

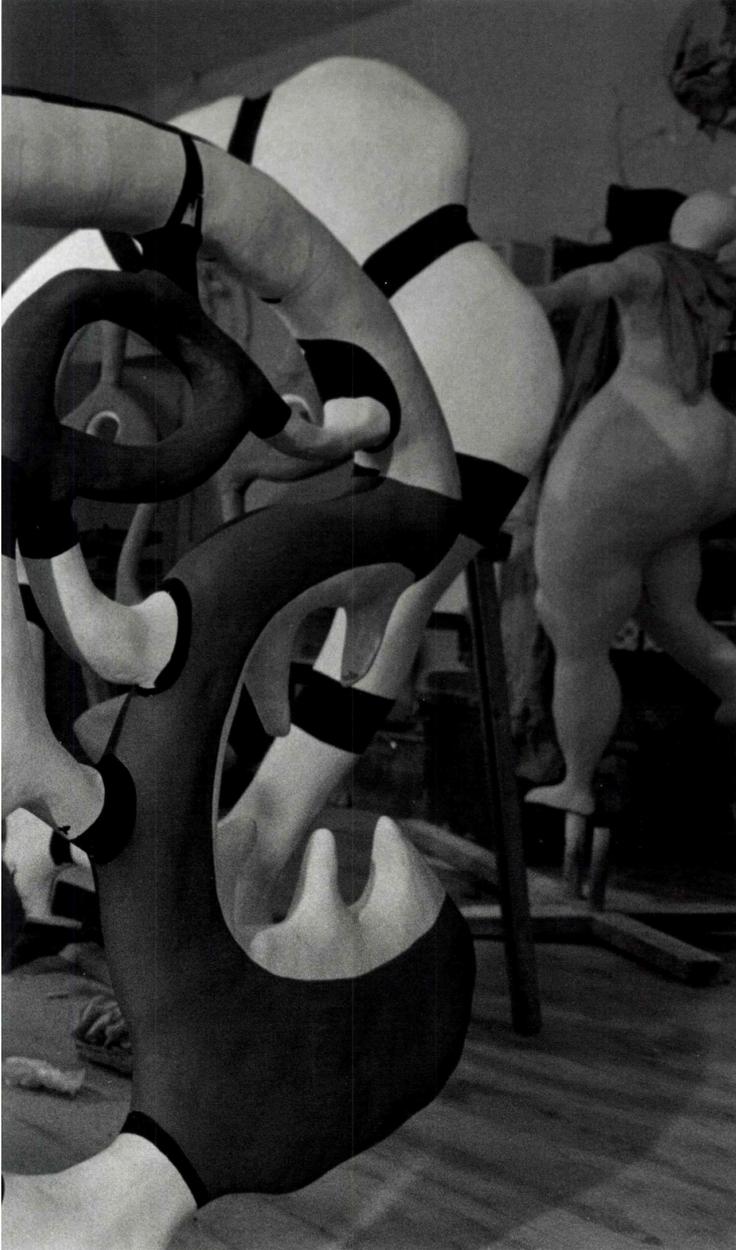
HARPER'S BAZAAR

BAZAAR^{Harper's}

06.2025
SALOMÉ MATHIEU

**LE JARDIN SECRET
DE NIKI DE SAINT PHALLE**

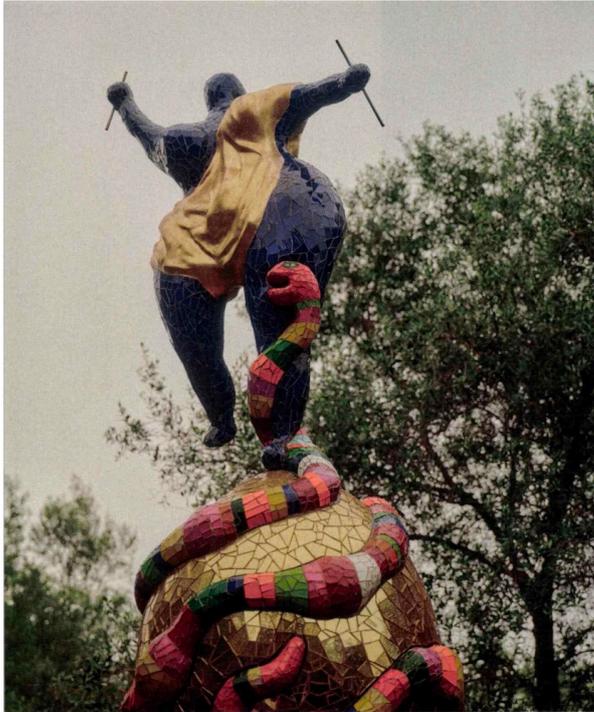

FIGURES DE STYLE 87

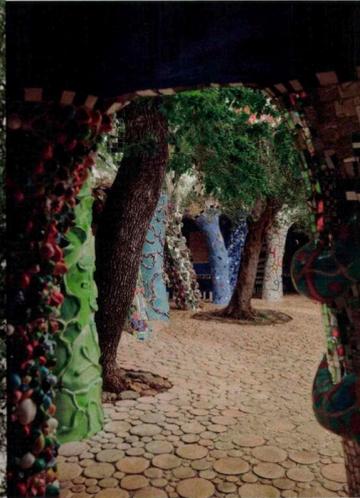
© Laurent Condominas

On connaît ses *Nanas* puissantes et colorées, moins ce qui fut pourtant l'œuvre de sa vie : le Jardin des Tarots. Un parc peuplé de sculptures ésotériques façonnées des années durant, dès 1978, en Toscane. Vingt ans après sa mort, l'icône « Niki » est célébrée à travers trois expositions françaises cette saison.

PAR SALOMÉ MATHIEU - PHOTOS MARINA DENISOVA ET LAURENT CONDOMINAS

BAZAAR INTÉRIEURS

« JE SAVAIS qu'un jour, moi aussi j'allais construire un jardin extraordinaire où les gens seraient réconfortés, amusés et enchantés. »

Niki de Saint Phalle

B OUM. SPLASH. Nous sommes le 12 février 1961, impasse Ronsin, à Paris, et Niki de Saint Phalle vient de réaliser un coup d'éclat. Dans un atelier de Montparnasse, la Franco-Américaine s'est emparée d'une carabine et fait saigner ses œuvres. Des bas-reliefs de plâtre recouverts d'objets divers et de poches remplies de peinture, d'encre, de tomate, de shampooing, qui éclatent et jaillissent sous les tirs du 22 long rifle. « *Un assassinat sans