

Aurélie Sloni na
aurelie@sloni na. com
www. sloni na. com



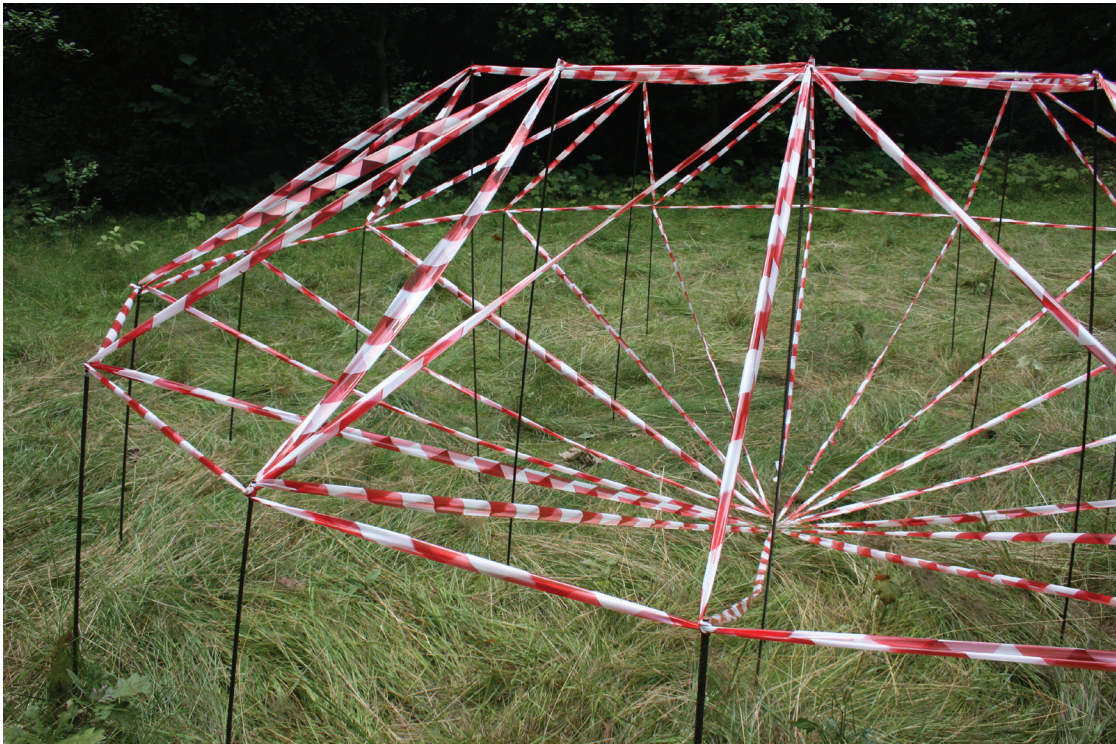
Black hole / 2015 / Curved sunglass / 5 x 4 cm

Recessed into the wall a carved sunglass in which we can see circular signs like infinite.



Sunrise / 2015 / Enamelled porcelain / variable dimension

Shoes, plastic bag, dandelions, barbed wire, laces, and an astronaut costume lie in a neon yellow surface. They are like abandoned objects after an ecological disaster.



Di amond / 2014 / Protective tape + stakes / 400 x 400 x 150 cm

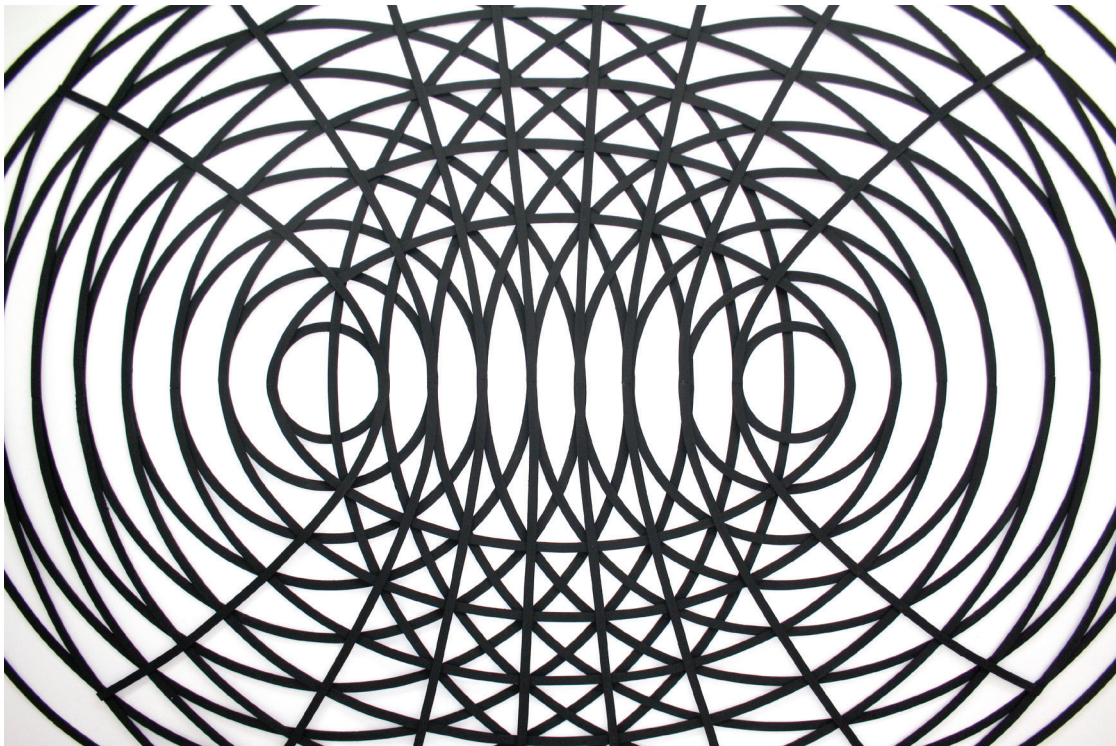
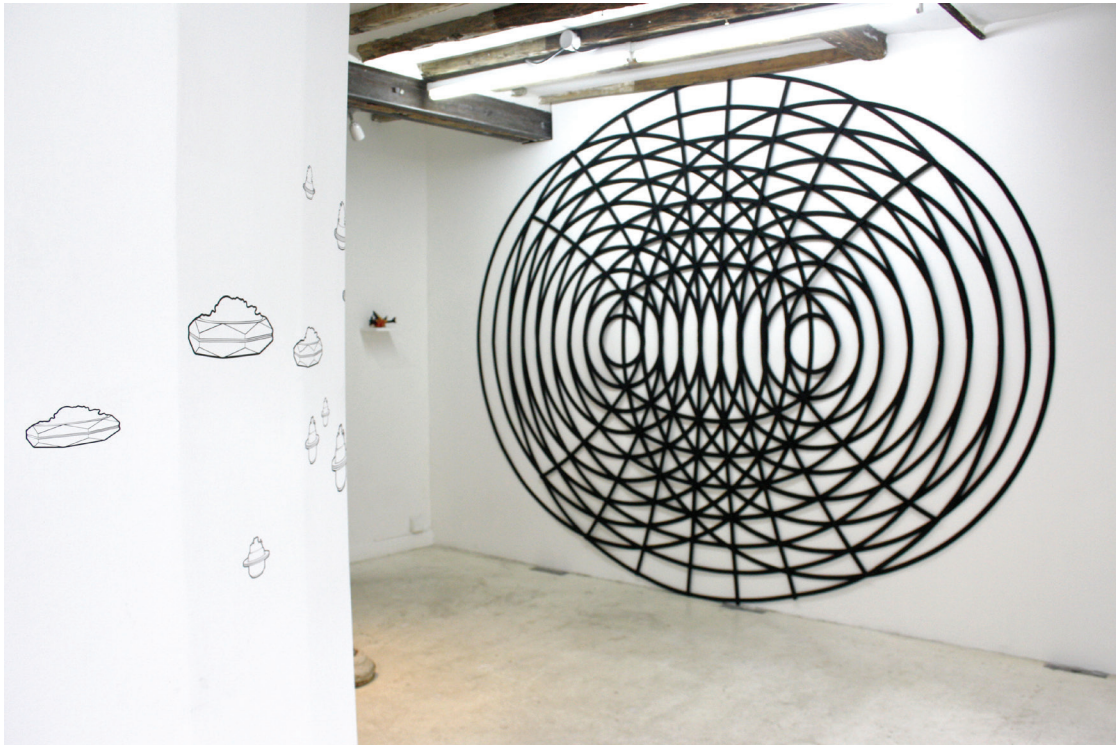
Exhibition realized with the support of Wissenschaftskolleg zu Berlin.

