

EVOYOTRIZOALGUNDE

**OBRA
RECIENTE**
JAMES
MATHISON

**JAMES MATHISON:
REPENSANDO LA CONDICION HUMANA**

María Luz Cárdenas

El tema central de la obra de James Mathison no es tanto la figura humana como la condición que la define: sus encuentros y desencuentros, sus matices filosóficos, demarcaciones, transfiguraciones y fragmentaciones. El giro de la reflexión se aloja en las maneras de replantear el status del cuerpo como un mapa, una cartografía, un territorio –el discurso que, desde el arte, nos permite pensar lo humano como un espacio de relaciones y no un hecho natural.

El primer signo en este proceso es la *articulación arqueológica del fragmento*, lo que le asigna a su trabajo un talante desplazado hacia fuentes ancestrales de saberes, afectos, sentimientos e inscripciones que nos conducen al campo abierto de la representación cultural tal como la podemos apreciar en los museos de historia. Mathison recuerda sus experiencias de infancia en el Museo Británico, cuando vio por primera vez los colosales leones alados que protegen la entrada de las galerías dedicadas al Antiguo Medio Oriente: desde entonces, en esa inmensidad, intuyó su destino en la escultura:

“Siempre he tenido una admiración por lo viejo, por lo arqueológico. Una añoranza acerca de qué quedó en la humanidad de estas manifestaciones. Esto es un acto de concientización entre lo que soy y lo que puedo ser”¹

He aquí un proyecto de catalogación del cuerpo y sus gestos –de sus frases–, al punto de convertirse en *corpus*:

“una colección de piezas, de pedazos, de miembros, de zonas, de estados, de funciones. Cabezas, manos y cartílagos, quemaduras, suavidades, chorros, respirar, reproducirse, recuperarse, torsiones, marcas, lunares”²

El manejo del fragmento refuerza las intenciones de estructurar contenidos que van más allá de los aspectos formales, pues la pieza se convierte en una *totalidad*, una *unidad*:

“No siento que, por ejemplo, a un brazo le falte nada para que el discurso se entienda. Tenemos mil años recogiendo pedazos de la humanidad. Esa es mi finalidad emotiva”³

El cuerpo no puede ser pensado ni concebido formalmente sin significarlo, adscribirle un sentido, y esto se aprecia a través de la manera como deconstruye discursivamente un cuerpo que se funda en la catalogación, en el registro. Obviamente podemos armar relaciones con la tradición desde las esculturas greco-romanas, pasando por Miguel Ángel, Rodin, Degas, Giacometti o Zitman, pero

¹ Suazo, Félix: *Diálogo con James Mathison*, El Nacional, 14 de octubre de 2012

² Nancy, Jean-Luc, *58 indicios sobre el cuerpo*, Ed. La Cebra, Buenos Aires, 2007, p. 23.

³ Falcón, Dubraska: *James Mathison: Vivir me genera conflicto*. Entrevista publicada en *El Universal*, Caracas, 3 de Agosto de 2012

ésta se abandona para reconstruir la forma del cuerpo con una representación cartográfica que nos permite acceder a la historia de la condición humana a través de sus fragmentos.

El uso del fragmento registra niveles paralelos de comprensión que van del contacto perceptivo a un territorio de orden filosófico. La percepción nos remite a un cuerpo fracturado, pero conceptualmente es inevitable acudir a las lecturas históricas o arqueológicas, así como a la reflexión acerca de una posible fenomenología del cuerpo. Cada brazo, cabeza o trozo de cuerpo nos acerca a una posible historia fragmentada de la humanidad y las huellas de esa fragmentación. Otro aspecto importante con la incorporación de los fragmentos es la ruptura del punto de vista unitario y lineal en la narrativa histórico-arqueológica de la condición humana. Una pieza histórica en su trayectoria es el Torso *Levitante grande* de 1999, donde el desmembramiento potencia la expresión interior y acentúa la fuerza del sacrificio. *Fragmento Poema* señala este carácter desde el trazado sobre la piel –una serie de incisiones que rememoran antiguos territorios. No es casual que la figura se levante ante nosotros con una majestuosa desnudez que recoge los fragmentos y los une en una misma experiencia:

