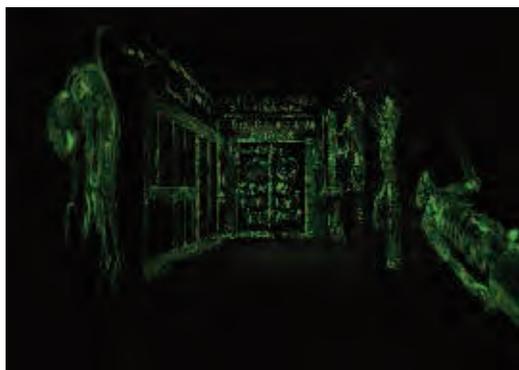

MUSIC
MEXICO

Hugo Aveta
El espacio respira

Hugo Aveta nace en Córdoba, ciudad en donde estudia cine y arquitectura, para luego dedicarse de lleno a la fotografía. Sus obras comienzan a exhibirse "Joven Generación" MNBA y publicarse "Fotografía Argentina Actual Dos" en los primeros años de la década de los noventa, y ya desde entonces encontramos en ellas a un artista movilizadísimo por el paso del tiempo y su memoria. La II Bienal de arte del MERCOSUR lo incluye como participante y continúa su carrera con diversas exhibiciones individuales y colectivas en las ciudades de Buenos Aires (MNBA, CC Recoleta, Alianza Francesa, MARC, MAMBA, Museo Sivori) Rosario (Museo Castanino, MACRO) Córdoba (Galería Martorelli Gasser, Museo Caraffa) Santa Fe, y en países como Bélgica, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y Guatemala.

En su trabajo "Teatro Aveta", realizado con la beca del Fondo Nacional de las Artes (año 2001), encontramos un tratamiento de las fotografías que no parece muy diferente de los mecanismos sutiles que rigen la memoria. El montaje de las imágenes, como los recuerdos superpuestos, delinea ambiguamente un universo de presencias que se entrecruzan.

El primer premio de honor del Salón Nacional de Artes Visuales de Argentina llega en el año 2002 y con "Espacios líquidos" recibe el premio regional OSDE 2005. En sus más recientes obras el devenir, el tiempo y los espacios adquieren un papel protagónico, cargadas de misteriosos plenos y vacíos, inquietan la mirada que descifra el adentro y el afuera, lo que existe y desaparece. Sus imágenes, muchas de ellas realizadas a partir de maquetas, nos proponen una mirada ante el tiempo.

Su trabajo "Morfología de un vacío" recibe el primer premio nacional 2006 otorgado por la fundación OSDE.

En noviembre del 2007 se le otorga el primer premio Petrobrás Buenos Aires Photo 2007 por su trabajo "Historias clínicas".

En el 2009 participa de la Bienal del fin del mundo en Ushuaia y de Photoquai en París.

Ha participado de las ferias ArteBA 2005, 2006, 2007 y 2008, Arteamérica Miami 2006, ArteBO 2006, Subasta de Arte Latinoamericana IKF 2008, "More Beef" from Argentina. Musée de la Photographie de Charleroi, I Contemporâneo 2ª Edição São Paulo, Subasta de arte EMA 2008, Buenos Aires Photo 2007, 2008.

La colección de los museos MNBA y MAMBA de Bs. As., MACRO y Castagnino de Rosario, Caraffa de Córdoba, MOLAS de EEUU, Quai Branly de París y colecciones privadas de Argentina, Brasil, EEUU, España y Francia poseen obra de su autoría.

HUGO AVETA

curaduría Marcela López Sastre

¿Donde se aloja el recuerdo? ¿En la mente, en el corazón, en el cuerpo? ¿En el espacio?
La casa respira cuando la geometría se trasciende

Todo lo que expande luz depende de algo a lo cual quedar adherido para alumbrar de modo continuo y duradero. La imagen proyectada en el espacio propone la arquitectura como una excusa para esta concepción de la realidad revelada desde su lado invisible.

