

White Shadows

Yujie Zhou

The exhibition **White Shadows** interweaves personal memory and political identity with collective ideologies. Featuring a series of handwoven Jacquard tapestries, photography, and video works, the artist Yujie Zhou explores the complex interplay between their autobiographical experiences and systems of discipline. Through these works, Zhou seeks to transform what once symbolized uniformity into something deeply personal and reflective.

White Shadows is centered around the notion of shadow. In Chinese, the etymology of the word photography has it translated as the action of capturing shadows, in contrast to that of drawing with light. It is in this regard that shadows hold great significance in the work of the artist, these are the lens through which they conceive an alternative way of seeing—one symbolizing both erasure and shelter. This duality heightens the tension of pairing an urge to resist with the subtle self-censorship that is present in/throughout their body of work.

Core to the exhibition is a series of handwoven Jacquard tapestries also titled *White Shadows*. These tapestries transform archival images from the artist's upbringing—scenes marked by propaganda events and disciplinary practices—into black-and-white pixelated structures. The pixels function both as intersections of warp and weft in weaving and as the basic units of photography. The white pixels in the woven structures are intended to bring the white weft threads to the front of the textiles. In this way, Zhou makes the silenced and normalized experience visible—creating “white shadows.”

Glitches occur as the pixels are translated from image files to weaving design files, forming the woven structure—faces blur, recognition fades, and identities are obscured. These deliberate disruptions act as a form of camouflage, protecting the artist and others who share this collective identity. These shadows and glitches also constitute the conceptual basis upon which the photography and video pieces featured in the exhibition are conceived. Here, performativity is used to navigate and challenge invisible power structures.

This exhibition is kindly supported by the Arts Promotion Centre Finland (Taika).

bio

Yujie Zhou(b. CN) is a Helsinki-based visual artist who navigates performativity and a decoded notion of language through photography, textiles, moving images, publishing, and installation. Based on the juxtaposition between their nationalist upbringing and their current life in Finland, their practice interrogates dominant historical narratives and power structures while reframing collective individuality.

Zhou completed a Master's Degree in Arts, majoring in Photography and minoring in Textiles—Materials and Structures, at Aalto University in 2023. Their work has been exhibited internationally at venues including the Finnish Museum of Photography (Finland), FORMAT Photography Festival (UK), alpha nova & galerie futura (Germany), and Plat(t)form 2023 at Fotomuseum Winterthur (Switzerland).

In 2024, Zhou was a fellow at the Kone Foundation's Saari Residence. They are currently participating in an 11-month artist residency at the Helsinki International Artist Programme

(HIAP). In 2025, Zhou will take part in the Pioneer Works residency in New York, supported by the Finnish Cultural Institute in New York (FCINY).

<https://yujiezhou.xyz/>

Finnish:

Näyttelyteksti

Näyttely White Shadows kietoo yhteen henkilökohtaisen muistin ja poliittisen identiteetin kollektiivisten ideologioiden kanssa. Esillä on sarja käsin kudottuja Jacquard-seinävaatteita, valokuvia ja videoteoksia, joissa taiteilija Yujie Zhou tutkii monimutkaista vuorovaikutusta omaelämäkerrallisten kokemustensa ja kurinpitomekanismien välillä. Näiden teosten kautta Zhou pyrkii muuttamaan sen, mikä aiemmin symboloi yhdenmukaisuutta, joksikin syvästi henkilökohtaiseksi ja pohdiskelevaksi.

White Shadows -näyttely keskittyy varjon käsitteeseen. Kiinaksi sanan valokuvaus etymologia viittaa varjojen vangitsemiseen, toisin kuin valolla piirtämiseen. Tässä mielessä varjot ovat taiteilijalle merkityksellisiä; ne ovat linssi, jonka kautta hän hahmottaa vaihtoehtoisen tavan nähdä – tavan, joka symboloi sekä poistamista että suojaa. Tämä kaksinaisuus korostaa jännitettä, joka yhdistää vastarinnan tarpeen ja hienovaraisen itsesensuurin, joka kulkee läpi koko hänen tuotantonsa.

Näyttelyn ytimessä on sarja käsin kudottuja Jacquard-seinävaatteita, jotka myös kantavat nimeä White Shadows. Nämä seinävaatteet muuttavat taiteilijan kasvuvuosilta peräisin olevia arkistokuvia – tilanteita, joita leimasivat propagandatapahtumat ja kurinpitokäytännöt – mustavalkoisiksi pikselirakenteiksi. Pikselit toimivat sekä kudonnan loimen ja kuteen leikkauspisteinä että valokuvauksen perusyksikköinä. Kudotuissa rakenteissa valkoiset pikselit tuovat valkoiset kudelangat etualalle. Tällä tavalla Zhou tekee hiljennetyn ja normalisoidun kokemuksen näkyväksi – luoden "valkoisia varjoja".

Häiriöitä syntyy, kun pikselit käännetään kuvatiedostoista kudonnan suunnittelutiedostoiksi, jotka muodostavat kudotun rakenteen: kasvot hämärtyvät, tunnistaminen katoaa, ja identiteetit jäävät epäselviksi. Nämä tahalliset häiriöt toimivat naamiointina, suojellen taiteilijaa ja muita, jotka jakavat tämän kollektiivisen identiteetin. Nämä varjot ja häiriöt muodostavat myös konseptuaalisen perustan, jonka pohjalta näyttelyn valokuva- ja videoteokset on luotu. Näissä teoksissa performatiivisuus toimii keinona navigoida ja haastaa näkymättömiä valtarakenteita.

Näyttelyä on ystävällisesti tukenut Taiteen edistämiskeskus (Taike).

BIO

Yujie Zhou on monialainen taiteilija, joka navigoi performatiivisuutta ja purettua kielen käsitettä valokuvauksen, tekstiilien, liikkuvan kuvan, julkaisutoiminnan ja installaation kautta. Perustuen vastakkainasetteluun nationalistisessä ympäristössä vietetyn lapsuuden ja nykyisen elämänsä Suomessa välillä, Zhoun työskentely tutkii hallitsevia historiallisia kertomuksia ja valtarakenteita samalla kun se kehystää kollektiivista yksilöllisyyttä uudelleen.

Zhou on asunut Helsingissä, Suomessa vuodesta 2021. Hän suoritti taiteen maisterin tutkinnon Aalto-yliopistossa vuonna 2023 pääaineenaan valokuvaus ja sivuaineenaan tekstiili – materiaali ja rakenne. Zhou on esittänyt töitään kansainvälisesti paikoissa kuten Suomen valokuvataiteen museo, Valokuvakeskus Peri, Valokuvagalleria Hippolyte (Suomi), BFoto-festivaali (Espanja), FORMAT-valokuvafestivaali (Iso-Britannia), alpha nova & galerie futura (Saksa) ja Plat(t)form 2023 Winterthurin valokuvamuseossa (Sveitsi).

Vuonna 2024 Zhou oli residenssitaiteilijana Saaren kartanossa (Koneen Säätiö) sekä 11 kuukauden taiteilijaresidenssissä Helsinki International Artist Program (HIAP) -ohjelmassa. Vuonna 2025 Yujie Zhou osallistuu Pioneer Works -residenssiin yhteistyössä New Yorkin Suomen kulttuuri-instituutin kanssa.

<https://yujiezhou.xyz/>