The protective tape, usually used in urban spaces to indicate danger, draws the 3-dimensional structure of a diamond. Located in a natural setting, Di amond looks like an unidentified urban object.



After Nature / 2010 / Protective tape + stakes / 30 x 30 x 1 m

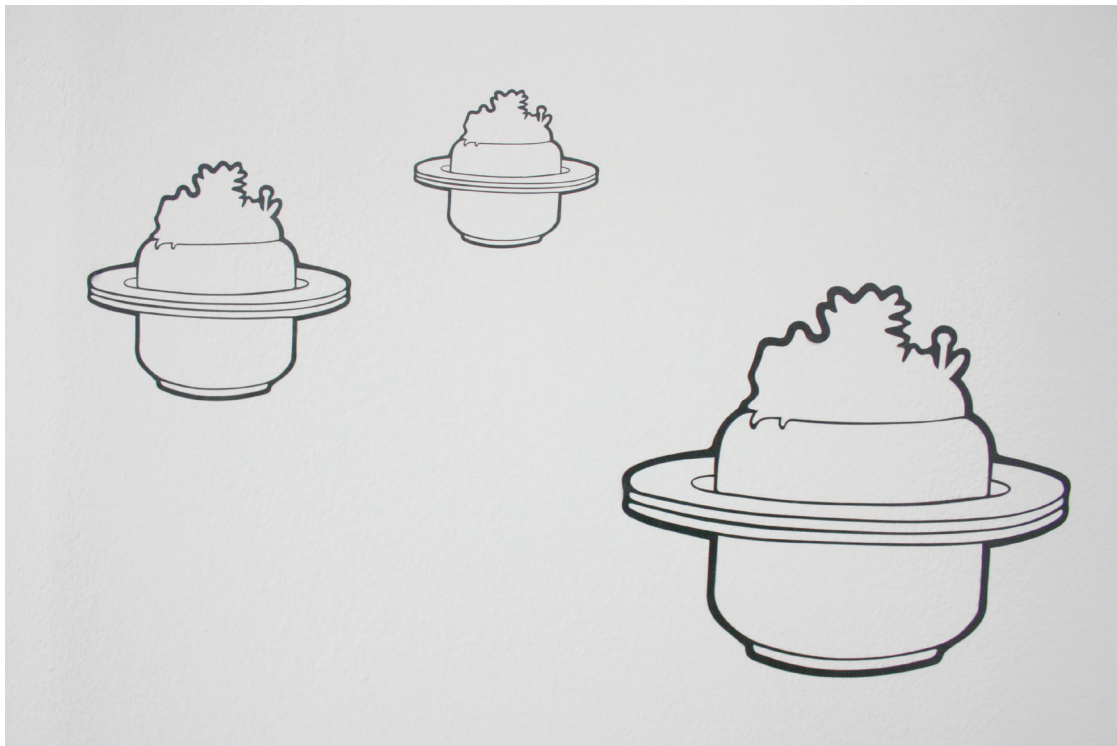
At Chamarande contemporary art center, and in connection with Pascal Rivet's exhibition 'Concession' and his exploration of the link between human beings and their work tools, I suggest walking the course of a tractor ploughing a field.



Undulatory trellis / 2012 / Wood paints / 350 x 220 x 0,5 cm

This project awarded a grant by the DRAC Ile-de-France

A trellis, support for climbing plants or wall sceneries, usually depicting a French perspective, here takes the form of an electromagnetic field. The vanishing point is diffuse. The waves emitted by electronic devices are becoming the essential motive of our urban landscape.



Vegetal Invader / 2012 / Stickers (vinyl lettering way) / between 30 and 5 cm

Vegetal invader is a series of stickers that represent urban flower pots. A depth of field is created by the various sizes of the stickers. They are displayed as if they were unidentified flying objects going through the city.



E.T / 2012 / Enamelled ceramics / 30 x 10 x 6 cm

E.T is a young man whose look and attitude – jogging, basketball, hood, hands in pockets – call to mind projects youth. Its green color singles him. He is a hybrid character born out of the improbable encounter between an urban environment and nature.



Small middle-class explosion / 2012 / Enamelled ceramics / 19 x 14 cm / 14 x 9 cm

Tiny explosions are modeled after pictures from TV or computer screens. These are home explosions, tamed, domesticated explosions. Violence takes a lower middle class shine.



Flying saucer #1 #2 / 2014 / video / 1mm loop

Videos made of a succession of pictures of disciplined nature. Vegetable ornamental composition, planted forest are disordered by rapid rhythm of assembly. That gives the illusion of chaos.



French weeds / 2009 - 2012 / Weed + humus + become felted géotextile + paillage / 16 x 12 m

Aligned with a formal French garden, or in a cloister, I reproduce the embroidery of a flower bed designed in the 17th century by Le Nôtre, except that mine is entirely made of weed. On the natural grounds of the park, I lay out in a very deliberate and extremely precise way dandelions, brambles, nettles.



Nettle labyrinth / 2010 / Nettles + wood shavings / 800 x 800 cm

A labyrinth composed of nettles is settled in a public park. The nettle plant is public space enemy number one. The labyrinth disciplines, masters it to give it at last control of the game.



