

LA SUPERFICIE DE UNA IMAGEN

THE SURFACE OF AN IMAGE

La superficie de una imagen es el título del proyecto que da nombre a esta exposición del trabajo de Aimée Zito Lema (Ámsterdam, 1982) que parte de fotografías históricas de manifestaciones ocurridas durante la guerra civil española. A partir de estos materiales Zito Lema desarrolla una serie de piezas en las que reflexiona en torno al papel de lo colectivo, al valor de los movimientos sociales en nuestra sociedad y sobre la vigencia de aquellas manifestaciones en el día de hoy. Al mismo tiempo, estas imágenes devienen, junto con el cuerpo de las personas involucradas en el proceso, herramientas para pensar los modos en los que el archivo puede tomar vida, y la memoria convertirse en detonador de procesos colectivos y de transformación en el presente.

The surface of an image is the title of the project that lends its name to this exhibition of the work of Aimée Zito Lema (Amsterdam, 1982 -), which is based on historical photographs of demonstrations that took place during the Spanish Civil War. Using these materials, Zito Lema develops a series of works in which she reflects on the role of the collective, the value of social movements in our society, and the validity of those manifestations today. At the same time and together with the bodies of the people involved in the process, these images become tools for thinking about how the archive can come to life, and how memory can become a trigger for collective processes and transformation in the present.

LA SUPERFICIE DE UNA IMAGEN THE SURFACE OF AN IMAGE

En este proyecto las imágenes históricas van ganando capas, generando una superficie más densa de significados, dejando de ser aquello que fueron: testigos de un momento histórico, para convertirse en dispositivos más complejos que nos van dando pistas de todos aquellos procesos, muchos de ellos invisibles, que van conformando las diferentes piezas en exposición: instalaciones fotográficas, serigrafías y vídeo. Además de esta serie de trabajos, la exposición también incluye obras anteriores en los que Zito Lema indaga sobre el archivo y la memoria, ambos activados a través del cuerpo y los gestos, generando una constelación de proyectos que nos ayudan a repensar el papel de la historia y cómo esta puede, a su vez, ser una herramienta para pensar el presente.

****

El papel que juega el archivo en este proyecto es doble: por un lado, sirve como detonador de los procesos de trabajo que alimentan el contenido de la muestra. Y, por otro, se convierte en dispositivo expositivo, ya que la forma en la que son presentadas las obras hace referencia, de modo constante, al carácter performativo del mismo.

Al hablar del archivo como el punto de partida de los procesos de trabajo que alimentan la práctica de Aimée Zito Lema, nos estamos refiriendo tanto al deseo por salvar la memoria (los elementos guardados a modo de recuerdos), como a la voluntad de construir historia (haciendo referencia a los materiales conservados como información). Una duplicidad que se entreteje en todos los archivos y que nos remite al componente humano que los constituye, más allá del carácter científico que los legitima. Y es que, los archivos se construyen también a partir de ausencias y esos vacíos pertenecen, muchas veces, al lado más personal de la historia: a aquellos relatos que se transmiten de generación en generación y que, de alguna manera, nos tocan. Una forma de activar el archivo en el que la memoria

In this project, historical images acquire layers, generating a denser surface of meanings, ceasing to be what they once were - witnesses of a moment in history - to become more complex devices that give us clues to all the processes, many of them invisible, that make up the different works on display: photographic installations, serigraphy, video... In addition to this series of works, the exhibition also includes previous projects in which Zito Lema delved into archival material and memory, both activated through the body and gestures, generating a constellation of projects that help us to rethink the role of history and how this can, in turn, be a tool with which to think the present.

****

The role played by the archive in this project is twofold: on the one hand, it serves as a trigger of the work processes that supply the content of the exhibition. And, on the other hand, it becomes an exhibition device, since the way in which the works are presented makes constant reference to its performative nature.

