

HOMO
MENSURA
JAMES
MATHISON

USEMPRESASLÉMESTRASTUSOJOSVACIOS

**HOMO
MENSURA
JAMES
MATHISON**

MAY 17 - JUL 17 | 2013

AscasoGallery

¹ Abridged version of a homonymous text published in the book James Mathison. *Homo mensura*. Centro Cultural B.O.D., CorpBanca, August 2012.

² Deleuze, Gilles. *Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia*. Editorial Cactus. Buenos Aires, 2006, p. 19

James Mathison. *Homo mensura*¹

Félix Suazo

For several years now, James Mathison (Caracas, 1966) has been tirelessly evolving the human theme, that bodily shell which every so often cries out for spiritual reappraisal. His undertaking is tireless as if nothing had happened since Adam's downfall or as if art had not exhausted that quest for likeness that has driven it since the dawn of time. The question is still present in the bronzed flesh of his sculptures, in the dismembered bodies and the anatomical fragments that abound at their risk in his workshop. Heads, arms and hands prefigure the unfinished humanity of the subject, perched atop the abyss. There it sits, a blank page waiting for the artist to etch or emboss its surface with lines, text, hollows, grids, warps and wefts.

His delving deep into the idea of what is human suggests an analogy between the bodily structure of the subject and sundry instances of spiritual activity, moving in an expressive gamut that ranges from naturalism to hyper-reality. The subject itself hangs in abeyance, shaken by contradictory impulses, between narcissism and melancholy; an incomplete yet serene humanity facing the gaping precipice of an age-old interrogatory whose answer lies somewhere in the middle, equidistant from Dionysian impulse and Apollonian severity. His characters are distant and resemblant, the expression of a multiple ontology that manifests itself in diverse

facets and where the ego is the sum of all the identities that inhabit them.

The *Homo mensura* exhibition proposes an excursion through some of his most significant work, fashioned during the years 1992 to 2012. Protagoras it was who stated that "man is the measure of all things," and Mathison's sculptures would appear to again take up this formula almost verbatim, maintaining an ambiguous position somewhere between man as a unique creature and man in the collective sense. His characters have a certain physiognomic affinity, as if they were the same subject in different emotional situations (meditation, introspection, melancholy, etc.). However, many of his facial features (eyes, mouths, noses) offer a synthesis of diverse ethnic attributes, highlighting thickish lips and subtly stylised eye sockets in the series of faces and figures that allude to Asian culture.

His sculptures therefore explore that irreducible proximity of the subjective and the corporal. Arms, hands, faces, torsos and heads take on the consistency of a "plural" ego in which the carnal and the spiritual commingle. In some ways, these pieces could be deemed the interception of those "identifiable flows"² which according to Deleuze pass through the body, leaving behind a contradictory imprint of repression and desire.

More than represent the physiognomy of this or that individual, Mathison proposes

an allegorical look at man that is directly associated with the process of constructing and multiplying stereotypical identities, where the technical reproducibility - in this case casting - is not only a procedure, but also a metaphor of the duplicated being and of the dissolution of otherness.

In his own way, Mathison reveals the nakedness and helplessness of the subject and the volatility of the powers that pass through him. The man of "flesh and bone" gives way to the man that refrains from the singular and the finite, offering his figure as a mirrorlike support. Thus approached, his sculptures attempt to perpetuate the ephemeral in fixed volumes, in the sense given by Lessing when affirming, in reference to his celebrated distinction between poetry and painting, that "...the single moment receives through art an unchangeable duration ..." ³

It should be noted that as far as Mathison is concerned there is no scission whatsoever in his way of handling his work, except for variations in scale, distinctions of genres (heads, faces, hands, torsos, figures) and the matter the series focuses on (the winged pieces, the plane men, Asians, observers, immigrants, etc.). Whatever the case, the human body - either fragmented or whole - is the centrepiece of his proposal. However, if you look carefully you can distinguish between certain moments or stages that relate to notions of matter, spirit, time, language and consciousness. Each of these

concepts defines a specific environment for reflection and evocative effort, allowing for the combined exploration of the relationship that exists between the medium and the themes, with relative independence from the chronological aspects.

Metamorphosis / Man - Matter

The sculptural oeuvre of Mathison traces an arc that interconnects that shapeless matter where mass and figure are undifferentiated with the scrupulous configuration of individual characters, which suggests a quest that takes us through different moments of existence. His works from the beginning of the 1990s are wrapped in a material swirl, driven by an overwhelming energy that hints at neofigurative rhetoric. Gradually, however, the figure starts to shed the substance that contains it until achieving its full autonomy. There follow the Busts in Transformation (1992), the Winged Pieces (1992), the Plane Men (1994), the Figures of Christ in Ascension (1994), Whirlwinds (1995), Torsos (1995) and Heads (1996), among other proposals.

Ascension / Man - Spirit

The idea of the transformation of matter that characterized Mathison's first works acquires an allegorical connotation in the pieces that focus on the figure of Christ, understood as a symbol of earthly detachment and spiritual transcendence. Following this insignia, the artist takes as his starting point the sacrificial body of man anointed on his way to celestial resurrection. To do so he only has to present anatomical fragments of the Messiah - a foot,

an arm, His torso - now released from the perpendicular timbers that affixed His flesh to this physical world.

