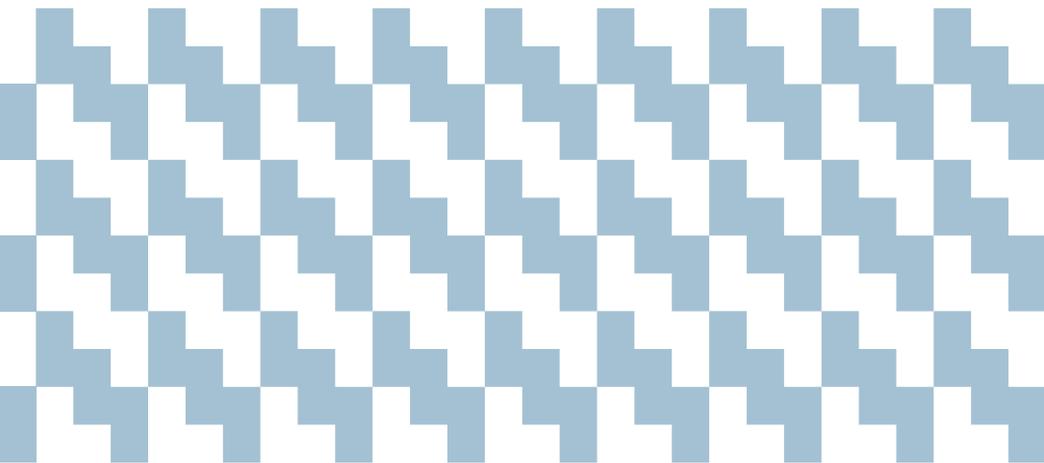


LUCÍA LAUMANN

Una grabadora en sociedad
Aída Carballo y el Movimiento
por la Reconstrucción y Desarrollo
de la Cultura Nacional



Aida Corballo

Paul Alonso

Alejandro Puente

Manuel Espinosa

Elio Dommi

Maria Juana Heas Veloz

Mildred Burfon

Elsa Soibelman

Diana Douek

Roberto López (Vinti)

Juan Manuel Lima

**Una grabadora en sociedad.
Aída Carballo y el Movimiento
por la Reconstrucción y Desarrollo
de la Cultura Nacional**

**A Social Printmaker:
Aída Carballo and the Movement
for the Reconstruction
and Development of National Culture**

Lucía Laumann

Editorial Fundación Espigas - Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio



SERIE CUADERNOS

NÚMERO 3

DIRECCIÓN Y EDICIÓN

Sandra Szir
Agustín Díez Fischer

TRADUCCIÓN

Jane Brodie

ASISTENTE DE EDICIÓN

Diana Gómez

CORRECCIÓN

Alicia Di Stasio
Mario Valledor

COORDINACIÓN GENERAL

Luisa Tomatti

DISEÑO

clan-paraná

Laumann, Lucía

Una grabadora en sociedad : Aída Carballo y el Movimiento por la
Reconstrucción y Desarrollo de la Cultura Nacional / Lucía Laumann ;
editado por Agustín Ricardo Díez Fischer ; Sandra Szir. - 1ª edición bilingüe -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Fundación Espigas ; CIAP -
Centro de Investigación en Arte y Patrimonio, 2021.

25 p. ; 21 x 15 cm. - (Cuadernos)

Edición bilingüe: Español ; Inglés.

Traducción de: Jane Brodie.

ISBN 978-987-1398-50-8

1. Historia del Arte. 2. Arte Argentino. 3. Grabado. I. Díez Fischer,
Agustín Ricardo, ed. II. Szir, Sandra, ed. III. Brodie, Jane, trad. IV. Título.

CDD 760.092



ÍNDICE

Una grabadora en sociedad. Aída Carballo y el Movimiento
por la Reconstrucción y Desarrollo de la Cultura Nacional

A Social Printmaker: Aída Carballo and the Movement
for the Reconstruction and Development of National Culture



INTRODUCCIÓN

El Centro de Estudios Espigas (Escuela de Arte y Patrimonio, UNSAM), en colaboración con la Fundación Espigas, y el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio (CONICET / Escuela de Arte y Patrimonio, UNSAM) presentan esta primera colección de estudios críticos sobre documentos en el acervo de Espigas. Estas ediciones introducen abordajes inéditos desde diversas perspectivas: desde la significación histórica, los actores sociales e instituciones involucrados, la circulación o usos, hasta las condiciones de producción y la complejidad textual o visual de los documentos.

En la primera de estas tres investigaciones, Sandra Szir y Claudia Roman indagan sobre una chapa de grabado con una imagen publicada en el periódico *El Mosquito*, en 1877. Su texto aborda los desafíos que plantean estas imágenes que circularon en diversos ámbitos sociales y culturales, tanto en el campo artístico como en el comercial, a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Ese período es también un extraordinario momento de transformación en la educación artística y, específicamente, en la formación de mujeres artistas, aspecto que es tratado en el estudio que Milena Gallipoli, Larisa Mantovani y Giulia Murace realizan sobre el boceto para el volante de promoción del Estudio de Dibujo y Pintura para Señoritas de Eduardo Sívori. Finalmente, el tercer ejemplar de esta edición se traslada hacia los años finales de la dictadura argentina; en él Lucía Laumann analiza el compromiso de Aída Carballo en el Movimiento por la Reconstrucción y Desarrollo de la Cultura Nacional y en las denuncias a las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno militar.

Estas ediciones permitirán a los lectores efectuar un recorrido por la cultura y la política argentinas y latinoamericanas, a través de documentos existentes en el acervo de Espigas. Posibilitarán, a la vez, considerar sus variados sentidos y usos, y entenderlos como parte de tramas culturales amplias, así como soportes de una especificidad material y física con la que los lectores se encuentran.

Gracias al apoyo del programa Programa de Promoción Cultural - Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta serie propone acercar nuestro acervo tanto al público general como al especializado, con el objetivo de seguir difundiendo nuestra historia cultural.

Sandra Szir

Directora

Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio

Agustín Díez Fischer

Director

Centro de Estudios Espigas

INTRODUCTION

The Centro de Estudios Espigas (Escuela de Arte y Patrimonio, Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)), in conjunction with the Fundación Espigas, and the Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET/Escuela de Arte y Patrimonio, UNSAM) are pleased to present this first collection of critical studies on the documents in the Espigas Archives. This set of editions will provide novel approaches to the contents of our archive from a range of perspectives, heeding questions like the documents' historical significance, the social and institutional actors involved, circulation and uses, production conditions, and textual and visual complexity.