Green touch / 2014 / Enamel ceramic + jogging / 170 x 70 x 50 cm

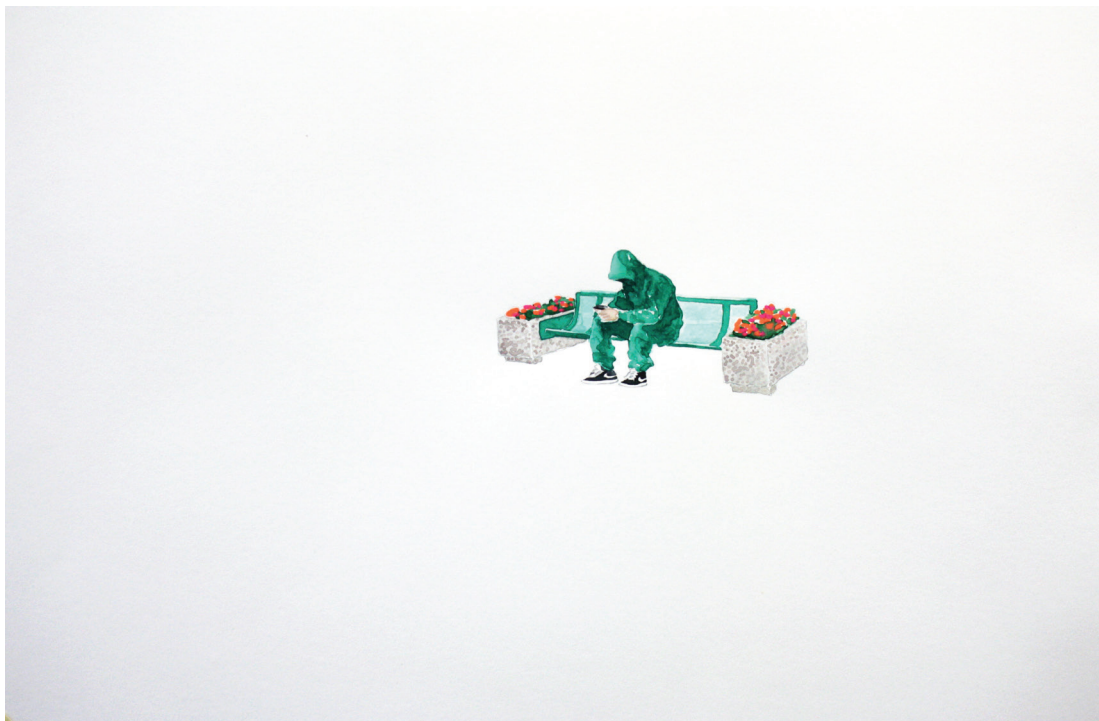
Exhibition realized with the support of the Wissenschaftskolleg zu Berlin

Green touch represents a hipster – beard, sunglasses, sneakers, cap, hood and iPhone - but his singularity is to wear green sweatpants. He has the « green touch ». A dandelion covering his sneakers also seems to escape description. The enamelled ceramic gives a craft and a delicate look to the character that contrasts with the stereotype it represents.



WILD / CRASH / PUSH / 2008 - 2011 / Wood + polyester resin + geranium artificial
/270 x 80 x 40 cm / 310 x 100 x 40 cm / 270 x 80 x 40 cm

Graffiti artists “subvert” places, they “tear” walls; they are enraged. They paints their tags everywhere possible, wanting them to be seen as much as possible. Those who take care of a window box achieve something pretty, ornate their balcony or their window. Curiously, both graffiti artists and window box owners seem to mark their territory, although maybe in antithetical ways.



Eden / 2013 / Watercolor + neon color / 60 x 40 cm

Eden is a watercolor series representing urban amenities such as flowery roundabouts, urban flower pots... These green spaces bring together a sample of nature at its most artificial, sophisticated, rich. These islands of nature seem to be the only natural resources of the city. They are like fragments of isolated nature, that we cannot access. They appear to form a scenery. These spaces are shown as a lost paradise, an unattainable Eden.



Flying flowers / 2012 / Enamelled ceramics / variable dimension

Flying flowers are « diamond-shaped » plant boxes recalling pieces of imposing concrete urban furniture designed back in the 60s. Here they are flower pot-sized enamelled ceramic pieces reduced to different scales and shown on several levels. Their geometric shapes contrast with the swirls created by nature, and yet they merge into the environment.



Genius / 2014 / Enamelled ceramics / 15 x 6 x 3 cm / 14 x 6 x 4 cm

Reduced to the size of figurines, I represent characters from our everyday urban life as a policeman and a veiled woman. The action is not represented, it leaves each character to their hypothetical role.



Big bang / 2012 / Bowl with facet + Mushroom of stump / 50 x 30 cm

Big-bang is a disco ball on which a mushroom has grown. Such natural excretion on an artificial objects creates or results from chaos.



Hepatica fistulina #1 / 2010 / Resin polyester / 220 x 170 x 50 cm

A monumental shelf fungus is clinging to the cliff in the Buttes-Chaumont park. This mushroom is growing from the artificial rock and expresses both the emergence of nature in its wildest, most uncontrollable guise and the artificial, genetically modified side of a disproportionate, mutating nature.



Hepatica fistulina #2 / 2010 / garden's furniture + synthetic wood paints / Variable dimension

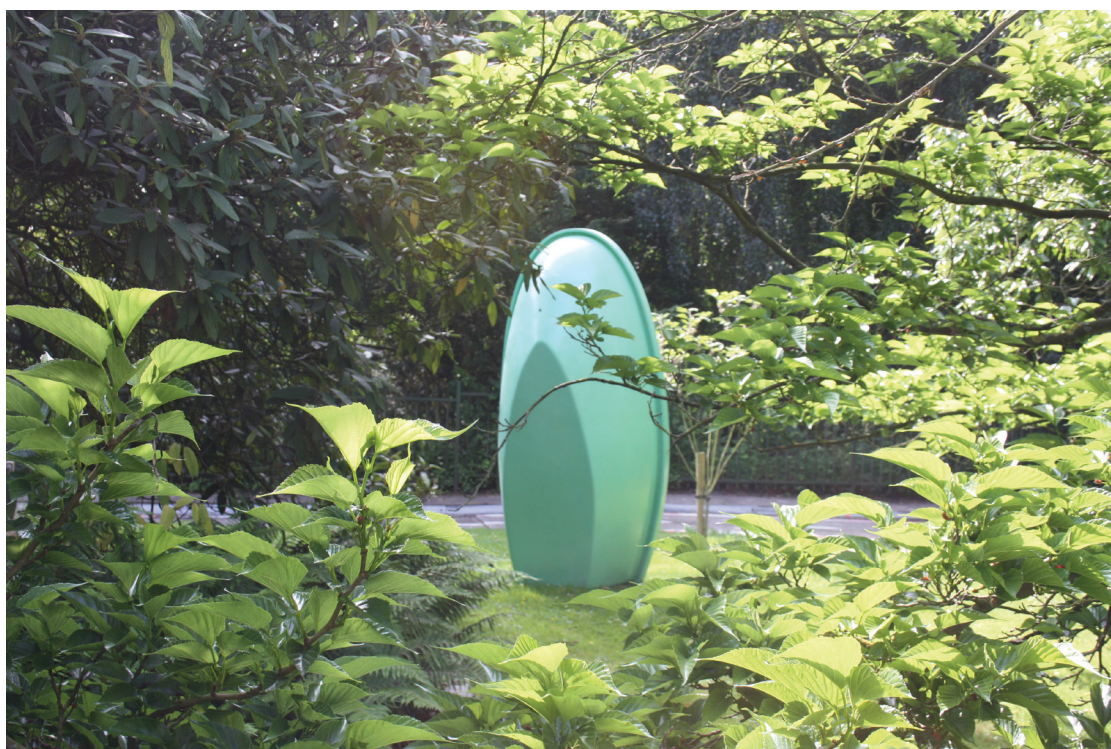
Courtesy Courances Castle - Ile-de-France

Two monumental shelf fungi cling to resin outdoor pieces of furniture, such as a table, chairs and a bench. It is an alien body, a kind of tumour on the body of the object. Its monumental size makes it unreal. It bursts forth, as if exploding from the plastic matter. The garden furniture becomes a kind of cell carrying a virus it has generated and that is now feeding off it.

