

UN ARTE FANTÁSTICO Y ENIGMÁTICO

FANTASTIC AND ENIGMATIC ART

En una de las terrazas del Museo Olímpico de Lausanne, pueden contemplarse dos futbolistas de formas anatómicas exuberantes, en acción sobre una superficie de verde césped. Uno blanco y otro negro. 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, 1993), es una pieza única, original de la artista **Niki de Saint-Phalle**. Este conjunto escultórico de temática deportiva, nos servirá de motivo para comentar diferentes aspectos de la vida y de la variada producción artística de esta enigmática mujer y de su extraordinaria actividad.

FIGURA1.- Pintura tiroteada. 1960

FIGURA.2.- Futbolistas. 1993

Catherina Marie-Agnes de Saint Phalle nació en Neuilly-sur-Seine (Francia) en 1930, 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 tres años siguió viviendo con sus abuelos paternos, volviendo a Greenwich, Connecticut, con sus padres en 1933. Su formación juvenil e inicios artísticos tuvo lugar en New York, ciudad en la que residió de forma, más o menos continuada, hasta 1951. Desde 1937 **Marie-Agnes** es **Niki de Saint-Phalle**. Durante estos años se graduó en el Oldfield School, trabajó como modelo fotográfica, apareciendo su imagen 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 en 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.

1955 es un año 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

**R.Balius
i Juli**

Prof. de la
UCAM
(Murcia)

FIGURA.3.-
Nana. 1999.

ciudad descubre la obra de **Antoni Gaudí**. Explica que al visitar el **Parque Güell** 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 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 Hauterines**, obra de **Ferdinand Cheval** (Chaines, 1836-Hauterines, 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 en construir su propia tumba. Este heterogéneo bagaje, unido a un alto grado de infantilismo y feminidad extravagante, modela una obra enigmática, intuitiva, poco

influenciable, esotérica y en ocasiones delirante.

Se divorcia en 1960 e inicia de forma continua experimentos artísticos, transformándose en una verdadera «artista profesional». Son famosos sus **shooting paintings** (pinturas tiroteadas), plafones blancos de yeso sobre los cuales situava unos saquitos de plástico llenos de pintura de diferentes colores, que **Niki** y sus amigos hacían estallar con disparos de pistola. 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 los cuadros tiroteados dejan lugar a las **Necrópolis en miniatura**. Una especie de altares

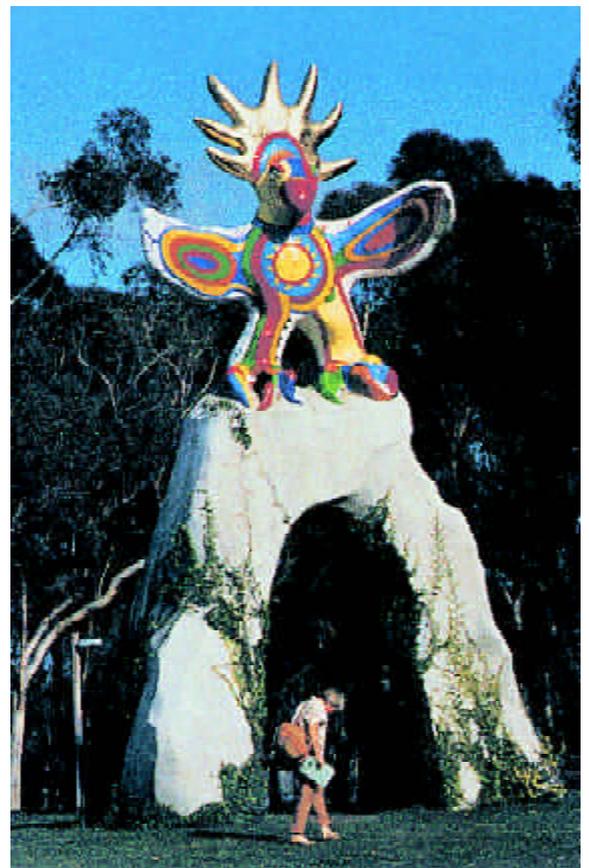

FIGURA.4.- El Rey Sol, 1983.

FIGURA.5.- Patinadores, 1975.

paganos, en los cuales 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** representando a su mujer encinta. Son imágenes de mujer de cuerpo generoso, grueso, voluptuoso con redondeces ondulantes, pintadas a mano con colores vivos y brillantes. Confeccionadas al principio con lana y papel mâche y posteriormente con resina de poliéster e incluso con

FIGURA.6.- Fuente de Stravinsky 1982

material hinchable. Producidas en diferentes tamaños, algunas gigantes como la existente en **Hanover** o gigantescas como la instalada en la **Moderna Museet de Stockholm** (28 m.de largada, 9 m. de anchura y 6 m. de altura), denominada **How** (en sueco Ella). Esta última, modelo de escultura transitable, absorbió 100.000 visitantes que deambularon por vía vaginal a través de la totalidad de su vientre, antes de ser destruida después de tres meses.

Son muchas las obras realizadas por **Niki de Saint-Phalle** en colaboración con **Jean Tinguely**, con quien se casó en 1971. Entre ellas incorporó a muchas de sus esculturas los ingenios mecánicos del escultor suizo, dotándolas de movimiento. Un buen ejemplo lo constituye la denominada **Patinadores** (acrílico sobre resina, con zócalo de Jean 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 nueve pinturas de **Niki** y seis máquinas quinéticas 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 **Friburg**, ciudad natal del artista suizo.

En 1983, la **Fundación Stuart** le encargó para la **Universidad de San Diego en California** el **Sund God** (el Rey Sol). 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 14 pies de altura, situado sobre un arco de hormigón de 15 pies. Muy interesante es el montaje arquitectónico para niños, realizado en el **Parque Rabinovitch de Jerusalem**, inspirado en la historia del **Arca de Noé**.

Niki de Saint-Phalle ha participado en los proyectos artísticos de diferentes películas. Ha intervenido en la lucha contra el

FIGURA 7.-
Fuente de Stravinsky.
El pájaro de fuego.
1982

Sida, colaborando en un film de dibujos animados realizado por su hijo **Philip**, basado en un libro original de la propia artista. Titulado, **El Sida: tú no me atraparás**, ha sido 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 **Jardín de los Tarots**. Construido en más de diez años, está situado en **Garaviccio**, en el litoral de la **Toscana**. Es un pueblo de veintidós personajes-casa, con esculturas fantásticas, de formas sensuales, redondeadas, cubiertas de dibujos formados con espejos, cristales y mosaicos de cerámica de colores brillantes. Las delirantes construcciones se levantan en perfecta armonía, en medio de una naturaleza casi salvaje de vegetales y rocas, formando como escribe **Simon Vernon**, «*el mayor jardín de esculturas fabricado después de Gaudí*». Es la obra culminante de esta enigmática mujer, de imaginación desbordante que es **Niki de Saint-Phalle**.