

JOEY FAUERSO PINTURAS DE RECÁMARA: CUANDO DORMIR SE VUELVE ARTE

La exposición de Joey Fauerso en Ruby City, titulada Pinturas de recámara, revela una compleja meditación sobre la ansiedad contemporánea, la práctica artística y los límites en expansión de la pintura. Mediante el uso de la condición universal del insomnio como base, Fauerso creó una obra en video de cuatro canales, Pinturas de recámara (2024), que sirve como el centro de la exposición y el origen de su título. El tema prueba ser particularmente relevante: la inspiración comenzó a crecer durante la pandemia ocasionada por la COVID-19, se desarrolló durante la incertidumbre electoral y ahora es presentada en medio de inestabilidades económicas y tensiones partidistas que se están intensificando. La obra habla de ansiedades universales y el desvelo que muchos de nosotros pasamos como resultado.

El video de Fauerso, recientemente adquirido por la Fundación Linda Pace, Ruby City, funciona como una culminación sin igual de muchas ideas y prácticas con las que la artista ha luchado a lo largo de su carrera. La obra que surgió de ello está infundida de humor, de la pintura como un acto radical, de preocupaciones conceptuales y de elementos performáticos. A través de este enfoque, Fauerso ha creado un trabajo que es profundamente personal y universalmente resonante, íntimo y revelador de su multifacética práctica artística.

El video y la exposición

El video Pinturas de recámara comienza con imágenes pintadas por Fauerso, seguidas por la artista acostada en la cama y mirando directamente a la cámara. La banda sonora, que nos recuerda a música coral religiosa y tiene letras que enfatizan la frustración, sugiere el acto de rezar para conciliar el sueño. El austero escenario en blanco y negro del dormitorio, que fue filmado en un espacio privado y tiene paredes similares a las que funcionan como telón de fondo para los monitores, crea una atmósfera parecida a videos de vigilancia. El metraje corta y pasa a múltiples escenas de recámara donde los lienzos de Fauerso funcionan como cobijas, almohadas y sábanas. Entre ellas hay imágenes originales de la artista y recreaciones de pinturas, esculturas, retratos y objetos de distintas épocas que son importantes o que tienen relevancia personal. La estructura del video tiene cuatro secciones:

Vista de la instalación, Joey Fauerso: *Pinturas de recámara*, Ruby City, 2025

Vista de la instalación, de izquierda a derecha:
Almohadas de recámara
(Funeral para el Maharishi Mahesh Yogi, Benarés, India), 2024
 Acrílico sobre lienzo con forma de almohada
 53.3 x 76.8 cm

El Crack-Up, 2024
 Acrílico sobre lienzo
 149.9 x 182.9 cm

dormir, dar vueltas en la cama, tomar pastillas y agua y soñar. Las personas que aparecen fingen dormir o encarnan la experiencia del insomnio con miradas perdidas, movimientos intranquilos e incluso el deseo desesperado de obtener alivio mientras se pasan tragos de remedios y agua.

A la instalación del video la complementa un banco diseñado por la artista que se asemeja a las camas que aparecen en el metraje; invita a los espectadores a relajarse y vivir la obra de la artista y la ropa de cama única, como una almohada que fue usada en el rodaje. Otra adquisición reciente de la Fundación Linda Pace, Ruby City, también está en exhibición: *Pinturas de recámara (cada almohada y cobija) (2024)*. Esta suite de impresiones, o “índice” como se refiere la artista a ellas en colectivo, identifica todas las imágenes que aparecen en el video. En la instalación, una almohada pintada está en el piso junto a la pieza final de la muestra, una pintura a gran escala titulada *El Crack-Up (2024)*, que se puede interpretar como una pieza escultórica anónima y como un autorretrato de la artista en un momento de ansiedad insomne.

Subvertir las tradiciones pictoricistas

A pesar de que Fauerso trabaja con muchos formatos, técnicas y medios diferentes, tuvo formación de pintora. Su proceso único supone pintar el lienzo entero y, como lo describe la artista, “después rasparlo utilizando diferentes espátulas de cocina, herramientas de arcilla y raseros de serigrafía. El proceso es muy escultórico e inmediato. Pienso que las pinturas son como tallados de dos dimensiones que son por naturaleza sustractivos”. Ella trabaja en el suelo de su estudio, donde captura las texturas de su superficie que aportan a la apariencia final de la pintura, escultórica y parecida a una piedra. *El Crack-Up* ejemplifica este proceso y representa en algunas ocasiones un autorretrato de la artista y en otras la cabeza esculpida de una mujer que descansa sobre su nuca; actúa como un ejemplo de la versatilidad de la pintura cuando está en manos de Fauerso.