Decline / Man - Time

In this section Mathison presents us with the vestiges of a catastrophic era that is typified by its eroded material. A sundered and splintered arm, a suspended torso with parched and furrowed skin, a severed head, all display the lost conceit of bodies tortured by the fury of the hours. We cannot be sure if this is the future of the species or, perhaps, its past. Whatever the case, it is both strange and obvious that these lacerated pieces are not fragments of the exhausted and decrepit bodies of old men; they rather come from vigorous Titans, thrashed by the elements and neglect. What is clear in these works is that substantive equivalence between being and temporality which assigns the sense of humanness to pure occurrence which is, after all, what leads him both to his exaltation and to his decline. Chance projects existence to an undetermined possibility which sooner or later ends up having to confront the irreversible.

Scripts / Man - Text

Alone or accompanied, the body is a sign in space; carnal writing that describes and recounts its moods and states of mind, exteriorising its strengths and its helplessness. It is where the demiurgic pronouncement and skin, words and matter come together. In Mathison's sculpture language is almost literally incorporated, particularly in the work

he has been producing since 1996, based on poetic and philosophical texts, a search that coincides with his fascination with calligraphy, fonts and design. The graphic force of the letters embosses its mark on the surface, naturally absorbing the roundnesses and troughs, like reverse tattoos.

Each sentence is a path, an encrypted line that melts into the inert flesh of the work, leaving behind its mark. Speech cuts across the open hand, the clenched fist, the outstretched arm, the serene face and the erect body in its quest for the substantial concatenation of matter and the senses, until there is no longer any separation between the support and the idea. Espinoza, María Zambrano, Octavio Paz, Rafael Cadenas and the aforementioned Armando Rojas Guardia - among other authors - lend their words to render human opacity partially intelligible and the visible readable.

Faces, Heads, Characters / Man-Conscience

In Mathison's sculptures the subjective is projected in moderation, without gashes or violence. His faces, heads and characters are introspective, bereft of symptoms of extreme affectation, despite their apparently being psychologically distant. Yet beyond this kind of voluntary self-absorption, the idea of man as the permeable subject is suggested in the meshes, patterns and holes that transfix or cover the pieces.

The artist proposes a very clear distinction between the face and the head, a matter

that not only has spatial and volumetric implications, but which also affects the meaning arising from each of these situations. There is nothing behind a face except the negative reverse side of an appearance. The head, on the other hand, is a vaulted and unpredictable world in which the subject finds a fortified dwelling with which to enclose itself or its own "sky" for internal flights.

Then there are the full-length figures among which the fragmented man recovers his anatomical oneness. Always standing, his arms at his sides, crossed on his chest or at his back, feelings of expectation, vulnerability, oppression and indifference alternate in these characters.

Although the five nuclei of work discussed - material, spiritual, time, language and consciousness - allow for an overview of Mathison's sculptural œuvre, it is important to note that these are not separate fields of activity but rather facets of the same search that has man as its symbol. Finally, the yardstick is the body, a refractory container of repression and desire and measurable redoubt of existence where all its obscurities, yearnings and shortcomings are revealed.

We close these considerations on the sculptural proposal of Mathison with the issue of nudity. The volumetric shape - like the flesh - is the inverted mirror of what is within or underneath. Muscles tense and relax according to the will that stirs or freezes

them, whether it be internal or exogenous, subjective or physical. However, what is visible on the surface of these works is the body totally free of blame or certainty, still to discover its appetites or the interred energy that circulates beneath its skin. The energy of primeval nakedness which, even in the stalking presence of an intrusive gaze, precedes sin and offers itself "clothed in grace".