When we talk about the archive as the starting point of the work processes that feed Aimée Zito Lema's practice, we are referring both to the desire to safeguard memory (items kept by way of memories) and to the will to construct history (referring to materials preserved as information). A duplicity that is interwoven in all the archives and that refers us to the human component that constitutes them, above and beyond the scientific character that gives them legitimacy. And the fact is that archives are also built on the basis of absences, and these voids often belong to the most personal side of history: to those stories that are handed down from generation to generation and that in some way touch us. A way of activating an archive in which memory is the protagonist

The surface of an image is the title of the project that lends its name to this exhibition of the work of Aimée Zito Lema (Amsterdam, 1982 -), which is based on historical photographs of demonstrations that took place during the Spanish Civil War. Using these materials, Zito Lema develops a series of works in which she reflects on the role of the collective, the value of social movements in our society, and the validity of those manifestations today. At the same time and together with the bodies of the people involved in the process, these images become tools for thinking about how the archive can come to life, and how memory can become a trigger for collective processes and transformation in the present.

La superficie de una imagen es el título del proyecto que da nombre a esta exposición del trabajo de Aimée Zito Lema (Amsterdam, 1982) que parte de fotografías históricas de manifestaciones ocurridas durante la guerra civil española. A partir de estos materiales Zito Lema desarrolla una serie de piezas en las que reflexiona en torno al papel de lo colectivo, al valor de los movimientos sociales en nuestra sociedad y sobre la vigencia de aquellas manifestaciones en el día de hoy. IA mismo tiempo, estas imágenes devienen, junto con el cuerpo de las personas involucradas en el proceso, herramientas para pensar los modos en los que el archivo puede tomar vida, y la memoria convertirse en detonador de procesos colectivos y de transformación en el presente.

---

es protagonista y que busca provocar que las imágenes no sean estáticas, asumiendo que están en continua transformación tanto desde la lectura que hacemos de ellas, como de sus características más físicas. Unas imágenes que no representan o ilustran, sino que intervienen de forma activa en la reconfiguración de lo sensible.

Aimée Zito Lema, nacida en Ámsterdam y criada en Buenos Aires, ha trabajado con fotografías históricas en muchos de los proyectos que conforman su carrera. No son archivos elegidos al azar sino que hacen referencia a momentos históricos que le afectan personalmente. Aquí subyace el deseo de entender, de archivar de otra manera, de producir una serie de materiales que le ayuden a integrar otros puntos de vista: aquellas historias no contadas que se añaden desde el presente, adoptando una temporalidad más difusa. La transformación de estos materiales en el trabajo de Zito Lema no se produce desde la subjetividad artística, sino que nace de la apertura de un proceso colectivo, performativo, en el que invita a diferentes personas o colectivos a involucrarse de manera física y personal con estos materiales, a formar parte activa del proceso de transformación y, por qué no, de apertura de los materiales históricos. Así, el trabajar con otros hace que el proceso se enriquezca con las relaciones que se generan y las historias que estas personas aportan; también, que la propia Zito Lema no pueda prever el resultado o formalización final de las piezas que forman parte del proyecto, y que este dependa de un diálogo entre los materiales históricos que marcan nuestra forma de relacionarnos con ellos, las personas que participan y la propia artista que escucha, observa y recoge el proceso, contándolo a través de las obras.

En el caso de *La superficie de una imagen* (2019), el proyecto que da título a la exposición y que ha sido producido para la misma, las imágenes de las que parte son fotografías de manifestaciones en las calles

and which seeks to provoke images that are not static, assuming that they are in continuous transformation both from our reading of them and from their physical characteristics. Images that do not represent or illustrate, but rather actively intervene in the reconfiguration of the sensitive.

Born in Amsterdam and raised in Buenos Aires, Aimée Zito Lema has worked with historical photographs in many of the projects that make up her career. These are not randomly chosen archives, rather they refer to historical moments that affect her personally. Underlying this is the desire to understand, to archive in another way, to produce a series of materials that will help her integrate other points of view: those untold stories that are added from the present, adopting a more diffuse temporality. The transformation of these materials in Zito Lema's work is not the result of artistic subjectivity, but rather of the opening of a collective, performative process in which different people or groups are invited to become physically and personally involved with these materials, to form an active part of the process of transformation and, why not, of the opening up of historical materials. Thus, working with others enriches the process with the relationships that are generated and the stories that these people contribute; also, Zito Lema herself cannot foresee the final result or formalisation of the works that form part of the project, this depends on a dialogue between the historical materials that influence how we relate to them, the people who participate in the project, and the artist herself who listens, observes and gathers the entire process together, telling it through the works.

