidas de la gente en sus comunidades, sus pueblos, sus barrios. El crítico de arte Ticio Escobar dedica un libro titulado *El mito del arte, el mito del pueblo* al análisis de relaciones entre lo culto y lo popular en el interior de la problemática latinoamericana y sus expresiones artísticas. En el mismo, el autor concluye: “las formas del arte erudito de filiación vanguardista desarrolladas en América Latina comparten con las del popular tradicional escenarios paralelos; éstos parece constituir hoy los sitios más propicios desde donde resistir el esteticismo concertado de la cultura hegemónica global”³.

El arte popular, que incluye el arte indígena en Paraguay, es un universo vasto en el que no podremos profundizar en esta investigación⁴ descriptiva por limitaciones de tiempo; sin embargo, queremos resaltar su presencia en simultáneo al desarrollo de otras formas del arte en nuestro país.

En esta línea de desarrollo, las expresiones estéticas de un país determinado son un universo en constante movimiento y alteración, cuyas características identificables son susceptibles de ser clasificadas, contando, igualmente, con vastas zonas de características “inclasificables”.

Es así que a pesar de la necesidad de demarcar el ámbito de la presente investigación, nos suscribimos a la mirada del crítico de arte Ticio Escobar: “¿Qué acción o qué objeto es o no artístico en medio de una escena promiscua que mezcla los expedientes estéticos y se proyecta fuera del círculo de la representación? Perdido el aval de la belleza, hoy se vuelve difícil opinar acerca de los alcances artísticos de una operación cualquiera –un evento, un gesto, una cosa rutinaria- que puede adquirir el estatuto de obra cuando es colocada bajo los spots del museo o es consagrada como tal por la teoría”⁵.

³ Escobar, Ticio, *El mito del arte, el mito del pueblo.*, Centro de Artes Visuales Museo del Barro, Asunción, 1986. Segunda Edición. Ediciones Metales Pesados, Santiago, Chile, 2008. Pág. 28

⁴ Autores como Ticio Escobar, Guillermo Sequera y José Antonio Gómez Perasso son algunos de los principales autores paraguayos que han dedicado largos estudios a este ámbito del arte.

⁵ “Las formas del holocausto”, Ticio Escobar. Artículo publicado en el suplemento Correo Semanal del periódico Última Hora, sábado 9 de febrero de 2008. Pág. 8

Marco de estudio

Al definir nuestro marco de estudio, limitamos la búsqueda al universo de expresiones artísticas que tienen propósito estético y se proponen como arte, es decir, sin desconocer la vastedad de expresiones estéticas que conviven en nuestro país, nos limitamos a ofrecer una descripción de la situación, según época histórica, de las artes ligadas a la institución, es decir, nos ocuparemos de un ámbito del arte que otrora fuese llamado el campo de *las bellas artes*.

Específicamente focalizaremos en artes visuales, artes escénicas y música. Algunas de las expresiones relativas a estos campos se caracterizan más por la atemporalidad en la permanencia de sus obras, como por ejemplo la pintura, la fotografía, la música, entre otras. Mientras que otras expresiones, efímeras en su esencia y manifestación como hecho artístico, poseen la cualidad y el poder de permanecer en la memoria colectiva de los pueblos, y perdurar en ellos a través de diferentes modos de registro o transmisión, este es el caso del teatro, la danza, las instalaciones, performances y el arte callejero.

Las características particulares de una expresión artística son definidas por el contexto local donde se desarrolla, pero a la vez están indefectiblemente relacionadas con el desarrollo y las características que cada una de las artes va teniendo en el complejo mundial. A pesar de estas influencias estéticas o ideológicas, el desarrollo de las “*artes ligadas al ilustrismo*”⁶ en nuestro país tuvo tiempos que no se caracterizaron por la simultaneidad con los de otros países, ni siquiera los vecinos.

Por ejemplo, si pensamos en teatro y en uno de sus grandes exponentes en el mundo, Henrik Ibsen, y pensamos en nuestro país y la época en que tuvo auge a la propuesta del mismo de la mano de un gran exponente paraguayo, Arturo Alsina, no hay una simultaneidad en el tiempo, pero son claras las influencias del dramaturgo noruego en la corriente realista de los años 30 en Paraguay. Así también, a la par de la instalación de las corrientes teatrales de clara influencia

⁶ Expresión utilizada por Ticio Escobar en entrevista para demarcar un campo de las artes que viene de la institución académica.

extranjera, en Paraguay se desarrolla, a la vez, una corriente popular creada por Julio Correa, quien aporta un giro innovador al escribir sus obras en guaraní.

Eje ordenador y caracterización de la información

En el presente trabajo, tomamos la temporalidad como eje ordenador de la investigación, asumiendo una cronología de hechos y fenómenos, tanto artísticos como sociales, comprendiendo que todo acto humano está atravesado y determinado por un tiempo histórico.

Describimos un panorama de las situaciones que marcaron hitos en el desarrollo de las artes en el Paraguay de las distintas décadas del siglo XX y reseñamos referentes y bibliografía correspondiente. Creemos que con este eje ordenador se podría facilitar la búsqueda y la lectura de la información.

Elegimos tomar como elemento distintivo de la información a las corrientes artísticas, visibilizando su aparición, auge, declive o presencia y emergencia de cada una en el transcurso del siglo XX, considerando que ellas representan una actitud ante el género artístico y ante la realidad misma.

Al adentrarnos en las diversas expresiones artísticas en nuestro país, recabamos la mayor cantidad de información sobre los referentes, mujeres y hombres que se destacaron, o bien fueron poco reconocidos o perseguidos en su época.

Además, para esta presentación del panorama de las artes en Paraguay, incluimos la descripción de las corrientes experimentales de las diferentes expresiones artísticas que nos ocupan. Con esto, pretendemos proponer la discusión de los límites del arte contemporáneo. Los graffittis, las intervenciones urbanas, performances, el arte callejero, constituyen expresiones genuinas de nuevas generaciones de creadores, que muchas veces fundan propuestas artísticas en las que se combinan y mixturán dos o más géneros (música, teatro, audiovisual, danza).

Los campos de arte que serán presentados en la investigación serán:

Artes visuales

- Pintura, grabado, escultura, instalaciones, ilustración, arte callejero
- Fotografía
- Audiovisual

Artes escénicas

- Teatro
- Danza

Música

- Folclórica, social, académica o disciplinar (orquestas)
- Rock

Obs.: En cada una de estas expresiones pondremos especial atención a los referentes de comunidades originarias, sin profundizar en el vasto mundo “arte indígena”, que amerita ser desarrollado por otra investigación.

ABORDAJE METODOLÓGICO

La mirada cualitativa

Comprendemos que el objeto de la presente indagación nos exige modos cualitativos de abordaje, por remitirnos a aspectos intersubjetivos e intangibles de lo humano que en un momento dado se plasman en manifestaciones concretas, las *obras de arte*.

Lo *cualitativo* da lugar, antes que nada, a la reconstrucción de experiencias y, además, permite la expresión de percepciones, opiniones y valoraciones de la gente, otorgando al conocimiento un carácter de construcción. En el presente trabajo, interesa reconocer y dar cuenta de las formas, corrientes artísticas, en que se manifestaron y se manifiestan distintos géneros del arte en nuestro contexto en el siglo XX y la primera década del actual.

Para realizar una aproximación al estado de las artes en nuestro país optamos por una investigación descriptiva donde las distintas perspectivas halladas sobre la temática sean incorporadas y puestas en conocimiento.

Modalidades de aproximación a la temática

Una forma de acercamiento a la temática será a través de investigación bibliográfica y virtual.

La bibliográfica; se centrará en autores paraguayos que escribieron y escriben sobre el arte en nuestro país, como ser Carlos R. Centurión, Ticio Escobar, Olga Blinder, Josefina Plá, Raúl Amaral, Jorge Báez Samudio, Ramiro Domínguez, Osvaldo González Real, Jesús Ruíz Nestosa, Óscar Trinidad, Miguel Ángel Fernández, Adriana Almada, Luly Codas, Lía Colombino, Javier Rodríguez Alcalá etc. Así como en algunas tesis académicas.

La *virtual*: se concentrará en referenciar artículos periodísticos o de investigación, portales y páginas web dedicadas a la temática del arte en el país.

El otro modo de aproximación será a través de entrevistas a referentes de distintas expresiones artísticas en el país, a modo de acercar las voces de los artistas contemporáneos, su relación con el legado de sus antecesores y su perspectiva actual. Algunas entrevistas se realizarán de manera personal y otras a través de correo electrónico.

Criterios para el relevamiento de la información

En ambas vías de aproximación al panorama de las artes en Paraguay buscaremos respecto a cada ámbito artístico;

- los hitos históricos o episodios según cada década del siglo XX,
- los matices y tendencias frente a lo oficialmente legitimado en cada época,
- lo tradicional y lo emergente en el desarrollo local en cada época,

Prestaremos especial atención a las relaciones de género y de clase social en el entramado de las expresiones artísticas. Para estos fines, buscaremos en las entrevistas voces femeninas y masculinas, así como una diversidad generacional.

Criterios de la presentación del panorama de las artes

En cada caso presentaremos el campo de arte, las corrientes, los referentes, las obras, la bibliografía.

1. Presentación del campo de arte
2. Episodios históricos y referentes
3. Bibliografía consultada y recomendada

Obs.: En algunos casos incluiremos fotos de referentes y de obras.

ARTES VISUALES EN PARAGUAY

Siglo XX y actualidad

A modo de introducción

El arte puede ser considerado como “crispación de un momento histórico”⁷, así lo plantea en entrevista la escritora Lía Colombino, por tanto, al pensar en artes visuales en Paraguay, tenemos que considerar entorno, momento histórico, condiciones de producción.

Entendemos que a inicios del siglo XX en países vecinos como Argentina, Brasil y Uruguay se mostraban ya indicios de un arte abierto a la tendencia internacional, eso que se hacía llamar “*arte moderno*”, sin embargo, en Paraguay los cambios significativos respecto al universo de las artes visuales se dan a partir de la década de los 50. En este punto encontramos coincidencia en varios autores: “La fuerza renovadora no se produce paralelamente en todos los países de Latinoamérica, por las condiciones propias de cada uno, se va dando a medida que la situación cambia. En nuestro país se dio con retraso, pero fue el momento propicio para que los artistas pudieran mostrar una estética nueva que estaba ya consolidándose en el mundo entero”⁸.

Entonces, nos proponemos visibilizar exponentes de las artes visuales y su desarrollo en esta “isla rodeada de tierra”⁹, tomando como referencia episodios protagonizados por personalidades y colectivos a lo largo del siglo XX hasta nuestros días.

Con todo, en la presente plataforma de datos nos suscribimos a una visión de la historia local, admitiendo temporalidades diversas y simultaneidades –muchas veces paradójicas– en las que podemos ver que el arte popular tuvo –y tiene– un desarrollo independiente a la academia, mientras que, otra gran parte de la expresión de artes visuales en Paraguay durante la primera

⁷ Expresión de Lía Colombino en entrevista.

⁸ Echauri de Muxfeldt, María Gloria. *Livio Abramo, su aporte a las artes visuales del Paraguay (1956-1992)*. FONDEC, 2012. Pág. 16.

⁹ Expresión popularizada por el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos

mitad del siglo XX, se mantuvo muy ceñida al academicismo¹⁰. Específicamente nos referimos a aquellas expresiones pictóricas tendientes a “*lo bello, lo que está bien*” según las coordenadas dictadas por el arte europeo.

Al respecto, “Josefina Plá, teórica de la modernidad en Paraguay, explicaría que nuestra pintura presentaba el mismo desafío de todas las pinturas americanas: *Al tratar de integrar el ritmo telúrico con las premisas modernas*”¹¹.

Josefina Plá (http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pla_josefina.htm)

Por su parte, Ticio Escobar remarcaba en entrevista la dificultad de categorizar un universo tan complejo como el del arte de un país:

“Un elemento que se puede rescatar del arte paraguayo es una tendencia fuerte a lo expresivo, cierto expresionismo que se nota ya en el arte colonial o cuando aparece *Cabichui* y que reaparece con fuerza en el arte moderno paraguayo. Pero es difícil caracterizar ese rasgo expresionista nativo como propio del arte paraguayo porque el arte alemán también es expresionista. El arte en Paraguay cubre una gama tan amplia de las formas más esquemáticas o hieráticas del arte indígena guaraní hasta el propio expresionismo romántico (...) y así también están otros grupos como los ayoreos, los ishir que tienen un arte más turbulento, expresionista, barroco. Es un arte muy difícilmente reducible a categorías”.

¹⁰ Sobre esta tensión histórica se puede consultar el libro de Ticio Escobar *El mito del arte y el mito del pueblo*, ya citado.

¹¹ Echauri, María Gloria. *Livio Abramo, su aporte a las artes visuales del Paraguay (1956-1992)*. FONDEC, 2012. Pág. 17

Numero 13 de Mayo de 1907. PASO PUCU. Año 1. N. 1.

A nuestros lectores.
 El Cabichui, su presentación es la obra de un grupo de artistas que se reunieron en el momento de la fundación de la revista. El Cabichui es el resultado de un trabajo conjunto de los artistas que lo componen. El Cabichui es el resultado de un trabajo conjunto de los artistas que lo componen. El Cabichui es el resultado de un trabajo conjunto de los artistas que lo componen.

El Cabichui es el resultado de un trabajo conjunto de los artistas que lo componen. El Cabichui es el resultado de un trabajo conjunto de los artistas que lo componen. El Cabichui es el resultado de un trabajo conjunto de los artistas que lo componen.

El Cabichui es el resultado de un trabajo conjunto de los artistas que lo componen. El Cabichui es el resultado de un trabajo conjunto de los artistas que lo componen. El Cabichui es el resultado de un trabajo conjunto de los artistas que lo componen.

Portada del primer número de Cabichui (http://filosofiadivague.blogspot.com/2012/10/01_archive.html)

Entre la bibliografía consultada y lo expresado por entrevistados¹² hay coincidencia respecto a que, hasta los años 50, la pintura en Paraguay estaba muy ceñida al paradigma academicista, y que históricamente las artes visuales en nuestro país no seguían cronológicamente los parámetros y las innovaciones de los países vecinos. Es así que, algunos críticos afirman que las influencias llegaban de manera *tardía*: “En el Paraguay (de los años 50), la pintura, en general, se mantenía aún encuadrada en los lineamientos académicos, aunque de manera tímida y tardía se daban ya algunas prácticas orientadas hacia la liberación del academicismo plástico, específicamente con la manifestación de ruptura del Grupo Arte Nuevo”¹³.

¹² Lía Colombino, Gabriela Zucolillo.
¹³ Echauri, María Gloria, “Livio Abramo, su aporte a las artes visuales del Paraguay (1956-1992)”. FONDEC, 2012 Pág. 23

La artista plástica Lili de Mónico formó parte del Grupo Arte Nuevo
(<http://mujerspintoras.blogspot.com/2008/10/lili-del-mnico-1910-2002.html>)

Entendemos que alrededor de las décadas del 50, 60 y 70, además del surgimiento de personalidades fundamentales del arte visual en Paraguay, se generaron movimientos relevantes para el desarrollo de este universo artístico; “lo que mueve a las expresiones artísticas es una lucha por el sentido, cuando hay una enunciación surge una oposición”¹⁴.

Ticio Escobar nos expresa en entrevista que no hay rasgos esenciales del arte de un país, sin embargo, se pueden realizar lecturas respecto a las tendencias imperantes en cada época, en sus palabras:

“Existen, por épocas, problemas o cuestiones que se plantean y dan cierto tono al arte, entonces uno puede decir corresponde a tal o cual época. Al principio de 1900, comienzan las manifestaciones de los llamados becarios, Samudio, Delgado Rodas, Colombo, ellos en su primera época tienden al naturalismo. En la década del 20’, Samudio desarrolla un arte influenciado por el impresionismo europeo, mucho más tarde, ya en 1930, Julián de la Herrería comienza a traer la influencia del faubismo con obras de colores muy intensos. Después comienza una tensión entre los aspectos más formales compositivos que se veían en la obra de Jaime Bestard y el expresionismo intenso de los contenidos de Bandurek. Pero posteriormente, Ofelia Echagüe Vera hace una síntesis de esos momentos, plantea una obra esquemática y también de gran fuerza expresiva. Esa tensión sería el fundamento del Grupo Arte Nuevo que surge en 1954, como intento de sintetizar tanto los elementos formales constructivos como los elementos de contenido, así como la vehemencia, la fuerza, etc. Hacia fines de los años 50 empieza a definirse un arte fuertemente expresionista como el de los dibujos de Joel Filártiga o la primera obra de Carlos Colombino. En los años 60’ aparecía la influencia de Livio Abramo, el grabado, la abstracción de Edith Jiménez y Colombino, haciendo ambos una importante obra abstracta. La abstracción parece constituir el elemento más nuevo de los 60’, pero enseguida entra el cosmopolitismo que sacude al mundo con un experimentalismo innovador, tecnológico,

¹⁴ Expresión de Lía Colombino en entrevista.

escandaloso que conmueve las artes visuales de ese momento, en este tiempo se dieron los Happening, surgen los Performance, son figuras importantes en ese entonces Cira Moscarda y Laura Márquez, así como los Novísimos. En los 70' el arte adquiere un sentido figurativo y más calmado, más meditado. Muchos artistas hacen intervenciones con el espacio, las llamadas Instalaciones. Ya entonces empieza a perderse la visión de arte en reinos. A partir de mediados de los 80' el arte va recusando su división en género. En los 90' prácticamente todos los artistas experimentan con fotografía, audiovisual, intervención de objetos (...) Cambió tanto el arte visual, tengo la idea de que la modernidad en Paraguay fue la contracara del stonismo, paradójicamente el arte moderno en Paraguay comienza en 1954, que es el año que asume Stroessner y se puede decir que termina en el 89', también ese año cae el muro de Berlín, golpe muy fuerte para la cultura y para la política. Eso significa que hay un panorama muy diferente y se pierde el sentido normativo del arte, hay una irrupción muy fuerte de la fotografía y el video. Actualmente uno de los fenómenos emergentes, una de las cosas más importantes que está apareciendo es el cine, con un impulso innovador y una presencia de grupo. Hay artistas que siguen produciendo un arte mixto, trabajando fotografía-concepto, como Fredi Casco, Claudia Casarino, Marcelo Medina, Emanuel Fretes, Gabriela Zuccolillo. El Ojo Salvaje está configurándose como colectivo importante con una presencia muy fuerte”.

Principales episodios y exponentes

Tal como lo venimos planteando, si pensamos en expresiones artísticas, en un sentido amplio, no podemos ceñirnos a los exponentes sin referirnos al entorno político-histórico donde surgen sus obras, sin incluir al público y a los críticos de arte. Por ello presentamos seguidamente momentos históricos en que se destacaron grupos y personalidades en torno a las artes visuales. Intentamos también dar cuenta del campo expandido del arte, las conexiones entre artes visuales y derechos humanos, antropología, teatro, señalando los momentos en que confluyeron manifestaciones de diversas artes.

Encontramos que un espacio fundacional para el desarrollo de varias manifestaciones artísticas ha sido el “Ateneo Paraguayo”, lugar donde desde 1885 se formaron poetas, músicos, actores y pintores, quienes fueron parte del ambiente artístico del Paraguay.

Tal como lo venimos exponiendo, tomando como referencia las corrientes occidentales y académicas en artes visuales y simplificando en extremo, podríamos aventurarnos a decir que hasta 1950 hubo en Paraguay una preponderancia del costumbrismo, arte representacional o

naturismo, ligado a bellas artes, en palabras de la entrevistada Lía Colombino, “un arte asociado al preciosismo, lo que está bien, lo que está mal”.

Primera mitad del siglo XX

Consideramos que toda ruptura proviene de experiencias anteriores, en el caso de la plástica nacional hubo prácticas aisladas y poco conocidas que venían construyendo un arte de renovación desde la década de los 40. Nos referimos en particular a las obras de Jaime Bestard, Julián de la Herrería (nombre artístico de Hérib Campos Cervera, pareja de Josefina Plá), Wolf Bandurek y Ofelia Echagüe Vera, quienes son citados en el *Diccionario de las artes visuales del Paraguay*¹⁵ como pioneros en la renovación del arte en nuestro país.

Xilografía de Wolf Bandurek (http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=14724)

¹⁵ Cardozo, Lisandro. *Diccionario de las artes visuales del Paraguay*. FONDEC, Asunción, Noviembre, 2005. Pág. 6.

Óleo de Ofelia Echagüe (<http://artesvisualespy.blogspot.com/2010/04/ofelia-echague-y-adan-kunos-exposicion.html>)

Por ese entonces, una de las personas que escribía sobre arte en Paraguay era Jorge Báez (1897-1959), fundador del Ateneo de la Juventud y director de varias revistas, quien realizó escritos sobre el artista Jaime Bestard en: “Artes y artistas paraguayos” (1941) y “La Torre del Silencio y otros ensayos” (1955), libros que encontramos reseñados en una publicación reciente del FONDEC: “Jaime Bestard, arte y dignidad” de Amalia Ruíz Díaz¹⁶.

Al referirse a la carrera pictórica de Jaime Bestard, la autora Amalia Ruíz Díaz hace hincapié en su labor docente y reseña una entrevista otorgada en 2004 por Edith Jiménez a un periódico local en relación al citado maestro:

“(…) Tomo el pincel y sólo me acuerdo de Bestard, mi profesor que siempre me decía: No pinte si no siente. Una obra debe expresar sentimiento”¹⁷

¹⁶ Ruíz Díaz, Amalia: “Jaime Bestard, arte y dignidad”, FONDEC, Asunción, Marzo 2009.

¹⁷ Ruíz Díaz, Amalia: “Jaime Bestard, arte y dignidad”, FONDEC, Asunción, Marzo 2009. Pág. 21

En opinión de la crítica de arte Luly Cudas, el artista Jaime Bestard es el pintor de la transición a la modernidad. “Fue un artista contradictorio e intenso, tanto en su obra como en su pensamiento. Y se rebeló contra las formas de la estética dominante. Fue también un gran renovador”¹⁸.

“Partido de fútbol”, obra de Jaime Bestard
(<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.131/3804>)

Por su parte, en el audiovisual “Paisajes/Landscapes”¹⁹, los artistas Bettina Brizuela, Gabriela Zucolillo y Juanchi Franco traen a la memoria “la producción visual en nuestro país de artistas que nacieron en el siglo XIX y produjeron obra en el Paraguay en la primera mitad del siglo XX” y ofrecen imágenes de artistas representativos de ese momento histórico. Además de Jaime Bestard, son presentados en el citado material; Juan Anselmo Samudio, Héctor Da Ponte, Modesto Delgado Rodas, Guido Boggiani, Ignacio Núñez Soler y Pablo Albornó.

¹⁸ Ibid. Pág. 44.

¹⁹ Brizuela, Bettina; Franco, Juanchi; Zucolillo, Gabriela: *Paisajes/Landscapes*. FONDEC, Asunción, Enero, 2012.

El pintor Héctor Da Ponte, en una fotografía tomada en 1907. (<http://archivo.abc.com.py/2004-06-06/articulos/114361/ironia-paraguaya>)

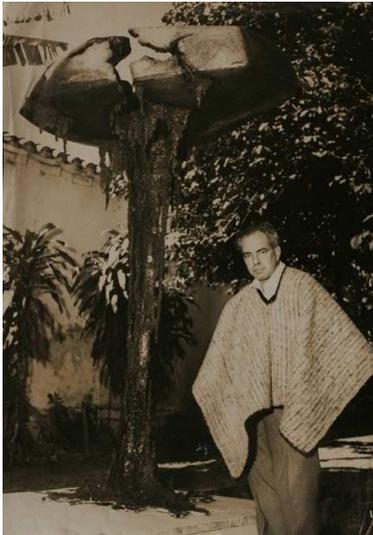

Guido Boggiani (http://es.wikipedia.org/wiki/Guido_Boggiani)

Según la interpretación de Javier Rodríguez Alcalá; “la modernidad en el Paraguay se trató de un proceso con características propias en dos etapas. La primera sucede entre 1940 y 1954 y está relacionada a preocupaciones sobre identidad y renovación formal, con artistas de visiones particulares. La segunda etapa-década de los 60- corresponde a la actualización del repertorio lingüístico que se desarrolla a partir del Grupo Arte Nuevo y abarca hasta principios del 70, buscando nuevos planteamientos temáticos”²⁰.

²⁰ Rodríguez Alcalá, Javier. Catálogo: Edith Jiménez, Retrospectiva-Obra Gráfica. Galería Livio Abramo, Embajada del Brasil. Asunción 2001. Pág.28.

La primera incursión al llamado arte moderno fue denominada también *El Novecentismo Paraguayo*²¹. Un ejemplo ilustrativo de la búsqueda artística de ese entonces puede verse en la primera exposición del escultor Hermann Guggiari en Asunción, en 1942, al presentar en simultáneo obras que se adscribían a la retratística escultórica genérica y obras que incorporaban el color local simbolizó: “una incipiente dualidad intencional en la que a su vez, podría entreverse un más vasto desplazamiento de paradigmas. Simplificando las cosas: el positivismo predominante en el pensamiento local, desde la posguerra de 1870, cede el paso a particularismos diversos, en general orientados a una indagación identitaria y a una consecuente expresión artística de contenido autóctono”²². De esta manera, Javier Rodríguez Alcalá nos recuerda que esta tensión que se manifiesta en la obra escultórica es la que también se verá en otros ámbitos del universo de las artes visuales de nuestro país.

El escultor Hermann Guggiari frente a una de sus obras, a finales de la década del sesenta
(<http://lorenzozucolillo.wordpress.com/2012/01/03/hermann-guggiari-1924-2012/>)

Revolución de 1947

Encontramos que en estos años de revuelta, algunos artistas se juntaban para pensar acciones políticas a través del arte. Por ejemplo, el escultor Hermann Guggiari relata una experiencia de lo que hoy llamaríamos “pintata”: “El lápiz liberal: agarrábamos un palo redondo,

²¹ Nombre del libro del autor Raúl Amaral, editado por Servilibro. Asunción, 2006.

²² Amaral, Raúl. *El novecentismo Paraguayo*. Servilibro. Asunción, 2006.

y le metíamos en la tierra con Rafael Eladio Velázquez, le envolvíamos un papel y sacando el palo, en el hueco vertíamos cebo con colorante azul. Era un palo-vela azul, que llevábamos en la cintura para escribir en las paredes. Íbamos en parejas, dos pintaban y dos parejas cuidaban las esquinas. Cuando se acercaba la policía montada, corríamos y nos abrazábamos fingiendo ser enamorados. Había febreristas, liberales, comunistas, demócrata-cristianos y algunos colorados”²³ .

Soldados institucionalistas durante la revolución del '47. (<http://www.reportealdia.com.ar>)

Golpe de Estado en que accede a la Presidencia del Paraguay el Gral. A. Stroessner

“Si bien el país no se caracterizó por haber construido una democracia antes del golpe del '54, la asunción de Stroessner al poder significó el comienzo de un proyecto sistemático que desembocó en el largo régimen por todos conocido. Stroessner fue “reelegido” presidente de manera sucesiva y entre las características de la dictadura que ejerció se cuentan la supresión de las garantías constitucionales, la represión y la prohibición de partidos políticos, además de la lucha contra el Comunismo y el control del triángulo gobierno - partido - fuerzas armadas”²⁴ .

²³ Hermann Guggiari, Publicación del Centro Cultural de la República El Cabildo y FONDEC. Proyecto de Gabriela Zuccolillo y Javier Rodríguez Alcalá. Marzo 2008. Pág. 17

²⁴ Texto de Lía Colombino en investigación: EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE. Resultado de una investigación más amplia (inédita).

Grupo Arte Nuevo

Dentro de este contexto, un *episodio*²⁵ fundante en la vinculación de lo local y lo universal, así como del arte y posturas políticas fue la gesta generada por el *Grupo Arte Nuevo*, en 1954, cuando un grupo conformado por Lili del Mónico, Josefina Plá, Olga Blinder, José Laterza Parodi y el brasileño Joao Rossi, impulsa un Manifiesto Colectivo que marca la renovación formal en el arte paraguayo.

Olga Blinder, del Grupo Arte Nuevo (<http://aequitas-aequitas.blogspot.com/2011/06/olga-blinder.html>)

El escultor y muralista José Laterza Parodi fue, junto a Josefina Plá, Olga Blinder y Lili de Mónico, fundador del Grupo Arte Nuevo (<http://www.mec.gov.py>)

²⁵ Al decir “episodio” hacemos referencia a texto de Lía Colombino: EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE. Resultado de una investigación más amplia (inédita), donde la autora refiere momentos históricos (episodios), relevancia, personas e instituciones involucradas, bibliografía pertinente y ubicación del material de archivo.

Los críticos de arte ligados al grupo Arte Nuevo son Ramiro Domínguez y Josefina Plá²⁶. Respecto al rol del brasileño Joao Rossi²⁷ al Paraguay en esta gesta colectiva, escribe Olga Blinder: “Él arrojó una semilla que dio los primeros brotes en la formación del Grupo Arte Nuevo”²⁸.

Sin título, acuarela de Joao Rossi
(http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=4068)

En uno de los catálogos realizados por Amalia Ruíz sobre el muralismo en Paraguay²⁹, la autora también hace hincapié en la importancia de los años 50' como momento histórico de crispaciones: “Hasta la década del 50', los pintores Pablo Alborn, Modesto Delgado Rodas, Jaime Bestard y Roberto Holden Jara, continuaban con la pintura academicista, figurativa o impresionista manifestando su inclinación al nativismo y la reconstrucción histórica. Con la llegada de Joao Rossi, cambiaría la historia del arte en Paraguay (...) Dictó clase de teoría en la Asociación Cristiana de Jóvenes, dando apertura a nuevas formas de ver el arte. Muy pronto se hicieron evidentes los resultados. Las exposiciones se duplicaron”³⁰

Como expresión de la convulsión en las artes visuales de esos tiempos, el Grupo Arte Nuevo organiza en 1954 la Semana de Arte Moderno³¹ en Paraguay. Nos contaba la

²⁶ Muchos años después, en 1974, Ticio Escobar teorizó sobre el Grupo Arte Nuevo y escribió su visión de la historia de las artes visuales en Paraguay.

²⁷ En la investigación realizada por Lía Colombino; EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE, la llegada de Joao Rossi en 1950 al Paraguay es el punto de partida.

²⁸ Blinder, Olga: “Comentarios 1956-1985”. Ediciones IDAP. Asunción, 1985.

²⁹ Ruíz Díaz, Amalia: “Murales de Asunción, 1 y 2”. FONDEC. Asunción, Paraguay, 2004.

³⁰ Ruíz Díaz, Amalia: “Murales de Asunción.”. FONDEC. Asunción, Paraguay, 2004. Pág. 12

³¹ Teniendo como antecedente inspirador la Semana de Arte Moderno Brasileño en febrero de 1922.

entrevistada, Lía Colombino, que frente a la negativa de las casas de arte para alojar la muestra, las obras fueron expuestas en vitrinas de negocios a lo largo de la céntrica calle Palma³².

Así se veía la calle Palma en la Asunción de la década del 50 (fotografía de Frank Scherchel/ LIFE Magazine)

<http://lorenzozucolillo.wordpress.com/2011/12/02/el-grupo-arte-nuevo-o-la-re-invencion-del-xfuego/>

En esta misma época, Ignacio Núñez Soler inicia su serie “Mis Personajes”: “A pesar de que muchos críticos paraguayos han otorgado a la obra de Núñez Soler ciertos tintes *naïf*, es esta obra, vista en *d’apres coup*, la que será paradigmática para releer toda la obra de este artista. La obra de Ignacio Núñez Soler, comenzada ya en los ’30, abre un camino propio en la escena. Se desarrollará en paralelo, creará su propia lógica y su propio lugar. Su obra es políticamente intersticial, trabaja desde la militancia política, desde la periferia de lo artístico, inscribe su obra en un lugar que no existía en el arte paraguayo”³³.

Ignacio Núñez Soler (<http://www.mec.gov.py/cms/recursos/4745-ignacio-nunez-soler>)

³² Este hecho se relata en el libro de Ticio Escobar *Una interpretación de las artes visuales en el Paraguay*. Asunción, Tomo I, 1982.

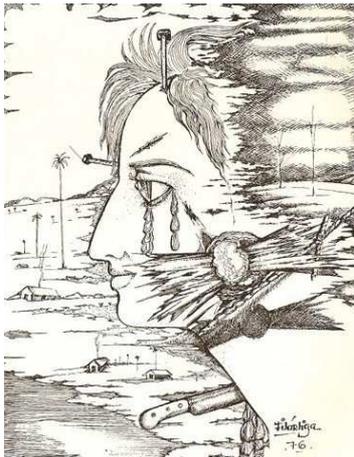
³³ Colombino, Lía, “EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE” (inédito).

De la serie "Mis personajes", de Ignacio Núñez Soler. (www.portalguarani.com)

Dibujos de Joel Filártiga

A finales de los 50' Joel Filártiga despliega un fuerte expresionismo en su obra.

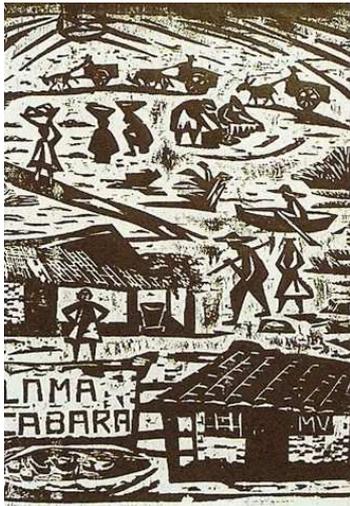

Dibujo de Joel Filártiga, 1976. (<http://artesvisualespy.blogspot.com/2010/03/joel-filartiga-dibujo-ilustracion.html>)

Llegada del maestro brasileño Livio Abramo

En 1956 llega a Paraguay el grabador y dibujante brasileño Livio Abramo quien tuvo un trascendente aporte a la cultura paraguaya. En una reciente publicación del FONDEC, titulada *Livio Abramo, su aporte a las artes visuales del Paraguay (1956-1992)*, la autora reconstruye las huellas de este artista a partir de catálogos de exposiciones, archivos personales y entrevistas a sus discípulos. Encontramos en ese material que si bien la historia del grabado en Paraguay se remonta a época de las reducciones jesuíticas, siendo los indígenas Yaparí y Tilcara los primeros

grabadores del país, este medio expresivo fue muy poco conocido en el medio local en el siglo XX, a pesar de la incursión en el grabado realizado por Julián de la Herrería (Hérib Campos Cervera) y Abel de la Cruz (Josefina Plá) apareciendo en ilustraciones de revistas y periódicos. Miguela Vera, fue otra artista de la época que desarrolló su obra en este medio.

“Loma Cavara”, xilografía de Miguela Vera (<http://artesvisualespy.blogspot.com/2010/06/obra-entierro-de-un-ninito-de-dios.html>)

Los otros grabadores paraguayos surgen de la fundación del Taller de Grabado Julián de la Herrería. En palabras de Olga Blinder, se describe el contexto que acoge al artista brasileño: “el ambiente cuando llegó Livio, estaba sediento de cosas nuevas y el Grupo Arte Nuevo, en 1954, ya había comenzado a mover la situación”³⁴.

Por su parte, las palabras de Fátima Martini ilustran la estrategia de enseñanza del maestro: “Me ayudó a liberarme de la parte de lo aparentemente bien hecho y que buscara algo más esencial, que no me dejara llevar solamente por la forma bella, sino también por la idea que venía detrás, era la fuerza que debería tener el arte. En el fondo, el arte es energía, símbolo, un trabajo fuerte”³⁵.

³⁴ Echauri, María Gloria, “Livio Abramo, su aporte a las artes visuales del Paraguay (1956-1992)”. FONDEC, 2012. Pág. 24

³⁵ Ibid. Pág. 45

Hay una coincidencia respecto a que Livio Abramo no solo impulsa los movimientos de renovación incipientes sino que también desencadena una metodología de enseñanza, al respecto expresa Ticio Escobar: “es fundamental lo que trae, aporta una actualización, fundamental para nuestro medio, pero sin forzar, no como una cuestión colonialista que viene a imponer o traer la verdad desde afuera, sino que se adecua a los ritmos, entiende lo que pasa en Paraguay. Es importante que Livio vino y no se fue, sino que se quedó, se enamoró, se enganchó, acá vivió, acá murió, *ele ficou* y hay varias generaciones que dieron continuidad a su trabajo”³⁶.

Apertura del Taller de Grabados “Julián de la Herrería”

Sin duda, un episodio en el ambiente cultural asunceno lo constituyó la fundación en 1956 del Taller impulsado por Livio Abramo en el Centro de Estudios Brasileños, donde se empiezan a producir grabados despojados de su carácter funcional, respondiendo a las inquietudes de los artistas locales, entre los que se encontraban: Olga Blinder, Edith Jiménez, Lotte Schulz, María Adela Solano López, José Laterza Parodi, Jacinto Rivero y Leonor Cecotto.

El nombre del taller tenía la intención de homenajear a quien Livio Abramo supuso iniciador del grabado local, con el tiempo, sin embargo, constató que los indígenas Yaparí y Tilcara fueron los pioneros del arte del grabado en estas tierras.

Una visión guaraní del infierno. Grabado firmado por el indio Yaparí, realizado en el siglo XVII.
(<http://grabadoresargentinos.blogspot.com/2012/05/los-primeros-grabados-en-territorio.html>)

³⁶ Echaury, María Gloria, “Livio Abramo, su aporte a las artes visuales del Paraguay (1956-1992)”. FONDEC, 2012. Pág. 53

“El grabado, que en Paraguay se había desarrollado como lenguaje sin continuidad, primero en las Misiones Jesuíticas en el XVII y posteriormente, en las publicaciones panfletarias durante la guerra de la Triple Alianza, es retomado y resurge así, como lenguaje renovado, de la mano de Livio Abramo”³⁷.

La apertura del taller significó un impulso inicial para que artistas nacionales retomen y recreen el lenguaje del grabado. “Jacinto Rivero inventó herramientas para grabar, de cucharas y cortaplumas viejos (...) habían inventado un rodillo-dentro de una manguera de plástico se colocó una madera, en los extremos se le puso clavos y con un alambre duro se armó un mango para que pudiera girar-, mucho después consiguieron un rodillo de la imprenta La Nación”³⁸.

Jacinto Rivero (<http://artesvisualespy.blogspot.com/2010/06/jacinto-rivero-obras-del-artista-y.html>)

Otros discípulos de este centro de formación portador de conceptos renovadores en el campo de la pedagogía y las artes visuales del Paraguay son: Fabiola Adam, Fátima Martini, Carlo Spatuzza, Jorge Vera, Liliana Segovia, Viviana Ocampos, Javier Rodríguez Alcalá, Marcos Benítez, Alejandra García. Algunos testimonios de estos artistas influidos por el maestro Abramo se encuentran en el catálogo: “Livio Abramo y el grabado en el Paraguay”³⁹, con curatoría de Miguel Ángel Fernández.

³⁷ Echauri, María Gloria, “Livio Abramo, su aporte a las artes visuales del Paraguay (1956-1992)”. FONDEC, 2012. Pág. 32

³⁸ Ibid. Pág. 36

³⁹ Catálogo: “Livio Abramo y el grabado en Paraguay”. Embajada del Brasil. Asunción, Paraguay. 13 de octubre de 2006.

Encontramos también una compilación de gran parte de los textos escritos por el artista plástico brasileño realizada por Miguel Ángel Fernández⁴⁰. En ella, Abramo rescata artistas que inventaron técnicas de grabado propias, como el caso de los acquaxilos de Aldo Solalinde, brasileño residente en Paraguay: “(...) mediante una técnica personal de grabado en la cual la tinta no es aplicada sobre la matriz de madera y sí sobre el papel, antes generosamente humedecido con agua (...)”⁴¹. Entre los artistas paraguayos, hay varios escritos sobre Genaro Morales y otros tantos escritos sobre Natalia Parini, considerada un *hecho nuevo* en Asunción de finales de los 80’ y luego, escritos sobre varios de los artistas formados en el Taller de Grabados Julián de la Herrería, mencionados más arriba.

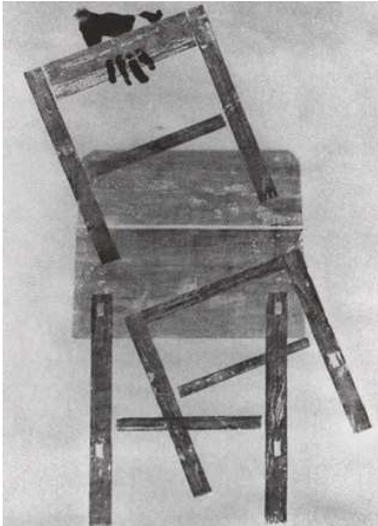
Jenaro Morales (<http://artesvisualespy.blogspot.com/2010/05/jenaro-morales-36-anos-despues-jenaro.html>)

Los grabados de Osvaldo Salerno y Edith Jiménez:

“Osvaldo Salerno es uno de los únicos grabadores que no pasa por el taller de Livio Abramo y realiza sus matrices con objetos reales, en este sentido, Edith Jiménez es también muy importante porque recoge matrices encontradas, como los troncos. Ambos proponen grandes reverses dentro del ámbito de la renovación del arte del grabado en Paraguay”, enfatiza Lía Colombino en entrevista.

⁴⁰ Abramo, Livio. *Artes y artistas de Brasil y Paraguay*. Editorial, El Lector. Asunción, 1999.

⁴¹ Ibid. Pág. 128

“La silla”, 1976 (impresión sobre papel). Obra de Osvaldo Salerno.
http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=3392

Apertura del Taller de Cira Moscarda

“No tenía una especial postura crítica, pero el método propuesto, más bien lúdico, privilegiaba cierta espontaneidad creativa no muy común en el medio. Esto dio como resultado ciertas experiencias irreverentes y experimentales. Muchas veces se ha dicho que el taller representaba la versión local del Instituto Di Tella de Bs. As. Por ser un foco de animación que en ese momento necesitaban los artistas más jóvenes. El taller organizó diversas muestras de las que se recuerdan sobre todo la Muestra Ideoplástica realizada en la Dirección Nacional de Turismo”⁴².

⁴² Colombina, Lía: “EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE” (Inédito).

Cira Moscarda (<http://www.abc.com.py/edicion-impres/artes-espectaculos/voces-diferentes-sobre-lo-que-ocurria-en-los-60-409461.html>)

Los Novísimos

“Llegaron de súbito y entraron sin permiso. Su irrupción en el escenario del arte paraguayo agitó de tal modo el ambiente con sus gestos juveniles, vehementes y/o improvisados, que dejó su marca, más allá de los juicios elogiosos o adversos que provocó en su momento. En Paraguay, el aura de LOS NOVÍSIMOS *contamina* el paisaje cultural de los `60”⁴³.

Los Novísimos: W. Riquelme, E. Careaga, J.A. Pratt Mayans, y A. Yegros (Exposición curada por Adriana Almada, en http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=7737)

La crítica de arte Adriana Almada dice más: “A juzgar por la documentación y los testimonios de quienes vivieron esa época, 1964 fue un año particularmente rico en acontecimientos artísticos de tono innovador. La Primera Muestra de Novísima Pintura Paraguaya, realizada en los salones de la tienda Martel, estuvo signada por un espíritu de ruptura

⁴³ Adriana Almada, curadora. Asunción, mayo 2004. Fuente: portal guaraní.

y fue recibida casi como una afrenta generacional. Todo fue muy vertiginoso. En un lapso de pocos meses cuatro jóvenes irreverentes pasaron de una colectiva entre camisas, pantalones y corbatas, a exponer en la II Bienal Americana de Córdoba junto a Clorindo Testa, Rómulo Macció, Jorge de la Vega, Ernesto Deira, Eduardo Mac Entyre, Fernando Botero, Tomie Ohtake, Osvaldo Viteri, Fernando de Szyslo, Jesús Soto y Cruz Diez, entre otros notables, así como –un año después- algunos de ellos lo hicieron en la Bienal de San Pablo.”

