

Europa Exótica

Nathalie Perret
Paris 2022

Nathalie Perret est née et a passé une partie de son enfance au Venezuela, pour ensuite vivre et étudier les Beaux-Arts à Santiago du Chili.

Depuis 2002, elle vit et travaille à Paris.

Elle s'est imposée rapidement sur la scène française et européenne du bijou contemporain, remarquée pour son approche très radicale et conceptuelle. Elle conçoit des objets caractérisés par un grand dépouillement technique et esthétique, à porter ou non, évoquant l'effacement ou la résurgence des traces du passé. Son travail marque une volonté de troubler les notions d'identité et de valeur de l'objet-parure, afin de restituer le sens du rituel dans nos vies contemporaines. En 2017 elle cocrée le collectif Pink Panthers, cinq imposteuses plasticiennes et braqueuses de bijouteries de luxe qui se dérobent dans la fiction. Elles ont produit une exposition et une publication, dans lesquelles leur processus de recherche autour de la valeur se joue du faux, de la réplique et de l'amateurisme, par le biais de différents medias. Nathalie s'est dédiée à la céramique depuis plusieurs années maintenant en autodidacte, explorant une plasticité subtile et élégante. La céramique avait déjà fait son apparition dans son travail par l'intermédiaire de ready-made cueillis sur des tombes abandonnées.

Aujourd'hui son travail fait référence au thème de la transculturation et des métissages, à leur rôle dans l'histoire des modes de représentation des connaissances. Les objets choisis et leur mode de présentation font référence aux dispositifs d'appropriation et aux transferts culturels qui ont été articulés par la colonisation européenne. Elle produit ainsi des déplacements critiques, facétieux et poétiques, en développant des techniques graphiques singulières.

Nathalie Perret was born and spent part of her childhood in Venezuela, then living and studying Fine Arts in Santiago de Chile. Since 2002, she has lived and worked in Paris.

She quickly established herself on the French and European contemporary jewelry scene, noted for her very radical and conceptual approach. She designs objects characterized by a great technical and aesthetic stripping, to be worn or not, evoking the erasure or resurgence of traces of the past. His work marks a desire to disturb the notions of identity and value of the object adornment, in order to restore the meaning of ritual in our contemporary lives. In 2017 she co-created the pink panthers collective, five plastic impostors and luxury jewelry robbers who shy away from fiction. They have produced an exhibition and a publication, in which their research process around value plays with fake, replica and amateurism, through different media. Nathalie has been dedicated to ceramics for several years now as a self-taught artist, exploring a subtle and elegant plasticity. Ceramics had already made its appearance in his work through ready-mades picked from abandoned graves.

Today his work refers to the theme of transculturation and miscegenation, to their role in the history of modes of representation of knowledge. The objects chosen and their mode of presentation refer to the devices of appropriation and cultural transfers that were articulated by European colonization. She thus produces critical, facetious and poetic displacements, developing singular graphic techniques.

Avec Europa exótica (2020-21), Nathalie Perret présente un ensemble d'objets en faïence blanche et noire dont la typologie s'apparente aux natures mortes, aux vanités (crânes, ossements, urnes funéraires), et aux collections de curiosités (fleurs, fruits, coquillages). On est d'abord frappé par la finesse et la précision du travail : les rainures des coquillages, les volumes et le grain de la peau des fruits ronds, les aspérités des mâchoires. Ensuite, par sa sobriété : pas d'émail, pas d'engobe, la terre est brute, de couleur ébène ou écru. Les objets noirs (*Vasija mandíbula, Vasija Caracolas, Vasija Gran Caracola*) sont patinés avec de l'encre de Chine.