Caracas, April 2013

1

Alado, 1994

2
Ocaso III, 1999

6

Hombre Envuelto, 2000

7
Hombre Asiático, 2005

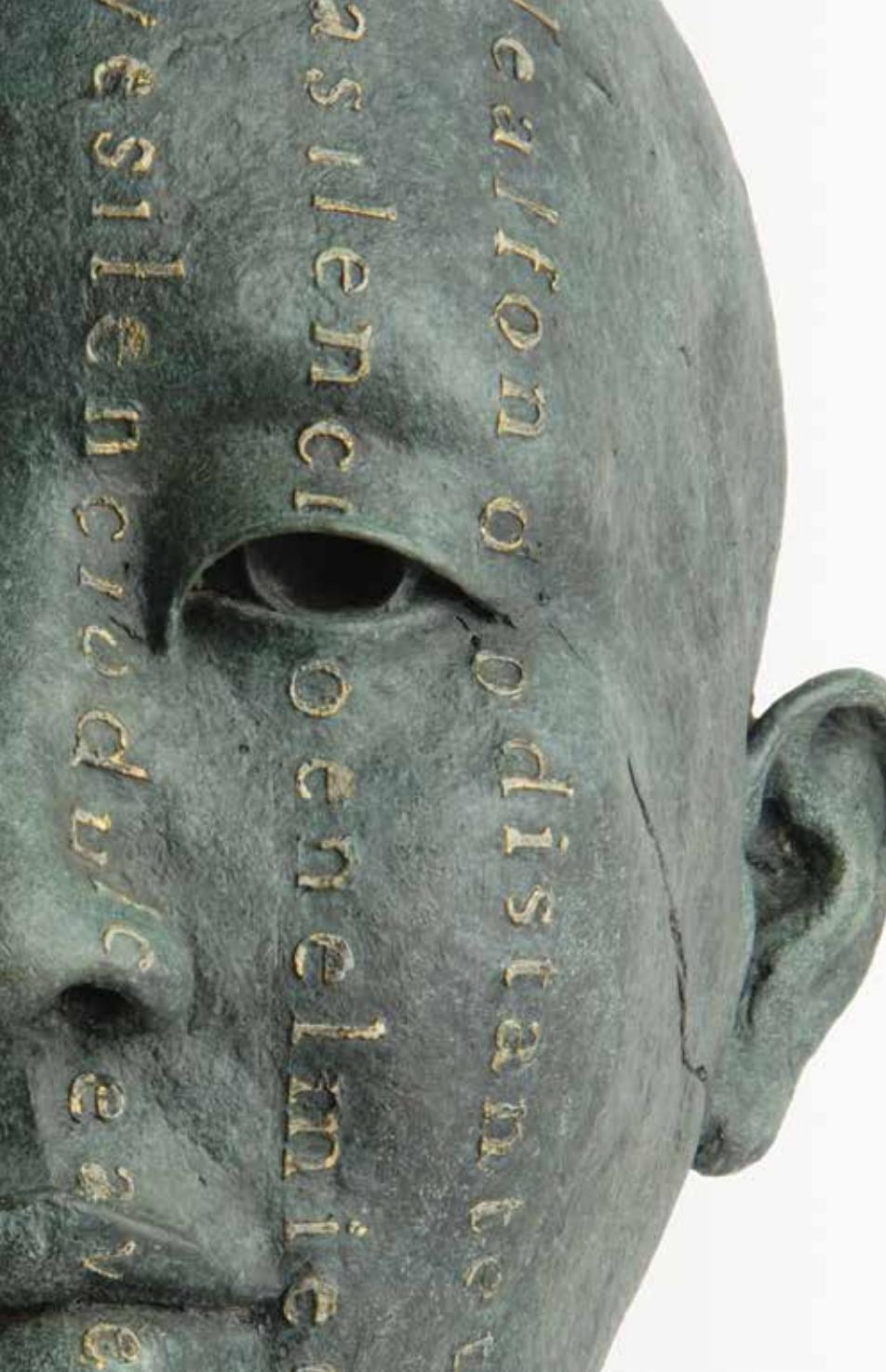

nestra energia espirituale s'el dese

9
Cabeza Poema I, 2006

11
Hombre Texto II, 2006

13
Rostro Cuadrícula, 2008

14
Mano Grande, 2006

15
Cabeza Trama, 2011

19
Rostro Grande II, 2008

22

Hombre Huecos, 2012

24
Personaje 1:1, 2011

Obras en Exposición

1
Busto Transformación, 1992
Bronce Fundido
8 x 4 x 5 in
20 x 10,5 x 13 cm
2/5

Ángel Medieval, 1992
Bronce Fundido
7 3/4 x 6 1/4 x 5 in
19,5 x 16 x 13 cm
P/A

1
Alado, 1994
Bronce Fundido
39 1/2 x 28 3/4 x 8 3/4 in
100 x 73 x 22 cm
5/6

Cristo I, 1996
Bronce Fundido
25 1/4 x 8 x 3 3/4 in
64 x 20 x 9 cm
P/A

Melancholia, 1996
Bronce Fundido
9 3/4 x 5 x 7 3/4 in
25 x 13 x 20 cm
P/A

Hommo Totem, 1997
Bronce Fundido y Madera
52 x 7 1/2 x 11 1/2 in
132 x 19 x 3,5 cm
4/8

3
Consummatus Est, 1997
Bronce Fundido
39 1/2 x 6 3/4 x 6 in
98 x 17 x 15 cm
8/8

Pie Cristo, 1997
Bronce Fundido y Madera
15 x 18 1/2 x 9 1/4 in
38 x 47 x 23,5 cm
6/8

5
La Otra Mejilla Grande, 1997
Resina
59 x 35 1/2 x 39 1/2 in
150 x 90 x 100 cm
4/8

Fragmento I, 1998
Bronce Fundido
10 1/4 x 9 1/4 x 6 in
26 x 23,5 x 15 cm
7/8

Hombre Plano IV, 1998
Bronce Fundido
34 1/4 x 17 3/4 x 9 3/4 in
87 x 45 x 25 cm
3/8

