

Je vais vous parler ce soir d'une artiste plasticienne, sculptrice et peintre autodidacte, une femme incroyable et courageuse. J'ai choisi Niki de Saint Phalle car son œuvre est exceptionnelle et son histoire touchante et puissante. Elle était une artiste d'avant-garde et de nombreux thèmes abordés dans ses œuvres sont devenus d'actualité. Tout le monde aujourd'hui peut comprendre ces aspects dont je vais vous parler et qui à l'époque étaient étrangement passés inaperçus et surtout longtemps restés incompris.

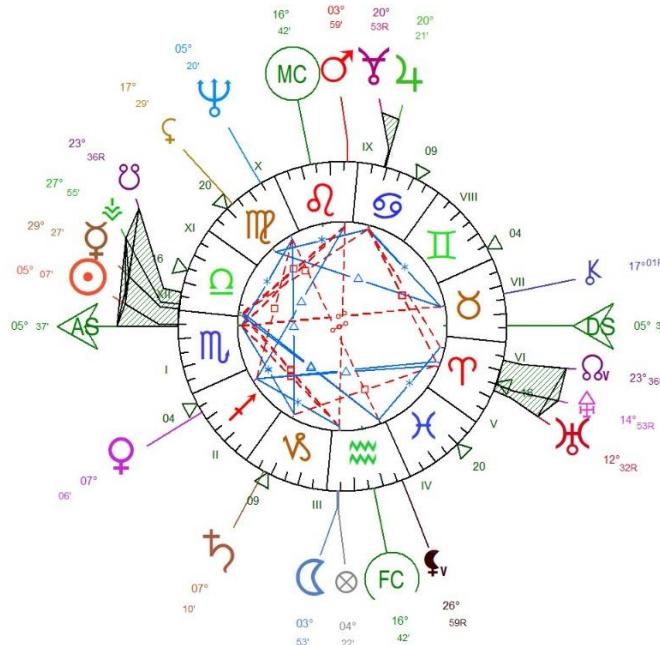
I. L'ÉTUDE DE SON THEME

Catherine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle naît le 29 octobre 1930 à 6h40 à Neuilly-sur-Seine.

Nous sommes au lendemain du fameux « mardi noir » de 1929 et sa famille qui est propriétaire d'une banque à New York a fait faillite. Niki de Saint Phalle a toujours fait le parallèle entre, les revers de fortune et le peu d'enthousiasme que ses parents ont manifesté au moment de sa naissance. « Une enfant de la Dépression ». Niki se construit alors dans la conviction qu'elle n'est pas la bienvenue.

NIKI DE SAINT PHALLE

Thème Natal

Me. 29.Oct.1930 06h 40 (06h 40 T.U.)

2E16 - 48N53 NEUILLY-SUR-SEINE

Avec un Soleil en maison XII conjoint partile à l'Ascendant à 5° Scorpion et Pluton comme Maître d'Ascendant conjoint partile aussi à Jupiter, il y a chez elle une énorme volonté, un jusqu'au boutisme incroyable, un duel à la vie à la mort couplés à un désir fou de revanche, sur la vie, et sur un père transgressif comme nous le verrons. Pluton conjoint Jupiter donne de l'exagération et carré à Uranus c'est un aspect très dur et qui peut engendrer de la violence. Quant au signe du Scorpion on l'associe au mythe du Phénix et Carl Gustav Jung a expliqué que cette créature emblématique du feu, capable de ressusciter des cendres de sa propre destruction, symbolise aussi le pouvoir de la résilience et ce sera aussi ce qui marquera la vie de Niki de Saint Phalle. Elle s'intéressera à l'ésotérisme, à l'astrologie, et verra d'ailleurs dans son thème une prédisposition à vaincre les obstacles. Elle était attirée par les choses cachées, l'irrationnel et cherchera dans le mouvement des planètes un sens à sa vie. Le Soleil en maison XII donne un goût du secret, un côté caché, l'attire pour la spiritualité. Et avec son Ascendant en Scorpion et Pluton maître d'Ascendant conjoint Jupiter dans sa maison IX, on voit que la recherche de sens est fondamentale pour elle. Elle s'exprimera dans l'art avec Vénus en Sagittaire, en maison II, un besoin de concret, de construction qu'elle réalisera à travers la sculpture.