<p>“Veo la desnudez como una relación con el desamparo, con la fragilidad y la sensualidad. La piel en la obra se transforma en la evidencia de lo vivido. Si la culpa nos descubrió que estábamos desnudos, quizá la única forma de librarnos de ella es desnudándonos nuevamente”1.</p>	
--	--

Podríamos pensar que en esa humanidad incompleta, fracturada, en la más pura desnudez, el artista nos señala la manera de enfrentar su propio desamparo. El segundo signo que desarrolla Mathison para repensar la condición humana es la *transfiguración del cuerpo en lenguaje*. En realidad, el cuerpo ha sido siempre un problema de lenguaje, deja de ser un organismo meramente biológico porque *entra* en un discurso: la palabra hace resonar el cuerpo y este principio lo retoma el artista cuando se apoya en el texto como una alusión a los estados espirituales del hombre, a sus abismos profundos. A este respecto, Bélgica Rodríguez señala que

<p>“el cuerpo se convierte en una frase de la materia, en caligrafía. En las esculturas de Mathison, el ser queda abierto y expuesto a lecturas internas y externas”5.</p>	
---	--

La serie de *Personajes I al V* de 2007, revela el poder de la palabra que transfiere sus sentidos de uno a otro cuerpo. Las frases se despliegan sobre el pecho, la cabeza o la espalda; la oración recorre el cuerpo en una inesperada costura poética. Lo interesante de este proceso es que el verbo se vuelve materia, la escritura se convierte en cuerpo y el cuerpo en una escritura, caligrafía, gesto:

<p>“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... No hay separación alguna entre el soporte y la idea” 6.</p>	
--	--

Las inscripciones se van fundiendo y pasando de una escultura a otra o de una a otra mano, cabeza o pie. *Torso Poema* de 1996 es otra pieza histórica en su trayectoria donde se reúne el cuerpo fragmentado con una escritura total que construye la textura de la piel. Con la serie de las *Manos* ocurre algo similar, frases y versos se comportan como tramas, cascadas de palabras, ejes lineares de los fragmentos. Este es uno de los aportes conceptuales más significativos de James Mathison, pues la palabra se transforma en cuerpo y, frase a frase, el pensamiento nos brinda una comprensión diferente de lo humano desde el horizonte literario y filosófico de Octavio Paz, María Zambrano, Armando Rojas Guardia o Rafael Cadenas. Entre ellos, Rojas Guardia proporciona un interesante cruce de relaciones con las manera de entender el cuerpo y el texto según Mathison en toda su

“su precariedad, sus cansancios, sus hastíos, la tristeza que lo empapa a veces, como una oleada amarga que sube hasta la boca, su torpeza –que a veces desemboca en una gracia compacta y plena-, su avidez –que es lo suficientemente sabia como para advertir, igualmente, la voluptuosidad de la desnudez y el despojamiento-, su horror a la muerte, su búsqueda de la verdad escueta del mundo, a la que pertenece íntegramente a través de la heterodoxia del deseo y de los imprevisibles caminos del instinto”**7**.

Esto nos coloca en la dimensión más existencial de su obra –gracias a la cual accedemos a un proceso reflexivo acerca de la condición humana: sus contextos, conflictos, soledades, encuentros, conquistas, debates espirituales, afectos y pérdidas. El texto y el poema pasan a ser parte del cuerpo: la construcción lingüística adquiere una inusitada fuerza material.