In the first of the three investigations in this edition, Sandra Szir and Claudia Roman examine a print plate with an image published in 1877 in the periodical *El Mosquito*. They discuss specifically the challenges formulated by images that circulated in different social and cultural milieus within both the artistic and commercial fields in the late nineteenth and early twentieth century. That period witnessed an extraordinary transformation in art education, especially for women artists—the topic addressed by Milena Gallipoli, Larisa Mantovani, and Giulia Murace in their study of the flyer advertising Eduardo Sívori's Drawing and Painting School for Young Ladies. The third essay in this edition focuses on the final years of the most recent dictatorship in Argentina: Lucía Laumann discusses Aída Carballo's involvement in the Movimiento por la Reconstrucción y Desarrollo de la Cultura Nacional and its condemnations of the military government's violations of human rights.

This collection will provide readers with an overview of Argentine and Latin American culture and politics through the documents housed in the Espigas Archive. It will facilitate understanding of those documents' varying meanings and uses as part of broader cultural networks and as supports with a specific and meaningful materiality.

Thanks to the support of the Buenos Aires Mecenazgo Cultural program, this series will bring our archive to both the general public and a specialized readership. In so doing, it will pursue one of Espigas' primordial objectives: disseminating our cultural history.

—

Sandra Szir

Director

Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio

Agustín Díez Fischer

Director

Centro de Estudios Espigas

UNA GRABADORA EN SOCIEDAD. AÍDA CARBALLO Y EL MOVIMIENTO POR LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CULTURA NACIONAL

Lucía Laumann

El arte constituye su fluido dúctil y fecundo más vital que la vida misma. De ahí insisto, la importancia del artista en la sociedad por su poder trastocador, de ahí también la importancia del grupo social que lo rodea.¹

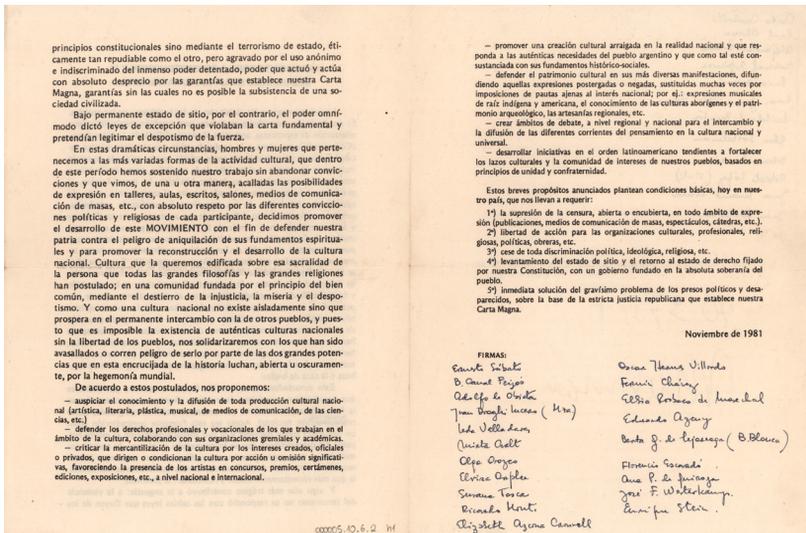
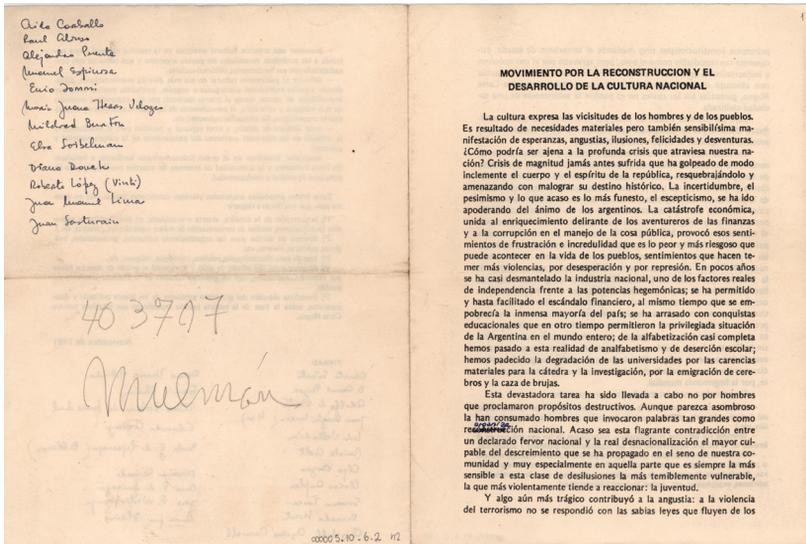
Aída Carballo camina por la vereda, cruza la calzada e ingresa a su casa-taller de la calle Venezuela. Pronto llegarán Ernesto Sabato, Ana Pampliega de Quiroga, Enrique Stein, Ricardo Monti y Leda Valladares. Es 1981, un año después de conocerse el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación argentina y del anuncio sobre el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al escultor y arquitecto Adolfo Pérez Esquivel por su activa defensa de los derechos humanos.² El escritor, la psicóloga social, el dramaturgo y la música se reunían en la casa de la grabadora, a veces en la de Quiroga o en los jardines de Sabato, preocupados por los avasallamientos a las libertades, sus consecuencias en la cultura, las reformas financieras y las políticas económicas liberales. Con esta motivación, en el contexto de la reactivación política ligada a la formación de la Multipartidaria, la creciente movilización sindical y el resurgimiento de iniciativas y actividades de encuentro social y cultural,³ redactaron la primera versión del manifiesto del Movimiento por la Reconstrucción y Desarrollo de la Cultura Nacional.⁴

1 • Aída Carballo, *Grabado y sociedad*, inédito, Fondo Documental Aída Carballo (AR_UNSAM_EAyP_CEE.00005), Colección Centro de Estudios Espigas - Fundación Espigas, Buenos Aires, Argentina. En adelante se mencionará solo con el código correspondiente.

2 • Hugo Quiroga, "El tiempo del proceso", en Juan Suriano, *Nueva historia argentina. Dictadura y democracia: 1976-2001*, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, p. 61.

3 • Marina Franco, *El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979-1983)*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2018, p. 90.

4 • "El Movimiento por la Reconstrucción y Desarrollo de la Cultural Nacional", *La Marea*, año III, n° 6, mayo-julio de 1996, p. 8.



