

Centre Pompidou

Niki de Saint Phalle

« Mon œuvre est autobiographique. J'ai essayé de mettre toujours dans mes œuvres ce que je ressentais sur le moment. Mon enfance était douloureuse, solitaire et difficile, et alors je m'échappais dans un monde merveilleux. »

Niki de Saint Phalle, journal télévisé *Le Midi 2*, 18 juillet 1993

1930

Catherine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle

Catherine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle, surnommée Niki, naît dans une famille franco-américaine catholique et aristocrate. Elle passe les trois premières années de sa vie en France aux côtés de ses grands-parents. En 1933, elle rejoint ses parents aux États-Unis. Elle grandit à New York mais aussi dans le Connecticut et dans le New Jersey.

1930

1941-1952

1949-1961

1953

1961

1961-1963

Années 1960

1965

1965-2000

1971-1986

1980

1983

1987

1994 - 2002

Niki de Saint Phalle à Deya, Majorque, 1955

1941-1952

Artiste autodidacte

Dès son adolescence, elle cultive certaines pratiques artistiques comme le théâtre, l'écriture, le dessin et la peinture.

Ses nombreux voyages en famille l'inspirent.

En 1952, l'artiste s'installe à Paris et y étudie le théâtre.

1930

1941-1952

1949-1961

1953

1961

1961-1963

Années 1960

1965

1965-2000

1971-1986

1980

1983

1987

1994 - 2002

La Mariée, 1963

1949-1961

L'échappée belle

À 18 ans, elle échappe au milieu familial en se mariant avec son ami d'enfance, Harry Mathews (futur écrivain). Ils vivent entre les États-Unis, la France et l'Espagne. En 1960, les époux divorcent. Harry Mathews a la garde de leurs enfants Laura (née en 1951) et Philip (né en 1955). Niki de Saint Phalle se consacre à son art et s'installe dans son atelier parisien, situé impasse Ronsin.

1930

1941-1952

1949-1961

1953

1961

1961-1963

Années 1960

1965

1965-2000

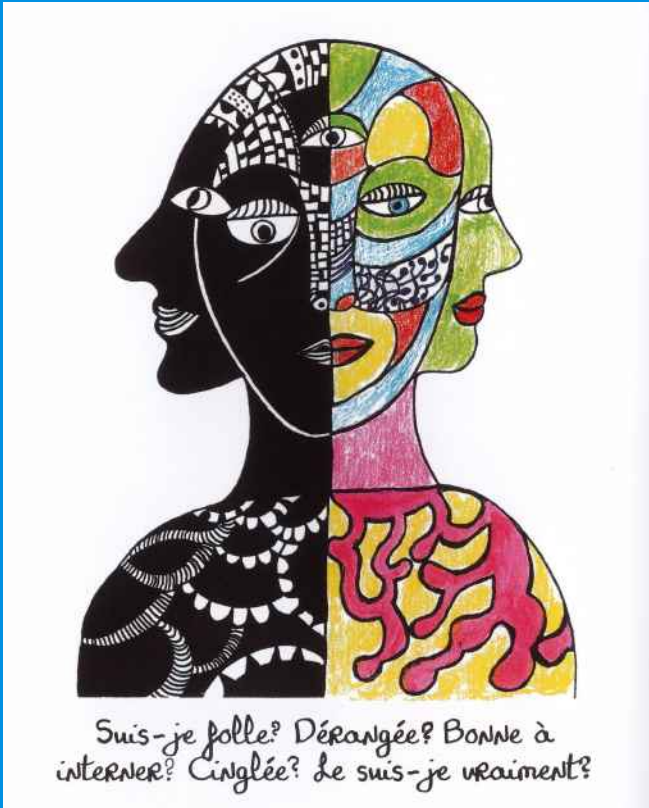
1971-1986

1980

1983

1987

1994 - 2002

Dessin de Niki de Saint-Phalle extrait de *Traces, Une autobiographie*, Gallimard, 2023

1953

L'art comme thérapie

Une grave dépression la touche alors qu'elle n'a que 23 ans.

Hospitalisée en France loin de sa famille, elle est soignée aux électrochocs. Pendant son internement, la peinture devient sa thérapie.