Su video, representativo de las “imágenes en movimiento”, cristaliza el deseo de Fauerso de desafiar las convenciones de la pintura. A través de su uso innovador del video y el performance, la pintura no sólo se vuelve tridimensional, sino también animada. El video captura figuras dando vueltas en la cama, con lo que hacen que las pinturas se arruguen, se

doblen y se apilen una encima de otra. Estos movimientos crean formas nuevas y alegres y yuxtaposiciones sorprendentes: una pareja adormilada emerge de una gran cabeza pintada mientras una figura durmiente descansa junto a otra pintada cuya posición es similar. La ropa de cama se apiña y toma la forma de los cuerpos de las personas que están durmiendo, dándole tridimensionalidad a las imágenes. La austera paleta en blanco y negro, evidente en toda su obra, crea cambios constantes entre lo plano de lo pictórico y lo profundo de lo espacial, y es con eso que las figuras humanas en el video ocasionalmente desaparecen en el interior de los elementos del escenario.

El deseo de Fauerso de trastocar el canon de la historia del arte occidental es igual de significativo en *Pinturas de recámara*. Históricamente, este sólo incluía a artistas hombres blancos y suele representarse de forma lineal y cronológica, lo que implica una trayectoria que se desarrolla a través de movimientos artísticos sucesivos. Las pinturas del video incluyen lienzos que representan el imaginario original de la artista junto a las imágenes que le sirven de referencia. Estatuillas griegas cicládicas y pinturas de artistas conocidos como Édouard Manet y Auguste

Página opuesta:
Pinturas de recámara (detalle), 2024
 Video de cuatro canales, duración:
 23 minutos, 44 segundos; edición 1 de 5

Pinturas de recámara (cada almohada y cobija), 2024
 Impresión digital de archivo; edición 1 de 5
 76.2 x 57.2 cm, pliego

Vista de la instalación:
Pinturas de recámara, 2024
Video de cuatro canales, duración: 23 minutos, 44 segundos;
edición 1 de 5

Rodin se mezclan con fotografías del funeral del Maharishi Mahesh Yogi (retratado sobre la almohada que está en el suelo), cabezas de papel maché que fueron dejadas en las camas de presos que escaparon de Alcatraz, objetos encontrados en los bolsillos de Abraham Lincoln tras su asesinato, retratos de la reina María Antonieta, la artista Joan Brown y el psicólogo Carl Jung, así como imágenes abstractas que incluyen el campo magnético propuesto por René Descartes. Estas imágenes presentan una noción más amplia y personalizada de canon, uno que defiende objetos socialmente significativos y hombres y mujeres relevantes desde el punto de vista de la historia (del arte).

Con esta obra, Fauerso insinúa además un deseo de subvertir la tradición del desnudo femenino en el arte. Las figuras pasivas y sublimadas se transforman en cuerpos reales, vestidos, de todos los sexos y diferentes edades, que se mueven de maneras decididamente auténticas y no idealizadas. El canon alternativo que crea elimina la cronología y la jerarquía y establece una versión abierta y personalizada arraigada en sus intereses y principios feministas, desafiándonos a cuestionar las nociones prescritas de “historia”, “valor” y “representación”.

Performance

El elemento performático de la práctica de Fauerso se inspira en su juventud, cuando pintaba decorados de teatro y presenciaba elaboradas demostraciones festivas que formaban parte de la comunidad de Meditación Trascendental en la que creció. Desde la forma en que se pone en las manos de los actores hasta sus técnicas de edición y banda sonora, *Pinturas de recámara* es la epítome de su aprecio por la interpretación performática y su visión de esta como una caja de herramientas metafórica para crear obras. Su meticuloso proceso de edición y la creación de la banda sonora reflejan un humor slapstick y hacen referencia a películas en las que las secuencias de baile coreografiadas por Bob Fosse combinaban a la perfección con la música. La superposición de actores reales sobre fondos animados, que se realizó en películas como *Mary Poppins* de 1964, representa en muchos aspectos su manera de abordar lo audiovisual: “Mis videos suelen parecer un decorado. Se acercan más a la forma en la que se construye un cuadro, capa a capa, que a la creación de un espacio tridimensional”.

Vista de la instalación:
Pinturas de recámara, 2024
Video de cuatro canales, duración: 23 minutos, 44 segundos;
edición 1 de 5

Dimensiones colaborativas

Fauerso considera la colaboración estimulante y vital para su práctica. Aunque ella es la principal fuerza creativa de sus obras, Pinturas de recámara incorpora a 18 miembros de su familia (incluidos su hijo, su madre y su padre) y amigos. Sólo recibieron instrucciones básicas: vestirse de blanco y negro, fingir que dormían y luego que no, y replicar los movimientos del sueño (y el insomnio). Laeree Lara, artista e integrante habitual de los elencos en los videos de Fauerso, improvisó varias secuencias filmadas. El videógrafo Michael Saulmon sugirió ángulos de cámara en el momento para llevar adelante su visión. Por último, el hermano de la artista, Neil, aportó letras de canciones con música compuesta por su padre, Paul. A Fauerso le encantan estas experiencias cooperativas y no planeadas por el “riesgo” que suponen y los momentos inesperados que, al final, alimentan su visión creativa.

Conexiones literarias

Igualmente relevantes para la práctica de Fauerso son las aportaciones literarias de escritores y pensadores. La más obvia aquí es la referencia que hace al ensayo de 1936 “El Crack-Up”, de F. Scott Fitzgerald (1896-1940), sobre su colapso psicológico, que dio título al cuadro y a parte de la letra del video. Al establecer paralelismos entre la descripción de Fitzgerald de la fragmentación mental y la ansiedad insomne contemporánea, sitúa su obra dentro de conversaciones más amplias sobre artistas que procesan presiones personales y sociales.

