

El arte fantástico y enigmático de Niki de Saint-Phalle

RAMON BALIUS I JULI

En una de las terrazas del Museo Olímpico de Lausana puede contemplarse la escultura de dos futbolistas de formas anatómicas exuberantes, en acción sobre una superficie de verde césped. Uno es blanco y el otro, de color. Sus figuras son distintas, tanto por los vivos colores de sus uniformes deportivos como por sus opuestas actitudes posturales: uno de ellos en posición horizontal, defensiva, el otro de pie, atacando. Entre ambos una pelota blanca, con dibujo poliédrico rojo atípico. La obra, *Futbolistas* (acrílico sobre resina de poliéster, 1993), es una pieza única, original de la artista Niki de Saint-Phalle. Este conjunto escultórico de temática deportiva nos sirve

de motivo para comentar diferentes aspectos de la vida y de la variada producción artística de esta enigmática mujer y de su extraordinaria actividad.

Catherina Marie-Agnes de Saint-Phalle nació el 29 de octubre de 1930 en Neuilly-sur-Seine (Francia), país en el cual habitaba circunstancialmente su familia norteamericana de banqueros, a consecuencia de haberse arruinado en la crisis económica de finales de los años veinte. Durante 3 años siguió viviendo con sus abuelos paternos, para volver a Greenwich (Connecticut) con sus padres en 1933. Su formación juvenil y sus inicios artísticos tuvieron lugar en Nueva York, ciudad en la que residió de forma

Figura 1

Futbolistas, escultura, gran formato (1993).

Figura 2

Niki de Saint-Phalle.
Tirroteando (1961).

más o menos continuada hasta 1951. Desde 1937 Marie-Agnes es Niki de Saint-Phalle. Durante estos años se graduó en la Oldfield School, trabajó como modelo fotográfica —su imagen apareció en revistas como *Vogue*, *Harper's Bazaar* y en la portada de *Life*— y realizó sus primeros óleos y guaches, de estilo surrealista totalmente autodidáctico. Entre tanto había contraído matrimonio en 1948 con Harry Mathews, estudiante de música en la Universidad de Harvard. Después de nacer su hija Laura en Boston en 1951, la pareja se trasladó a París, donde Harry continuó con sus actividades musicales y Niki estudió arte dramático. En los inicios de los cincuenta realizan numerosos viajes por el sur de Francia, España e Italia.

El año 1955 es crucial en la vida y en la evolución conceptual artística de Niki de Saint-Phalle. Nace su hijo Philip. Visita Madrid y Barcelona, y en esta ciudad descubre la obra de Antonio Gaudí. Explica que al visitar el Parque Güell, creación de este arquitecto catalán, sintió la necesidad de crear “su propio jardín”, hecho que, como veremos, no logró hasta 24 años después. Conoce a Jean Tinguely (Friburg, 1925-Berna 1991), escultor conocido por el carácter mecanicista de

Figura 3

Shooting painting
(1961).

sus construcciones; bien pronto inició con él una extensa colaboración artística. Acude con frecuencia al Louvre y profundiza en el conocimiento de los trabajos de Paul Klee, Henri Matisse, Pablo Picasso y Henri Rousseau. La impresiona intensamente la visita al Palacio Ideal de Hauterives, obra de Ferdinand Cheval (Chaines, 1836-Hauterives, 1924); éste, conocido como el Facteur [cartero] Cheval, edificó en solitario el citado palacio entre 1879 y 1905, aprovechando piedras y otros materiales encontrados durante sus rondas diarias, inspirándose en sus lecturas y sueños. Terminada su obra, Cheval dedicó los últimos años de su vida a construir su propia tumba. Este heterogéneo bagaje, unido a un alto grado de infantilismo y feminidad extravagante, modela una obra enigmática, intuitiva, poco influenciada, esotérica y en ocasiones delirante.