Manifiesto Movimiento por la Reconstrucción y el Desarrollo de la Cultura Nacional, noviembre de 1981. 22 x 17 cm (cerrado) y 22 x 34 cm (abierto). Fondo Documental Aida Carballo (AR_UNSAM_EAyP_CEE.00005).

de sus fundamentos espirituales y para promover la reconstrucción y el desarrollo de la cultura nacional. Cultura que la queremos edificada sobre esa sacralidad de la persona que todas las grandes filosofías y las grandes religiones han postulado; en una comunidad fundada por el principio del bien común, mediante el destierro de la injusticia, la miseria y el despotismo. Y como una cultura nacional no existe aisladamente sino que prospera en el permanente intercambio con la de otros pueblos, y puesto que es imposible la existencia de auténticas culturas nacionales sin la libertad de los pueblos, nos solidarizaremos con los que han sido avasallados o corren peligro de serlo por parte de las dos grandes potencias que en esta enroscada de la historia luchan, abierta u oscuramente, por la hegemonía mundial.

De acuerdo a estos postulados, nos proponemos:

- auspiciar el conocimiento y la difusión de toda producción cultural nacional (artística, literaria, plástica, musical, de medios de comunicación, de las ciencias, etc.).
- defender los derechos profesionales y vocacionales de los que trabajan en el ámbito de la cultura, colaborando con sus organizaciones gremiales y académicas.
- criticar la mercantilización de la cultura por los intereses creados, oficiales o privados, que dirigen o condicionan la cultura por acción u omisión significativas, favoreciendo la presencia de los artistas en concursos, premios, certámenes, ediciones, exposiciones, etc., a nivel nacional e internacional.
- promover una creación cultural arraigada en la realidad nacional y que responda a las auténticas necesidades del pueblo argentino y que como tal esté consensuada con sus fundamentos histórico-sociales.
- defender el patrimonio cultural en sus más diversas manifestaciones, difundiendo aquellas expresiones postergadas o negadas, sustituidas muchas veces por imposiciones de países ajenos al nivel nacional; por ej.: expresiones musicales de raíz indígena y americana, el conocimiento de las culturas aborígenes y el patrimonio arqueológico, las artesanías regionales, etc.
- crear ámbitos de debate, a nivel regional y nacional para el intercambio y la difusión de las diferentes corrientes del pensamiento en la cultura nacional y universal.
- desarrollar iniciativas en el orden latinoamericano tendientes a fortalecer los lazos culturales y a la comunidad de intereses de nuestros pueblos, basados en principios de unidad y confraternidad como las realizadas en oportunidad de la histórica lucha por la recuperación de las Malvinas.

Estos breves propósitos anunciados plantean condiciones básicas, hoy en nuestro país, que nos llevan a requerir:

- 1º) la supresión de la censura, abierta o encubierta, en todo ámbito de expresión (publicaciones, medios de comunicación de masas, espectáculos, cátedras, etc.).
- 2º) libertad de acción para las organizaciones culturales, profesionales, religiosas, políticas, obreras, etc.
- 3º) cese de toda discriminación política, ideológica, religiosa, etc.
- 4º) levantamiento del estado de sitio y el retorno al estado de derecho fijado por nuestra Constitución, con un gobierno fundado en la absoluta soberanía del pueblo.
- 5º) inmediata solución del gravísimo problema de los pesos políticos y desaparecidos, sobre la base de la estricta justicia república que establece nuestra Constitución Nacional.
- 6º) defensa de la soberanía nacional en todos sus aspectos frente a toda potencia imperial, particularmente en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

Mirta Arlt
Eduardo Assuy
Miguel Brancu
Bernardo Canal Feijoo
Fernán Chaves
Alicia Delipiane Rawson
Juan Daugh Luero (Ma.)
Berta Lejarraga (B. Blanca)
Jorgelina Lubet
Graciela Maturro
Elbia R. de Marechal
Ernesto Sábato
Carlos Spadolini (Jujuy)
Susana Tascá

Libero Badli
Mildred Burron
Aída Carballo
Elda Ceratto
Sofía A. de Cantini (E. Ríos)
Diana Doweik
Ana Godál
Margarita Falas
Alejandro Paresi
Emilio Renart
Guillermo Roux
Hugo Sberlini
Elsa Sobelman

Andrés Cascioli
Juan Manuel Lima
Roberto López (Viuri)
Carlos Loiseau (Caloi)
Alfredo Saavedra

Florencia Locoblo (Rosario)
Gerardo Masur
Ricardo Monti
Dorli Prada
Chali Rossi
Rubén Schumacher

Daniel Galán
Alicia Ferrari (Rosario)
Daniel Galán
Alicia Ferrari (Rosario)
Suma Paz
Josefina Racedo (Tucumán)
Antonio Tormo
Fanny Trainor (Rosario)
Leda Valladares

Ricardo Artesi
Bernardo Borenholz
Marcelo Céspedes
Mario Sábato

Alfredo P. Bravo
Rodolfo Barraco Aguirre (Cha.)
Rodolfo Casamiquela (Viedma)
Mirta Chokler
Carlos de la Torre (Rosario)
Florencio Escaró
Berta Falicoff (Rosario)
Eugenio Gastanoro
Jorge Jaroslowsky
Emilio F. Mignone
Amílcar Monti (Rosario)
Hector Negri
Marta Lazzarini
Eugenio Pucciarelli
Adolfo Pérez Esquivel
Ana F. de Quiroga
Gladys Ravicoué
Alberio Rex González
Liliana Sajoín
Enrique Stein
Rodolfo Venialgo Acevedo
Selva Vilte (Jujuy)
José Federico Weserkamp

Jorge Bruga
Gabriel Lavinas
Ricardo Luppi
Victor Dimola

ESTA PUBLICACION HA SIDO
GENTILMENTE DONADA POR
POR
POR

arcpd. 10. 6.1 h1

Manifiesto Movimiento por la Reconstrucción
y el Desarrollo de la Cultura Nacional, s/f.

22 x 17 cm (cerrado) y 22 x 34 cm (abierto).

Fondo Documental Aida Carballo (AR_UNSAM_EAYP_CEE.00005).