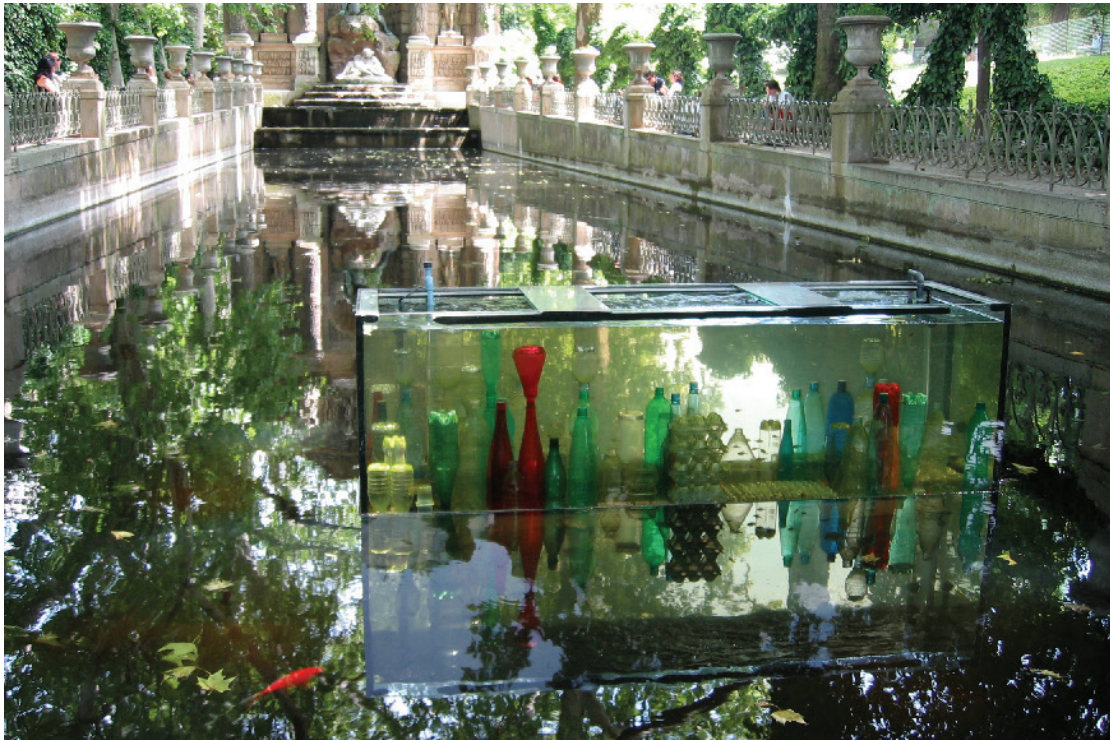


Sea freshness / 2009 / Resin polyester / 250 x 130 x 60 cm
Biennial contemporary art #3 - Anglet, FR

A decorative artefact and a room fragrance diffuser, the air freshener boasts a new scale and a new scope here, freed from its domestic settings and faced with the actual scent of sea freshness. Its density increases. It bears witness to the natural/artificial, attraction/repulsion dialectics. It also boasts a great plastic strength, an invitation to explore other dimensions of reality, other perception possibilities.
Didier Arnaudet, art critic, curator of the Anglet biennial art fair.



Plant freshness / 2012 / Resin polyester / 250 x 130 x 60 cm
Stadspark Aals, BE / CACLB, Belgian Luxembourg



Aquapolis / 2006 / Aquarium + recyclable packagings + fishes / 190 x 50 x 60 cm
Garden of the Luxembourg, Paris, FR

Exactly at the surface of a basin rests an aquarium in which fish evolve through an ideal futuristic city. The buildings of this city are made out of recyclable plastic objects, packagings from daily life such as water bottles, egg boxes, etc. The fish swim in the heights of the city, like spaceships. The three elements constitutive of this city - water, fish, objects which can be recycled out of plastics - although of different nature, are all transparent.



Burning bush / 2009 / Bush + Aluminium structure + LED / blinking bright garlands (yellow orange red)

/ 200 x 180 x 170 cm

A burning bush in the monastic square of the Maubuisson Abbey on the night of the 'Nuit Blanche'. A miracle is an event; today's art events are miracles of technology. The magical, festive, immediate effect created by winking fairy lights conjures up our sometimes thoughtless fascination for the latest scientific or technological developments. What is this mutating bush made of? What wood is this that never burns away?



Games / 2006 / Plastic playhouse + play dough / 180 x 160 x 130 cm

Games is an outdoor plastic playhouse, covered in flames made out of modelling clay. Here fire can be controlled, the awareness of danger is virtual. Games conjures up our fascination for virtual games. Games which are not immediately dangerous.



Teleportation portals for pigeons / 2006 / Concrete + plexi + aluminium + paint + posters
/ variable dimension

Residence with the Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes in Berlin

These cabins are at the same time a way given to birds to escape their inhospitable suburbs and a possible explanation of how they arrived! Offering cabins of teleportation to the pigeons of a city questions the freedom of movement which exists in such places, i.e. at the same time, the means by which one gets there, the attachment to one's own city, and finally the need to escape from it.

.....
Exhibitions

Upcoming

2016 On the line, curator Susan Ossman, MMW / Moving matters traveling Workshop, Riverside, California, EU
.....

2015 Sunrise, curator Isabelle Le normand, Westwood, Los Angeles, EU

2014 Unkraut ! Villa Ohmke, Wissenschaftskolleg zu Berlin, DE

2013 Le vivant & l'énergie, INRA Versailles, FR
L'autre, Camille Lambert contemporary art center, FR

2012 Vegetal invader #1, curator Lorraine Hussenot, Jeune Creation Gallery, Paris, FR
Nature et dérision, CACLB, Luxembourg Belge
The museum which hides the forest, Ianchelevici museum, BE

2011 Chic art fair, curator Lorraine Hussenot, Cité de la mode et du design, Paris, FR
Wild / Push / Crash, Point Ephemere, Paris, FR
Vélizy-discovery, Balade en Yvelines, curator Sophie Auger, Micro Onde, FR

2010 According to the nature, Chamarande contemporary art center, FR
Naturel brut, Curator Lauranne Germond / COAL - WWF / Paris, FR
Fake ! , curator Jan de Nys, Alost park, Stedelijk museum, BE
Temporary Botanical Zone, Glassbox, Paris, FR
Panorama, curator Lorraine Hussenot, Palais de Tokyo, Paris, FR
55ème Salon de Montrouge, curator Stéphane Corréard, FR