In the case of *The Surface of an Image* (2019), the project that lends its name to the exhibition and which has been produced for it, the images on which it is based are photographs of demonstrations

de Madrid a finales de los años 30. En ellas aparecen mujeres, hombres y niños. Según la artista "el clima de las fotos es de resistencia y transmiten mucha vida". A partir de estos materiales Zito Lema planteó un taller con estudiantes del Máster universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y el Museo Reina Sofía, en el que se invitó a los alumnos a reflexionar en torno a cómo la historia de la guerra civil afecta a su vida presente, y a intervenir en las imágenes imprimiendo partes de su cuerpo sobre ellas. Cuerpos del presente en imágenes del pasado, en un baile de tiempos en los que Zito Lema busca "no hablar sobre la historia, sino pensar cómo desde el presente podemos relacionarnos con este pasado". De este proceso se desgranar múltiples capas, fragmentos de imágenes que representan a las diferentes personas, materiales y momentos que han conformado el proceso de trabajo y que se despliegan a lo largo de la exposición a modo de diálogo con el resto de partes.

De entre los hechos históricos a los que ha hecho referencia en su trabajo, cabe destacar la dictadura militar argentina, un momento que le afecta de modo muy personal ya que marcó la vida de su familia. En *The Subversive Body (El cuerpo subversivo)* (2016-2019), presente en la exposición, utiliza imágenes de los movimientos revolucionarios y de guerrilla durante la dictadura Argentina (1976-1984), re-fotografiando esas instantáneas centrándose, sobre todo, en los gestos corporales; abstractas y de primeros planos, esas imágenes se convierten en trazos condensados de resistencia física contra el horror político. Y toman forma a través del modelado de las impresiones fotográficas con los cuerpos de personas que lo "ceden" para dar cuerpo, a su vez, a la imagen de otros y, de este modo, construir una escultura/cuerpo que trasciende la historia para habitar el presente. Una ceremonia, un ritual que invita a ponerse en el lugar

in the streets of Madrid at the end of the 1930s. Women, men and children appear in these photos. According to the artist "the climate of the photos is one of resistance and they transmit a lot of life". Based on these materials, Zito Lema proposed a workshop with students of the Master's Degree in History of Contemporary Art and Visual Culture, organised by the Autonomous University of Madrid, the Complutense University of Madrid and the Reina Sofía Museum, in which students were invited to reflect on how the history of the civil war affects their own lives today, and to intervene in the images by printing parts of their bodies on them. Bodies of today in images of the past, in a dance of times in which Zito Lema seeks "not to talk about history, but to think about how we can relate to this past from the present". From this process, multiple layers emerge, fragments of images that represent the different people, materials and moments that have shaped the work process and that are unfurled throughout the exhibition in dialogue with the rest of the parts.

Among the historical events to which she has referred in her work, it is worth highlighting the Argentine military dictatorship, a moment that affects her in a very personal way since it marked the life of her family. In *The Subversive Body* (2016-2019), which forms part of the exhibition, she uses images of revolutionary and guerrilla movements during the Argentine dictatorship (1976-1984), re-photographing those snapshots focusing above all on bodily gestures; abstract and close-up shots, those images become condensed traces of physical resistance against political horror. To take shape through the modeling of photographic impressions with the bodies of people who "lend" theirs in order to give body to the images of others, thus building a sculpture/body that transcends history to inhabit the present. A ceremony, a ritual that invites you to put yourself in the place of someone else and to evoke

---

del otro y evocar las experiencias pasadas. Un proceso que es invisible, íntimo, de respeto y que añade una capa emocional a la escultura.