Pero, ¿donde se ubica este recuerdo de la luz indicándonos donde fijar la vista? ¿Donde habita el deleite de ese instante en el que la exactitud del haz sobre la superficie construye un ángulo perfecto, una perspectiva memorable?

Finalmente el recorrido pareciera ser un intento permanente por dar significado a esa adherencia, a ese encuentro entre lo invisible y el objeto que lo vuelve real. La imagen en papel, la fotografía que ha sintetizado la obra de Hugo Aveta encuentra ahora en el espacio una posibilidad de expansión: se adhiere a las paredes, vibra desde el plasma utilizando el tiempo como herramienta. Aveta aborda el tiempo y el espacio como coordenadas flexibles; la imagen subraya esta ductilidad

La re-construcción del recuerdo es una operación activa, una nueva forma de transitar el tiempo ubicándonos entre el ahora, el antes y el después; nociones relativas que parecieran ser distinguibles por un trayecto, pequeños gestos de consenso para habitar el lugar común, la memoria compartida. El video funciona como marco donde el tiempo se construye, no progresivamente sino en las múltiples direcciones del recuerdo.

Esta puesta en escena de los espacios creados por Aveta desde lo inasible, abandona el papel para afirmar la imagen como abstracción. Conceptos básicos de la imagen que evidencian su inmaterialidad, su real sustento en lo que se escabulle en el tiempo. La natural evolución de un pensamiento concentrado en las coordenadas elementales de la imagen; la lucidez de las sombras, la solidez del reflejo y la acumulación de estas adherencias como construcción del significado.

Marcela Lopez Sastre

"¿Qué significa decir que podemos ver que algo no está?" - fotografía - 2009

the architectural transformation and show us what is concealed: its symbolic construction, its memory.

Reminiscences are nothing, but the value that we endow to them. We can choose to abdicate the past for it is only an index, which is not indestructible. Memory is an ephemeral construction which can be modified by the value that we gave to this or that detail in a particular moment and, every revisitation modifies it because we have changed every time we come again to it.

Digital files have substantially transformed the registration range. They have opened a zone in permanent growth that puts us in risk since images accumulation modifies extensively the value that we have given to the photographic act. The use of photography like tool for the construction of an art-piece needs to overcome the operation, to go beyond, forcing perception to register the imaginary.

The section exposed on an exhibition slightly measures the production baggage, the work process that is spun in edition, in the manipulation of multiple explorations which construct a fiction, barely related to the real, factual thing. Accumulation does not agglomerate: it provokes density in emptiness, crowds it with time.

Two decades of intense production have led the artist to being increasingly attentive to what work demands to be honest. Aveta's versatility to move from photography to video, from installation to object allows us to approach his images as thought, as cognition instruments. Remembrances accumulation of vital experiences in a particular space does not need the subject as a factual reference; the subject disappears and so his or her memory is manifested.

Starting his course with photography, he arrives to video, installation and objects which evolve through it; his way of looking can still be photographic, but his artwork dialogues between static and dynamic elements, ephemeral and concrete things, reality and fiction, what is perceived and what is created. The archive that we do not see is a part of this construction which gives density and is not condense from architecture per se, but from everything what we live in. The production of a work of art is endowed.

Space breathes.

Marcela López Sastre
Curator

Where does memory live? In mind, in heart, in body?
In space?

The house breathes when geometry transcends.

Everything that expands light depends on something to which be attached to illuminate in a constant and lasting manner. The image projected in space proposes architecture as an excuse for a conception of reality that reveals from its invisible edge.

But, where is that perfect site of light pointing our eyesight? Where does inhabit this instant delight in which the bundle accuracy on the surface constructs a perfect angle, a memorable perspective?

The passage, finally, seems to be a permanent attempt to signify this adherence, this engagement between the invisible and the object, which makes it real. Paper copies -photography that has synthesized Hugo Aveta's work- find now in space an expansion possibility: it sticks to the walls, vibrates from gore using time as a tool. Aveta approaches time and space as flexible coordinates; images underline this ductility.