Saturne en Capricorne lui donne une grande capacité de travail, un concentré de volonté, une endurance à toute épreuve, et c'est cela qui caractérisera Niki de Saint Phalle. Elle s'attelle à une tâche et elle ne lâche rien. Saturne est dans son signe le Capricorne en fin de maison II, une maison Terre, et Cérès est en domicile en Vierge en fin de maison X celle de la carrière, tout cela est en Terre. Et c'est bien grâce à la discipline donnée par Saturne, à l'organisation de Cérès, que Niki de Saint Phalle a réussi à concrétiser ses projets artistiques. Des projets qui seront élaborés en amont grâce au beau trigone entre Saturne et Neptune reliés par sextile à l'Ascendant conjoint Soleil.

On voit aussi un beau Grand Trigone de Feu un peu croisé, entre Vénus Sagittaire et Mars en Lion. Cet aspect donnera le ton de ses nombreuses relations sentimentales, passionnées et enflammées. Un trigone aussi entre Vénus, qui on se rappelle est en maison II la maison des dons et des talents, et Uranus en Bélier en maison V, ce qui explique peut-être que Niki DSP avait ce côté Feu Sacré qu'elle mettra au service de sa créativité. Car l'élément Feu représente la vitalité, l'expression de soi et c'est bien le pouvoir créateur qui domine ici. D'autant qu'Uranus est trigone à son Milieu du Ciel. Mais au-delà de ces aspects favorables, on note aussi un aspect de carré entre Mars et Mercure deux planètes rapides. Marie-Noëlle Baudron dans son étude « des atouts des dissonances » explique que l'on retrouve chez de nombreux sportifs ces aspects de carré et d'opposition entre Mars planète d'action et Mercure planète d'habileté. Niki pour sa part avait une grande habileté manuelle qu'elle a mise au service de son art avec son Mercure en Balance.

Concernant l'axe de ses Nœuds Lunaires, son Nœud Sud est en Balance en maison XII. Le Nœud Sud c'est là d'où l'on vient et Vénus-Neptune sont les deux Régents Karmique du Nœud Sud. Vénus-Neptune c'est aussi la voie de l'Amour, du don, une communion spirituelle, une union basée sur un dévouement sincère. Mais ça peut être aussi, dans son versant névrotique, une dépendance à l'égard d'autrui, une soif d'harmonie et de paix qui peut parfois conduire à une trop grande compromission. Cette voie demande de trouver sa propre autonomie, et ne plus forcément chercher protection auprès de l'autre. C'est cela l'invitation du Nœud Nord en Bélier, et c'est sans doute ce que Niki de Saint Phalle a fait durant toute sa vie, rechercher son indépendance coûte que coûte, même comme nous le verrons, au prix de sa relation avec ses enfants. Un Nœud Nord placé en maison VI c'est aussi une maison où l'on essaye de se discipliner et de progresser à tous les niveaux. Et dans le thème de Niki, on remarque que ses deux RKNN Mars qui représente le Bélier à 3° Lion et Cérès qui représente la maison VI à 17° Vierge sont en semi-carré.

NIKI DE SAINT PHALLE. ENTRE REVOLTE ET LIBERTE, LE PARCOURS D'UNE ARTISTE PHENIX

Il y a peut-être eu une tension entre, le devoir induit par Cérès, et la quête avant toute personnelle et forcément égotique de Mars. Mars-Cérès représentent dans le zodiaque, la relation entre la maison I et la maison VI et Jean de Larche écrit : « C'est un couple en quinconce, où Cérès va peut-être essayer de réfréner Mars et son activisme spontané, et le pousser à utiliser son énergie pour la mettre au service d'objectifs à visée humanitaire ».