1930

1941-1952

1949-1961

1953

1961

1961-1963

Années 1960

1965

1965-2000

1971-1986

1980

1983

1987

1994 - 2002

Le groupe d'amis à l'exposition « Dylaby », Stedelijk Museum d'Amsterdam, 1962
De droite à gauche : Per Olof Ultvedt, Robert Rauschenberg, Martial Raysse,
Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle

1961

Un cercle d'amis artistes

À Paris, Niki de Saint Phalle rencontre de nombreux artistes comme l'Américain Robert Rauschenberg et Eva Aeppli ainsi que des artistes du cercle des nouveaux réalistes, avec qui elle sympathise, dont les Suisses Daniel Spoerri et Jean Tinguely ou encore le Français Martial Raysse.

1930

1941-1952

1949-1961

1953

1961

1961-1963

Années 1960

1965

1965-2000

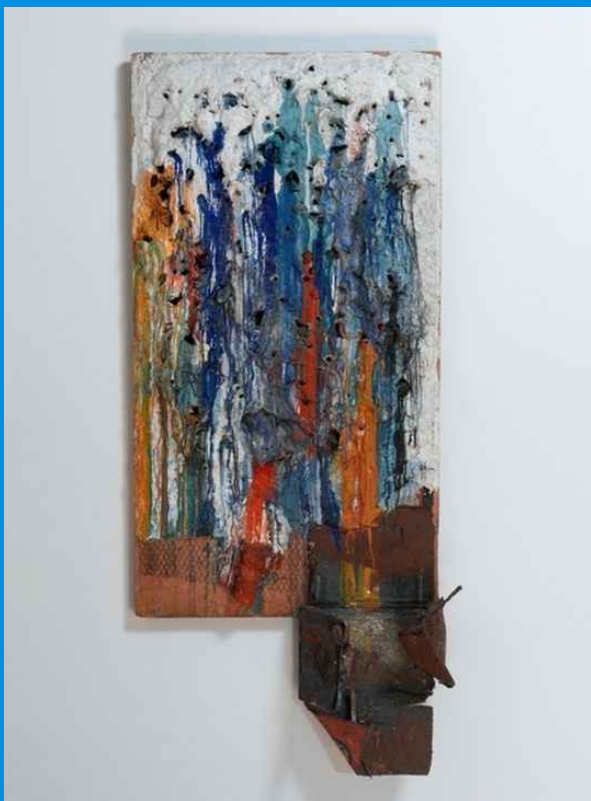
1971-1986

1980

1983

1987

1994 - 2002

Tir, 1961

1961-1963

Un *Tir*, deux coups

En 1961, l'artiste inaugure sa première exposition personnelle intitulée « Feu à Volonté » à la Galerie J (Paris), dédiée aux *Tirs*.

Devant le public, armée d'une carabine, elle tire sur des toiles et des sculptures rembourrées de sacs de peinture dissimulés.

Cette action, autant saluée que critiquée, donne lieu à une série jusqu'en 1963.

1930

1941-1952

1949-1961

1953

1961

1961-1963

Années 1960

1965

1965-2000

1971-1986

1980

1983

1987

1994 - 2002

Crucifixion, 1965

Années 1960

Les premières *Nanas*

Niki de Saint Phalle crée ses premières sculptures féminines à partir de divers matériaux notamment des jouets, du plâtre, de la peinture, du polyester et des détritux. L'artiste s'affirme au travers d'une critique de la condition des femmes dans un système patriarcal.

1930

1941-1952

1949-1961

1953

1961

1961-1963

Années 1960

1965

1965-2000

1971-1986

1980

1983

1987

1994 - 2002

« Les *Nanas* (...) sont des personnages féministes, c'est une armée de femmes plus grandes que nature, certaines enceintes, toujours très dynamiques, qui envahissent l'espace public : c'est un geste fort (...) dans l'espace public et artistique. »

Camille Morineau, Radio France, épisode *Niki de Saint Phalle, Le cours de l'Histoire*, 28 avril 2020

1965

Nanas monumentales

La représentation des corps féminins dans la pratique de Niki de Saint Phalle évolue suite à la grossesse de son amie Clarice Price (compagne de l'artiste Larry Rivers). Les *Nanas* deviennent monumentales, pulpeuses, colorées, joyeuses et s'imposent dans l'espace public. Elles sont la représentation même de la silhouette révolutionnaire.