Recollection as (re)construction is an active operation, a new way of time travelling locating us between present, past and future; relative notions that seem to be able to be distinguished from distance, small consensus gestures that allow us to live in a commonplace, the shared memory. Video works as a frame where time is organized, not progressively, but in multiple remembrance directions.

The space stages created from the impalpable by Aveta, abandoned paper materiality to state image as an abstraction. Basic visual concepts that evidence its immateriality, its real sustenance in what slips away in time. A thought natural evolution concentrated in the elementary image coordinates; shades brilliancy, reflection solidity and these bonds accumulation as meaning construction.

Marcela Lopez Sastre
Translation: Ilze Petroni

Coordinates of origin interludes, through walls or just suspending a moment, these images have conquered, have embraced something by living... the room. It is no coincidence that this happens with Hugo Aveta's artworks. It is not unknown his eagerness to snatch, his playful way to build a world that inhabit them, his particular way of guiding us to his universe.

Thus, photographs, models, videos, drawings, portraits evolve into spacement, they are between us and one wonders whether they have come down here to us or if with an alchemy touch Aveta has transported us to them. The truth is that his works are also the very process of their creation, the jumps in time and space, the awakening to memory and not the reminiscence, the milestone where these dialogue is formed by an indeterminate and complex layers, fissures, juxtapositions, a present, which flows among them, adhering and fissuring glazes.

This is how they occur, how they are, unfolding in space, in language, living in an implicit agreement, desire, architecture, ritual, death... Endurances, which -with more memory and future than we- will surely survive.

Adriana Carrizo

Archives

Photography is a continuous record, selective files of our memory. And its organization criteria is fundamental for an earmark construction, which -with the passing of time- is nothing else, but the invention of our own personal statement related to our experiences, our contexts, our work supported in time.

Aveta's file initially was occupying a bodily space where plates, negatives and slides were organized, as well as paper imprints -processed in lab manually- that gave to his first series a personal signature that already at the end of the nineties was putting his work in the diffuse limit between the photographic and the plastic things.

His file continued to be constructed and has been growing along his years of production; since the artist has absolutely devoted to it, outlasting in Córdoba's artistic scene for -at least- 20 years.

His relation with photography evolved and tangled towards a look which overthrown the bare photographic language. The use of digital files, sound and video, as well as the construction of models -from the record of spaces- suggest photography as an intermediate step between reproduction and the construction of an artwork.

Photography as the model's support, wall, access, window, surface. Photography as a video sequence that -almost imperceptible- concatenates time course frozen in every capture as a unique action. The video becomes necessary on having approached to develop

"Ante el tiempo" Video 4'- fotografía - 2008

"Saque" - fotografía - 2009

Su relación con la fotografía se fue complejizando y modificando hacia una mirada que supera el lenguaje netamente fotográfico. Los archivos digitales, el sonido y el video, así como la construcción de maquetas a partir del registro de espacios proponen a la fotografía como un paso intermedio entre el registro y la construcción de una obra.

La fotografía como soporte, muro, acceso, ventana, superficie de la maqueta. La fotografía como secuencia en el video que casi imperceptible concatena el transcurso del tiempo congelado en cada toma como única acción. El video se hace necesario al abordar el devenir que transforma la arquitectura y nos evidencia su lado inasible: su construcción simbólica, su memoria.

Los recuerdos no son más que el valor que le demos, podemos optar por renunciar al pasado ya que solo las huellas pueden dar cuenta de él y estas no son indestructibles. La memoria es una construcción efímera que puede ser modificada por el valor que demos a uno u otro detalle en cada momento, cada retorno la modifica porque nosotros mismos hemos cambiado cada vez que volvemos a ella.

Los archivos digitales han transformado sustancialmente la capacidad de registro, han abierto una zona en permanente crecimiento que nos pone en riesgo ya que la acumulación de imágenes modificó sustancialmente el valor que damos al acto fotográfico. El uso de la fotografía como herramienta para la construcción de la obra requiere superar el acto, ir más allá, forzando a la percepción a registrar lo imaginario.