With Europa exótica (2020-21), Nathalie Perret presents a set of objects made in black and white earthenware whose typology is similar to still lifes, vanities (skulls, bones, funerary urns), and collections of curiosities (flowers, fruits, shells). We are first struck by the finesse and precision of the work: the grooves of the shells, the volumes and the skin grain of the round fruits, the roughness of the jaws. Then, by its sobriety: no enamel, no slip, the clay is raw, in ebony or ecru colours. The black objects (*Vasija mandíbula, Vasija Caracolas, Vasija Gran Caracola*) are patinated with Indian ink.

Les objets pâles sont pour certains curieusement griffonnés, et notre regard est vite accroché par ces fins traits serrés qui parcourent les courbes des coquillages, les cavités des crânes, les bords des vases (*Conchas, hueso con chicle, Europa exótica, Urna funeraria con chicle*). On reconnaît les mouvements énergiques de va-et-vient que l'on fait avec les doigts pour couvrir une surface avec une pointe fine. Ces lignes irrégulières ont été produites à l'aide de Bic, ces stylos à bille peu coûteux qui peuplent les têtes de gondole des supermarchés en période de rentrée scolaire.

The pale objects are for some of them curiously scratched, and our eye is quickly caught by these fine tight lines running through the curves of the shells, the cavities of the skulls, the edges of the vases (*Conchas, hueso con chicle, Europa exótica, Urna funeraria con chicle*). One recognizes the energetic back and forth movements that one make with the fingers to cover a surface with a fine tip. These irregular lines were produced using Bic, these inexpensive ballpoint pens displayed on supermarkets shelves during back-to-school season.

I

Europa Exótica

FR

Tantôt avec des taches clairsemées, tantôt presque entièrement, comme un coloriage auquel il manquerait quelques touches pour être terminé. Certaines pièces sont couvertes de cette encre, qui travestit la couleur neutre et sobre de la terre d'une robe vive et irisée (*Conchas*). Pour parvenir à cela l'artiste extrait les tubes de plastique qui se trouvent dans l'étui transparent du stylo et souffle dedans ; elle réalise ce travail minutieux de façon répétitive et recueille petit à petit le liquide. C'est ainsi qu'elle obtient cette riche teinte bleu nuit poudreux diapré d'un reflet aubergine, presque brun.

I

Europa Exótica

EN

Sometimes with sparse spots, sometimes almost entirely, like a coloring with few touches missing to be completed. Some pieces are covered with this ink, which disguises the neutral and sober color of the clay with a bright and iridescent dress (*Conchas*). To achieve this the artist extracts the plastic tubes which are in the transparent case of the pen and blows into it; she carries out this meticulous work repetitively and gradually collects the liquid. This is how she obtains this rich, powdery night-blue tint with an eggplant reflection, almost brown.

Vanités fêlées

Cracked Vanitas

Nathalie Perret travaille la faïence comme du papier.

A partir de ce simple procédé, elle produit des déplacements critiques, facétieux, poétiques. D'abord en choisissant de s'appliquer obstinément à recueillir l'encre, elle déplace sa fonction depuis l'écriture vers le dessin et la peinture et révèle sa qualité esthétique. La coloration si spécifique du bleu Bic, le reflet métallique que nous apercevons lorsque nous écrivons, est déployé, exalté par les reliefs ronds des urnes, des fleurs et des coquillages. L'artiste déplie et aplatit les boucles qui forment les mots, pour tirer des lignes abstraites. Loin de la discipline scolaire de la dictée, ces stries épanouies figurent un hommage au gribouillage.

Nathalie Perret works with earthenware like paper.

From this simple process, it produces critical, facetious, poetic displacements. First, by choosing to stubbornly collect ink, she shifts its function from writing to drawing and painting and reveals its aesthetic quality. The specific colouring of Bic blue, the metallic reflection we see when we write, is expanded, exalted by the round reliefs of urns, flowers and shells. The artist unfolds and flattens the loops that form the words, to draw abstract lines. Far from the academic discipline of dictation, these flourishing streaks are a tribute to doodling.