1930

1941-1952

1949-1961

1953

1961

1961-1963

Années 1960

1965

1965-2000

1971-1986

1980

1983

1987

1994 - 2002

Vue de l'exposition « Elle – la Cathédrale » au Moderna Museet de Stockholm, présentant à l'entrée de la salle la sculpture pénétrable *Hon - en katedral* de Niki de Saint Phalle, en collaboration avec Jean Tinguely et Per Olof Ultvedt, 1966

1965-2000

Artiste internationale

Dès 1966 , l'artiste répond à de nombreuses commandes monumentales à l'international. Parmi elles :

Hon - en katedral (Suède, 1966), *Le Paradis Fantastique* (Canada, 1967), *Le Golem* (Israël, 1972), *La Fontaine Stravinsky* (France, 1983), *La Fontaine de Château-Chinon* (France, 1988), *Noah's Ark* (Israël, 1998), *Queen Califia's magical Circle* (États-Unis, 1999-2003), *La Grotte* (Allemagne, 2000-2003) ainsi que de nombreuses *Nanas* à travers le monde.

1930

1941-1952

1949-1961

1953

1961

1961-1963

Années 1960

1965

1965-2000

1971-1986

1980

1983

1987

1994 - 2002

Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely

1971-1986

Un couple d'artistes

En 1971, Niki de Saint Phalle épouse Jean Tinguely, son compagnon de longue date. Mutuellement assistants, ils réalisent de nombreuses œuvres comme *Le Cyclop* (France, 1969-1994), une œuvre de Jean Tinguely à laquelle Niki de Saint Phalle a participé.

Ils continuent de collaborer jusqu'au décès de Jean Tinguely en 1991. La même année, Niki de Saint Phalle commence ses tableaux mécaniques appelés « Tableaux éclatés » en hommage à Jean Tinguely.

1930

1941-1952

1949-1961

1953

1961

1961-1963

Années 1960

1965

1965-2000

1971-1986

1980

1983

1987

1994 - 2002

Exposition « Niki de Saint Phalle » au Centre Pompidou,
du 2 juillet au 1er septembre 1980

1980

Première retrospective

Le Centre Pompidou organise la première rétrospective dédiée à Niki de Saint Phalle en 1980. Cette exposition présente ses premiers tableaux, ses *Tirs* de 1961, ses assemblages de 1962, ses grandes *Nanas* de la fin des années 1960 ainsi que des sculptures plus récentes.

1930

1941-1952

1949-1961

1953

1961

1961-1963

Années 1960

1965

1965-2000

1971-1986

1980

1983

1987

1994 - 2002

Inauguration de la place et de la fontaine Stravinsky en 1983 avec :
Jean Tinguely à gauche, Bernadette Chirac et Jacques Chirac au centre, Niki de
Saint Phalle à droite

1983

La Fontaine Stravinsky

Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely reçoivent une commande publique émanant de la ville de Paris associée au Ministère de la Culture et au Centre Pompidou : une fontaine contemporaine entre le Centre Pompidou et L'Ircam (Institut de recherche et de coordination acoustique/musique). En hommage au compositeur Igor Stravinsky, l'œuvre se compose de 16 allégories mêlant sculptures colorées, automates et jets d'eau.

1930

1941-1952

1949-1961

1953

1961

1961-1963

Années 1960

1965

1965-2000

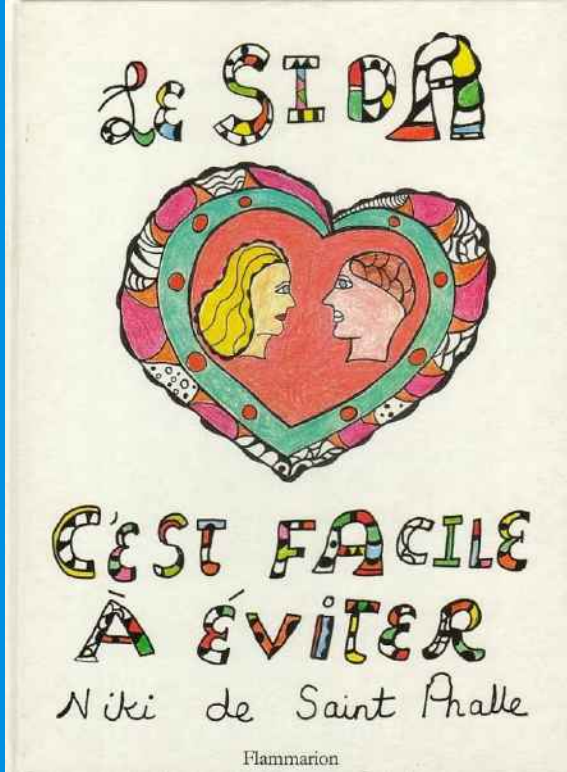
1971-1986

1980

1983

1987

1994 - 2002

Couverture *Le Sida, c'est facile à éviter*, illustrée par Niki de Saint Phalle pour les éditions Flammarion, 1987

1987

Une artiste engagée

Niki de Saint Phalle soutient de nombreux mouvements antiracistes et féministes. Elle exprime ses engagements à travers ses œuvres et ses écrits, et co-écrit avec le Dr. Silvio Barandun *Le Sida, c'est facile à éviter*. Elle est également l'illustratrice de cet ouvrage dédié à son fils Phillip Mathews.