2009 Nuit blanche, Abbaye de Maubuisson, FR
Microclimate, Rentilly park, FR
Summer Show. When crooks roam the streets, Olivier Robert gallery, Paris, FR
Biennial contemporary art #3 Anglet, curator Didier Arnaudet, FR
Hors d'oeuvres #4, Camille Lambert contemporary art center, FR

2008 Less is less, more is more, that's all, curator Charlotte Laubard, CAPC Bordeaux, FR
ATC + Looptopia, Around the Coyote Riverwalk gallery, Chicago, EU
Dripsy, the new deal of the Graffiti, Olivier Robert gallery, Paris, FR

2007 Art4lux, Casino Luxembourg
Everybody can a bit, La Peripherie gallery, FR
Jeune Création, La Grande halle de la villette, Paris, FR

2006 The marvellous attenuating, Camille Lambert contemporary art center, FR
Teleportation portals for pigeons, Internationale kulturententrum Schlesische, Berlin, DE
Gardens in city, General Council of Indre et Loire, Hotel Gouin museum, FR
Jeune Création, La Bellevilloise, Paris, FR

- 2005 Touraine in New York, France Embassy, New York, EU
The city in art and art in the city, Art Senat, Paris, FR
ArtHEC, HEC campus, FR
Jeune Création, La Bellevilloise, Paris, FR
- 2004 à plus, Junge kunst aus Frankreich, Kolonie Wedding gallery, Berlin, DE
Jeune Création, La Grande halle de la villette, Paris, FR
- 2003 re-play, La Peripherie gallery, Malakoff, FR
Trafi[k], Arts Decoratifs school, Paris, FR
- 2002 Return to sources, Garden fair 9th edition, Park of Saint-Cloud, FR
- 2001 E132, ENS -Ecole Normale Supérieure- Paris, FR
- 1998 Pour un objet dard. Dildo show, curator Stéphane Moreaux, Paris, FR
- 1996 20 ans... le plus bel âge, Passage de Retz, Paris, FR

.....
Price & Residences

- 2016 Los Angeles, California, EU
- 2015 Los Angeles, California, EU
- 2014 Berlin, DE
- 2013 Street Art session, ECM Le Chapelin, Mantes-la-jolie, FR
- 2012 6B, Saint-Denis, FR
- 2011 La Générale en manufacture, Sèvres, FR
DRAC - Grant from Regional Direction of Cultural Affairs of Paris
Edition of a multiple, edited by Chamarande contemporary art center, FR
- 2008 Chicago, Illinois, EU
- 2006 Europeenes Pepinières for young artists, Berlin, DE
- 2002 First price of « Trafi[k] award 2002 », organised by ENS / ENSAD
- 2001 Berlin, DE
- 1997 Cité Internationale des Arts, Paris, FR

Education

Ecole Normale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris

2003 Master AII (Picture and computer science)

Ecole Normale Supérieure d'Art de Paris Cergy

1994 DNSEP

1992 DNAP

Press & Catalog

2015 "Alter Zeitgeist", Marielle Chabal, Sextant et plus, La Friche belle de mai

2014 Sylvie Pouteau, «Le vivant et son énergie», Une exposition-laboratoire pour de nouvelles médiations environnementales, INRA, Science & Impact
Curating the postcard, publishing Klet & Ko

2013 Sophie Peyrard to GREENKISS
Arte creative, Laurence Rilly
Catalogue «L'autre», Centre et Ecole d'Art Camille Lambert, Les portes de l'Essonne

2012 Catalogue «Saison 2012», CACLB, Centre d'Art Contemporain du Luxembourg Belge
Catalogue «Promenons nous dans les bois / Le musée qui cache la forêt», Musée Ianchelevici

2010 Catalogue «FAKE! Zomerproject beeldende kunst stad aalst 2010», Editions Stad Aalst Denderend

2009 Paul Ardenne «Anglet. 3ème biennale d'art contemporain», Artpress 359, p 90

2008 Catalogue «DRIPSY, la nouvelle donne du graffiti», Galerie Olivier Robert, Edition Kitchen 93

2007 «Les lois de l'hospitalité», Vacarme, hiver 07, n°38, couverture

2006 Catalogue «Le merveilleux édulcoré», espace d'art contemporain Camille Lambert, Juvisy sur Orge
«Contraintes formelles et imaginaire du vivant», Elseigneur, n°21, couverture

2005 Jean-Luc Chalumeau, Catalogue «L'art et la ville», Editions cercle d'art, pp. 68-69

2002 Celia Mercier «Une «ville» pour les poissons rouges au parc de Saint-Cloud», Le Parisien, n° 17967, p.v.

2000 Fabienne Fulchérie «L'art dans les squats», Le journal des arts, n° 105, p.20

1999 Patrick Williams «La tentation gay», Technikart, n° 29, pp. 62-63

1998 Patrick Williams «Le sens de l'engagement», Technikart, n° 27, pp. 80-81

1996 Catalogue «20 ans... Le plus bel âge...», Cergy Pontoise, Edition Adam Biro

In the city, nature is but small islands, sanctuaries of tamed vegetation. Supposed to give to the city-dweller a touch of authenticity, testimony of the mythical garden of Eden, these pieces of nature are not natural still. Aurelie Slonina makes apparent the new strangeness of these hybrid entities, of nature fully planned and fashioned by man. Flying saucers or virtual landscapes of video games, the new nature has become supernatural.

Yet her work does not send us back to a long-lost state of nature or to wild nature, which would have existed before or beyond cities and human civilization. Such a virgin nature free from all human artifice is myth only, and Aurelie Slonina does not cease to show us the entwined complexity of artifice and nature. What is nature in this new era which we called the anthropocene, when human activities no longer take place merely within nature but have begun to have a decisive effect on the whole planet? Botanist and urban gardener, Aurelie Slonina observes with fascination and minuteness these artifacts, these hybrids of nature and human culture. In the manner of ever-resourceful nature, she cultivates all sorts of materials in order to give life to these objects and to offer them for us to see. At this hour, when cities of the world are being reinvented so as to no longer oppose nature, with green corridors, by favoring biodiversity and local species, Aurelie Slonina invites us, with humor, to re-appropriate our technological urban milieu, spawned of both nature and human invention. In the heart of cities themselves must nature be cultivated.

Those chosen squares of flowers we exhibit amidst concrete are nature. Electromagnetic waves superimposing on a grid covered with cultivated plants, our new environment, is nature. Nature is the "natural" smells we capture in plastic boxes by the synthetic mixing of molecules. Impossible to separate the artificial from the purely natural. By relocating air fresheners in their "natural" space, now wafting a sea or forest breeze, Aurelie Slonina reveals the incongruous artificiality of this object faced with the elements there are supposed to give our senses. What we see is not some "real" nature. To the contrary, the installation reminds us that our gaze always transforms nature by giving it meaning. Here, we see the landscape through (the nose of) an air-freshener, new avatar of the romantic traveler contemplating the sea.

Banish the thought of a definitely enclosed, totally domesticated nature. For those plants we have designated as weeds still grow in the gaps of sidewalks, and nettles still itch our ankles. These weeds follow contours, assuming the lineage, as does Aurelie Slonina, of the neat and symmetrical garden in the French style—they toy with our perfect plans. Mushrooms reclaim possession of an outdoor dining room, they grow on the man-made walls of the Buttes Chaumont, perturbing and reappropriating what we had define as nice, civilized nature.