La revuelta que trajeron los novísimos a las artes visuales coincidió con movimientos innovadores en otros universos artísticos como el teatro y la poesía, es así que: “en el ínterin fundaron, junto a otros artistas, el Teatro Popular de Vanguardia que ese mismo año ofrecía su primera función, bajo la dirección de Óscar Wespel. Péndulo, revista de arte y literatura, incluía en su número de lanzamiento relatos de José Antonio Pratt Mayans –que había conquistado poco antes el Primer Premio del Concurso Literario La Tribuna; William Riquelme ganaba el Premio J. F. Kennedy otorgado por el CCPA, certamen en el que Enrique Careaga obtuvo una mención de honor, y en la Primera Exposición Audiovisual de Pintura Paraguaya, Osvaldo González Real incluía a los Novísimos en el panorama del arte nacional, junto a figuras destacadas como Jaime Bestard, Edith Jiménez, y las del Grupo Arte Nuevo”

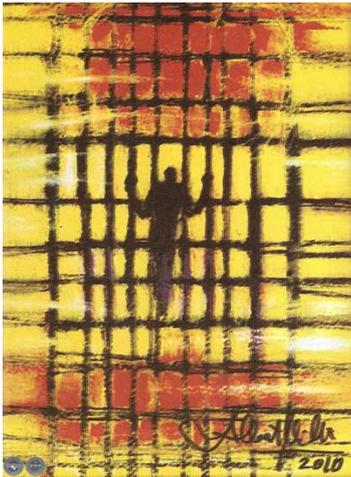
Años 60’

El complejo cambio cultural que abatió al mundo tradicional en la década de los 60’ se tradujo en arriesgadas manifestaciones artísticas. En el mundo de las artes visuales en Paraguay también surgen experimentaciones del arte desde posiciones distintas a la tradicional, entre las que aparece el trabajo de los espacios y la artista Laura Márquez⁴⁴ realiza en 1967 una muestra donde presenta 50 estructuras metálicas cubiertas con tela blanca, a la que denomina *ambientación* y llevaba como título “Puertas inútiles”.

“Se inicia la tendencia de *abstracción* de mano de varios artistas, ésta luego desembocará en el *informalismo matérico* y en el *arte cinético*. Constituye otro momento de la acelerada

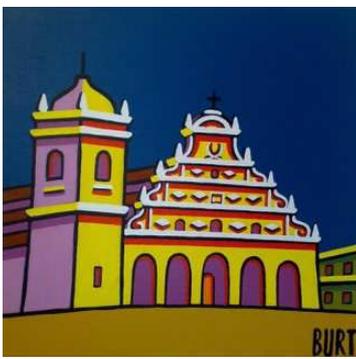
⁴⁴ Según lo refiere la autora de *El espacio vital en las instalaciones de siete artistas paraguayos*, muchos de los entrevistados dentro de su investigación atribuyeron al trabajo ambiental de la artista Laura Márquez el haber sido uno de los primeros que vieron en Paraguay realizados con el espacio.

carrera que llevan los artistas para superar “etapas” para actualizarse. La autonomía de la obra es el objetivo primordial de las obras que serán realizadas durante toda la década. No se constituye un frente ni un grupo específico, y, como la mayoría de las veces en ámbito local, se trabaja de manera prácticamente aislada. Edith Jiménez, Carlos Colombino, Lotte Schulz, Laura Márquez y Michael Burt. Fernando Grillón, Alberto Miltos y Ricardo Yustman. Enrique Careaga”⁴⁵.

“Ka’irãme”, obra de Alberto Miltos

(http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=16604)

Obra de Michael Burt (<http://artesvisualespy.blogspot.com/2010/06/adriana-almada-el-espacio-y-el-silencio.html>)

“Vuelve Edith Jiménez de Sao Paulo. Edith viaja en 1958 becada a Sao Paulo por el gobierno brasileño para estudiar en la Escuela de Artesanato del Museo de Arte Moderno.

⁴⁵ Colombino, Lía: “EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE” (inédito). Específicamente sobre la década de los 60’ se puede consultar: Escobar, Ticio, *El arte fuera de sí*, FONDEC – Centro de Artes Visuales/Museo del Barro, 2004.

Estudia, también, grabado en el “Estúdio Gravura” con Livio Abramo y María Bonomi. Al volver a Paraguay se hace cargo del Taller de Grabado *Julián de la Herrería*”⁴⁶.

Censura de obra Los Torturados de Olga Blinder

“La obra fue retirada del envío oficial de Paraguay a la muestra Arte Actual de América y España en Madrid. La obra fue enviada por otros medios”⁴⁷.

Carlos Colombino comienza su serie Personajes de la Dictadura

“Las xilopinturas, ancladas en la vertiente neofigurativa del momento, retratan de manera mordaz o violenta a diferentes personajes de la dictadura pero también a sus víctimas (Serie de Los Generales, Serie de Los Cardenales, serie de Torturados, Embolsados, Juana). Al año siguiente se inaugura la exposición sobre esta obra que debe hacerse a puertas cerradas”⁴⁸

“*El general a cuerda*” (1968), xilopintura de Carlos Colombino
(http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=4686)

⁴⁶ Colombino, Lía: “EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE” (inédito).

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

“Los embolsados”, 1966, xilopintura. (Foto: Fernando Allen, http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=6823)

Grupo Cine Arte Experimental (CEA)

El CEA estrenará *El Pueblo* dirigido por Carlos Saguier en el '69. También Ruiz Nestosa incursionará en el cine. Conformaban esta gesta: Carlos Saguier, Jesús Ruiz Nestosa, Tomás Palau y Antonio Pecci⁴⁹.

Inauguración del Museo de Arte Moderno (1966):

“Tuvo dos etapas, una en la que funcionó como vivo catalizador y núcleo para algunos artistas durante un año. Otro a partir de 1978, de más moderada actuación hasta que no pudo sostenerse el proyecto y las obras del museo pasaron a ser parte de la Universidad Católica, de dudosa gestión. Un incendio, en los depósitos del Museo destruye parte del acervo”⁵⁰. Formaron parte de esta gesta: Osvaldo González Real, Laura Márquez, Michael Burt, Hermann Guggiari.

Los Happening

Entre las propuestas artísticas que tienen como principal objeto la experimentación sincrética, se encuentran los llamados Happening, reuniones con carácter de fiesta en las que se entran distintas manifestaciones artísticas de carácter performáticas y efímeras, como las instalaciones y los performances.

⁴⁹ Colombino, Lía: “EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE” (Iédito).

⁵⁰ Ibid

“Si bien se ha tildado a estos happenings como experiencias que más bien obedecían cierta conducta snob, de alguna manera fueron importantes para desestabilizar la escena”⁵¹. Uno de los primeros Happenig fue realizado en casa de Michael Burt.

Década de los 70'

En los años 70' fue el arquitecto Jenaro Pindú quien congregaba a gran parte de los artistas de la época en la galería Arte-Sanos en torno a fiestas temáticas, como la recordada “La comilona”, la cual era una parodia a los eventos de la clase alta.

“La comilona” fue una experiencia de montaje, performance y participación del público, realizada en el año 1978. http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=4261

Entre los trabajos ambientales, llamados también montajes, realizados en la galería Arte-Sanos, encontramos una muestra de 1978 llamada “Arte catastrófico”, en la que los artistas experimentaban con los lenguajes objetuales y ambientales. Entre las ambientaciones presentadas en aquella ocasión se encuentra “Basura”, de Ysanne Gayet, conocida hoy como referente de la pintura Naif.

⁵¹ Ibid

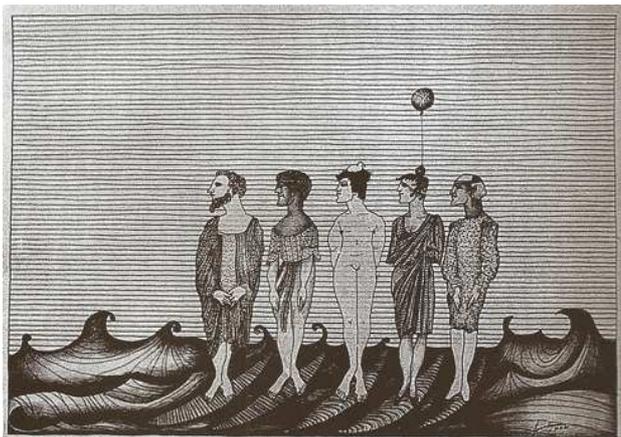
Pintura en acrílico de Ysanne Gayet

(http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=15579)

Auge del dibujo

Es en los 70' y a partir del impacto de la muestra de Pindú que se aviva el auge del dibujo. “La minuciosidad de la técnica y la densidad de sus contenidos servirán para hacer visible una atmósfera que era la que se vivía en Paraguay. Josefina Plá hablará en este catálogo de naufragio. En la inauguración, Nelly Jiménez, intervino con música concreta”⁵².

En el campo del dibujo a mediados de los 70' se destacaba también Lucio Aquino, quien en 1976 presentó una exposición que llamó *Arte Patafísico*, de cuyas obras escribía el crítico de arte Osvaldo González Real en esa época:

Lucio Aquino, “Surfistas”, 1980. Dibujo a tinta y a lápiz. Colección U.C.A.

(http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=1858)

⁵² Colombino, Lía: “EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE” (Inédito).

“El arte sicodélico y el pop fueron sus puntos de partida para llegar a un dibujo de características fantásticas: verdaderos viajes por las selvas vertiginosas del inconsciente. La utilización del “birome” y otras técnicas poco ortodoxas le permitieron lograr efectos insólitos de notable factura”⁵³

Apertura de la Colección Circulante

“La Colección Circulante fue una iniciativa de artistas (Carlos Colombino y Olga Blinder) que pretendía hacer llegar a un público mayor y distinto diversas manifestaciones de arte moderno, tanto paraguayo como latinoamericano. Las obras eran exhibidas en universidades, espacios públicos y hasta plazas. No disponía de local específico. Se constituye en el antecedente del Centro de Artes Visuales/Museo del Barro”⁵⁴

Apertura de Galería Arte-sanos

“En 1973 se empezó a trabajar para abrir un establecimiento en el cual los artistas pudieran vender obra pequeña. Ticio Escobar cae preso en el '74 a causa de su militancia política y Teresita Jariton (en ese momento, la esposa de Escobar), a raíz de las complicaciones económicas decide ampliar el proyecto y convertirlo en galería. La inaugura cuando todavía Escobar se encuentra preso. Esta galería hará las veces de centro cultural y lugar de encuentro de artistas e intelectuales. Escobar afirma que Olga Blinder fue la que lo impulsó a tomar la decisión de abrir la galería. Durante los 20 años que la galería funcionó pasaron por allí varias exposiciones que fueron hitos dentro del panorama local”⁵⁵

Muestra “La mujer en la plástica paraguaya”

“Josefina Plá decide llevar adelante esta muestra desde una óptica de género, decidida a instalar el hecho de que la modernidad en el arte en el Paraguay fue en gran medida impulsada

⁵³ Catálogo Lucio Aquino, *Ida y Vuelta, Round Trip*. Editado por FONDEC. Investigación y Producción: Verónica Torres, Noemí Vega, Juana Miranda. Impreso en Paraguay, 2011. Pág.25

⁵⁴ Colombino, Lía: “EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE” (inédito).

⁵⁵ Ibid.

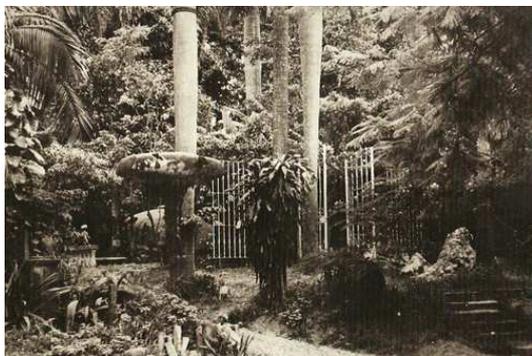
por mujeres. Expusieron sus obras: Josefina Plá, Lotte Schulz, Laura Márquez, Edith Jiménez, Lilí del Mónico, Leonor Cecotto y Olga Blinder”⁵⁶.

Inauguración del Centro Cultural de España Juan de Salazar (1975)

“Ha sido un centro que ha mantenido cierta coherencia desde sus inicios. Ha creado un espacio que favoreció la diferencia y que, durante la dictadura, fue una especie de bastión cultural. Al poco tiempo de inaugurarse lo dirigirá Francisco Corral hasta 1990. Él será la persona que lo levantará y le dará animación”⁵⁷.

La feria del Bosque de los Artistas entre los 60 y los 80

El escultor Hermann Guggiari convirtió su casa en un espacio de arte al que bautizó como el “Bosque de los artistas”, allí se escribió una de las páginas de la vida cultural asuncena, en palabras del mismo Guggiari: “Todos pasaron por la feria: los Novísimos, Ángel Yegros, Pratt Mayans, Rasmusen, Margarita Morselli y tantos otros. Eran premiados en la feria, y de ahí se volvían conocidos. El jurado era de todos los sectores y de muy buen nivel: Olga Blinder, Josefina Plá, Livio Abramo, Edith Jiménez, todos participaron y no había sectarismos”⁵⁸.

Bosque de los artistas, casa del escultor Hermann Guggiari sobre la Avda. España. (Foto Archivo Abc Color, en el sitio www.portalguarani.com)

Muestra “Arte y Culturas Indígenas del Paraguay”, Centro de Estudios Brasileños

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Colombino, Lía: “EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE” (inédito).

⁵⁸ Hermann Guggiari, Publicación del Centro Cultural de la República El Cabildo y FONDEC. Proyecto de Gabriela Zuccolillo y Javier Rodríguez Alcalá. Marzo 2008. Pág. 21

“En el texto de presentación de Abramo existe ya el objetivo claro de que se tome la “artesanía indígena” como parte del acervo artístico y cultural del país. También de que se dé rango de contemporaneidad a las manifestaciones artísticas de las diferentes etnias”⁵⁹.

Muestra Las piedras de Jesús Ruiz Nestosa (1978)

“El escrito del catálogo es una suerte de manifiesto, donde el autor intenta posicionar, por primera vez, a la fotografía en relación con las demás artes, al tiempo que señala los aspectos diferenciales de este medio con los medios dominantes en ese momento”⁶⁰.

Década de los 80´

“En la década del 80´, los artistas reflejan en sus obras signos de represión y censura. Los títulos de las exposiciones como “La condición del hombre” o “Los derechos humanos en el arte” de 1987, los íconos y símbolos de las imágenes realizadas pueden hablar del contexto social y político”⁶¹.

Se considera que la irrupción de la instalación como lenguaje expresivo comienza a mediados de la década de los 80´. Varios artistas empiezan a integrar su obra al espacio circundante, entre las obras de esta época se encuentran: “Brigitta von Sharkoppen en el Jardín de las Decilicias” de Ricardo Migliorisi, “Elogio a la Impaciencia” de Osvaldo Salerno, “Homenaje a Luther King” de Leonor Cecotto.

⁵⁹ Colombino, Lía: “EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE” (Inédito).

⁶⁰ Colombino, Lía: “EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE” (Inédito). En entrevista, Lía Colombino aclara que es por primera vez en archivos de arte que se encuentra un manifiesto relativo al status de la fotografía como un arte visual y que desconoce si existe algún otro texto que propugne con antelación esta cuestión.

⁶¹ Echauri de Insfrán, María Victoria, *El espacio vital en las Instalaciones de siete artistas paraguayos*. FONDEC. Asunción, Paraguay, Marzo 2012. Pág. 20.

Las instalaciones

Tomamos este término para expresar manifestaciones artísticas que dieron y dan paso a formas experimentales que se plasman en presencias efímeras, que se desmontan cada vez que termina su exposición, donde, generalmente, se involucra al espectador como parte de la obra.

En el libro “El espacio vital en las Instalaciones de siete artistas paraguayos”, resultado de la tesina de María Victoria Echauri de Insfrán, la Instalación es colocada como uno de los medios expresivos que forman parte del vocabulario artístico del siglo XXI. En palabras de la autora: “Debido a los escasos estudios sistemáticos realizados sobre artistas paraguayos, se presenta la actividad de siete artistas que realizan instalaciones, cuyos temas reflejan el vínculo arte-sociedad y arte-cultura”⁶², a saber; Osvaldo Salerno, Marité Zaldívar, Fátima Martini, Adriana González Brun, Carlo Spatuzza, Mónica González y Gustavo Benítez.

La autora considera la Instalación como una de las manifestaciones del arte conceptual, en las que los artistas seleccionan objetos para crear sentidos e inventar realidades o bien, develar la ausencia de realidad. Es así que, se trasladan del cotidiano a los lugares de exposición todo tipo de objetos; camisas, hamacas, neumáticos, fotografías, videos, enseres domésticos, etc. “El artista instalador exhibe el tiempo del presente, indeterminado, confuso, complejo, discontinuo”⁶³ y podemos agregar, que se vuelve más visible en los años 90’ y actualmente.

“Elogio a la impaciencia”, Osvaldo Salerno, 1984. Instalación de maderas, velas, textiles e imagen colonial (http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=3380)

⁶² Echauri de Insfrán, María Victoria, “El espacio vital en las Instalaciones de siete artistas paraguayos”. FONDEC. Asunción, Paraguay, Marzo 2012. Pág. 15

⁶³ Echauri de Insfrán, María Victoria, “El espacio vital en las Instalaciones de siete artistas paraguayos”. FONDEC. Asunción, Paraguay, Marzo 2012. Pág. 33

Se inaugura en la ciudad de San Lorenzo, el Museo del Barro

“Interesados por la cerámica popular del Paraguay, un grupo de artistas (Carlos Colombino, Ysanne Gayet, Osvaldo Salerno) abre un museo dedicado a la misma. En él, funcionará una tienda en la cual se venderá la producción de mujeres artistas de la cerámica tanto de Itá como de Tobatí. Dicho museo intenta, desde sus comienzos, discutir sobre los alcances del arte popular. Abrirá sus colecciones luego a otras manifestaciones del arte popular y desde este momento realiza constantes muestras y actividades. Las muestras de cerámica que se realizan de manera sistemática tendrán el mismo tratamiento que una muestra de arte moderno. Harán sus primeras muestras individuales ceramistas como Rosa Brítez y Virginia Yegros”⁶⁴.

Cerámicas de Rosa Brítez (http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=13026)

Cerámicas de Virginia Yegros (http://www.portalguarani.com/autores_detalle.php?id=1999)

⁶⁴ Colombino, Lía: “EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE” (Inédito).

Ticio Escobar publica *Una Interpretación de las Artes Visuales en el Paraguay*, Tomo I: “Una interpretación... introduce en el ámbito local una visión de lo histórico que descrea de lo lineal y lo totalizante. Constituye una obra capital que abre otro horizonte y que permite leer éxito historia desde la asunción de la propia modernidad deslizada. También es importante porque inaugura una serie de textos suyos que serán ineludibles para pensar el arte en el Paraguay. Usará ya la categoría de arte para hablar de las producciones estéticas indígenas y populares”⁶⁵.

Borrador de un informe. Aproximación a un paisaje.

Performance de Julio González y video de Manuel Cuenca en el teatro del CCPA: Colaboración entre un artista visual y un realizador de video. La performance era poco trabajada desde los '70⁶⁶.

Autorretrato de Margarita Morselli

Caso precursor de video, la obra trabaja en torno a la memoria y la crítica del presente. Participaron de la misma, Margarita Morselli y Juan Carlos Maneglia⁶⁷

Golpe a la dictadura de Stroessner en 1989

“Comienza el periodo de transición a la democracia. Se debe tener en cuenta que en Paraguay no había habido un proceso anterior que se llamase democrático, por lo tanto no puede hablarse de “la vuelta de la democracia” como se hace en otros países de la región. Luego del golpe del '89 se desmontó el sistema de terrorismo de Estado y se abrieron ciertas libertades como la de expresión. Esta escena, nueva y desconocida, supone un momento extraño para el arte en el país. Las identidades deben reacomodarse. Este momento coincide también con un

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Cita del texto EPISODIOS de Lía Colombino, referida a: “Los Argumentos”, Catálogo de la muestra, Texto de Ticio Escobar, Embajada de España y CCEJS, Asunción, 2002.

momento a nivel regional, en el que ciertas certezas se borron y sobreviene el desencanto posmoderno. Estas cuestiones dan como resultado una escena bastante apática”⁶⁸.

Entre los artistas que posicionaron su arte inseparable de la política vuelve a destacarse Hermann Guggiari con el Manifiesto redactado por él mismo en defensa de la manifestación de artistas del Museo de Bellas Artes, en 1989 que iniciaba con las siguientes palabras: “Considerando la etapa trascendental por la que atraviesa nuestro país y en un momento en que todos los sectores están forjando un camino a la democracia, el sector cultural, agrupado en torno a la defensa de la libertad de expresión, nos remitimos hoy a la amarga experiencia de haber sufrido 35 años de supresión de nuestros derechos para reflexionar y unirnos y decir nunca más a la prepotencia”⁶⁹.

Exposición El sueño Amenazado en el Museo del Barro

“Muestra de arte indígena y fotografía. Shamanes ishir montan piezas rituales en la sala de exposiciones. Esta exposición tendrá un doble sentido, político y estético, que marcará de manera firme el derrotero local”⁷⁰. Los realizadores de esta exposición fueron artistas y antropólogos: Osvaldo Salerno, Ticio Escobar, Oleg Vysokolán, Clemente López, Carlos Colombino, Miguel Chase-Sardi.

Década de los 90´

Es en esta década cuando se manifiesta de manera más expansiva en Paraguay la preocupación hacia el arte como actividad del pensamiento, como propuesta conceptual. La mayoría de los artistas ya no se sienten representados en la propuesta del esteticismo y el arte de los 90´ se presenta como una tarea a perseguir, un lenguaje a investigar.

⁶⁸ Cita del texto EPISODIOS de Lía Colombino, referida a Sánchez, Margarita, *Ante la globalización: Arte e identidad del Paraguay en el umbral del nuevo milenio* en *El cruce. Cuestiones sobre arte contemporáneo en el Paraguay*, CAV/MdB, Asunción, 2002.

⁶⁹ Hermann Guggiari. Publicación del Centro Cultural de la República El Cabildo y FONDEC. Proyecto de Gabriela Zuccolillo y Javier Rodríguez Alcalá. Marzo 2008. Pág. 18

⁷⁰ Colombino, Lía: “EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE” (inédito).

“(…) Puede afirmarse que a partir de la década del 90’ se inicia una nueva etapa para el arte paraguayo, con la sistematización de las Instalaciones como lenguaje artístico. Se aprecia en el proceso la inclusión del arte conceptual, nuevas significaciones y nuevos valores temáticos, que permite la ampliación de límites espaciales, las nuevas condiciones de recepción del espectador, la expansión en el uso de objetos, materiales diversos y elementos, así como el manejo de la tecnología”⁷¹.

En esta década se conforma uno de los colectivos más convulsivos de la historia del arte en Paraguay: *El Aleph*. Con su propuesta de experimentación y de renovación de lo acostumbrado, el grupo El Aleph contribuyó enormemente al desarrollo y legitimación de las Instalaciones en el ambiente asunceno.

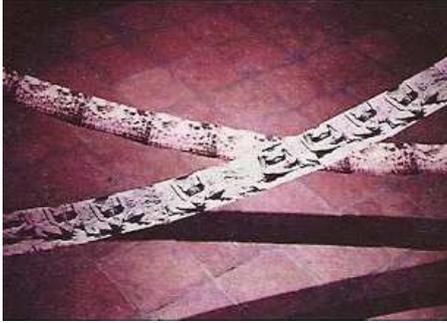
“El grupo realiza numerosas actividades y exposiciones de Instalaciones. A través de gestiones de la profesora alemana Dorothee Baurle Willert, que marca con su impronta el quehacer plástico paraguayo siendo una de las primeras en promover experiencias objetuales, cruzan las fronteras y las Instalaciones de los paraguayos se exhiben por primera vez ante el público alemán en la exposición –Pomokoi-en 1993, rompiendo con el aislamiento”⁷².

En 1994 el grupo El Aleph presenta no solo una muestra, sino también un espacio para la creación situado en barrio Las Mercedes y la apuesta por una misma búsqueda desde la diversidad de miradas. La exposición se llamó 9 realidades y presentó al colectivo conformado por: Fátima Martini, Carlo Spatuzza, Karina Yaluk, Marité Zaldivar, Gustavo Benítez, Marcos Benítez, Alejandra García, Engelberto Giménez, Mónica González. Al observar los objetos integrados al espacio de sus obras, “(…) se nota el reciclaje de materiales y la valorización de objetos normalmente inservibles o no estéticos pero con cualidades expresivas. Entre ellos, botellas intervenidas con fotografía-Marcos Benítez-hamacas de fotografías-Fátima Martini-

⁷¹ Echauri de Insfrán, María Victoria, *El espacio vital en las Instalaciones de siete artistas paraguayos*. FONDEC. Asunción, Paraguay, Marzo 2012. Pág. 21.

⁷² Ibid.

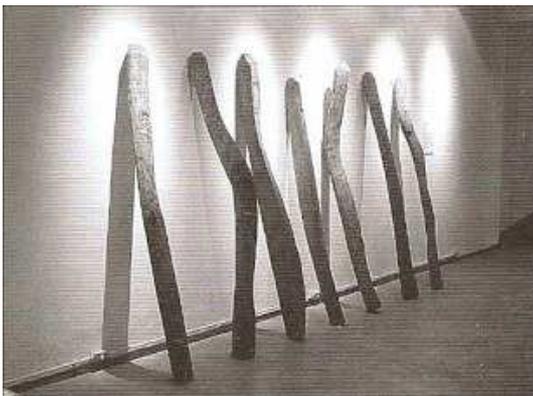
papeles reciclados-Gustavo Benítez-enseres domésticos-Mónica González-materiales orgánicos-Marité Zaldívar-cucharas intervenidas-Alejandra García”⁷³.

“Hamacas”, 1994. Instalación de Fátima Martini. (<http://artesvisualespy.blogspot.com/2009/12/fatima-martini-hamaca-instalacion.html>)

“Sobre cáscaras, pirecas y otras hierbas”, 1999, instalación de Carlo Spatuzza. (http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=10673)

⁷³ Echauri de Insfrán, María Victoria, *El espacio vital en las Instalaciones de siete artistas paraguayos*. FONDEC. Asunción, Paraguay, Marzo 2012. Pág. 33

“Marã mo’õ mba’ere mbaupe (¿con qué objeto?)”, 1994. Instalación de Engelberto Giménez
(http://artesvisualespy.blogspot.com/2010_02_01_archive.html)

“Uno”, instalación de Alejandra García, fotografías en el interior de cucharas.
(http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=6291)

“Metamorfosis”, 2000. Instalación de Marcos Benítez.
(<http://artesvisualespy.blogspot.com/2010/05/marcos-benitez-metamofosis-video.html>)

Entre los artistas que hicieron nacer y nacieron del Aleph, varios de ellos siguieron y siguen proponiendo muestras que actúan como disparadores de la reflexión social y política, presentándose en diversos lugares y no solamente en Galerías de arte, por ejemplo, la Instalación “Mujer, Pilar, Malabarista” de Mónica González (la cual recorrió varios lugares del Paraguay, entre ellos, la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica) o la Instalación “Paraguay, la inocencia resentida” de Marité Zaldívar (Manzana de la Rivera, 1993).

“Paraguay, la inocencia resentida”, instalación de Marité Zaldívar.
(http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=10427)

Lanzamiento del libro *La Belleza de los Otros* de Ticio Escobar⁷⁴

“No es casualidad que este libro se presente con uno de Milda Rivarola, llamado *Obreros, Utopías & Revoluciones* intensificando el gesto político de escribir un libro sobre arte indígena del Paraguay desde la óptica que lo hiciera Escobar”⁷⁵. Hicieron parte de este evento: Ticio Escobar, Augusto Roa Bastos, Rafael Peroni, José Carlos Rodríguez, Milda Rivarola y Line Bareiro.

Creación de Gente de Arte (1997)

“Es una asociación de artistas visuales que además reúne a personas vinculadas a la práctica artística, la gestión y la circulación. Crean el Premio Matisse con la Embajada de Francia, uno de los únicos constantes en el medio”⁷⁶.

En 1998, los integrantes de Gente de Arte realizaron una acción colectiva callejera a la que llamaron “Unión con banderas”. Un grupo de artistas caminaron por las calles de la ciudad y se reunieron en la plaza de la democracia portando banderas, respecto a este hito, escribió el crítico Ticio Escobar:

“El grupo Gente de Arte imaginó una propuesta reveladora de este tiempo confuso; este presente cargado de hastío, falta de deseos (...) Consiste tal propuesta en desarrollar la idea de la

⁷⁴ Escobar, Ticio, *La belleza de los otros*. Arte Indígena del Paraguay, RP Ediciones – CAV/MdB, Asunción, 1993

⁷⁵ Colombino, Lía: “EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE” (inédito).

⁷⁶ Ibid.

bandera como cifra izable por encima de las diferencias, como signo de utopía posible, como insignia recuperable por la imaginación. Cada artista se encargó pues de re imaginar una bandera, una cualquiera: de convertir en símbolo flameante la alegoría fije. Y de unir todas las banderas en una sola que enlazase las diferencias e hiciese con ellas otro símbolo (...)"⁷⁷

“Unión con banderas”, 1998. Acción colectiva callejera realizada por el Grupo Gente de Arte.
(http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=10056)

FA – Feria Artística

“Durante unos años la FA creó un espacio en el cual las más diversas disciplinas convivían durante un breve tiempo en el mismo lugar. Era una oportunidad para cruzar experiencias y tratar de establecer miradas desde otros lugares: teatro, danza, artes visuales, literatura, fotografía, arquitectura, etc.”⁷⁸

Creación de Faro para las Artes (2001)

“Tenía como objetivo el desarrollo de políticas culturales destinadas al mecenazgo dentro de las artes visuales, además de apuntalamiento teórico a través de coloquios internacionales. Creó el Premio Jacinto Rivero, de única edición, que fue un gran catalizador de obra (ya que becab a los seleccionados para la realización de sus obras). Editó 4 publicaciones”⁷⁹.

⁷⁷ Catálogo Gente de Arte, Producción de los 90'. FONDEC, Asunción, 2002. 147 páginas. Pág. 22

⁷⁸ Cita de EPISODIOS de Lía Colombino, referida a Catálogo Gente de Arte, Producción de los 90'. FONDEC, Asunción, 2002

⁷⁹ Colombino, Lía: “EPISODIOS CLAVE DE ARTE CRÍTICO PARAGUAYO DE 1950 EN ADELANTE” (inédito).

Semanario “El Yacaré” y Centro Cultural alternativo “El otro espacio”

“Durante los años 2000 al 2006, se desarrolló en Asunción una experiencia de centro cultural alternativo y multidisciplinario que promovió exposiciones de arte, recitales de música, lanzamientos de libros, happening artísticos, charlas, proyección de cine, y demás; y fue centro de reunión de artistas músicos, escritores, teatreros, artistas plásticos, periodistas e intelectuales. Impulsado por un colectivo humano de estudiantes de la Facultad de Filosofía provenientes de la capital y de Luque, principalmente, así como de activistas artísticos locales, esta experiencia se movió de manera itinerante en tres locales de nuestra ciudad capital: Espacio Sajonia, entre 2000 y 2002, ubicado en la calle Dr. Paiva y Ca. A. López; el (otro) espacio, del 2002 al 2005, en España c/ EEUU; y el Espacio Ayolas, en Ayolas y Haedo, del 2005 al 2006.

Este grupo humano fue responsable del *Semanario El Yakaré*, una publicación de distribución gratuita, autogestionada, que salió de manera ininterrumpida durante cinco años, del 2002 al 2006. *El Yakaré* sostuvo su presencia editorial alternativa en una propuesta visual sólida, con tipografía y logos propios diseñados por Juan Heilborn; y con ilustración exclusiva para los números, del artista Charles Da Ponte. Al mismo tiempo, la línea editorial buscó el registro de las actividades artísticas y culturales que se desarrollaron por Asunción, principalmente, por esos años, con una cartelera semanal de las mismas y coberturas de difusión y realización de eventos.

Además, *El Yakaré* ejerció una visión particular de análisis de la realidad social y política del Paraguay y el mundo, con artículos periodísticos, de opinión y de análisis creados en su mayoría por los miembros del equipo editorial”⁸⁰.

Actualidad

Pareciera que lo más difícil en el ejercicio del pensamiento es dar cuenta del presente, de aquello que se encuentra aconteciendo. Asumiendo esta dificultad, que por cierto quedó demostrada en las entrevistas a la hora de las respuestas sobre el momento actual, elegimos

⁸⁰Eulo García, miembro del equipo editorial del Semanario Yacaré, texto escrito para el contexto de la presente investigación.

nombrar algunos referentes en algunos campos del arte, rescatando que las principales características del arte visual son el concepto, la mixtura y la experimentación.

Arte experimental, fotografía-concepto: Claudia Casarino, Fredi Casco, Carlo Spatuzza.

Arte Callejero: Oz Montanía⁸¹.

Oz Montanía

(http://cdn.paraguay.com/photos/images/000/084/272/regular_oz_mangore.jpg.jpg?1337030022)

Ilustración: Amelí Schneider

Ilustración de Amelí Schneider (<http://amelischneider.blogspot.com/>)

⁸¹ <http://www.behance.net/ozmontania>; <http://sleeplesskid.blogspot.com/>; <http://www.flickr.com/photos/pyrotaurus/>

Intervención “Héroes de la Dependencia”. Murales de varios artistas promovidos por un proyecto realizado por la artista Yuki Yshizuka.

“El jodido”, de Yuki Yshizuka. (<http://heroesdeladependencia.com/>)

Audiovisual: Emergencia del cine nacional, el dúo Maneglia-Schémbori se instala como referencia de la actualidad. Previamente, Paz Encina con su film *Hamaca Paraguaya*.

Imagen promocional de la película *7 Cajas*. (http://villamorra.com.py/villamorra_pelicula/7-cajas/)

Seguidamente presentamos dos apartados especiales dentro del campo de las artes visuales: *Fotografía* y *Audiovisual*, siendo estas dos expresiones los campos más expandidos del arte en el país actualmente, de los cuales existe mucho escrito y poco recopilado.

FOTOGRAFÍA

A modo de introducción

Si nos posicionamos a inicios del 1900, donde nos lleva esta investigación, podemos reconocer que la fotografía estuvo mucho tiempo al margen de lo que se consideraba un arte visual en el “mundo cultural” o en el académico. Tuvo que pasar mucho tiempo para que esta forma de expresión sea vista como una de las artes visuales en nuestra sociedad.

En entrevista, la fotógrafa Gabriela Zuccolillo⁸², autora del ensayo fotográfico: “Lluvias y tormentas”, reflexiona sobre la escasa visibilidad de nuestro propio acervo visual en general, y al referirse específicamente a la fotografía como discurso, plantea que:

“A pesar de la producción local preexistente, es recién en la década del 90’ que el campo de las artes visuales contempla a la fotografía en igualdad de condiciones a las demás artes, por lo que durante gran parte del siglo XX, la fotografía se desarrolló en paralelo a las expresiones artísticas mayormente legitimadas y visibilizadas en la sociedad”.

Fotografía de Gabriela Zuccolillo, de la serie Lluvias y tormentas.

En la presente investigación encontramos que en Paraguay, ya desde el siglo XIX existen registros fotográficos de extranjeros embriagados con los paisajes y parajes de este país. Entre las personas que vienen reflexionando sobre la fotografía en nuestro país, están Rosa Palazón,

⁸² Antropóloga por la UBA-Buenos aires/ Fotógrafa, ganadora de premio Arte Joven La Nación, año 2000/ Posgrado en video digital por Univ. Pompeu Fabra-Barcelona.

Jesús Ruíz Nestosa y el crítico de arte Javier Rodríguez Alcalá, quien viene pesquisando estos registros, siguiendo las huellas del uso social de la fotoimagen en Paraguay desde 1850 y los nombra como “crónicas visuales”:

“Inscriptas en la tradición de los científicos, cronistas y pintores viajeros que recorrieron Latinoamérica desde finales del XVIII, estas funciones citadas (científicas, informativas, de difusión y auto-representación) fueron luego cubiertas por la fotografía hacia mediados del XIX. Algunos de ellos: Arístides Stefani (italiano, entre 1847 y 1851); Charles de Forest Fredrick (norteamericano, hacia 1850); Alfred du Graty (belga en 1857); Walter Bradley (norteamericano, en 1860); Jean Etienne y Pierre Bernardet, franceses, entre. 1864-1872. (Según señalan en *Historia de la Fotografía en América*, Vicente Gesualdo, y Karina Galindo en *Historia de la Fotografía en Paraguay*, Karina Galindo Castanheira, tesis de grado, UCA, Asunción, 1998). Esas primeras fotografías registraron el espacio urbano asunceno y las personalidades de la época y junto a otras traídas del exterior conformaron el primer conjunto local de representaciones en ese lenguaje (Galindo, cit).”⁸³

En el mismo análisis que realiza Javier Rodríguez Alcalá sobre los usos sociales de la fotografía en Paraguay (1850 a 2011) encontramos que los conflictos bélicos, como el caso de la Guerra del Chaco fueron fuente de un acervo fotográfico, entre los que se encuentra la colección de Adolfo M. Friedrich (relanzado por el Cabildo) y la de Carlos de Sanctis. Por su parte, existe un álbum de la Guerra del Chaco, cuya publicación estuvo coordinada por Alfredo Seiherfeld.

El médico argentino Carlos de Sanctis, realizó un registro fotográfico importantísimo en el frente de batalla de la Guerra del Chaco. (<http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis/Cap8-1.htm>)

Por su parte, el periodista y fotógrafo Jesús Ruiz Nestosa plantea en un recuento sintético de un artículo del año 2004: “Es llamativo comprobar el poco desarrollo que tuvo la fotografía en

⁸³ <http://lorenzozucolillo.wordpress.com/2012/03/>

nuestro país lo que ha hecho que carezcamos de un número importantes de imágenes que nos ayuden a recrear un pasado no muy lejano, como ha sucedido en el Brasil y Argentina para citar nada más que dos vecinos nuestros. La Guerra del 70 fue documentada por una empresa fotográfica norteamericana, “Bates & Cía” que por aquel entonces contaba con una representación en Montevideo y decidió enviar fotógrafos con las tropas aliadas. De aquellas que pudieron ser tomadas a lo largo de la contienda, el Centro de Artes Visuales/ Museo del Barro de Asunción logró adquirir nueve. También están allí archivadas dieciséis fotografías pertenecientes a fotógrafos argentinos y actualmente están el proceso de ser identificadas. Además, se puede recordar la célebre fotografía de López con Mitre durante la entrevista de Yataity Cora y un daguerrotipo del general Bernardino Caballero que tenía en su colección particular Carlos Pussineri Scala”⁸⁴.

Es así que, en la presente descripción de los avatares de la fotografía en nuestro país, partimos de una dimensión de la fotografía que es la narrativa: fotos que cuentan de la vida de un lugar, fotos que narran una época. Pondremos énfasis también a la reproducción fotográfica realizada desde el periodismo local, que datan al menos desde 1905, según nos reseña el mismo Javier Rodríguez Alcalá:

“En su número 298, de 1905, la revista *Rojo y Azul* anuncia “*Fotografías de muertos y heridos*”. Existen no obstante antecedentes de la relación prensa-fotografía: *La Patria* en 1874 ofrecía “*en venta en su imprenta un lujosísimo folleto que contiene los discursos pronunciados en la solemnidad patriótica del 25 de noviembre...adornado con una magnífica fotografía de D. Juan B. Gill, presidente de la República del Paraguay*” (como imagen anexada al texto, ya que los sistemas de impresión entonces todavía no permitirían imprimir fotografías).

La fotografía aparece así en revistas ilustradas primero y luego en diarios. No obstante, lo que contemporáneamente se denominaría periodismo gráfico –y más específicamente el fotorreportaje- tendría que aguardar hasta entrado el siglo XX para consolidarse.

⁸⁴ <http://archivo.abc.com.py/2004-04-25/articulos/106470/liber-friedman-documento-la-asuncion-de-los-anos-40>

Otro medio de difusión masiva de la fotografía fue la tarjeta postal. Difundida hacia inicios del siglo XX constituyó entonces y por mucho tiempo, uno de los principales medios de representación de diversos aspectos de la sociedad y el entorno local. También se difundieron fotografías en libros y en álbumes gráficos desde los primeros años del siglo XX”⁸⁵.

Llegados a mediados del siglo XX entraremos en otra dimensión de la fotografía, la conceptual: fotos que ya no intentan representar una realidad, no la persiguen ni intentan retratarla, sino que se presentan como construcciones imaginarias: fotos que son en sí mismas una forma, un matiz de realidad.

Nos abocaremos también a señalar la importancia de la fotografía social en la construcción de imaginario social. Sobre este punto, el crítico de arte Javier Rodríguez Alcalá graficaba en una reflexión, a inicios del año 2000, el lugar que viene ocupando la fotografía en nuestro país:

“La fotografía ha contribuido sustantivamente desde hace décadas a la construcción del imaginario local, si bien ha alcanzado reconocimiento formal solo en fecha reciente. No obstante, esta invisibilidad de la foto imagen (y la paralela ausencia de reflexión sistemática sobre la misma) no ha afectado mayormente a las propuestas que marginalmente a los sistemas centrales de validación se han producido en los últimos años”⁸⁶

Respecto al lugar que ocupa hoy la fotografía en nuestra sociedad, el artista Fredi Casco en la editorial “La fotografía como construcción de realidad”, de uno de los catálogos del colectivo El ojo salvaje⁸⁷ afirma que:

“(…) a casi 170 años de su aparición, la fotografía se ha establecido –pese a quien pese– como uno de los lenguajes más potentes a la hora de reflexionar sobre el mundo y los acontecimientos que lo configuran”.

⁸⁵ <http://lorenzozucolillo.wordpress.com/2012/03/>

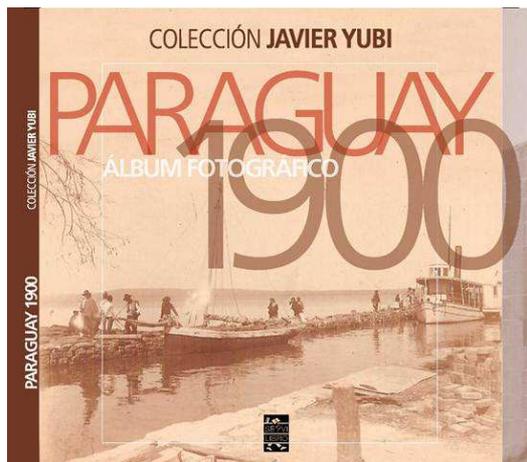
⁸⁶ Rodríguez Alcalá, Javier/ Obras y filiaciones en: Premio Jacinto Rivero, Ediciones Faro para las Artes. Asunción, Paraguay, 2002. Pág. 36. 193 páginas.

⁸⁷ Catálogo: El Ojo Salvaje, Mes de la fotografía en Paraguay, Ediciones El ojo salvaje, auspiciado por FONDEC, Asunción Paraguay, 2008.

EPISODIOS Y REFERENTES

Inicios de 1900

En el álbum fotográfico de Javier Yubi⁸⁸ se pueden ver fotografías de paisajes paraguayos de inicios de 1900, captados la mayoría de las veces por viajeros anónimos.

(<http://www.scnoticias.org/?menu=Noticias&submenu=Cultura&node=page.6798>)

Inspirada en las imágenes que entrega esta colección, se preguntaba la escritora Delfina Acosta⁸⁹:

“¿Cómo vestían las mujeres entre los años 1904, 1905 y 1906? Pues con máximo recato, y de tal modo que solamente quedaban a la vista sus rostros y sus manos, según se constata en las fotos. Un hecho que apuntar: no se conoce el nombre ni huella alguna del fotógrafo que capturó con su cámara las escenas de aquel tiempo.

En una preciosa imagen que eterniza un rincón del mercado en Asunción, puede observarse a las mercaderas con las cabezas y los hombros cubiertos con mantas. Los suburbios de Asunción, desde Loma Clavel, muestran cientos de techos dentro de un espacio que despide ternuras, nostalgias, melancolías. El río Paraguay, las mujeres que llevaban sobre sus cabezas canastas llenas de naranjas, transportadas en barcos hacia la Argentina, han convertido a Villeta en un referente portuario”.

