

AIMÉE ZITO LEMA

Algunas Formas de Amistad

Comisariado de Violeta Janeiro

3/11/2016 - 20/12/2016

Las fuerzas de producción desencadenan acontecimientos históricos frente a los cuales el ser humano se ve abocado a reaccionar. Los medios de comunicación fomentan la confusión a la hora de esclarecer un suceso, y los libros de historia nos ofrecen una interpretación de los hechos que cabe cuestionarse a través de un ejercicio de abstracción. Ampliar un acontecimiento inútil, aislar un movimiento repentino, seleccionar un gesto afectivo y engrandecerlo hasta que nos perdamos en el sonido que lo enuncia, el grano que lo fotografía o el verbo que lo nombra, nos brinda la oportunidad de reinterpretar los acontecimientos que nos son dados, de entender la historia tomando nuevos puntos de referencia.

La línea de trabajo de Aimée Zito Lema se origina en este enunciado. A partir de la selección y apropiación, Zito Lema fotografía el gesto, visto en detalle, de imágenes de archivo tomadas de manifestaciones de la clase trabajadora o de movimientos de contracultura en Holanda y Argentina - la artista nació en Amsterdam y creció en Buenos Aires -. Este motivo ampliado hasta casi la abstracción, nos lleva a pensar en el engranaje que articula la cooperación y desarrollo de una comunidad, de un movimiento, o de la estructura afectiva que vincula a un grupo o familia. En su trabajo se nos revela cómo a partir de un detalle ínfimo se desarrolla un espíritu comunitario y lo que esto conlleva. Su práctica artística estructura la narrativa a partir del proceso, desencadenando una dinámica que en su conjunto da sentido a la obra. De la idea surge la manifestación, acto o performance, que se desarrolla con un grupo de personas del lugar. De ese trabajo se formaliza el objeto que como una metáfora nos devuelve a la manifestación de dónde viene, para luego reciclarse y dar lugar a nuevas posibilidades.

Algunas Formas de Amistad muestra tres grupos de trabajo que se articulan en torno a actos y manifestaciones colaborativas que persiguen la influencia social. Cada una de sus acciones se circunscribe a algún acontecimiento de carácter político en el contexto donde se desarrolla. En todas las obras subyace la idea del movimiento capturado en imágenes que muestra una fuerza capaz de accionar estímulos de reacción y apoyo necesarios en la constitución de la comunidad. Estructuras que son a su vez soporte y contenido ponen en relación lo simbólico de la imagen con la física de su soporte en madera, construyendo así su significado, y revelando el cuerpo ausente a partir de su gravedad.

Las obras que se muestran en el primer espacio, parten de diferentes actos reivindicativos ocurridos en Argentina y Holanda a lo largo de su historia reciente. Son fotografías detalle a través de las cuales la artista lleva a cabo el análisis sutil y simbólico de actos de resistencia frente a aquellas estructuras que reprimen y congelan cualquier tipo de actividad.

La obra *De la serie de gestos - El cuerpo subversivo-* (2016) responde a imágenes de archivo de manifestaciones ocurridas en los años sesenta y setenta. Impresas a gran escala, reposan sobre dos tabloncillos de madera de pino, repercutiendo en la intensidad que puede alcanzar algo mínimo en contraste con la corporeidad de las maderas, que llevan la abstracción hasta los límites de lo conceptual.

Sin Título (Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por la Policía en la estación de trenes de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, 26 de Junio de 2002) (2016) recoge el detalle de los pies de Maximiliano Kosteki, militante argentino que muere junto a su compañero Darío Santillán durante la masacre de Avellaneda, que se desencadenó fruto de la crisis argentina de aquellos años y en la cual la policía cargó contra unos manifestantes que reclamaban ayudas para los estratos más desfavorecidos de la sociedad. La policía, inadvertida del símbolo que había creado con la muerte de dos inocentes, situó el cuerpo de Maximiliano en forma de cruz inversa, como si de un mártir se tratase.