Archivo AIDA Corbelli 13

MOVIMIENTO POR LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO DE LA CULTURA NACIONAL

La cultura expresa las vicisitudes de los hombres y de los pueblos. Es resultado de necesidades materiales pero también sensibilísima manifestación de esperanzas, angustias, ilusiones, felicidades y desventuras. ¿Cómo podría ser ajena a la profunda crisis que atraviesa nuestra nación? Crisis de magnitud jamás antes sufrida que ha golpeado de modo inclemente el cuerpo y el espíritu de la república, resquebrajándolo y amenazando con malograr su destino histórico. La incertidumbre, el pesimismo y lo que acaso es lo más funesto, el escepticismo, se ha ido apoderando del ánimo de los argentinos, ánimo que logró modificarse cuando el pueblo, coherente con su actitud de lucha de fines de marzo, pero marginado irresponsablemente de las decisiones, asumió con fervor y sin cálculos mezquinos la justa causa anticolonial.

La catástrofe económica, unida al enriquecimiento delirante de los aventureros de las finanzas y a la corrupción en el manejo de la cosa pública, provocó aquellos sentimientos de frustración e incredulidad que es lo peor y más riesgoso que puede acontecer en la vida de los pueblos, sentimientos que hacen temer más violencias, por desesperación y por represión. En pocos años se ha casi desmantelado la industria nacional, uno de los factores reales de independencia frente a las potencias hegemónicas; se ha permitido y hasta facilitado el escándalo financiero, al mismo tiempo que se empobrece la inmensa mayoría del país; se han suprimido conquistas gremiales y profesionales y reprimido a miles de dirigentes y organizaciones populares; se ha arrasado con conquistas educacionales que en otro tiempo permitieron la privilegiada situación de la Argentina en el mundo entero; de la alfabetización casi completa hemos pasado a esta realidad de analfabetismo y deserción escolar; hemos padecido la degradación de las universidades por las carencias materiales para la cátedra y la investigación, por la emigración de cerebros y la caza de brujas.

Esta devastadora tarea ha sido llevada a cabo no por hombres que proclamaron propósitos destructivos. Aunque parezca asombroso la han consumado hombres que invocaron palabras tan grandes como reorganización nacional. Acaso sea esta flagrante contradicción entre un declarado fervor nacional y la real desnacionalización el mayor culpable del descrimiento que se ha propagado en el seno de nuestra comunidad y muy especialmente en aquella parte que es siempre la más sensible a esta clase de desilusiones la más temiblemente vulnerable, la que más vehementemente tiende a reaccionar: la juventud.

Y algo aún más trágico contribuyó a la angustia: a la violencia del terrorismo no se respondió con las sabias leyes que fluyen de los principios constitucionales sino mediante el terrorismo de estado, éticamente tan repudiable como el otro, pero agravado por el uso anónimo e indiscriminado del inmenso poder detentado, poder que actuó y actúa con absoluto desprecio por las garantías que establece nuestra Carta Magna, garantías sin las cuales no es posible la subsistencia de una sociedad civilizada.

Bajo permanente estado de sitio, por el contrario, el poder omnímodo dictó leyes de excepción que violaban la carta fundamental y pretendían legitimar el despotismo de la fuerza.

En estas dramáticas circunstancias, hombres y mujeres que pertenecemos a las más variadas formas de la actividad cultural, que dentro de este período hemos sostenido nuestro trabajo sin abandonar convicciones y que vimos, de una u otra manera, acalladas las posibilidades de expresión en talleres, aulas, escritos, salones, medios de comunicación de masas, etc., con absoluto respeto por las diferentes convicciones políticas y religiosas de cada participante, decidimos promover el desarrollo de este MOVIMIENTO con el fin de defender nuestra patria contra el peligro de aniquilación

A fines de 1981, en el documento denunciaban graves violaciones a los derechos humanos, manifestaban el rechazo rotundo por el terrorismo de Estado, proponían una concepción de cultura nacional basada en la idea de un pueblo con raíces culturales diversas y definían una postura de independencia respecto de las potencias hegemónicas (Estados Unidos y la Unión Soviética).⁵ En concordancia con su antiimperialismo, en 1982 la declaración incorporó alusiones patrióticas al intento de recuperación de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, dando cuenta del consenso inicial que había adquirido la guerra comandada por los militares que gobernaban el país.⁶ La reescritura, además, presentaba nuevos adherentes, una lista que continuaría ampliándose entre artistas provenientes de la plástica, la música y el teatro, humoristas de la gráfica, escritores y escritoras, profesionales de la salud y docentes de nivel universitario, de distintas partes del país pero con predominancia porteña. En 1983, el manifiesto publicado en la revista cultural *Nudos*, cuyos miembros integraron la agrupación, sumó en total noventa y ocho.⁷ De esta manera, la iniciativa excedía un reclamo sectorial para aunar científicos, intelectuales y artistas de diversas adscripciones políticas en un frente antidictatorial.

El Movimiento buscaba defender el patrimonio nacional frente a la mercantilización de la cultura y la censura, promover iniciativas que fortalecieran lazos y visibilizar manifestaciones culturales de regiones que eran ignoradas en el resto del país, como las expresiones de raíz indígena y folclóricas. En agosto de 1982, organizaron un primer recital –donde actuaron Valladares, Suma Paz y Aimé Painé–, y en octubre, en una conferencia de prensa, Carballo, Monti, Quiroga, Sabato, Stein y Valladares explicaron sus objetivos y programa.⁸

5 • Manifiesto “Movimiento por la reconstrucción y el desarrollo de la cultura nacional”, noviembre de 1981 (AR_UNSAM_EAyP_CEE.00005).

6 • Manifiesto “Movimiento por la reconstrucción y el desarrollo de la cultura nacional”, s/f [1982] (AR_UNSAM_EAyP_CEE.00005).

7 • A los firmantes de las primeras versiones, se sumaron Geno Díaz, Sofía Sabsay, Hermenegildo Sábat, Juan Pizzarelli, Ivonne Fournery, Teresa Sarraíl, Antonio Tarragó Ros, León Gieco, Antonio Tormo, Carlos Galettini, Selva Vilte, Elizabeth Westerkamp, Blas Alberti, Leonor Colque Huanca de Aramayo, Rodolfo Dubini, Susana Manzano, Eduardo Iglesias [Brickles], Roberto Fontanarrosa, Julio González Teves, Alejandro Wolk, Coral Aguirre, Dardo Aguirre, Inés Bancalari, Eduardo Azcuy Ameghino y Gabriel Díaz. “Declaración”, *Nudos*, año 6, nº 12, verano de 1983, pp. 4-5. Los firmantes de las dos primeras versiones pueden consultarse en las reproducciones de los documentos que acompañan este texto.

8 • Tarjeta invitación a la Conferencia de Prensa Movimiento por la Reconstrucción y el Desarrollo de la Cultura Nacional, Buenos Aires, 14 de octubre de 1982 (AR_UNSAM_EAyP_CEE.00005).