1930

1941-1952

1949-1961

1953

1961

1961-1963

Années 1960

1965

1965-2000

1971-1986

1980

1983

1987

1994 - 2002

« Après avoir été longtemps la rebelle au fusil, et après un long chemin dans l'art, je donne à la société quelque chose en retour. Je souhaite apporter aux Hommes de la joie. »

Niki de Saint Phalle *Traces, Une autobiographie*, Gallimard, 2023

1994 - 2002

Le retour aux États-Unis

Niki de Saint Phalle est atteinte d'une maladie pulmonaire, causée par les matériaux avec lesquels elle travaille depuis les années 1960. En 1994, elle quitte la France pour retourner vivre aux États-Unis. Malgré son état de santé, elle continue de répondre à des commandes à travers le monde, donner des interviews et écrire des livres. Elle décède en 2002 à San Diego en Californie.

1930

1941-1952

1949-1961

1953

1961

1961-1963

Années 1960

1965

1965-2000

1971-1986

1980

1983

1987

1994 - 2002

Crédits

Couv. : Niki de Saint Phalle devant la fontaine Stravinsky, 1983

Photo : © Marc Verhille, tous droits réservés

Archive du Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, MNAM-CCI, Centre Pompidou

p. 2 : Niki de Saint Phalle, journal télévisé, Midi 2, 18 juillet 1993, archives INA.

p. 3 : Niki de Saint Phalle à Deya, Majorque, 1955

© Niki Charitable Art Foundation/Adagp, Paris

p. 4 : *La Mariée*, 1963,

© Niki Charitable Art Foundation/Adagp, Paris - Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges

Meguerditchian/Dist. GrandPalaisRmn

p. 5 : Dessin de Niki de Saint-Phalle extrait de *Traces, Une autobiographie* © Gallimard, 2023

© Niki Charitable Art Foundation/Adagp, Paris

p. 6 : *Crucifixion*, vers 1965,

© Niki Charitable Art Foundation/Adagp, Paris - Centre Pompidou, MNAM-CCI/Georges

Meguerditchian/Dist. GrandPalaisRmn

p. 7 : « Dylaby » Stedelijk Museum d'Amsterdam, 1962, De droite à gauche : Per Olof Ultvedt,

Robert Rauschenberg, Martial Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle

Photo : © Christer Strömholm/© Strömholm Estate

p. 8 : Tir, 1961 © Niki Charitable Art Foundation/Adagp, Paris - Centre Pompidou, MNAM-

CCI/Philippe Migeat/Dist. GrandPalaisRmn

p. 9 : Camille Morineau à Radio France dans l'épisode Niki de Saint Phalle, *Le cours de*

l'Histoire, publié le 28 avril 2020

p. 10 : From the exhibition "She – A Cathedral", Moderna Museet, 1966

© Niki Charitable Art Foundation/Adagp, Paris - Photo : Hans Hammar skiöld/© Hans Hammar skiöld

Heritage

p. 11 : Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely

Photo : © Marc Verhille, tous droits réservés

Archive Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky, MNAM-CCI, Centre Pompidou,

p. 12 : Exposition Niki de Saint Phalle au Centre Pompidou, 1980

Photo : © Jacques Faujour/Adagp, Paris - Bibliothèque Kandinsky, MNAM-CCI, Centre Pompidou

p. 13 : Inauguration de la place et de la fontaine Stravinsky avec : Jean Tinguely à gauche,

Bernadette Chirac et Jacques Chirac au centre, Niki de Saint-Phalle à droite, 1983

Photo : © Marc Verhille, tous droits réservés - Archive Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky,

MNAM-CCI, Centre Pompidou

p. 14 : Couverture *Le Sida, c'est facile à éviter*, illustrée par Niki de Saint Phalle pour les

éditions Flammarion , 1987

Photo : © Niki Charitable Art Foundation / Adagp, Paris

p. 15 : Citation Niki de Saint Phalle, *Traces, Une autobiographie*, p133, © Gallimard, 2023