⁸⁸ Yubi, Javier: Colección Javier Yubi. Paraguay 1900. Álbum fotográfico. Editorial Servilibro. Asunción, Paraguay. 132 páginas.

⁸⁹ En nota de julio 2012: <http://www.abc.com.py/edicion-impres/suplementos/cultural/imagenes-historicas-de-un-paraguay-entratable-428677.html>

http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=18336

Guido Boggiani

Más conocido como etnólogo y pintor, este italiano residente en Paraguay que recopiló objetos y costumbres de culturas indígenas del Paraguay de los que dio cuenta en unas 40 publicaciones, entre libros y folletos, fue también fotógrafo, y constituye uno de los principales referentes del lenguaje fotográfico producido a principios del siglo XX en nuestro país.

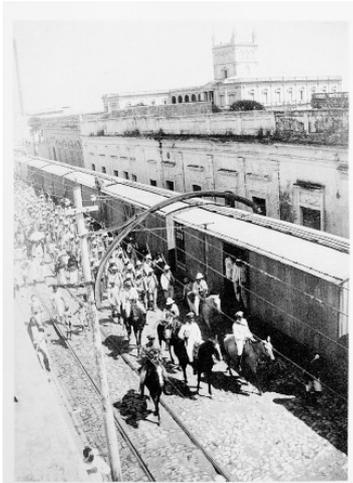
“Vuelve al Paraguay en 1896 con un equipo fotográfico y viaja al Chaco iniciando su obra fotográfica. Hace anotaciones sobre cada una de las placas y de sus experiencias con indígenas de diferentes grupos, como Angaité, Lengua, Sanapaná, Caduveo, Toba, Payaguá, Bororo y Chamacoco. Inició su última expedición en 1901, donde fue muerto por los indígenas. Se lo vio por última vez el 24 de octubre de 1901 junto a su guía, Félix Gavilán (...) Como explica con detalle una publicación de Viriato Díaz-Pérez: Su actividad como fotógrafo-según señalan Pavel Fric e Yvonna Fricova en “Guido Boggiani, Fotógrafo” se inicia en su última estadía en Paraguay. Estiman ellos que Boggiani habría realizado aquí más de cuatrocientas fotografías en placas de vidrio, con capa de gelatina, en tamaño variable (...) El medio fotográfico, asumido como tal, resultó así un complemento y ampliación de su labor artística. Su obra fotográfica pudo ser salvada gracias al explorador y botánico checo Aberto Vojtech Fric (1882-1944) que llegó al Paraguay pocos años después y pudo recuperar todas sus pertenencias (...) Robert Lehman-Nitsche, después de la muerte de Boggiani, publicó una serie de cien tarjetas postales sobre indígenas en Paraguay”⁹⁰

Década del 20'

Escenas de las revoluciones que dividen al país en bandos fueron capturadas por miradas de fotógrafos, la mayoría anónimos, las cuales fueron recopiladas por Javier Yubi en una reciente publicación llamada *Revoluciones del Paraguay*⁹¹.

⁹⁰Audiovisual paisajes/landscapes. Realización: Bettina Brizuela, Gabriela Zucolillo, Juanchi Franco Maida. Enero 2012, Paraguay. Auspiciado por FONDEC. <http://memoriavisualparaguay.wordpress.com>

⁹¹ Yubi, Javier, editor: *Revoluciones del Paraguay*. Editorial El Lector. Asunción, 2010.

Revolución de 1922, del Álbum fotográfico Revoluciones del Paraguay, de la colección Javier Yubi
(<http://forma.com.py/fotografia/2011/11/04/libro-3/>)

Década del 30´

Llega a nuestro país para quedarse, el botánico, radiólogo y fotógrafo alemán Adolfo María Friedrich, quien Javier Yubi, periodista y coleccionista de fotografía, en un artículo publicado en un periódico asunceno lo llama: El gran desconocido.

“Adolfo María Friedrich llegó a Asunción por primera vez el 9 de diciembre de 1930. Se quedó encantado con la exuberante naturaleza y decidió radicarse en el país. Empezó a desarrollar estudios botánicos y entomológicos, realizando un registro fotográfico con base científica (...) El 29 de enero de 1935 fue dado de baja por el Poder Ejecutivo, a través del Decreto N° 55769, en su carácter de teniente segundo de Sanidad honoris causa. Pasó a ser jefe de la Sección Fotográfica del Ministerio de Defensa Nacional (...) Existe un libro especial dedicado al cactus del Paraguay, escrito en idioma alemán y publicado en 1985, que se titula: “Cactus Adolfo María Friedrich y su Hermoso Paraguay”. Fue presentado en Austria por su amigo y paisano, el científico Gunther Moser, quien escribió el libro sin haber estado en Paraguay, pero con las indicaciones precisas de Friedrich. Por espacio de cuatro décadas fue fotógrafo de la sociedad asuncena. Retrató acontecimientos sociales (casamientos, bautismos, primera comunión, egresos estudiantiles). Instaló su propio laboratorio fotográfico en su casa de la calle Cerro Corá casi Paí Pérez y contó con la ayuda de su esposa, Celia, que se dedicaba a los retoques y pintura al óleo de las fotos que se pedían a colores. Trabajó también como reportero

de la “Revista de Turismo”, órgano oficial de la Dirección General de Turismo. Recorrió el Alto Chaco y los diversos departamentos de la Región Oriental para acumular 4.000 fotos de pueblos y ciudades, en los que se retratan costumbres, tradiciones y paisajes. Lanzó una gran serie de fotopostales en blanco y negro con letras blancas. En ellas se aprecian iglesias, edificios públicos, calles, escenas campestres, mercados, paisajes, ríos, arroyos, folclore, fiestas patronales y personajes típicos.

Publicó un álbum gráfico en colores con más de 100 vistas de Asunción y el interior. Se llama “Paraguay” y fue hecha en Alemania, con textos en inglés, español, alemán y francés. Sus fotografías también sirvieron para ilustrar tapas de discos de vinilo de artistas dedicados a la música folclórica paraguaya”⁹².

Por su parte, el periodista e historiador Alfredo M. Seiferheld, junto a Pedro Servín Fabio recopilaron en los años 80’ imágenes de la faceta futbolera del Paraguay, resultando este libro de fotografía⁹³ un interesante acercamiento a nuestra historia desde un lugar poco habitual. Por ejemplo, existe una imagen de la época de la guerra del Chaco en la que se ve a jóvenes reunidos en el otrora Estadio de Puerto Sajonia, llamado hoy Defensores del Chaco en homenaje a estos jóvenes.

Década del 40’

Es a mediados del siglo XX cuando en Paraguay se hace extensiva la fotografía social y también surgen individualidades apasionadas con el acto de plasmar la propia mirada en una imagen. En la tesis de licenciatura de Karina Galindo⁹⁴ se puede encontrar citados como referentes de la época: Juan Max Boettner, José Zanotti, Gerardo Torcida y Quirno Cudas Thompson, un aspecto curioso es que éste último, médico de profesión, empleó placas radiográficas.

⁹² Yubi, Javier en artículo del diario abc, año 2006; <http://archivo.abc.com.py/2006-03-12/articulos/238711/el-gran-desconocido>

⁹³Seiferheld, Alfredo, Servín Fabio, Pedro: Álbum fotográfico del fútbol paraguayo. Editorial Histórica. Asunción, 1986.

⁹⁴ *Historia de la Fotografía en Paraguay*, Karina Galindo Castanheira, tesis de grado, UCA, Asunción, 1998

Por ese entonces, también vivía en Paraguay el argentino Liber Fridman quien ampliaba con la fotografía su arte pictórica y realizó una vasta documentación visual de la Asunción de los 40’:

Roque Molinari Laurin, Sila Godoy, Javier Villafañe, Hérib Campos Cervera, Liber Fridman.
<http://memoriasdelparaguay.wordpress.com/author/jorgecontrera/>

“Miguel Ángel Fernández, crítico de arte, comenta al respecto: Corrían los primeros años de la década del ’40; los primeros, también de una dictadura de nuevo cuño, signadas por simpatías totalitarias, nazifascistas. En aquel ambiente se desarrollaba un movimiento literario – sobre todo poético- en el que fungían como maestros Hérib Campos Cervera y Josefina Plá, seguidos fervorosamente por Augusto Roa Bastos, Oscar Ferreiro, Elvio Romero, el cuentista argentino Roque Molinari Laurín y otros. Con ellos un joven artista argentino, Liber Fridman – con nombre y apellido reminiscentes de viejas convicciones anarquistas, libertarias por entonces interesado también en la fotografía, que recorría el país tomando notas y apuntes, captando imágenes costumbristas, documentando la ruinoso y gloriosa herencia barroca de los jesuitas. En la casa del joven artista argentino, sigue Fernández, se reunían todos con frecuencia, y se dio en llamar al lugar “Vy’a raity”, nido de alegría, donde tenían lugar reuniones informales para hablar de lo que más les interesaba, que no era poco: literatura, poesía, arte, política, la cuestión social. Aquella gente sería conocida más tarde en la historiografía literaria paraguaya como miembros principales del grupo del ’40. Liber Fridman, mientras tanto, pintaba, tomaba fotos, escribía

notas en sus cuadernos de viajero.”⁹⁵ En el año 2004 se exhibió en la Manzana de la Rivera parte de su obra fotográfica bajo el título de: “Paraguay, una visión romántica”.

Por su parte, Jesús Ruíz Nestosa desentraña la propuesta estética de Liber Fridman y considera que la ciudad aparece en sus fotografías, no como atractivo turístico sino como objeto de estudio⁹⁶:

“Realizadas en blanco y negro (en aquella época el color era un lujo y estaba limitado casi exclusivamente a las diapositivas) la visión de Liber Friedman evidentemente no era el de un “voyeurist” (mirador) improvisado. Venía del mundo de la pintura y también de haber vagado largamente por el continente, sobre todo del altiplano donde consolidó su particular concepto de lo que debía ser el arte latinoamericano, anclado en sus raíces. O, para ser más preciso en su caso, en su arqueología. A través de estas fotografías, de muy buena calidad técnica y que trascienden la fotografía familiar o el álbum personal de fotos de un viaje, podemos descubrir algunos rincones de la Asunción de los años cuarenta. Y entre esas imágenes, vistas inéditas del entierro del mariscal Estigarribia. Incluso hay una fotografía de Estigarribia en el ataúd y a través del cristal se puede adivinar perfectamente bien su rostro”.

<http://archivo.abc.com.py/2004-04-25/articulos/106470/liber-friedman-documento-la-asuncion-de-los-anos-40>

“Si bien esta serie de fotografías no componen lo que hoy hemos dado en llamar un *ensayo fotográfico*, porque son vistas sueltas, de diferentes lugares y diferentes tipos humanos, ellas nos ilustran sobre una serie de elementos que se han perdido hoy. Además registra algunos momentos vividos en aquella casa de la cultura paraguaya que fue la célebre “Vy’a raity”.

⁹⁵ <http://archivo.abc.com.py/2004-04-10/articulos/104065/obras-de-liber-fridman-se-veran-en-la-manzana>

⁹⁶ <http://archivo.abc.com.py/2004-04-25/articulos/106470/liber-friedman-documento-la-asuncion-de-los-anos-40>

Podemos reconocer a personajes como José Asunción Flores, Hérib Campos Cervera (que compartió una gran amistad con Friedman) y otros que no hemos podido ubicar”

<http://archivo.abc.com.py/2004-04-25/articulos/106470/liber-friedman-documento-la-asuncion-de-los-anos-40>

Década del 50'

En nuestra entrevista, Gabriela Zuccolillo se hacía una pregunta fundamental para zambullir en el arte de la fotografía y sus múltiples posibilidades: *¿Dónde están las imágenes de la etapa stronista?*

Por su parte, Lía Colombino, refiere a los Archivos del Terror, acervo de imágenes de periódicos de nuestro país donde se revela el uso de la fotografía como forma de control, y agrega que también, más recientemente, Fredi Casco trabajó sobre imágenes de la diplomacia stronista estableciendo una dialéctica interesante⁹⁷.

Inicios de la dictadura stronista

Muchas de las postales de la época del stronismo corresponden a Klaus Henning, quien era propietario de una librería, que era además tienda de fotografía, que por años fue la única en Asunción, situada en Palma y 14 de mayo.

⁹⁷ Nos refiere Lía Colombino, la existencia en otros países, de estudios sobre el carácter de control de la fotografía durante las dictaduras latinoamericanas, y cita a dos investigadores: Ana Longoni y Cristian Gómez Moya.

Klaus Henning, Autorretrato. (<http://archivo.abc.com.py/2003-04-20/articulos/43533/autorretrato>)

Respecto a la labor fotográfica de Henning y el particular canal que encontró en el mercado paraguayo a través de las postales, encontramos que:

“En 1945 empezó a estudiar fotografía de forma independiente, leyendo y experimentando con la cámara y el laboratorio. Necesitaba equipos de mayor calidad. Prestó la Rolleyflex de un amigo y con ella empezó a realizar las postales que se convertirían en un gran negocio. En las décadas de 1940 y 50 realizó a mano sus tarjetas postales, sumando entre 180.000 y 200.000, lo que permitió adquirir un mejor equipo. Luego tuvo que enfrentarse a las trabas de la Dirección de Turismo que prohibió la venta de postales que no tuvieran su aprobación. Exigía que solo podían aparecer edificios monumentales y modernos, nada de ranchitos, ni de burreritas y gente descalza.

Desde 1960 Klaus Henning mandó imprimir tarjetas postales en colores en Alemania y en Estados Unidos. Dejó de realizar postales hacia 1980. En 35 años produjo aproximadamente un millón de postales; 700 mil en colores y 300 mil en blanco y negro, conocidas como foto postales. El motivo más reiterado y exitoso fue el Hotel Guaraní”⁹⁸

En archivo del diario ABC color, existe un artículo con un título muy gráfico: “El fotógrafo de la aldea que se convirtió en ciudad”. Entre las fotos de archivo del citado periódico, las más llamativas son las que relatan en imágenes el cambio padecido por la ciudad y sus habitantes, donde sobresalen aquellas que retratan la Asunción de los raudales. En el sitio web Portal Guaraní, encontramos un libro con fotografías de Klaus Henning que data de 1964⁹⁹, así

⁹⁸ Nota en diario ABC: <http://archivo.abc.com.py/2008-07-27/articulos/436339/el-fotografo-de-la-aldea-que-se-convirtio-en-ciudad>

⁹⁹Henning, Klaus, La iglesia de Yaguarón. Serie El Paraguay en Fotos. Vol. I: Yaguarón. Ediciones El gallo. Asunción-Paraguay, 1964.

mismo hallamos una reedición del libro que contiene gran cantidad de sus imágenes sobre Asunción: *Paraguay Pictórico*¹⁰⁰.

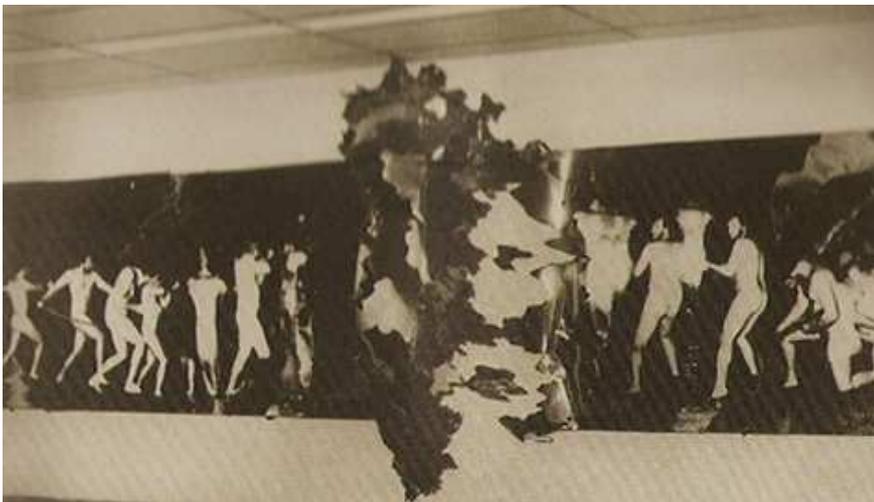
La década de los 60'

Además del auge de la tarjeta postal aparecen ya las primeras publicaciones en torno a la fotografía en nuestro país.

“Los libros de fotografía aparecidos en los 60's constituyeron antecedentes de los posteriores fotoensayos, si bien este género se generalizará con posterioridad. Henning realizó dos publicaciones: *Yaguarón*, 1964, y *Paraguay Pictórico*, 1970.”¹⁰¹

La década de los 70'

Un hecho precursor y llamativo a principios de los 70' fue la obra “Proceso” del escultor Hermann Guggiari, la cual combinaba fotografía, acero inoxidable y audio. Instalación expuesta en bienal de Medellín. Con esta pieza el artista “quería expresar la inutilidad del arma”¹⁰².

Parte de la muestra “Proceso”, realizada por Hermann Guggiari en 1972
(http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=2023)

¹⁰⁰ Henning, Klaus, *Paraguay Pictórico*. Asunción. Ediciones El gallo. Asunción – Paraguay. Reedición 1991.

¹⁰¹ <http://lorenzozucolillo.wordpress.com/2012/03/>

¹⁰² Pág. 66. Guggiari, Hermann, Publicación de Centro Cultural de la República El Cabildo. Proyecto de Gabriela Zuccolillo y Javier Rodríguez Alcalá. Artes Gráficas Zamphiropoulos, Asunción, Paraguay. 2008. 105 páginas.

En análisis de Javier Rodríguez Alcalá: “Ya en una situación consolidada, hacia 1970, se verifican otros empleos autónomos del dispositivo fotográfico; Desde enfoques experimentales prescindentes de intenciones temático-narrativas o vinculados a un registro documental, que buscó expresar una realidad social entonces poco difundida por la fotografía local (por ejemplo: Desde la década del 70 Jesús Ruiz Nestosa y Silvestre Ayala en el primer enfoque; José María Blanch, SJ, en el segundo)”¹⁰³. El vasto registro de puestas en escena de danza en Paraguay se lo debemos a este último, recientemente el FONDEC realizó una publicación que resume su obra. Además, está el acervo de imágenes de vida rural realizado por el mismo Blanch. El Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guash CEPAG realizó una publicación llamada “Campesino Rekove”¹⁰⁴ que recoge los aspectos de la vida campesina donde las imágenes de Blanch destacan el aspecto asociativo y la producción comunitaria.

Reunión de líderes de la comunidad de San Isidro del Jejuí, Yvypé. 1974. Foto de José María Blanch
(<http://ea.com.py/camacho-anulo-contratacion-de-funcionario-vinculado-a-la-represion-estronista/>)

El periodista Jesús Ruíz Nestosa resaltaba en el ambiente cultural de la época con su afición por la fotografía. Expuso por primera vez, en el Centro de Estudios Brasileños (Asunción, 1968) y desde entonces exhibe periódicamente sus trabajos tanto en el país como en el exterior. Su obra está representada en el CAV / Museo del Barro:

“Mis fotografías son en blanco y negro relatando el paisaje de Asunción. Ellas pretenden captar el espacio urbano que se va deteriorando a causa del crecimiento descontrolado de la ciudad, la apertura de avenidas y la creación de gasolineras que contribuyen a que el espacio urbano vaya borrando sus límites al tiempo que el lugar se llena de carteles

¹⁰³ <http://lorenzozucolillo.wordpress.com/2012/03/>

¹⁰⁴ Blanch, José María: Campesino Rekove. CEPAG. Asunción, 2009.

publicitarios de proporciones gigantescas. De este modo se pierde el sentido normal de la escala humana. Busco captar, además, -dice- la ambigüedad que surge, de manera espontánea, en dichos espacios ya sea por el encuentro de diferentes calles y los espacios falsos que se crean a través de los carteles y las señales de tránsito”.¹⁰⁵

Por su parte el crítico Ticio Escobar nos cuenta de la faceta fotográfica de Ruíz Nestosa, específicamente en torno a su obra *Celebración de la ciudad 1995-1999*:

“Jesús Ruiz Nestosa indaga acerca de las cartografías ocultas de la ciudad. Fotografía lugares de Asunción que históricamente sirvieron de hitos, puntos de referencia y lugares de cruce entre lo público y lo privado: escenarios de la memoria y de la práctica social, sede de monumentos que han perdido el aura. Ruiz Nestosa presenta estos sitios como no-lugares, sitios carentes de toda posibilidad de devenir escena de significación colectiva, espacios intercambiables y pasteurizados; neutralizados por la rentabilidad compulsiva y la ausencia de eficaces políticas urbanas.

Ante el caos de la ciudad descontrolada y la polución visual, la metástasis de la imagen que cubre el paisaje urbano con las redes de mensajes publicitarios, el artista puede intentar levantar figuras más potentes que las invasoras o puede buscar el silencio capaz de imponer su orden despejado, despojado. Ruiz Nestosa opta por sintetizar ambas posibilidades: nombra la ocupación abusiva de la ciudad y su crecimiento anárquico y lo hace tratándolos como cifras de desolación, de incomunicación radical, de vacío de presencia y de sentido. Más que como registro documental o gesto estético debemos entender esta operación como conjuro de nuevos lugares de inscripción, nuevas señales de orientación, nuevos espacios de reconocimiento colectivo y de vida cabal.”¹⁰⁶

En 1978 realizó una muestra individual llamada: *Piedras*, en el Centro Cultural Juan de Salazar. También se dedicó a una labor pedagógica y formó a muchos de quienes se convertirían en principales referentes del lenguaje fotográfico en los 90’, como el caso de nuestra entrevistada, Gabriela Zuccolillo.

La década de los 80’

“Hasta los 80’ en Paraguay, antes de la aparición de la fotografía digital, una gran parte de la fotografía era en blanco y negro, pero no toda, ya por ese entonces, la artista Alicia

¹⁰⁵ <http://www.mac.uchile.cl/exposiciones/bienalsaopaulo/ruiz.html>

¹⁰⁶ Escobar, Ticio en catálogo *Los Argumentos*. Agosto-Setiembre 2002. Impresión ArteNuevo. Asunción-Paraguay. Pág. 29.

Falabella (paraguaya, residiendo actualmente en Canadá), entre otros, se distinguía por sus fotografías a colores”, nos relataba Gabriela Zuccolillo en entrevista.

“Los que sostienen que la fotografía alcanza en el blanco y negro su máximo desafío se equivocan con frecuencia, pues también en el uso del color se puede desarrollar una aguda inquietud creativa. Eso nos demuestra esta vez la obra de Alicia Falabella, para quien el color, lejos de ser un elemento simplemente aleatorio en la composición, es fundamentalmente objeto de una sensible elaboración y modificación”¹⁰⁷

Fotografía de Alicia Falabella (<http://www.aliciafalabella.com>)

En esta época, las y los exponentes de la fotografía ya consideraban que su oficio constituía un arte por el objeto de la búsqueda: plasmar un concepto, narrar algo. En frase de Alicia Falabella:

“Ya que no sé de palabras, espero que mis imágenes hablen por si mismas. He tratado de transmitir con ellas mis más profundos sentimientos, soledades, tristezas, alegrías, encuentros y desencuentros.”⁹

En palabras de la entrevistada Gabriela Zuccolillo: “Aunque para algunos, la fotografía es parte de las artes visuales recién a fines de los 90’, ya habían artistas visuales trabajando el lenguaje fotográfico en sus obras, aquella obra pionera de Hermann Guggiari o el Guahjú de Annik Sanjurjo son dos casos muy importantes”.

¹⁰⁷ <http://www.aliciafalabella.com>

“El Guajhú” se mostró en el año 1975 y solamente en 2 ocasiones en el local de La Farándula, sobre su trabajo cuenta Annik Sanjurjo:

“Para mí significa mucho este DVD porque el audiovisual lo hice hace mucho tiempo, con diapositivas y música original de Nelly Jiménez. También porque se hace en homenaje a Casaccia, que estuvo un poco olvidado y se merece. Me enorgullece, que mi guajhú, nuestro guajhú, fue un trabajo conjunto de mucho esfuerzo con Nelly que hizo la música, con las personas que hicieron las voces, con Rudi Torga, Edda de los Ríos y Mirian Siena que hicieron las voces femeninas. Para mí significa mucho y ojalá que guste (...) Mi marido hizo un trabajo titánico de limpiar todas las diapositivas, unas 300 imágenes, remasterizar la música, porque estaba en cinta. Lo hizo todo en Estados Unidos, tuvo necesidad de recurrir a técnicos especializados”¹⁰⁸

Parece ser que en esta década se generó un giro en la fotografía en Paraguay. “A partir de los 80’s las orientaciones fotográficas se expanden considerablemente, por los que un recuento exhaustivo de las tendencias y fotógrafos excedería a los fines de este artículo. No obstante (y siempre bajo riesgo de omisiones), puede mencionarse – omitiendo la práctica publicitaria y comercial, también muy importante- algunos fotógrafos actuantes con posterioridad: Jesús Ruíz Nestosa, Alicia Falabella, Pedro Caballero, Luís Vera, Mario Franco, Manuel Prieto, Chiqui Velásquez, Ricardo Maldonado, José Luís de Tone, Juan Carlos Meza¹⁰⁹, Rosa Palazón, Carlos Bittar, Gabriela Zuccolillo, Juan Britos, Fernando Lipina, Javier Medina.

Más recientemente (finales de los 90’ y 2000): Lucas Barrios, René González, Christian Núñez, Laura Mandelik, Etel Saucedo, Tamara Minguelson, Jorge Vidart, Bettina Brizuela, Negib Giha, Rocío Ortega, Javier Valdez, Mónica Matiauda, Fredi Casco, Simone Herdrich, Francene Kerry Planás, Fernando Romero, de entre otros”¹¹⁰

¹⁰⁸ <http://archivo.abc.com.py/2007-04-17/articulos/323633/anik-sanjurjo-presenta-en-dvd-el-guajhu-de-casaccia>

¹⁰⁹ Juan Carlos es otro de los referentes de la fotografía que planteó en una exposición un alegato sobre lo plástico en el trabajo de la fotografía.

¹¹⁰ <http://lorenzozucolillo.wordpress.com/2012/03/>

Fotografía panorámica del centro de Asunción, de Juan Carlos Meza.
(http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=16229)

Fotografía de Carlos Bittar. (<http://forma.com.py/fotografia/2011/11/04/libro-8-ciudad/>)

Galería Fotosíntesis

Uno de los hitos o episodios fundamentales en el ámbito de la fotografía fue la creación de una editorial especializada en dicho lenguaje. Es en los 80' que el fotógrafo Fernando Allen funda la galería fotográfica y editorial: *Fotosíntesis*, especializada en exposiciones y libros de fotografía, la cual constituyó por muchos años un lugar de encuentro para las y los exploradores de este ámbito. Es de gran importancia el aporte de una editora especializada en la fotografía para el impulso de la misma, en Portal Guaraní se encuentra la reseña de publicaciones a cargo del artista relacionadas con Bolivia, Brasil y otros países latinoamericanos, al final del apartado de fotografía presentamos una selección de obras publicadas las relativas al Paraguay.

Uno de los libros producidos por el fotógrafo Fernando Allen, desde su editorial Fotosíntesis.

La década de los 90'

Entrando en los 90', los ámbitos del fotoperiodismo y de la fotografía comprometida políticamente, se ven enriquecidos y fomentados enérgicamente con la llegada del fotógrafo argentino Jorge Sáenz. Tal como nos narra la entrevistada Gabriela Zuccolillo; "él tuvo un rol fundamental en la valoración de la producción fotográfica en los medios impresos/periódicos, etc. Aportando mucho a la conformación de un escenario donde adquiere valor simbólico el hecho de ser fotoperiodista. Es así que, varios fotógrafos, entre ellos Luis Vera, que venían haciendo fotos dentro de su rol, fueron profundizando su inserción en el lenguaje fotográfico"

En una nota periodística reciente se dice de Jorge Sáenz:

"Inspiró a una generación de fotógrafos con la crueldad de la observación y la ternura de la mirada. La misma nota nos cuenta del compromiso político del artista y del modo en que su posicionamiento impregna su trabajo fotográfico. Aunque Jorge eventualmente dejó la militancia, esa especial simpatía por los que tienen menos y sufren más nunca lo dejó a él y atraviesa todo su trabajo fotográfico, pero se ve con especial claridad en sus libros de ensayo fotográfico: rompan filas (1996), sobre el servicio militar obligatorio; El embudo (1997), sobre el penal de menores Panchito López; El amigo de Hortensia (2007, en colaboración con Pedro Servín y René González), sobre los internos del Hospital Neuropsiquiátrico; y 400 (2010, en colaboración con Jorge Vidart), sobre la tragedia del Ycuá Bolaños, todos ellos producidos y editados en nuestro país"¹¹¹

Simultáneamente a los desarrollos del fotoperiodismo, en esta década ya se encuentran variadas manifestaciones donde la fotoimagen aparece ligada a la plástica y otras expresiones de las artes visuales. Jorge Cudas es un artista que pinta sobre fotografía y explora con obras que combinan video, danza y fotografía¹¹². La entrevistada Gabriela Zuccolillo lo recuerda así: "Él era uno de los que ya hacía color en los 80' y mucha experimentación, pintaba ya desde ese entonces sobre fotos y tenía una casa/taller/galería donde se podía ver la movida under de los 80'"

El Aleph

Por su parte, en los 90', el colectivo de artistas visuales El Aleph, hace explícita la búsqueda de una hibridez entre lenguajes diversos; fotografía, pintura, escultura. Con este grupo

¹¹¹ Ver entrevista de Silvia Sánchez Dimartino en <http://forma.com.py/blog/>

¹¹² http://www.youtube.com/watch?v=PeJCGtT-oCw&feature=player_embedded

cobran mayor visibilidad las Instalaciones, muchas de las cuales incorporan al fotoensayo. Un ejemplo muy simbólico lo constituyó Hamacas, de Fátima Martini, en 1994. El crítico Ticio Escobar escribe respecto a esta propuesta artística:

“Para el indígena, la hamaca es utensilio indispensable (...) Para confeccionarla, Fátima no recurre a las fibras de algodón o de caraguatá sino a los medios que le provee su propia cultura; usa tiras de fotografías adheridas entre sí que conforman un itinerario combado y pendulante: el derrotero arqueado de las hamacas”¹¹³

Remarcando la importancia de este grupo nos expresaba en entrevista Gabriela Zuccolillo: “No solo por el uso de la fotografía en sus obras es importante este grupo para hacer un derrotero de las relaciones entre fotografía y artes visuales en Paraguay, sino que otro aspecto importante del rol que cumplió la fotografía en el grupo El Aleph fue debido a que muchas obras eran performáticas, instalaciones precederas, efímeras, etc, entonces la fotografía tuvo el rol de registrar las obras y en algunos casos es *lo que queda* de esa obra propuesta”.

Marcos Benítez, miembro del mismo colectivo, presentó en 1999, Hacer y deshacer la vida cotidiana, obra relativa al sitio llamado Laguna Cateura, en la que combina botellas, impresión fotográfica sobre acetato, soportes de madera y transfer sobre tela.

Muestras del trabajo de Marcos Benítez: Epidermis. Instalación, fotografías intervenidas, sábana de algodón y colchón, 2002; y Mboi jegua Tejido en papel fotográfico, 2006. (<http://www.marcosbenitez.com>)

¹¹³ Escobar, Ticio en catálogo Los Argumentos. Agosto-Setiembre 2002. Impresión ArteNuevo. Asunción-Paraguay. Pág. 23

Es en esta década cuando no solo sobresalen individualidades abocadas a este lenguaje visual sino que empiezan a configurarse colectivos que organizan muestras fotográficas relevantes para la construcción de la escena cultural asuncena. Tal es el caso del *colectivo Fotografía Asunción* (Gabriela Zuccolillo, Jesús Ruíz Nestosa, Javier Rodríguez Alcalá, entre otros).

Hacia finales de los 90' cada vez se hace más explícito el carácter de la fotografía como arte. Nombramos a continuación muestras en las que los artistas, ya sea de forma individual o colectiva, fueron posicionando su búsqueda de sentido a través de la fotografía.

En 1996, Gabriela Zucolillo realiza una exposición de fotografías en Pequeña Galería, donde expone claramente el divorcio de la fotografía de la realidad, frente a la idea comúnmente aceptada de que una foto es un reflejo de lo real. Javier Rodríguez Alcalá escribe en el catálogo de noviembre de 1996 respecto a su obra: “(...) una posible constante que recorre los contrastantes sub-grupos de la muestra, sea la clara voluntad de irrealidad que manifiesta Gabriela cuando enfoca la lente en realidades que le enfrentan. Recordamos – siguiendo a Barthes- que paradójicamente la fotografía es esencialmente irreal”. Por su parte, Jesús Ruíz Nestosa aporta en catálogo de la misma muestra: “Ajena a todo folclorismo, ausente de toda nota de nostalgia, Gabriela está interesada en el problema esencial de la fotografía: el lenguaje visual, su gramática, las posibilidades de expresar su propio mundo sin olvidar la forma en que se influyen y condicionan mutuamente fotógrafo y objeto fotografiado”.

Estos análisis sobre una obra en particular, nos exponen el lugar que va ocupando el lenguaje fotográfico en la sociedad paraguaya de los 90'.

Es así que, en 1998, en el Centro de Estudios Brasileños, se abre la muestra Nuevas Miradas, en la que se reúnen autores a partir de afinidades comunes, aun viniendo de historias muy diversas. El catálogo de la citada muestra es presentado por Javier Rodríguez Alcalá: “Se trata – y de allí el título de la exposición- de nuevas miradas que exploran y aportan al lenguaje fotográfico desde un territorio personal e individualizable. Individualidad y diversidad

que se verifican en temas y técnicas muy distintas”. Los referentes de la citada muestra son: Miyoshi Nishikawa, Paola Nuovo, Claudia Casarino, Fredi Casco, Pedro Barrail.

En el mismo año, en el mismo centro cultural, se llevó a cabo la muestra llamada Ocho Fotógrafos, Visión y visiones, dedicada a exponer el desarrollo histórico de la imagen fotográfica. Expusieron en esta ocasión: Jesús Ruíz Nestosa, Javier Medina, Carlos Bittar, Pedro Caballero, Alicia Falabella, Juan Carlos Meza, Lipina Fernando, Gabriela Zuccolillo.

En los 90’ también se abre el espacio anual Feria Artística FA en el Centro Cultural Juan de Salazar, coordinado por la bailarina y coreógrafa Dominique von Thuemen, en el cual la fotografía aparece como una de las representantes del arte visual entre diversas expresiones artísticas como danza, teatro, plástica, audiovisual, etc.

En la FA de 1998, los representantes del lenguaje fotográfico fueron Juan Britos, Agustín Nuñez, Carlos Pérez y Gabriela Zuccolillo. En su versión de 1999, están como referentes de la fotoimagen, José Luis De Tone con “Re-producir para recordar”, Javier Medina con “Retratos de artistas contemporáneos”. Luis Vera y Gabriela Zuccolillo. En la FA del 2000, en la selección de ensayos fotográficos aparecen Gabriela Zuccolillo, Javier Medina, Luis Vera, José Luis de Tone.

Por su parte, a finales de los 90’ se generan dos movimientos aglutinadores en el campo de las artes, Gente de Arte¹¹⁴ y Faro para las artes¹¹⁵, donde: “la fotografía como lenguaje ya tiene un lugar y va convirtiéndose en la vedette”¹¹⁶. Comenta Gabriela Zuccolillo al respecto: “De los tres premios, el segundo y el tercero fueron otorgados a propuestas fotográficas: Britos y Bittar, ambos provenientes del mundo de la fotografía y no de las artes visuales, como hasta ese entonces se establecían las diferencias”.

En 1997, fue creada la asociación para las artes visuales en el Paraguay: Gente de Arte, en relación a su lanzamiento con la performance “Esculturas Vivas”, Adriana González Brun expresa:

¹¹⁴ Catálogo Gente de Arte, Producción de los 90’. FONDEC, Asunción, 2002. 147 páginas.

¹¹⁵ Catálogo Premio Jacinto Rivero. Ediciones Faro para las artes. Asunción, 2002. 193 páginas.

¹¹⁶ Gabriela Zucolillo en entrevista, agosto 2012.

“La visión de los artistas constituye un aporte significativo, especialmente en momentos de crisis como los que estamos viviendo. Promueve la crítica, la denuncia y refleja la realidad, cuyo indudable dramatismo mueve a rectificaciones. Somos conscientes de que en este momento no tenemos que perder el rumbo. En la performance que presentamos, resaltaron algunos aspectos de la sociedad, salpicados por la ironía, para abstraernos de la realidad por unos instantes, como terapia para iniciar una nueva etapa. Como artistas visuales nos expresamos mejor con las imágenes, tenemos el poder de representar el espíritu del tiempo, el sentir de los habitantes, sus sueños, sus anhelos, sus temores”¹¹⁷

Cabe mencionar, como episodio que generó mayor legitimidad de la fotografía en el campo de las artes, el Premio Salón de Arte Joven del diario La Nación del año 2000 estuvo dedicado a la fotografía contemporánea, respecto al cual escribía Adriana Almada:

“Muchos de ustedes estarán preguntándose por qué decidimos dedicar esta edición completa a la muestra de fotografía contemporánea surgida del III Salón de Arte Joven La Nación. La respuesta es simple. Porque ustedes merecen ver lo que una nueva generación de creadores está proponiendo. Porque la fotografía, no solo utilizada como soporte para configurar un lenguaje visual sino como genuina expresión individual, ha aumentado un protagonismo en el campo del arte. Y decir esto ya es engañoso porque ¿quién duda de que siempre fue verdadero arte?”¹¹⁸

En el mencionado concurso, el primer premio correspondió a “Paisajes de la memoria” de Gabriela Zuccolillo, el segundo a “Pasión por el color” de Javier Medina. Las menciones correspondieron a Juan Carlos Meza, Francisco Daniel Díaz, Martín Miguel Crespo, Ingrid Seall, Manuel Alejandro Jiménez Giangiacomo, Enrique Collar, Fredi Casco, Natalia Patiño.

¹¹⁷ Catálogo Gente de Arte, Producción de los 90'. FONDEC, Asunción, 2002. 147 páginas.

Pág. 18

¹¹⁸ Edición especial de la Revista, diario La Nación, editora Adriana Almada, Domingo 12 de noviembre de 2000, República del Paraguay – Año VI- nro. 286

Continuando con espacios de legitimación cada vez mayor de la fotografía como lenguaje artístico, se constituyó en el 2001, Faro Asociación para las Artes, en cuyo marco, la fotografía se incluye como arte visual. En la edición del catálogo del concurso de artes visuales, las imágenes realizadas por Gabriela Zuccolillo no son meros registros de las obras ganadoras, configuran un discurso, un modo de contar, el arte sobre el arte. Al inicio de la publicación aparece un apartado sobre la fotografía escrito por Javier Rodríguez Alcalá, siendo el segundo y el tercer premio correspondientes a ensayos fotográficos:

Oriente – Occidente, de Juan Britos

“La cámara de Juan Britos registra acontecimientos nimios y trascendentes a la vez. (Entre los indígenas no hay separación entre lo uno y lo otro, lo sagrado impregna la rutina diaria, sobrevive a la evangelización y a la miseria). Así, esta muestra podría tomarse como crónica etnográfica de primera agua, como apuntes certeramente elaborados para trazar un panorama sumario, hecho de acentos y silencios, sobre el día a día de ciertos pueblos aborígenes que habitan el Paraguay. Sin embargo, él rechaza esta posibilidad, consciente de la precariedad del registro, y se concentra en la organización visual de un universo al cual se aproxima con respeto y reverencia”¹¹⁹

Puerto Boquerón, Alto Paraguay. Juan Britos (<http://www.cultura.gov.py/lang/gu/2011/08/miradas-desde-oriente-occidente-muestra-fotografica-juan-britos/>)

Fin de Zona Urbana, de Carlos Bittar

¹¹⁹ Almada, Adriana en Catálogo Premio Jacinto Rivero. Ediciones Faro para las artes. Asunción, 2002. 193 páginas. Pág. 63

“Fin de Zona Urbana es, pues, el resultado de años de trabajo. La serie, iniciada en el 96’, es pensada por su autor como parte de una obra mayor, todavía inacabada, que podría culminar en el año 2003, año de nuevas elecciones presidenciales, con su consecuente contaminación visual por obra de la propaganda electoral callejera. Situado al límite de lo urbano y lo rural, como bien señala Javier Rodríguez Alcalá en este mismo libro, podríamos decir que Bittar crea, con sus fotografías, la “inter-ciudad” a la que todavía no hemos accedido como concepto”¹²⁰

Fotografía de la serie Fin de zona urbana, de Carlos Bittar.

(<http://bittarb2.blogspot.com/2010/01/contrapunto.html>)

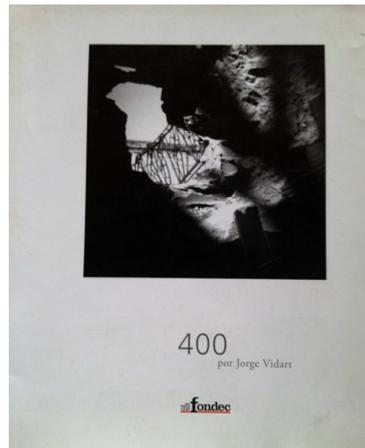
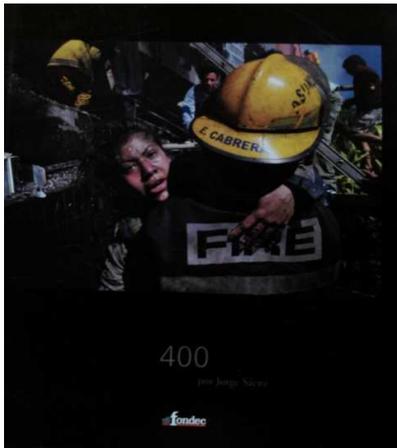
Entre mediados de los 90´e inicios del año 2000 se abren nuevas modalidades y se habilitan talleres de fotoensayo, de los que se destaca el promovido por Mario Franco y el promovido por Jorge Sáenz, quien configuró el colectivo Ojo salvaje.

ACTUALIDAD

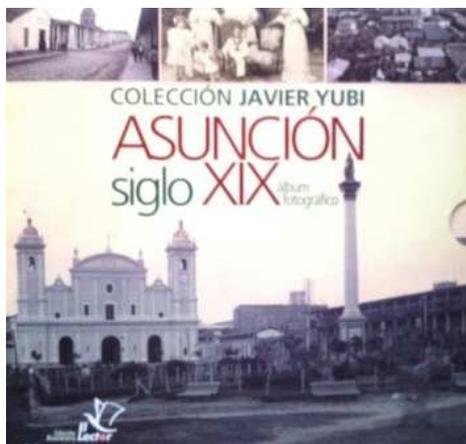
A partir del año 2000 pareciera que una acción estimula a otra acción en el ámbito del lenguaje fotográfico, en lo que hace a los más recientes años, publicaron libros de fotografía

¹²⁰ Almada, Adriana en Catálogo Premio Jacinto Rivero. Ediciones Faro para las artes. Asunción, 2002. 193 páginas. Pág. 71

Jorge Sáenz¹²¹, Carlos Bittar, Francisco Maldonado, Fernando Allen, Martín Crespo, Javier Yubi, Vidal González Vera, Adriana Almada. La editorial especializada FOTOSINTESIS continúa con su labor iniciada en los 80' y por otra parte, la revista WILD, publica desde el año 2003 ensayos fotográficos de autores nacionales y extranjeros.

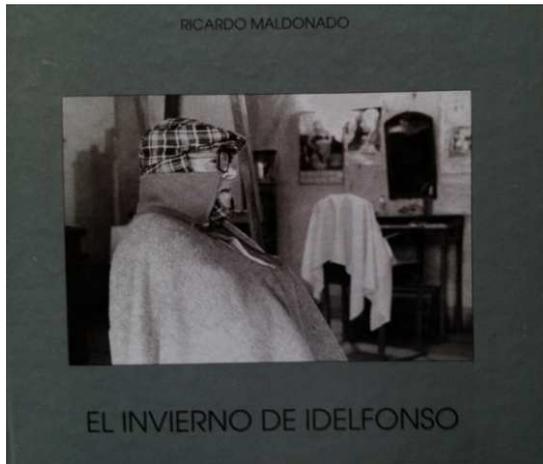

400, Jorge Sáenz y Jorge Vidart. Fondec, 2005

Asunción siglo XIX, Javier Yubi. El Lector, 2010.

