

NARRATIVAS CIRCULARES

JOSÉ MONTEALEGRE

GALERIE THOMAS SCHULTE
4 FEBRUARY TO 11 MARCH 2023

GALERIE
THOMAS
SCHULTE

Galerie Thomas Schulte GmbH
Charlottenstraße 24
D-10117 Berlin

Phone: 0049 (0)30 20 60 89 90
Fax: 0049 (0)30 20 60 89 91 0
mail@galeriethomasschulte.de

Opening hours: Tue – Sat,
12pm – 6pm
www.galeriethomasschulte.de

José Montealegre, *Clipping*, 2023, Plexiglass, wood, sheet metal, painter's tape, Paginá 0036, 40 × 30 × 4 cm | 15 3/4 × 11 3/4 × 1 5/8 in, Photo: Mathias Schormann

In *Narrativas Circulares*, Galerie Thomas Schulte presents an installation of recent works by José Montealegre in the Corner Space and adjacent window front. The artist's first exhibition with the gallery, *Narrativas Circulares* features sculptures and new wall works that refer to one another: effectively ending where they began and beginning anew, undergoing transformations along the way. Through varying degrees of manipulation in processes of facsimile and translation, Montealegre's works resist face-value acceptance and a passive reading. In his worldbuilding, multiple pasts collide, shift, and endure: a blend of reality and fiction that heightens the entanglements at work in transfers of knowledge and the role of interpretation in its retelling.

Narrativas Circulares activates the rounded structure of the gallery's Corner Space. Entering it, or looking in from the outside, we might initially take the free-standing sculptures for a display of indoor plants set on top of small side tables, and the wall works behind them for abstract geometric paintings—almost a staging of an interior or a slice of a courtyard. The floor of the space is tiled, but doesn't sit quite right. The off-white tiles lie loosely on the floor, neither fixed nor cut to fit the dimensions of the room. Instead, they teeter and overlap in corners and doorways like scattered papers. The ground shifts under our feet: living, transmuting. The matte ceramic surfaces of the tiles record traces of our steps, becoming an archeological site, of sorts. While the very act of walking on them resembles something like drawing.

Despite being potted in real soil, the plants are made of copper. They share a material connection with the works on the walls, which incorporate cuttings from other copper plants previously produced by the artist, presented here taped to metal notebook pages. The sculptures are based on illustrations from the book *Nova Plantarum Animalium et Mineralium Mexicanorum historiae*, which was published in the 16th century: a taxonomy of plants in the "New World" for the purpose of relaying them back to Europe. For the book, Spanish naturalist Francisco Hernández de Toledo traveled through central Mexico and compiled more than 3000 specimens, commissioning illustrations from indigenous artists. His descriptions combined comparisons to "Old World" plants in Latin with names and classifications in indigenous languages like Nahuatl.

The artist describes his path through *Nova Plantarum* as a sort of circular narrative in its own right, with the book's contents always seeming to refer back to itself —establishing its own frame of reference. The titles of Montealegre's sculptures even refer to the page numbers where the specific plants are found in the book, rather than to the names of the plants or scientific categories. In his sculptural translations, these pages open up a space, in which the plants are able to take on new life. Rescaled and freed from their two-dimensional frames, their delicate appearance is countered by their material durability – unfolding a book as sculpture.

Here, cut branches and stems from the copper plants also find their way back to the page: casually taped to notebooks and sheets of paper that are absent of

text. The plants were picked by Montealegre from the illustrations, and then picked again from his own sculptural translations. The wall works also comprise reflective plexiglass tiled backgrounds in varied patterns of different, alternating colors. The tiling on the floor and in the wall works reflect one another in their repetitive structures, merging in an unfixed spatial orientation. The tiling motifs are sourced from Montealegre's own photographic archive of tiling patterns from Europe taken to the Americas during the colonial era—where imitations were made using cheaper materials, like ceramic and cement, while inserting their associated power structures as a backdrop in public buildings.

Throughout, classifications of natural and built, original and translation become muddled, revealing the complexity of such relationships. The same extends to personal and historical narratives: here, through a performative enactment of discovering, collecting and displaying something “found”. Like the gesture of plucking petals or leaves that catch your eye and pressing them into a book for safekeeping, inspiration, and preservation. The lined notebook pages and sketch pads invite processes of research and discovery, but also creativity—adding a personal touch and highlighting that these are not neutral acts.

This dialogue carries into the adjacent room with a set of floor- and wall-based works that are materially and conceptually related to those in the Corner Space. Copper stems shoot out from a tiny greenhouse placed on top of a multicolored tile base. While papers and book pages are a particularly prominent thread running through—all fabrications in some way. In this space, too, parts of Montealegre's previous works and exhibitions have been reused and reoriented: marks, smudges, and shoe prints are still visible on the beige tiles of a wall work. An indication that we really have come full circle. Though, Montealegre tells us, things may not always be what they seem.