Et c'est d'ailleurs ce que Niki cherchera à faire à travers ses œuvres. Elle a été une « féministe féminine » qui puisait son inspiration dans sa vie personnelle et qui a aussi créé des œuvres militantes. Elle dénonçait, les injustices, les violences et l'oppression subies par les plus faibles. C'était une femme profondément indépendante et révoltée qui a su transformer sa violence intérieure. Lune en Verseau opposée Mars en Lion carré à l'Ascendant et au Soleil en Scorpion. Un carré en T avec l'AS conjoint Soleil en Scorpion en apex. Un cocktail explosif entre trois des quatre éléments en signes Fixes, un aspect très Yang avec un côté rebelle, insoumis, animé par un esprit d'aventure. Et sa Lune Air en maison III « en joie » pour les anciens, lui apportera succès et facilité dans sa vie.

II. LA VIE DE NIKI

1. L'AMBIVALENCE AU CŒUR DE L'ENFANCE.

On a vu qu'elle se sent triste, même si son cadre de vie est très privilégié entre France et Etats-Unis. Elle se sent « mal aimée » surtout par sa mère, elle s'entend beaucoup mieux avec son père qui est subversif provocateur et drôle. C'est sa mère d'ailleurs qui la rebaptisera, et ce n'est pas anodin. Ce sera Niki au lieu de Marie-Agnès qui était le prénom de l'une des maitresses de son mari. On voit déjà que le leg de ce prénom était lourd, sans parler de son patronyme qui articule le masculin et le religieux, de Saint Phalle.

Niki décrira son enfance comme l'enfer, pas moins ! « J'ai marché à l'intérieur de l'enfer » dira-t-elle, car l'atmosphère familiale est extrêmement pesante chez les « de Saint Phalle », et la punition monnaie courante. Mais rien ne devait transparaître à l'extérieur, il fallait à tout prix préserver l'image d'une famille chrétienne et aimante.

Et puis il y a les infidélités du couple parental qui menait une existence en totale contradiction avec les principes qu'ils enseignaient à leurs enfants. L'un comme l'autre prêchait des valeurs morales qu'ils transgressaient en permanence dans leurs comportements. L'ambivalence au cœur de la famille.

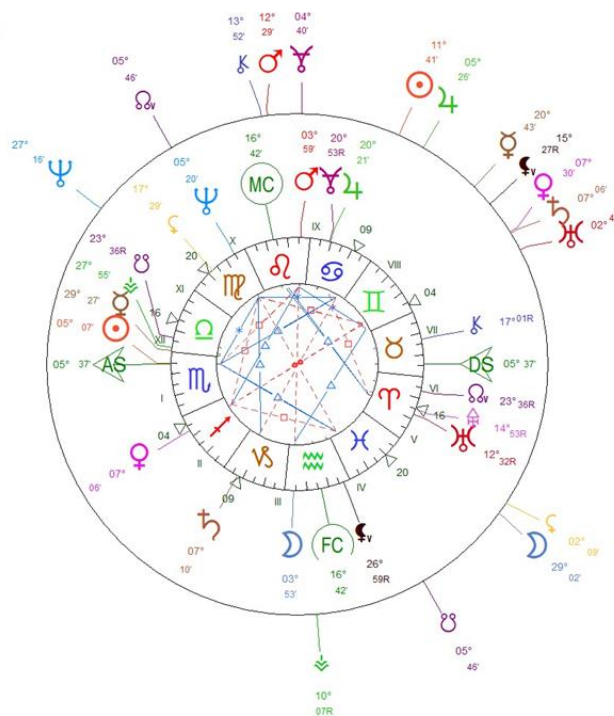
NIKI DE SAINT PHALLE. ENTRE REVOLTE ET LIBERTE, LE PARCOURS D'UNE ARTISTE PHENIX