Fauerso también se inspira en los escritos del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), quien defendía la conexión innata e inseparable entre cuerpo y mente. En su opinión, la conciencia no está arraigada únicamente en la mente, sino que es siempre una conciencia encarnada, porque los seres humanos entienden el mundo que los rodea a través del funcionamiento conjunto de ambos. Fauerso parece sugerir que si nuestros cuerpos nos permiten comprender, ¿por qué no celebrar y utilizar esa conexión para crear? Desarrolló un método de pintura que utiliza el cuerpo entero, con el que ejecuta pinturas en escalas envolventes y se enfoca en temas figurativos. Pinturas de recámara demuestra este énfasis corpóreo, ya que eligió expresar el

insomnio físicamente, a través de las acciones y movimientos de los cuerpos enteros de los durmientes.

La coleccionista

La fascinación que Fauerso ha sentido toda su vida por crear colecciones de objetos que ha reunido o fabricado es fundamental para entender Pinturas de recámara. La suite de grabados titulada Pinturas de recámara (cada almohada y cobija) documenta todas las obras de arte representadas en el video y en este proyecto específico. Ella describe su proceso como uno que “a menudo consiste en hacer una colección de objetos e imágenes que abordan un tema amplio, y luego crear significado a través de las composiciones y las relaciones que se construyen entre estos objetos”. En este caso, ha reunido pinturas de su propio imaginario y otras que ha recreado que se ordenan, se vuelven a ordenar y luego se alteran con las acciones de los participantes y la artista durante el rodaje y la posproducción.

La recámara como estudio

Pinturas de recámara presenta la recámara o el dormitorio como un espacio artístico alternativo, parte estudio, parte galería y parte santuario. La exposición de Ruby City crea un entorno integral para experimentar el enfoque único de Fauerso sobre la pintura y su síntesis de influencias performativas, literarias y colaborativas a través de una investigación lúdica pero significativa del insomnio. Con Pinturas de recámara, Fauerso consigue algo poco común: una obra que es a la vez profundamente personal y ampliamente resonante, con bases históricas y sin embargo completamente contemporánea, comprometida de una manera seria con las ideas y genuinamente cómica sobre las cosas absurdas de la existencia en nuestros días. Es un testimonio de su capacidad para encontrar un significado profundo en las experiencias cotidianas: transforma una noche de insomnio en una meditación sobre el arte, la ansiedad y la capacidad de encontrar consuelo en la expresión creativa.

– Elyse A. Gonzales
Director, Ruby City

Pinturas de recámara (cada almohada y cobija), 2024
Impresión digital de archivo; edición 1 de 5
76.2 x 57.2 cm, pliego

OBRAS EN LA EXPOSICIÓN

Pinturas de recámara, 2024

Video de cuatro canales,
duración: 23 minutos, 44
segundos, edición 1 de 5

Colección de la Fundación
Linda Pace, Ruby City, San
Antonio, Texas
2025.2.2

Créditos del video:
Dirección/Producción:
Joey Fauerso

Videógrafo:
Michael Saulmon

Edición del video:
Joey Fauerso

**Composición y diseño
de sonido:**
Joey Fauerso

**Música y producción de
la canción de cuna inicial:**
Paul Fauerso

**Letra de la canción
de cuna inicial:**
Neil Fauerso y fragmentos
de "El Crack-Up"
de F. Scott Fitzgerald

Asistente de producción:
Laeree Lara

Elenco:
Joey Fauerso, Laeree Lara,
Yvette Benavides, Reggie
De La Garza, Kerri Saulmon,
Kate Newby, Cameron Brown,
Melody Cuellar Boyd, Justin
Boyd, Paul Fauerso, Josephine
Fauerso, Paul Robinson, Diana
Kersey, Christina Palafox,
Kathleen Rubin, Justin
Davidson, Rose Reyes, Bryan
Rindfuss, Jennifer Young

Fotografía/pintura:

Scott Martin
*Pinturas de recámara (cada
almohada y cobija)*, 2024
Suite de seis impresiones
digitales de archivo
76.2 x 57.2 cm, cada pliego
Colección de la Fundación
Linda Pace, Ruby City, San
Antonio, Texas
2025.2.3a-f
Producidas con la Hare &
Hound Press, San Antonio

*Almohadas de recámara
(Funeral para el Maharishi
Mahesh Yogi, Benarés, India)*,
2024

Acrílico sobre lienzo con
forma de almohada
53.3 x 76.8 cm
Cortesía de la artista y
la David Shelton Gallery,
Houston

*Almohadas de recámara
(Casco con cuernos)*, 2024
Acrílico sobre lienzo con
forma de almohada
53.3 x 76.8 cm
Cortesía de la artista y
la David Shelton Gallery,
Houston

El Crack-Up, 2024
Acrílico sobre lienzo
149.9 x 182.9 cm
Cortesía de la artista y de
la David Shelton Gallery,
Houston

Fotografía de la instalación:
Jorge Villarreal