Text by Julianne Cordray

José Montealegre (born 1992 in Tegucigalpa, Honduras) lives and works in Berlin. He studied philosophy and literature at the Universidad Centroamericana de Managua, Nicaragua, and with Willem de Rooij at the Städelschule in Frankfurt am Main. His work has been shown in solo exhibitions at Kölnischer Kunstverein, Cologne (2022), Klosterruine in Berlin, Mountains in Berlin (both 2021), Convent Art Space in Ghent (2019), and in group exhibitions at Dortmunder Kunstverein (2022), Lantz'scher Skulpturenpark Lohausen in Düsseldorf (2021), Städelmuseum in Frankfurt am Main, Natalia Hug in Cologne (both 2019), Futura Gallery in Prague, Gillmeier Rech in Berlin (both 2018), and Kunsthalle Darmstadt (2017, 2014), among others.

NARRATIVAS CIRCULARES

JOSÉ MONTEALEGRE

GALERIE THOMAS SCHULTE
4. FEBRUAR BIS 11. MÄRZ 2023

GALERIE
THOMAS
SCHULTE

Galerie Thomas Schulte GmbH
Charlottenstraße 24
D-10117 Berlin

Phone: 0049 (0)30 20 60 89 90
Fax: 0049 (0)30 20 60 89 91 0
mail@galeriethomasschulte.de

Opening hours: Tue – Sat,
12pm – 6pm
www.galeriethomasschulte.de

José Montealegre, *Clipping*, 2023, Plexiglass, holz, Metalblech, Malerklebeband, Paginá 0036, 40 × 30 × 4 cm | 15 3/4 × 11 3/4 × 1 5/8 in, Foto: Mathias Schormann

Die Galerie Thomas Schulte präsentiert im Corner Space und dem danebenliegenden Schaufenster eine Installation mit neuen Arbeiten von José Montealegre. *Narrativas Circulares*, die erste Ausstellung des Künstlers in der Galerie, umfasst Skulpturen und neue Wandarbeiten, die sich aufeinander beziehen: gewissermaßen enden sie, wo sie anfangen, beginnen neu und durchlaufen unterwegs immer wieder Veränderungen. Durch verschiedene Grade an Manipulationen in Prozessen von Faksimile und Übersetzung widerstehen Montealegres Arbeiten ungesehener Akzeptanz und passiver Interpretation. In seiner Konstruktion von Welt kollidieren vielfältige Vergangenheiten, verschieben sich und haben dennoch Bestand: eine Mischung aus Wirklichkeit und Fiktion, die die Verwicklungen unterstreichen, die bei Wissenstransfers am Werk sind, und die Rolle der Interpretation bei jeder erneuten Erzählung.

Narrativas Circulares aktiviert die gerundete Struktur des Corner Space der Galerie. Betritt man ihn oder schaut von außen hinein, könnte man zunächst die freistehenden Skulpturen für eine Präsentation von Zimmerpflanzen auf kleinen Seitentischen halten, und die Wandarbeiten dahinter für abstrakte Malerei – fast eine Inszenierung eines Interieurs oder eines Innenhofteils. Der Boden des Raums ist gekachelt, aber er liegt nicht ganz richtig. Die cremefarbenen Kacheln liegen lose auf dem Boden und sind weder befestigt noch auf die Dimensionen des Raums zugeschnitten. Stattdessen wackeln sie und überschneiden sich in Ecken und Türeingängen wie verstreutes Papier. Der Boden unter unseren Füßen bewegt sich: lebendig, sich verwandelnd. Die matten Keramikoberflächen der Kacheln zeichnen Spuren unserer Schritte auf und werden zu einer Art archäologischer Stätte. Und darauf zu laufen ähnelt dem Zeichnen.

Obwohl sie in echte Erde gepflanzt sind, bestehen die Pflanzen aus Kupfer. Sie haben eine materielle Verbindung zu den Arbeiten an den Wänden, die Schnitte von früheren, vom Künstler gemachten Pflanzen enthalten, hier aufgeklebt auf metallene Notizbuchseiten. Die Skulpturen basieren auf Illustrationen in im 16. Jahrhundert erschienen Buch *Nova Plantarum Animalium et Mineralium Mexicanorum historiae*: eine Taxonomie von Pflanzen in der „Neuen Welt“, um diese in Europa bekannt zu machen. Für dieses Buch bereiste der spanische Naturforscher Francisco Hernández de Toledo Zentralmexiko, sammelte über 3000 Präparate und beauftragte indigene Künstlerinnen und Künstler, Illustrationen anzufertigen. Seine Beschreibungen kombinieren Vergleiche zu Pflanzen aus der „Alten Welt“ auf Latein mit Namen und Klassifizierungen in indigener Sprache wie Nahuatl.