L'ETE DES SERPENTS 1942

Et enfin l'été 1942. Pour Niki il symbolisera l'été des serpents. Elle a onze ans, et son frère John lui a fait une mauvaise blague et a glissé un serpent mort dans son lit, mais ce sera durant une autre partie de l'été que des événements dramatiques vont se dérouler. Son père abuse d'elle. Un seul instant peut suffire à faire basculer une vie. « Quelque chose venait de se produire entre nous, quelque chose qui m'éloigna pour toujours de mon père. Tout mon amour fut changé en haine. J'eus le sentiment d'avoir été assassinée 36. » Et ce séisme ne va pas seulement détruire l'opinion qu'elle pouvait avoir de son père, il va bouleverser la vision sublimée de sa famille que des générations de Fal de Saint Phalle ont élaborée depuis des siècles. Une histoire d'hommes, de nobles chevaliers, que Niki va désormais s'appliquer à détruire pour en faire à la place, une histoire de femmes, fortes et indépendantes. Car dans son œuvre les femmes auront toujours la première place et Niki va cheminer toute sa vie à l'aide du Féminin, encore une fois une notion très avant-gardiste.

LES TRANSITS DE L'ETE 1942

NIKI DE SAINT PHALLE ETE DES SERPENTS

Planètes Lentes Pas à Pas
Aucune Pointe de Maisons ni Angle

Thème Natal (Intérieur)
2E16 - 48N53 NEUILLY-SUR-SEINE
Me. 29.10.1930 06h 40 (06h 40 T.U.)

Planètes Lentes Pas à Pas (Extérieur)
Sa. 04.07.1942 09h 24 (07h 24 T.U.)

J'ai choisi le mois de juillet parce qu'il n'est pas fait mention nulle part d'une date précise, et nous ne tiendrons compte que des planètes lentes.

Pluton maître d'Ascendant est durant l'été en fin de transit sur Mars opposé Lune. C'est un transit fort et violent, mais surtout c'est un transit qui se rapproche du carré exact avec le Soleil Ascendant à 5°Scorpion. Avec la réactivation du carré natal entre Mars et le Soleil, il s'agit bien d'une lutte de pouvoir que le père va imposer à sa fille.

Chiron va bientôt faire son premier carré à lui-même. Un Chiron qui en natal est dans la maison VII, la maison de l'autre, des relations. Ici c'est le père qui blesse, celui qui pourtant est censé être le protecteur, et ce sera une blessure qui laissera des traces indélébiles chez Niki de Saint Phalle.

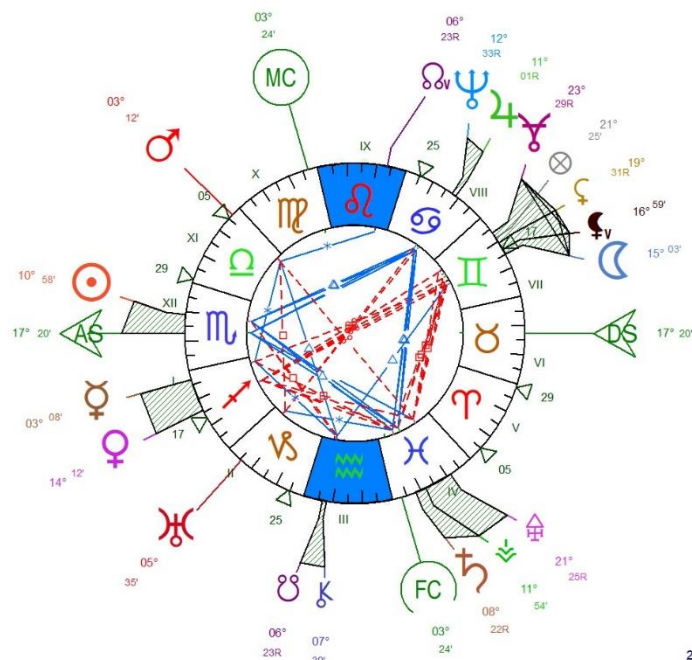
NIKI DE SAINT PHALLE. ENTRE REVOLTE ET LIBERTE, LE PARCOURS D'UNE ARTISTE PHENIX