El recorte expuesto en una muestra apenas dimensiona el bagaje de producción, el proceso de esta obra que se hila en la edición, en la manipulación de múltiples exploraciones que construyen una ficción, apenas referente de lo real. La acumulación aquí no se amontona: genera densidad en el vacío, lo llena de tiempo.

Dos décadas de intensa producción lo han llevado a estar cada vez más atento a lo que la obra exige para ser honesta. La versatilidad de Aveta para moverse desde la fotografía al video, desde la instalación al objeto nos permite abordar la imagen como pensamiento, como instrumento de reflexión. La acumulación de recuerdo, de experiencias vitales en un espacio no necesitan del sujeto como referente del hecho; este desaparece y su memoria se evidencia.

El inicio del recorrido en la fotografía abre paso al video, la instalación, los objetos que devienen de ella; la mirada puede aun ser fotográfica pero la obra dialoga entre lo estático y lo dinámico, lo efímero y lo concreto, lo real y lo ficticio, lo percibido y lo creado. Los archivos que no vemos son parte de esta construcción, le dan peso, la consolidan no desde la arquitectura en sí misma sino desde todo lo que habitamos en ella. La producción de una obra se cimienta.

El espacio respira.
Marcela López Sastre

"Lugar" - fotografía - 2008

"Volver" - video 3"58 - 2009

Los archivos

La fotografía es un continuo registro, un archivo selectivo de nuestra memoria. El criterio de organización de este archivo es fundamental para la construcción de una mirada, que con el tiempo no es más que la invención de nuestro propio relato respecto a las experiencias, al contexto, a la obra sostenida en el tiempo.

El archivo de Aveta inicialmente ocupaba un espacio real donde se organizaban placas, negativos y diapositivas, así como copias en papel con procesos manuales de laboratorio que dieron a sus primeras series una impronta personal que ya a fines de los noventa ponía a su obra en ese límite difuso entre lo fotográfico y lo plástico. Su archivo se construye, crece con los años de producción; ya que este artista se ha abocado absolutamente a ella, permaneciendo vigente en la escena cordobesa desde hace al menos 20 años.

Habitando la sala.

Como escapadas de sus coordenadas de origen, atravesando muros o tan sólo dilatando un instante, las imágenes han conquistado, se han apropiado, habitando..., la sala. No es casual que esto suceda con las obras de Hugo Aveta, no es desconocida su avidez por atrapar, su lúdica forma de construir el mundo que las habita, su particular manera de llevarnos a su universo.

Así, fotografías, maquetas, videos, dibujos, retratos devienen *espaciamento*, están entre nosotros y cabe preguntarse si son ellas las que han llegado hasta aquí o si con un toque de su alquimia Hugo Aveta nos ha transportado hacia ellas. Lo cierto es que sus obras son también el proceso mismo de su creación, los saltos en el tiempo y en el espacio, el despertar para la memoria y no el recuerdo, el acontecer desde donde se compone ese diálogo complejo e indeterminado de capas, fisuras, yuxtaposiciones; un más que presente que circula entre ellas adhiriendo y desgarrando veladuras.

Así suceden, son, dilatándose en el espacio, en los lenguajes, conviviendo en un tácito acuerdo, el deseo, la arquitectura, el rito, la muerte... Supervivencias que, con más memoria y futuro que nosotros, seguramente nos sobrevivirán.

Adriana Carrizo

"Calle 30 N1134" - video 5"25

Del 10 de diciembre de 2009
al 18 de febrero de 2010

Autoridades

Gobernador

Juan Schiaretti

Vice Gobernador

Héctor Oscar Campana

Secretario de Cultura

José García Vieyra

Sub Secretaria de Cultura

Cheté Cavagliatto

Director del Museo Caraffa

Alejandro Dávila

Av. Poeta Lugones 411 | X5000HZE Córdoba, Argentina
Tel. (54-351) 433-3412 | www.museocaraffa.org.ar

Impresión

Heraldo Medicina

Diseño gráfico

M. del Pilar Errecart

Traducción

Ilze Petroni

Agradecimientos

Adriana Carrizo

José Lorenzo

Alejandro Londero

Atilio Bugliotti

Isabelle Reiss

CHANDON