Elles ne sont plus alignées sur le plat de la feuille par un geste lié à l'apprentissage, mais parsemées sur les arrondis des objets par pur plaisir graphique, ratures obstinées qui évoquent certains dessins minimalistes.

La démarche consiste aussi à infiltrer les objets de manière performative. En appliquant au stylo un procédé d'extraction manuel et même buccal, Nathalie Perret détraque en effet le mode de production industriel de la couleur (qui est brevetée). Ce sont ainsi ses propres fluides corporels qu'elle insuffle au liquide standardisé. Elle joue sur la valeur et l'élégance, les perturbe, en infiltrant la matière minérale de corps étrangers.

They are no longer aligned on the surface of the sheet by a gesture linked to learning, but dotted on the rounding of objects for pure graphic pleasure, stubborn scratches which evoke some minimalist drawings.

The approach also consists in infiltrating objects in a performative way. By applying a manual and even oral extraction process to the pen, Nathalie Perret indeed disrupts the industrial production method of color (which is patented). It is thus her own bodily fluids that she breathes into the standardized liquid. She plays on value and elegance, disturbs them, infiltrating the mineral matter of foreign bodies.

Cette empreinte organique se traduit aussi avec la présence des quelques *chewing-gums* roses qui traînent discrètement le long d'un fémur, sur le rebord d'une vasque ou d'une coquille. La mastication, la salive, les déchets évoqués par les petites formes roses et molles rabaissent la faïence et sa délicatesse. En outre avec les *Conchas*, l'artiste joue aussi sur le double sens du mot espagnol : la conque, mollusque à grande coquille bivalve, et la chatte au sens de vulve dans le langage familier, parfois utilisé comme une insulte. La présence éparse et irrévérente de pièces d'argent à l'effigie de la Schtroumpfette – la coquetterie ridicule du personnage, l'incongruité de la peau bleue – est un ultime pied de nez à la noblesse

This organic imprint is also reflected in the presence of a few pink *chewing gums* which discreetly linger on a femur, on the edge of a bowl or a shell. The chewing, the saliva, the waste evoked by the small pink and soft forms belittle the ceramic and its delicacy. In addition with the *Conchas*, the artist also plays on the double meaning of the Spanish word: the conch, mollusk with large bivalve shell, and the pussy in the sense of vulva in the familiar language, sometimes used as an insult. The sparse and irreverent presence of silver coins bearing the effigy of the Smurfette – the ridiculous coquetry of the character, the incongruity of the blue skin – makes a final mockery of the nobility

ou à la préciosité que l'on voudrait prêter à ces objets.

Un autre motif formel traverse *Europa exótica*, c'est celui de la fêlure, qui prolonge et creuse la rature jusqu'à créer une ouverture. Nathalie Perret a en effet décidé de conserver les traces des accidents qui arrivent pendant la cuisson, lorsque la terre se casse ou s'ébrèche. Ces événements se manifestent parfois comme de minces fissures (*Conchas*), parfois comme des brisures plus marquées (*Europa exótica*) ; parfois enfin des pans entiers se sont détachés (*Vasija craneo y chicle*). C'est également de son propre geste de façonnage que l'artiste laisse apparaître la faillibilité. *Failure*.

or preciousness that one would like to lend to these objects.

Another formal pattern runs through *Europa exótica*, it is the crack, which prolongs and digs the cross-outs to create an aperture. Nathalie Perret indeed decided to keep track of accidents that happen during cooking, when the clay breaks or chips. These events sometimes manifest themselves as thin cracks (*Conchas*), sometimes as more scarred breakages (*Europa exótica*); sometimes whole parts were detached (*Vasija craneo y chicle*). It is also from her own gesture of making that the artist lets appear fallibility. *Failure*.