¹²¹ Asunción, Documentos recientes. Ediciones El ojo salvaje. Auspiciado por FONDEC. Asunción, 2008. 204 páginas.

El invierno de Idelfonso, Ricardo Maldonado. Edic. Autor, 2004.

La revista Wild se caracteriza por el trato en la fotografía. N° 128, Agosto, 2011. (<http://revistawild.blogspot.com/>)

Por su parte, aumenta la cantidad de fotógrafos, que ampliando su lenguaje visual, se dedican al registro de artes escénicas, es el caso de Marco Bogarín, Julián Armoa, Willi Duarte, Ana Laura Rivarola. Y otros, como Gabriela Zuccolillo, que participan de la creación de obras teatrales donde la fotografía y el audiovisual se constituyen en un protagonista más. Caso de las obras: *Virgencita*, escrita y dirigida Jorge Baez. *Mercaderes*, escrita y dirigida por Hugo Robles. *Yvu*, dirigida por Ever Enciso, entre otras.

“Asunción años 30”, obra de Wal Mayans. Fotografía de Ana Laura Rivarola

A nivel nacional se organizó un premio en el año 2011: Ojo al Estado. En el que la fotografía ganadora correspondió a: José Bogado.

A su vez, encontramos modalidades donde la fotografía y el audiovisual se potencian, como el caso de un documental fotográfico sobre Paraguay con el foco puesto en la dimensión social de la fotografía¹²²

Llegados a este punto, queremos volver a resaltar las ligaduras existentes entre las artes plásticas y la fotografía, recalcando el campo expansivo de las artes, que en texto de Javier Rodríguez Alcalá alcanza la siguiente síntesis:

“*Cruces e Hibridaciones*; la relación entre fotografía y artes plásticas registra diversos antecedentes locales, y en años recientes se ha propuesto desde cruces e hibridaciones entre la foto imagen y otros lenguajes.

Se señala esto sin descartar diversos antecedentes: Desde los remotos “apuntes fotográficos” del pintor Pacheco Ochoa, a posteriores empleos de la fotografía por Hermann Guggiari, Leonor Cecotto, Anik Sanjurjo (el Guajhú), Bernardo Krasniasky, Ricardo Maldonado e Isanne Gayet y Nelson Martinesi, por citar algunos. Más recientemente otros artistas plásticos emplearon la fotografía en sus obras de manera más o menos directa: Fátima Martini, Enrique Collar, Carlo Spatuzza, Ricardo Migliorisi, Osvaldo Salerno, Claudia Casarino, Erika Meza y Javier López, Maria Gloria Echauri, Daniel Milesi, de entre otros”¹²³

¹²² Documental Fotográfico, sobre Paraguay con toda su dimensión social ... (1) - Marcela Barahona
Documental Fotográfico, sobre Paraguay con toda su dimensión social ... (2) - Marcela Barahona

¹²³ <http://lorenzozucolillo.wordpress.com/2012/03/>

De la serie “Pintura vs. Fotografía y Viceversa”, de Enrique Collar, Monocromo, 2009. (http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=10549)

Postcolonia, Érika Meza y Javier López (<http://www.postcolonia.com>)

En la presente búsqueda encontramos también que la fotografía en Paraguay, ya no se trata de un arte concerniente únicamente dentro de las fronteras, la producción de fotógrafos paraguayos es reconocida en Latinoamérica y Europa, encontramos por ejemplo, un apartado dedicado a la fotografía de Paraguay y Uruguay en la revista La Vanguardia, de Barcelona: “Autorretrato de América Latina”¹²⁴, donde se exponen fotografías de Gabriela Zucolillo, Jorge Sáenz, Carlos Bittar, Lucas Núñez y Juan Britos. Por su parte, en la revista latinoamericana especializada en fotografía Sueño de la razón, encontramos ensayos fotográficos de Alexandra Dos Santos y Fredi Casco¹²⁵.

¹²⁴ Magazine, La Vanguardia, 14 de setiembre del 2008. Barcelona, España.

¹²⁵ www.suenodelarazon.org

En cuanto a recopilaciones realizadas recientemente relativas a la fotografía en Paraguay, en el año 2011, el diseñador Alejandro Valdez Sanabria realizó una reseña llamada: Breve historia del Paraguay en 11 libros de fotografía, publicado en el primer número de la revista FORMA¹²⁶ editada por la empresa de muebles ACHON. Aparecen citados en este texto algunos de los álbumes ya citados más arriba correspondientes a la producción de las décadas del 20' y del 30', pero además se citan las siguientes publicaciones más recientes:

Saénz, Jorge: *Rompan filas*. Editado por SERPAJ PY. Asunción, 1996.

Bittar, Carlos: *Pretérito*. Edición del Ojo Salvaje. Asunción, 2009.

Vidart, Jorge, Saénz, Jorge: *400*. Edición del Ojo Salvaje / Coordinadora de Víctimas del Ycuá Bolaños. Asunción, 2010.

Varios autores: *Asunción, Documentos recientes*. Edición del Ojo Salvaje. Asunción, 2008.

Para cerrar el apartado de fotografía en nuestro país, queremos resaltar un proceso que da cuenta de las posibilidades insospechadas que habilita la tecnología digital en cuanto a la reducción de costos y la accesibilidad al lenguaje fotográfico para un mayor rango de la población. En el artículo periodístico citado anteriormente, Breve historia del Paraguay en 11 libros de fotografía, Alejandro Valdez Sanabria cita el acervo fotográfico enmarcado dentro de un proyecto de las comunidades indígenas Aché, materializado en un libro llamado: Relatos de los abuelos y abuelas Aché¹²⁷, en el que tenemos la oportunidad de ver una producción fotográfica realizada por: Santiago Urugi, Samuel Piragi, Valiente Javagi, Víctor Jaguagi, Francisco Kandegi, Ricardo Mbrekrorongi, Carlos Payvagi y Teresa Payvagi. Relata Alejandro Valdez que: “Las imágenes nos llevan a ceremonias íntimas del cotidiano de su comunidad: los amigos, el juego, la educación, la caza y la pesca colectiva. Nos encontramos así con registros alejados de la victimización de la que muchas veces han sido objeto.”¹²⁸

¹²⁶ <http://forma.com.py/fotografia/2011/11/04/libro-11-ache/>

¹²⁷ Varios autores, Djary purangi emi djamogi wywy ekwawe. Ache Djawu-Palabra Aché. Asunción, 2011.

¹²⁸ Revista Forma, Noviembre 2004. pág. 166. <http://forma.com.py/blog/>

Djary purangi emi djamogi wywy ekwawe, Varios autores. Ache Djawu – Palabrá Aché. Asunción, 2011
(<http://forma.com.py/fotografia/2011/11/04/libro-11-ache/>)

En el citado material encontramos la mirada de un pueblo originario sobre sí mismo, lo cual es un giro importante respecto al histórico rol de “objeto a fotografiar” en el que los pueblos originarios han sido colocados principalmente a inicios de 1900.

AUDIOVISUAL

A modo de introducción

En este apartado ponemos el énfasis en la historia del audiovisual en nuestro país, retomando algunos de los episodios ya nombrados en el desarrollo de las artes visuales y aportando especificidades del universo del lenguaje cinematográfico. Nuestras principales fuentes provienen de dos de las personas que vienen escribiendo sobre cine: Fernando Moure y Manuel Cuenca. Así como del trabajo de investigación en arte crítico realizado por Lía Colombino y la tesis académica de Juan Carlos Maneglia y María Rossana (Tana) Schémbori¹²⁹.

En “Historia del Audiovisual en el Paraguay”, el periodista, documentalista, actor y productor, Manuel Cuenca reseña que:

1900: PRIMERA PROYECCION CINEMATOGRAFICA EN PARAGUAY

En Paraguay, se realizó la primera exhibición de “vistas de actualidad”, en junio de 1900. Habían pasado sólo cinco años después de la primera proyección pública del cine en el mundo realizada en París, Francia. Diez fueron las películas exhibidas, en ocasión, en el Teatro Nacional en Asunción, luego Teatro Municipal. Tenían alrededor de cinco minutos de duración, cada una, eran en blanco y negro y mudas: “Juego de niños”, “Artistas de circo”, “Jardín de plantas en París”, “Una doma en México” y “Maniobra de la armada española”, entre otras. Se utilizó un proyector de un argentino de apellido Parraviccini. Un periódico de la época menciona que, jóvenes de la alta sociedad asunceña, que fueron a presenciar la proyección, armaron disturbios debido a que la proyección languidecía a cada rato, impidiendo una buena visión, como era normal en aquella época. Los jóvenes fueron a pasar la noche en la Central de Policía, al lado del Teatro Nacional. Proyectores de esa época no utilizaban energía eléctrica. Se generaba, pues, la

¹²⁹ “El video de ficción en la década de los ‘80”, memoria de licenciatura Universidad Católica Ntra. Sra. de la Asunción (UCA), 2001.

luz con una sustancia química llamada carburo, que iluminaba por unos minutos la imagen, pero luego se debilitaba. Entonces, el operador cargaba más carburo y la luz volvía.¹³⁰

En el mismo texto, Manuel Cuenca reseña las primeras películas hechas en Paraguay, las películas realizadas durante y post Guerra del Chaco, pasando por la descripción de trabajos audiovisuales desde 1960 hasta la actualidad, proporcionando una importante cantidad de enlaces (links) donde profundizar la información.

En “Sopa paraguaya. Recetario híbrido para una videografía”¹³¹, el autor Fernando Moure connota la mixtura y experimentación que caracterizan al cuerpo audiovisual en Paraguay:

“El título de este artículo alude a uno de los platos típicos de nuestra tierra, “la sopa paraguaya”, y cuyo nombre remitiría a un caldo, a una sopa líquida. Sin embargo, esta especialidad típica es un pastel sólido cocido al horno, compuesto básicamente de harina de maíz. Con la ambigüedad conceptual entre los estados líquido y sólido que resume esta comida, quiero poner en evidencia las contradicciones y mezclas que muchas veces son regla común en Paraguay en el campo que nos ocupa. De forma a clarificar el concepto gastronómico, éste servirá para recordar al lector la amalgama de elementos diversos que intervienen en nuestra escena audiovisual con acento artístico. Tan amplio espectro, que incorpora diferentes géneros entre documentales, ficciones, videoarte, producciones experimentales, examina un cuerpo audiovisual heterogéneo y que, a fuerza de interrupciones y silencios, conforman esta breve relación, y nunca una historia lineal”¹³².

Taller de Cira Moscarda (1962 a 1982)

“En este Taller se desarrollaron experiencias fílmicas que fueron realizadas por Juan M. Prieto, Bernardo Krasniansky, Ricardo Migliorisi y Jorge Nasta, entre otros. En 1968 se realizó *Jayne hasta el asco*, film en Super8 exhibido en la Galería Atlántica, con 90 minutos de duración; y cuyo tema recurría a un imaginario con influencias de la cultura pop y psicodélica. Por su parte, Krasniansky realizó, hasta su partida del Paraguay en 1971, los vídeos *Fenomenum* y *Papeles*, los cuales aparentemente forman aún parte del acervo del CAYC (Centro de Arte y

¹³⁰ Texto de Manuel Cuenca (2009) http://www.recam.org/files/documents/historia_de_cine_paraguayo.doc.pdf

¹³¹ <http://videoarde.com/video-en-latinoamerica/textos.html>

¹³² Moure, Fernando, febrero de 2008. *Video en Latinoamérica. Una historia crítica*, Laura Baigorri (ed.) Brumaria n.10, AECID, Madrid, 2008.

Comunicación) de Buenos Aires. Vale apuntar que no se conserva ningún material de archivo sobre esta prehistoria de la imagen en movimiento”¹³³.

Conformación del Grupo Cine Arte Experimental (1964)

Las personas involucradas en esta gesta fueron: Carlos Saguier, Jesús Ruiz Nestosa, Tomás Palau, Antonio Pecci. “Este grupo comienza a elaborar, gracias a la aparición de las videograbadoras, una mirada cercana al cine documental, con *El pueblo* (1969), un mediometraje experimental exhibido internacionalmente y que provocó la ira del dictador Alfredo Stroessner; así como *La silla* y *Francisco*, entre otros”¹³⁴.

Proyección de Fenomenun de Bernardo Krasniansky (1967): “La proyección de esta obra generó irritación en el público, cosa que no sucedía en la escena local”¹³⁵

Estreno de la película *El Pueblo* de Carlos Saguier (1969)

“Constituye un hito dentro del cine nacional y sobre todo desde una mirada crítica y, para ese momento, contemporánea. Generó cierto rechazo y malestar en el gobierno. Las instituciones involucradas fueron: CCPA y Cine Arte Experimental”¹³⁶

El Guajhú (El aullido) de Annick Sanjurjo (1975)

El corto de Annick Sanjurjo, *El guajhu* (1975), una interpretación de la novela del escritor Gabriel Casaccia, fue realizado con fotosecuencias de *slides* y hace pocos años convertido a formato digital.

“Ya en la década del ´80, cortometrajes experimentales fueron realizados por Luis Ughelli, Manuel Cuenca, Ray Armele y referentes ligados al Taller Universitario de Cine (TUC). Aníbal Cardozo Ocampo y Juan Manuel Prieto realizaron el videoclip *Terra* hecho con vídeo,

¹³³ Moure, Fernando, febrero de 2008. *Video en Latinoamérica. Una historia crítica*, Laura Baigorri (ed.) Brumaria n.10, AECID, Madrid, 2008.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Colombino, Lía: EPISODIOS (texto inédito)

¹³⁶ *ibid*

proyecciones de *slides* y música en vivo. De 1981 datan los documentales con un tratamiento renovador de Enrique López Grenno sobre aspectos de la cultura popular paraguaya”¹³⁷

“Autorretrato”: En 1984, se da un hito precursor del uso del video artesanal como expresión empleada por artistas visuales, se trata de la obra “Autorretrato”, de Margarita Morselli y Juan Carlos Maneglia, la obra trabaja el tema de la memoria y la crítica del presente. Comentaba el crítico de arte Ticio Escobar en relación al argumento del material:

“La narrativa de la obra se despliega en torno a la figura de una persona que asciende las gradas de una escalera sobre el fondo de pequeños ruidos, murmullos cotidianos, rumores de una ciudad o un tiempo que quiere ser dejado atrás, aunque quizá no lo pueda. Esta tarea continua, inacabada, inacabable, puede mentar conscientemente o no, la lógica (a)temporal de un modelo presentado como imperecedero (El Paraguay Eterno con Stroessner)”¹³⁸

“En 1987 se realiza el corto de David Pérez Minier titulado *María Isabel o el viaje en tranvía*, una evocación de la artista Mabel Arcondo. Como primeras experiencias de videoarte pueden citarse el vídeo experimental del artista Julio González Marini con imágenes de bosques, en el contexto de una muestra titulada “La destrucción del paisaje”, llevada a cabo en el Centro Cultural Paraguayo Americano. En 1989, poco después de la caída del dictador, se realizó en la Galería Miró la muestra “Los años del miedo”, donde también González Marini elaboró un montaje instalando monitores con alambres de púas que emitían material documental de archivos televisivos sobre manifestaciones y represiones ocurridas durante el régimen militar. Igualmente, en la ocasión se proyectó un diaporama sobre graffittis censurados en la vía pública, parte de una investigación que encaró la fotógrafa Rosa Palazón en esos años”¹³⁹

Primer Certamen Nacional de Videos en el Paraguay

“Visibilización del video como lenguaje visual. Juan Carlos Maneglia gana el primer puesto”¹⁴⁰

¹³⁷ Moure, Fernando, febrero de 2008. *Video en Latinoamérica. Una historia crítica*, Laura Baigorri (ed.) Brumaria n.10, AECID, Madrid, 2008

¹³⁸ Escobar, Ticio en catálogo Los Argumentos. Agosto-Setiembre 2002. Impresión ArteNuevo. Asunción-Paraguay. Pág. 33.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Colombino, Lía: EPISODIOS (texto inédito)

“Marcos Benítez con sus Luciérnagas a ras del piso (1998)

Es una videoinstalación que recoge la experiencia de unas personas en el vertedero de residuos de Cateura, a orillas del río Paraguay. Las primeras imágenes proyectadas en el suelo van cobrando lentamente sentido de realidad: los puntos de luz de las linternas de los trabajadores-recicladores encendidos ya no son metafóricas luciérnagas. Sin intervenciones, en tiempo real, este registro sugiere un espacio donde el espectador puede recrear el hacer de estas personas y el ambiente donde se desarrolla esta actividad”¹⁴¹.

Ana Ayala y Fredi Casco, Videopatía doméstica (1999)

Estos autores presentan en la FA la “La video - instalación (que) consiste en dos monitores enfrentados y colgados del techo donde se muestran escenas de violencia doméstica. Ana Ayala y Fredi Casco. Las instituciones involucradas son FA de las Artes y Centro Cultural de España Juan de Salazar”¹⁴²

Paz Encina presenta su corto *Hamaca (2000)*: “con este video, muestra el que será su lenguaje: el cine. La espera y el silencio, un tema recurrente en el ámbito local, es trabajado desde sus múltiples connotaciones. Será el punto de partida para realizar su guión cinematográfico”¹⁴³.

Asuanima, Muestra Audiovisual + Multimedia (2004): Primer intento de hacer muestra audiovisual. El videoarte adquiere mayor relevancia a partir de sus posibilidades críticas. Fernando Moure en el CCEJS¹⁴⁴.

“Los videos *El campo del dolor* y *El sentido de la utopía* de **Javier López** y **Erika Meza (2000)**¹⁴⁵ se presentan en la Euroamericana de Cine, video y arte digital (Buenos Aires)

¹⁴¹ Moure, Fernando, febrero de 2008. *Video en Latinoamérica. Una historia crítica*, Laura Baigorri (ed.) Brumaria n.10, AECID, Madrid, 2008

¹⁴² Colombino, Lía: EPISODIOS (texto inédito)

¹⁴³ ibid

¹⁴⁴ <http://www.asuanima.net/>

¹⁴⁵ www.postcolonia.com

representando a Paraguay: videocámara Hi 8, donde aparecen los propios artistas denunciando, ya sea los oscuros intereses de las políticas culturales hegemónicas o los trabajos de campo de las organizaciones internacionales y no gubernamentales en las zonas rurales. Formando parte de un compilado, las obras circularán y obtendrán visibilidad. La publicación de algunos artículos también visibilizará su trabajo. Los artistas serán luego invitados a participar de la Bienal de La Habana en 2009”¹⁴⁶.

Paisajes/landscapes (2004) “es una serie de animaciones hecha en coautoría por Bettina Brizuela, Gabriela Zuccolillo y Juanchi Franco. Partiendo de pinturas de artistas modernos paraguayos como Pablo Alborno e Ignacio Núñez Soler, se recrean e intervienen estas pinturas originales con secuencias animadas”¹⁴⁷.

El autor Fernando Moure realiza una crítica sobre obras y artistas del siglo XXI sobre los que elige hablar:

“*Visiones y sinfonías radicales*. Juanchi Franco, autor audiovisual inclasificable y actualmente involucrado con la cultura VJ, está fascinado actualmente por la relación entre música e imagen. Con su premisa de *¡Videoarte para las masas!*, ha potenciando *Audiovisualeños*, combinando sonidos eclécticos, del *drum n’ bass* a la cumbia pop, e imagen animada, aunque esta actividad ha implicado su alejamiento de los circuitos del arte. El vídeo *Negro, Ruido* (2004) es una animación hecha de varias capas distorsionadas y superpuestas de una misma toma, y cuyo tema alude al paisaje degradado de la ciudad. En sus palabras: “el tema central de este material es, como se dice en la jerga local, el mambo negro, el cansancio, la saturación. En Asunción hay al menos 5 columnas por manzana. En toda la ciudad. Los medios masivos de comunicación, a nivel mundial, aportan constantemente a producir esta saturación. Yo también”

Feminismo poético

Claudia Casarino es una artista plural que ha trabajado la fotografía y el vídeo, reflexionando sobre los medios de comunicación de masas. También realiza formas instalativas del vídeo, donde comenta abstractamente asuntos íntimos y afirmaciones de género. La obra *Roundtrip* (2004-6), una construcción objetual conformada por un armario con un vídeo en su interior y que alude a la identidad biográfica de la artista, interpretando el *Etant donnés* de

¹⁴⁶ Colombino, Lia: EPISODIOS (texto inédito)

¹⁴⁷ Moure, Fernando, febrero de 2008. *Video en Latinoamérica. Una historia crítica*, Laura Baigorri (ed.) Brumaria n.10, AECID, Madrid, 2008

Duchamp. Este trabajo ha tenido diversas adaptaciones y versiones, como la expuesta en la muestra “El efecto Downey” realizada en la Fundación Telefónica de Buenos Aires en el 2006. Otros vídeos son *Sin título*, de la serie *Ni diosa ni reina* (2004) expuesto en la Bienal de Busán, Corea y *Essence d’artiste* (2002).

Divino cuerpo

Los vídeos de Valentina Serrati inciden en una línea temática que toma el cuerpo femenino como objeto de idealización, en una cultura altamente influenciada por estereotipos propios de la sociedad de consumo y los medios de comunicación. Vinculada a la danza, esta artista paraguaya ha desarrollado su educación visual y audiovisual en Chile, prestando principal interés a la performance, y hallando una manera efectiva de registrar e imponer lo efímero de sus acciones en el tiempo a través del vídeo. *Miss TV* (2006) consiste en varias puestas en escena multimedial, compuestas de acciones y vídeos en tiempo real, protagonizada por la autora. Las versiones de *Miss TV* analizan el cuerpo como superficie de insatisfacción, de anhelo por la perfección y que desembocan en las cirugías estéticas. *Nocturno* (2004) es un vídeo monocanal que reflexiona crepuscularmente sobre la identidad femenina en una situación límite.

Fantasías de la máquina y la música

En algunas obras de vídeo y *media art*, Daniel Milessi elabora estrategias de identidad personal y territorial, valiéndose de códigos de la cultura popular, de iconografías de juegos electrónicos de primera generación o Internet. La animación *Yasururú Sororó* es una recreación de dos capítulos de la historia del Paraguay. En la primera, se narra la llegada de los primeros conquistadores españoles en busca de la ruta a Eldorado y su trágico encuentro con nuestros antepasados indígenas. En la segunda, se enseña la influencia actual de los Estados Unidos sobre la región, ficcionalmente observada desde el espacio exterior. El videoclip interesa también a Milessi, analizando rítmicamente la música del grupo nacional *Dokma*, en el vídeo *Parada* (2005), donde dos personas esperan el transporte que nunca llega, en una situación que comenta aspectos entre lo privado y lo público. En otro, *Escargots* (2005) una pareja de caracoles copula al son del tema de *Red Cultural Mercosur*, con animaciones superpuestas. Milessi, junto a Juanchi Franco, conforma el dúo *VJ Audiovisualeños*.

Híbrido

En los vídeos de Christian Ceuppens 5 hay relaciones entre la identidad y la arquitectura, en monocanales como *Pneuma* y *Testimonial* (1996) o proyecciones como *Estás aquí* (2000) y *Estoy aquí* (2004). Estos dos últimos los ha instalado con reflejos en espejos, a veces en posiciones invertidas, enriqueciendo la percepción del espectador al poder tomar éstas posiciones físicas entre los campos de proyección”¹⁴⁸.

El mismo Fernando Moure, resalta los efectos multiplicadora en la producción audiovisual actual que tienen las instituciones educativas centradas en este campo y la instalación de espacios legitimadores de este lenguaje visual como el festival de cine de Asunción:

“La incorporación al circuito educativo de instituciones de formación terciaria del audiovisual en nuestro medio, como el Instituto Profesional de Artes y Ciencias de la Comunicación (IPAC) y del Instituto Superior de Arte (aunque ésta última facultad no se especialice en este campo), han formado algunos artistas con intereses en la imagen en movimiento, y en menor grado las Facultades de Comunicación de la Universidad Católica, Autónoma, del Pacífico y Uninorte (...)

También con ocasión de *ARTEBA 2006*, la feria de arte contemporáneo de Buenos Aires, se realizó un programa de videoarte nacional curado por las artistas Bettina Brizuela y Gabriela Zuccolillo. Por su parte, Hugo Gamarra desarrolla una activa y necesaria acción como director del Festival Internacional de Cine de Asunción y de *FestiDocs*, donde hay cabida para la producción de calidad artística. Él es también fundador de la Fundación Cinemateca y Archivo Audiovisual del Paraguay”¹⁴⁹.

Por su parte, Jazmín Duarte de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción realizó en 2009 una investigación sobre el campo audiovisual en nuestro país, donde encontramos las siguientes citas de Tana Schémbori, Leo Aquiba Senderovsky respectivamente:

“En los 90 y 2000 las generaciones fuimos creciendo con estos referentes, la publicidad del cual la mayoría de los realizadores vivimos nos permitió probar formatos, hacer cosas. Y desde este tiempo hay una continuidad más fluida, *Miss Ameriguá*, *El toque del oboe* (si bien son coproducciones, fueron hechas en Paraguay) luego *Miramenometokéi*, *El reflejo*, *María Escobar*, más cortos nacionales incluso de animación, cortos experimentales, nuestra premiada *Hamaca*

¹⁴⁸ Moure, Fernando, febrero de 2008. *Video en Latinoamérica. Una historia crítica*, Laura Baigorri (ed.) Brumaria n.10, AECID, Madrid, 2008

¹⁴⁹ Moure, Fernando, febrero de 2008. *Video en Latinoamérica. Una historia crítica*, Laura Baigorri (ed.) Brumaria n.10, AECID, Madrid, 2008

Paraguay, Tierra Roja, Karai Norte, El regalo de Soffa, y otros que se están post produciendo y pre produciendo, hacen que el cine tenga mas continuidad- Tana Schémbori”¹⁵⁰.

En el año 2006, *Hamaca paraguaya*, de Paz Encina, realizada en 35 mm, obtiene el Premio de la Crítica Internacional, del prestigioso Festival de Cannes (Francia). –Paz Encina sorprende en esta, su ópera prima y la primera película paraguaya en décadas, con una notable rigurosidad, tanto en sus encuadres como en el abordaje de una pequeña trama que se adentra en un período significativo de la historia del país- Leo Aquiba Senderovsky, Crítica de Cine.com.”¹⁵¹

“Este año (2009) el corto “*Karai Norte*”, basado en un cuento de Carlos Villagra Marsal, de Marcelo Martinessi, ha obtenido muy buenos resultados. Estrenado en el Festival Internacional de Cine de Berlin – Berlinale – en el mes de febrero y elegido mejor corto Iberoamericano en el 24º Festival de Cine de Guadalajara, México, en marzo. Ahora estará participando del Melbourne International Film Festival (24 de Julio al 9 de Agosto) y del Festival de Cine de Quito Cero Latitud (del 9 al 19 de Julio); en ambos casos se trata de competencias oficiales en la categoría de cortometrajes. También está pendiente para un próximo anuncio, el estreno del cortometraje en el marco de un evento de National Geographic en Los Ángeles (USA)”¹⁵².

En reseña realizada por Manuel Cuenca encontramos la siguiente cronología:

“Se filma la co-producción paraguayo-sueco-chilena “*Miss Amerigua*” (1993) dirigida por el chileno Luis Vera, con la participación de actrices y actores paraguayos y extranjeros residentes en el país.

Juan Carlos Maneglia, con la co-dirección de Tana Schembori realiza en la década del 90, el cortometraje “*Amor basura*” rodada en 35 milímetros. Estos directores, realizan dos

¹⁵⁰ <http://www.peliculasparaguayas.com.py/en/content/cine-en-paraguay-jazmin-duarte-es>

¹⁵¹ <http://www.peliculasparaguayas.com.py/en/content/cine-en-paraguay-jazmin-duarte-es>

¹⁵² <http://www.peliculasparaguayas.com.py/en/content/cine-en-paraguay-jazmin-duarte-es>

cortometrajes más, esta vez en 16 milímetros en la Escuela de Cine de Nueva York, donde también filma un cortometraje Gabriela Zuccolillo.

Se filma la co-producción paraguayo-brasilera “El Toque del oboe” (1998) dirigida por el brasileño Claudio Mc Dowell. Gana varios premios en el exterior.

A finales de la década del 90 se realizan las primeras películas digitales paraguayas, filmadas en video U-Matic (3/4 de pulgadas) pero ya con edición digital en computadora. Se trata de “De paso por la vida” de Carlos Benegas y “El portón de los sueños” (Vida y obra de Augusto Roa Bastos) (1998), de Hugo Gamarra. “De paso...” es un mediometraje de 60 minutos, sobre la vida del poeta de principios del siglo 19, Alejandro Guanes, protagonizada por José Luis Ardissonne. “El portón...” es un largometraje de documental ficción protagonizado por el escritor Augusto Roa Bastos.

A partir del año 2000, se intensifica el uso de las técnicas digitales para la realización de películas. Durante el 2000 y el 2001, con la producción de Manuel Cuenca, Galia Giménez dirige “Réquiem por un Soldado” una historia original de Augusto Giménez. La película está protagonizada por Manuel Rodríguez, Clara Giménez, Manuel Cuenca , Víctor Bohbout Chavez y Emilio Barreto.

“Réquiem por un soldado”, de Galia Giménez.

<http://manuelcuencaerodriguez.blogspot.com/2012/01/requiem-por-un-soldado-y-maria-escobar.html>

En el 2002, con la producción de Ramón Aguayo de la empresa “PY Entretenimientos”, Galia Giménez dirige y estrena “María Escobar”, su segundo largometraje, con la actuación de

las debutantes Julia Gómez y Ruth Ferreira, el actor de teatro popular Avelino Ruiz Díaz y Christian Pérez (“Réquiem por un Soldado”). El guión de Galia Giménez está basado en una idea original de ella misma, de Manuel Cuenca y Ramón Aguayo.

En el 2002, “Réquiem por un Soldado” y “María Escobar” son seleccionadas y participan en el Festival de Cine Latinoamericano de Washington, organizado por el American Film Institute y la Organización de Estados Americanos (OEA). “Réquiem por un Soldado” tiene su estreno mundial en ese Festival.

En el 2002, Enrique Collar filma “Miramenometokei” (Espinass del alma), su primer largometraje y lo estrena en mayo de 2003, luego de pasar por los Festivales de Toulouse (Francia), Chicago (Estados Unidos) y el Festival de Cine Pobre (Cuba). Posteriormente se presenta en el Festival Latinoamericano de Cine de Washington, D.C. y en muchos otros festivales.

En el año 2006, se estrenaron los largometrajes digitales “Acople” y “Derecha – Izquierda” (Augusto Netto y Rafael Cohan), “Tierra roja” (Ramiro Gómez), “Carimea” (Ray Armele) y “Cándido Lòpez, los campos de batalla” (José Luis García) (Argentina-Paraguay)

“Hamaca paraguaya”, de Paz Encina, realizada en 35 mm, obtiene el Premio de la Crítica Internacional, del prestigioso festival de Cannes (Francia).

En el 2007, el tercer largometraje digital de Galia Giménez, “El Invierno de Gunter” adaptación de la novela de Juan Manuel Marcos, ambientada en los años 70, durante la dictadura stronista. La película está protagonizada por Ruth Ferreira (“María Escobar”), Shirley Giménez y Emilio Barreto (“Réquiem por un Soldado”). “El invierno de Gunter” de Galia Giménez se presenta en el Festival de Cine Latinoamericano de Sao Paulo”¹⁵³.

¹⁵³ Texto de Manuel Cuenca (2009) http://www.recam.org/files/documents/historia_de_cine_paraguayo.doc.pdf

En 2011, el film “Cuchillo de Palo” de Renate Costa llega a ser seleccionada en varios festivales internacionales.

En 2012 con el estreno del film “7 Cajas”, el dúo Maneglia-Schémbori se populariza como referencia de cine nacional en la actualidad.

ARTES ESCÉNICAS DESDE 1900 (Y ACTUALIDAD)

TEATRO

A modo de introducción

Si pensamos en una expresión de arte no podemos escindirla de su punto de apoyo en un contexto universal y uno local, contextos que incluyen una particular manera de mirar el mundo y de pensarlo. El crítico Jorge Agüadé plantea que en las primeras décadas de este siglo lo que imprimió carácter y forma al arte, en general, y al teatro, en particular, fue el realismo; “aquel que procura espejar la realidad tal como la percibe nuestra conciencia inmediata, antes de toda reflexión, el que predominaba en el horizonte teatral paraguayo: el costumbrismo folklorista y zarzuelero español, el sainete o el dramón rioplatense”¹⁵⁴. Ocurre que en el universo teatral, realidad e ilusión de realidad se funden y confunden, teniendo frecuentemente como trasfondo una ideología, un posicionamiento frente a la sociedad que espeja, recrea, cuestiona o critica.

Ahora bien, otra característica de la época sumada a la reproducción de la realidad sobre las tablas, es que no hubo, hasta 1915, producción de dramaturgia propia, los formatos eran “traídos por las compañías visitantes que, con frecuencia, desembarcaban en el baldío donde no había compañías ni dramaturgias propias: Paraguay”¹⁵⁵.

A principios del siglo XX, la carencia de compañías locales hizo que los primeros autores paraguayos den a conocer su obra a través de montajes con actrices y actores extranjeros. Por tanto, al remontarnos a la historia del teatro en Paraguay, tenemos que rescatar la impronta de dramaturgos y compañías teatrales extranjeros, quienes penetraron en la realidad local.

Aunque ya a partir de la primera década del siglo XX, la producción propia haya sido rica, pareciera que poco se conoce el teatro paraguayo más allá de sus fronteras, o eso al menos

¹⁵⁴ Arturo Alsina, *Obra teatral (1926-1974)*, Introducción y notas de Jorge Agüadé. Editorial Manuel Ortiz Guerrero. Asunción, 1990. Pág. 13

¹⁵⁵ *ibid*

es lo que plantean los entrevistados, y lo reafirma Jennifer Hartley¹⁵⁶ en su tesis doctoral: “La opresión como un estímulo para el cambio”. En la misma, la autora dedica un capítulo al trasfondo histórico del teatro y los dramaturgos paraguayos, donde inicia citando a Josefina Plá, refiriéndose a que el teatro en español viene primero que el teatro en guaraní, remarcando la condición bilingüe como hecho fundamental en el desarrollo de la literatura y el teatro¹⁵⁷.

Así las cosas, a pesar de la impronta extranjera de los inicios, dos de las características inseparables del teatro en Paraguay son la lengua guaraní y la cultura oral. “Los actores y las actrices paraguayas se desempeñan mejor en guaraní que en castellano, incluso aunque no utilicen el guaraní en su vida diaria. El teatro paraguayo donde más se eleva es cuando se hace en guaraní, no hay impedimentos para hacer clásicos en guaraní”¹⁵⁸, nos resaltaba el actor y director Arturo Fleitas en entrevista.

Es así que la cultura guaraní otorga posibilidades creativas que imprimen una particularidad local a la expresión teatral.

En la presente investigación, nos ocupamos de dar una pincelada tanto de los exponentes y las obras como del público y los críticos. En cuanto al público, encontramos que desde los años 20’y 30’, con el crecimiento en la actividad teatral, “una noche en el teatro era generalmente un evento social (o sea, un lugar para figurar) con la obvia excepción de los trabajos de Julio Correa”¹⁵⁹.

Sin embargo, en los años 50’, según expresión de Arturo Fleitas en entrevista, el teatro fue realmente popular, gente de todas las clases sociales asistía y llenaba el Teatro Municipal, “nunca más se volvió a repetir ese fenómeno de popularidad del teatro como experiencia masiva. Había que hacer cola para comprar las entradas, en los años 50’, el teatro se encontró con la gente, con el pueblo”. Décadas más tarde, en los años 80’, y con la puesta en escena de varios clásicos del teatro, volvió a aumentar la afluencia de gente al teatro, pero –según el entrevistado–

¹⁵⁶ Hartley, Jennifer: La opresión como un estímulo para el cambio. El efecto de la dictadura stronista en el teatro paraguayo 1954-1999. Arandura Editorial. Traducción al castellano: Nelson Viveros. Septiembre 2005.

¹⁵⁷ Josefina Plá, “1811-1987. De los próceres de mayo a las últimas tendencias”, Escenarios de dos mundos: Inventario teatral de Iberoamérica Tomo 3. Técnicas Gráficas FORMA S.A., 1998. Pág. 252.

¹⁵⁸ Expresión del actor y director Arturo Fleitas en entrevista.

¹⁵⁹ Hartley, Jennifer: La opresión como un estímulo para el cambio. El efecto de la dictadura stronista en el teatro paraguayo 1954-1999. Arandura Editorial. Traducción al castellano: Nelson Viveros. Septiembre 2005. Pág. 119

se dio de manera distinta, como un gesto de lucimiento de la clase media y alta. “Hoy día –dice Fleitas-, esa clase le ha dado la espalda al teatro, ya no le resulta atractivo, incluso ni el teatro más tradicional, como el del Arlequín. Todo el teatro se ha convertido en *underground*. El hecho que un montaje no tenga temporadas prolongadas es un fenómeno que nos habla de esto”.

Respecto a los críticos de teatro, en esta presentación nos basamos fundamentalmente en escritos de Josefina Plá, Carlos R. Centurión, Jorge Agüadé además de apoyarnos fuertemente en la tesis doctoral; “La opresión como un estímulo para el cambio” de Jennifer Hartley, escocesa que residió en Paraguay a finales de los 90’ hasta principios del 2000, y también, en el libro del actor y director Agustín Nuñez; “El Teatro independiente en el Paraguay”.

Principales episodios y exponentes

El Concurso Nacional de Teatro (1906)

Según reporta la autora Josefina Plá¹⁶⁰, hasta finales del siglo XIX no se podía adjudicar al teatro paraguayo sus propios autores ni compañía estable, sin embargo, la introducción de un Concurso Nacional de Teatro promovió un creciente interés por generar tramas y personajes propios.

El autor Carlos R. Centurión describe con exactitud el tiempo de aparición de una dramaturgia propia en Paraguay: “El año 1915 señala verdaderamente la iniciación de la literatura teatral contemporánea. Rafael Rodríguez Rojas, ese año publicó en El Liberal de Asunción su comedia titulada Flor del valle y J. Demetrio Morínigo, el 14 de mayo estrenó su drama en tres actos Martirios de una madre o venganza del coronel. Dos años después, La compañía de Chico de la Peña puso en escena El intruso, comedia en un acto de Leopoldo Centurión. Más tarde este mismo autor presentó al público asunceno El Huracán, drama y El final de un cuento, La cena de los románticos, comedias”¹⁶¹

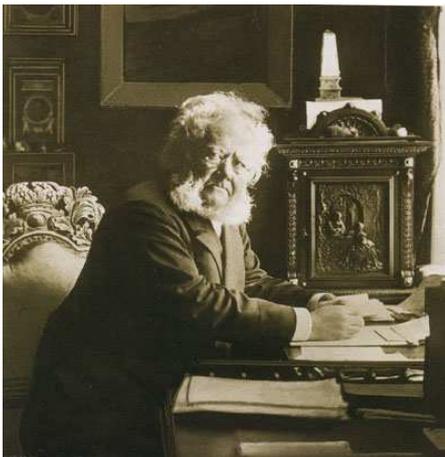
¹⁶⁰ Josefina Plá, “1811-1987. De los próceres de mayo a las últimas tendencias”, Escenarios de dos mundos: Inventario teatral de Iberoamérica Tomo 3. Técnicas Gráficas FORMA S.A., 1998.

¹⁶¹ Centurión, Carlos R., Historia de la Cultura Paraguaya. Tomo II. Biblioteca Ortiz Guerrero, Asunción 1961. 669 páginas. Pág. 140

Años '20

Surgimiento de autores nacionales

A las dos primeras décadas del siglo XX, el crítico Jorge Agüadé se refiere como “una buena época para la vida espiritual en el país”¹⁶². Es entonces cuando comienza la producción teatral de Luis Ruffinelli, Arturo Alsina, Facundo Recalde y Josefina Plá. “La producción que sale de la mano de esta promoción ya no es nítidamente costumbrista. Han dado también un paso adelante. Aunque no rompan tampoco con el ilusionismo, la –realidad– de sus obras transparentan otras profundidades: ideas sociales, derechos de minorías, preocupaciones psicológicas o inquisiciones metafísicas. El punto de apoyo para esta mudanza, en el caso de Alsina, fue el propio Ibsen. El segundo punto de apoyo fue, como en todo movimiento dialéctico, la propia realidad a transformar, incluida en ella el teatro que había heredado.”¹⁶³

El dramaturgo y poeta noruego Henrik Ibsen fue una gran influencia para el teatro paraguayo de inicios del siglo XX (<http://perfilesporaixasanz.blogspot.com>)

Es en ese mismo entonces cuando Julio Correa aporta un cambio de dirección innovador al escribir obras populares en guaraní. “Julio Correa (1890-1953) había establecido una nueva era en el teatro paraguayo al escribir obras para el pueblo y acerca del pueblo (...) utilizando el guaraní o *jopará*, el idioma de la gente común o, para ser más precisos, el idioma de la gente (...)

¹⁶² Arturo Alsina, *Obra teatral (1926-1974)*, Introducción y notas de Jorge Agüadé. Editorial Manuel Ortiz Guerrero. Asunción, 1990. Pág.15.

¹⁶³ *Ibid.* Pág. 15

Correa mostró el camino para un nuevo tipo de escritura que no intentaba copiar el estilo literario de escritores europeos, al contrario, buscaba establecer una identidad propia.”¹⁶⁴

En palabras de Josefina Plá: “Finalmente, el teatro reflejaba artísticamente la auténtica vida de la gente que con coraje y emoción denunciaba los abusos de la tiranía, la testarudez de los comisarios y las injusticias de las cuales el pueblo era víctima. Sus trabajos eran, al fin y al cabo, una acusación de la corrupción de la sociedad que estaba entonces en un proceso de asumir una conciencia mayor”¹⁶⁵.

Entre los actores entrenados por Correa estaban Ernesto Báez, Mirna Veneroso, Carlos Gómez, Georgina de Correa, Aníbal Romero y Máxima Lugo, conocida más tarde como “la reina de las veladas”.

El actor Carlos Gómez (fotografía R.J. Gómez Moreno en <http://asunciondeantes.wordpress.com/category/general/personajes-ilustres/page/13/>)

La Compañía de Julio Correa

“Su teatro genuinamente nuestro, era una fuente de experiencia y sugerencias (...) su acercamiento al pueblo y su afán de comprenderlo, eran los fundamentos de la rebeldía que campeaba en la mayor parte de su producción”¹⁶⁶

¹⁶⁴ Hartley, Jennifer: La opresión como un estímulo para el cambio. El efecto de la dictadura stronista en el teatro paraguayo 1954-1999. Arandura Editorial. Traducción al castellano: Nelson Viveros. Septiembre 2005. Pág. 144

¹⁶⁵ Plá, Josefina: Julio Correa y el teatro en guaraní, en “Escenarios de dos mundos: inventario teatral de Iberoamérica Tomo 3. Técnicas Gráficas FORMA S.A., 1998. Pág. 263

¹⁶⁶ Optanacio Franco Vera, en Dominical de diario Hoy, 31 de mayo de 1981 “Los Correa y su firmeza en pro de los expoliados” citado en Hartley, Jennifer, pág. 124.

Las veladas

“La actividad teatral era esporádica hasta 1925, generalmente compuesta de *veladas* (noches de presentación), en las cuales se representaban comedias cortas conocidas como sainetes, acompañadas de números musicales”¹⁶⁷. La misma palabra, velada, nos remite al sueño y las fantasías. Esta forma de expresión tenía su propio lenguaje en el que confluían música, poesía en guaraní y comedias. Se verá más abajo que en los años 70’, el grupo Aty Ñe’e recuperó esta forma particular de teatro basada en lo lúdico y la multiplicó¹⁶⁸.