ESTA PUBLICACION HA SIDO
GENTILMENTE DONADA 10/96
POR *Aída Carballo*
-in memoriam-

**MOVIMIENTO POR LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO
DE LA CULTURA NACIONAL**

Tiene el agrado de invitar a

.....
a la **Conferencia de Prensa** donde **Aída Carballo, Ricardo Monti, Ana Quiroga, Ernesto Sábato, Enrique Stein y Leda Valladares** explicarán los objetivos y programa del Movimiento.

Jueves 14 de Octubre de 1982, a las 18 hs., en Argentores, Pacheco de Melo 1820, Capital.

R.S.V.P.
Maipú 459 - 7º E
393-5913 / 392-5701

Tarjeta invitación Conferencia de Prensa Movimiento por la Reconstrucción y el Desarrollo de la Cultura Nacional, Buenos Aires, 14 de octubre de 1982. 11,4 x 19,6 cm.

Fondo Documental Aída Carballo (AR_UNSAM_EAyP_CEE.00005).

Colección Centro de Estudios Espigas - Fundación Espigas.

A estas actividades, en las que se repartía el manifiesto,⁹ les siguieron otras, como un recital en el que se buscó vincular músicos y músicas populares con profesionales, o los conciertos durante el mes de elecciones en 1983.¹⁰

Restos materiales de algunas de estas iniciativas se encuentran hoy resguardados en el Fondo Documental Aída Carballo, en el Centro de Estudios Espigas (UNSAM), conformado a partir de un fragmento del archivo de la grabadora donado a la Fundación Espigas por Dan Arenzon en 1996. A una impresión del manifiesto de noviembre de 1981, con correcciones manuscritas y listado de firmantes, la acompañan la versión del año siguiente y la invitación a la conferencia mencionada. El archivo que da cuenta de la activa y polifacética participación en el campo artístico porteño de Carballo incluye, además de documentos sobre su paso por la escuela pública y su formación artística, registros fotográficos, textos de su autoría y otros transcritos, colecciones hemerográficas, correspondencia personal y documentación administrativa vinculada a su actuación como grabadora, ceramista, ilustradora, jurado y docente en las escuelas nacionales de Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón, entre otras instituciones, y en su taller particular. Asimismo, el arco temporal del acervo excede las fechas biográficas de la artista (1916-1985), y comprende desde fotografías y documentación de su familia a partir de 1915 hasta recortes hemerográficos de homenajes post mórtem.

Meses después de la asunción de Raúl Alfonsín, el Movimiento organizó, en junio de 1984, la Semana de la Cultura de la Resistencia, para la que convocaron a

...hombres y mujeres de la cultura que durante la dictadura militar hayan producido trabajos cuya temática pueda relacionarse con la resistencia de la cultura y condiciones de vida proclamadas y practicadas desde el poder autoritario. Aquellos trabajos que reflejen la lucha contra la opresión y la censura o que promuevan una cultura nacional, nativa e independiente.¹¹

9 • Diana Dowek en entrevista con la autora, Buenos Aires, 31 de agosto de 2019.

10 • “La diversidad y la unidad en la cultura de la resistencia”, *La Marea*, op. cit., p. 6; Sergio Pujol, *Rock y dictadura. Crónica de una generación (1976-1983)*, Buenos Aires, Booket, 2007, p. 253.

11 • “Movimiento por la Reconstrucción y Desarrollo de la Cultura Nacional. Llamado a participar”, *Nudos*, año 7, nº 13, abril de 1984, p. 19.



Aída Carballo en su casa-taller de la calle Venezuela.

12 x 17,8 cm.

Fondo Documental Aída Carballo (AR_UNSAM_EAyP_CEE.00005).

Colección Centro de Estudios Espigas - Fundación Espigas.

Realizada en el Centro Cultural General San Martín, la programación incluyó mesas redondas, proyecciones de cine, muestras de fotografía, plástica, revistas culturales y humor gráfico, obras de teatro y un recital.

La intención de rescatar la identidad nacional se unía ahora al propósito de mostrar la “capacidad de resistencia frente a la opresión”¹² y aportar una estrategia de desarrollo de la cultura nacional como proyecto a futuro.¹³

Una imagen de Carballo promocionó el evento. Docente en las escuelas nacionales de Bellas Artes entre 1956 y 1980, continuaba formando artistas desde su taller. El afiche presentó varios rostros que daban cuenta de diversidad de identidades, buscando interpelar a un público amplio. Individualizados pero anónimos, los rostros de jóvenes de pelo largo, muchachas, personas con anteojos, signo de los intelectuales miembros de la agrupación, y una vincha, que podría evocar las raíces indígenas cuyas expresiones culturales el Movimiento buscaba visibilizar desde la capital, se mezclan con un personaje que se destaca por su atributo. El pañuelo blanco atado en una cabeza femenina representa a las Madres de Plaza de Mayo e invoca visualmente la denuncia y el reclamo por los detenidos-desaparecidos que desde el manifiesto se exponían.