Growing, re-growing, until we ourselves are growing, as evidence by this hooded man, a green citizen, a vegetable mutant. This silhouette, which reappears from a distance in the work of Aurelie Slonina, is at the same time recognizable and unidentifiable. Cosmopolitan figure of everything Urban: perhaps he is a "ghetto youth" or a "hipster." Under the camouflage of his cosmopolitan uniform, he is himself standard urban furniture, an organic hybrid, rejected by technology and this city. Aurelie Slonina does not give him a predetermined meaning, no more than for any other of the human figures she places here and there throughout her work. It's up to these characters to invent themselves—it is up to us to invent ourselves and define our role through the choices we make within the social world.

And meaning springs from the city, as in the vegetal graffiti imagined by Aurelie Slonina, and that people expose, exploding from their balcony. In this urban environment, the natural becomes exceptional, and it signifies. Revived by Aurelie Slonina, graffiti-geraniums, distant descendants of a burning bush witnessed by Moses, are now the locus of expression for meaning, energy, or frustration unbound by the city. There is tension too, as in *Games*, when Aurelie Slonina goes so far as to show the whole house on fire. Here, again, she offers some clues, a few traces to follow: imminent danger or simple game, that's for us to decide...

.....

Sophie Peyrard / GREENKISS / January 2013

Your latest exhibition at the Galerie Jeune Création (Young Creators Gallery), was entitled *Vegetal Invaders #1*. A plant invasion ?

One of my works was a series of stickers that could be placed anywhere, like street art. They were giant, urban window boxes. Those were more concrete than plant life, and this time they look more like flying saucers floating in space, come to invade us. Like a modified type of nature, the type we grow in green houses, the type we use fertilizers on. In my work, nature has two forms: the 'modified' one, and the wild one, the unwanted plants...

It reminds me of your other creation, *Wild/Crash/Push*, those graffiti shaped geranium flower boxes...

Yes, another example of 'modified' nature, like those flowers one puts on the window sill and on balconies, that you can buy at Truffaut or Jardiland, all that nature-in-a-box on one side, and on the other, graffiti that grows like weeds, which we strive to get rid of, and that keep coming back. These special window boxes were born from the clash of these two worlds, hybrid objects sprung from two opposite ideas. Clean meets trash, order meets chaos.

You also have a creation called *Mauvaises Herbes (Weeds)*, can you tell us a little about it ?

I drew up plans for a French garden, like the ones created by Le Notre in the XVIIth Century, but distorted. Those gardens are very controlled, rigorously drawn by man. But instead of planting rose bushes and box trees, I put nettles, brambles, and other weeds that I had collected in urban settings. I was fascinated by the improbable mix that sprung from this association. The absurdity of it all illustrates mankind's excessive control over nature that ends up getting out of hand, slipping into chaos... all the way down to GM foods and plants. I wanted to show that too much control over nature leads to abnormality.

I am also a great fan of a piece you made called « *Fraicheur Marine* » (*Sea Breeze*), which was very funny and offbeat. Can you tell us about it ?

All of the time, I get an idea because I have to work off the cuff. I was invited to the Anglet's art festival, which was on the sea front. I was working at the time on the relationship between nature and artificiality, so I automatically came up with this idea : a sea-shore air-freshener ! On my arrival, the smell of salt water was so strong... Once it had been build, it almost felt like the smell came from the art instead of the sea ! It is completely artificial but fits beautifully in the background because it is almost the same colour as the sky, so much so that it sometimes is hard to see. It also looks like a surf board or a boat's keel... It was like an artificial lung which was managing to integrate perfectly into a natural landscape.

What does working on 'modified' nature tell us about yourself ?

I grew up in a privileged neighbourhood where nature was very controlled. There were little streams, artificial lakes and bridges, very 1900's. That is what I grew up with, what made me who I am. This artificiality, like a giant Smurf village, is also something I can't stand. I needed to breath, I went out looking for urban waste lands.

Do you believe that artists are meant to influence our vision of nature and the environment ?

I am very aware of environmental issues, and I think we should take a stand. But I don't think my line of work is about preaching, saying « we have to eat organic food ! We have to take care of our planet ! » That is not what I am trying to convey. I do not think it is my place to do so. An artist has to create wonder, surprise and questions. Sometimes it is through surprise that thought occurs.

Can you tell us a secret ?

My wildest dream would be to visit another planet.

.....

Vincent Pécoil / TRIPLE V Gallery / 2010

Aurélie Slonina creates an art «after nature», but the nature in question here has nothing to do with the pastoral visions of yesteryear. This nature has not only been domesticated, but synthesised, and adapted to the urban word - a nature that has become «green spaces», a purely negative definition of what nature is (in other words, everything which in the city is neither tar nor concrete). This negative space may be the result of urban planning, as in couvre-feu, or a «wild» (read: individual) intervention, as in Wild, where the flowery decoration (of balconies) is utilised as some sort of graffiti or tag, applied flower pot-wise. Both are actually a sort of signature or expression of self, a way of signalling one's own presence in the urban space, of individualising a part of the territory.

A different Wilde (first name Oscar) thought that it was nature that imitated art. That it was the London fog which imitated the painting of Turner or Monet, and not the other way around. Our present-day nature is no longer the same as the one in London in the 19th century, it imitates abstract painting (the colza fields make great Peter Halleys), but also Dada and New Realism; it has also turned to recycling everything within its reach. What is deemed natural today, is above all the whole concern regarding base materials. By recycling forms and objects, the-visionary- art of the 20th century has played its pioneering role in what has become an economic and ecological imperative (recycling), and we can discern in Aurélie Slonina's work, which is an image of art as much as of the nature it imitates, an attempt at looping the loop.

The function of fertilizers, air fresheners, and artificial colouring is to make actual nature closer to ideal nature. Thus artifice applied to nature fits into a kind of classicism. By suggesting it is sending out the scent of the sea, Fraîcheur Marine [Sea Freshness] (a sculpture in the shape of a giant room fragrance device set on the coast line) casts doubt on the true origin of "scent" (which is to the sense of smell what 'green space' is to nature). It is therefore coherent that Aurélie Slonina should explore other forms of classicism, such as formal French gardens, or their distant heirs, such as the succession of central reservations and roundabouts in Couvrefeu [Curfew], whose sequence conjures up a Morse sentence. From the underlying ideal of classicism also sprung the objective to bring nature under control, which is still guiding our civilization. In Aurélie Slonina's work, the formal French garden, an expression of the Cartesian will to become "masters and owners of Nature", meets with the universal childlike pleasure of controlling miniature worlds. Both these ambitions are fairly mischievously called upon to cancel each other.

.....

Anne Le Goff / Philosophe / 2015

La nature dans la ville, ce sont de petits îlots, sanctuaires pour végétation apprivoisée. Censés donner au citadin une touche d'authenticité, témoignage d'un jardin d'éden mythique, ces morceaux de nature n'ont rien de naturel. Aurélie Slonina fait apparaître la nouvelle étrangeté de ces entités hybrides, nature entièrement pensée et travaillée par les hommes. Soucoupes volantes ou paysages virtuels de jeu vidéo, la nouvelle nature est devenue surnaturelle.