Brazo Péndulo, 1998
Bronce Fundido
25 1/4 x 4 3/4 x 6 1/4 in
64 x 12 x 16 cm
3/8

2
Ocaso III, 1999
Bronce Fundido
25 3/4 x 6 1/2 x 5 1/2 in
65,5 x 16,5 x 14 cm
P/A

Ícaro (mano III), 1999
Bronce Fundido
21 x 13 3/4 x 4 3/4 in
53 x 35 x 12 cm
P/A

Ocaso IV, 1999
Bronce Fundido
25 1/2 x 6 1/4 x 8 in
64,5 x 15,5 x 20 cm
5/8

Torso II, 1999
Bronce Fundido
12 x 5 x 3 1/4 in
31 x 13 x 8 cm
6/8

Torso Ruina, 1999
Bronce Fundido
11 1/2 x 6 x 4 in
29 x 15 x 10 cm
5/8

4
Torso Levitante Grande, 1999
Bronce Fundido
57 3/4 x 15 1/2 x 8 in
147 x 39 x 20 cm
7/8

Observador III, 2000
Bronce Fundido
40 1/4 x 10 3/4 x 9 in
102 x 27 x 23 cm
P/A

Cabeza VII, 2000
Bronce Fundido
12 1/2 x 6 3/4 x 8 1/4 in
32 x 17 x 21 cm
5/8

6
Hombre Envuelto, 2000
Bronce Fundido
36 1/4 x 8 x 5 1/2 in
92 x 20 x 14 cm
3/8

Brazo II, 2000
Bronce Fundido
11 x 13/4 x 13/4 in
28 x 4,5 x 4,5 cm
8/8

Figura Ruina, 2000
Bronce Fundido
8 x 2 1/4 x 11/2 in
20 x 5,5 x 3,5 cm
2/8

Cabeza Mujer, 2002
Bronce Fundido
13 3/4 x 7 1/2 x 9 3/4 in
35 x 19 x 25 cm
2/8

Rostro IV, 2002
Bronce Fundido
17 3/4 x 9 1/2 x 10 1/4 in
45 x 24 x 26 cm
P/A

Fragmento Ojos Cerrados, 2002
Bronce Fundido
9 3/4 x 8 x 4 in
25 x 20 x 10 cm
P/A

Observador XI, 2003
Bronce Policromado
27 1/2 x 7 x 5 1/2 in
70 x 18 x 14 cm
7/8

Observador XII, 2003
Bronce Policromado
26 x 6 x 5 1/2 in
66 x 15 x 14 cm
8/8

Balance IV, 2003
Bronce Fundido
14 1/2 x 4 x 2 1/2 in
36,5 x 10 x 6 cm
P/A

21
Rostros Asiáticos I al VII, 2004
Resina Policromada
24 1/4 in x Variable measures
58 cm x Medidas Variables
8/8

7
Hombre Asiático, 2005
Bronce Policromado
43 3/4 x 11 1/2 x 9 in
111 x 29 x 23 cm
3/8

Brazo Grande, 2005
Bronce Fundido
72 3/4 x 12 1/2 x 8 3/4 in
185 x 32 x 22 cm
2/8

Hombre Texto I, 2006
Bronce Fundido
35 x 8 x 8 in
93 x 25 x 22 cm
P/A

14
Mano Grande, 2006
Bronce Fundido
39 x 14 x 14 in
100 x 35 x 37 cm
7/8

9
Cabeza Poema I, 2006
Bronce Fundido
10 x 7 x 8 in
25 x 18 x 20 cm
5/8

Cabeza Poema II, 2006
Bronce Fundido
10 x 6 x 7 in
25 x 17 x 19 cm
5/8

Fragmento IV, 2006
Bronce Fundido
13 x 8 x 5 in
35 x 20 x 13 cm
8/8

11
Hombre Texto II, 2006
Bronce Fundido
51 x 16 x 14 in
131 x 40 x 36 cm
3/8

18
Personajes I al V, 2007
Bronce Fundido
39 1/2 x 17 3/4 x 20 1/2 in
100 x 45 x 52 cm
6/8

19
Rostro Grande II, 2008
Bronce Fundido
29 1/2 x 19 1/4 x 17 in
75 x 49 x 43 m
3/8

8
Inmigrante III, 2008
Bronce Fundido
101 x 28 x 18 cm
4/8

Inmigrante V, 2008
Bronce Fundido
39 3/4 x 10 x 7 1/2 in
93,5 x 25,5 x 19 cm
4/8

13
Rostro Cuadrícula, 2008
Bronce Fundido
20 1/2 x 14 1/4 x 11 3/4 in
52 x 36 x 30 cm
7/8

Rostro Grande Blanco, 2008
Bronce Fundido
30 x 20 1/2 x 16 1/2 in
76 x 52 x 42 cm
6/8

16
Personaje Cuadrícula, 2009
Bronce Fundido
31 1/4 x 12 1/2 x 6 in
105 x 32 x 15 cm
2/8

23
Cabeza Grande Cuadrícula, 2009
Bronce Fundido
31 1/2 x 19 3/4 x 22 in
80 x 50 x 56 cm
6/8

12
Puño, 2009
Bronce Fundido
23 1/2 x 15 3/4 x 13 1/2 in
60 x 40 x 34 cm
4/8

10
Mano VI, 2010
Bronce Fundido
21 3/4 x 12 1/2 x 12 3/4 in
55 x 32 x 32,5 cm
6/8

17
Mano VII, 2010
Bronce Fundido
28 x 16 x 8 1/4 in
71 x 41 x 21 cm
7/8

Rostro Texto Vertical, 2010
Bronce Fundido
22 1/2 x 14 1/2 x 12 1/2 in
57 x 37 x 32 cm
3/8

20
Mano VIII, 2010
Bronce Fundido
24 3/4 x 9 1/2 x 8 1/4 in
63 x 24 x 21 cm
3/8

24
Personaje 1.1, 2011
Bronce Fundido
72 x 20 x 13 3/4 in
183 x 51 x 35 cm
2/8

Cabeza Huecos (HTII), 2011
Bronce Fundido
8 1/4 x 5 1/2 x 4 1/4 in
21 x 14 x 11 cm
5/8