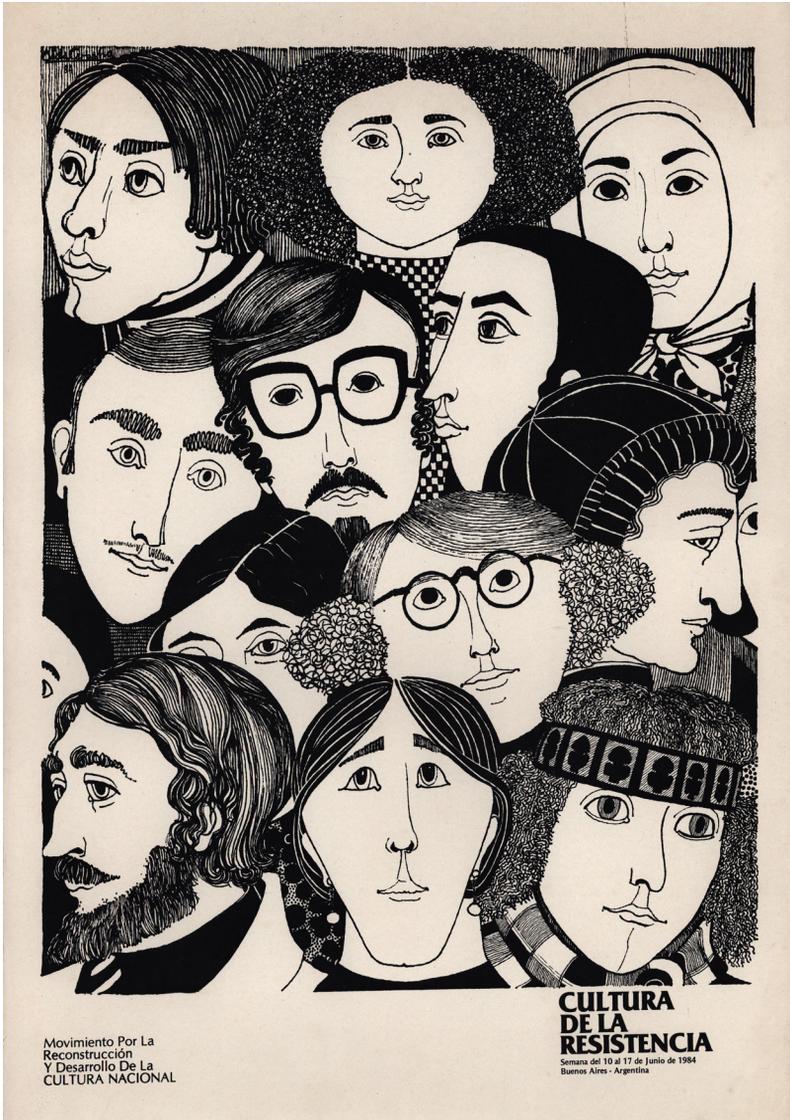
Si bien la artista tenía para entonces una vasta trayectoria como grabadora, dicho soporte era inusual en su producción. El afiche, objeto privilegiado de la expansión de la cultura visual, había sido utilizado por grupos antidictatoriales y defensores de los derechos humanos que activaron en el espacio público consignas de relevancia social. En diálogo con la larga tradición de la gráfica social, asociada a la circulación extendida y de intervención para propagar contenidos de denuncia,¹⁴ el diseño de Carballo retomaba una tipología de composición en la que el aspecto retratístico remitía a los afiches de Madres y Abuelas en los que agrupaban las fotografías de sus familiares desaparecidos.¹⁵

12 • “Es necesaria una nueva movilización por una cultura de todos”, *La Marea*, op. cit., p. 11.

13 • “Experiencias. Cultura de la resistencia”, *Nudos*, año 7, n° 14, octubre de 1984, pp. 30-31.

14 • Silvia Dolinko, “Impresiones sociales. Una lectura sobre la tradición del grabado en la Argentina”, *Separata*, año X, n° 15, octubre de 2010.

15 • Véase afiche “Marcha por la vida”, 5 de octubre de 1982, Archivo digital Edward Shaw, Archivos en Uso.



Afiche *Cultura de la Resistencia* del Movimiento por la Reconstrucción y Desarrollo de la Cultura Nacional, Buenos Aires, del 10 al 17 de junio de 1984. 52 x 37 cm.

Colección privada.

El encuadre intimista, que privilegia la descripción de los rostros por sobre la del espacio que los contiene, era un recurso habitualmente utilizado por la grabadora, que provenía de una familia de raigambre socialista y había incorporado tempranamente en sus estampas alusiones a los contextos político-sociales. En efecto, en *Autoridades en un colectivo y una mosca* (1965, aguafuerte), había representado irónicamente al ex presidente Arturo Illia y sus funcionarios de educación y cultura comprimidos en el interior de un colectivo, del mismo modo que, en su *Autorretrato con narices* (1964, aguafuerte-aguatinta), su rostro, bajo la frase “contra la opresión”, se encontraba rodeado de perfiles masculinos. A diferencia de estas obras que habían sido premiadas en salones,¹⁶ la pieza gráfica pensada para intervenir el espacio público diluía su autoría en pos de una intención de carácter colectivo. Allí donde en los grabados artísticos firmó y dio cuenta de los datos técnicos de la estampa, en el afiche se presentaban solo las referencias al Movimiento y el evento.

Con la vuelta de la democracia y frente a los diferentes proyectos políticos y culturales que cada miembro sostenía, la unidad antidictatorial se disolvió. En abril del año siguiente, la grabadora falleció. Su afiche volvería a circular en 1996, cuando, con motivo del 20º aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar, la revista *La Marea*, sucesora de *Nudos*, imprimió un facsímil, y evocó así a una de las fundadoras del Movimiento: Aída Carballo.

16 • Con el primero ganó el Premio Adquisición del Salón Anual de Santa Fe (1967), y con el autorretrato, el Premio de Honor en el Salón Nacional (1964).

A SOCIAL PRINTMAKER: AÍDA CARBALLO AND THE MOVEMENT FOR THE RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE

Lucía Laumann

*In its supple and fertile flow, art is more vital than life itself. The social importance of the artist lies, therefore, in his power to unsettle, the source as well of the importance of the social group that surrounds him.*¹

Aída Carballo walks down the sidewalk, crosses the avenue, and enters her home-studio on Venezuela Street. Ernesto Sabato, Ana Pampliega de Quiroga, Enrique Stein, Ricardo Monti, and Leda Valladares will arrive shortly. The year is 1981, one year after the Inter-American Commission on Human Rights released its report on the situation in Argentina and sculptor and architect Adolfo Pérez Esquivel was granted the Nobel Peace Prize for his work defending human rights.² The writer, social psychologist, playwright, and musician who would gather in the printmaker's home—or in Quiroga's home or in Sabato's garden—were troubled by the assaults on personal freedoms and civil rights and their consequences for culture, as well as the neoliberal financial and political economic reforms underway. For that reason, and in the context of the political reactivation tied to the formation of the *Multipartidaria*³ as well as growing union activism and the resurgence of social and cultural activities and initiatives,⁴ they would write the first version of the manifesto of the Movement for the Reconstruction and Development of National Culture.⁵

1 • Aída Carballo, *Grabado y sociedad*, unpublished, Aída Carballo Archive (AR_UNSAM_EAyP_CEE.00005), Centro de Estudios Espigas - Fundación Espigas Collection, Buenos Aires, Argentina. The references below make use of the code only.

2 • Hugo Quiroga, "El tiempo del proceso," in Juan Suriano, *Nueva historia argentina. Dictadura y democracia: 1976-2001*, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, p. 61.

3 • The name given the joint efforts of different political sectors to pressure the de facto military government that had been in power since 1976 to hold elections.—Trans.

4 • Marina Franco, *El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina, 1979-1983)*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2018, p. 90.

5 • "El Movimiento por la Reconstrucción y Desarrollo de la Cultural Nacional," *La Marea*, year III, no. 6, May–July 1996, p. 8.