Uranus céleste se promène durant tout l'été entre la fin de la maison VII et la cuspide de la maison VIII, entre 2° et 4° Gémeaux. Uranus maître de IV va transiter cette maison VIII dont le maître Mercure est en maison XII. Nous avons donc l'ensemble des trois maisons d'Eau, IV-VIII et XII, des maisons qui parlent de transgénérationnel et d'épreuves. Avec Mercure maître de VIII en XII, on est dans le secret, dans le non-dicible. Avec Uranus en transit ce sera bien un bouleversement cet été-là dans la vie de cette petite fille. Et Uranus sera aussi suivi de près par Saturne et la Lune Noire qui transitent également la maison VIII. La Lune Noire c'est l'inconcevable, la coupure et la frustration, et Saturne à l'opposition de Vénus maître de XII lui apportera beaucoup de tristesse.

On note aussi que durant tout l'été le Nœud Nord transite Neptune qui en natal est carré à Vénus, les deux Régents Karmique du Nœud Sud. Cet axe des Nœuds Lunaires en transit est dans l'axe des maisons parentales IV-X, et Neptune dans son versant névrotique peut indiquer une situation complexe, confuse. Avec Neptune il y a quelque chose d'une histoire de limites parentales qui ne sont plus respectées.

LE THEME DU PERE ANDRE DE SAINT PHALLE

ANDRE DE SAINT PHALLE

Il est extraordinaire de voir que comme dans le thème de sa fille, le Soleil est dans le signe du Scorpion en maison XII conjoint à l'Ascendant. Et idem pour la planète Vénus qui est aussi dans le signe du Sagittaire et qui est maître de la maison XII. Une Vénus qui comme pour Niki deviendra rétrograde très tôt dans sa vie.

Dans le thème du père, Vénus s'oppose à la Lune conjointe Lune Noire. La dysharmonie entre Vénus et Lune les deux planètes féminines est encore accentuée par la conjonction de la Lune avec la Lune Noire. D'autre part Vénus, maître de XII est en maison I, c'est un des facteurs que Martine Barbault a relevé dans sa conférence donnée à Source en décembre dernier sur les agresseurs sexuels. Vénus qui est gouvernée par un Jupiter rétrograde en maison VIII conjoint à Neptune rétrograde. Cette conjonction serrée entre Jupiter et Neptune maître de IV, peut amener la démesure, le flou et aussi le loup, une absence troublante d'inhibition, une difficulté à percevoir les limites, et dans le signe du Cancer en lien avec la famille.

NIKI DE SAINT PHALLE. ENTRE REVOLTE ET LIBERTE, LE PARCOURS D'UNE ARTISTE PHENIX

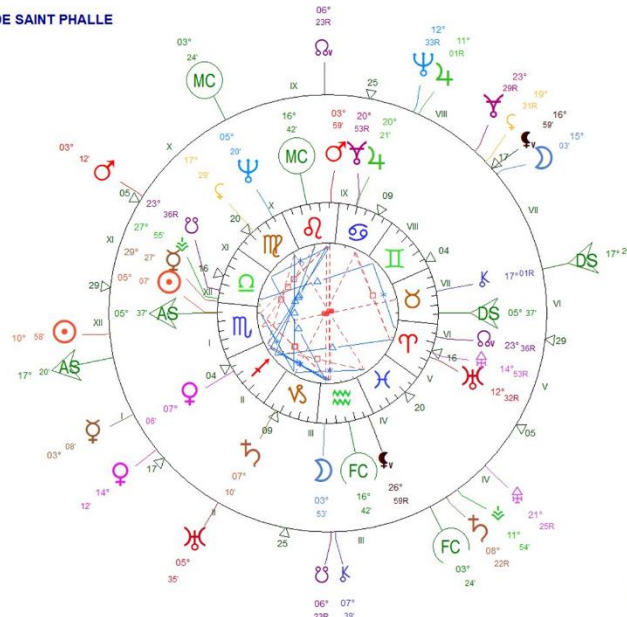
Il y a chez cet homme une dominante Eau, Soleil Ascendant en Scorpion trigone Neptune-Jupiter en Cancer trigone Fond du Ciel conjoint Saturne en Poissons. Il semble avoir eu tendance à confondre, à mélanger les règles à son profit, et visiblement ce n'est pas Saturne en Poissons gouverné par Neptune qui l'a empêché de vriller.