Cabeza Rayas (HTII), 2011
Bronce Fundido
8 1/4 x 5 1/2 x 4 1/4 in
21 x 14 x 11 cm
6/8

25
Cabeza Grande Huecos, 2011
Bronce Fundido
30 x 19 3/4 x 22 1/2 in
76 x 50 x 57 cm
1/8

15
Cabeza Trama, 2011
Bronce Fundido
29 1/4 x 18 1/2 x 21 1/4 in
74 x 47 x 54 cm
2/8

22
Hombre Huecos, 2012
Bronce Fundido
52 x 15 x 9 in
132 x 38 x 23 cm
1/8

Pies II, 2011
Bronce Fundido
6 x 6 1/4 x 2 1/2 in
15 x 16 x 6 cm
4/8

Cabeza H1:1 Cuadrícula, 2012
Bronce Fundido
11 3/4 x 7 1/2 x 9 in
30 x 19 x 23 cm
P/A

James Mathison

Nace en Caracas, Venezuela, en 1966. Escultor. Entre 1985 y 1990 cursa estudios de derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, donde obtiene el título de abogado. Durante 1991 y 1992 reside en Francia e Inglaterra, hecho que contribuye notablemente a su formación y desarrollo profesional. En ese lapso realiza un curso de técnica avanzada de fundición en concha de cerámica en el Central Saint Martins College of Art and Design de Londres.

En 1993 crea su estudio y taller de fundición, en Caracas. De 2002 a 2004 se establece en París, y posteriormente regresa a Caracas donde vive y trabaja actualmente.

Exposiciones individuales

- 1998
Homo sentimentalis
Galería Grupo Li Centro de Arte
Caracas, Venezuela
- 2013
Homo mensura
Ascaso Gallery
Miami, EEUU
- 2012
Homo mensura
Sala de Exposiciones
del Centro Cultural B.O.D.-Corp Banca
Caracas, Venezuela
- 2011
Obra reciente
Hooks Epstein Galleries
Houston, EEUU
- 2008
Obra reciente
Moka Gallery
Chicago, EEUU
- 2007
Textures
Hooks Epstein Galleries
Houston, EEUU
- 2006
Obra reciente
Espace Meyer Zafra
París, Francia
- 2005
Observadores
Hooks Epstein Galleries
Houston, EEUU
- 2001
Obra reciente
Espace Meyer Zafra
París, Francia
- Hombre-Fragmento
Galería Grupo Li Centro de Arte
Caracas, Venezuela

- 1998
Homo sentimentalis
Galería Grupo Li Centro de Arte
Caracas, Venezuela

Exposiciones colectivas

- 2012
Art Palm Beach
Ascaso Gallery
Palm Beach, EEUU
- 2011
Art Palm Beach
Aldo Castillo Gallery
Palm Beach, EEUU
- Shangai Art Fair
American Pavillion
Aldo Castillo Gallery
Shangai, China
- 2009
Bienal Miguel Otero Silva
Galería Ascaso
Caracas, Venezuela
- 2008
Colectiva de Arte Latinoamericano
DGriss Art Gallery
Panamá
- Feria Iberoamericana de Arte (FIA)
Galería Spatium
Caracas, Venezuela
- 2007
Feria Iberoamericana de Arte (FIA)
Galería Spatium
Caracas, Venezuela
- 2005
Bienal de Escultura Francisco Narváez
Museo de Arte Contemporaneo
Francisco Narváez
Porlamar, Venezuela

- 2004
Art Miami
Galería Spatium
Miami, EEUU

- Start
Feria de Arte Contemporáneo de Estrasburgo
Espace Meyer Zafra
Estrasburgo, Francia

- Arteamericas
Feria de Arte Latinoamericano
(Merrill Linch)
Galería Spatium
Miami, EEUU

- 2003
Exposición Colectiva de Arte
Latinoamericano
Galería Spatium
Caracas, Venezuela

- 6 Artistes/Exposición Colectiva
Espace Meyer Zafra
París, Francia

- 3 Artistes/Exposición Colectiva
Espace Meyer Zafra
París, Francia

- Salon Grands et Jeunes d'Aujourd'hui
Espace d'Auteuil
París, Francia

- Arteamericas
Feria de Arte Latinoamericano
(Merrill Linch)
Galería Spatium.
Miami, EEUU

- Start
Feria de Arte Contemporáneo
de Estrasburgo
Espace Meyer Zafra
Estrasburgo, Francia

- Cosecha 97
Galería Grupo Li Centro de Arte
Caracas, Venezuela
- 1996
Exposición Colectiva de Arte Contemporáneo
Galería Aquavella
Caracas, Venezuela

- 2002
Exposición Colectiva
Espace Meyer Zafra
París, Francia

- 2001
Feria Iberoamericana de Arte (FIA)
Galería Grupo Li Centro de Arte
Caracas, Venezuela

- Art Miami
Galería Grupo Li Centro de Arte
Miami, EEUU

- 2000
Art Miami
James Goodman Gallery
Miami, EEUU

- Feria Iberoamericana de Arte (FIA)
Galería Grupo Li Centro de Arte
Caracas, Venezuela