Años 30’

La Escuela Municipal de Arte Escénico

En los años 30, Josefina Plá junto con Roque Centurión Miranda establecieron la primera escuela de teatro del país, introduciendo el método de Constantin Stanislavski¹⁶⁹.

Roque Centurión Miranda (http://www.portalguarani.com/autores_detalle.php?id=375)

¹⁶⁷ Hartley, Jennifer: La opresión como un estímulo para el cambio. El efecto de la dictadura stronista en el teatro paraguayo 1954-1999. Arandura Editorial. Traducción al castellano: Nelson Viveros. Septiembre 2005. pág. 115.

¹⁶⁸ VER: Aty Ñe’e CDT, “El teatro de una comunidad” Escenarios de dos mundos: Inventario teatral de Iberoamérica Tomo 3. Técnicas Gráficas FORMA S.A., 1998.

¹⁶⁹ Director y pedagogo ruso (1963-1938)

El director y pedagogo teatral ruso Constantín Stanislavski, creador de un método de interpretación actoral que trascendió fronteras (<http://lamasbelladelasmentiras.wordpress.com/stalinlavski/>)

La guerra del Chaco y una nueva etapa del teatro paraguayo: Antes de 1932 no había compañías nacionales y en el apartado “Teatro durante el periodo autonómico”, el autor Carlos R. Centurión relata que mayormente las compañías extranjeras se negaban a estrenar obras de autores nacionales, esta coyuntura limitante para el desarrollo del teatro en Paraguay, cambió en la época de la Guerra del Chaco. En palabras del mismo Centurión: “Esta tragedia –rara paradoja- insufló insospechadas energías al teatro nacional”¹⁷⁰.

En palabras de la crítica de teatro, Josefina Plá:

“Este hecho de trascendencia omnilateral tiene literaria repercusión inmediata: se hace automáticamente punto de inspiración para música, poesía y teatro. Más tarde vendrán la novela y la historia. El teatro paraguayo entra en nueva etapa: contacto directo con la realidad ambiental”¹⁷¹

¹⁷⁰ Centurión, Carlos R., Historia de la Cultura Paraguaya. Tomo II. Biblioteca Ortiz Guerrero, Asunción 1961. 669 páginas. Pág.141

¹⁷¹ Citado en Centurión, Carlos R., Historia de la Cultura Paraguaya. Tomo II. Biblioteca Ortiz Guerrero, Asunción 1961. 669 páginas. Pág.141

Entre las labores intelectuales de Josefina Plá, se encuentra una vasta labor en el teatro, tanto en la crítica como en la dramaturgia. <http://blog.uaa.edu.py/bibliotecauaa/2012/03/24/josefina-pla/>

Años 40'

El Ateneo Paraguayo

Considerada la institución cultural más importante del Paraguay, en 1941 cambió la dirección teatral del país con dos acciones: la Competencia Teatral y la creación de la Compañía de Comedias.

Creación de la Compañía de Comedias del Ateneo Paraguayo

Bajo la dirección del exiliado español Fernando Oca del Valle este grupo comenzó una producción regular de trabajos de autores nacionales y extranjeros. Las puestas de este grupo se realizaban en la Sala del Teatro Municipal. Durante los años 40', la Municipalidad reservaba cada viernes para las representaciones teatrales. En ese entonces, la Compañía de Comedias, representó "Nuestra Natacha", de Alejandro Casona, unas veinte veces, estableciendo un récord de representaciones de una sola obra.

Una de las actrices formadas en la "Compañía de Comedias" es María Elena Sachero, quien en los años 80' encarna a Bernarda Alba en el Arlequín Teatro.

María Elena Sachero. <http://www.cabildoccr.gov.py/?pagina=maestrosarte2005>

La revolución del 47: Tuvo repercusiones nefastas en la actividad artística en Paraguay, Jennifer Hartley plantea en su tesis que la revolución del 47' es el primer gran retroceso en el proceso de la creación teatral en Paraguay, el segundo estaría dado en los primeros años post dictadura de Stroessner.

Como ejemplo para retratar los impactos en las artes escénicas la autora relata: “Los miembros de la Compañía de Comedias fueron asaltados por la policía durante una representación de la obra “La señora del ministro” de Ernesto Báez, la temporada terminó abruptamente y muchos del elenco huyeron a Argentina”¹⁷². Este hecho que aquí describimos fue uno de los tantísimos atropellos que padecieron los artistas en esa época. Hay quien al referirse a esos años dice: “toda la clase crítica fue exiliada o muerta, directamente”¹⁷³

Años 50’

Inicio de la dictadura stronista

Señala Hartley en su tesis que: “En el tiempo de asunción al poder de Stroessner en 1954, algunos grupos teatrales estaban bastante establecidos. La mayoría de estos grupos hacían sus representaciones ya en el Teatro Municipal (el único edificio establecido para ese propósito durante ese periodo), o eran grupos de teatro popular acostumbrados a viajar por los pueblos alrededor de Asunción y, en ocasiones, al interior del país, representando obras en guaraní o jopará (mezcla de guaraní y español)”¹⁷⁴

Fundación de la Nueva Compañía de Comedias Báez-Reisofer

Impulsada por Ernesto Báez, dramaturgo y actor, Emigdia Reisófer y Carlos Gómez. Trabajaron con un coro y una orquesta introduciendo las *zarzuelas paraguayas*, creadas por Juan Carlos Moreno González y Manuel Frutos Pane.

“En 1956 se produce el estreno de un género teatral musical, ampulosamente llamado Zarzuela Paraguaya, con libretos inspirados en el folclore y en las costumbres populares. La Tejedora de ñandutí, con libreto de Manuel Frutos Pane (1906-1990) y música de Juan Carlos Moreno González (1916-1983), es su primera expresión (...) Para este estreno, Fernando Oca del Valle y Ernesto Báez liman mutuas asperezas y las compañías teatrales que ambos dirigían: la de Comedias del Ateneo y la Báez-Reisófer Gómez, se unen y el elenco se integra con figuras,

¹⁷² Hartley, Jennifer: La opresión como un estímulo para el cambio. El efecto de la dictadura stronista en el teatro paraguayo 1954-1999. Arandura Editorial. Traducción al castellano: Nelson Viveros. Septiembre 2005. Pág. 122.

¹⁷³ Entrevista a Moncho Azuaga en tesis de Jennifer Hartley.

¹⁷⁴ Hartley, Jennifer: La opresión como un estímulo para el cambio. El efecto de la dictadura stronista en el teatro paraguayo 1954-1999. Arandura Editorial. Traducción al castellano: Nelson Viveros. Septiembre 2005. Pág.128

además de protagonistas como el propio Ernesto, Emigdia Reisófer, María Elena Sachero, Mario Prono, Leandro Cacavelos, Mercedes Jané, Rafael Arriola”¹⁷⁵

El radioteatro: Una de las formas de teatro más aceptadas popularmente era el radioteatro. Varios de los actores de los años 50’ y 60’ comenzaron y se desarrollaron frente a los micrófonos: Roque Sánchez, Mercedes Jane, Mario Prono, Eduardo Rey, Leandro Cacabellos¹⁷⁶.

Alberto Lares era un hombre de radio que dirigía las piezas radioteatrales que eran transmitidas a través de la radio Teleco.

“Los compadres”

Elenco de comediantes conformado por César Álvarez Blanco y Rafael Rojas Doria, muchas veces incluían a actores del teatro popular en sus puestas, como el caso de Carlos Gómez. La aceptación que tuvieron los compadres construyó una popularidad que los mantuvo en escena por años, llegando incluso en los años 90’ a contar con un programa televisivo.

César Álvarez Blanco y Rafael Rojas Doria integraron durante décadas el dúo cómico Los Compadres.
<http://archivo.abc.com.py/2007-12-19/articulos/380167/manana-se-presentara-el-libro-memorias-de-los-compadres>

Carlitos Vera

Entre las referencias de comedia en Paraguay se encuentran los unipersonales del comediante conocido como Carlitos Vera, quien inició su carrera en la década de 1960 y siguió hasta el 2000. Recientemente escribió un libro autobiográfico que sería editado por el FONDEC y llevaría el nombre: “El hombre de las mil voces”.

¹⁷⁵ Ardissonne, José Luis: “Teatro a pesar de todo” en Paraguay en la visión de dos siglos (1811-2011). Edición Bicentenario. Itaipú Binacional. Asunción, Paraguay, 2011. Páginas 1006. Pág. 912

¹⁷⁶ Alusiones a radioteatro encontramos en el libro publicado por la Compañía Roque Sánchez – Graciela Pastor: Medio siglo a puro teatro, editado por FONDEC (2008).

Luis D Oliveira, Olitte

Actor comediante que inicio en la década de 1960 su trayectoria teatral. Se haría popularmente conocido por el programa emitido por canal 13 Paraguay: “La comisaría”.

El actor comediante conocido como Olitte. http://www.portalguarani.com/autores_detalle.php?id=2292

La compañía Roque Sánchez-Graciela Pastor

Jóvenes que se formaron en la escuela de Roque Centurión Miranda y formaron en 1957 La compañía Roque Sánchez-Graciela Pastor (la misma sigue actualmente la lucha y labor teatral que iniciaron entonces).

Con la obra “Tan chiquita y quiere casarse”, presentada en 1957 en el Teatro Municipal, dio su primera aparición esta naciente compañía. Al respecto escribió Josefina Plá en un diario local de la época:

“Cada compañía que aparece en los escenarios nacionales suscita una expectativa, se aureola de esperanzas y polariza responsabilidades. La rodea la simpatía inseparable de toda empresa naciente, con su algo de aurora, y la subraya la inquietud de un destino que se presiente acechado por mil peligros. Estos peligros se relacionan por una parte con sus posibilidades materiales de existencia, por otro, con su derrotero, como vehículo de probabilidades abiertas a la cultura teatral”¹⁷⁷

En esta época, el radioteatro tenía una importante presencia, por lo que la compañía: “Sin dejar de lado su tarea de teatro propiamente dicho, llevó sobre sus hombros una fracción importante de la gran carga del radioteatro paraguayo, en un tiempo en que esta forma de comunicación se convirtió en *la vedette de las expresiones artísticas*”¹⁷⁸.

¹⁷⁷ Cita en Pág. 40 del libro: Roque Sánchez-Graciela Pastor, Medio siglo a puro teatro. Editado por FONDEC, 2008.

¹⁷⁸ Roque Sánchez-Graciela Pastor/Medio siglo a puro teatro. FONDEC, Asunción, 2008. 120 páginas. Pág. 58

Un aspecto particular que caracteriza hasta hoy día a la Compañía Sánchez – Pastor es su cualidad itinerante, el elenco se mantiene vigente recorriendo el país, llevando el teatro a sitios donde no llegan representantes de este arte.

Inicios del Teatro Independiente en Paraguay

El teatro independiente se refiere a un movimiento que se adentra en un teatro que refleja y cuestiona la situación socio-política-cultural de un país. En el caso de Paraguay, este modo de pensar la responsabilidad escénica llegó como reflejo de lo que ocurría en países vecinos; Argentina, Chile, Brasil.

“Esto en Paraguay se inició con actores vocacionales provenientes, muchas veces, del poco desarrollado teatro universitario. Este naciente movimiento (...) centró su interés en observar un repertorio diferente al costumbrista latinoamericano y al teatro tradicional español que se venía haciendo hace décadas. Buscaban también, de esta manera, salir del público habituado solamente a asistir a nuestro primer Coliseo, el Teatro Municipal, para llegar a parroquias y barriadas, por lo general olvidadas”¹⁷⁹

Teatro Experimental Asunceno-T.E.A (1958)

Estreno de “Demanda contra desconocidos” del autor francés Georges Neveux en el auditorio del colegio Goethe, dirigida por Tito Jara Román¹⁸⁰, considerada la primera obra del teatro independiente paraguayo.

El primer grupo del Teatro Experimental Asunceno (TEA) estaba compuesto por: Elena Visokolán, Gustavo Calderini, Ramón del Río, José Antonio Pratt, Chunga Schwartzman, entre otros. “Este grupo fue fuertemente atacado por el gobierno stronista. Algunos de sus integrantes fueron llevados presos y otros tuvieron que exiliarse del país. Uno de los principales aportes del T.E.A. al teatro paraguayo fue la iniciación de jóvenes en el campo teatral, proyectando sus

¹⁷⁹ Nuñez, Agustín, “El Teatro independiente en el Paraguay”. El Estudio y Municipalidad de Asunción. Pág. 13

¹⁸⁰ <http://archivo.abc.com.py/2008-10-10/articulos/458381/rinden-tributo-a-jara-roman>

semillas a elencos que surgieron posteriormente como el T.P.V., Tiempoo villa, T.E.L., Aty Ñe´e entre otros”¹⁸¹

Ramón del Río formó parte del TEA (<http://www.lanacion.com.py/articulo/82499-tercera-edicion-de-en-borrador.html>)

Compañía Héctor y Edda de los Ríos

Realizaron varias puestas en escena entre los años 50’ y 60’, la actriz Edda de los Ríos se convertirá en una referente internacional del teatro paraguayo en los años 80’ y 90’.

Años 60’

En entrevista con Arturo Fleitas, el mismo recuerda que “El Ateneo empezó con las zarzuelas, entre los 50 y 60, María Pacurí, por ejemplo tenía 3 funciones diarias, matiné, familiar y noche, se llamaban las funciones y había que hacer cola para comprar las entradas. En ese entonces el teatro se encontró con la gente, con el pueblo. Fue el momento en que había estrellas de teatro: Kikina Zarza y Oscar Barreto Agüayo, pareja llena de encanto, los adorábamos”¹⁸².

Ernesto Báez y sus obras de los años 60’

este actor y director produjo varias obras que tocaban en particular el problema de la tierra y el creciente problema de los habitantes marginales de la ciudad, los llamados “sintecho”. Por ejemplo: “*Añaretai* (que literalmente significa un pequeño lugar donde vive el diablo y el nombre se utiliza en referencia a una zona en las afueras de la ciudad) y *La tierra es de todos* (que toca el tema de la falta de tierra)”¹⁸³.

¹⁸¹ Nuñez, Agustín, “El Teatro independiente en el Paraguay”. El Estudio y Municipalidad de Asunción. Pág. 15.

¹⁸² Expresión del director y actor Arturo Fleitas en entrevista.

¹⁸³ Hartley, Jennifer: La opresión como un estímulo para el cambio. El efecto de la dictadura stronista en el teatro paraguayo 1954-1999. Arandura Editorial. Traducción al castellano: Nelson Viveros. Septiembre 2005. Pág 146

Compañía Nacional de Espectáculos Infantiles: Impulsada por Mercedes Jane, llevaron de gira por el país las obras escritas por Jane.

Programa radioteatral “La escolita del buen humor”

“En el programa destacaban importantes nombres de la talla del inolvidable poeta, escritor y músico don Félix Fernández y del actor y radialista **Juan Bernavé**. Se unían a ellos grandes representantes del conocido teatro de veladas, quienes eran invitados a la mayoría de los capítulos irradiados”¹⁸⁴

Auge del Teatro Municipal

Por los años 60’ en medio de agitada actividad, no existía otro teatro que no sea el Municipal. Fue posible ver en esa época obras de Camus y Moliere, así como el trabajo de autores nacionales: Josefina Plá y Roque Centurión Miranda.

Primer Elenco Teatral Estable Municipal

Creado en 1965 con la dirección de Juan Villa Cabañas, funciona con la participación de: Roque Sánchez, Alejo Vargas, Graciela Pastor, Rafael Rojas Doria, Pilar López Rivas, Marina Rolón, Juan Villa Cabañas, Gustavo Calderini, Dalía Moreno, Pedro Moliniers, Tomás Zaldívar y Carlos Escobar. A los que se sumaron: Guillermo Vera, Rudy Torga, Leticia Godoy, Stela Maris Ruíz, María Elva Ruíz, Juan Ramón Benítez.

Rudy Torga (http://www.portalguarani.com/autores_detalle.php?id=569)

¹⁸⁴ Roque Sánchez-Graciela Pastor/Medio siglo a puro teatro. FONDEC, Asunción, 2008. 120 páginas. Pág. 47.

Teatro Experimental Mburicao

Fundado por Emilio Barreto y Arturo Fleitas, se consolidaron con la obra: “La Pasión de Cristo”. Aunque el nombre evoca un universo religioso, el Cristo de la obra era terrenal, un Cristo que luchaba por la justicia en esta tierra.

“Durante 6 años teatralizamos esa obra-comenta Barreto-llevándola por diversas ciudades y pueblos del interior, pero sólo en época de semana santa. Después continuamos con las obras de Correa. La velada fue nuestro género preferido, tomábamos elementos populares y los trabajábamos con los mínimos recursos en cualquier sitio que la gente necesitaba dirección. Inclusive nuestras luces eran improvisadas lámparas de kerosene”¹⁸⁵

Refiriéndose a su compañero de grupo, decía Arturo Fleitas en entrevista: “Yo me exilié, salí del país, pero Emilio siguió haciendo teatro inclusive en la prisión, realizó con otros compañeros un disco en la prisión”.

Teatro Popular de Vanguardia (T.P.V.)

Creado por el argentino Óscar Wespel y la actriz paraguaya Natalia Zeman.

“En principio, este grupo trabajaba fundamentalmente con el lenguaje del cuerpo, presentó en 1964 su primer espectáculo de pantomimas, basado en imágenes cotidianas con una gran carga de humor y reflexión, ensartadas entre sí por el delicado hilo de un imprevisible Arlequín”¹⁸⁶

A partir de 1965 la dirección del grupo quedó en manos de Rudy Torga, quien busca un teatro de mayor contenido social y que llegue a un público más amplio, para lo cual elige obras de autores nacionales como Julio Correa y Rivarola Matto.

¹⁸⁵ Nuñez, Agustín, “El Teatro independiente en el Paraguay”. El Estudio y Municipalidad de Asunción. Pág.19

¹⁸⁶ Nuñez, Agustín, “El Teatro independiente en el Paraguay”. El Estudio y Municipalidad de Asunción. Pág. 20

“Bajo la dirección de Rudy Torga y la asistencia de dirección de Antonio Pecci estrenó la primera obra de Federico García Lorca en Paraguay, “Doña Rosita la soltera”, con escenografía de Héctor Benítez Torres, protagonizada magistralmente por Stella Lamarc”¹⁸⁷

Posteriormente, a inicios de los 70’, Antonio Pecci asumió la dirección y se dedicó a la formación de actores. En ese tiempo el T.P.V participó en el Festival de Teatro Manizalez (Colombia) con un espectáculo poético-musical llamado “Un puñado de tierra”, en el que participaron: Antonio Ayala, Silvio Rodas, Alejo Poesa, Ramón del Río, Ñeco Rabito y Erenia López.

Antonio Pecci dirigió el Teatro Popular de Vanguardia en los años '70.
<http://www.caratula.net/archivo/N23-0408/Secciones/Critica/Antonio%20Pecci.html>

Teatro Cero

En el libro de Agustín Núñez¹⁸⁸ sobre teatro independiente en Paraguay encontramos la valiosa anécdota sobre el caso de un grupo de personas que en 1969 intentaron abrir una sala privada para albergar un cine club y un teatro, entre ellos estaban los argentinos Ángel Moglia, Hebe Milli y el paraguayo Adolfo Ferreiro. Conformaron un grupo y ensayaron por meses la obra “Rómulo Magno” de Fredierich Durremant, pero infelizmente la obra nunca pudo ser estrenada y los promotores del espacio fueron apresados y nunca se abrió la sala.

Tiempoovillo

Grupo ideado por Ricardo Migliorisi y Agustín Nuñez inspirado en el método del polaco Jerzy Grotowsky y conformado por compañeros de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Asunción como Teresa González Meyer, Gloria Muñoz, Julio Saldaña, Julio González, etc. y por otros jóvenes ajenas a dicha institución como Raquel Rojas, Pelusa Brítez, Elisa Godoy, etc.

¹⁸⁷ Núñez, Agustín, “El Teatro independiente en el Paraguay”. El Estudio y Municipalidad de Asunción. Pág.21

¹⁸⁸ Núñez, Agustín, “El Teatro independiente en el Paraguay”. El Estudio y Municipalidad de Asunción. Pág. 26

Escena de la obra de teatro De lo que se avergüenzan las víboras, Grupo Tiempo-ovillo. Misión Cultural Brasileña, 1973

Tiempoovillo. http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=4574

“En este tiempo surgió en Latinoamérica el fenómeno de la creación colectiva. El grupo incursionó en la misma buscando plasmar el mundo de rituales, costumbres, cantos, músicas y danzas indígenas del país, lo mismo que su problemática. Se reveló así: *Historia de una muerte más y luego, De lo que se avergüenzan las víboras*”¹⁸⁹

Con obras de creación colectiva el grupo realizó una gira por gran parte de América en los años 70’.

Años 70’

El grupo Aty Ñe’e:

Este grupo se encargó de revivir elementos de la cultura paraguaya, como el “caseo”, los “cuentos populares” y especialmente, “*las veladas*” como propuesta particular de teatro donde no hay un límite rígido que separe espectadores y actores; “una vieja tradición popular que conservó su fuerza, era una forma de expresión, respondía a un lenguaje. La *velada* consistía en múltiples espectáculos: música, poesía en guaraní, monólogos cómicos, espectáculos de magia – generalmente inventados con más teatro que ilusión- y comedias. La música y el teatro a menudo se mezclaban porque era muy común representar las canciones de éxito. Se incluía cualquier cosa que se les ocurría a los actores y que se podía transmitir a la audiencia”¹⁹⁰

¹⁸⁹ Núñez, Agustín, “El Teatro independiente en el Paraguay”. El Estudio y Municipalidad de Asunción. Pág 31

¹⁹⁰ Aty Ñe’e CDT, “El teatro de una comunidad” Escenarios de dos mundos: Inventario teatral de Iberoamérica Tomo 3. Técnicas Gráficas FORMA S.A., 1998. Pág.270.

En el recuento de la experiencia de Aty Ñe'e publicado por sus integrantes bajo el nombre de: "Hacia un teatro de la comunidad", se encuentran imágenes de los actores en estrecha cercanía con el público, escenas en comunidades del interior del país (ya sea en canchas de fútbol, pistas de bailas, galpón o campo abierto), donde se rompe el esquema tradicional de teatro en el que el público es pasivo. En esta propuesta de teatro; "nadie permanece inactivo, la gente fuma, se va a la cantina a conseguir un trago, y principalmente, habla. Los espectadores no permanecen anulados por la magia de la acción: contestan al diálogo, proponen alternativas, dialogan entre ellos comentando la trama o con los actores, rechazando o aprobando situaciones, prolongando algún comentario ingenioso de la obra"¹⁹¹

El Grupo Aty Ñe'e se caracterizó por las presentaciones en el interior del país
www.facebook.com/hara.teatro

El grupo se conformó con actores provenientes del *Teatro Experimental Asunceno* con el objetivo de hacer teatro para las áreas rurales, basándose en el estudio del teatro paraguayo en guaraní y de expresiones populares. Así, en sus giras por comunidades campesinas e indígenas, estrenan obras de Julio Correa, realizan narraciones de cuentos, farsas, trabajan también clásicos, como Bertolt Brecht traducidos al castellano.

El grupo Aty Ñe'e conformado por Antonio Carmona, Raquel Rojas, Jorge Britez, Wal Mayans, Cristina Gunsett, Arturo Pereira, Alcibiades Gonzalez Delvalle recorrió el país llevando el teatro como lenguaje que hace gozar y reflexionar al integrarse en las comunidades, desde el año 1974 al 1980.

¹⁹¹Aty Ñe'e: Hacia un teatro de la comunidad. Publicado por Aty Ñe'e. Asunción, Paraguay, 1981.

Grupo Aty Ñe'e. www.facebook.com/hara.teatro

Teatro Estudio Libre (T.E.L)

Fundado en 1970 por Rudy Torga, este grupo independiente formó parte de la Misión de Amistad, lugar que se configuró como centro cultural, de formación de actores y de animadores socioculturales.

En palabras de Rudy Torga: “El Teatro Estudio Libre siempre ha intentado ser fiel a la propuesta de un teatro comprometido con la vida y los ideales de un arte emancipado de préstamos e imitaciones. El camino del teatro es tortuoso. Para dar un paso hay que luchar. Y para el elenco, la lucha constructiva es aquella que plantea el trabajo cotidiano, con la atención concentrada en el movimiento social del país. Un teatro que participa en la lucha con la ciudadanía, y al mismo tiempo, deja participar en el teatro a la ciudadanía con su crítica, con su verdad, con su inagotable creatividad”¹⁹²

Teatro Laboratorio

Constituía un grupo proveniente de la experiencia Tiempoovillo, desarrollaban su trabajo sin un director fijo. Las obras que en un principio fueron presentadas en salas pasaron a ser representarse en distintos lugares de Asunción y del interior del país “combinando un lenguaje

¹⁹² Citado en Nuñez, Agustín, “El Teatro independiente en el Paraguay”. El Estudio y Municipalidad de Asunción. Pág. 25

teatral innovador con un profundo contenido político”¹⁹³. Conformaron este grupo: Gloria Muñoz, Robert Leigh y Carlos Troche.

Grupo Real de Teatro

Dirigido por Roger Bernalve, retoma la característica itinerante del teatro, ofrece cabida a jóvenes egresados de la Escuela de Artes Escénicas o aficionados en un contexto de formación. Por este grupo pasaron actrices y actores de vasta trayectoria en teatro popular: Carlos Gómez, María Luisa Garayo, Katty Pacuá, Matias Martínez, etc.

Roger Bernalve, director del Grupo Real de Teatro. <http://archivo.abc.com.py/2008-03-11/articulos/398638/director-del-grupo-real-de-teatro-se-encuentra-sin-sala>

La actriz Katty Pacuá fue parte del Grupo Real de Teatro. http://www.juandesalazar.org.py/index.php/agenda/detalles/maltratadas_secuestradas_y_violentadas/

Años 80’

Luego del recrudescimiento del autoritarismo del gobierno stronista con las represiones y asesinatos del año 1975, los años 80’ se desarrollaron encorsetados en un régimen dictatorial sólidamente instalado en todos los ámbitos de la vida, desde el doméstico hasta el político.

¹⁹³ Nuñez, Agustín, “El Teatro independiente en el Paraguay”. El Estudio y Municipalidad de Asunción. Pág. 33

Algunos autores nacionales se volvieron más conocidos en la época del stronismo, es el caso de Mario Halley Mora y Alcibiades González Delvalle, cuyas obras tendían a tocar temas sociales, con posicionamientos distintos pero enmarcados en la simpatía al Partido Colorado (estructura de la dictadura stronista), a pesar del contenido de crítica social de la obra de Halley Mora nunca implica la relación de la pérdida de valores de la sociedad con el régimen opresivo de Stroessner, mientras que en las obras de González Delvalle se pueden encontrar sutiles críticas contra el régimen.

“Las obras de González del Valle por lo general se basan en eventos históricos, ofreciendo un punto de vista diferente a la historia admitida por el Estado, o surgían de la observación de temas sociales que afectan al país. Las obras históricas: Procesados del 70, San Fernando y Elisa (1986), formaban una trilogía que estudiaba los resultados de la guerra en la sociedad y la miseria humana a la que inevitablemente conlleva”¹⁹⁴.

La obra San Fernando, de Alcibiades González Delvalle, tuvo dificultades en su estreno, en 1986.
<http://direccionculturacomunitaria.blogspot.com/2011/12/la-obra-san-fernando-es-relanzada-hoy.html>

“En varias de sus obras, Halley Mora explora la naturaleza de la existencia en una sociedad que vive rutinariamente sin hacer ningún cuestionamiento, en donde pocos alguna vez se atreven a buscar un propósito o incluso un entendimiento de esa existencia. Un rostro para Ana (1979) toca como tema la plasticidad de la existencia y la superficialidad de una sociedad que está feliz de ver las cosas como aparentemente buenas”.¹⁹⁵ Otras obras de Halley Mora son: Magdalena Servín (1967). Interrogante (1979), La noticia (1969).

¹⁹⁴ Hartley, Jennifer: La opresión como un estímulo para el cambio. El efecto de la dictadura stronista en el teatro paraguayo 1954-1999. Arandura Editorial. Traducción al castellano: Nelson Viveros. Septiembre 2005. Pág.148

¹⁹⁵ Hartley, Jennifer: La opresión como un estímulo para el cambio. El efecto de la dictadura stronista en el teatro paraguayo 1954-1999. Arandura Editorial. Traducción al castellano: Nelson Viveros. Septiembre 2005. Pág. 155

Hubo también, por otra parte, dramaturgos paraguayos que criticaban abiertamente el régimen stronista, como el caso de José Rivarola Matto. “La obra: Su señoría tiene miedo (1983), una fuerte crítica al sistema judicial paraguayo, no pudo ser representada hasta después de la caída del régimen de Stroessner”.¹⁹⁶

José

Rivarola

Matto

http://biblioteca.paraguayeduca.org/biblioteca/contenidos_multimedias/fotos/escritores%20paraguayos/Jose%20maria%20Rivarola%20matto.JPG/view

Y el caso de José Luis Appleyard, “mejor conocido como poeta, escribió numerosas obras experimentando con el verso. Sus obras tendían a mostrar eventos históricos, exhibiendo muy poca profundidad en la trama pero de atractivo estético por su interpretación lírica de los hechos. La obra más notable: Aquel 1811, la cual describía los eventos que llevaron a la independencia del Paraguay”¹⁹⁷.

Portada de la obra “Aquel 1811”, de José Luis Appleyard.
http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=13227

¹⁹⁶ Hartley, Jennifer: La opresión como un estímulo para el cambio. El efecto de la dictadura stronista en el teatro paraguayo 1954-1999. Arandura Editorial. Traducción al castellano: Nelson Viveros. Septiembre 2005. Pág. 145

¹⁹⁷ Hartley, Jennifer: La opresión como un estímulo para el cambio. El efecto de la dictadura stronista en el teatro paraguayo 1954-1999. Arandura Editorial. Traducción al castellano: Nelson Viveros. Septiembre 2005. Pág. 145

Uno de los casos más notables en cuanto a dramaturgia y activismo político, es el de Moncho Azuaga, sus obras de carácter expresionista reflejan las situaciones de los desfavorecidos del sistema, denuncian la injusticia social y se oponen abiertamente a los gobiernos que no asumen su responsabilidad para cambiar el estado de las cosas. “Su obra *Salven a Matilde* (1986), es una pieza experimental que presenta la vida de la joven protagonista, Matilde, en una casa juvenil donde aquellos en el poder tratan a los niños como animales despojándoles de su dignidad”¹⁹⁸. Otra de sus obras lleva el nombre: *Prohibido en la plaza lo niño y lo perro*.

“Patriotitas”, una de las obras escritas por Moncho Azuaga.
(<http://www.teatroparaguay.com/2011/09/patriotitas-en-el-departamento-de.html>)

Pirirí Teatro

Grupo que trabajó el teatro para niños y que estrenó en 1980: “Una hora al revés”. Realizando también incursión en espectáculos de narración oral que llamaban “Pirirí Cuentos”.

“Una característica especial del grupo era el uso de la música, no simplemente como acompañamiento sino como un personaje más de la obra”¹⁹⁹. Los fundadores del grupo fueron: Erenia López, Antonio Ayala, Ñeco Rabito, Emilio Barreto.

¹⁹⁸ Hartley, Jennifer: La opresión como un estímulo para el cambio. El efecto de la dictadura stronista en el teatro paraguayo 1954-1999. Arandura Editorial. Traducción al castellano: Nelson Viveros. Septiembre 2005. Pág.147

¹⁹⁹ Nuñez, Agustín, “El Teatro independiente en el Paraguay”. El Estudio y Municipalidad de Asunción. Pág. 40

Erenia López. <http://elkunumi-guarani.blogspot.com/2012/04/erenia-lopez-presenta-la-éxito-del.html>

La Farándula

Era un local que se convirtió en un espacio teatral importante en Asunción, donde germinaron grupos teatrales que luego se consolidaron como el caso de Arlequín Teatro.

Arlequín Teatro

Fundado en 1982 por el arquitecto José Luis Ardisonne. Esta compañía constituye el máximo exponente de la corriente clásica, tradicional en Paraguay. Entre sus obras más destacadas están: La casa de Bernarda Alba (García Lorca), El burgués gentil hombre (Moliere), Las troyanas (Eurípides), Madre Coraje (Bertoldt Brecht), Hijo de Hombre (Roa Bastos), y una extensa lista más.

Una función del Arlequín Teatro, en 1982. <http://www.teatroparaguay.com/2012/05/arlequin-teatro-cumple-30-anos-y-lo.html>

En mayo de 1989 Arlequín Teatro fue el organizador del Primer Festival de Mayo del Teatro Internacional en Asunción. Mantiene una compañía estable y frecuentemente trabaja con directores extranjeros. Actualmente, se caracteriza por un programa de teatro para estudiantes de colegios secundarios, realizando sistemáticas funciones para jóvenes estudiantes.

Resurgimiento de convocatoria al Teatro e influencia de la actriz Edda de los Ríos

Según nos relata en entrevista, Arturo Fleitas:

“En los 80’ con la venida de Carlos Aguilera, director uruguayo, invitado al Arlequín Teatro por Edda de los Ríos, resurgió la convocatoria del teatro, se hicieron varios clásicos: La casa de Bernarda Alba, Madre Coraje, Hamlet, Sueño de una noche de verano. En ese tiempo ir al teatro parecía ser un gesto de lucimiento de la clase media y alta. Por ejemplo, con el Diario de Anna Frank con Ana María Imiscoz, mi primera dirección, ocurrió que al estreno de la obra las mujeres iban de traje largo, ir al teatro era un acontecimiento social donde lucirse. En ese tiempo, en el teatro Arlequín, las escenografías eran de Carlos Colombino y el vestuario de Ricardo Migliorisi”.

La actriz Ana María Imiscoz, aquí junto al actor Silvio Rodas, ambos de vasta trayectoria en el teatro paraguayo. <http://www.teatroparaguay.com/2012/10/comedia-se-despide-en-el-tom-jobim.html>

Sobre la misma época se refería en entrevista la actriz y directora del grupo Nhi mú, Selva Fox:

“En esa época había *gente de teatro*, actrices que jugaban al misterio o al glamour como Miriam Sienra o Hedy González Frutos. Recuerdo una obra en los 80’, se llamaba *Las Troyanas*, actuaban Clotilde Cabral, Anita Recalde, Margarita Irún. Las escenografías de esa época eran impresionantes”

Obra "Lasanima", protagonizada por Hedy González Frutos (centro).
<http://www.teatroparaguay.com/2012/07/sigue-el-exito-de-lasanima-con-un.html>

Clotilde Cabral. <http://www.facebook.com/pages/Clotilde-Cabral/174150515944315>

Perlita Fernández

Es una de las actrices paraguayas que realizó puestas memorables, se la recuerda por su personaje televisivo: Julia Estela.

Perlita Fernández en su papel de Julia Estela.
<http://foro.juegosonline.com.py/index.php?showtopic=85036>

Teatro Ultraportátil

Dirigido por el dramaturgo Tito Chamorro, una de las características más particulares de este grupo independiente fue el trabajo y búsqueda innovadora de artistas plásticos en los dispositivos escénicos, entre los que se encontraba Luis Cogliolo.

Tito Chamorro. <http://todoslosfuegosmifuego.wordpress.com/2011/02/02/quien-es-tito-chamorro/>

Grupo Actores Asociados: “Un grupo de actores profesionales de diferentes compañías, entre los que se encontraban Teresita Pesoa, Fermín Martínez, Erenia López, Dora Rojas, etc. liderados por **Lucio Sandoval**, crean en 1987, uno de los años más duros de la era stronista, el Grupo Actores Asociados, ante la necesidad de apoyar con la expresión teatral a los sectores más desprotegidos del momento. Ese compromiso de difundir el teatro de contenido social, uno de los objetivos del grupo, se mantiene vigente a 23 años del inicio de sus actividades (...) con un elenco que ha recorrido todo el interior del país, e instituciones educativas del área metropolitana”²⁰⁰

Teresita Pesoa en la obra *Tetãgua resay*, de Angel Benítez Navarro. <http://archivo.abc.com.py/2008-05-18/articulos/416031/teresita-pesoa-para-mi-actuar-es-vivir>

Golpe de 1989 y transición a la democracia La movida del Festival Nacional de Teatro Juvenil

Con influencia del Teatro del Oprimido del brasileño Augusto Boal, un grupo de promotores culturales liderados por Blas Alcaraz, Rudi Torga, Victoria Figueredo, organizan en

²⁰⁰ Ardissonne, José Luis: Teatro a pesar de todo. Pág. 924

varias ciudades del interior una convocatoria a jóvenes a participar con obras de creación colectiva en un Festival Nacional.

El dramaturgo y director brasileño Augusto Boal, fue una de las influencias para el Festival de Teatro Juvenil. <http://beautifultrouble.org/theory/theater-of-the-oppressed/>

“No se trata solo de un “Festival” y es por ello que se invierte mucho tiempo y profesionalidad en los momentos previos al evento donde los grupos investigan, crean y montan sus obras de teatro facilitándoles encuentros y capacitaciones en temáticas transversales, en animación para pequeños y grandes grupos y en formación artística.

Sus principales impulsores fueron: Blas Alcaraz, Rudi Torga, Victoria Figueredo, Asunción Ortiz, y todo el equipo de la Misión de Amistad, y de entre los salesianos el Padre Cristobal López y el Padre Rubio. Posteriormente destacan nombres juveniles como los de María Julia Garcete, Mario Toñáñez, Aida Risso, Hugo Robles, Félix Colman, Blas Torres, Carlitos Gaona, Willian Alcaraz, Cristian Cáceres (+), Katherine Cortez, Dani González, Marco Flecha, Edgar Vera, Sandra Flecha, Juan Sandoval, Alicia Acosta, Javier Allende por citar a algunos de los tantos/as.

Actualmente la Dirección General de este emprendimiento está a cargo de Dani González, miembro del Núcleo de Acción Cultural⁴ y se cuenta con el acompañamiento entusiasta de los/as nuevos/as jóvenes del EQUIPO ORGANIZADOR (EO)”²⁰¹.

Teatro Sarambí

Grupo orientado a un teatro para niños, donde los mismos sean partícipes y no espectadores pasivos del espectáculo. Fundado a inicios de los 90’ por Julio Saldaña y Líber

²⁰¹ Respuesta a entrevista virtual, texto de Dani Gonzalez: Breve reseña del Festival de Teatro Juvenil en Paraguay. Una experiencia socioeducativa con adolescentes y jóvenes del Paraguay (pdf).

Fernández al regreso de su exilio por represiones políticas y su estadía de formación teatral en Centroamérica.

La actriz Líber Fernández (centro), con el elenco de la obra “La orgía”, dirigida por Julio Saldaña.
<http://www.teatroparaguay.com/2009/11/la-orgia-una-magnifica-propuesta.html>

Grupo Tuka´e

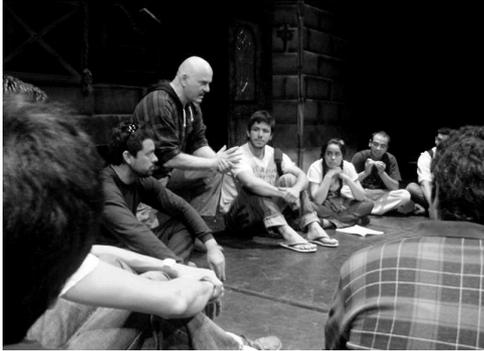
Grupo independiente conformado por Regina Bachero, Luis Ríos, Juan Carlos Cañete, Lucas Cabrera, caracterizado por desarrollar una trayectoria haciendo teatro para niños donde combinaban canciones y baile. Una de las obras más destacadas del grupo fue: El Principito, basada en el texto de Saint-Exupery, con la adaptación de Agustín Nuñez.

Regina Bachero. <http://archivo.abc.com.py/2009-01-18/articulos/488051/dos-obras-teatrales-hoy-en-el-municipal>

El Estudio y Centro de Investigación y Divulgación Teatral

Conformado en los 90' con el reencuentro en Paraguay de antiguos componentes del grupo Tiempoovillo: Ricardo Migliorisi, Gloria Muñoz y Agustín Nuñez.

Agustín Núñez. <http://www.teatroparaguay.com/2009/11/agustin-nunez-sera-hijo-dilecto-de.html>

“El grupo ha incursionado en diversas formas de teatro, tratando de integrar otras disciplinas artísticas al hecho teatral. Es así que surge *Amargo*, de Agustín Núñez, obra con lenguaje no verbal que posiblemente sea la pieza nacional más representada fuera del país”²⁰². En el local del grupo funciona desde 1998 y actualmente una escuela de actuación en la que es director académico Carlos Piñáñez.

Estreno en 1991 de un hito del teatro paraguayo: *Yo el Supremo*

Dirigida por Agustín Núñez. El impacto de esta obra la constituyó en un acontecimiento para la sociedad paraguaya, Arturo Fleitas remarca en entrevista; “lo nuevo fue lo que trajo la productora Tana Schémbori, con esta obra se inauguró una producción teatral que no existía en Paraguay”. Las actuaciones resaltantes en esa ocasión fueron de: Jorge Ramos (en el papel del Supremo), Ramón del Río, Jesús Perez, Sonia Marchewska, Beto Ayala, Jorge Báez.

Ramón del Río y Sonia Marchewzka en una escena de Yo El Supremo.
<http://www.teatroparaguay.com/2009/07/cinetia-presenta-yo-el-supremo.html>

²⁰² Núñez, Agustín, “El Teatro independiente en el Paraguay”. El Estudio y Municipalidad de Asunción. Pág.62

Teatro del Eclipse

Los integrantes de este grupo independiente provenían de la actuación y la danza: Alejandra Siquot, Beto Ayala y Jorge Báez. Varias de sus piezas las realizaron en conjunto con la compañía de danza Espacio Tres. De a poco fueron incorporando a sus presentaciones el aporte del artista plástico Gustavo Benítez. Uno de los trabajos que recibió crítica internacional fue: *La Polvareda*, unipersonal de Beto Ayala.

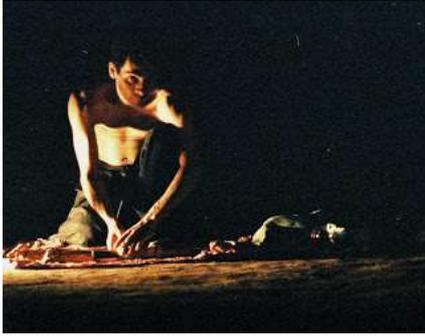
Beto Ayala. <http://www.cultura.gov.py/lang/es-es/2012/08/mes-de-luto-para-las-artes-paraguayas/beto-ayala/>

Jorge Báez. <http://construyendoenparaguay.wordpress.com/elenco/>

Proyecto Intercultural “Tierra Sin Mal” y “Hara Teatro”

Proyecto del actor, danzador, coreógrafo y director Wal Mayans que surge en Europa con influencias de la escuela de teatro antropológico del director del teatro danés Odin Theater, Eugenio Barba, y se establece en Paraguay desde 1996 con el objetivo de crear y contener un espacio donde se desarrollen culturas alternativas. En sus inicios formaron parte Tomi Roa, Aida Risso, Raquel Martínez, Alexandra Dos Santos, Nelson Arce, Fabio Chamorro. Una de sus obras destacadas internacionalmente fue “Mimby”.

“*Mimby*”, de Hara Teatro. <http://proyectotierrasinmal.blogspot.com/>

Actualmente la compañía Hara Teatro continúa un teatro de investigación, la preparación de sus obras incluye entrenamiento corporal, vocal y musical, por lo que los montajes suelen ser de 9 meses a un año. Entre las obras que participaron de festivales en Fortaleza-Brasil, Shanghai-China, Córdoba-Argentina, se encuentran *Soria* y *Cenizas*. Con un elenco conformado por los músicos: Nelson Arce, Ronald Páez, Rolfi Gómez y los actores y actrices: Raquel Martínez, Hilario Godoy, Tessa Rivarola, Néstor Patiño, Néstor Pereira, Cecilia Samaniego.