Et puis toujours dans cette maison VIII très chargée, dans le signe des Gémeaux se trouve le Maître d'Ascendant Pluton. Avec Pluton on est dans une thématique du pouvoir, Pluton qui rentre dans le jeu des deux planètes féminines puisqu'il est conjoint Lune-Lune Noire et en opposition à Vénus. Pluton une planète pulsionnelle qui n'a pas trouvé de frein.

THEME DE SYNASTRIE ENTRE NIKI DE SAINT PHALLE ET SON PERE

NIKI DE SAINT PHALLE & ANDRE DE SAINT PHALLE

Synastrie

Uranus en Capricorne du père est sur le Saturne de Niki. Il a fait exploser la loi, transgressé l'ultime interdit de l'inceste, d'autant qu'en face en maison VIII sa conjonction Neptune Jupiter brouille tout. Et encore une fois ce n'est pas son Saturne rétrograde à 8°Poissons en maison IV qui se retrouve au carré de la Vénus de Niki 7°Sagittaire, qui pourra s'opposer à son désir.

Le Descendant à 17°Taureau du père est sur le Chiron de sa fille. Avec un Chiron en maison VII on rencontre l'autre et toutes les relations sont importantes. Mélanie Reinhart, écrit qu'avec un Chiron en maison VII il faut s'attendre à traverser plus d'une fois l'épreuve du feu. Épreuve qui peut prendre la forme d'une répétition de la relation que nous avons eue avec le parent de sexe opposé dans notre petite enfance, en l'occurrence avec son père pour Niki. Elle dit également qu'avec un Chiron en VII la beauté guérit.

À la suite de ce drame Niki de Saint Phalle, cette petite fille de onze ans qui en paraît treize, va littéralement « refouler » le drame vécu. Elle « l'occultera » pendant plus de dix ans et ne s'en souviendra qu'à l'âge adulte lorsqu'après la naissance de sa fille, elle va décompenser et être admise en psychiatrie. Son père alors pris de remords lui écrit, et lui avoue avec des mots sidérants : « Tu te rappelles certainement que lorsque tu avais onze ans, j'ai essayé de faire de toi ma maîtresse 8. »

En 1953, dans le thème du père, Vénus est redevenue directe, Niki a 23 ans, et c'est précisément l'année où internée en psychiatrie il lui écrira pour « confesser son péché ».

Pour lui c'est un peu comme si la marche directe de Vénus lui permettait désormais une réinitialisation, une sorte de « mise à jour » d'un fonctionnement affectif défaillant jusqu'alors.