Se divorcia en 1960 e inicia de forma continua experimentos artísticos, transformándose en una verdadera “artista profesional”. Hacia 1961 realiza diferentes desnudos de escayola, entre ellos la Venus de Milo, en cuyo interior vacío coloca bolsas de plástico rellenas de pin-

Figura 4

Shooting painting
(1961).

tura; después destruye las obras disparando sobre ellas y, al romperse, se esparce el contenido sobre las superficies blancas, provocando una apariencia sangünea. Son famosos sus *shooting paintings* (pinturas tiroteadas), plafones blancos de yeso sobre los cuales situaba unos saquitos de plástico llenos de pintura de diferentes colores, que Niki y sus amigos hacían estallar con disparos de carabina. Al derramarse la pintura se producían sobre la superficie blanca efectos cromáticos impensables y variados. Los *shooting paintings* le valieron ser aceptada en el grupo de los Nouveaux Realistes, en el cual figuraban Pierre Restany, Arman, Cesar, Christo, Gerard Deschamps, François Dufrene, Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, Mimmo Rotella, Daniel Spoerri, Jean Tinguely y Jacques de la Villegle.

Más tarde las pinturas tiroteadas dejan lugar a las *necrópolis en miniatura*, una especie de altares paganos en los que se agrupaban objetos contradictorios como revólveres, ratas, dinosaurios e incluso algún crucifijo.

En 1965 aparecen las *Nanas*, nacidas de un dibujo académico de Larry Rivers

CUANDO EL DEPORTE SE HACE ARTE

Figura 5

Nana, escultura, pequeño formato (1999).

Figura 6

Nana, escultura, gran formato (Hannover, 1974).

Figura 7

Patinadores, escultura, mediano formato (1975).

que representaba a su mujer encinta. Son imágenes de mujer de cuerpo generoso, grueso, voluptuoso con curvas ondulantes, pintadas a mano con colores vivos y brillantes, confeccionadas al principio con lana y papel mâché y posteriormente con resina de poliéster e incluso con material hinchable. La resina

de poliéster permitía pintar sobre las figuras motivos decorativos llenos de color. Sin embargo, el poliéster desprendía gases tóxicos, incluso mortales, y aunque Niki sabía que aquel material podía matarla, siguió utilizándolo durante toda su vida. Producidas en diferentes tamaños, algunas son muy grandes, como la exis-

tente en Hanover, o incluso gigantescas, como la instalada en la Moderna Museet de Stockholm (28 m de longitud, 9 m de anchura y 6 m de altura), denominada *Hon* ("Ella" en sueco). Esta última, modelo de escultura transitable, absorbió 100.000 visitantes que deambularon por vía vaginal a través de la totalidad de

Figura 8

Fuente de Stravinsky (1982).

Figura 9

Fuente de Stravinsky (1982).

su vientre, antes de ser destruida al cabo de 3 meses. En el interior de esta *megana* se encontraba un bar “de leche”, un pequeño cine, un planetario, un acuario y una galería de arte llena de falsificaciones de obras maestras modernas.

Son muchas las producciones realizadas por Niki de Saint-Phalle en colaboración con Jean Tinguely, con quien se casó en 1971. Así incorporó a muchas de sus esculturas los ingenios mecánicos del escultor suizo, dotándolas de movimiento. Un buen ejemplo lo constituyen la denominada *Patinadores* (acrílico sobre resina, con zócalo de Tinguely, 1975); el escenario y el vestuario del ballet de Roland Petit *Elogio de la locura*, en 1966; *El Paraíso Fantástico*, para el pabellón de Francia en la Expo'67 de Montreal, con 9 pinturas de Niki y 6 máquinas cinéticas de Jean; la *Fuente de Stravinsky*, con 16 esculturas inspiradas en la obra musical de este autor, ubicada junto al Centro Georges Pompidou, en 1982; la *Fuente del Castillo de Chinon*, en 1988, o el *Espacio Jean Tinguely - Niki de Saint-Phalle*, situado en Friburgo, ciudad natal del artista suizo.

En 1983, la Fundación Stuart le encargó el *Sun God* [Dios Sol] para la Universidad de San Diego en California. Era el primer gran trabajo en exterior que realizaba Niki en América, el cual se ha

convertido en un símbolo del campus de la UCSD: un enorme pájaro de atrevidas formas y esplendorosa coloración de 36 m de altura, situado sobre un arco de hormigón de 45 pies (actualmente cubierto por una hiedra). Muy interesante es el montaje arquitectónico para niños, realizado en el Parque Rabinovitch de Jerusalén, inspirado en la historia del Arca de Noé.