“*Soria*”, de Hara Teatro. <http://proyectotierrasinmal.blogspot.com/>

El entrevistado Arturo Fleitas destacó el proceso de investigación actoral que se nota en los montajes de Hara Teatro:

“Experiencias como las de Wal Mayans y Hara Teatro, recuperan la esencia del teatro, vi *Cenizas*, la vi 2 veces, el elenco se mata en escena y eso viene de haberse matado previamente. Este director debe ser quien aplica con mayor rigor las teorías irrealizables de Antonin Artaud. Wal se acerca a Artaud con su teatro de la crueldad”

Nhi-mu. Teatro Aéreo

Grupo independiente que incursiona en la disciplina del teatro aéreo, formado originalmente por Nelson Arce, Selva Fox, Pato Masera, Sonia Amarilla, Pablo Meilicke, Karina Sanabria y Juan Álvarez, al que más tarde se unieron Roberto Cardozo y Fátima Fernández, trajo a la escena asuncena la oferta de *un teatro con los pies en el aire*²⁰³, hasta ese entonces prácticamente desconocido en el ambiente. El trabajo de este grupo tiene una propuesta alternativa desde la forma de sus montajes, multidisciplinarios y con estructuras aéreas, hasta el funcionamiento grupal, ofreciendo talleres de formación como forma de mantenimiento de la Sala Independiente Nhi-mu.

La propuesta plasmada en la obra “Viaje 1” fue contundente, el grupo plantea un teatro donde los actores crean a partir de conceptos e imágenes propias y se deben a una rigurosa preparación física y trabajo de investigación. El escenario de “Viaje 1” fueron los andenes de la Estación de Ferrocarril.

“Viaje 1”, del grupo de teatro aéreo Nhi Mu. <http://patomasera.wordpress.com/>

“Nhi-mu nace con un estilo de vanguardia, osado, en el año 97”, nos relata Selva Fox en entrevista comenta que el auge del Performance en los 90’ sirvió para generar trabajo y con esas ganancias los participantes del grupo tomaban clases en el exterior.

La Móvil Teatro

²⁰³ Nhi-mu se caracteriza también por desarrollos de diseño gráfico integrados a la propuesta teatral, la frase: teatro con los pies en el aire, acompaña al logotipo del grupo.

Espacio de formación actoral y sala independiente creado en 2001 por el actor y director Miguel Gómez y el promotor cultural Danny Centurión. Las corrientes de Grotowsky y Artaud son las fuentes de los trabajos de investigación y montaje de obras que realiza el grupo cada año. La mayoría de las obras que se presentan son de autoría de Miguel Gómez. Entre las que se destacan: “Bruno”; “Pájaros”; “María” (teatro de objetos); “Mutaciones del deseo”; “Dédalo”; “Oscuro casi negro” y muchas otras más.

“Bruno”, de *La Móvil Teatro*. <http://archivo.abc.com.py/2005-02-03/articulos/158953/habra-teatro-enciclo-cultural-del-sajonia>

Actualmente es una agrupación teatral organizada como cooperativa, por el hecho de instalar talleres de formación (actoral y en dramaturgia) todo el año, en este espacio se montan obras con jóvenes nóveles además de las obras que presenta el elenco estable formado por Esneiver Zorrilla, Anaí Chamorro, Violeta Balbuena, Elena Balbuena, entre otros. El grupo viene desarrollando también un teatro alternativo para niños.

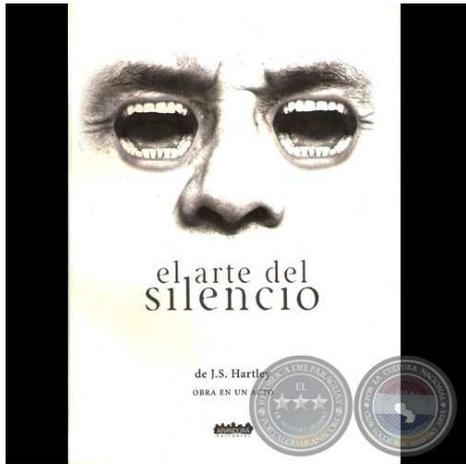
Teatro Activo

Proyecto creado por Ana María Imiscoz y Antonio Ayala que inicia en 1989 sus actividades para promover a través de la herramienta del teatro espacios de reflexión. “-A partir de una puesta en escena se va desarrollando una experiencia vivencial sobre una problemática en particular, utilizando la representación teatral como referente en cuanto a paradigmas y como motivación para el análisis en el plano contextual, para promover el desarrollo individual y la construcción participativa de las comunidades-, según expresa su creadora”²⁰⁴. Entre las obras representadas dentro de esta propuesta se destacaron: “Su Señoría tiene miedo”; “Casa de mujeres”; “Macbeth”; “Barranca y orilla”.

²⁰⁴ Citado por Ardissonne, José Luis: Teatro a pesar de todo. Pág. 928

Teatro por la memoria

Un episodio en el teatro paraguayo fue el estreno de la obra “Arte del silencio”, en el año 2004, dirigida por la escocesa Jennifer Hartley y protagonizada por Emilio Barreto y Nelson Viveros. Obra basada en los relatos del actor Emilio Barreto y sus vivencias como preso político en la época stronista.

Portada del libro de la Obra en un acto.
http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=7130

El Camarín de Asunción

Espacio artístico fundado a finales de 1999, donde se fomentaba la vinculación de actores experimentados con actores jóvenes y se proponían los montajes de obra como escuela activa y creativa. Raquel Rojas fue la directora de este grupo en el que participaron actores de larga trayectoria como Ramón del Río, Graciela Pastor y Rubén Vysokolan. Una de las obras destacadas, por merecer el premio de dramaturgia Arturo Alsina fue: “Mujeres que robaron el fuego”, basada en investigación de varios años en el monte chaqueño con los silvícolas Ayoreo.

Rubén Vysokolan. <http://archivo.abc.com.py/2007-01-25/articulos/306532/festival-en-el-municipal-para-ayudar-a-vysokolan>

Equipo Teatro

Grupo conformado por Patricia Reyna y Juan Carlos Cañete abocado a puestas en escena de éxitos a nivel mundial, como los musicales de Broadway, etc. Uno de los públicos a los que apuntan principalmente es el infantil. Entre los actores que participaron en sus puestas se encuentran Miguel Escoz, Loreley Anderson, Juan Carlos Moreno.

El Ansia Teatro

Grupo que trabaja obras de contenido social (marginalidad, género, etc.) y lleva a escena las propuestas del joven dramaturgo Hugo Robles. Algunos actores que trabajan en este proyecto son: Katia García, Fabio Chamorro, Aldo Calabrese, Ruth Ferreira, entre otros. Algunas de sus más recientes puestas en escena son: “Kyre’í”; “Gordas”; “Guapas”; y “Mercaderas”.

“Mercaderas”, obra de El Ansia Teatro. <http://www.teatroparaguay.com/2011/02/mercaderas-en-el-teatro-municipal.html>

Grupos de Teatro de calle en Asunción

La experiencia de trabajar en la calle, interactuar con los transeúntes, irrumpir en espacios públicos, ocupar plazas, etc. son formas de teatro que se insertan en escenarios de la vida cotidiana y requieren un lenguaje y herramientas actorales distintas al teatro de sala. Tal como nos relataron los entrevistados, en los años 80’ hubo personas como Julio González, Beto Ayala que pese a la represión dominante ponían el cuerpo en Performance que denunciaban al régimen. Pero fue después del golpe de 1989, cuando aparece con mayor visibilidad la propuesta de teatro de calle.

Hubo una coincidencia temporal entre el ímpetu del teatro de calle y la caída de la dictadura de Stroessner.

Teatro de calle

“El grupo Teatro de calle inicio sus actividades en 1989 a partir de un pedido de la Ong Decidamos, insertado dentro de lo que fue la Campaña por la expresión ciudadana. Esta Ong formó sus actividades con el fin de enseñar a la ciudadanía a votar (...). Teresa González Meyer fue convocada para liderar dicho proyecto (...) Moncho Azuaga fue llamado como dramaturgo, mientras que Gloria Muñoz, Beto Ayala, Carlos Cáceres, Domingo Coronel etc. participaron como actores (...), la obra se llamó *Decidámonos Juan* y tenía carácter didáctico (...) Buscaron ante todo, llegar a un público diferente, salir de las salas, celebrar la ciudad, ocupar espacios, que durante el tiempo de la dictadura eran vedados a la ciudadanía”²⁰⁵.

Che Burrito

Este grupo se vincula desde su conformación con la lucha por la justicia social y la crítica a la situación de desigualdad social del país.

“El elenco nace con la unión de un grupo de jóvenes que participaba de forma activa en la lucha por la tierra que se da en el año 1994, en Lambaré (población cercana a Asunción). Posteriormente en 1996, adoptan la forma de un teatro comunitario estable, bajo el nombre de Che Burrito, orientando sus esfuerzos en hacer un teatro que plantee temas populares, basados principalmente en textos de Moncho Azuaga”²⁰⁶. Algunas de las obras de Azuaga montadas por el grupo son:

Criaditas S.R.L

Caballo Loco

Prohibido en la Plaza los niño y lo perro

Formaron parte del elenco: Rigoberto González, Leticia Sosa, Francisca Fouz, Francisco Álvarez, Rodrigo Sosa, entre otros.

²⁰⁵ Núñez, Agustín: “El Teatro independiente en el Paraguay”. El Estudio y Municipalidad de Asunción. Pág. 87

²⁰⁶ Ibid. Pág. 49

Kusuví Teatro Espontáneo

Grupo conformado en 2005 por personas provenientes de Trabajo Social y Psicodrama y Psicología comunitaria. La propuesta del grupo es ofrecer un espacio vacío, sin guión previo, donde los actores encarnan las historias que cuenta el público. Desde su conformación acompañó a las acciones de calle de la Coordinadora de Familiares y Amigos de Víctimas del Ycuá Bolaños, realizando acciones teatrales en las marchas y frente a supermercados y shopping center de la ciudad de Asunción. Entre los integrantes de este grupo se encuentran: Fabio Franco Pacuá, Jéssica Tabakman, Tomi Roa.

Artes Escénicas

Grupo conformado por varios de los antiguos miembros del Núcleo Juvenil de Acción Cultural y dirigido por Blas Alcaraz. Se especializan en murgas y acciones de calle donde incorporan el ritmo y la actuación.

Grupos de teatro circense

Existen en Paraguay algunos grupos que trabajan dentro de la disciplina del teatro de circo, históricamente esta forma de expresión en nuestro país está ligada a un teatro social, preocupado por los sectores más marginados.

Bochín Teatro Clown

Uno de los primeros grupos que introdujo esta disciplina en nuestro país, lo conforman Jorge Brítez, Marisa Cubero y Aura Brítez.

“En 1980 inicia Jorge Brítez su trabajo docente con sordos y crea *Gesto*, primera experiencia de teatro de sordos en Paraguay (...) Entre sus principales aportes al teatro paraguayo puede destacarse la traslación de toda una experiencia de 23 años de diferentes técnicas escénicas adquiridas en Europa y enriquecida con los años, tanto en el aspecto pedagógico como en la dirección y actuación. Hasta el día de hoy es uno de los grupos de mayor recurso escénico, circense y acrobático que haya existido en el país”²⁰⁷.

²⁰⁷ Núñez, Agustín: “El Teatro independiente en el Paraguay”. El Estudio y Municipalidad de Asunción. Pág. 97

Anuncio Galeano y José Delgado

Referentes en la formación de Clowns y Teatro de Máscara.

La Casa de los Payasos

Espacio cultural autogestionado que se sostiene desde el 2006 y ofrece mensualmente Variettes de teatro-circo para niños y para adultos. Varios de sus creadores vienen de la experiencia comunitaria **Grindcore Clown**. Espacio cultural desde donde se impartía formación en técnicas circenses, realizaron a principios del 2000 un proyecto de inclusión social a través del circo en el Parque Caballero.

Generación de actores del 2000:

Entre los actores jóvenes con varios años de trayectoria podemos citar a: Víctor Sosa, Nelson Viveros, Sonia Amarilla, entre muchos otros.

Una de las características remarcadas por los entrevistados, Selva Fox y Arturo Fleitas, es la escases de compañías estables actualmente en Paraguay. Sin embargo, debido a la apertura de escuelas de teatro como El Estudio, dirigida por Agustín Nuñez y TIA (Taller Integral de Actuación), dirigida por Tana Shémbori, hay desde inicios del 2000 una importante cantidad de actores y actrices que se desempeñan en proyectos temporales y en programas televisivos. Por citar algunos: Natalia (Nata) Alvarenga, Luis Gutiérrez, Nicolás (Nico) García, Julio (Pope) Spinzi, Marlene Sautú, Andrea Urunaga, Alicia Martin, Natalia Nebbia, Eduardo Rojas, Natalia Cálceña, entre muchos otros.

Entre las actrices y actores de larga trayectoria que continúan activos en la escena actual están: Jorge Ramos con su unipersonal sobre el Dr. Francia, Luz Saldivar, Silvio Rodas, Emilio Barreto, Margarita Irún.

Directores de la generación 2000

Entre los directores jóvenes se encuentran dos referentes de estilos muy diferentes: Paola Irún y Nelson de Santaní.

Obra “Domesticadas” de Nelson de Santaní. <http://lamarquesina.com.py/humor-y-drama-hoy-con-tres-obras-en-la-semana-de-teatro-2012/>

Dramaturgia en Paraguay, actualmente

Mario Santander, dramaturgo, actor y docente. **Ganador del Primer Premio a Dramaturgos Jóvenes de la C.U.**, su obra “Doble Juego” forma parte de la edición del Instituto Nacional del Teatro de la Argentina junto a otras 21 obras de Brasil, Argentina y Uruguay.

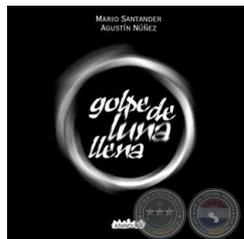

“Doble juego”, de Mario Santander. <http://archivo.abc.com.py/2006-05-12/articulos/251567/un-montaje-frenetico-que-experimenta-con-lo-teatral-y-lo-visual>

Recientemente publicó: *Teatro Contemporáneo Paraguayo – Obras de Mario Santander Mareco*, libro que contiene las obras teatrales de Mario Santander, cuyo lanzamiento fue en junio de 2012 en el Auditorio Manuel de Falla del Centro Cultural de España Juan de Salazar, bajo el sello Arandurâ Editorial .

Algunos escritores comentaron sobre el material:

Luis Ayhllón (*Dramaturgo y director mexicano*) Al recorrer la obra completa de Mario Santander, lo primero que salta a la vista es su fascinación por la experimentación y el ensayo, este último de naturaleza fáctica, ya que todas sus obras han sido probadas y re diseñadas desde la escena. Y es este carácter que dota a sus textos de movimiento constante, pues la palabra ha sido concebida para pronunciarse, con mecanismos escénicos y recursos cambiantes, obra tras obra, lo que impide el encasillamiento o caducidad de las formas²⁰⁸. “Además de sus muchas obras de teatro corto, Santander es también coautor, con Agustín Nuñez, de *Golpe de Luna Llena*, publicada y estrenada en Asunción en 1999”²⁰⁹.

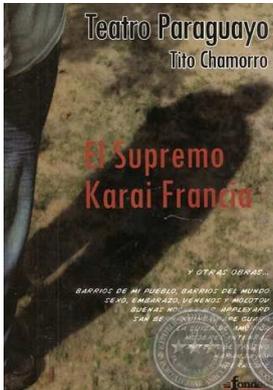

Tito Chamorro, hombre de teatro y televisión, guionista y dramaturgo. Ya por el año 1989 ganó un premio promovido por el periódico ABC color a la mejor puesta del año “La secreta obscenidad de cada día”. Sus obras se caracterizan por la tensión dramática, conflicto y ritmo.

²⁰⁸ http://www.juandesalazar.org.py/index.php/agenda/detalles/teatro_contemporaneo_paraguayo/

²⁰⁹ http://www.portalguarani.com/autores_detalle.php?id=830

Recientemente se publicaron las obras de este autor y director en un libro llamado: Teatro Paraguayo, *El Supremo Karai Francia y otras obras...*²¹⁰

Portada del libro que reúne las obras de Tito Chamorro.
http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=14613

Las obras que se encuentran en el libro se presentan de manera cronológica desde el 2002 hasta actualmente:

Antes del trueno

Nderasóre

Buenas noches Mr .Appleyard

Naranja Háí

San Bernardino árape guará

El supremo Karai Francia

Barrios de mi pueblo, Barrios del mundo (inspirada en vida del músico Agustín Pio Barrios)

Mujeres intensas

Sexo, embarazo, venenos y molotov

Hugo Robles, dramaturgo, actor y director, sus obras tienen un marcado interés por temas sociales, se caracterizan por la sátira y el lenguaje utilizado en la mayoría de ellas es el Jopará (mezcla de castellano y guaraní). En sus obras, la música tiene el carácter de un protagonista más.

²¹⁰ Chamorro, Tito: Teatro Paraguayo. El Supremo Karai Francia y otras obras. Editado por FONDEC. Asunción, Paraguay, 2011. 368 páginas.

Hugo trabaja también en intervenciones teatrales de calle. Se caracteriza en sus propuestas por la vena satírica y la preocupación hacia “lo nuestro”, “nuestro teko”.

Algunas de sus obras son: Kuré kysé

Kyre´y

Techaga´u

Guapas

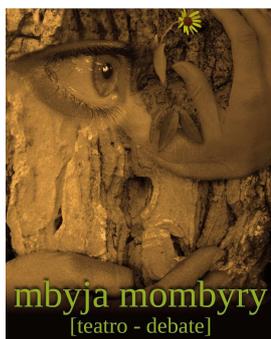
Mala Yunta

La obra “Guapas”, de Hugo Robles. <http://www.teatroparaguay.com/2009/11/hugo-robles-nombre-tener-en-cuenta-en.html>

Christian Olmedo, actor y dramaturgo. Se inició en teatro en los años 90’ con el Grupo Trinidad, dirigido por Arturo Fleitas. Participó de trabajos con La Móvil Teatro y creó la compañía Pluma Verde.

La obra *Mbyja Mombyry*, merecedora de un premio de dramaturgia paraguaya en el año 2005.

Afiche de la obra *Mbyja Mombyry*. <http://actividadeshechas.blogspot.com/>

La compañía Pluma Verde integrada en los años 2006 al 2009 por Christian Olmedo (director) y Tessa Rivarola (actriz) recorrió varios centros culturales del país con esta obra, seguida de un espacio de reflexión y expresión por parte del público participante. Con el objetivo de fomentar las actividades artísticas como hechos cotidianos más frecuentes; promover prácticas de participación no convencionales y visualizar el teatro como herramienta de integración, participación y acción conjunta.

Sobre la obra escribe la actriz:

“Rosa Martínez, una mujer que podría ser todas las mujeres, habitante de un pueblito, uno de esos tantos Comala, Santa María o Macondo, nos da su historia de vida como tendiéndonos la mano hacia el dolor con una mezcla de ruda ternura. Paradójicamente, como en nuestro cotidiano, se mezclan la muerte y la vida, la postergación y la resignación pero abriendo la brecha de un inquietante sabor a rebeldía. Un enfoque a lo cotidiano, a las marcas del “destino” y a la vida como la vamos haciendo en pequeños actos de coraje”

Obra Gotas

Presentada en Asunción por el Grupo Plumaverde en los años 2007 y 2008, ocupó escenario en La Habana – Cuba en el año 2009. “La obra expresionista invita a explorar símbolos espaciales y corporales, la exclusión y las relaciones de convivencia en el mundo desarrollado. Es una disputa por ver quién está a salvo de la soledad y del éxito”

Obra *Burbujas*

La obra fue presentada en Sevilla-España y plantea que: “ante el inminente fin del mundo, que tendrá lugar el 27 de junio del 2012, un grupo de científicos tienen la misión de encontrar a la persona más perfecta del mundo, que tendrá el honor de representar al resto de la humanidad, hasta que el tiempo lo decida, dando sentido a nuestra existencia. Pero, ¿cuáles serán los parámetros, los requisitos? ¿Quién los decide? ¿Existe una persona perfecta? ¿Existe quien se

creo perfecto?”. Así lo resumen sus directores, que además explican cómo fue el trabajo para llegar a la puesta en escena”²¹¹

Dramaturgia desde los espacios de teatro independiente

Miguel Gómez en La Móvil teatro realiza versiones libres de clásicos como Fuenteovejuna o Las Troyanas. Todas las puestas en escena son recreaciones escritas por Miguel Gómez, quien también realiza en su local talleres de dramaturgia.

Agustín Núñez en El Estudio se desempeña como director y creador de las obras que se llevan a escena. Gloria Muñoz también desarrolla un trabajo de dramaturgia dentro del mismo centro. Varios de los montajes se pueden ver en la publicación realizada por el Centro de Investigación y Divulgación Teatral²¹².

²¹¹ <http://www.aeparaguay.org/py/estreno-teatral-con-acento-paraguayo-en-sevilla/>

²¹² El Estudio, Centro de Investigación y Divulgación Teatral. 20 años. Asunción, Paraguay. Noviembre 2009. Editado con apoyo del FONDEC. 161 páginas.

DANZA

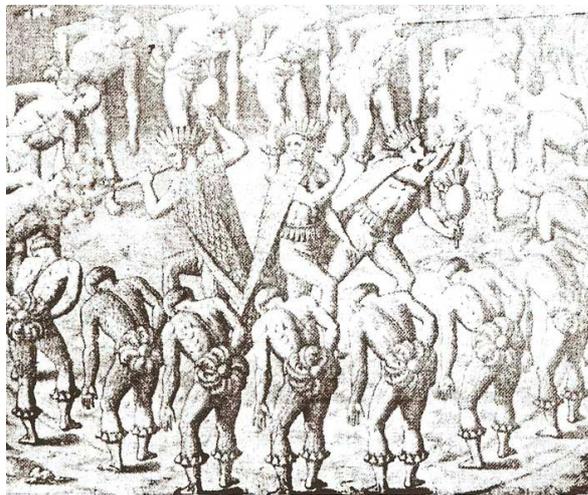
*“Danzar es alzarse sobre ambos mundos,
haciéndose pedazos el corazón y entregando el alma”²¹³*

*“El guaraní, reza, el rezo es canto, danza, música.
Libera al hombre, lo eleva, lo ilumina”²¹⁴*

A modo de introducción

El presente trabajo pretende describir hitos y personajes de la danza en Paraguay, desde 1900 hasta nuestros días; sin embargo, al pensar en danza, una, indefectiblemente, siente la necesidad de ir a las fuentes.

En Latinoamérica, en general, y en nuestro país, en particular, la danza es una forma de arte que hace parte al total de la vida cotidiana como experiencia de rito o de celebración. Las raíces de la danza se encuentran en los pueblos originarios. En un principio, la danza en Latinoamérica no fue danza de salón, fue danza de la tierra y a cielo descubierto.

Ceremonia canto-danza entre Tupíes (Léry).

La danza ceremonial de los tupi-guaraní fue registrada por diferentes conquistadores y misioneros (<http://www.temakel.com/trdmagiaguarani.htm>)

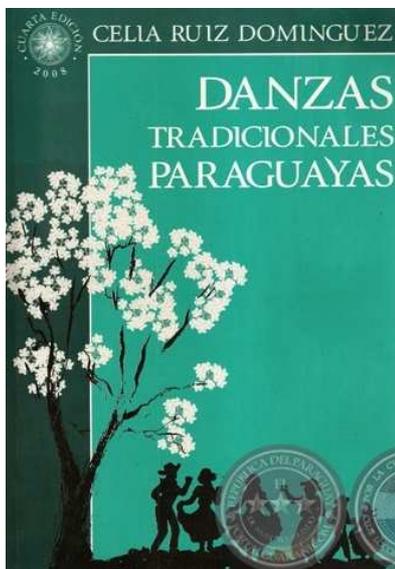
²¹³ Fragmento de “The Mathnavi” (1260), citado en *Free Play. La improvisación en el arte y en la vida.* Nachmanovitch, Stephen. Paidós, 2004. Pág.69.

²¹⁴ León Cadogan, citado por Marian Galeano en entrevista dentro del marco de la presente investigación.

En entrevista, la docente y bailarina Marian Galeano plantea una síntesis de la evolución de la danza en nuestro país:

“Remontándome a los orígenes, podría decir que en primer lugar, nuestras danzas primigenias prácticamente desaparecieron, solo quedan esbozos de ellas. León Cadogan dice, refiriéndose a las danzas rituales, ‘el guaraní reza, el rezo es canto, danza, música, libera al hombre, lo eleva, lo ilumina’. Luego del descubrimiento de América, los jesuitas y franciscanos tuvieron gran influencia en nuestra cultura. Enseñaron música y danzas e integraron estas artes al ritual litúrgico. En los siglos posteriores, en la Época de los López, se aprendieron danzas europeas de diferentes estilos, mayormente traídas por Madame Lynch. El pueblo imitó estas danzas y las llevó a un plano más popular, dándoles un estilo expresivo propio, agregando cadenciosos movimientos. Las figuras predominantes fueron: el círculo, doble círculo, filas paralelas o calles y la formación de cuadrilla”.

En cuanto a las danzas llamadas “paraguayas”, la autora Celia Ruíz Domínguez sostiene que la influencia mayor proviene de la cultura española y la francesa, pero que en un proceso de recreación cultural adquieren matices propios al mezclarse con las características de la danza nativa.

Portada del libro de Celia Ruíz Domínguez.
http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=14167

“Todo lo que está, pues, vino alguna vez de alguna parte. Este comentario bien se puede aplicar a nuestras danzas. Veremos más adelante, al hablar de cada una de ellas, que muchas fueron bailadas también en otros países; pero esta circunstancia no anula la tesis de considerarlas como de patrimonio paraguayo, porque nuestros abuelos las bailaron, el pueblo las asimiló y vibró al conjuro de las mismas”²¹⁵.

Por su parte, la crítica de arte Josefina Plá, escribía en el prólogo del dicho libro, en su primera edición del año 1974:

“Actualmente, existe en el país un florecimiento de las manifestaciones de este arte, a nivel académica y también comercial, que se ampara, y no siempre con los títulos debidos, bajo el rótulo de folklore. Celia Ruiz Domínguez aclara estos aspectos, distinguiendo entre lo folklórico histórico y lo folklórico vigente; entre lo folklórico y lo popular, entre lo popular y las proyecciones estéticas del folklore. Ámbitos estos de frecuente confusión, tanto en el terreno práctico como en el crítico. Sigue una reseña histórica de las danzas paraguayas, distinguiendo, de acuerdo a lo anterior, entre las vigentes y las que ya pertenecen a la historia; continúan capítulos dedicados a la interpretación y análisis desde el punto de vista coreográfico; de los cuales el primero establece, con didáctico sentido, los elementos fundamentales de nuestras danzas; dando un panorama que podemos considerar completo, de estos bailes con sus variantes y que se caracterizan por su minuciosidad y precisión. El capítulo que trata de las danzas antiguas no vigentes es históricamente precioso. Otros están dedicados a folklore regional, fiesta patronal, danzas indígenas, a la vestimenta, y a algunas manifestaciones tradicionales o folklóricas en las cuales la danza tiene alguna intervención, como los cambarangá, cheolos, velorios de angelitos, etc.”.

Como podemos ver, el libro de Celia Ruíz Domínguez se centra en el folklore, en su dinámica, sus influencias y su sobrevivencia a través del tiempo:

“En el campo del folklore se nota un continuo movimiento, de transmisiones y retransmisiones, y dentro de este fenómeno, cada transmisor o portador, y a su vez cada receptor, es un nuevo recreador, pues va introduciendo innovaciones, agregando o eliminando elementos. Por esa razón, en el campo de la danza surge a veces varias versiones coreográficas de un mismo baile, inclusive en el mismo país. Por eso, a pesar de que siempre predomina una versión coreográfica de una danza, y esto es justo reconocer para lograr la uniformidad de las mismas, no se debe caer en el fanatismo del otro extremo, afirmando que existe una sola coreografía auténtica. Hay que admitir seriamente que existieron muchas versiones. Es muy lógico que en cada región de nuestro país se haya bailado y ejecutado, en diferentes formas, una misma danza. La causa principal de ello, además del natural vaivén folklórico, ha sido la falta de contacto entre un lugar y otro; cada zona ha readaptado dichas danzas a sus necesidades locales, y lo

²¹⁵ Ruíz Domínguez, Celia: “Danzas tradicionales paraguayas”. Asunción, 2008 (318 páginas)

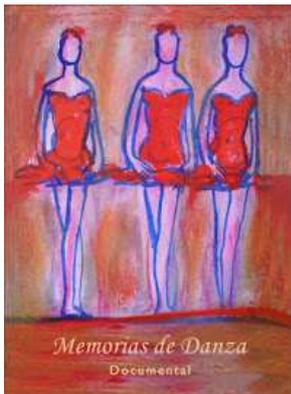
que es más nuestros músicos y bailarines llevados por la inspiración han introducido en cada una de ellas ciertas modificaciones”²¹⁶.

Ruíz Domínguez es una de las pocas personas que ha escrito sobre danza en Paraguay. En su libro realiza una reseña histórica de la danza en nuestro país desde inicios del siglo XX, acotando que existe escasa y breve información sobre la temática. Recogemos a continuación algunos de los hitos nombrados en el libro, surgidos a través de la recolección de periódicos de la época:

El Diario, Lunes 20 de Junio de 1904. (N° 16) (B 68). “Crónica social. Una orquesta compuesta de escogidos profesores preludió una melodiosa cuadrilla y comenzó el baile que duró hasta las tres y media de la mañana sin decaer ni un momento siquiera el entusiasmo”.

Más recientemente, Celia Ruíz Domínguez ha condensado sus conocimientos sobre los estilos y modalidades de danza en Paraguay en el segmento “La danza se bailó a todo trapo”²¹⁷.

Por su parte, la Asociación Cultural Crear en Libertad (ACCEL) y el colectivo cinematográfico “Kino”, han realizado un documental llamado *Memorias de danza*. Este registro, mas la tesis de Jacqueline Méndez sobre las precursoras de la danza en Paraguay, constituyen la guía que nos sirvió para reconocer los hitos y referentes de la danza en Paraguay a principio de 1900.

Tapa del documental “Memorias de Danza”, un óleo de Lucio Aquino.
<http://manuelcuencarodriguez.blogspot.com/2011/12/memorias-de-danza-sobre-la-vida-de.html>

²¹⁶ http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=14167

²¹⁷ Szarán, Luis; Rubiani, Jorge; Ruíz Domínguez, Celia. *Álbum Musical del Bicentenario del Paraguay 1811-2011*. Arte Nuevo. Asunción, 2010.

Principales episodios y exponentes

En el documental *Memoria de Danza* se señala que las primeras expresiones de danza registradas, son aquellas de los guaraníes en las misiones jesuíticas.

En nuestra entrevista, Marian Galeano relata cuanto sigue:

“En la post guerra de 1870 decayó la danza. Luego van surgiendo nuevos ritmos musicales, como la Guaranía, el Compuesto y el Rasguido Doble, entre otros; para dar lugar a nuevas propuestas coreográficas. Posteriormente, surge la “avanzada” y con ella la proyección folklórica. Paralelamente van llegando al Paraguay maestros de danza especializados en técnica clásica y moderna. Empieza el estudio académico de la danza, y se arraiga con fuerza la enseñanza de la danza clásica y la danza paraguaya. Posteriormente la danza española toma impulso”.

En cuanto a la danza clásica, ligada a la cultura europea, encontramos que en nuestro país fue altamente estimulada por inmigrantes venidas principalmente de Rusia e Italia, en la época de la segunda guerra mundial. Fue así que el rumbo de la danza clásica, e incluso de la contemporánea, fue dictado principalmente por referentes extranjeros hasta avanzados los años 70' en que empiezan a surgir las propuestas más propias.

Continúan los hitos citados en la obra *Memoria de Danza*:

1896

Se vio *La Gioconda* en el Teatro Nacional, fue la primera obra de ballet clásico que se vio en Asunción.

A mediados de los años '30

Recién se empieza a instalar esta forma de arte en Paraguay. La danza fue influida por Isadora Duncan con su “danza libre”; en el mundo entero las vanguardias iban afectando también las formas del movimiento.

Isadora Duncan. http://mujeres-riot.webcindario.com/Isadora_Duncan.htm

Cabe resaltar que en Paraguay, la escuela moderna de danza llega antes que la clásica, debido a la influencia de una mujer inmigrante: Doris Doreé.

1936

Llegada de Doris Doreé, con ella la escuela moderna llega antes de la clásica. La maestra dio clases en su domicilio particular y en el Ateneo Paraguayo. En 1940 deja el país.

Doris Doreé. <http://www.memoriasdedanza.blogspot.com/>

La Segunda Guerra Mundial, en el mundo de la danza, significó la migración de millones de personas hacia territorios en los que se puedan abrir espacios para el movimiento, afectado, como todos los movimientos humanos, por la vivencia de una guerra devastadora para la humanidad. Huyendo de aquella gran guerra, llegó al Paraguay Erika Mileé.

Milée participó del movimiento vanguardista de la danza en Alemania, la década de 1930 fue época de memorables obras de danza moderna, como las piezas de Kurt Joos, una de ellas fue: La mesa verde (1932).

Erika Milée. <http://www.memoriasdedanza.blogspot.com/>

Algunas de las obras de Milée presentadas en nuestro país, fueron: “Lamentación de una madre de israel” y “Hechizos de guarania”.

Érika Milée tocaba piano en sus clases, aunque también tocaba Kurt Lewinson²¹⁸. Érika, además de enseñar en el Ateneo Paraguayo, abrió su academia de danza en una casa ubicada en la actual calle Mcal. Estigarríbia esquina Iturbe, hoy local del pub Planta Alta.

Un aspecto resaltante es que buscaba una danza propia que integre aspectos de la danza originaria. También promovía danza al aire libre. En el documental citado hay una referencia a una presentación realizada en el Parque Caballero con la parcialidad indígena Maká, espectáculo donde bailaba y se abrazaba al círculo que representaban los nativos, que es un elemento fundamental de la danza en los pueblos originarios.

En entrevista, la bailarina y docente Marisol Salinas reflexiona: “Se va Erika Milée y hay un retroceso. Hasta los años 60 en que vuelven a entrar atisbos de danza moderna, y luego la danza contemporánea.”

²¹⁸ Músico alemán llegado al Paraguay en 1935. Acompañó en el piano a varias compañías de danza. En el apartado del panorama de Música se puede encontrar una referencia más extensa del mismo.

Lilú Torres, maestra fundadora de la Escuela Municipal de Danza, fue alumna de Erika Milée. Otras alumnas de la maestra alemana fueron Gilda Ruíz y Carmen Soutter. En nuestro documental referenciado, don Ciriaco “Chiquitín” Lambaré, encargado del Teatro Municipal desde 1954, aporta muchas anécdotas sobre esta bailarina, incluso de la última ocasión en que ella visitó Asunción en 1981.

Fue Milée quien tuvo la iniciativa de abrir una Escuela Municipal de Danza en Asunción; sin embargo, esta no fue fundada oficialmente hasta después de su partida del país. Cuando volvió a Alemania, Milée incorporó la danza tradicional paraguaya a su propuesta de ballet, y documentó este sincretismo.

Mientras tanto, en Paraguay, los primeros bailarines paraguayos recibidos fueron Inocencio Báez y Celia Ruíz Domínguez, autora de uno de los libros citados al inicio de este apartado.

Rubí Recalde es nombre poco conocido en el ambiente; sin embargo, esta maestra trabajó por 10 años en el árido espacio para la danza de los años 40 en Asunción. Fue la primera profesora paraguaya de danza clásica en Asunción y tuvo una academia hasta la década del '50.

Gemma Frangioni fue otra maestra europea que arribó a nuestro país durante la post guerra. Oriunda de Italia, esta mujer enérgica introdujo en nuestro país la escuela italiana de danza, impartiendo clases en el Ateneo Paraguayo y en su propia academia. Una de sus características era que bailaba en sus festivales de danza. Con 39 años, Frangioni siguió bailando. El primer bailarín en su academia era Silvio Capdevila, y el músico que actuaba en sus presentaciones era Kurt Lewinson.

Afiche de un Festival de Danza de la época, con la imagen de la maestra italiana Gemma Frangioni
<http://www.memoriasdedanza.blogspot.com/>

Algunos de sus alumnos de la época son el bailarín y coreógrafo Héctor Benítez Torres, la bailarina solista Mary Brugada López.

Los espectáculos se hacían con orquesta en vivo, en el Teatro Municipal. Algunas obras del repertorio ballet en los años 50, eran: “Danza húngara”, “Carnaval de Venecia”, “Tarantela”, “Rapsodia en Azul”, “El vuelo del moscardón”.

El artista plástico Guillermo Keterer desarrolló la escenografía de varios de proyectos de ballet junto a la maestra Gemma, y con otros maestros.

Frangioni se convirtió en la primera maestra de la Escuela de Bellas Artes y también fue creadora del Ballet Estable Municipal en 1959. Francisco Pintos fue uno de los bailarines del Ballet Estable Municipal. Parte del repertorio de esta Compañía incluía las obras: “Panambí vera”, “Cerro Corá”, “Noche de ronda”, entre otras.

El Ballet Estable Municipal (de Asunción) funcionó por 2 años, pese a la falta de apoyo político del municipio. Por su parte, una característica de Frangioni era que otorgaba becas a personas de bajos recursos económicos para que pudieran estudiar en su instituto privado.

Cuando Gemma Frangioni retorna a Italia, se instala en nuestro país la figura de Madame Voitenco, quien había llegado al Paraguay años antes, huyendo de la revolución bolchevique en Rusia, luego de haber vivido una temporada en China.

Agripina Voitenco. <http://www.facebook.com/pages/conservatorio-Voitenkocentro-De-La-Danza/>

Agripina Voitenco había sido primera bailarina del Ballet del Zar, y tenía experiencia en producción de obras de ballet en San Petersburgo. Desde 1954 fue profesora de danza clásica y expresión corporal en la Escuela Municipal de Arte Escénico, que estaba dirigida por Roque Centurión Miranda²¹⁹.

Voitenco tocaba el piano mientras corregía a los alumnos y las alumnas. También Lewinson fue su pianista. Algunas de las alumnas de madame Voitenco fueron: Lilú Torres, Coqui Dikjius, y Berta Ortiz Faitman, esta última desarrolló luego, el método de la escuela rusa de la maestra Voitenco en su academia. Otras alumnas de Voitenco fueron Elizabeth Laurant y Graciela Meza, quien más tarde se convirtió en co-fundadora del Ballet Nacional.

En el documental “Memorias de Danza”, Graciela Meza relata que los montajes de ballet de la maestra Voitenco, eran lo que hoy conocemos como los festivales de academia de fin de año, pero que eran muy cuidados en calidad, por la maestra. Por su parte, la música Svetlana Evreinoff fue una colaboradora cercana de la maestra Voitenco.

²¹⁹ Referencia a este director se puede encontrar en panorama de teatro en Paraguay.

Svetlana Evreinoff. <http://www.luisszaran.org/DiccionarioDetalle.php?lang=es&DiccID=258>

Natalia (Tala) Ern de Rettivoff

Llega en 1928 a Paraguay. En 1940 formó una academia. Tuvo influencia en la conformación del Ballet Clásico y Moderno Municipal, a inicios de la década de 1970, y esta influencia se proyectó incluso hasta inicios de los '90.

La maestra Tala Ern de Rettivoff, ya mayor, rodeada de sus alumnas y alumnos
<http://konkvistador.ru/index.php/paragv-nadejda/181-iz-istorii-emigratsii-v-paragvaj>

Teresa Capurro

Directora y primera bailarina del Ballet Municipal entre 1972 y 1978. Fue alumna de Tala Ern.

A principios de 1950, Tala Ern dirige la puesta “El sueño de Renée”, composición de ballet de autoría paraguaya. Interpretada por la Orquesta Sinfónica de Carlos Lara Bareiro y el Coro del Ateneo Paraguayo, contó con la actuación de las alumnas del instituto de Tala Ern. “El sueño de Renée” fue escrita por el Dr. Juan Max Boettner.

La solista de esta puesta fue la bailarina Renée Insfrán, quien décadas más tarde fundaría, junto a Maritcha Parquet, la Asociación de Amigos del Ballet.

El *primer registro fílmico de ballet en Paraguay*, data del año 1954, fue realizado por Agustín Carrón, uno de los precursores del cine en nuestro país. En el film bailaban alumnas del instituto de Tala Ern.

Después de este primer registro fílmico de ballet en Paraguay, existen registros de una camada de bailarines profesionales, entre los que se encontraban: Renée Insfrán, Emma Carrón, Tania Retivof y Teresa Gamarra, entre otros.

En el video “Memoria de la Danza”, Teresa Capurro, relata que la academia de Tala Ern realizaba 3 festivales al año. La maestra también hacía funciones en su propia casa, sobre un escenario montado en el jardín, donde las bailarinas podían presentar sus propias coreografías.

“Danza de las horas”, coreografía de Tala Ern, con los bailarines Teresa Capurro y Miguel Bonnín.
<http://balletclasicoymoderno.blogspot.com/2012/04/40-anos-de-creacion-del-ballet-clasico.html>

Miguel Bonnín, fue alumno de la maestra Tala Ern. Es actualmente director del Ballet Clásico y Moderno Municipal. “En sus 40 años, el Ballet Clásico y Moderno Municipal de la Ciudad de Asunción tuvo como directores a: Tala Ern de Retivoff (1972-73), Teresa Capurro (73-79), Nidia Neumayer (79-80), Elizabeth Laurent (83-86), Alcy Acuña (86-87), Teresa

Capurro (87), Miguel Florenciáñez (88), Emilio Barrientos (89), Miguel Bonnín (90-93), Nicole Dijkhuis (93-95), Rubén Franco (95-96) y Bonnín (1996-al presente)”²²⁰.

Miguel Bonnín. <http://www.cabildoccr.gov.py/?pagina=maestrosarte2008>

La bailarina entrevistada Marisol Salinas, refiere que desde los '60 y '70 se inicia un desarrollo nacional de la danza. “Graciela Meza y Carmiña Martínez empiezan a tener la necesidad de constituir grupos autogestionados, anteriormente eran los maestros inmigrantes los que direccionaban desarrollo de la danza”, relata Salinas.

En la década de 1980

“El lenguaje de la danza contemporánea ingresó al Paraguay en la década del '80, con la llegada de algunos maestros extranjeros y la pasantía de bailarines paraguayos en importantes compañías extranjeras. La figura más destacada de esos años, continuadora de la línea clásica en la mayoría de sus roles de repertorio, fue **Eliana Rodas**”.²²¹

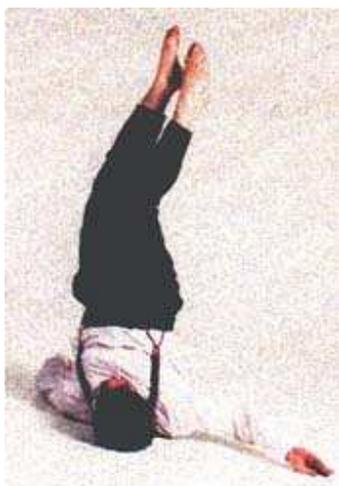
²²⁰ <http://m.abc.com.py/edicion-impres/locales/directores-y-bailarines-443278.html>

²²¹ http://country.paraguay.com/arte_y_cultura/danzas.php

Eliana Rodas, alumna de Nicole Dikjus, siguió su formación en Suiza. <http://archivo.abc.com.py/2003-10-31/articulos/74656/el-ballet-musica-y-espectaculo>

La entrevistada Marisol Salinas nos relataba también que en la década de 1980 durante dictadura se dio el surgimiento de movimientos contestarios y se propusieron alternativas en danza. Algunos de los cultores del performance en Asunción fueron el artista plástico Julio González y el bailarín Beto Ayala.