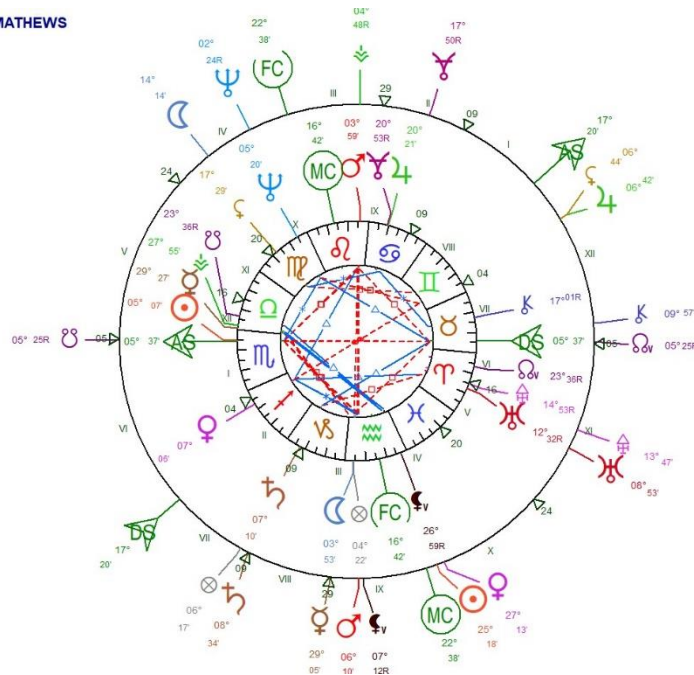
2. UNE VIE MOUVEMENTEE, CAHOTIQUE ET MARQUEE PAR LES CRISES

Nous sommes en 1949, Niki de Saint Phalle a dix-neuf ans et elle retrouve un ami d'enfance, Harry Mathews. Son intelligence et son érudition l'émerveillent. Ils partagent les mêmes passions, art littérature musique, et ils ne vont pas tarder à se marier.

NIKI HARRY ET SYNASTRIE

NIKI DE SAINT PHALLE & HARRY MATHEWS

Synastrie

NIKI DE SAINT PHALLE (Intérieur)
2E16 - 48N53 NEUILLY-SUR-SEINE
29.Oct.1930 06h 40 (06h 40 T.U.)

HARRY MATHEWS (Extérieur)
74W00 - 40N43 New York (county seat)
14.Fév.1930 12h 00 (17h 00 T.U.)

L'heure de naissance de Harry Mathews n'est pas connue et nous ne tiendrons donc pas compte des maisons.

Il semblerait qu'ils se connaissent probablement « déjà », lorsque l'on voit le Nœud Sud d'Harry à 5° Scorpion exactissime sur l'Ascendant de Niki, et Vesta sur le Mars de Niki. Vesta, c'est un vœu de se retrouver. Quant à leurs Mars ils sont en opposition et ce sera au début pour le couple, un facteur de dynamisme.

Car Niki et Harry vont littéralement s'enfuir de leurs familles. Harry écrira « En m'enfuyant avec elle, non seulement j'agissais sur un coup de tête, mais aussi de façon totalement aveugle et en fin de compte salutaire. Et si j'avais des inquiétudes, Niki pour sa part considérait le doute comme tout à fait inutile et hors de propos. 48 ». Leur famille est comme l'on pouvait s'en douter vent debout contre ce mariage qui s'est fait sans eux et sans leur accord surtout. Mais Niki et Harry n'en n'ont que faire, ils sont heureux, Niki se sent libre. Quelques mois plus tard au grand dam de sa belle-mère elle est enceinte.

Un an plus tard en 1952 ils déménagent à Paris, et grâce à un héritage ils peuvent vivre sans contrainte financière. Mais lorsqu'ils partent à Menton puis à Nice en 1953, leur vie va basculer avec une crise de couple. Harry est infidèle, tout comme l'était le père de Niki, et très vite Niki le découvre. C'est un jeune homme charmant et séduisant avec une conjonction Soleil Vénus en Verseau, mais cette conjonction est sur la Lune Noire de Niki en maison IV ce qui réactive probablement pour elle un manque et une frustration. Une Lune Noire va marquer la frustration de l'un par rapport à la manière dont l'autre exprime sa planète. Et la Lune Noire peut fonctionner sous le mode du reproche.

