

Robin F. Williams

Watch Yourself

20 de septiembre - 4 de noviembre, 2023

Morán Morán se complace en presentar *Watch Yourself* de Robin F. Williams, la primera exposición individual de la artista con la galería y su primera vez en la Ciudad de México, donde se presentará una nueva serie de pinturas. Significativamente figurativa y técnicamente sobresaliente, la práctica de Williams involucra un imaginario femenino que “performa” sus atributos culturalmente más apreciados. Rompiendo con muchas categorías estilísticas, Williams es celebrada por sus contundentes representaciones de mujeres conscientes de sí mismas, totalmente en control de su sex appeal, juventud, estilo y sentido del humor. Su uso de diversas aplicaciones pictóricas para conseguir efectos gráficos e ilusionistas, y su manipulación de técnicas artesanales, sugieren un rechazo deliberado de las convenciones y un abandono del decorum, que opera entre la superficie material y el contenido visual.

Watch Yourself reúne un conjunto de siete pinturas que representan arquetipos femeninos de películas de terror: la virgen, la prom queen y la marginada, en escenas familiares como la “pijamada” o dentro del vestidor. A partir de fotogramas de películas de terror de serie C y thrillers psicológicos, Williams utiliza el medio pictórico para analizar el tema cultural de la “Final Girl”, acuñado por la teórica del cine Carol J. Clover¹. A través de estas representaciones, las obras identifican momentos de transformación dentro del vívido mundo interior de un personaje, y dan fe del compromiso de la artista por captar cambios paradigmáticos en la caracterización y percepción de la mujer, la cual históricamente ha sido mostrada como algo que conocer, en lugar de un agente que desarrolla activamente su propia inteligencia. Con cada personaje anclado en momentos críticos de búsqueda de la verdad (como el destello de la conciencia y la determinación de actuar), las obras de Williams recuerdan a las poderosas protagonistas de las pinturas narrativas de Artemisia Gentileschi.

Utilizando conjuntos tecnicolor de tonos ácidos y aplicaciones cromáticas detalladas – reminiscentes a las ondas arco iris que interfieren sobre la pantalla – Williams crea la ilusión de una figura atrapada en las frecuencias estáticas de los años 70 y 80, enredando dichas figuras en los propios medios cinematográficos y fotográficos utilizados para transmitirlos. Asimismo, la aparición de huellas digitales borrosas y óleosas en la superficie, remite a la artista construyendo la imagen, y a la par cuestiona nuestra relación con ellas.

En *Watch Yourself*, el cuadro que da título a la exposición, una figura andrógina de rasgos suaves y esculturales se reclina sobre una marea de verdes eléctricos, amarillos resplandecientes y azules cobalto. Las ondulaciones cromáticas presentes en la pintura

imitan el humo emitido por el cigarrillo sostenido despreocupadamente, aunque no demasiado, entre las yemas de los dedos. Esta intensa mezcla de realismo y surrealismo, utilizada aquí y en todas las representaciones que Williams hace de la "Final Girl", recuerda los enfoques cinematográficos de la visión y los conceptos de espectaduría, como la personificación simulada, la háptica, la sinestesia y la multisensorialidad. Como única figura en la exposición que se enfrenta directamente al espectador, plantea la pregunta: ¿Quién mira a quién? Como ha dicho Williams: "En el horror, el espectador está muy expuesto"²

– Lola Kramer

Robin F. Williams (n.1984) vive y trabaja en Brooklyn, Nueva York, y recibió un BFA de la Rhode Island School of Design en 2006. Williams ha expuesto en el Bard College at Simon's Rock, Great Barrington, MA, y su obra ha sido presentada en numerosas exposiciones colectivas nacionales e internacionales, entre ellas: *Present Generations*, Columbus Museum of Art, Columbus, OH; *Nicolas Party: Pastel*, Flag Art Foundation, Nueva York, NY; *In New York, Thinking of You (Part I)*, Flag Art Foundation, Nueva York, NY, y *Fire Figure Fantasy: Selections from ICA Miami's Collection*, ICA Miami, Miami, FL. Su obra se encuentra actualmente en las colecciones permanentes del Brooklyn Museum, Brooklyn, NY; Collection Majudia, Montreal, Canadá; Columbus Museum of Art, Institute of Contemporary Art, Miami, FL; X Museum, Beijing, China; CC Foundation, Shanghai, China, entre otros.

Notas:

1 – Carol J. Clover. "Men, Women, and Chainsaws: Gender in the Modern Horror Film." Princeton University Press, 1992. (Reconocida por sus matizadas lecturas del género de terror, Clover ha propuesto que más allá de la producción del voyeurismo de género se encuentra el tema crítico de los cuerpos femeninos en conflicto con -y superando- sus deseos no permitidos. Según Clover, el espectador se ve obligado a identificarse con el punto de vista de la "Final Girl.")

2 – Robin F. Williams, en un correo a la autora. (30 de agosto del 2023).