- 1999
Feria Iberoamericana de Arte (FIA)
Galería Grupo Li Centro de Arte
Caracas, Venezuela

- 1998
Feria Iberoamericana de Arte (FIA)
Galería Grupo Li Centro de Arte
Caracas, Venezuela

- Amigos comparte VI
Galería Félix
Caracas, Venezuela

- 1997
Exposición Colectiva
Galería Grupo Li Centro de Arte
Caracas, Venezuela

- Cosecha 97
Galería Grupo Li Centro de Arte
Caracas, Venezuela

- Fundación Museos Nacionales-Museo de Arte
Contemporáneo de Caracas
Caracas, Venezuela
- Museum of Latinoamerican Art (MoLA)
Los Angeles, EEUU

- Exposición Colectiva
Galería Díaz Mancini
Caracas, Venezuela

- Cosecha 96
Galería Grupo Li Centro de Arte
Caracas, Venezuela

- 1995
Arte Contemporáneo en Venezuela
Hotel Maremares
Grupo Li Centro de Arte
Puerto La Cruz, Venezuela

- Art Miami
Galería Spatium
Miami, EEUU

- 1993
Primer Salón de AVAA de Escultura
Centro Cultural Consolidado
Caracas, Venezuela

- 1992
Amigos comparte III
Galería Bass
Caracas, Venezuela

- Amigos comparte II
Galería Bass
Caracas, Venezuela

- Colecciones públicas
Museo Ambiental
Parque Los Caobos
Caracas, Venezuela

- Shell Venezuela
Colección Permanente
Caracas, Venezuela

- 1996
Exposición Colectiva de Arte Contemporáneo
Galería Aquavella
Caracas, Venezuela

¹ Versión resumida de un texto homónimo publicado en el libro "James Mathison. Homo mensura". Centro Cultural B.O.D. -Corpbanca, Caracas, Agosto de 2012

² Deleuze, Gilles. Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia. Editorial Cactus. Buenos Aires, 2006, p. 19

James Mathison. *Homo mensura*¹

Por Félix Suazo

Desde hace varios años el escultor James Mathison (Caracas, 1966) persiste en trabajar con lo humano, esa cáscara corpórea que de tanto en tanto clama por su reivindicación espiritual. Persiste en su empeño como si nada hubiera acontecido desde la caída de Adán o como si el arte no hubiera agotado aquella voluntad de semejanza que lo inflamaba desde el principio de los tiempos. La pregunta sigue allí, en la carne broncinea de sus esculturas, en los cuerpos desmembrados y en los fragmentos anatómicos que proliferan a su propio albur en el taller. Cabezas, brazos y manos prefiguran la humanidad inconclusa del sujeto ante el abismo. En su caso, la figura es como una página en blanco a partir de la cual el artista trabaja, incidiendo sobre la superficie con líneas, textos, huecos, cuadrículas y tramas.

Su búsqueda en torno a la idea de lo humano propone una analogía entre la estructura corporal del sujeto y diversas instancias de la actividad espiritual, moviéndose en una gama expresiva que va del naturalismo a la hiperrrealidad. En su caso, el sujeto permanece en suspenso, sacudido por impulsos contradictorios, entre el narcisismo y la melancolía. Humanidad incompleta, aunque serena, que encara el vacío despeñadero de una interrogación milenaria, cuya respuesta yace en un punto intermedio, equidistante de la pulsión dionisiaca y de la severidad apolínea. Sus personajes son distintos y semejantes, la expresión de una ontología múltiple que se manifiesta en diversas facetas y donde el "yo" es la suma de todas las identidades que lo habitan.

La exposición "Homo mensura" propone un recorrido por algunos de sus trabajos más

significativos, realizados en el lapso comprendido entre 1992 y 2012. Siguiendo una sentencia de Protágoras cuando afirmaba que "el hombre es la medida de todas las cosas", la propuesta de Mathison parece retomar esta fórmula casi "al pie de la letra", manteniendo una posición ambigua entre el hombre como criatura singular y el hombre en sentido colectivo. Sus personajes guardan cierta afinidad fisionómica entre si, como si se tratara de un mismo sujeto en diferentes situaciones emotivas (meditación, introspección, melancolía, etc.). Sin embargo, muchos de sus rasgos faciales (ojos, boca, nariz) configuran una síntesis de atributos étnicos diversos, resaltando los labios ligeramente gruesos y las cuencas oculares sutilmente estilizadas en la serie de rostros y figuras alusivos a la cultura asiática.

En consecuencia, sus esculturas exploran esa irreducible contigüidad de lo subjetivo y lo corporal. Brazos, manos, rostros, torsos y cabezas adquieren la consistencia de un yo "plural", donde confluyen lo espiritual y lo carnal. De cierta manera, estas piezas podrían entenderse como el punto de intersección de aquellos "flujos codificables"² que según Deleuze atraviesan el cuerpo, dejando sobre este la impronta contradictoria de la represión y el deseo.

Más que representar la fisionomía de tal o cual individuo, Mathison propone una mirada alegórica del hombre, directamente asociada al proceso de construcción y multiplicación de estereotipos identitarios, donde la reproductividad técnica -en este caso la fundición- no es sólo un procedimiento, sino además una metáfora del ser duplicado y de la disolución de la alteridad.