Los fragmentos y las escrituras son acompañados por elementos que robustecen el talante expresivo de sus cartografías corporales: cuadrículas, grietas, follajes, resquebrajaduras, hendiduras o constelaciones, constituyen un tipo de signos que proporcionan matices también profundos a la reflexión que Mathison propone y constituyen el tercer momento de su proceso creativo. *Hombre línea* es una pieza de esta exposición que expresa la mínima incisión con el solo gesto de una *línea*. La simplicidad proyecta un viso majestuoso hacia la precariedad de la condición humana. En un interesante estado de relaciones, la superficie matérica se comporta como texto y la grafía como soporte. El artista incorpora texturas, grietas, escrituras, signos ancestrales o pequeños orificios que nos hacen pensar que la piel se convierte en un código. Por una parte, tenemos la referencia existencial y padecimientos del hombre, pero esa referencia está ligada al trabajo con la materia –la piel y sus recovecos. La porosidad –esa cualidad del ser humano según el artista– está representada a partir de retículas y entramados, o incluso agujeros que socavan la superficie y proporcionan diferentes texturas. La materia marcada recorre el rostro, los brazos, el cuerpo entero, como una extraña piel, un grabado desde las entrañas. La textura adquiere significación por sí misma, casi desprendida de la piel. Este trabajo con la materia vive momentos culminantes cuando se conjugan la materia y el vacío, lo cual se aprecia en las cabezas realizadas a partir de pequeños fragmentos de cuadros, las cabezas con huecos y las cabezas tramadas. En ellas la luz traspasa el volumen generando un efecto multiplicador. Por otra parte, las huellas, cuadrículas y grietas definen las improntas del tiempo sobre el cuerpo y los rastros que surgen del propio interior del individuo –lo cual proporciona al espectador una posibilidad de establecer relaciones entre el sentido exterior de las texturas y las modificaciones que nos acercan al interior de nosotros mismos (desde la incisión, desde el hueco).

En un contexto que tiende a la desmaterialización del objeto y pérdida del interés por el oficio, James Mathison fortalece la tradición escultórica venezolana sin dejarse arrastrar por la tentación de lo nuevo y sin debilitar el concepto de cuerpo como un espacio social de relaciones. Propone una relectura contemporánea del arte clásico para tomar conciencia del valor de la reflexión de lo humano en el curso de la historia de la creación. Desde la plataforma de las demarcaciones, los conflictos existenciales y los desamparos, articula un discurso sobre las redes, signos y vacíos que cuadrículan y niegan la condición humana –una manera de decirnos que sólo a través de la comprensión de estas parcelaciones y vestigios, el arte puede llegar a redimirnos.

4

Suazo, Félix: *Diálogo con James Mathison*, El Nacional, 14 de octubre de 2012

5

Rodríguez, Bélgica: *La escultura de James Mathison*. Texto publicado en el catálogo de la exposición *Homo Mensura*, Centro Cultural Corp-Banca, Caracas, 2012, pág. 13.

6

Suazo, Félix: *Diálogo con James Mathison*, El Nacional, 14 de octubre de 2012

7

Suazo, Félix: *Diálogo con James Mathison*, El Nacional, 14 de octubre de 2012

7

Rojas Guardia, Armando:

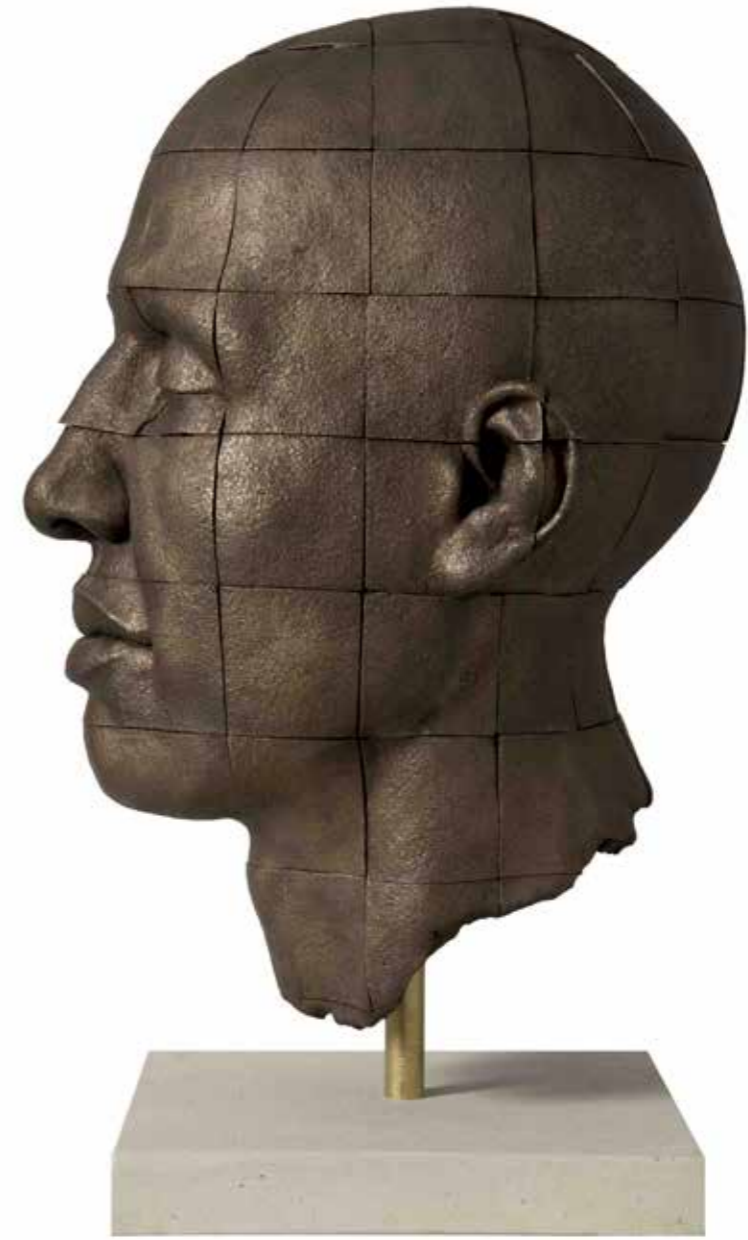
El Dios de la Intemperie,



Cabeza Cuña
22 x 14 x 16 cm



COCI Cuadros
66 x 42 x 45,5 cm



COCI Cuadrícula
63 x 42 x 45 cm





COCIII Huecos
63,5 x 39 x 46 cm



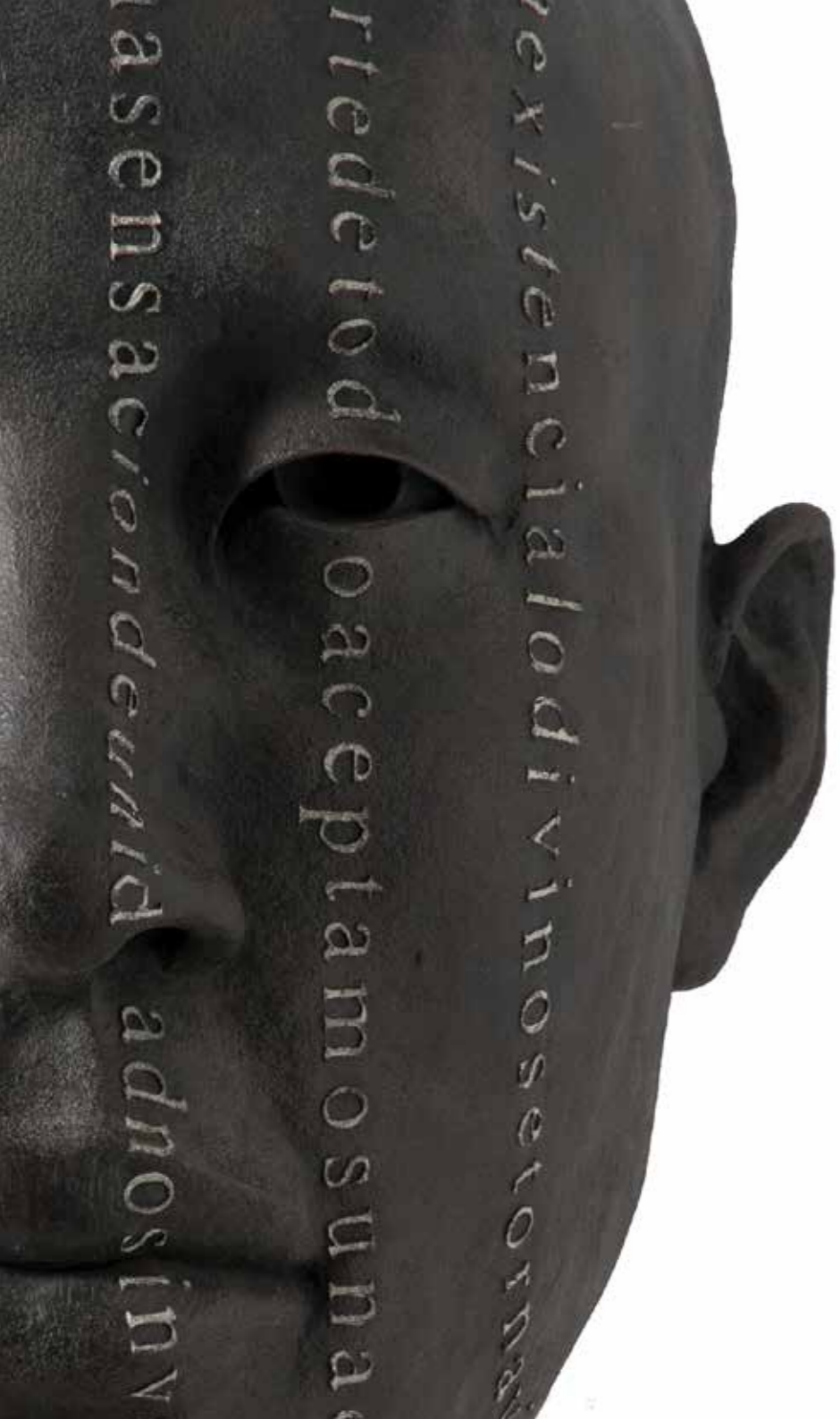


COCII Cuadros
63 x 40 x 43 cm





COII Poema
63 x 40 x 43 cm



Rostro Texto Vertical
57 x 37 x 32 cm



Mano IX
68,5 x 41,5 x 18,5 cm

Mano X
55 x 29 x 24 cm







COCIII Texto Cruzado
63,5 x 39 x 46 cm





Fragmento Poema II
22,5 x 13,5 x 9 cm



COCI Lineas de Soldadura
64 x 42 x 45,5



COCIII Trama
62 x 39 x 44 cm





Hombre Linea
140 x 40 x 31 cm





Inmigrante V
93 x 23 x 17 cm



Personaje H 1:1
183 x 51 x 35 cm





Pies H. 1:1
9,5 x 18,5 x 21 cm

**JAMES MATHISON 1966:
CARACAS: VENEZUELA**

**EXPOSICIONES
INDIVIDUALES**

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**

2014
ART SILICON VALLEY
RGR Art
San Francisco

ART MIAMI
RGR Art
Miami

FERIA DE ARTE LATINOAMERICANO (FIA)
RGR Art
Caracas

2013
PINTA
RGR Art
New York

ART MIAMI
Ascaso Gallery
Miami

ART WYNWOOD
Ascaso Gallery
Miami

HOUSTON FINE ART FAIR
Ascaso Gallery
Houston

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

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

1996
EXPOSICIÓN COLECTIVA DE
ARTE CONTEMPORÁNEO
Galería Aquavella
Caracas, Venezuela

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
PUBLICAS**

MUSEO AMBIENTAL
Parque Los Caobos
Caracas, Venezuela

SHELL VENEZUELA
Colección Permanente
Caracas, Venezuela

FUNDACIÓN MUSEOS NACIONALES-MUSEO
DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CARACAS
Caracas, Venezuela