victime* », acte violent, radical, cathartique mais pas moins créateur. Une performance puissante qui fait « *accoucher des œuvres* » et vaut à Niki de Saint Phalle d'être intégrée au groupe des Nouveaux Réalistes, fondé l'année précédente par Pierre Restany et composé entre autres d'Yves Klein, Arman ou Jean Tinguely. Ainsi qu'un début de reconnaissance artistique.

VACANCES D'ENFANCE DANS LE CYCLOPE

À cette fille de banquier new-yorkais, issue de la haute bourgeoisie, on prédisait davantage une carrière de mannequin. Ce qu'elle fut d'ailleurs, incarnant tour à tour les couvertures de *Life* ou de *Vogue*, se faisant l'amie et la muse de grands courtiers. Autodidacte, Niki de Saint Phalle s'initie à l'art dans

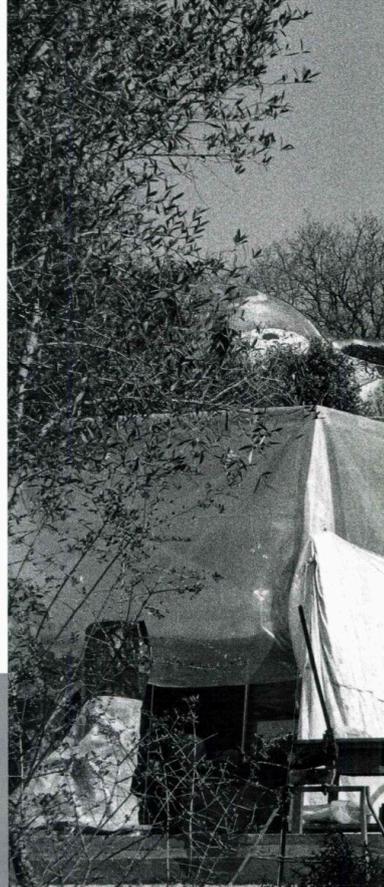
les années 1950, alors qu'elle est internée dans le sud de la France et lutte contre la dépression et le traumatisme causé par un père incestueux. La pratique artistique devient alors à la fois exorcisme et thérapie, mais aussi politique. Féministe revendiquée, Niki donne vie, dès le milieu des années 1960, à des *Nanas* libres, émancipées, puissantes, grosses, colorées, gigantesques. Des œuvres qui traduisent un engagement viscéral et une certaine folie des grandeurs qui la conduit à rêver d'un projet d'œuvre totale.