A su manera, Mathison devela la desnudez e indefensión del sujeto y la volatilidad de las potencias que lo atraviesan. El hombre de "carne y hueso" da paso al hombre que se abstrae de

³ Lessing, G. E.. Laoconte. Editorial Porrua, S.A. México, 1993 p. 22

lo singular y lo finito, ofreciendo su figura como soporte especular. A partir de este enfoque, sus esculturas intentan perpetuar lo transitorio en volúmenes fijos, en el sentido que le daba Lessing cuando afirmaba, a propósito de su célebre distinción entre la poesía y la pintura, que "... el arte da al momento único una duración constante ..."³

Bueno es advertir que para Mathison no hay escisión alguna en la manera de afrontar su obra, salvo las variaciones de escala, las distinciones de género (cabezas, rostros, manos, torsos, figuras) y el asunto que focalizan las series (alados, hombres planos, asiáticos, observadores, inmigrantes, etc.). En cualquiera de estos casos, el cuerpo humano -ya sea fragmentado o como totalidad- constituye el eje central de su propuesta. Sin embargo, cuando se observa con atención, es posible apreciar distintos momentos o estadios que se relacionan con las nociones de materia, espíritu, tiempo, lenguaje y conciencia. Cada uno de estos conceptos demarca un ámbito específico para la reflexión y el trabajo plástico, permitiendo explorar de forma combinada la relación existente entre el medio y los temas con relativa independencia de los aspectos cronológicos.

Metamorfosis / Hombre - Materia

El trabajo escultórico de Mathison describe una parábola que va desde los volúmenes informes donde masa y figura se presentan indiferenciadas, hasta la configuración detallada de personajes individualizados, lo cual supone un tránsito a través de diversos momentos de la existencia. Las obras que realizara a inicios de la década de 1990 están envueltas en un remolino matérico, impulsadas por una energía avasallante en la que se advierte la incidencia del discurso neofigurativo. Poco a poco, sin embargo, la

figura se va desprendiendo de la sustancia que la contiene hasta alcanzar su plena autonomía. Se suceden así los bustos en transformación (1992), las piezas aladas (1992), los hombres planos (1994), las figuras de Cristo en ascensión (1994), los torbellinos (1995), los torsos (1995) y las cabezas (1996), entre otras proposiciones.

Ascensión / Hombre - Espíritu

La idea de la transformación de la materia que caracteriza las primeras obras de Mathison, adquiere una connotación alegórica en las piezas centradas en la figura de Cristo entendida como símbolo del desprendimiento terrenal y la trascendencia espiritual. Siguiendo esta divisa, el artista toma como punto de partida el cuerpo sacrificial del hombre ungido en tránsito a la resurrección celestial. Le basta para ello con presentar algunos fragmentos anatómicos del Mesías -el pie, el brazo, el torso-, liberado ya de los maderos perpendiculares que aferraban su carne al mundo físico.

Ocaso / Hombre - Tiempo

En esta sección Mathison nos presenta los vestigios de una era catastrófica, que alcanza su concreción en la materia erosionada. Un brazo desprendido y agrietado, un torso suspendido con la piel seca y llena de surcos, una cabeza cercenada, exhiben la vanidad perdida del cuerpo sometido a la furia de las horas. No sabemos si este es el porvenir de la especie o, por el contrario, su pasado. En cualquier caso, llama la atención que esos fragmentos lascerados no provienen del cuerpo extenuado y decrepito de un anciano sino de lozanos titanes, fustigados por la intemperie y el abandono. Lo que si queda claro en estas obras es esa equivalencia sustantiva entre el ser y la temporalidad que coloca el sentido de lo humano en el puro acontecer, que es a fin de cuentas aquello que lo

conduce tanto a su exaltación como a su declive. El suceder proyecta la existencia hacia una posibilidad inderminada que tarde o temprano acaba por confrontarse con lo irreversible

Escrituras / Hombre - Texto

Sólo o acompañado, el cuerpo es un signo en el espacio; escritura carnal que describe y dice sus humores y estados, mostrando sus fortalezas y desamparo. Allí se unifican el verbo demiúrgico y la piel, la palabra y la materia. En la escultura de Mathison el lenguaje se corporiza casi literalmente, sobre todo en los trabajos que desde 1996 desarrolla a partir de textos poéticos y filosóficos, búsqueda que coincide con su interés por la caligrafía, los tipos y el diseño. La fuerza gráfica de la letra imprime su marca sobre la superficie, asumiendo sus redondeces y hundimientos con naturalidad, cual si se tratara de tatuajes en relieve.

Cada frase es un trazado, una línea cifrada, que se funde con la carne inerte de la obra, dejando allí su impronta. El verbo surca la mano abierta, el puño cerrado, el brazo extendido, el rostro sereno y el cuerpo erguido, buscando la concatenación sustancial de la materia y el sentido, de manera que ya no haya separación alguna entre el soporte y la idea. Espinoza, María Zambrano, Octavio Paz, Rafael Cadenas y el citado Armando Rojas Guardia -entre otros autores- prestan su palabra para que la opacidad de lo humano se torne parcialmente inteligible y lo visible también se haga legible.