La memoria no es estática, se transmite y va transformándose con el tiempo y al integrar otras vivencias, nuestra percepción de lo anterior se altera. También el encuentro con otras personas genera nuevas formas de leer y entender la historia. Este es el tema central de la investigación de *Paper Memory* (2016) en el que Zito Lema pone en relación los materiales, en este caso el papel, con la memoria, y nos recuerda que si el papel ha sido alguna vez doblado, rasgado o enrollado las fibras recuerdan su antiguo estado, algo que también ocurre con las personas. Una forma poética de abordar los traumas en la Historia.

La Historia nos condiciona y nosotros la condicionamos a ella; el ejercicio de la memoria es una de las grandes reivindicaciones de nuestro tiempo; también el del olvido. El trabajo de Aimée Zito Lema se alimenta de esa memoria que se transmite, que se cuenta y en ese relato, en ese ser compartida, es cuando adquiere nuevos significados, cuando nos da una lectura más amplia del pasado. La memoria, en muchos casos, como el de la guerra civil española, vive de las historias contadas dentro de las familias, de la transmisión entre generaciones: aprendemos gestos, y escuchamos historias que luego reproducimos de manera más o menos fiel, integrando nuestras propias percepciones y vivencias. En esa transmisión, los cuerpos son sujetos presentes y "conductores", como en la obra *A Score for Mother and Child (Secuencia para madre e hija)* (2017), en la que una bailarina enseña a su hija una coreografía. Este ejercicio nos sirve para explorar cuestiones relacionadas con el cuerpo y la memoria a través de su lado más físico; además, le sirve a la artista para explorar los límites en la documentación de un evento y cómo éste puede ser manipulado o interpretado, analizando los modos de representación.

past experiences. A process that is invisible, intimate, and respectful, and which adds an emotional layer to the sculpture.

Memory is not static, it is transmitted and transformed over time and by integrating other experiences, our perception of what went before is altered. Meeting other people also generates new ways of reading and understanding history. This is the central theme of the *Paper Memory* research (2016) in which Zito Lema relates materials, in this case paper, to memory, reminding us that if paper is ever folded, torn or rolled up, the fibres remember their old state, something that also happens with people. A poetic way of dealing with the traumas of History.

History conditions us and we condition it; the exercise of memory is one of the great demands of our time; also that of oblivion. The work of Aimée Zito Lema feeds on that memory that is transmitted, that is told, and it is in that story, in that shared being, that it acquires new meanings, and gives us a broader reading of the past. Memory, in many cases, such as that of the Spanish Civil War, lives on from the stories told within families, from their transfer between the generations: we learn gestures, and we listen to stories that we then reproduce more or less faithfully, integrating our own perceptions and experiences. In that transfer, bodies are subjects that are present and they are "conductors", as in the play *A Score for Mother and Child* (2017), in which a dancer teaches her daughter a choreography. This exercise helps us to explore issues related to the body and memory through its more physical side; in addition, it helps the artist to explore the limits in the documentation of an event and how it can be manipulated or interpreted, analysing the modes of representation.

Y, otra vez, volvemos al archivo y a los procesos de trabajo que prestan atención tanto al poder generador de las imágenes que, a su vez generan una determinada red de relaciones, como lo que ellas pueden producir al ser puestas en común, comparadas, marcando una serie de nuevas narrativas, más humanas, más personales en las que el pasado se convierte en herramienta para entender mejor el presente, e imaginar una transformación hacia el futuro. Y en ese escuchar, dar voz y cuerpo, en definitiva, dar vida y función en el presente a los materiales históricos es donde radica la belleza y la importancia del trabajo de Aimée Zito Lema.

And, once again, we return to the archive and to the work processes that pay attention both to the generating power of the images that, in turn, generate a specific network of relationships, and to what they can produce by being pooled, shared, marked by a series of new, more human, more personal narratives in which the past becomes a tool that helps us to better understand the present and to imagine a transformation towards the future. And it is in that listening, giving voice and body, in short, life and function in the present to historical materials, that the beauty and importance of Aimée Zito Lema's work lies.