“Entre los renovadores de la danza paraguaya están Graciela Meza, Marisol Pecci, Carmiña Martínez, Mary Carmen Niela y Wal Mayans. El Ballet Nacional y otros nuevos elencos abrieron camino a esta danza, que hoy asume temas universales o autóctonos con un lenguaje nuevo, que no desdeña combinarse a veces con el teatro u otra expresión artística”²²²

El actor, bailarín, coreógrafo y director de teatro Wal Mayans, en foto de los años '80. <http://proyectotierrasinmal.blogspot.com/2007/10/sobre-el-director-wal-mayans.html>

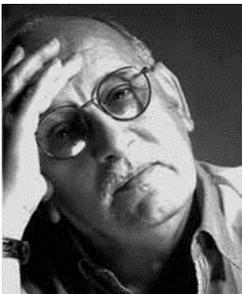
Por su parte, a principio de los '80, Tala Ern regresa al país para la puesta “Romeo y Julieta”, interpretada por sus alumnos Miguel Bonnín y Teresa Capurro. Esta producción estuvo a cargo de los hermanos Miguel y Perla Bonnín, quienes conformaron el Ballet Teatro Producciones.

²²² http://country.paraguay.com/arte_y_cultura/danzas.php

En las nuevas producciones empiezan a integrarse artistas plásticos al montaje de las puestas: Carlos Colombino en escenografía, Ricardo Migliorisi en vestuario.

Ricardo Migliorisi. <http://www.cabildoccr.gov.py/?pagina=maestrosarte2010>

Carlos Colombino. <http://www.cabildoccr.gov.py/?pagina=maestrosarte2007>

Marisol Pecci, alumna de Tala Ern. Desde 1980 desarrolla un movimiento independiente de danza contemporánea desde su academia privada.

Marisol Pecci. <http://www.cabildoccr.gov.py/?pagina=maestrosarte2010>

Fundación Pro-Ballet

Conformada en 1989 por personalidades del mundo cultural, social y empresarial, con el fin de apoyar al Ballet en Paraguay para su desarrollo con calidad. La bailarina Graciela Meza es una de las referentes de esta fundación.

En los años '90

En 1992 se funda el Ballet Nacional, teniendo como antecedente a la Compañía Paraguaya de Ballet. Fueron Alejandra Díaz Lanz y Diana Ivanauska quienes tomaron la iniciativa de formar una compañía nacional. El repertorio del Ballet Nacional se inició con “Profundo Resplandor” (1992). Cada año preparaba una muestra, algunas de las más recordadas son: “Carmen” (1994), “Trocito cielo” (1996), “Querencias” (2004).

En la ciudad de Areguá, la artista Gabriela Frers inicia un grupo de danza contemporánea independiente que realiza sus actividades desde el centro cultural Estación A. Durante la década del 2000, algunos de los bailarines integrantes de esta compañía son Irene Codas, Willy Duarte, y Paola Ferraro, entre otros.

Una presentación del Grupo dirigido por Gabriela Frers en la Estación A de Areguá.
<http://ea.com.py/mirada-joven-danza-teatro-en-aregua/>

Cuerpo presente

Conformado por las bailarinas Edith Correa, Mirtha Insaurralde y Marisol Salinas, con fuerte inspiración en el movimiento de danza-teatro. Sus puestas incluían muchas veces a bailarines invitados como Rayam Mussi y Natalia Fuster.

Compañía Maricarmen Niella

Se mantuvo por unos años a mediados de los '90. Aunque esta Compañía actualmente no existe como tal, la bailarina y coreógrafa Maricarmen Niella desarrolla en el Instituto Nacional

de Bellas Artes sus propuestas de movimiento libre en estrecha relación con el entorno, por lo que sus puestas se realizan, preferentemente, en espacios públicos y lugares por donde transcurre la vida cotidiana de la ciudad.

Coreografía “Nde retére” de Mary Carmen Niella.
<http://isbadanzaparaguay.wordpress.com/2011/05/13/danza-isba-participo-en-el-yvy-marane%C2%B4y-organizado-por-el-mec/>

Espacio 3

Núcleo de danza y otras expresiones artísticas impulsado por Dominique von Thumen, Carmiña Martínez y Mario Bubeño.

Teatro del Eclipse (danza teatro)

Integrado por Beto Ayala, Alejandra Siquot y Jorge Báez. En las propuestas de este grupo se dejaban entrever atisbos de expresiones en el borde de la danza y el teatro.

Jorge Báez, miembro de Teatro El Eclipse, en una presentación reciente de fusión entre danza contemporánea y audiovisual.

http://hipermedula.org/2011/06/uncuartodepiel/&docid=_ped4Vjecccyem&itg=1&imgurl=http://hipermedula.org/wp-content/uploads

Los grupos independientes citados tuvieron la particularidad de tener una corta existencia; desintegrándose o bien transformándose en nuevas propuestas de grupos o individuales.

Decía Marisol Salinas en entrevista: “Los procesos de danza independiente están pulsando aunque duren poco tiempo”.

Iniciativas de danza y otras expresiones artísticas en Asunción a mediados de los '90

Crear en libertad (sigue actualmente)

FA, Feria de Artes, organizada por Dominique von Thumen entre los '90 y 2000

Festival de danza organizado por Wal Mayans junto con Eliana Rodas, emprendimiento en formato festival regional.

Referentes de danza clásica

Entre las bailarinas del Ballet Clásico y Moderno Municipal se distinguieron a finales de los '90 y el 2000: Diana Ivanauskas, Patricia Manavella, Patricia Bonnín, Cecilia Samaniego, Fabiana Fadlala, entre muchas otras, algunas de ellas residen actualmente en otros países y siguen desarrollando su búsqueda expresiva.

Diana Ivanauskas. <http://archivo.abc.com.py/suplementos/nosotras/articulos.php?pid=367181>

Referentes actuales de la danza contemporánea

Otrapiel

Compañía de danza promovida por Natalia y Diana Fuster, nació en 2007 y sigue activa.

“Una tras otra”, obra de danza y tecnología, bajo la coordinación de Otrapiel.
<http://www.fondec.gov.py/notas/383/obra-de-danza-contemporanea-y-tecnologia-sera-presentada-en-el-mes-de-setiembre.html>

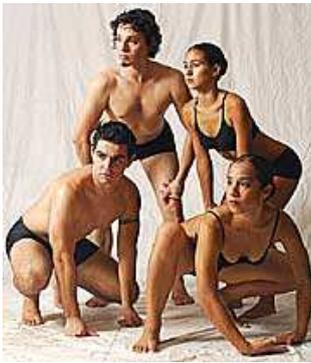
Edith Correa

Referente de danza performática y Coordinadora del Espacio Cultural **Espacio E**.

Juan González, en la obra “Espesura”, dirigida por Edith Correa. <http://www.paraguay.com/arte-espectaculos/edith-correa-estrena-la-obra-coreografica-espesura-proyecto-ruta-en-el-juan-de-salazar-51153>

Rayam Mussi, Natalia Aldana. Rayam es actor y bailarín, y Natalia es bailarina, ambos son referentes de la danza contemporánea y danza-teatro de los ‘2000, así como Silvana Rial Banti, Alejandra Jara, Sergio Núñez, entre otros.

Natalia Aldana, Rayam Mussi, Alejandra Jara y Hugo Barrios, en la obra "Identikit".
<http://archivo.abc.com.py/2008-03-24/articulos/401423/la-imagen-del-cuerpo-como-esencia-principal-en-identikit>

Ballet Nacional

Es la compañía de referencia en cuanto a danza contemporánea en Paraguay. A partir del año 2000 están experimentando salir del teatro, realizando intervenciones en calles, plazas y demás espacios públicos. Dentro del Ballet Nacional hay bailarinas con más antigüedad, como Cinthia Ocampos, Patricia Martínez y Belén Velázquez.

Cinthia Campos en una presentación del Ballet Nacional. <http://compartiendoinformaciones-sicom.blogspot.com/2012/09/ciclo-didactico-del-ballet-nacional.html>

Ballet Kamba Kuá de Loma Campamento

Se los llama Kamba Kuá. Son una población afro descendiente, habitan el Paraguay desde 1820. Además, se reconocen otras comunidades como la de Luque; Minas, en Emboscada; Laurety, en San Lorenzo; y Kamba Kokue, de Paraguarí.

El Ballet Grupo Tradicional Kamba Kua realiza presentaciones en todo el país bajo la dirección de Lázaro Medina. Cada 8 de enero realizan un festival en homenaje a su santo patrono: Balthasar, el Rey Mago.

Los bailes que figuran en su repertorio son: “Guarimba galopa”, “Santo sapatu”, “Kuarahy” y “Pitiki-pitiki”, interpretados por 25 adultos, más de 70 niños y jóvenes, además de los tamborileros.

Escena de “Negritud de colores”, con la cantante Marivi Vargas.
<http://www.neike.com.py/marivi-vargas-grupo-kamba-kua-en-san-juan-misiones/>

Proyectos de inclusión a través de la danza

Alas Abiertas

Proyecto internacional fomentado en Paraguay por los bailarines Sergio Núñez y Laura Melgarejo.

“*Alas Abiertas* es un proyecto que pretende que los niños/as y jóvenes con discapacidad y con necesidades educativas especiales, se acerquen a la danza y la experimenten como un espacio de formación y enriquecimiento personal, en el ámbito individual como en el social. Así mismo reivindica el acceso, la integración y la visibilización de las personas con discapacidad en espacios culturales convencionales.”²²³

²²³

http://www.aecid.es/es/noticias/2009/07_Julio/2009_07_09_alas_abiertas.html&docid=vw_okoOTkNE4M&imgurl=http://www.aecid.

Muestra de Alas Abiertas en Centro Cultural Juan de Salazar
<http://www.aecid.es/es/noticias/2009/07-Julio/2009-07-09-alas-abiertas.html&docid=vw-okoOTkNE4M&imgurl=http://www.aecid.>

Fundación Saraki²²⁴

Organización promovida por María José Cabezudo que utiliza la danza como herramienta de expresión y de sensibilización sobre la temática de la exclusión social de las personas con capacidades especiales.

Actualidad de la danza en Paraguay

Sobre la actualidad de la danza en general, nos expresa Marian Galeano en entrevista:

“Lo más llamativo en danza es un conglomerado de ofertas para el estudio académico masivo de la misma. Lo primero que mencionaré, es la enseñanza académica de la danza, ya que está instalada en nuestra sociedad de manera muy notoria. Existen 203 academias (de danza) reconocidas por el MEC, pero hay muchas academias más; academias satélites o sucursales y academias no reconocidas. Tantas academias deberían ser semilleros de talento, pero no se da tal resultado, o no se da en la proporción que debiera, un poco porque el mercado es bastante “comercial” y por otro lado, en general la danza no es vista como una carrera profesional con una salida laboral rentable, sino más bien está a nivel de pasatiempo. Son pocos los institutos o

²²⁴ <http://www.saraki.org/>

academias que apuntan a la profesionalización. Las compañías de ballet existentes, traen maestros extranjeros, solventan los espectáculos, buscan profesionalizar al bailarín, pero la paga (a los mismos) es exigua. Se baila por amor al arte.”

Con respecto a la danza tradicional paraguaya, la entrevistada opina:

“Ahora, considerando a la danza como expresión del pueblo, veo que las danzas tradicionales se mantienen vivas no precisamente por “tradicición”; es decir, nuestras danzas ya no son enseñadas de padres a hijos, de generación y generación, sino se mantienen por la enseñanza académica estructurada. Actualmente surgen ballets de la tercera edad, grupos de danza de niños en los colegios, todo esto es bueno para hacer resurgir el gusto por el movimiento libre, espontáneo y puro”.

La entrevistada reflexiona también sobre el impacto de la sociedad de consumo en la danza:

“En cuanto a otras modalidades de la danza más actuales o de moda, que baila el pueblo, puedo decir que existen muchas opciones nuevas impuestas por la sociedad de consumo, son justamente “modas” que desaparecen tan rápido como aparecieron, es decir no perduran en la memoria colectiva”.

En cuanto a los referentes de cada corriente, Marian Galeano dice:

“En *danza clásica*, (las referencias son) básicamente las obras del repertorio del Ballet Clásico y Moderno Municipal, y las del Ballet UniNorte; así como las obras presentadas por alumnos destacados de academias o institutos públicos y privados, en concursos internacionales de danza”.

“En *danza contemporánea*, (las referencias son) básicamente las obras del repertorio del Ballet Nacional del Paraguay y las de las compañías independientes. También se presentan regularmente creaciones individuales y colectivas en el evento anual “Asunción Danza” y otros eventos, como concursos o encuentros coreográficos por alumnos destacados de academias o institutos públicos y privados. En *danza paraguaya*, no podría nombrar la infinidad de obras presentadas en el ámbito académico público y privado”.

MÚSICA

Música en Paraguay desde 1900 y actualmente

A modo de introducción

Podríamos arriesgarnos a pensar la música en el Paraguay como un género artístico en una continua búsqueda de síntesis entre las voces ancestrales y las influencias sonoras del amplio mundo. El sincretismo aparece como característica de las distintas corrientes musicales desarrolladas en un país donde la oralidad es la principal forma de transmisión de la cultura. En palabras de Manuel Domínguez: “El paraguayo, por su vocación oral, está más dispuesto a escuchar que a ver”²²⁵.

“Lo cierto es que mientras en otras latitudes prevalece el rasgo ornamental/visual del juego, en el Paraguay tradicional se destacan los registros acústicos y la vertiente religiosa, que aún presta aquel empaque de santón a nuestros arpistas populares y se liga, por sincretismo, al oficio del shamán-músico entre nuestros aborígenes (...)”²²⁶

La música de los pueblos originarios en Latinoamérica, aunque variada en su expresión, cumple una función comunitaria fundamental: es una práctica ligada a todo el quehacer cotidiano; a través de la música se preparan la siembra y la cosecha, se celebra la vida y se duele la muerte, se ahuyenta a los malos espíritus y se prepara el pasaje de los seres humanos de una edad a otra.

En nuestro país, las diversas familias de indígenas que aún pueblan el territorio nacional mantienen su estadio musical primitivo²²⁷, en cuanto a las tonalidades de sus cantos y a los ritmos que acompañan sus ritos y celebraciones; pero es importante remarcar que este estadio no

²²⁵ Citado por Ramiro Domínguez en el prólogo al *Diccionario de la música en el Paraguay*, compilado por Luis Szarán.

²²⁶ Ramiro Domínguez, en Szarán, Luis. *Diccionario de la música en el Paraguay*. Edición de la Jesuitenmission Nürnberg-Alemania. 2007. pág. 6

²²⁷ Ver Guillermo Sequera.

significa antigüedad o detenimiento en el tiempo. Al contrario, la música indígena es una música viva que nace permanentemente en la transmisión que realizan de generación en generación. Tiene, además, un legado material invaluable en lo que respecta a los instrumentos y materiales de ejecución sonora, tanto rítmicas como melódicos. “Como en la mayoría de los casos, los primeros instrumentos musicales de los indígenas del Paraguay surgieron a partir del material disponible en cada región (...) Entre los instrumentos de percusión se destaca primero la sonaja de calabaza empleada en el acompañamiento de canciones y danzas (...) Los tambores más conocidos son el tambor de agua y el de barro cocido cubierto con pieles (...) Existen diferentes tipos de flautas, las más comunes son las que se soplan contra un filo. Se construyen de cañas o eventualmente de huesos, astas vacunas y huesos de tamaño mayor para ser utilizados en toques semejantes a la trompeta”²²⁸.

Sonajas y bastones de ritmo de los Chiripa-guarani. (<http://www.museobarbero.org.py>)

Con la llegada de los españoles a territorio americano comienza, entre otras cosas, la negación de lo propiamente autóctono y la imposición y el sometimiento de la cultura antaño establecida en estas tierras, a los nuevos modos y prácticas culturales europeas.

Con la aparición del mestizaje comienzan a aparecer nuevas sensibilidades y empiezan a formarse, a su vez, nuevas subjetividades. Con ellas, la música adquiere nuevas formas de

²²⁸ Szarán, Luis. *Diccionario de la música en el Paraguay*. Edición de la Jesuitenmission Nürnberg-Alemania. 2007. pág.14 y 15

concepción, ejecución y transmisión; tomando, al mismo tiempo, su propio rumbo. En Paraguay hubo, desde la época de la colonia, una vasta producción de música popular y en 1545 se conformó la primera orquesta del país.

El crítico de arte Aníbal Cardozo Ocampo, plantea en entrevista que hasta los años '20 del siglo pasado, la música académica estuvo muy determinada por maestros extranjeros, principalmente italianos. La música propiamente paraguaya y disciplinar, surge en la década de los '30 con los principales referentes del folclore: José Asunción Flores, Mauricio Cardozo Ocampo, Félix Pérez Cardozo. Paralelamente hay un desarrollo de la guitarra clásica y de la tradición de la guitarra, siendo la figura más trascendente el guitarrista y compositor Agustín Pío Barrios.

Encontramos que a partir del siglo XX hubo un desarrollo, aunque tímido, de la música jazz²²⁹. Y desde los años '80 se fue conformando un movimiento dispar pero contundente, que se viene posicionando como referencia de las generaciones más jóvenes: el rock²³⁰.

En el “Diccionario de la Música en el Paraguay”, Luis Szarán bucea en la historia cultural de Paraguay realizando una descripción cronológica de la música, partiendo de los pueblos originarios, siguiendo por la música en la colonia, en las Misiones Jesuíticas, la época de Francia, de los López, de la Guerra de la Triple Alianza, etc. Para el presente trabajo nos basaremos en los principales hitos del desarrollo de la música desde 1900 hasta hoy día en un país donde la práctica de la música está ligada al vivir de la gente.

Principales episodios y exponentes:

Fundación del Cuarteto Haydn

Fernando Centurión, violinista y compositor formado en Francia, funda en 1911 este cuarteto y dirige una academia de intérpretes llamada “Gimnasio Paraguayo”.

²²⁹ Villamayor, José, Castellani, Riccardo. *Jazz en Paraguay. Entrevista a los maestros de Jazz paraguayo*. Fondec, 2012.

²³⁰ Más adelante incluimos un panorama de la historia del rock nacional, basado en entrevista con un estudioso del tema, el periodista Sergio Ferreira.

Estreno de la primera Comedia o Zarzuela Paraguaya “Tierra Guaraní”, en 1912

En esta época se radican en el país numerosos artistas y compañías del exterior.

Finales del '20 y década de los '30

Creación de la Guaranía por el músico José Asunción Flores

La Guaranía constituyó desde su aparición un fenómeno muy significativo como creación propia en el universo musical del siglo XX en Paraguay. Algunas de sus obras son poemas orquestales como “Mburicao”, otras son canciones con acompañamiento sinfónico como “India”, “Panambí Vera” y muchas otras. “Su autor, deseaba encontrar una música que tradujera el carácter del paraguayo, más allá de lo expresado por la polca y sus derivados, para lo cual desarrolló una combinación de ritmos lentos y melodías, a veces melancólicas, de carácter heroico”.

José Asunción Flores, creador de la guarania <http://www.musicadelparaguay.com/2009/08/jose-asuncion-flores.html>

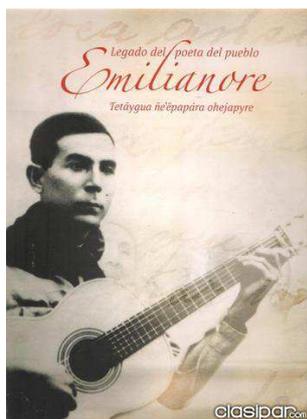
En 1928 se edita la “Colección de música tradicional” compilada por el pianista Aristóbolo (Nonón) Domínguez. Se trata de una de las más importantes recopilaciones de música popular paraguaya bajo el nombre de “Aires Típicos del Paraguay”, algunas de las músicas recopiladas son “Chopi”, “Motivos sobre el Cielito” y otras.

Cuando se habla de música popular aquí, se hace referencia a la Polca, la mayoría de las Polcas son de autor anónimo pero también hay polcas de autores como: *Che trompo Arasá* de Herminio Giménez, *Gallito Cantor* de José Asunción Flores.

Durante la guerra del Chaco (1932-1935)

Se hace más conocida un tipo de polca, que es la “polca canción”, llamada en guaraní *purahéi* (canto), suele ser de ritmo lento y acompasado, mayormente épicas, ya que fueron compuestas durante la guerra. Entre ellas podemos citar: “Nanawa”, de J. Alarcón, o “Fortín Toledo” de H. Giménez.

Entre los compositores de música popular del Paraguay, uno de los más prolíficos creadores es Emiliano R. Fernández. Emiliano se caracterizó por su poética, en la que se entrelazan el español y el guaraní, con canciones como “Che la Reina”, “Regimiento 13 Tujutí”, “Puerto Casado”, o “Mboriahu Memby”.

Emiliano R. Fernández en portada de libro publicado en ocasión del bicentenario
<http://clasipar.paraguay.com/libro-de-emiliano-r-fernandez-2234295.html>.

Mangoré

En 1930, aconsejado por empresarios artísticos con la idea de atraer más público, adoptó el seudónimo “Nitsuga Mangoré”, invirtiendo su nombre, Agustín, en Nitsuga, y utilizando el nombre de un cacique indígena del siglo XVI. Se presentaba como el “cacique Nitsuga Mangoré”, el “Paganini de la guitarra de la selva paraguaya”, con un extraño y excéntrico atuendo y maquillaje.

Mangoré con su atuendo particular. <http://www.amabayahora.com.py/noticias-id-3337-cat-7-url-un-5-de-mayo-de-1885-nac-a-mangor-.html>

Ello le valió fuertes críticas entre los especialistas. Cinco años más tarde abandonó esa imagen, aunque aun se lo recuerda con dicho seudónimo. En 1933 inició su actividad como profesor en el conservatorio de San Salvador. Al año siguiente esta actividad se vería interrumpida por la que fue su única gira por el Viejo Continente, que duró hasta 1936.

De la labor de Agustín Pío Barrios como compositor se destacan principalmente su versatilidad y su técnica. En su juventud recibió las influencias de Bach y Mozart; sin embargo, en otra vertiente de su producción, predominan los ritmos y melodías de música hispanoamericana. John Williams, el renombrado guitarrista australiano, lo calificó como el mejor compositor para guitarra, de todos los tiempos. Se estima que compuso más de trescientas obras, entre las que pueden citarse “La catedral”, “Las abejas”, “Confesión, Danza guaraní”, “Mazurca apassionata”, muchas de ellas perdidas²³¹.

Félix Pérez Cardozo

Este hombre fue crítico en el desarrollo y sobre todo, la difusión universal del arpa paraguaya.

²³¹ <http://www.amabayahora.com.py/noticias-id-3337-cat-7-url-un-5-de-mayo-de-1885-nac-a-mangor-.html>

El arpista y compositor Félix Pérez Cardozo (<http://www.musicaparaguaya.org.py/felix.html>)

Juan Max Boettner

Médico que se dedicó a la enseñanza de la música en escuelas y centros educativos del país. Realizó creaciones para piano, de corte sinfónico, entre las que se encuentra una composición para ballet, de las pocas composiciones propiamente paraguayas que existen en ballet: “El sueño de Renée”.

Kurt Lewinson

Instrumentista y director de orquesta. Entre las personalidades de la escena musical en Asunción se destacó este músico de origen alemán, quien acompañó en piano a las grandes coreógrafas de Ballet de la época.

“Nació en Alemania en 1907. Llegó al Paraguay en 1935, y participó activamente en el ambiente musical de la capital, tanto en el campo de la música de cámara, lírica y como pionero de la introducción del jazz en el país. En 1936 integró la Orquesta Sinfónica -como saxofonista en remplazo del fagot- bajo la dirección de Remberto Giménez-. Formó parte de la orquesta de Manolo Lozano, incorporando por primera vez la guitarra hawaiana y el saxo al Paraguay, destacándose también como clarinetista en numerosas agrupaciones de música popular. Miembro fundador de la Asociación de Músicos del Paraguay, integrante y arreglador de la orquesta de la institución. Fue pianista acompañante de cantantes líricos y conjuntos de cámara, director artístico de Radio Cultura de Villarrica, y director musical de óperas. En 1954 dirigió temporadas de “Madame Batteredfly”, con el elenco de la Escuela Nacional de Canto. Fue

profesor de armonía del Ateneo Paraguayo y docente en los colegios Goethe e Internacional de Asunción. Falleció en Asunción el 18 de febrero de 1985²³².

Remberto Giménez.

"Fue uno de los mejores orquestadores, y en algunas obras como *Rapsodia Paraguaya* se observa un tratamiento armónico, moderno y temático, muy superior a las obras sinfónicas de otros compositores nacionales de su tiempo"²³³, así lo describe Luis Szarán.

“Entre sus obras se cuentan páginas como *Campanento Cerro León*, *La Golondrina*, *Nostalgias del terruño*, *Ka’aguy Ryakua* (Fragancia del bosque) y *Kuarahy oike jave* (Cuando entra el Sol). También es autor de piezas breves para violín y piano. Entre las canciones de su autoría figuran *Himno a la juventud*, *Canción de paz*, *Al pie de tu reja* y *Conscripto*, entre otras.

Editó dos discos grabados por la Orquesta Sinfónica de Asunción (OSCA), con canciones populares e himnos patrióticos.

Entre sus méritos figura el haber organizado el primer concierto de una orquesta sinfónica completa, en 1928, con motivo del Centenario de Franz Schubert²³⁴.

Años ‘40

Por avatares políticos, se produce una masiva migración de artistas e intelectuales a países vecinos, en particular a la ciudad de Buenos Aires, perseguidos por regímenes dictatoriales.

Fue así que en Buenos Aires se desarrollan las mayores composiciones sinfónicas de la música llamada “propiamente paraguaya”, paradoja del arte, que no conoce de fronteras. Tal el

²³² <http://www.luisszaran.org/DiccionarioDetalle.php?lang=es&DiccID=390>

²³³ Szarán, Luis. *Diccionario de la Música en Paraguay*. Jesuitenmission Nürnberg, Alemania, 2007. 507 pp. Pág.226

²³⁴ <http://www.musicaparaguay.org.py/remberto.html>

caso del maestro José Asunción Flores “autor de importantes obras sinfónicas estrenadas en la Argentina, grabadas y muy difundidas en la Unión Soviética; Herminio Giménez autor de obras populares sinfónicas como el “Canto de mi selva”, “El pájaro”, “El rabelero”, “La epopeya”, y otras (...)”²³⁵

Mauricio Cardozo Ocampo

Otro de los compositores que se dedicó a la composición sinfónica con inspiración folklórica paraguaya desde Buenos Aires.

Mauricio Cardozo Ocampo (<http://www.luisszaran.org/DiccionarioDetalle.php?lang=es&DiccID=162>)

“Integró con Eladio Martínez el dúo Martínez-Cardozo que grabó apreciable cantidad de discos para el sello Odeón de Buenos Aires y actuó durante largos años en teatros, radioemisoras y centros culturales. Escribió y dirigió ciclos radiofónicos sobre música y cultura paraguaya por radio Argentina. Fue creador de la banda Ocara (1954-1957) en Asunción. Realizó ciclos de conciertos al frente de la Orquesta Estable de L.R.1 Radio Splendid, en Buenos Aires, por dos temporadas (1960-1962) ejecutando música paraguaya. Fue profesor de folklore del Instituto de Bellas Artes Romaro de Buenos Aires (1959-1965)”²³⁶

²³⁵ Szarán, Luis. *Diccionario de la Música en Paraguay*. Jesuitenmission Nürnberg, Alemania, 2007. 507 pp. Pág. 32

²³⁶ Szarán, Luis. *Diccionario de la Música en Paraguay*. Jesuitenmission Nürnberg, Alemania, 2007. 507 pp. Pág. 131

Las Bandas

Entre el '30 y el '40 un sacerdote salesiano conocido como Paí Pérez organizó la Banda Rojas Silva; y en la década del '60, la Banda Folklórica Municipal de Asunción. Si bien siempre existieron y coexisten bandas populares, en los años de guerra del Chaco, y la post guerra, estas bandas cobraron auge. Algunas de ellas existen desde los años '50, son: “Valenzuela”, “La banda Koyguá”, de Alejandro Cubilla; “La Bandita de Luque”, de Chiquitín Cuéllar; la Bandita de San Lorenzo y otras.

http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=18415

Década del '50

Carlos Lara Bareiro y fundación de la OSCA

El compositor y director de orquesta recibió su formación en Río de Janeiro y en su época llegó a constituirse en el músico de más alta formación académica del Paraguay. Crea en 1951 la Orquesta Sinfónica de la Asociación de Músicos del Paraguay, estrena la composición paraguaya de Ballet “El sueño de Renée” y la “Suite Guaranía”, ambas de Juan Max Boettner.

“Debido a la intolerancia política reinante fue enviado a confinamiento y en 1955 al exilio. La campaña en favor de la Orquesta Sinfónica de la Asociación de Músicos del Paraguay

y la experiencia acumulada por los propios integrantes creó el ambiente favorable para la fundación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), en 1957”²³⁷

Juan Carlos Moreno González

Asumió en 1940 la dirección de música en el Ateneo Paraguayo. “A partir de la década del ’50 creó, junto al escritor Manuel Frutos Pane, un género de comedia musical inspirado en la zarzuela española, sobre temas del folklore paraguayo, que denominó “Zarzuela Paraguaya.”²³⁸

Luis Alberto del Paraná y el “Trío Los Paraguayos”

El cantante y compositor Alberto del Paraná es un referente del canto popular y protagonista, junto con el Trío Los Paraguayos, de la difusión de la música paraguaya en Europa, ya que en 1953 se instalaron en el viejo mundo y permanecieron por dos décadas.

“A lo largo de su carrera (Luis Alberto del Paraná) grabó más de 500 canciones y batió numerosos records de ventas de sus grabaciones (...) firmó contrato exclusivo con la Philips de Holanda y grabó más de 100 discos (...) Las canciones paraguayas las cantaba en estilo de baladas o boleros, eliminando la gracia de la síncopa, y sus orquestaciones se realizaban de acuerdo a los patrones de la música popular comercial. No obstante estas críticas, logró alcanzar un éxito sin precedentes para la música del Paraguay, principalmente en el exterior”²³⁹

Años ’60 y décadas del ’70 y ’80

Óscar Cardozo Ocampos

“Es autor para más de 40 obras de teatro y películas como: “La raíz y la tierra” (teatro, 1966), “Cuanto cuesta el hierro” (teatro, 1968), “La Patagonia rebelde” (film, 1973), “La redada”

²³⁷ Szarán, Luis. *Diccionario de la Música en Paraguay*. Jesuitenmission Nürnberg, Alemania, 2007. 507 pp. Pág.274

²³⁸ Szarán, Luis. *Diccionario de la Música en Paraguay*. Jesuitenmission Nürnberg, Alemania, 2007. 507 pp. Pág. 326.

²³⁹ Szarán, Luis. *Diccionario de la Música en Paraguay*. Jesuitenmission Nürnberg, Alemania, 2007. 507 pp. Pág.374

(film 1990). (...) A partir de la década de los '80 introdujo en sus arreglos y orquestaciones de música de extracción folklórica, nuevos elementos sonoros derivados de medios electrónicos”²⁴⁰

Amambay Cardozo Ocampo

“Se presentó como solista en festivales internacionales y el exterior integrando en la década del '70 la orquesta folklórica “Perurima”, bajo la dirección de su padre don Mauricio Cardozo Ocampo. Grabó cuatro discos de larga duración, y a partir de 1980 incursionó en el canto lírico, especialmente en música de cámara”²⁴¹

Portada de uno de los discos de Amambay Cardozo Ocampo.
http://www.portalguarani.com/autores_detalle.php?id=1215

Gloria del Paraguay

“En la década de 1970 fue una de las primeras figuras de canto lírico popular estrenando numerosas zarzuelas y comedias musicales de autores nacionales. Formó su propia Compañía Paraguaya de Comedias”²⁴².

Oscar Nelson Safuán y la creación de la “Avanzada”

A finales de la década de 1970, el compositor y arreglador Oscar Safuán presentó su primera composición dentro de un estilo musical que se dio en llamar “Avanzada”, el mismo se

²⁴⁰ Szarán, Luis. *Diccionario de la Música en Paraguay*. Jesuitenmission Nürnberg, Alemania, 2007. 507 pp. Pág. 132.

²⁴¹ Szarán, Luis. *Diccionario de la Música en Paraguay*. Jesuitenmission Nürnberg, Alemania, 2007. 507 pp. Pág. 133.

²⁴² *Ibid.* Pág. 372

caracteriza por la combinación rítmica y melódica basada en la fusión de la guarania, la polca y ritmos de actualidad.

Efrén Echeverría (Kamba'i)

Guitarrista, recopilador y compositor, trabajó como obrajero en la zona de Curuguaty hasta que en 1960 llega a Asunción. En los años '70 incursiona en el ámbito de los festivales musicales y la televisión. La característica más llamativa de este virtuoso músico es su particular manera de *puntear* y *rasguear* la guitarra simultáneamente.

Efrén Echeverría en afiche de un audiovisual sobre su vida y obra.
<http://hipermedula.org/2011/02/audiovisual-paraguayo/>

“Sacó 10 CDs al mercado, vendiéndose al mundo entero. Sus temas más emblemáticos son: “Ryguasu kokoré” y “Jagua'i Kare”. Entre varias distinciones, se destaca el reconocimiento de la UNESCO como “Tesoros Humanos Vivos”²⁴³.

César Cataldo y el Nuevo Cancionero²⁴⁴

Arpista extraordinario y compositor. En la década del 70' se unió al movimiento llamado Nuevo Cancionero. “Su natural talento musical le hizo abordar también la ejecución de otros instrumentos tales como el piano, la mandolina y los de percusión”²⁴⁵.

²⁴³ <http://hipermedula.org/2011/02/audiovisual-paraguayo/>

²⁴⁴ Más abajo, desarrollamos un apartado de Historia del rock y Nuevo Cancionero, allí realizamos una descripción de este movimiento de música urbana marcante de la década de 1970.

²⁴⁵ Forjadores del Paraguay – Diccionario Biográfico. Realización y producción gráfica: Arami Grupo Empresarial. Coordinación: Ricardo Servín Gauto. Dirección de la obra: Oscar del Carmen Quevedo. Asunción – Paraguay, 2001. 716 páginas.

César Cataldo, de la generación Nuevo Cancionero. <http://www.portalguarani.com/cesar%20cataldo>

Alberto de Luque

Cantante y compositor, realizó con Herminio Giménez su primera grabación discográfica para el sello RCA, en la ciudad de Buenos Aires. También vivió en Hamburgo, Alemania y desde 1980 volvió al Paraguay. Se lo recuerda por haber sido ganador en 1981 para representar a Paraguay en el Festival OTI (Organización de la Televisión Iberoamericana). Algunas de sus composiciones son: “Artista pobre” (con el actor y director Rudy Torga), “Quien sabe” (con Epifanio Méndez Fleitas), “Tu sombra” (con Augusto Roa Bastos) y muchas otras.

Década de los '90 y 2000

Marcos Lucena

Arpista y autor de piezas instrumentales como “Pequeña bailarina”, “Olas”, “Brisa de paz” y otras.

Norma Ortega

Arpista y compositora de folklore, ha ganado un premio por la polca de su autoría “Ymaiteguare”. Produjo varios CD con composiciones propias, el último con el nombre *Adentro*.

Nancy y Daniel Luzko

Pianistas y compositores, los hermanos Luzko son oriundos de la ciudad de Encarnación, ambos doctorados en música por la Universidad Chopin de Varsovia.

Nancy y Daniel Luzko. <http://archivo.abc.com.py/2004-07-02/articulos/119901/nancy-y-daniel-luzko-presentan-un-recital-de-piano-en-el-ccpa>

Berta Rojas

Guitarrista emblemática de su generación. Ha producido conciertos en todo el mundo y se especializó en el estudio de Agustín Pío Barrios – Mangoré.

Berta Rojas, “Tras las huellas de Mangoré” <http://www.nanduti.com.py/v1/noticias-mas.php?id=42400>

Juan Cancio Barreto

Intérprete requintista y compositor. Alumno de Efrén Echeverría. Ha grabado varios CDs, se lo conoce como referente del requinto.

Juan Cancio. http://fernando-fenando2.blogspot.com/2011/06/origen-de-la-musica-paraguaya_12.html

Luz María Bobadilla

Guitarrista y concertista. Tiene 10 CDs lanzados. Varios de ellos en homenaje a Agustín Pío Barrios-Mangoré. Desde 1990 realiza giras en todo el mundo y participa de festivales internacionales de guitarra. Dirige en Asunción una escuela de guitarra clásica, y el Festival anual Guitarra y Mujer.

Afiche de Luz María Bobadilla en ocasión de presentarse en 2011 en el Artscape Theatre.
http://www.artlink.co.za/news_article.htm?contentID=27171

Kamba kuá de Loma Campamento

Se los llama Kamba Kuá y son una población que se adscribe y manifiesta como afro descendientes, habitan el Paraguay desde 1820. Además de la de Loma Campamento, se reconocen otras comunidades como la de Luque, Minas en Embocada, Laurety en San Lorenzo y Kamba Kokue de Paraguari.

El Ballet Grupo Tradicional Kamba Kua realiza presentaciones en todo el país bajo la dirección de Lázaro Medina. Cada 8 de enero realizan un Festival en homenaje a su santo patrono: Balthasar, Rey Mago. Los bailes que figuran en su repertorio son “Guarimba galopa”,

“Santo sapatu”, “Kuarahy” y “Pitiki-pitiki”, interpretadas por 25 adultos, más de 70 niños y jóvenes, además de los tamborileros.

Sonidos de la Tierra

Es un proyecto de integración social a través de la música que se inició en el año 2002, con el impulso de los maestros Luis Szarán y Celso Bazán (Ciudad de Itá).

El maestro Bazán, referente del trabajo comunitario a través de la música. <http://www.ultimahora.com/notas/548165-Duelo-en-la-musica-nacional-tras-fallecimiento-del-maestro-Celso-Bazan>

“Sonidos de la Tierra ofrece formación musical a través de escuelas de música, agrupaciones musicales y asociaciones culturales en unas 150 comunidades del interior de Paraguay. Hasta la fecha han conseguido llegar a más de 12.000 chicos y chicas de escasos recursos.

Una de las actividades fundamentales de Sonidos de la Tierra es la creación de agrupaciones musicales, entre las que se encuentran coros, sociedades filarmónicas y orquestas infantiles y juveniles. Pero Sonidos de la Tierra no sólo consigue fomentar el gusto por la música en niños y jóvenes que por su situación social y económica no podrían haber accedido a esta formación, sino que también potencia la autoestima reafirmando su identidad cultural.

Otra de las actividades más destacadas de Sonidos de la Tierra es el taller de Luthería, donde se puede aprender a construir y reparar instrumentos musicales. Además, se realizan

instrumentos a base de residuos sólidos reciclables, con los que es posible interpretar música. Los cursos de capacitación de líderes musicales y las becas de estudio y perfeccionamiento a las que pueden acceder algunos chicos, suponen una buena oportunidad para desarrollar el talento juvenil. También hay jornadas académicas con instructores itinerantes que se trasladan de Asunción los fines de semana al resto de comunidades para apoyar a los profesores locales”.²⁴⁶

Las Orquestas Sinfónicas y Ensamblés

Luis Szarán y la OSCA

Director de orquesta, compositor e investigador musical, referente internacional de la música sinfónica en Paraguay. Publicó el “Diccionario de la Música en Paraguay”, material que nos sirvió como principal guía en la presente investigación. Es el coordinador del Proyecto Sonidos de mi Tierra y director de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA).

Luis Szarán. <http://www.cabildoccr.gov.py/?pagina=maestrosarte2008>

Diego Sánchez Haase, la Orquesta Filarmónica Guaireña y la Orquesta UniNorte

Director de orquesta, pianista, compositor, clavecinista. Hombre multifacético nacido en la ciudad de Villarrica. En 1992 fundó la Orquesta de Cámara de Villarrica, convertida hoy en

²⁴⁶ <http://www.sonidosdelatierra.org.py/detalle/81-sonidos-de-la-tierra-un-proyecto-de-integracion-social-a-traves-de-la-musica.html>

Orquesta Filarmónica Guaireña. En el 2001 fue nominado director de la Orquesta de la Universidad del Norte, Asunción.

Diego Sánchez Haase. <http://prensadigitalparaguaya.blogspot.com/2011/05/gobierno-argentino-ofrece-una-gala-de.html>

Orquesta Sinfónica Nacional (OSN)

Fue creada en el 2008, teniendo como director al maestro Juan Carlos Dos Santos. La OSN es una orquesta nueva, caracterizada por la juventud de sus integrantes.

Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA y la Orquesta de Jazz Ensamble

Ambos emprendimientos tienen trayectoria de casi 10 años, ofrecen presentaciones anuales, como el caso de la “Semana del Jazz en Asunción” y son iniciativa del Centro Cultural Paraguayo Americano.

La agrupación de cámara tiene como director estable a Gabriel Graziani; y desde su creación la Jazz Ensamble es dirigida por **Remigio Pereira**. En este tiempo ambas agrupaciones se han caracterizado por promover a músicos jóvenes que se están iniciando en sus respectivas carreras.

Remigio Pereira, trombonista, maestro de la CCPA Jazz Ensemble. <http://archivo.abc.com.py/2006-09-10/articulos/277835/animada-jornada-en-el-festival-internacional-de-jazz-del-ccpa>

Las academias de formación en música

Banda de músicos de la Policía nacional

“La Banda de Músicos, desde su creación en el año 1912 por los maestros italianos Nicolino Pellegrini y Salvador Déntice, ha sido una institución formadora de grandes músicos como José Asunción Flores (creador de la Guarania), Remberto Giménez, Carlos Lara Bareiro, Darío Gómez Serrato, Gerardo Fernández y otros.

Desde sus comienzos se abocó a la tarea de formar jóvenes idóneos, quienes formarían parte de grandes orquestas nacionales, y de otros músicos que triunfarían en el extranjero. Esta institución se constituyó en el eje central de la formación académica de músicos paraguayos, dirigida por los maestros italianos que llegaron a nuestro país con al misión de formar bandas de músicos en distintos estamentos del Estado”.²⁴⁷

Conservatorio Municipal de Asunción (1964), Conservatorio de Música de la UCA (1993) y Conservatorio Nacional (1997)

“En 1964 inició sus actividades el Conservatorio Municipal de Música dependiente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad. En 1993 inició sus actividades el Conservatorio de Música de la Universidad Católica de Asunción (dirigido actualmente por Gloria Mazó) y en 1996 por Decreto del Poder Ejecutivo se creó el Conservatorio Nacional de Música que comenzó con actividades académicas en 1997 bajo la dirección de Florentín Giménez”²⁴⁸.

²⁴⁷ http://www.portalguarani.com/autores_detalle.php?id=2404

²⁴⁸ <http://www.luisszaran.org/DiccionarioDetalle.php?lang=es&DiccID=200>

Academias y escuelas privadas de formación en música

Existen variadas propuestas privadas, entre las que podemos citar: la Escuela de música Diapasón, Academia de música Music Hall, Escuela de música Yamaha (técnica particular de enseñanza para niños en edad preescolar y escolar), Academia de música Asunción Asensio, entre muchas otras.

Gabriel Lema y Germán Lema. Los hermanos Lema, son músicos, docentes y gestores culturales argentinos que residen en nuestro país desde inicio de la década de los '90.

Gabriel Lema es guitarrista, especializado en blues, abrió la Academia de música Maia, desde donde alienta la producción joven de calidad.

Germán Lema²⁴⁹ es compositor, pianista de jazz, elaboró un programa de estudio superior en música basado en su experiencia de doctorado en Escocia.

German Lema <http://germanlema.com/spanish/bienvenida.html>

Historia del Rock y el Nuevo Cancionero en Paraguay

Para aproximarnos a la historia de este género musical nos basamos íntegramente en una entrevista con el periodista Sergio Ferreira²⁵⁰, estudioso apasionado del género rock y corresponsal de artes y espectáculos del diario abc color desde los años '80.

²⁴⁹ El sitio web de German es: <http://germanlema.com/spanish/bienvenida.html>

Sergio Ferreira. <http://archivo.abc.com.py/2005-05-27/articulos/181226/abc-color-estara-en-ny-con-bertha-y-juan-cancio>

La historia del rock nacional es que no es una historia hecha de estrellas locales sino la historia de un movimiento de resistencia y oposición a una sociedad conservadora y un régimen de gobierno opresivo. Por lo tanto, es un movimiento que se gesta en las periferias, en los márgenes, en el *underground* de la ciudad, al tiempo que el rock como género musical universal suena en las fiestas y clubes de la clase adinerada.