Rostros, Cabezas, Personajes / Hombre-Conciencia

En las esculturas de Mathison lo subjetivo se proyecta con moderación, sin desgarramientos ni violencia. Sus rostros, cabezas y personajes se presentan en ademán introspectivo y

conduce tanto a su exaltación como a su declive. El suceder proyecta la existencia hacia una posibilidad inderminada que tarde o temprano acaba por confrontarse con lo irreversible

Escrituras / Hombre - Texto

Sólo o acompañado, el cuerpo es un signo en el espacio; escritura carnal que describe y dice sus humores y estados, mostrando sus fortalezas y desamparo. Allí se unifican el verbo demiúrgico y la piel, la palabra y la materia. En la escultura de Mathison el lenguaje se corporiza casi literalmente, sobre todo en los trabajos que desde 1996 desarrolla a partir de textos poéticos y filosóficos, búsqueda que coincide con su interés por la caligrafía, los tipos y el diseño. La fuerza gráfica de la letra imprime su marca sobre la superficie, asumiendo sus redondeces y hundimientos con naturalidad, cual si se tratara de tatuajes en relieve.

Cada frase es un trazado, una línea cifrada, que se funde con la carne inerte de la obra, dejando allí su impronta. El verbo surca la mano abierta, el puño cerrado, el brazo extendido, el rostro sereno y el cuerpo erguido, buscando la concatenación sustancial de la materia y el sentido, de manera que ya no haya separación alguna entre el soporte y la idea. Espinoza, María Zambrano, Octavio Paz, Rafael Cadenas y el citado Armando Rojas Guardia -entre otros autores- prestan su palabra para que la opacidad de lo humano se torne parcialmente inteligible y lo visible también se haga legible.

Rostros, Cabezas, Personajes / Hombre-Conciencia

En las esculturas de Mathison lo subjetivo se proyecta con moderación, sin desgarramientos ni violencia. Sus rostros, cabezas y personajes

se presentan en ademán introspectivo y sin ningún síntoma de afectación extrema, aún cuando parecen psicológicamente distantes. Pero más allá de esta especie de ensimismamiento voluntario la idea del hombre como sujeto permeable queda sugerida en las retículas, tramas y hoyos que atraviesan o recubren las piezas.

El artista plantea una distinción muy clara entre el rostro y la cabeza, cuestión que no sólo tiene implicaciones espaciales y volumétricas, sino que también afecta el significado que se desprende de cada una de estas situaciones. Detrás de un rostro no hay nada, sólo el reverso en negativo de una apariencia. La cabeza, por su parte, es un mundo abovedado e impredecible, dentro del cual el sujeto encuentra una morada fortificada para el encierro o un "cielo" propio para la huida interior.

Por otro lado, están las figuras de cuerpo entero en las cuales el hombre fragmentado recupera su integridad anatómica. Siempre de pie, con los brazos a los lados del cuerpo, cruzados sobre el pecho o en la espalda, en estos personajes se alternan sentimientos de expectación, vulnerabilidad, agobio e indiferencia.

Si bien los cinco núcleos de trabajo comentados -materia, espíritu, tiempo, lenguaje y conciencia- permiten una visión panorámica de la obra escultórica de Mathison, es importante advertir que estos no son campos de actividad separados sino facetas de una misma búsqueda que tiene al hombre como divisa. Finalmente, la medida es el cuerpo, contenedor refractario de la represión y el deseo, reducto mensurable de la existencia donde se manifiestan todas sus oscuridades, anhelos y carencias.

Cerramos estas consideraciones sobre la propuesta escultórica de Mathison con el problema de la desnudez. La forma volumétrica -como la carne- es el espejo invertido de lo que hay dentro o debajo. Los músculos se tensan y distienden según la voluntad que los agita o inmoviliza, ya sea interior o exógena, subjetiva o física. Sin embargo, lo que se hace visible en la superficie de estas obras es el cuerpo sin culpa ni certeza alguna, que no conoce aún sus apetencias ni la energía soterrada que circula bajo su piel. Vuelta a la desnudez primigenia, aquella que, aun bajo el acecho de la mirada intrusa, precede al pecado y se presenta como "vestido de gracia".

Caracas, abril de 2013

Ascaso Gallery

HOMO
MENSURA
JAMES
MATHISON

Director

Antonio J. Ascaso R.

Operations Manager / Gerente de Operaciones

Elías Sultán

Administrative Assistant / Asistente Administrativo

Belarmina de la Torre

Chief of Maintenance / Jefe de Mantenimiento

Eugenio Moreno

Maintenance / Mantenimiento

Carmen Rodríguez

Miami

2441 NW 2nd Ave.

Miami, FL. 33127, USA

Phone: (305) 571.9410 | 571.9411

Cell phone: (305) 788.5333

ascasogallery@gmail.com

Texts by / Textos por

Félix Suazo

English Translation / Traducción al Inglés

John Holden

Photography work / Fotografía obra

Holger Stork

Photography studio and video / Fotografía estudio y video

Nano González

Designed by / Diseñado por

Fonte: César Jara / Raúl Lira

Printed by / Impreso por

La Galaxia

Caracas, Venezuela

Edition / Tiraje

1.000

Studio and workshop of the artist fundition /

Estudio y taller de fundición del artista

Avidán Duarte

Diego Méndez

Carlos Rivero

Carlos Valero

Alejandro De Los Remedios

Asistent / Asistente

Glioly Enríquez

AscasoGallery