Der Künstler beschreibt seinen Weg durch *Nova Plantarum* als eine Art zirkuläres Narrativ, bei dem der Inhalt des Buches sich immer wieder auf sich selbst zu beziehen scheint und sich so seinen eigenen Referenzrahmen schafft. Die Titel von Montealegres Skulpturen beziehen sich auf die Seitenzahlen, wo bestimmte Pflanzen im Buch zu finden sind, und nicht auf die Namen der Pflanzen oder die wissenschaftlichen Kategorien. In seinen skulpturalen Übersetzungen öffnen diese Seiten einen neuen Raum, in dem die Pflanzen ein

neues Leben beginnen können. In einem neuen Maßstab und befreit aus ihren zweidimensionalen Rahmen, steht ihre zarte Erscheinung im Gegensatz zu ihrer materiellen Dauerhaftigkeit – ein Buch wird als Skulptur entfaltet.

Hier finden abgeschnittene Zweige und Stiele von den Kupferpflanzen ihren Weg zurück auf eine Seite: eher beiläufig auf Notizbücher und Papierseiten geklebt, die keinen Text enthalten. Die Pflanzen wurden von Montealegre aus den Illustrationen ausgesucht und dann wiederum von seinen eigenen skulpturalen Übersetzungen gepflückt. Auch die Wandarbeiten enthalten spiegelnde gekachelte Hintergründe aus Plexiglas in unterschiedlichen Mustern und verschiedenen, alternierenden Farben. Die Kacheln auf dem Boden und in den Wandarbeiten spiegeln sich gegenseitig in ihren sich wiederholenden Strukturen und fließen in eine nicht fixierte räumliche Orientierung zusammen. Die Motive der Kacheln stammen aus Montealegres eigenem Fotoarchiv von europäischen Kachelmustern, die während der Kolonialzeit nach Nord-, Mittel- und Südamerika gebracht wurden, wo Imitationen mit billigeren Materialien wie Keramik und Zement angefertigt wurden, während die Machtstrukturen verbunden mit diesen Motiven als Hintergrund in öffentlichen Gebäuden eingesetzt wurden.

Immer wieder geraten in der Ausstellung Klassifizierungen von natürlich und konstruiert, Original und Übersetzung durcheinander und offenbaren die Komplexität solcher Beziehungen. Dies trifft auch auf persönliche und historische Narrative zu: hier durch eine performative Inszenierung des Entdeckens, Sammelns und Ausstellens von etwas „Gefundenem“. Wie die Geste des Pflückens von Blütenblättern oder Blättern, die einem ins Auge fallen und die man dann in einem Buch presst, um sie zu bewahren, zu erhalten und sich von ihnen inspirieren zu lassen. Die linierten Notizbuchseiten und Skizzenblöcke fordern zu Prozessen der Recherche und Entdeckung auf, aber auch zu Kreativität – so wird eine persönliche Note hinzugefügt und unterstrichen, dass dies keineswegs neutrale Handlungen sind.

Dieser Dialog wird im danebenliegenden Raum mit einer Gruppe von boden- und wandbasierten Arbeiten weitergeführt, die hinsichtlich des Materials und auch konzeptuell mit denen im Corner Space verwandt sind. Kupferstiele keimen in einem winzigen Gewächshaus, das auf einem vielfarbigen, gekachelten Sockel platziert ist. Papiere und Buchseiten ziehen sich besonders prominent wie ein Faden durch die Ausstellung – und sind alle auf die eine oder andere Weise Erfindungen. In diesem Raum wurden ebenfalls Teile aus Montealegres früheren Arbeiten und Ausstellungen neu verwendet und neu ausgerichtet: Flecken, Kleckse und Schuhabdrücke sind immer noch auf den beigen Kacheln einer Wandarbeit zu sehen. Ein Zeichen, dass sich hier wirklich ein Kreis schließt. Obwohl, wie Montealegre uns sagt, die Dinge nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen.

Text von Julianne Cordray

Übersetzung von Wilhelm Werthern

José Montealegre, geboren in 1992 in Tegucigalpa, Honduras, lebt und arbeitet in Berlin. Er studierte Philosophie und Literatur an der Universidad Centroamericana de Managua, Nicaragua, und bei Willem de Rooij an der Städelschule in Frankfurt am Main. Seine Arbeiten wurden in Einzelausstellungen im Kölnischen Kunstverein, Köln (2022), Klosterruine in Berlin, Mountains in Berlin (beide 2021), Convent Art Space in Gent (2019) und in Gruppenausstellungen u.a. im Dortmunder Kunstverein (2022), Lantz'scher Skulpturenpark Lohausen in Düsseldorf (2021), Städelmuseum in Frankfurt am Main, Natalia Hug in Köln (beide 2019), Futura Gallery in Prag, Gillmeier Rech in Berlin (beide 2018) und Kunsthalle Darmstadt (2017, 2014) gezeigt.