**Béances
vers le passé**

**Yawning
towards the past**

Le travail de Nathalie Perret est animé par un intérêt pour la « colonisation du savoir ¹ », et fait référence au thème de la transculturation et des métissages, à leur rôle dans l'histoire des modes de représentation des connaissances. La série *Europa exótica* contient de multiples références aux plantes et aux savoirs indigènes d'Amérique latine qui ont fait l'objet d'une appropriation européenne. Les mangues, les fruits de cacao peuplent également les souvenirs de son enfance.

Pour concevoir *Europa exótica*, l'artiste s'est appuyée sur l'étude de certaines peintures produites dans le cadre des expéditions coloniales de l'empire espagnol en Amérique du Sud.

Nathalie Perret's work is informed by an interest in the « colonization of knowledge ¹ », and it refers to the theme of transculturation and interbreeding, to their role in the history of modes of representation of knowledge. The *Europa exótica* series contains multiple references to the indigenous plants and knowledge of Latin America which have been appropriated by Europe. Mangoes and cacao fruits are also memories of her childhood.

To create *Europa exótica*, the artist relied on the study of some paintings produced as part of the colonial expeditions of the Spanish empire in South America.

1. Expression par laquelle l'historien Samir Boumediene désigne le rôle des plantes médicinales dans la construction des rapports de force politiques entre l'Europe et le « Nouveau Monde » entre les 15ème et 18ème siècles. Samir Boumediene, La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales du « Nouveau Monde » (1492-1750), Vaulx-en-Velin, Éditions des Mondes à faire, 2016, 477 p.

1. An expression by which historian Samir Boumediene designates the role of medicinal plants in the construction of the political power relations between Europe and the «New World» between the 15th and 18th centuries. Samir Boumediene, The colonization of knowledge. A history of the medicinal plants of the «Nouveau Monde» (1492-1750), Vaulx-en-Velin, Éditions des Mondes à faire, 2016, 477 p.

III Béances vers le passé FR

Notamment par Vicente Albán, un peintre équatorien appartenant à l'école de Quito, qui fut commissionné par le naturaliste espagnol José Celestino Mutis pour produire des illustrations de types humains et spécimens botaniques équatoriens. Le peintre a ainsi réalisé en 1783 un ensemble de six tableaux (actuellement dans les collections du Museo de América à Madrid), qui représentent côte-à-côte des corbeilles de fruits exotiques (nèfles, grenadilles, naranguilles...), des animaux, et des types humains caricaturaux, censément représentatifs des populations indigènes équatoriennes : membres de l'élite, indiens *Yumbos*, esclaves noirs.

III Yawning towards the past EN

Especially by Vicente Albán, an Ecuadorian painter belonging to the Quito school, who was commissioned by the Spanish naturalist José Celestino Mutis to produce illustrations of Ecuadorian human types and botanical specimens. In 1783, the painter created a set of six paintings (currently in the collections of the Museo de América in Madrid), which represent side-by-side baskets of exotic fruits (medlars, grenadilles, naranguilles...), animals, and caricatural human types, supposedly representative of indigenous Ecuadorian populations: members of the elite, *Yumbos* Indians, Black slaves. These painting operate both as epistemological compendia (descriptions of nature, illustrations of botanical

III Béances vers le passé FR

Ces tableaux opèrent à la fois comme des condensés épistémologiques (descriptions de la nature, illustrations des découvertes botaniques et supports de diffusion des connaissances) et des instruments de domination politique (représentations des catégories de population et de leur hiérarchie).

Les objets choisis par Nathalie Perret et leur mode de présentation font référence à de tels dispositifs d'appropriation et aux transferts culturels qui ont été articulés par la colonisation. *Europa exótica* et ses formes généreuses est une référence aux corbeilles qui étaient utilisées comme faire-valoir dans les peintures d'Albán, mais le titre explicite le renversement de valeur opéré par Nathalie Perret : l'Europe est une curiosité. Les fleurs viennent de la