Pourtant, son travail ne nous renvoie pas à un état de nature perdu ou à une nature sauvage, qui aurait existé avant ou en dehors de la ville et de la civilisation humaine. Cette nature vierge de tout artifice n'est qu'un mythe et Aurélie Slonina n'a de cesse de nous montrer les entrelacs compliqués de l'artifice humain et de la nature. Qu'est-ce que la Nature dans cette nouvelle ère qu'on appelle l'anthropocène, où les activités humaines ne prennent plus seulement place dans la nature mais ont commencé d'avoir un effet décisif sur toute la planète ? Botaniste et jardinière urbaine, Aurélie Slonina observe avec fascination et minutie ces artefacts, ces hybrides de nature et de culture humaine. À l'instar de la nature bricoleuse, elle cultive toutes sortes de matériaux pour donner vie à ces objets et nous les donner à voir. À l'heure où les villes du monde se réinventent pour n'être plus l'opposé de la nature, mais cherchent à reconnaître et à développer leur entremêlement avec la nature, en créant des couloirs verts, en favorisant les espèces locales et la biodiversité, Aurélie Slonina nous invite, avec humour, à nous réapproprier notre milieu technologique urbain, fruit de la nature et de l'invention humaine. C'est au sein même des villes qu'il nous faut cultiver la nature.

La nature, ce sont les carrés choisis de fleurs que nous exhibons au milieu du béton. La nature, ce sont les ondes électromagnétiques qui viennent se superposer aux treillages sur lesquels nous avons fait pousser des plantes, et qui constituent notre nouveau milieu naturel. La nature, ce sont les odeurs « naturelles » que nous capturons dans des boîtes en plastique par l'entremise de molécules créées ad hoc. Impossible de séparer l'artificiel d'une pure nature. En remplaçant les désodorisants dans leur milieu « naturel », pour qu'ils viennent respirer l'air de la mer ou de la forêt, Aurélie Slonina dévoile l'artificialité incongrue de l'objet face à l'élément dont il est censé nous donner une bouffée. Mais ce n'est pas pour révéler à notre regard la « vraie » nature. L'installation rappelle au contraire que notre regard transforme toujours la nature en lui donnant un certain sens. Ici, c'est par les yeux (le nez) du désodorisant, nouvel avatar du voyageur romantique contemplant la mer, que nous regardons le paysage sous nos yeux.

Gardons-nous de l'illusion d'une nature définitivement enclose, totalement domestiquée. Car celles que nous avons désignées comme les mauvaises herbes poussent entre les dalles de béton, et les orties viennent nous piquer les chevilles. Ces mauvaises herbes s'installent avec Aurélie Slonina dans le tracé bien net et symétrique d'un jardin à la française et se jouent de nos plans parfaits. Les champignons reprennent possession du salon disposé sous les arbres, ils croissent sur la paroi artificielle des Buttes Chaumont, venant perturber et se réapproprier ce que nous avons défini comme la belle nature, la nature civilisée.

Ça pousse, repousse, jusqu'à nous faire pousser nous-mêmes, avec la figure de l'homme à capuche, le citadin vert, mutant végétal. Cette silhouette, qui réapparaît à distance dans le travail d'Aurélie Slonina, est à la fois reconnaissable et non identifiable. Figure cosmopolite de l'Urbain, il pourrait être « jeune de banlieue » ou « hipster ». Sous le camouflage de son uniforme cosmopolite, il fait lui-même partie du mobilier urbain, figure organique hybride, rejeton de la ville et de la technologie. Aurélie Slonina ne lui assigne pas un sens prédéterminé, pas davantage qu'aux autres figures humaines qu'elle pose ça et là dans son travail. À ces personnages de s'inventer – à nous de nous inventer et de définir notre rôle avec les choix que nous faisons dans l'espace social.

Et le sens surgit dans la ville, comme dans ces graffitis végétaux imaginés par Aurélie Slonina et que les gens exp(1)osent à leurs balcons. Dans cet environnement urbain, le naturel devient l'exceptionnel, et fait signe. Les graffitis-géraniums, lointains descendants du buisson ardent de Moïse ravivé par Aurélie Slonina, sont le lieu où s'exprime un sens, énergie ou frustration que ne peut contenir la ville. Les tensions sont là aussi, et avec Games, Aurélie Slonina va jusqu'à montrer la maison en feu. Là encore, elle nous ouvre des pistes, des voies possible : danger imminent ou simple jeu, à nous de voir...

.....

.....

Sophie Peyrard / GREENKISS / January 2013

Tu as jusqu'au 19 janvier, une expo solo à la Galerie Jeune Création, Vegetal Invaders #1, un exemple d'invasion végétale?

Il y a une oeuvre exposée ici qui s'appelle Vegetal Invaders composée de stickers qui peuvent être placés dans la ville comme du street art. Ce sont des jardinières urbaines, monstrueuses en béton, au final d'ailleurs il y a plus de béton que de plantes, et là on dirait des soucoupes volantes qui flottent ds l'espace et qui viennent nous envahir. C'est un peu comme si cette nature était modifiée, pas du tout naturelle, c'est cette nature qu'on va faire pousser sous serre, typique d'une nature avec engrais, etc. Je distingue deux sortes de nature dans mon travail d'une part cette nature là et d'autre part les herbes folles, les indésirables...

Cela me fait penser à ton oeuvre Wild / Crash / Push, ces jardinières de géraniums en forme de graffitis...?

Oui, c'est aussi un travail sur la nature « modifiée », comme le géraniums qu'on met sur nos balcons, qu'on peut acheter chez Truffaut, chez Jardiland, toute cette nature contenue dans des jardinières, et puis, le monde du street art et ces graffitis qui poussent un peu comme des mauvaises herbes, qu'on cherche à enlever et qui reviennent sans arrêt. C'est l'idée de confronter ces mondes qui a fait naître ces jardinières un peu particulières, comme des objets hybrides entre deux mondes qui n'ont rien à voir ensemble. C'est un peu le propre, le clean qui rencontre le désordre, le trash.

Tu as aussi une oeuvre qui s'appelle Mauvaises Herbes, peux-tu nous en parler ?

Dans l'installation, j'ai tracé des plans de jardins à la française datant du XXVIIème siècle, dessinés par Le Notre que j'ai détournés. Ces jardins sont très rigides, très contrôlés, et très maîtrisés par l'homme mais à la place de mettre des rosiers et des buis, je mets des mauvaises herbes, des orties, des ronces que j'ai collectés en milieu urbain. Ce qui m'intéresse c'est le mélange complètement improbable que cela rend. Cette absurdité montre les excès de l'homme à tout vouloir maîtriser à tout prix, mais à force de trop de maîtrise, ça déraile, ça dérape... les OGM finalement, c'est un peu ça... Quand tout est trop maîtrisé, on tombe dans l'anormalité, c'est ce que je veux montrer.

Il y aussi cette oeuvre que j'aime beaucoup pleine d'humour, très décalée, qui s'appelle Fraîcheur Marine, peux-tu nous en parler ?