That document released in late 1981 condemned human rights violations, repudiated state terrorism, proposed a conception of national culture grounded in ethnic diversity, and advocated a political stance independent of the two hegemonic powers (the United States and the Soviet Union).⁶ In keeping with its anti-imperialism, a 1982 version of the manifesto issued by the Movement voiced patriotic support for the attempt to retake control of the Malvinas/Falkland and Georgias y Sandwich del Sur/South Georgia and the South Sandwich Islands, evidencing the initial consensus rallied by the war spearheaded by the military officials who governed the country.⁷ New adherents subscribed to this second document; the ranks of its supporters would further expand as artists from a range of disciplines (the visual arts, music, theater, graphic humor, literature), as well as healthcare professionals and university professors from throughout the country, but mostly Buenos Aires, joined the initiative. In 1983, the manifesto published in the cultural magazine *Nudos*—its editorial board formed part of the Movement—was signed by a total of ninety-eight individuals.⁸ The effort, then, was not limited to a given sector, but brought together scientists, intellectuals, and artists with a range of political inclinations in a front that opposed the dictatorship.

The Movement attempted to defend the nation's patrimony from the commercialization of culture and censorship; it advocated strengthening ties between cultural expressions from different regions of the country and visibilizing those that were ignored in large swaths of the nation (namely, Indigenous and folkloric expressions). In August 1982, the Movement organized a concert featuring Valladares, Suma Paz, and Aimé Painé, and in October a press conference where Carballo, Monti, Quiroga, Sabato, Stein, and Valladares explained the Movement's aims and agenda.⁹

6 • "Movimiento por la reconstrucción y el desarrollo de la cultura nacional" manifesto, November 1981 (AR_UNSAM_EAyP_CEE.00005).

7 • "Movimiento por la reconstrucción y el desarrollo de la cultura nacional" manifesto, n.d. [1982] (AR_UNSAM_EAyP_CEE.00005).

8 • The signers of the first versions were joined by Geno Díaz, Sofía Sabsay, Hermenegildo Sábat, Juan Pizzarelli, Ivonne Fournery, Teresa Sarraill, Antonio Tarragó Ros, León Gieco, Antonio Tormo, Carlos Galettini, Selva Vilte, Elizabeth Westerkamp, Blas Alberti, Leonor Colque Huanca de Aramayo, Rodolfo Dubini, Susana Manzano, Eduardo Iglesias [Brickles], Roberto Fontanarrosa, Julio Gonzáles Teves, Alejandro Wolk, Coral Aguirre, Dardo Aguirre, Inés Bancalari, Eduardo Azcuy Ameghino, and Gabriel Díaz. "Declaración," *Nudos*, year 6, no. 12, summer 1983, pp. 4–5. The names of the signers of the first two versions appear in the reproductions of the documents included in this publication.

9 • Invitation to the Movimiento por la Reconstrucción y el Desarrollo de la Cultura Nacional press conference, Buenos Aires, October 14, 1982 (AR_UNSAM_EAyP_CEE.00005).

Those activities, at which the manifesto was distributed,¹⁰ were followed by others, like a concert that brought together professional and folk musicians, and still others in October 1983, the month when elections were finally held.¹¹

The material remains of some of those initiatives are housed in the Aída Carballo Archive, itself housed at the Centro de Estudios Espigas (Universidad Nacional de San Martín, UNSAM). This fragment of the printmaker's archives was donated to Fundación Espigas by Dan Arenzon in 1996. In addition to a printed copy of the November 1981 version of the manifesto with handwritten corrections and a list of signers, there is a version from the following year and a copy of the invitation to the aforementioned press conference. The archive attests to Carballo's active and multifaceted participation in the Buenos Aires art field. It includes documents related to her time as a student in public schools and to her training; photographs; texts of her authorship and transcribed texts; collections of press clippings; personal correspondence; and administrative documentation tied to her work as a printmaker, ceramist, illustrator, judge at juried art shows, and professor at the Manuel Belgrano and Prilidiano Pueyrredón art academies and other institutions, and at her private studio, where she also taught. Indeed, the time span of the archive is longer than the artist's life (1916–1985); it includes photographs and documentation related to her family from as early as 1915 and press clippings on postmortem tributes.

Months after the swearing in of Raúl Alfonsín and, with it, the restoration of democracy in Argentina, the Movement organized, in June 1984, the *Semana de la Cultura de la Resistencia*. For it, they gathered,

*...men and women from the realm of culture who, during the dictatorship, produced works with themes that might be connected to resistance to the culture and way of life declared and enacted by the military authorities. Works that reflect the struggle against oppression and censorship or advocate a national, Indigenous, and independent culture.*¹²

10 • Diana Dowek in an interview with the author, Buenos Aires, August 31, 2019.

11 • "La diversidad y la unidad en la cultura de la resistencia," *La Marea*, op. cit., p. 6; Sergio Pujol, *Rock y dictadura. Crónica de una generación (1976-1983)*, Buenos Aires, Booket, 2007, p. 253.

12 • "Movimiento por la Reconstrucción y Desarrollo de la Cultura Nacional. Llamado a participar," *Nudos*, year 7, no. 13, April 1984, p. 19.

Held at the Centro Cultural General San Martín, the weeklong event included roundtables, film screenings, photography and art shows, displays of cultural publications and comics, plays, and a concert. The commitment to salvaging national identity was now bound to exhibiting the “ability to resist oppression”¹³ and a strategy for the development of a national culture for the future.¹⁴

An image by Carballo was used to communicate the event. A professor at public art academies from 1956 to 1980, she also gave classes in her studio. The poster showed a number of different faces to evidence a diversity of identities in an attempt to appeal to a wide public.

The individualized but anonymous faces in the poster showed long-haired young men, women, and people wearing glasses (a symbol for the intellectuals in the original group), a headband (perhaps a nod to the cultural expressions of Indigenous roots the Movement attempted to make visible in the city of Buenos Aires), as well as a figure with a particular attribute: a white handkerchief tied around a woman’s head representing the Madres de Plaza de Mayo and visually condemning the illegal detainment and disappearance of persons, and the demand for their return voiced in the manifesto.

Though Carballo had, by that time, a great deal of experience as a printmaker, the bulk of her production was not in that medium. The poster format—a privileged object in the expansion of visual culture—had been used by groups opposing the dictatorship and defending human rights to make their demands heard in the public space. In dialogue with a longstanding tradition of graphic arts used to circulate protests and articulate demands,¹⁵ the typology of Carballo’s composition, with its use of the portrait, made reference to the posters held up by the Madres and Abuelas de Plaza de Mayo featuring photographs of their disappeared offspring.¹⁶ A close framing where the portraits’ description of the face

13 • “Es necesaria una nueva movilización por una cultura de todos,” *La Marea*, op. cit., p. 11.