Niki de Saint-Phalle participó en los proyectos artísticos de diferentes películas. Ha intervenido en la lucha contra el sida y ha colaborando en un film de dibujos animados realizado por su hijo Philip, basado en un libro original de la propia artista, titulado *El sida: no me atraparás*, publicado por la Agencia francesa de la lucha contra el sida y distribuido a todas las escuelas del país.

En 1982 una firma americana invitó a Niki de Saint-Phalle a crear un nuevo perfume (*Perfume 4 You*). El éxito económico obtenido le permitió financiar el deseo que nació en el Parque Güell de Barcelona: su *Tarot Garden* (Jardín de

Figura 10

Sun God. Universitat de San Diego (1983).

los Tarots). Según declaró por entonces, “He encontrado a la vez mi maestro y mi destino”. Edificado durante más de 10 años (fue inaugurado en 1998), está situado en una pequeña montaña junto a Garaviccio, un pequeño pueblo del litoral de la Toscana. Es un enorme jardín de 22 personajes-casa gigantes, relacionados con los arcanos mayores del Tarot. Son esculturas fantásticas, de formas sensuales, redondeadas, cubiertas de dibujos formados con fragmentos de espe-

Figura 11

Tarot Garden. La Emperatriz (1998).

Figura 12

Tarot Garden. La Rueda de la Fortuna (1998).

Figura 13

Tarot Garden. Mosaicos (1998).

Figura 14 Golfista.
Niza (2002).

Figura 15 Jugador de Béisbol.
Niza (2002).

Figura 16 Jugadores de Baloncesto.
Niza (2002).

jos, cristales y mosaicos de cerámica de colores brillantes, a semejanza del “*trencadis*” (quebradizo) de Gaudí. Niki vivió durante varios años en una de estas delirantes construcciones (la denominada *Emperatriz*), pues “Yo era la madre en el interior de la madre”. El *Tarot Garden* es una naturaleza casi salvaje de vegetales y rocas que, como escribe Simon Vernon, “es el mayor jardín de esculturas fabricado después de Gaudí”. Es posiblemente la obra culminante de esta enigmática mujer, de imaginación desbordante.

En 1996 Niki había iniciado en San Diego la edificación de *Gila*, una casa de juego para niños que, seguramente recordando a Gaudí, tenía la forma de un dragón –de 3,63 m de alto y 9 m de longitud– recubierto por un mosaico de espejos, piedras y cerámicas. Curiosamente utiliza por primera vez un programa informático en la realización de una obra monumental.

En 1998 crea una serie de esculturas titulada *Héroes negros*, en la que figuran personajes afroamericanos como Mi-

chael Jordan, Joséphine Baker o Louis Armstrong, dedicada a sus nietos mestizos.

En el año 2001, Niki firma el acta de donación a la ciudad de Niza de una importante cantidad de sus obras. Con este motivo se organizó en el Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice una gran exposición retrospectiva

que tuvo lugar del 17 de marzo al 27 de octubre de 2002. Durante estas fechas se instalaron en las calles de la urbe muchas esculturas monumentales, con representaciones de músicos de jazz, deportistas i tótems. Uno de éstos, el *Monstruo del Lago Ness* –que expulsa de forma incesante agua por las fauces–, se ubicó de manera definitiva frente el Museo, en

Figura 17 *Monstruo del Lago Ness* (1993).

una plaza que lleva el nombre de Niki de Saint-Phalle. Sin embargo, la artista, que como consecuencia de la continua utilización de poliéster presentaba importantes problemas respiratorios, falleció en San Diego el 21 de mayo de aquel mis-

mo año, según parece a causa de un grave enfisema.

Niki de Saint-Phalle fue, sin duda, una extraordinaria y enigmática artista de inteligencia fantasiosa y desbordante.

Informaciones de interés

http://en.wikipedia.org/wiki/Niki_de_Saint_Phalle

<http://stuartcollection.edu/phalle/index.html>

<http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,113673,00.html>

<http://mosaicartsource.wordpress.com/>