

Auteur :	Niki de Saint-Phalle (1930-2002)
Titre :	<i>L'Impératrice</i>
Date :	1978 - 1996
Technique :	polyester peint et béton armé recouvert de mosaïques, miroirs, céramiques multicolores et verre coloré de Murano
Dimensions :	environ 15 x 15 x 15 m
Lieu :	parc naturel privé : Le Jardin des Tarots, Italie
Nature :	sculpture habitable
Sujet :	personnage mythique

Cliquer sur l'image ou : <http://www.facsimilemagazine.com/2009/08/images/empress.jpg>

LE CONTEXTE ET L'AUTEUR

Niki de Saint-Phalle est née Catherine Marie-Agnès Fal de Saint-Phalle, à Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine, le 29 octobre 1930. Elle travaille d'abord comme mannequin et bien qu'elle n'ait pas suivi d'enseignement artistique, elle entame une carrière de plasticienne, encouragée par le peintre américain Hugh Weiss. En 1961, date de sa première exposition, elle se rend célèbre en réalisant les **Tirs** (fixés sur une planche, des tubes remplis de couleurs sont recouverts de plâtre et sont percés à l'aide de tirs à la carabine). Cette nouvelle manière de peindre la lance sur la scène artistique internationale. Elle devient la même année membre du groupe des **Nouveaux Réalistes**, tout comme Gérard Deschamps, César, Mimmo Rotella, Christo et Yves Klein. En 1962, elle crée des ex-voto puis à partir de 1965, elle sculpte ses premières **Nanas**. Utilisant d'abord de la laine et du tissu pastel sur un support métallique, Niki de Saint-Phalle multiplie les exemplaires de ces femmes plantureuses grâce à une technique qu'elle affectionne : **le polyester**. En 1971, elle épouse l'artiste **Jean Tinguely**. Leur collaboration artistique produira notamment *le Cyclope* à Milly-la-Forêt, la *Fontaine Stravinski* à Paris, celle de Château-Chinon (Ville), *Hon/Elle* au Moderna Museet de Stockholm et le *Jardin des Tarots* à Capalbio en Italie. A l'occasion de l'Expo 2000, Niki de Saint-Phalle transforme l'intérieur de *La Grotte* du Grand Jardin Herrenhäuser de Hanovre en une véritable œuvre d'art composée de trois salles ornées de mosaïques. Cette dernière oeuvre sera achevée selon les plans de l'artiste un an après sa mort (maladie respiratoire liée aux vapeurs toxiques inhalées durant la préparation de ses œuvres).

L'ŒUVRE

L'Impératrice est l'une des **22 sculptures monumentales** du *Jardin des Tarots*, implanté à l'extrême sud de la Toscane en Italie sur près d'un demi-hectare. Ce jardin artistico-ludique, à forte composante ésotérique, comprend les 22 arcanes majeures du tarot : «*la Papesse*», «*le Magicien*», «*la Fortune*»... Certaines atteignent 15 mètres de hauteur, et toutes sont plus ou moins inspirées, comme le précisait Niki de Saint-Phalle elle-même, du **Palais idéal** du Facteur Cheval à Hauterives (Drôme) et de la **Sagrada Família** de Gaudi à Barcelone. **Trois de ces sculptures sont habitables** dont *L'Impératrice*, **carte de l'intelligence et de la sagesse**. Pendant plusieurs années l'artiste y a vécu et travaillé avec son équipe. Cette *Impératrice* noire ne garde que discrètement les insignes du pouvoir du tarot : une petite couronne rouge telle la crête d'une mère poule et un «*voile-chevelure*» bleu brillant parsemé d'étoiles qui peut évoquer le voile de la vierge des chrétiens ou celui d'une fée. L'immense poitrine bombée symbolise **la femme et la mère** protectrice et féconde. A l'extérieur, des cercles concentriques colorés recouvrent la surface de ses seins à la manière de mandalas symbolisant un amour sublimé. A l'intérieur se trouvent un grand salon, une salle de bains et une petite chambre accessible par l'escalier couleur chair. Cependant, cette impératrice au visage serein et au grand corps maternel évoque par sa position le terrifiant Sphinx du mythe d'Œdipe posté sur un trône à l'entrée de Thèbes (lion ailé à la tête et buste de femme qui dévorait les voyageurs incapables de résoudre son énigme).

LA MAIN A L'ŒUVRE

- Dans le **cadre de l'Histoire des Arts** : "*L'Impératrice*" pourra donner lieu à la rencontre d'autres œuvres :
  - les autres œuvres du Jardin des Tarots, les autres figures, l'organisation spatiale.
  - d'autres jardins ou parcs de sculptures : rechercher les similitudes et les références du Jardin des Tarots avec l'œuvre de l'architecte catalan Antonio Gaudí (et notamment du Parc Güell de Barcelone), ou avec celles du Parco dei Mostri (Parc des monstres) situé à Bomarzo.
  - mettre en relation avec des représentations du Sphinx : celui de Gizeh, celui des céramiques antiques, Œdipe et le Sphinx de Gustave Moreau ou de J.D. Ingres...
- **Arts de l'espace** :
  - inventorer les différents types de jardins (jardin à la française, à l'anglaise, potager, jardin ouvrier, de curé, etc...).
  - s'interroger sur les différentes fonctions de ces jardins
  - les replacer dans les contextes historiques
- **Arts du quotidien** :
  - travailler sur les différentes représentations dans les jeux de cartes
- **Arts du visuel** :
  - rechercher d'autres représentations d'Impératrices célèbres, de reines et de rois.
- Dans le **cadre de la pratique plastique** :
  - **L'installation** :
    - choisir une thématique (ex : jardin des contes, jardin des couleurs, de l'insolite, jardin sonore, jardin du vent, etc...).
    - investir un jardin ou un parc de différentes créations en volume
  - **L'exagération** :
    - réaliser des croquis de personnes ou d'objets. Prendre le parti de l'exagération, de la déformation de certaines parties de ceux-ci. Enrichir ces dessins par la couleur, le collage en dehors de tout réalisme.
    - proposer l'hybridation délirante d'un objet et/ou d'un personnage
    - réaliser une petite galerie de créatures fantastiques