14 • “Experiencias. Cultura de la resistencia,” *Nudos*, year 7, no. 14, October 1984, pp. 30–31.

15 • Silvia Dolinko, “Impresiones sociales. Una lectura sobre la tradición del grabado en la Argentina,” *Separata*, year X, no. 15, October 2010.

16 • See the poster “Marcha por la vida,” October 5, 1982, Edward Shaw digital archive, Archivos en Uso.

is privileged over the surrounding space was a favorite resource of the printmaker, who from early on—perhaps because of the socialist leanings of her family—addressed social and political contexts in her prints. The 1965 etching *Autoridades en un colectivo y una mosca* [Authorities in a Bus and a Fly], for instance, is an ironic depiction of President Arturo Illia in which he and the members of his departments of education and culture are squeezed inside a bus; in the 1964 etching-aquatint *Autorretrato con narices* [Self-Portrait with Noses], the artist's face, surrounded by male profiles, appears below the phrase “against oppression.” Whereas these works had been awarded at juried shows,¹⁷ in the graphic pieces the artist produced for the public space the sign of her authorship was diminished to express a collective purpose; if artistic prints were signed and included technical information, the poster referred solely to the Movement and the event in question.

With the return to democracy and the political and cultural projects each member pursued, the anti-dictatorship front disbanded. And in April of the following year (1985), Carballo passed away. Her poster would circulate once again in 1996, however, when to commemorate the 20th anniversary of the beginning of the last civilian-military dictatorship in Argentina, the magazine *La Marea*, an outgrowth of *Nudos*, printed a facsimile of it and hence called forth the memory of Aída Carballo, one of the founders of the Movement for the Reconstruction and Development of National Culture.

17 • For the first, she was awarded the Purchase Prize at the 1967 edition of the *Salón Anual de Santa Fe*, and for the self-portrait, the Prize of Honor at the 1964 edition of the *Salón Nacional*.

SOBRE LA AUTORA

ABOUT THE AUTHOR

Lucía Laumann es licenciada en Pintura y profesora superior de Educación en Artes Plásticas por la Universidad Nacional de Córdoba, doctoranda en Historia y maestranda en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano (IDAES-UNSAM). Es becaria doctoral por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (CIAP, CONICET-UNSAM). Investiga sobre producción gráfica y trayectorias de grabadoras argentinas en el siglo XX. Actualmente coordina el Grupo de Estudio de Arte, Género y Diversidades radicado en el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio (CONICET-UNSAM).

Lucía Laumann holds a bachelor's degree in painting and art education from the Universidad Nacional de Córdoba. She is working on her master's and doctoral degrees in Argentine and Latin American art history at the Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales of the Universidad Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM). She is a doctoral fellow of the Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (CIAP, CONICET-UNSAM). Her research revolves around the graphic production and trajectories of 20th-century Argentine women printmakers. She is a co-coordinator of the Grupo de Estudio de Arte, Género y Diversidades housed at the Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio (CONICET-UNSAM).

llaumann@unsam.edu.ar



AUTORIDADES

ORGANIZATION

FUNDACIÓN ESPIGAS

Gabriel Vázquez

Presidente

Raúl Naón

Vicepresidente

Erica Roberts

Secretaria

Adriana Rosenberg

Prosecretaria

Gabriel Werthein

Tesorero

Sergio Butinof

Vocal

Claudia Caraballo de Quentin

Vocal

Salvador Carbó

Vocal

Mauro A. Herlitzka

Presidente honorario

Marcelo E. Pacheco

Vocal emeritus

Laura Malosetti Costa

Vocal ex officio

Agustín Díez Fischer

Vocal ex officio

ESCUELA DE ARTE Y PATRIMONIO, UNSAM

Laura Malosetti Costa

Decana

Stella Maris Más Rocha

Secretaría académica

CENTRO DE ESTUDIOS ESPIGAS, EAyP-UNSAM

Agustín Díez Fischer

Director

Luisa Tomatti

Coordinadora

Melina Cavallo

Bibliotecaria – Archivista

Diego Sebastián López

Asistente de Coordinación

Adriana Donini

Asistencia general y referencia

Lucas Baron Pedernera

Asistencia en biblioteca y archivos

Mayra Romina Piriz

Asistencia en biblioteca y archivos

**CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ARTE
Y PATRIMONIO, CIAP CONICET-EAyP, UNSAM**

Sandra Szir

Directora

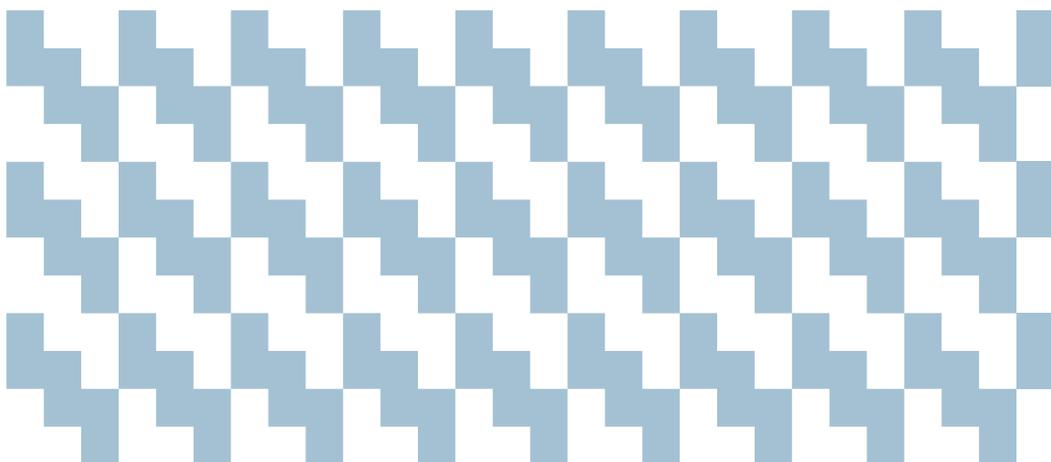
Verónica Tell

Vicedirectora

Carolina Vanegas Carrasco

Coordinadora

SERIE CUADERNOS
NÚMERO 3



ISBN 978-987-1986-26-3



9 789871 398508