III Yawning towards the past EN

discoveries and media for the dissemination of knowledge) and instruments of political domination (representations of population categories and their hierarchy). The objects chosen by Nathalie Perret and their mode of presentation refer to such appropriation devices and cultural transfers that were articulated by colonization. *Europa exótica* and its generous shapes is a reference to the baskets that were used as a foil in Albán's paintings, but the title explains Nathalie Perret's reversal of value: Europe is a curiosity. The flowers come from the *Floripondio rojo* or *Brugmansia sanguinea*, called trumpet of angels

Floripondio rojo ou *Brugmansia sanguinea*, ditetrompette des anges ou trompette du jugement, une plante arbustive des Andes au pouvoir hallucinogène. Le *chewing gum* est issu du chicle, sève séchée du sapotillier, un arbre originaire d'Amérique centrale. Enfin sur le rebord d'une urne noire, un morceau de céramique précolombienne est posé, qui fonctionne comme une béance vers le passé : celui qui précède l'arrivée des colons dans le « Nouveau monde », et celui de l'enfance au Chili de Nathalie Perret. Les ventres ronds de ces objets funéraires renferment une mémoire collective et singulière. Et ce sont en définitive ces formes qui nous regardent avec curiosité, vaniteuses et raturées, somptueuses et fêlées.

or trumpet of judgment, a shrub plant of the Andes with hallucinogenic power. *Chewing gum* comes from chicle gum, the dried sap of sapotillier tree, native to Central America. Finally, on the edge of a black urn, a piece of pre-Columbian ceramic is placed, which works like a gap towards the past: the one that precedes the arrival of the settlers in the «Nuevo Mundo», and the childhood in Chile of Nathalie Perret. The round bellies of these funerary objects contain a collective and singular memory. These forms ultimately look at us with curiosity, vain and slashed, sumptuous and cracked.

12 Octubre 1492

October 12, 1492

IV 12 Octobre, 1492

FR

Les fleurs en céramique de Nathalie Perret représentent des plantes hallucinogènes, utilisées par les peuples précolombiens en Amérique du sud pour voyager dans l'invisible. L'échelle de ces plantes géantes reprend le mode de représentation aborigène dans lequel la grande taille indique la divinité. C'est la pensée magique et les savoirs colonisés que Nathalie Perret a choisi de montrer avec ces formes imposantes. Un deuxième geste s'associe au premier, celui du mode de présentation employé : sériel, rationalisé, civilisé, il évoque la disposition des spécimens dans les herbiers illustrés de la botanique moderne, dont le dessin au crayon gris et la gouache sont aussi des techniques.

IV October 12, 1492

EN

The ceramic flowers of Nathalie Perret represent hallucinogenic plants, used by pre-Columbian peoples in South America to travel in the invisible. The scale of these giant plants features the aboriginal representation mode in which the large size conveys divinity. With these imposing forms Nathalie Perret has chosen to show magical thinking and colonized knowledge. A second gesture is associated with the first, which is the mode of presentation used: serial, rationalized, civilized, it evokes the arrangement of specimens in the illustrated herbaria of modern botany, whose drawing techniques also use grey pencil and gouache.

IV 12 Octobre, 1492

FR

Avec ces branchages fragiles disposés en rangs ordonnés, une référence est faite à la taxinomie scientifique et à l'appropriation des savoirs médicaux indigènes, considérés par les européens comme diaboliques. Le classement scientifique est une forme de contrôle politique, ce qui est rappelé aussi par le motif de la rayure, mobilisée par Nathalie Perret en tant qu'elle a été historiquement appliquée aux exclus et réprouvés (comme les prisonniers). La couleur de la table, rose pâle, évoque la couleur de la peau du colon, couleur d'une normalité ou d'une neutralité imposées.

IV October 12, 1492

EN

With these fragile branches arranged in tidy rows, a reference is made to the scientific taxonomy and the appropriation of indigenous medicinal knowledge, considered by Europeans as diabolical. The scientific classification is a form of political control, which is also recalled by the pattern of the stripe, mobilized by Nathalie Perret as it has been historically applied to the excluded and reprobates (like the prisoners). The colour of the table, pale pink, evokes the skin colour of the settler, a colour of imposed normality or neutrality.