Les idées me viennent souvent parce que je dois les faire in situ. J'ai été invitée à la biennale d'Anglet face à la mer et je travaillais à l'époque sur cette idée d'artifice et de nature, ça s'est imposé à moi: un désodorisant face à la mer. Quand on arrivait sur le lieu on sentait vraiment très fort l'odeur de l'iode... Une fois l'oeuvre exposée, on pouvait même se demander si ça ne venait pas du désodorisant ! Il est complètement artificiel mais il s'insérait bien et se confondait même au paysage parce qu'il était bleu et, parfois le ciel faisait qu'on arrivait à ne pas le voir. Il a aussi la forme d'une planche de surfeur ou d'une coque de bateau... Finalement, c'était comme un poumon artificiel mais qui arrivait à s'intégrer dans un paysage naturel.

Ce travail sur la nature « modifiée » qu'est ce que cela dit de toi ?

J'ai grandi dans une banlieue chic où la nature était vraiment hyper maîtrisée. Il y avait des petits ruisseaux, des lacs et des ponts artificiels, très 1900, c'est cet environnement qui m'a construite. Mais ce côté artificiel, créé de toutes pièces, qui ressemble à la maison des Schtroumpfs grandeur nature, c'est aussi complètement insupportable. Pour moi, pour respirer, il fallait aller vers les friches... C'est cette dualité qui m'influence encore aujourd'hui.

Penses-tu que les artistes ont un rôle à jouer dans notre vision de la nature et de l'environnement ?

Je suis sensibilisée aux questions environnementales et je pense que il faut être engagé. Mais dans mon travail je n'ai pas envie de faire la moral, je n'ai pas envie de dire « Il faut être bio ! Il faut participer au bon fonctionnement de la planète ! », ce n'est pas mon propos, ce n'est pas ma place. Le travail de l'artiste c'est de poser des questions et créer des choses qui vont surprendre et interroger, parfois c'est avec des choses en décalage, que l'on n'attend pas, que la réflexion nait.

Peux-tu nous livrer un secret ?

Mon désir le plus fou ce serait de visiter une autre planète.

.....

François de Coninck (galerie Anversville) / 2012

La nature est-elle soluble dans la culture? C'est sans doute l'idéal des grandes villes, tel qu'il s'incarne aujourd'hui dans les espaces verts, et le fantasme de ceux qui les conçoivent autant que de ceux qui les fréquentent : à défaut de s'éclater en pleine nature, les urbains s'inventent désormais des plaines de jeux qui font comme si. Car ces espaces verts aimeraient bien avoir l'air – l'air pur de la campagne, la campagne d'avant l'environnement – mais à y regarder de plus près, ils n'ont pas l'air du tout : ces jolis pans de verdure découpés, délimités, aménagés, synthétisés, engraisés, conditionnés sous atmosphère protectrice sont décidément trop verts pour être honnêtes. Bien sûr, ils nous dégoutonnent un peu la vie – cette vieille tige en fer blanc coulée dans du béton a bien besoin d'être dérouillée, de temps à autre – mais, surtout, ils nous renseignent sur nos projections d'un état de nature magnifié et sur notre insatiable volonté de domestication des choses, que le développement des moyens de maîtrise technique de tout ce qui pousse, grouille, croît et fleurit dans les interstices de notre existence bien réglée ne fait qu'exacerber. La savante Aurélie Slonina nous le rappelle avec malice : dans les Halles à charbon, ses Mauvaises herbes reproduisent, suivant un plan de jardin à la française du 17e siècle, un parterre de broderie dont la particularité est d'être entièrement composé de mauvaises herbes – des ronces, des orties, des pissenlits, des chiendents, des chardons et d'autres touffes de plantes inconnues auxquelles on ne prête d'ordinaire guère attention. « Une mauvaise herbe, c'est une herbe dont on n'a pas encore trouvé à quoi elle servait », notait Jules Renard à la fin du XIXe siècle. Il aura donc fallu attendre Aurélie Slonina pour qu'une réponse fleurisse comme un sourire naturel au coin des lèvres. Enfin, sur la plaine qui domine le haut du site, un désodorisant monumental, libéré de son cadre domestique et de son usage sanitaire, achève en beauté ce travail de dépollution de notre imaginaire accompli avec brio par l'artiste. Avec Fraîcheur végétale, c'en est bien fini de notre idéal de salon (des arts ménagés : il s'évapore purement et simplement dans la Nature.

.....

Vincent Pécoil (Galerie Triple v) / 2010

Aurélie Slonina fait un art « d'après nature », mais la nature dont il question ici n'a pas grand-chose à voir avec les visions pastorales de l'art d'autrefois. C'est une nature non seulement domestiquée, mais encore synthétisée, et adaptée au monde urbain - une nature devenue « espaces verts », définition purement négative du naturel (c'est-à-dire ce qui, dans la ville, n'est ni goudronné ni bétonné). Cet espace négatif peut être le résultat d'une planification urbaine comme dans Couvre-Feu, ou d'une intervention « sauvage » (i.e., individuelle), comme dans Wild, où la décoration florale (balconnière) est envisagée comme une forme de graffiti ou de tag, sous forme de jardinière. Les deux sont effectivement une forme de signature ou d'expression de soi, une façon de se signaler dans l'espace urbain, d'individualiser une parcelle du territoire.

Un autre Wilde (Oscar de son prénom) pensait que c'était la nature qui imitait l'art. Que c'était le fog londonien qui imitait la peinture de Turner ou de Monet, et non l'inverse. Notre nature d'aujourd'hui n'est plus la même que celle du Londres du XIX^{ème} siècle, elle imite la peinture abstraite (les champs de colza font de bons Peter Halley), mais aussi Dada et le Nouveau Réalisme ; elle aussi s'est mise à recycler tout ce qui passe à sa portée. Ce qui est qualifié de naturel aujourd'hui, c'est avant tout le souci des matières premières. En recyclant formes et objets, l'art du XX^{ème} siècle, visionnaire, a joué son rôle de pionnier dans ce qui est devenu un impératif économique et écologique (le recyclage), et l'on peut déceler dans le travail d'Aurélie Slonina, qui est une image de l'art autant que de la nature qui l'imite, une velléité de boucler la boucle.

Les engrais, les désodorisants, ou les colorants ont pour fonction de rendre la nature plus conforme à son image idéale. En ce sens, les artifices appliqués à la nature relèvent d'une sorte de classicisme. La Fraîcheur marine (une sculpture en forme de désodorisant d'intérieur géant, installée sur la côte), en suggérant la diffusion de l'odeur de la mer, jette le trouble sur l'origine véritable de la « senteur » (l'équivalent pour l'odorat de « l'espace vert » pour la nature). Ce faisant, il peut paraître logique qu'elle s'intéresse à d'autres formes de classicisme, comme les jardins à la française ou leurs lointains descendants comme la succession des terre-pleins et des ronds-points de Couvre-feu, dont les séquences évoquent une phrase en morse. Car l'idéal qui était l'horizon de cet art rejoint l'objectif de maîtrise de la nature né à la même époque et oriente toujours notre civilisation. Le jardin à la française, expression de la volonté cartésienne de se rendre « comme maître et possesseur de la nature », rejoint dans le travail d'Aurélie Slonina le plaisir enfantin universel de contrôler des mondes miniatures, en renvoyant, non sans malice, les deux ambitions dos-à-dos.