MUSEUM OF LATINOAMERICAN ART (MOLA)
Los Ángeles, EEUU

**LISTA
DE OBRA**

1

COCI CUADRICULA, 2014
63 x 42 x 45 cm

2

COCI LINEAS DE SOLDADURA, 2014
64 x 42 x 45,5 cm

3

COCI CUADROS, 2014
66 x 42 x 45,5 cm

4

COCII POEMA, 2014
64 x 41,5 x 45 cm

5

COCII CUADROS, 2014
63 x 40 x 43 cm

6

COCIII HUECOS, 2014
63,5 x 39 x 46 cm

7

COCIII TRAMA, 2014
62 x 39 x 44 cm

8

COCIII TEXTO CRUZADO, 2015
63,5 x 39 x 46 cm

9

CABEZA CUÑA, 2014
22 x 14 x 16 cm

10

HOMBRE LINEA, 2013
140 x 40 x 31 cm

11

ROSTRO TEXTO VERTICAL, 2010
57 x 37 x 32 cm

12

INMIGRANTE III, 2008
96 x 30 x 13 cm

13

INMIGRANTE V, 2008
93 x 23 x 17 cm

14

MANO GRANDE, 2006
100 x 35 x 37 cm

15

PUÑO, 2009
60 x 40 x 34 cm

16

FRAGMENTO POEMA II, 2014
22,5 x 13,5 x 9 cm

17

MANO IX, 2015
68,5 x 41,5 x 18,5 cm

18

MANO X, 2015
55 x 29 x 24 cm

19

CABEZA GRANDE HUECOS, 2011
76 x 50 x 57 cm

20

HOMBRE HUECOS, 2012
132 x 38 x 23 cm

21

BRAZO PENDULO, 1998
64 x 12 x 16 cm

22

OCASO IV, 1999
64,5 x 15,5 x 20 cm

23

ROSTRO GRANDE II, 2008
75 x 49 x 43 cm

24

COC PEQUEÑA HUECOS, 2014
22 x 14 x 17 cm

25

CABEZA VII, 2000
32 x 17 x 21 cm

26

PIES H. 1:1, 2015
9,5 x 18,5 x 21 cm

27

TORSO LEVITANTE GRANDE, 1999
147 x 39 x 20 cm

28

BRAZO GRANDE, 2005
185 x 32 x 22 cm

29

CABEZA POEMA I, 2006
25 x 18 x 20 cm

30

PERSONAJE H 1:1, 2011
183 x 51 x 35 cm

31

ROSTRO CUADRICULA, 2008
52 x 36 x 30 cm

**OBRA
RECIENTE**
JAMES
MATHISON

espacio 

GALERIA
RGR
ART 

Texto
María Luz Cárdenas

Fotografía
Holger Stork

Diseño
Fonte: César Jara, Raul Lira

Impresión
La Galaxia, Caracas

Estudio y taller de fundición del artista.
Avidan Duarte
Diego Mendez
Carlos Rivero
Carlos Valero

Asistente
Alejandro De Los Remedios

Director General
Juan Luis Martínez

Gerente
Vanessa Valdés

Asistente
Gabriella Yanas

Instalación Técnica del Montaje
Elys García
Carlos Covarrubia
Pino Iodice

Espacio Cinco
Av. Carabobo, cruce con
Calle La Ceiba, Casa 141-10
Urb. La Viña, Valencia,
Estado Carabobo, Venezuela

Horario
Martes a Viernes
10 am a 1 pm / 3 a 6 pm
Sábado
11 am a 4 pm
Teléfono
+58 0241 414 69 90
espaciocincogaleria@gmail.com

Director General
Ricardo Gonzalez Ramos
ricardo@rgrart.com

Sub-Directora (Venezuela)
Hilda Ramos
hilda@rgrart.com

Sub-Directora (México)
Pia Laborde
pia@rgrart.com

Asistente de Dirección
Johanna González Ramos
johanna@rgrart.com

Galeria RGR+ART
Av. 108 #158-96
Urb. Guaparo
Valencia - Venezuela
www.rgrart.com
galeria@rgrart.com

Venezuela
+58 414 341 1044
+58 241 416 6522

USA
+1 917 285 9296
+1 786 609 1295

México
+52 1 55 6696 0134
+52 1 55 2079 2847