L'idée émerge pour la première fois au milieu des années 1950, alors que Niki découvre l'architecture d'Antonio Gaudí et surtout, le parc Güell de Barcelone, avec ses pavillons et ses fontaines parés de mosaïques colorées. « *J'ai eu la vision d'un lieu de refuge, d'un sanctuaire du bonheur, et cela me fit rêver, se souvenait Niki de Saint Phalle. Je savais qu'un jour, moi aussi, j'allais construire un jardin extraordinaire où les gens seraient réconfortés, amusés et enchantés.* » Un désir nourri, aussi, par la découverte du Palais Idéal du Facteur Cheval, à Hauterives, ou encore des Jardins de Bomarzo, à Viterbe.

C'est finalement en terres italiennes que Niki de Saint Phalle s'établit à l'apogée de sa carrière, grâce à la grande générosité de la famille Caracciolo, qui lui fit don d'un terrain

© Marina Osherson

Dès 1979, Niki de Saint Phalle passe le plus clair de son temps en Toscane et s'adonne à la création de son jardin. À l'arrière-plan, les structures monumentales de la *Tour de Babel* et de *l'Impératrice*. Niki fit aménager un studio au milieu du jardin pour travailler les différents éléments, toutes les œuvres étant réalisées sur place, avec l'aide d'artisans et d'ouvriers locaux.

de plusieurs hectares près du village de Capalbio, en Toscane. Passionnée par l'ésotérisme et les mythologies, l'artiste imagine, dès 1978, un parc habité de représentations monumentales (pouvant aller jusqu'à 15 mètres de haut) des 22 arcanes du tarot de Marseille. Avec la collaboration de son partenaire Jean Tinguely et d'artisans locaux, elle conçoit ainsi des sculptures, fontaines et autres structures bigarrées faites de céramiques, de mosaïques et de facettes miroitantes.

UNE PETITE-FILLE GARDIENNE DU TEMPLE

De l'Impératrice à la Justice, du Magicien au Chariot, Niki de Saint Phalle se livre alors à l'interprétation très personnelle de toutes les cartes du tarot divinatoire, trouvant en chacune d'elles une résonance particulière avec son histoire intime ou ses revendications féministes. Au point d'habiter littéralement l'une de ses sculptures, transformée en maison-atelier. Un souvenir impérissable pour sa petite-fille Bloum Cardenas, qui garde en mémoire ses vacances d'enfant passées dans le Cyclope avec cette grand-mère exubérante et fantasque.

Héritière du droit moral de Niki de Saint Phalle, cette dernière a été faite gardienne de ce monde onirique et de toute l'œuvre de sa grand-mère. Une mission aussi riche qu'ardue pour honorer le statut d'icône que Niki de Saint Phalle a finalement acquis. Vingt ans après sa disparition, en mai 2002, son œuvre n'a jamais été aussi appréciée, montrée et saluée. À Paris, la Galerie Mitterrand – menée par Jean-Gabriel Mitterrand, qui fut grand ami et confident de Niki – explore l'iconographie de l'artiste et ses mythologies personnelles à travers une double exposition présentée jusqu'au 26 juillet. 11 ans après la rétrospective Niki de Saint Phalle au Grand Palais, l'institution s'associe au Centre Pompidou et interroge le rôle central joué par Pontus Hultén, historien de l'art et premier directeur du Centre Pompidou, dans la diffusion des œuvres du couple composé par Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle. Tandis qu'à Aix-en-Provence, l'Hôtel de Caumont consacre une exposition à son bestiaire fantastique. Trois regards pour cerner cette figure de l'art, à la fois artiste et femme puissante. ◊