*Rond de Jambe*¹ (2016), es una fotografía serigrafiada de los actos de protesta que se llevaron a cabo en Amsterdam entre 1979 y 1986 por fuerzas de contracultura que reaccionaron ante la construcción del edificio Stopera, que alberga hoy al ayuntamiento y sirve de escenario para el ballet y la ópera. Zito Lema relaciona un movimiento político de oposición con el movimiento del cuerpo a través de una performance desarrollada en colaboración con una bailarina y un público asistente, donde estos últimos asimilan armónicamente los movimientos de resistencia. Se produce la transmisión de una ideología y de un sentimiento político a través del cuerpo. Las fotografías que se exponen superponen imágenes de archivo de las protestas con imágenes de bailarinas coreografiando los mismos actos.

Fotografías de 10x15cm organizadas dentro de un mismo marco conforman la obra *De la serie de gestos -Categorías-* (2015). Son imágenes de afecto y resistencia que responden a cualquier revolución, a cualquier acto de oposición o apoyo, como algo indivisible e inconcebible por separado.

Algunas formas de amistad (2016) da título a la exposición. Comprende una instalación de cerámicas y una proyección. Las cerámicas responden a las articulaciones de amigos y familiares de la artista, son piezas que se presentan en desarrollo, como si estuviesen en proceso, sin terminar. De nuevo el gesto es lo que importa, y a esto se le suma otro gesto más, el simbólico, que se crea a partir de los trozos de arcilla que incorpora la hija de la artista a las cerámicas, convirtiéndola a ella en el hilo conductor entre ambas piezas. Su huella recorre estructuras que responden a un canon clásico en la proyección, o bien, recorren el cuerpo real de un familiar o amigo transferido a las cerámicas. Al ir reconociendo las dimensiones, texturas y temperatura de estas esculturas, toman forma las estructuras de aprendizaje que nos dan la medida de las cosas, a partir de las cuales se articula una mirada crítica.

La exposición juega con la distancia del observador, de manera que lo concreto se vuelve abstracto y viceversa. Solo así ganamos la suficiente perspectiva para el análisis y la reconstrucción de unos acontecimientos contados desde la afición que empodera.

Violeta Janeiro Alfageme

Aimée Zito Lema (1982) es una artista argentino-holandesa actualmente en residencia en la Rijksakademie en Amsterdam. Su trabajo parte de proyectos de cooperación que integran comunidades de diferentes ámbitos sociales. Estudió en la Universidad de las Artes en Buenos Aires, la Academia Gerrit Rietveld, Amsterdam, y siguió el programa de Investigación Artística Maestro de la Real Academia de La Haya (2009 - 2011). Su obra se ha mostrado en el 2016 en la XI Bienal de Gwangju, el Kunstmuseum Bonn, premio Dorothea von Stetten, y en la colectiva *L'art de la Revolte - Hors Pistes* - en el Centre Pompidou, París. En Casco, office for art, design and theory en Utrecht (2013-2014), ha desarrollado diferentes trabajos que comprenden dinámicas de grupo como *Furniture for Conversation*, *Warp and Weft* y *Body at Work - Rehearsing Cooperation* - .

Violeta Janeiro Alfageme (1982) comisaria e investigadora. Su trabajo se desarrolla en relación con prácticas de arte colaborativo, políticas del conocimiento y las alternativas en la producción, recepción y canalización del arte. Ha trabajado en la 52ª Bienal de Venecia, en el Museo Guggenheim de NY (Curatorial Fellow) y en el Consulado de España en Shanghai. Entre sus proyectos de comisariado se incluyen: *Continente y contenido: Centros Españoles de Arte Contemporáneo*. Universidad de Tongji e Instituto Cervantes de Shanghai (2009), *Influencias: un recorrido a través de las órbitas culturales europeas*. Pabellón de UE en EXPO Shanghai (2010). Actualmente desarrolla su tesis de doctorado en la USC sobre arte colaborativo en la España de los noventa y prepara la exposición *Movimiento Continuo* en Hangar, Centro de investigación artística, Lisboa.

¹ El *rond de jambe par terre* es un movimiento de ballet, en el que la pierna dibuja un círculo sin despegar el pie del suelo.