Lo primero que viene a la mente al pensar en “rock en Paraguay”, nos relataba Ferreira en entrevista; “es la expresión de un sentimiento urbano que choca con una realidad muy hostil en diferentes sentidos. Creo que este choque lo experimentan también, pero en menor medida, otros géneros musicales, como el nuevo cancionero, el jazz y otras expresiones contemporáneas”.

La coyuntura del nacional está vertebrada en torno a un pensamiento conservador que permea todas las capas sociales. Hay también un imaginario colectivo respecto a que “lo que se hace acá es malo, es pobre”. Sumado a cierta visión reduccionista acerca de que la música paraguaya es solamente la polca, la guarania y punto. Estas características de imaginario colectivo aun permanecen en amplios sectores de esta sociedad conservadora.

Si este es el panorama actual, no es difícil imaginar lo recio que debió ser el tiempo de los primeros rockeros en el Paraguay.

²⁵⁰ Aparecen entre comillas las frases cuando están transcritas tal como fueron expresadas por el entrevistado.

Sergio Ferreira se remonta a 1950 y relata: “El rock aquí comienza como música de distracción a finales de los 50’, como parte del repertorio de orquestas. Había por ese entonces, dos tipos de orquesta: la orquesta típica, que tocaba tango y música folklórica; y la orquesta jazz, que tocaba ritmos de moda, entre ellos rocanrol”.

Por tanto –señala Ferreira en la entrevista-, el primer referente del rock nacional no es un músico, sino un locutor y bailarín de nombre Bernardo Aranda: era él quien pasaba rocanrol en Radio Comuneros. Y fue también este hombre quien protagonizó el inicio de la triste leyenda urbana “108 y un quemado”. “En 1959 lo encierran en su habitación y lo queman”, cuenta Ferreira, y prosigue: “la policía hace una redada supuestamente para desentrañar el crimen, y se localiza a 108 homosexuales por sospechosos”²⁵¹, referencias históricas sobre este suceso se encuentran en el libro recientemente publicado por Armando Almado Roche, que lleva el nombre: “108 y un quemado”. En este contexto nace el rock.

Fachada de Radio Comuneros hacia 1968. <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/la-radiofonia-nacional-y-los-artistas-inolvidables-248587.html>

Años ‘60

“Es recién a mediados de los años ‘60 que se va asumiendo al rock separado de boleros y orquestas, con la influencia del grupo británico The Beatles”.

²⁵¹ Sobre esta leyenda urbana el director Agustín Núñez montó una obra de teatro llamada “108 y un quemado”. Se puede encontrar referencia histórica sobre Bernardo Aranda en el libro sobre Radio Novela en Paraguay: *El Drácula de Paraguay*, de Armando Almado Roche.

Los Beatles fueron una gran influencia universal para la juventud de la década del '60.
<http://www.2120.cl/artista/the-beatles/>

“Por entonces, la Radio Paraguay tenía escenario y pasaban música en vivo. Había un programa de domingo a la mañana, algunos grupos sobresalieron más que otros: Los Teenagers Paraguayos (grabaron en argentina, música de Beatles en castellano); La Baby Jazz (grupo de niños, hijos de Rudy Heyn, quienes grabaron un simple), los Big Boys. Riolo Alvarenga surge de La Baby Jazz, que se sumaría al movimiento rockero”.

Afiche de la Baby Jazz.
<http://www.cultura.gov.py/lang/gu/2012/05/historia-de-las-orquestas-bailables-paraguayas/>

Los Big Boys. <http://www.cultura.gov.py/lang/gu/2012/05/historia-de-las-orquestas-bailables-paraguayas/>

Los Rebeldes

“Grupo conformado en el barrio Trinidad. Fanáticos de Beatles y Rolling Stone: manifestaban la opción del rock. Estaban prohibidos sus toques en los clubes, entonces ellos tocaban en la periferia. Proponían un sincretismo entre look británico y modismos paraguayos. Graban un simple de un compositor paraguayo. Se mudan a Brasil. Vuelven en los 70’ para actuaciones, convertidos en leyendas”.

Los Rebeldes. <http://archivo.abc.com.py/2006-01-12/articulos/228062/los-rebeldes-el-beat-que-retumbaba-en-trinidad>

Los Blue Caps

Rudy Heyn (hijo), de la Baby jazz integra luego Blue Caps grupo pop que reside en Argentina. Se convierten en parte de la música Beat de la argentina.

Los Blue Caps. <http://www.bluecaps.com.py/es/group>

Los años '60 son, también, los años de las llamadas *orquestas de fiesta*: Los Jockers, Los Hobbies, Equipo 87, Los Tommy's, Los Aftermad's, entre otros.

Los Aftermad's <http://www.cultura.gov.py/lang/gu/2012/05/historia-de-las-orquestas-bailables-paraguayas/>

Años '70

Es a inicios de los 70' cuando se gesta el movimiento rock. “La gente que veía a *Los Rebeldes*, distanciados ya de las orquestas de fiesta, forman sus propias bandas y organizan el movimiento rock”.

Hitos y referentes del movimiento rock en Paraguay

Mayo 1970

Festival de música Beat en Paraguay. Se presentan orquestas y grupos de rock. Participaron: Roberto Thompson, Chester Swan, Justi Velázquez, Toti Morel. Los finalistas del festival fueron: Los Aftermad' s y Los Vips.

Los Vips

“Grupo que se formó para tocar en una discoteca llamada Mau, (que estaba) en avenida Mcal. López y Pitiantuta, uno de los antros rockeros. Tocaban básicamente rock británico o música del grupo argentino Almendra, pero en el festival se presentan con temas propios”.

En 1971, el Festival en Jardín Botánico.

Organizado en torno a la ayuda a Managua para reconstrucción después de terremoto. Tenía un formato Woodstock, aparecen grupos más consolidados: Chester Swan, Roberto Thompson, aparecen también Los Rebeldes.

En 1973, Festival en Jardín Botánico

Llega grupo británico “Christie”, quienes tienen un éxito: “Yellow River”.

En 1974, Primer Festival de música con actitud progresista

“La consigna era ‘ya no va a ser música de orquesta, esto va a ser rock’. Realizado en 5ta. Avenida, actual bingo. Termina con redada de policía, todos terminaron presos. Marcó una referencia”²⁵².

En 1975, Segundo Festival de música con actitud progresista

Se realizó en el Seminario Metropolitano.

A partir del ‘75, una serie de festivales en *Misión de Amistad*, lugar de promoción cultural. Juancito Carter era el promotor de las actividades.

“Toda esta movida era *underground*, las grandes orquestas eran el Boom de los ‘70. En el Cine Guaraní y teatros se destacaban Los Hobbies ;y las demás orquestas”.

Grupo Los Hobbies. <http://www.luisalvarez.com.py/v1/galeria/fotos-mas-antiguas/>

“Los Hobbies proponen, en 1977, en el Parque Caballero, una maratón de música de 24hs. Siguiendo año festival similar en jardín botánico. Allí, el músico, compositor y director sinfónico Luis Szarán y el periodista Jesús Ruíz Nestosa ven a los Hobbies, piensan en posibilidad de una cantata rock”.

²⁵² <http://archivo.abc.com.py/2006-04-30/articulos/248677/rock-nacional-suena-fuerte>

La cantata “Disidencias” - Diez asaltos a la memoria de Luis Szarán.

Se estrena en 1980 en el cine 5ta. Avenida, en Rowing Club, en Encarnación. Constituye la expresión de la unión de 2 mundos: rock y música sinfónica.

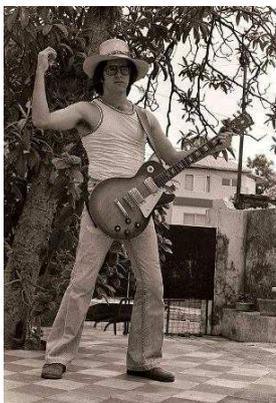
Los recintos del rock en Asunción

Más adelantada la década 70', se instalan las parrilladas y los burdeles como recintos del rocanrol en la ciudad. En el Restaurante El Fergal, se presentaba sistemáticamente la banda *California Super Star*, con su líder Catunga. Esta constituía una orquesta de lesbianas, suburbana y libre. “Ahí podías volverte loco, el periodista Jesús Ruíz Nestosa escribió sobre ese restaurant”.

Grupo de Catunga. <http://www.paraguay.com/columnas/para-el-recuerdo-las-misses-de-las-parrilladas-y-pistas-de-baile-69875>

Parrillada Koeju: en la esquina de Gral. Díaz y Colón. Ahí tocaban *Roberto Thompson* y *Richard Albospino*. “Tocaban música del momento y luego realizaban las famosas zapadas”.

Roberto Thompson, guitarrista pionero del rock paraguayo. <http://www.rockenpy.com/v1/hoy-cumple-59-anos-roberto-thompson-pionero-del-rock-paraguayo/>

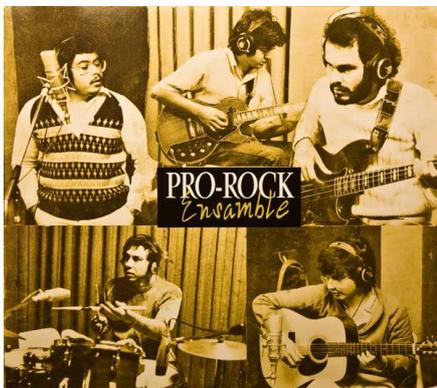
“Los músicos tocaban en prostíbulos, se realizaban allí largas zapadas. Eran éstos los espacios donde se desarrollaba la música rock”.

El edicto de 1978 tuvo efectos terribles en el desarrollo artístico de la ciudad.

Años ‘80

Aparecen los pubs y hay un auge de las discotecas, empiezan a contratar a los grupos nacionales, por lo que se estimula a su vez, la conformación de nuevos grupos. En 1980, se conforma *Pro Rock Ensemble*, Justi Velazquez, Roberto Thompson, Toti Morel, Antonio Jara y Saúl Gaona (de una orquesta).

“Se presentan con una actitud de manifiesto -tocamos rock y en castellano- Graban un simple. Demarcan el límite de su arte. Los contratan en discoteca JyC, donde tienen éxito”.

http://paraguaysumusica.com/SAUL%20GAONA/pro_rock_ensemble.html

Paralelamente surgen *Surmenage*, y *Faro Callejero*, que fusionan jazz rock, muy influenciados por rock argentino.

Portada del material grabado en vivo por el grupo Faro Callejero. <http://www.facebook.com/richard.albospino>

En 1983, surge el primer disco de rock paraguayo: *Música para los perros*, LP que lanza el grupo Pro Rock Ensemble. “No hubo difusión del mismo, más bien lo que hubo fue un choque con las radios porque la música no era en inglés”. A mediados de los 80’ toma fuerza y se define el movimiento rock.

Portada del LP “*Música para los perros*”, primer disco de rock paraguayo. http://www.tocorre.com/es/main.forum.php?fid=170&tid=171261&self_nid=0&page=det.tid

Emergencia y auge de los grupos de rock nacionales

Aparecen *Nash* y *Rawhide*, grupos que se definen de Heavy Metal, vuelven a cantar en inglés, temas propios y temas de bandas heavy.

Rawhide, banda de heavy metal paraguayo surgida a mediados de los 80'.
<http://www.elalmacen.com.py/enciclopedia-rock-paraguayo/rawhide>

Aparece también el grupo Apple Rock, que se convierte en *RH positivo*, pop rock y se suma Roberto Thompson. Por su parte, *Cash al contado*, *Pecos Sandoval*, grupo de rock fuerte.

En 1986, radio Primero de Marzo organiza el *Festival de la década*. Duró todo un día, y abarcó Nuevo Cancionero, música pop, grupos de rock. También actuó el grupo de blues-rock: *The Deeks*. Un aspecto particular en esta ocasión fue la promoción del festival en la radio a través de la difusión de los temas de cada grupo.

“El entonces ministro de educación, Ortiz Ramírez había dicho ‘La calle es de la policía’ entonces, el músico de rock Alberto Rodas hizo una canción que decía ‘La calle es del pueblo señor ministro’. En este festival hubo cruces entre músicos del movimiento rock y el movimiento del nuevo cancionero”.

Alberto Rodas. <http://www.luisszaran.org/DiccionarioDetalle.php?lang=es&DiccID=614#titulo>

En 1987 se da la primera actuación de Charly García en el Club Colegiales de Fernando de la Mora, debido a orden judicial que prohibía su presencia en teatros.

En 1988 se realiza *Rock Sanber*; tocando de los paraguayos RH(+), Los Hobbies, Onda Corta y, como grupos de Argentina y Brasil, Paralamas, Roupa Nova, Fito Páez, Soda Stereo.

Volante de promoción del Festival Rock Sanber de 1988. <http://www.elalmacen.com.py/enciclopedia-rock-paraguayo/rock-sanber-1988>

Entrelazamiento y cruces entre el Rock y el Nuevo Cancionero

No es ajena la historia del rock a la historia del Nuevo Cancionero. Cada uno tuvo su emergencia y su auge en tiempos distintos, pero hubo cruces en la historia, episodios compartidos.

Breve reseña del Nuevo Cancionero

El desarrollo del Nuevo Cancionero en Paraguay está conectado con este género musical en toda Latinoamérica. Aquí algunos de los referentes históricos son Ricardo Flecha y José Antonio Galeano.

Algunos episodios y referentes del Nuevo Cancionero en Paraguay

“En los 60’ llegaba la música de protesta y resistencia que proponían varios autores latinoamericanos, como el uruguayo Daniel Viglietti, los chilenos Violeta Parra, Víctor Jara, la argentina Mercedes Sosa”.

Festival de música universitaria: “A desalambrar”: En esa ocasión se presentó el Cuarteto Vocal de Carlos Swartzman que cantaba música propia.

“En los ‘70 en el CCPA, se presentó con un concierto el primer Movimiento Juvenil de Nuevo Cancionero: La joven alianza: integraban el movimiento los jóvenes Juan Manuel Marcos, Mito Sequera, Maneco Galeano, Carlos Noguera, entre otros”.

Maneco Galeano fue uno de los referentes más fuertes del Nuevo Cancionero paraguayo.
<http://www.musicaparaguaya.org.py/maneco.htm>

En el 75’, el *Festival de 50 años de la Guarania*. José Asunción Flores fue homenajeado por nóveles autores de la música del cancionero. Participaron: *Sembrador, Vocal Dos, Juglares* (Juan Carlos Dos Santos, Chondi Paredes, César Cataldo).

“En 1977 aparece una composición de Carlos Noguera en disco de Juglares; *Canción de mi tierra*”.

Juglares. http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=12855

En los 80' se organizan los festivales **Mandu'arä**. Participan de esta gesta de arte político, los grupos **Ara pyahu** (de los hermanos Robles), **Gente en Camino**, **Ñamandú**. “Grababan sus discos, suenan en las radios, tocan en festivales universitarios, apoyan movilizaciones sociales. Obtienen eco mediático y se hacen visibles como movimiento artístico a pesar de interrupciones policiales, persecuciones, etc”.

Ñamandu. http://www.portalguarani.com/obras_autores_detalle.php?id_obras=12855

Festival de Ypacarai

“Fue uno de los espacios emblemáticos del nuevo cancionero, 2 ediciones se hicieron en el exilio, en la ciudad vecina, Posadas, allí iban los grupos paraguayos”.

Después de 1989:

“Con la finalización de la dictadura stronista, el Nuevo Cancionero se resiente como movimiento. Ya a inicios de los 80' con la aparición de los DJ's, las orquestas también van perdiendo protagonismo”.

Sin embargo, a finales de los '90 y principios del 2000 aparecen nuevos aires en el Nuevo Cancionero y surge la Canción Urbana, con los cantautores Hugo Ferreira, Aldo Mesa, Víctor Riveros.

Aldo Mesa y Hugo Ferreira impulsaron el movimiento Canción Social Urbana.
<http://archivo.abc.com.py/2009-01-28/articulos/490681/cancion-social-urbana-en-el-municipal>

Declive de las Orquestas y del Nuevo Cancionero y Auge del género Rock

Los Hobbies componen el tema pop paraguayo más conocido: San Bernardino. Este grupo, luego de 30 años de trayectoria se transformó en *La Retroband*²⁵³, y sigue ofreciendo shows. Los Aftermad's también llegaron a grabar sus músicas propias, baladas, principalmente.

Empieza a ganar fuerza el movimiento rockero. Alberto Rodas graba cassettes de rock. En la década de los noventa van tomando fuerza las bandas nacionales: *Deliverans*, *Síntesis* (grupo de Rolando Chaparro), *Violent Blue*.

Deliverans. <http://www.dementesx.com/deliverans-grabara-dvd-en-vivo-para-conmemorar-los-20-anos-de-rompiendo-el-cristal/>

Producciones nacionales y rock en guaraní:

²⁵³ <http://www.retroband.com.py/about/>

En 1991, el grupo Cora graba un LP donde hay un rap en guaraní: Nde.

En 1992: Deliverans graba su cassette. Síntesis graba un CD.

Rolando Chaparro formó numerosas bandas de rock nacional, Síntesis fue una de ellas.
<http://www.luisszaran.org/DiccionarioDetalle.php?lang=es&DiccID=183#titulo>

A inicios de los noventa el grupo metalero Rawhide se divide y sus integrantes forman las bandas *Réquiem* y *Corrosión*.

Grupo Corrosión. <http://hangar18.com.ar/?topic=9732.0>

En 1993, Corrosión lanza un cassette: “Report of exploitation”, en el que incluyen un tema en guaraní.

Portada del cassette del grupo Corrosión. http://www.metallyrica.com/c/corrosion_pry.html

Mario Casartelli tenía un grupo llamado: Mario y Hugo, que tocaban canciones en guaraní.

El Grupo Taperã hacía rock en guaraní de paraguayos y argentinos, Kike Calabrese era parte del grupo. A comienzo de los 90' Kike forma el grupo Ni los perros.

Inicio del 2000 y difusión del movimiento rock

Edición Evolución 2000

Realizada en el Cerro Lambaré. “Fue un episodio muy significativo en cuanto a visibilidad del movimiento rock. Cada vez surgen más grupos, aparece la radio Rock and Pop (1995) y empieza a dar difusión a grupos paraguayos”.

Escena metalera en Paraguay

“La escena metalera se vuelve la más fuerte, los escenarios del metal son el Rowing Club y la Asociación de Músicos del Paraguay”. Surgen las bandas de metal duro Slow Agony y Funeral (death metal), a inicios de los 90’.

El grupo Ashborn (trash metal), lanzan un cassette, luego se convierten en Raza. Tocan temas en castellano, lanzan disco en nuevo sello que se llama Kamikase, en 1999. Este sello promueve gira por diferentes ciudades.

Slow Agony. http://www.metal-archives.com/bands/Slow_Agony/8946

El grupo El Templo hace un estilo de rock más alternativo, característico de los noventa. A finales de esa década se une al grupo el guitarrista Felipe Vallejos, quien anteriormente había sido integrante de las bandas de metal Rawhide y Requiem.

Se forma grupo Gaudí, que lanza el cassette Radio Fábula, un éxito del momento. En esa década también Dokma graba sus discos Afroloco y Amerikachorros.

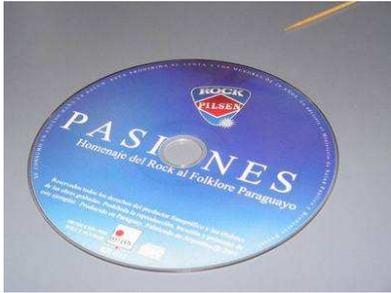
Portada del disco Afroloco, del grupo Dokma. <http://sideralcomunicazion.blogspot.com/2008/10/dokma-afroloco-i.html>

En 2000, el grupo Raza se convierte en Paiko. Graban una versión pop de la guarania Kuruzú Verá.

Paiko. <http://musicas.com.py/tag/paiko/>

Kamikaze es el sello que ve la posibilidad comercial de la música paraguaya en versiones rockeras.

El disco *Pasiones: homenaje del rock al folklore paraguayo* fue un suceso. http://www.tocorre.com/es/main.forum.php?fid=1&tid=71638&self_nid=0&page=det,tid

Surgen Flow (que luego pasaría a llamarse *Flou*) y aparece en la escena asuncena el grupo de Ciudad del Este, Revolver.

Flou. <http://www.dementesx.com/entrevista-con-la-banda-flou/>

A inicios del 2000, *La Secreta*, grupo de Mike Cardozo, incursiona el ritmo 6 x 8, característico de la música folclórica, a la música moderna.

A mediados de los 2000 aparecen Kachiporros y avasallan en el mundo comercial.

Aparecen grupos que fusionan rock, reggae y el género ska: Ripe Bananas Skin, SKA (siglas que remiten a la expresión en jopará: “Ese Ka’a”), Moon Ska Moonkies.

Ripe Banana Skins. <http://www.dementesx.com/hoy-ripe-banana-skins-en-richards-pub-y-3-recomendaciones-bananas/>

Auge de los festivales de rock

Comienzan en el 2000 los festivales Quilmes Rock y el Pilsen Rock (de carácter masivo). A mediados de esa década surge el Asunción Mosh, que es un festival de carácter más *underground*.

Logo del Festival de música underground Asunción Mosh. <http://www.paraguay.com/espectaculos/fin-de-ano-a-puro-mosh-en-asuncion-78439>

Actualidad

Hay actualmente, solistas y nuevos grupos que aparecen en la escena y ya proponen sus propios discos. Los grupos de rock femenino vienen cobrando una fuerza inusitada. Entre ellas están: Las Evas, Las Residentas²⁵⁴, Carnival Prozac Dreams y otros grupos liderados por la vocalista Mónica Guppy y muchas otras conformaciones lideradas por mujeres.

Grupo Las Residentas del Rock. <http://residentas.multiply.com/reviews>

²⁵⁴ <http://www.abc.com.py/articulos/las-residentas-ellas-hacen-buen-rock-271841.html>

“A mediados del ‘2000 empiezan las ediciones de Kuña Fest, que ganó sitio en los grandes encuentros musicales. La tercera edición se realizó en el Centro Cultural Juan de Salazar y reunió a *Dayana Urunaga*, *Las Evas*, *Carnival Prozac Dreams*, *Identidad Py*, *A Few Memories* y a *Las Residentas del Rock*”.²⁵⁵

Encontramos en la enciclopedia de Internet un artículo del que entresacamos la referencia a la actualidad del rock nacional:

“Hoy en día el rock paraguayo se expande de manera progresiva para el exterior, siendo los casos más importantes la edición del disco de The Profane en Colombia (2007), también en el 2007 se edita el álbum "Empire", de la banda de black metal Wisdom, que originalmente fue grabado en el 1997, bajo el sello Colombiano Southern Darknes. La primera gira europea de una banda paraguaya Paiko (2006) y su firma con una compañía disquera norteamericana en 2007; la firma con una compañía disquera de Argentina por parte de Area69 (2008); así como la incursión del material discográfico de la banda paraguaya Arkangel (grabado íntegramente en Paraguay), en el mercado alemán, a través del catálogo internacional emp.com en su versión europea. Así también en el 2008, Gaia lanza su 4to CD, un hito importante para la trayectoria del rock nacional. En febrero del 2010, 3fronteras se presenta en uno de los festivales internacionales de rock más grandes de Sudamérica: el COSQUIN ROCK; produciéndose por primera vez la participación de una banda paraguaya en un festival de dicha envergadura.

En la escena paraguaya va delineándose también la nueva movida: Blackout (formado en C.D.E, Bohemia Urbana, La Secreta, Orchablex, Salamandra, Pipa Para Tabaco, Tavat, Catarsis, entre muchos otros grupos. Así como también en la escena underground: Nhandei Zha, A Few Memories, c.A.L.m.A, Nosün, Carnival Prozac Dreams, Forget-Me-Not, Cibernética, entre otros.

²⁵⁵ <http://residentas.multiply.com/reviews>

En cuanto a Rock clásico se refiere, la banda Los Rockers sigue firme hasta hoy. Con su disco "En la Ruta" en la calle y otro en camino, se presentan en pubs y discos locales con temas propios y covers"²⁵⁶.

Al tiempo de culminar de escribir este apartado, se está estrenando en Asunción el primer film sobre rock nacional: "Un revolver en la Chaca", dirigido por Luis Aguirre, filmado en el barrio asunceno con más de 100 años de antigüedad: Ricardo Brugada, que forma parte del territorio denominado Bañados de Asunción.

Robert Bernal, baterista de Revolver en un balcón del barrio chacharita.
<http://www.ultimahora.com/notas/575759-Llega-primer-filme-del-rock-nacional>

BIBLIOGRAFÍA

ARTES VISUALES

- Abramo, Livio. *Arte y Artistas de Brasil y Paraguay*. Editorial El Lector. Asunción, 1999. 212 pp.
- Almada, Adriana. *Colección Privada – Escritos sobre Artes visuales en Paraguay*. FONDEC, Asunción, 2005. 325 pp.
- Amaral, Raúl. *El novecentismo paraguayo – Hombres e ideas de una generación fundamental del Paraguay*. Servilibro, Asunción, 2006. 563 pp.
- Blinder, Olga. *1956-1985 Comentarios*. Ediciones IDAP. Asunción, 1985. 163 pp.

²⁵⁶ http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_de_Paraguay

- Blinder, Olga (recopiladora). *Memoria de un lenguaje visual indígena – Recuperación de dibujos esgrafiados en tejas y ladrillos de las Misiones jesuíticas y Franciscanas del Paraguay*. Edición Jesuitenmission Nürnberg. Asunción, 2006. 251 pp.
- Catálogo. *Pintura Naif de hoy y ayer y artistas originarios del Paraguay*. Centro Cultural del Lago, 2012.
- Catálogo. *Livio Abramo y el grabado en el Paraguay*. Embajada del Brasil. Asunción, 2006. 65 pp.
- Catálogo. *Edith Jiménez. Grabados*. Galería Michèle Malingue. Asunción, 1998. 42 pp.
- Catálogo. *Ángel Yegros, esculturas, relieves, objetos*. Galería Michèle Malingue. Asunción, 1989. 58 pp.
- Catálogo. *Premio Jacinto Rivero*. Ediciones Faro para las Artes. Asunción, 2002. 193 pp.
- Catálogo. *Gente de Arte – Producción de los 90*. Gente de Arte. Asunción, 2002. 147 pp.
- Cardozo, Lisandro. *Diccionario de las Artes Visuales del Paraguay*. FONDEC, Asunción, 2005. 282 pp.
- Centurión, Carlos R. *Historia de la Cultura Paraguaya II*. Biblioteca “Ortíz Guerrero”, Buenos Aires, 1961. 704 pp.
- *Diccionario Biográfico Forjadores del Paraguay*. Editorial Quevedo, Buenos Aires, 2000. 225 pp.
- Echauri de Muxfeldt, María Gloria. *Livio Abramo, su aporte a las Artes Visuales del Paraguay (1959-1992)*. FONDEC, Asunción, 2012. 141 pp.
- Echauri de Insfrán, María Victoria. *El “Espacio Vital” en las Instalaciones de Siete Artistas Paraguayos*. FONDEC, Asunción, 2012. 122 pp.
- Escobar, Ticio. *Colombino, la forma y la historia*. El Lector, Asunción, 1985. 124 pp.
- Escobar, Ticio. *El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre el arte popular*. Centro de Artes Visuales Museo del Barro, Asunción, 2011. 215 pp.
- Escobar, Ticio. *La belleza de los otros. Arte Indígena del Paraguay*. Centro de Documentación e Investigaciones de Arte Popular e Indígena del Centro de Artes Visuales Museo del Barro y RP Ediciones, Asunción, 1993. 335 pp.
- Escobar, Ticio. *Una interpretación de las Artes Visuales*. Servilibro, Asunción, 2007. Tomo I (1ra. Edición, 1982) y Tomo II (2da. Edición, 1984).

- Escobar, Ticio; Vysokolán, Oleg. *Misión etnocidio*. Comisión de Solidaridad con los Pueblos Indígenas y RP Ediciones, Asunción, 1988. 308 pp.
- Escobar, Ticio. *Argumentos. Catálogo de muestra*. Embajada de España y CCEJS, Asunción, 2002.
- Feria Artística (FA). Catálogo de las ferias de 1998, 1999 y 2000. Dominique von Thuemen, organizadora. Centro Cultural de España Juan de Salazar.
- González, Mónica. Catálogo de exposiciones. Centro de Artes Visuales / Museo del Barro. Asunción, 1999.
- *Hermann Guggiari* (Catálogo a cargo de Gabriela Zucolillo y Javier Rodríguez Alcalá). FONDEC y Asociación Cultural Comuneros, Asunción, 2008. 105 pp.
- Jiménez, Edith; Zucolillo, Gabriela; Rodríguez Alcalá, Javier; Spatuzza, Carlo. *Edith Jiménez: Retrospectiva Obra Gráfica*. Centro Cultural de la Embajada de Brasil, Asunción, 2001. Catálogo.
- *Livio Abramo, 133 obras restauradas* (Edición a cargo de Hugo Duarte Manzoni). Embajada de Brasil y Centro de Artes Visuales / Museo del Barro, Asunción, 2001.
- Plá, Josefina; Escobar, Ticio; Blinder, Olga. *Arte actual en el Paraguay 1900-1995*. Editorial Don Bosco, Asunción, 1997, 2ª edición. 197 pp.
- Ruiz Díaz, Amalia. *Jaime Bestard: Arte y Dignidad*. FONDEC, Asunción, 2009. 151 páginas.
- Ruiz Díaz, Amalia. *Murales de Asunción (1 y 2)*. FONDEC, Asunción, 2004. Dos tomos.
- Torres, Verónica; Vega, Noemí; Miranda, Juana (recopiladoras). *Lucio Aquino: Round Trip – Ida y Vuelta*. FONDEC, Asunción, 2011. 139 pp.
- Zucolillo, Gabriela F. *Fotos Blancas*. Catálogo de exposición. Galería Planta Alta. Asunción, 2011. 54 pp.

Artículos

- “Episodios clave de Arte crítico paraguayo, de 1950 en adelante”. Lía Colombino.
- “Modernidad y vanguardias en las Artes Plásticas paraguayas (Arte Nuevo y la reinención del j(f)uego”. Javier Rodríguez Alcalá.
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.131/3804>

- “Este museo no es un museo”. Lía Colombino, publicado en la Revista Tercer Texto, nº 2 (<http://www.tercertexto.org/revista/numero-actual-2/edicion-2>)

-

Tesis

- Los graffitis de Asunción en tres tiempos. Tesis de Licenciatura en Comunicación de Rosa Palazón, UCA, 1996.

FOTOGRAFÍA

- El Ojo Salvaje, Documentos recientes, Asunción, 2008. 204 pp.
- *El Espejo Salvaje: Imaginería Franciscana en la mirada indígena* (The Savage Mirror: Franciscan imagery in Colonial Paraguay). Fotosíntesis, 1992. 128 páginas, edición bilingüe (español-inglés). Textos de Anna María Martins y Anna María Parsons, fotos de Fernando Allen. El libro registra un período del arte erudito y popular religioso en el Paraguay, hecho por manos franciscanas e indígenas, y contiene fotografías de tallas e imágenes en 6 Iglesias de origen franciscano en el interior del país.
- *Presencia Franciscana en Paraguay*. Serie de fotografías publicadas en formato de calendario con 14 láminas 40 x 60 cms., agendas y calendarios de escritorio, documentando el arte erudito y popular religioso en el Paraguay realizado en los pueblos franciscanos en los siglos XVI y XVIII. Asunción, 1999.
- *Reducciones Jesuíticas*. Edición bilingüe (español e italiano), 196 páginas. Textos del Padre Aldo Trento. El libro contiene fotografías de los Museos Jesuíticos de Santa Rosa, Santa María y San Ignacio Guazú (Departamento de Misiones, Paraguay). Fotosíntesis, 2001.
- *Arte Popular I*. Serie de 4 fascículos culturales que abarcan los temas: Cerámica – Máscaras – Santería – Tallas. Producidos por la Red Rural de Cultura y Educación y redactados por Ediciones IDAP, con el apoyo del Centro Cultural del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Fotos de Fernando Allen. Fotosíntesis, noviembre de 2000.
- *Museo Jesuítico de Santa Rosa*. Calendario con 18 láminas de 32 x 48 cms., con el acervo de tallas en madera, frescos (únicos en su género) y objetos del hermoso Museo

- Jesuítico de la antigua Reducción de Santa Rosa de Lima en el Departamento de Misiones, Paraguay. Textos del P. Aldo Trento. Fotosíntesis, 2000.
- *Museo Jesuítico de Santa María de Fe*”. Calendario con 18 láminas de 32 x 48 cms., conteniendo las tallas en madera realizadas por los indígenas en la antigua Reducción jesuítica de Santa María de Fe, Departamento de Misiones, Paraguay. Textos del P. Aldo Trento. Fotosíntesis, 2001.
 - *Función Patronal – Una mirada a las Fiestas Patronales del Paraguay*. Edición bilingüe (español-inglés), con textos del escritor Rubén Bareiro Saguier y fotos de Fernando Allen. 66 páginas. Ediciones Fotosíntesis, setiembre 2002.
 - *El río, la vida*. Edición bilingüe (español-inglés), con textos del escritor Rubén Bareiro Saguier y fotos de Fernando Allen. 64 páginas. Ediciones Fotosíntesis, octubre 2003.
 - *El Libro de Piedra – Imágenes y enigmas de las Misiones Jesuíticas en el Paraguay*. Edición en español, con textos de la Lic. Mar Langa Pizarro y fotos de Fernando Allen, 64 páginas. Con los auspicios de la Universidad de Alicante (España). Ediciones Fotosíntesis, noviembre de 2003.
 - *El Barroco en el Mundo Guaraní*. Edición en español, con textos de los Dres. Darko Sustersic y Ticio Escobar. Fotos de Fernando Allen. 68 páginas, tapa dura. Con los auspicios de Interbanco y la Embajada del Brasil. Ediciones Fotosíntesis, mayo de 2004.
 - *Mercados y Ferias del Paraguay*, Libro. Edición bilingüe. Textos de Carlos Villagra Marsal. Fotos de Fernando Allen. 64 páginas. Ediciones Fotosíntesis, diciembre 2005.
 - *Paraguay, tierra del agua, alma guaraní*. Edición trilingüe (español, inglés, francés). Textos de varios autores: Rubén Bareiro Saguier; Renée Ferrer; Mario Ferreiro; Gustavo Laterza; Guido Rodríguez Alcalá; Carlos Villagra Marsal. Fotografías de Fernando Allen. 140 páginas. Versiones tapa dura y tapa blanda, ambas con CDs multimedia incluidos. Ediciones Fotosíntesis, noviembre 2007.
 - *Chaco Paraguayo. Sobrevivencia y sobrevida*. Edición bilingüe (español e inglés). Texto de Ticio Escobar, fotos Fernando Allen. 23 x 23 cms. Tapa dura, 80 páginas. Fotosíntesis editorial. Agosto 2008.
 - *El Alma de la Raza – Brangus Paraguay*. Libro. Edición bilingüe. 30 x 30 cms., tapa dura, 96 páginas. Fotosíntesis Editorial. Setiembre 2009.

- *Nuestras Fiestas Patronales*, libro-catálogo, edición bilingüe (español e inglés), tapa blanda. 48 páginas, tamaño 12 x 24 cms. Tirada de 15.000 ejemplares, editados para la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR). Fotosíntesis Editorial. Diciembre 2009.
- *Jasy Kañy / Luna Escondida*, serie de publicaciones sobre Cultura y Arte Popular en el Paraguay. Primer número: *El Libro de Barro – Cerámica Popular en el Paraguay*, primera edición, Junio de 2010. Edición trilingüe (español, guaraní e inglés), 22 x 31 cms., 112 páginas. Fotosíntesis Editorial, junio 2010.
- *Libre e Independiente*. Paraguay. Edición bilingüe (español e inglés). Textos de Guido Rodríguez Alcalá y Gustavo Laterza Rivarola, fotos de Fernando Allen. 30 x 30 cms., 104 páginas, tapas duras. Fotosíntesis Editorial. Octubre 2010.
- *Jasy Kañy / Luna Escondida*, serie de publicaciones sobre Cultura y Arte Popular en el Paraguay. Segundo número: *El Libro Dorado – Una mirada a la obra de Souza Cavadas en Paraguay*, primera edición, noviembre de 2010. Edición trilingüe (español, guaraní e inglés), 22 x 31 cms., 96 páginas. Fotosíntesis Editorial, nov 2010.
- *1811-2011 – Libres y Democráticos*. Libro homenaje de la Justicia Electoral al Bicentenario, tapas duras, 124 páginas, 22,5 x 29 cms. Fotosíntesis Editorial, setiembre 2011.
- *Jasy Kañy / Luna Escondida*, serie de publicaciones sobre Cultura y Arte Popular en el Paraguay. Tercer número: *El Libro Blanco – Ao Po'í: la conspiración de la trama*, primera edición, noviembre de 2011. Edición trilingüe (español, guaraní e inglés), 22 x 31 cms., 96 páginas. Fotosíntesis Editorial+Fotografía, nov 2011.
- *Simetría/Asimetría. Imaginación y arte en el Chaco*. Libro. Textos y recopilaciones de Úrsula y Verena Regehr. Fotos de F. Allen. 168 páginas. Fotosíntesis Editorial+Fotografía. Noviembre 2011.
- *Tesape – Una mirada biocultural*. Fotosíntesis Editorial+Fotografía. S/D. 126 pp.

Impresión y/o co-edición

- *El Aburrimiento*. Polaroids de Jorge Sáenz. Producido por Ta angá SRL y Polaroid. Fotosíntesis, 1995.

- *Rompan Filas*. Fotografías en blanco y negro de Jorge Sáenz. Producción: Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). Fotosíntesis, 1996
- *Los Niños de la Lana*. Libro de fotografías en blanco y negro de Susan Breck Smith, que retrata a niños y niñas trabajadores en la ciudad de San Miguel, Misiones (Paraguay). Con los auspicios de Ta angá SRL y Polaroid. Edición en español, Fotosíntesis 1997.
- *El Ojo Salvaje*. FONDEC. Asunción, 2008. 79 pp.
- *El Ojo Salvaje*. FONDEC. Asunción, 2010. 143 pp.

Catálogos

- “Fotógrafos: visión y visiones. Fotografía Asunción”. Exposición. Centro de Estudios Brasileños. Asunción, 1998.
- “Nueve miradas”. Exposición. Centro de Estudios Brasileños. Asunción, 1998.
- “Fotografías”. Exposición de Gabriela Zuccolillo. Pequeña Galería. Asunción, 1994.
- “La irrealidad de lo cotidiano”. Exposición de Gabriela Zucolillo. Pequeña Galería. Asunción, 1996.

Artículos

- “Paisaje después de la dictadura”. Claudia Carreras. Magazine (La Vanguardia). 14 de septiembre de 2008. Págs. 54 al 62.

Otras Publicaciones

- Fotografía contemporánea – III salón de arte joven La Nación. Edición Especial de La Revista del Diario La Nación. Asunción, 2000. 31 pp.

AUDIOVISUAL

- *Paisajes / landscapes*. CD. Pinturas intervenidas digitalmente por Bettina Brizuela, Gabriela Zuccolillo F., y Juanchi Franco Maida.
- *El Guajhu*. Audiovisual creado por Annik Sanjurjo, 1975. Editado en dvd en 2006.
- *Tesis de Licenciatura*: “El video de ficción en la década de los ‘80”, Juan Carlos Maneglia, María Rossana Schémbori. Universidad Católica Ntra. Sra.de la Asunción, 2001.

TEATRO

BIBLIOGRAFÍA

- Aty Ñe'e: Hacia un teatro de la comunidad.* Publicado por Aty Ñe'e. Asunción, Paraguay, 1981.
- Ardissone, José Luis. *Arlequín Teatro – primera parte de una historia.*
- Ardissone, José Luis. *Arlequín Teatro – segunda parte de una historia.*
- Ardissone, José Luis. *Aposentos de la memoria-Crónicas de alguna vez.*
- Arlequín Teatro. *Catálogo del Festival de Mayo de Teatro Internacional.*
- Armele, Emilio. *Concepción en las artes.* Ediciones Futuro.
- Bogado, Cátalo. *Federico Riera, el gran olvidado.*
- Centurión, Carlos R. *Historia de la Cultura Paraguaya.* Tomos I y II.
- Escobar, Ticio. *La cultura después del desencanto.*
- Jara Román, Tito. *Archivo de recortes periodísticos sobre el TEA.*
- Méndez-Faith, Teresa. *Teatro paraguayo de ayer y de hoy.* Tomos I y II.
- Núñez, Agustín. *El Estudio, Centro de Investigación y Divulgación Teatral, 20 años.*
- Núñez, Agustín. *Pasión de teatro.*
- Paredes Argüello, Pedro Juan. *El teatro en Villarrica.*
- Peiró Barco, José Vicente. *Teatro Paraguayo Contemporáneo: Fernando Oca del Valle.*
- Plá, Josefina. *Cuatro siglos de Teatro en Paraguay.* Tomos I al III.
- Rela, Walter. *El Teatro Jesuítico en Brasil, Paraguay, Argentina. Siglos XVI – XVIII.*
- Rodríguez Alcalá, Hugo. *Alejandro Guanes.* Colección Alfaguara.
- Ruso Skurich, Pedro. *Concepción-Pinceladas y vivencias del 47.*

MÚSICA Y FOLKLORE

- Álvarez, Mario Rubén. *Lo mejor del folklore paraguayo.* El Lector, Asunción, 2002. 126 pp.
- Amambay, Ivaní; Torales, Daniel. *Creadores del Alma Guaraní.* Servilibro, Asunción, 2011. Tercera edición. 228 páginas.
- Barboza, Agustín. *Ruego y camino.* Fundación Agustín Barboza, Asunción, 1996. 412 páginas.
- Cardozo Ocampo, Mauricio. *Mis bodas de oro con el Folclore paraguayo.* FONDEC, Asunción, 2001. Tercera edición. 420 páginas.

- Cardozo Ocampo, Mauricio. *Mundo Folklórico Paraguayo*. Atlas Representaciones, Asunción, 2005. Tres tomos.
- Ricardo Servín Gauto (Coordinador), *Forjadores del Paraguay. Diccionario Biográfico*, Realización y producción gráfica: Arami Grupo Empresarial. Dirección de la obra: Oscar del Carmen Quevedo. Asunción – Paraguay, 2001. 716 páginas.
- Gonzalez Torres, Dionisio: *Folklore del Paraguay*. Ediciones Servilibro. Asunción, Paraguay 2003. 602 páginas.
- Pereira, Arturo. *Origen social de la música popular paraguaya*. FONDEC, Asunción, 2011. 157 pp.
- Szarán, Luis. *Diccionario de la Música en Paraguay*. Jesuitenmission Nürnberg, Alemania, 2007. 507 pp.

- Sequera, Guillermo. *Sonidos de la pasión*. Centro Cultural El Cabildo, Asunción, 2011. Libro + 5 CD's con música indígena y campesina del Paraguay.

- Villamayor, José; Castellani, Riccardo. *Jazz en Paraguay – Entrevista a los maestros del jazz paraguayo*. FONDEC, Asunción, 2012. 97 pp.

Ediciones Cabildo Bicentenario

- Legado del poeta del pueblo. Emilianore. Tetaygua ñe'epapára ohejapyre. Ediciones Cabildo. Julio 2011. 275 páginas.

- El inalcanzable: Agustín Barrios Mangoré. Ediciones Cabildo. Impresión Artes Gráficas Zamphirópolis. Asunción, Paraguay. Noviembre 2007. 285 páginas.

- Manuel Ortiz Guerrero: Poeta, Asunción, obrero y ciudadano. Ediciones Cabildo. Asunción, Paraguay. Noviembre 2011. 289 páginas.

Artículos y sitios consultados y recomendados sobre Rock nacional

Enciclopedia digital del Rock paraguayo *El almacén*:
<http://www.elalmacen.com.py/enciclopedia-rock-paraguayo/>

Artículo sobre Blood Expire: <http://www.fronteracde.com/2011/05/metal-made-in-cde.html>

Diccionario de Música del Paraguay (Rock Nacional):
<http://www.luisszaran.org/DiccionarioDetalle.php?lang=es&DiccID=613#titulo>