Aimée Zito Lema (Amsterdam, 1982) creció en Buenos Aires y vive actualmente en Ámsterdam. Estudió en la Universidad de las Artes de Buenos Aires y la Gerrit Rietveld Academy de Ámsterdam y realizó un Máster en Investigación Artística en la Royal Academy de La Haya (2009-2011). Ha sido artista residente en Rijksakademie (2015-2016). Algunas de sus exposiciones individuales incluyen, entre otros: *13 Shots*, Museo Calouste Gulbenkian, Lisboa (2018); *Imprinted Mater*, Looeirsgracht 60, Amsterdam (2017); y *A Series of Gestures*, Kunsthall Trondheim (2017). Ha participado en exposiciones colectivas como *Unlimited*, De Apple, Amsterdam (2018); *Idiorritmias y Muestreo #1*, MACBA, Barcelona (2017); 11th Gwangju Biennial (2016), *Dorothea von Stetten Art Award*, Kunstmuseum Bonn (2016); *Horse Pistes*, *L'art de la Revolte*, Centre Pompidou Paris y Centre Pompidou Málaga (2016) y *New Habits*, Casco, Utrecht (2014).

Aimée Zito Lema (Amsterdam, 1982) grew up in Buenos Aires and currently lives in Amsterdam. She studied at the Buenos Aires University of the Arts and at the Gerrit Rietveld Academy in Amsterdam, and she took a master's degree in Artistic Research at the Royal Academy in The Hague (2009-2011). She has been a resident artist in the Rijksakademie (2015-2016). Some of her individual exhibitions include, among others: *13 Shots*, Calouste Gulbenkian Museum, Lisbon (2018); *Imprinted Mater*, Looeirsgracht 60, Amsterdam (2017); and *A Series of Gestures*, Kunsthall Trondheim (2017). She has participated in group exhibitions such as *Unlimited*, De Apple, Amsterdam (2018); *Idiorritmias y Muestreo #1*, MACBA, Barcelona (2017); 11th Gwangju Biennial (2016), *Dorothea von Stetten Art Award*, Kunstmuseum Bonn (2016); *Horse Pistes*, *L'art de la Revolte*, Pompidou Centre Paris and Pompidou Centre Málaga (2016) and *New Habits*, Casco, Utrecht (2014).

ACTIVIDAD

14.09.19 – 12h.
Planta 4

Encuentro con Soledad Gutiérrez,
Pablo Martínez y Aimée Zito Lema.
Recorrido - conversación a partir
de las obras incluidas en la exposición en
el que la imagen, el archivo y el cuerpo
serán temas centrales.

ACTIVITY

14.09.19 – 12h.
Floor 4

Open Talk with Soledad Gutiérrez,
Pablo Martínez y Aimée Zito Lema.
A journey-conversation through
the Works in the exhibition where the
image, archival material and the body
will be the main subject.

ORGANIZA Y PRODUCE
COORDINATION & PRODUCTION
CentroCentro

COMISARIA
CURATOR
Soledad Gutiérrez

CON EL APOYO DE
SUPPORTED BY

DISEÑO GRÁFICO
GRAPHIC DESIGN
Natalie Pickert (n-comma)

MONTAJE
SETTING UP
Artec

MONTAJE AUDIOVISUAL
AUDIOVISUAL DISPLAY
Salas AV

ILUMINACIÓN
LIGHTING
Intervento

PRODUCCIÓN GRÁFICA
GRAPHIC PRODUCTION
Sundisa

PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA
PHOTOGRAPHIC PRODUCTION
Boomerang

TRANSPORTE
TRANSPORT
Crisóstomo

SEGURO
INSURANCE
Hiscox

CENTROCENTRO
Plaza de Cibeles,1
28014 Madrid
T +34 914 800 008
Martes – Domingo,
10 – 20h.
Tuesday – Sunday,
10am – 20pm
info@centrocentro.org
centrocentro.org

 | **CENTROCENTRO**

