

José Montealegre

Mountains, Berlin, Germany

In 'Nuevo Mundo' (New World) – Honduras-born, Florence-based artist José Montealegre's current solo show at Mountains – the line between reality and fiction is so blurred that every detail merits questioning. Yet, as with all the best storytellers, Montealegre knows precisely how to lure us into his universe.

The first part of 'Nuevo Mundo' comprises an installation of seven small sculptures in the gallery window, which passers-by might easily mistake for seedlings, herbs and houseplants placed there to catch the sunlight. It takes some time before you notice that these plants will neither grow nor wither because they are made of copper. Set in plastic and terracotta pots and embedded in soil, these fragile sculptures might pass for real were it not for *Página 0138* (Page 0138, all works 2021), which stands in a water-filled glass vase. Here, the red-brown hue of the water and copper deposits at the bottom of the vessel reveal the true material of the plants. Looking at the small and fragile roots, it's even possible to detect traces of verdigris, the natural green patina formed when copper is exposed to water over time.

Inside the gallery, more copper plants are dotted about the space, their leaves coated in light-green paint (*Página 0214*) or adorned with handmade flowers (*Página 0426*). Empty pots and a bag of soil lie in one corner, as if the gardener's work here is not yet done. I suspect that even a botanical expert would struggle to identify the many different specimens assembled in the gallery; thankfully, the titles of the works offer some guidance. They refer to page numbers from the 16th-century manuscripts of Spanish naturalist Francisco Hernández de Toledo, which contain illustrations and descriptions of more than 3,000 Mexican plants that he came across while travelling through Central Mexico to study its botany when the country was under Spanish rule. Compiled in the 1570s, Hernández's studies were published posthumously in 1615 as *Quatro libros de la Naturaleza* (Four Books on Nature). Modelled after the illustrations Hernández commissioned from local artists, Montealegre's sculptures speak to the transfer of indigenous knowledge during colonialism as well as the complex relationship between original and translation.

The question of authenticity is also at play in a series of wall works. *The Sundial: First Story* is the one of three



José Montealegre,
'Nuevo Mundo' (New World),
2021, exhibition view

coloured-glass frames containing a torn-out book page. In this extract of the story, the narrator spends a day in Florence, bikes up a hill, tries to visit a museum (which turns out to be closed) and discovers the titular sundial. Further excerpts in *The Sundial: Story Six* and *The Sundial: Story Thirteen* give the impression that the book from which the pages are supposedly taken truly exists, but here – once again – Montealegre tricks the viewer. The paper's torn edges, traditionally typeset serif font and yellowing hue are not the effects of time but the work of the artist, who also devised *The Sundial's* storyline.

Presenting a series of works that prove we should not trust everything we see and read, Montealegre compels us to confront how vulnerable we are to narrative manipulation. This is further underscored by the show's title, 'Nuevo Mundo' – the term coined in the 16th century by European colonizers who claimed to have 'discovered' the Americas – which stands as testament to the fact that novelty is always a matter of perspective and history has multiple truths.

— Carina Bukuts

Kölner Stadt-Anzeiger



Aus John Russells Cavapool im Kölnischen Kunstverein
Foto:
Mareike Tocha

Kölnischer Kunstverein: So legt John Russell die Besucher hundsgemein herein

Von Michael Kohler | 21.08.22 17:45

Köln - Am Anfang seiner Karriere, erzählt Nikola Dietrich, habe John Russell gerne Pressetexte von Galerien oder Museen veralbert und die von ihm entstellten Texte als Kunstwerke per Fax verschickt. Insofern war es wohl reiner Selbstschutz, dass die Direktorin des Kölnischen Kunstvereins Russell einen wesentlichen Teil der Pressemitteilung zu seinem Kölner Gastspiel selbst abfassen ließ. „Hallo... hallo... wuff wuff wuff!“ ist dann auch erfreulich frei vom üblichen Kunstjargon. Aber was will uns Russell damit sagen?

John Russell verfilmt auch Beckett-Dramen neu

Zu viel versprochen hat der knapp 60-jährige Brite jedenfalls nicht. Im Treppenhaus wartet ein kleines Hunderudel aus Pappmaché auf die Besucher, um sie auf und ab durch den Kunstverein zu führen. Allerdings ignorieren wir die süßen Mischlinge zunächst und biegen in die große Ausstellungshalle ab. Hier hat Russell eine 40 mal zehn Meter umfassende Meereslandschaft in Google-Earth-Optik als Vinylteppich ausgerollt, die wie eine große Pfütze auf dem Betonboden steht. Unter der künstlichen Wasseroberfläche scheinen sich ein Oktopus, Flipper, der Delfin, Seerosen und Goldfische zu tummeln, aber man schaut auch in das nasse Grab einer versunkenen Stadt. Am Ufer schnuppert ein Hund, an der Wand sitzen auf lange Drähte gespießte Fliegen.

John Russell schließt hier an die alte Kunst der Augentäuscherei an und hat diese auf modernistisch-geniale Weise perfektioniert. Wer glaubt, der Digitaldruck wäre auf den grauen Fußboden der Ausstellungshalle geklebt, irrt sich nämlich gewaltig; auch der Beton ist appliziert. Es ist eine wunderbare Verschwendung: Die verführerisch schillernde Wasserwelt hat allein den Sinn, uns über die wahre Natur des tristen Betonbodens hinwegzutäuschen.

Offenbar ist Russell ein Mann abgründigen Humors und verwegener Einfälle. Der Verdacht bestätigt sich im Kino des Kunstvereins, wo Russells einstündiger Film „Earley“, eine Aktualisierung von Samuel Becketts absurdem Theater, in Dauerschleife läuft, und im Keller, wo wir einem vor Kraft strotzenden gelben Sündenbock begegnen. Dass dieser so prächtig in Form ist, liegt, so Russell, an einem Bock-Bildnis im Obergeschoss, auf das die Sünden der Welt in Dorian-Gray-Manier übergegangen sind. Allerdings klingt die Idee in diesem Fall besser, als die Umsetzung gelungen ist. Auf dem Fiberglas-Relief lässt sich das Tier nicht einmal erahnen.

Russells Hundestaffel geleitet uns auch unters Dach zu einer Installation des mittelamerikanischen Künstlers José Montealegre. Sie besteht aus naturalistisch geformten Pflanzenskulpturen aus Kupfer, die auf bunten Glasfliesen, Keramikplatten oder einer Plexiglasfläche sprießen. Man ist geneigt, Montealegres filigrane Handwerkskunst zu bewundern, wobei die akademische Vorarbeit offenbar deutlich zeitraubender war. Die kleine Pflanzenkunde geht auf ein botanisches Archiv zurück, das spanische Eroberer aus den mittelamerikanischen Kolonien heimbrachten.

José Montealegre formt Pflanzenskulpturen aus Kupfer

Laut Montealegre bilden die Beschreibungen und Illustrationen in diesem 1628 publizierten Kompendium einen Wissensschatz, der sich heute kaum noch erschließt. Sie eignen sich daher bestens für die buchstäblich ins Kraut schießende künstlerische Fantasie. Montealegre übersetzt die Zeichnungen in eine andere Sprache und hofft auf diese Weise, die ausbeuterische Absicht des botanischen Archiv hintertreiben zu können.

„John Russell: Cavapool“ und „José Montealegre: Nervous System“, Kölnischer Kunstverein, Hahnenstr. 6, Di.-So. 11-18 Uhr, bis 16. Oktober