Clelia Barbut, Septembre 2021

Nathalie Perret
Née le 28 juillet 1978
Caracas, Venezuela
Nationalité
Franço-Chilienne

11 boulevard de la liberté
93260 Les Lilas
+33 6 4493 0241

nathalieperret.com
perretmelina@gmail.com
#nperretdafonseca

Formation / Education

2004-2006
Formation
Professionnelle en
Bijouterie, Afedap
spécialisation Créateur
indépendant / bijoux
contemporain sous la
direction de Brune Boyer

2003
Gravure Bijoux, sous la
direction de Pablo Villate,
BJO Formation

2002
Diplômée en Beaux Arts,
Mention Gravure
Graduée avec mention
d'Excellence 2002

1999-2000
École de Beaux Arts
Finis Terrae
Santiago, Chili

2004-2006
Professional training
in Jewellery, Afedap
specialisation Independent
designer / contemporary
jewellery under the
direction of Brune Boyer

2003
Jewellery engraving,
under the direction
of Pablo Villate, BJO
Formation

2002
Graduated in Fine Arts,
mention: Engraving
Graduated with honours
in 2002

1999-2000
Finis Terrae School of
Fine Arts, Santiago, Chile

Exhibitions / Expositions

2022

*Festival européen
céramique Terralha,*
Saint-Quentin-la Poterie,
France

2021

*C14 Salon de céramique
contemporaine,*
Paris, France

2019

Coup de ville 2020,
Chasing Flowers,
WARP, Sint-Niklaas,
Belgique

2018

*Pearl metamorphoses
in contemporary and
conceptual jewellery,*
Gallery Putti, Riga, Letonie
*Triennale Européenne
du bijou contemporain,*
Les Ateliers de Paris,
Paris, France
*The contemporary
metal art biennial
Metallophone,*
Vilnius, Lituanie

2017

Pink Panthers, ALMA
espace d'art, Paris, France
*Je m'attendais à autre
choses, Galerie Résidences,*
Paris, France
*Triennale Européenne
du bijou contemporain,*
Galerie WCC-BF,
Mons, Belgique
Gustavsberg Galerie,
Estockholm, Suede

2016

Résidences Paris
München, Institut Français
München, Allemagne

2015

Omnia Vanitas, Galerie
WCC-BF, Mons, Belgique
Braises d'Aujourd'hui,
Espace Confluences,
Paris, France

2013

Précieux Passages
Exposition de Bijoux Contem-
porains, Bibliothèques
Forney, Paris, France

Exhibitions / Expositions

2012

Mirror, Mirror, Velvet
da Vinvi Gallery, San
Francisco, Etats-Unis.
Espace Suzy Solidor,
Cagnes- sur -Mer, France
Memento Mori I, Vander
A Gallery, Bruxelles,
Belgique

2011

Also Know as Jewellery,
Les ateliers de Paris,
France
Museum Falkenberg,
Suède

2010

Also Know as Jewellery,
Villa Bengel, Idar-
Obertein Allemagne
L'institut Français de
Munich/Schmuck's week
Allemagne

2009

Also Know as Jewellery,
Velvet da Vinci Gallery,
San Francisco,
Etats-Unis

Alternatives Gallery,
Rome, Italie.

Flow Gallery,
Londres, Angleterre
Resistencia,
BVAM, Bienal de videos
y artes mediales,
Museo de Arte
Contemporaneo,
Santiago, Chile
Schmuck 2009,
Melbourne, Australie.
International trade fair,
Munich, Allemagne

2008

De main à main, Mudac,
Musée de Design et D'Arts
Appliqués Contemporains,
Lausanne, Suisse

2007

*International Graduation
show 2007, Galerie Marzee,*
Nijmegenn, Hollande