NIKI DE SAINT PHALLE. ENTRE REVOLTE ET LIBERTE, LE PARCOURS D'UNE ARTISTE PHENIX

Et là Niki peu à peu perd pied, elle fait des crises de jalousie, elle entasse des couteaux et des ciseaux qu'elle cache. Elle écrira plus tard : « Je sentais mon esprit se décomposer et m'échapper peu à peu... » En plus elle souffre d'hyperthyroïdie et traverse des périodes de grande nervosité où elle ne dort plus.

Elle fait une tentative de suicide et finira par demander à être internée à Nice. Je vous rappelle que c'est à ce moment que son père lui écrit pour lui remettre en mémoire « l'évènement » de l'été des serpents. Mais alors que les médecins prévoient qu'il lui faudrait plusieurs années pour se remettre, elle se rétablit en quelques semaines. Durant son hospitalisation elle est submergée par « une pressante envie de peindre 7 » elle constate qu'en peignant elle repousse l'angoisse et desserre l'étau qui la paralyse. Un enfer, dont elle parvient peu à peu à se détacher, grâce à l'art qu'elle utilise alors pour extérioriser ses souffrances et métamorphoser ses peurs.

Entrée malade et suicidaire elle vient de découvrir la passion à laquelle elle va consacrer toute sa vie. Au terme de son séjour elle est fermement résolue à devenir : Artiste.

LE ROLE MATERNEL

En revanche elle a beaucoup de mal avec le rôle maternel. Bien qu'elle soit mère, elle ne se sent ni totalement adulte ni vraiment capable de s'occuper d'un enfant et Harry aura beau protester, la rassurer, elle aura toujours le sentiment de n'avoir pas été suffisamment présente au côté de ses enfants.

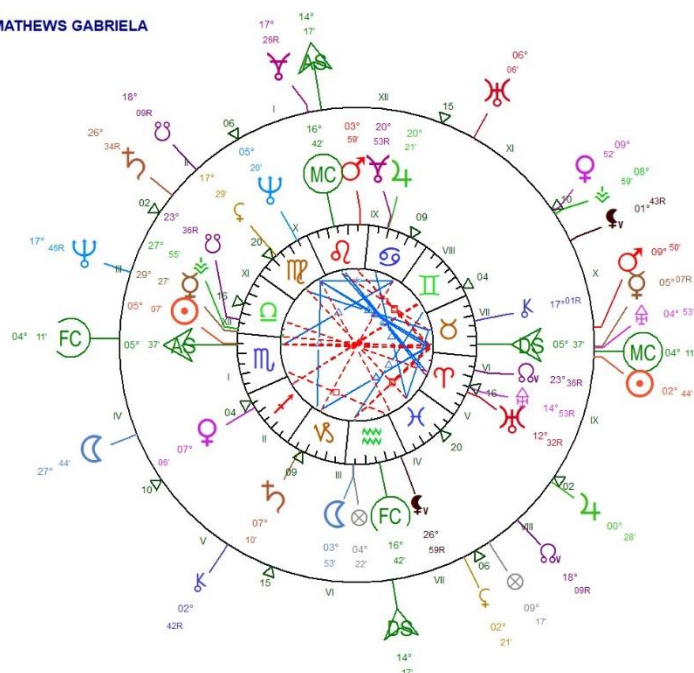
Le premier enfant en maison dérivée correspond à la maison V. Une maison en Poissons avec son maître Neptune qui est en maison X et semble plus préoccupé par sa carrière que par l'éducation des enfants. Un Neptune en Vierge qui a dû faire face à la maladie et toutes les épreuves de santé que l'on a énumérées, un Neptune en Vierge tirailé entre devoir et appel du large.

SYNASTRIE ENTRE NIKI ET SA FILLE LAURA

Lorsque Niki est internée pendant six semaines, ce sera pour sa fille Laura âgée de deux ans la première d'une longue série de séparations d'avec sa mère et qui sera à l'origine d'un sentiment d'inquiétude quasi permanent à son égard. On notera que Niki enfant se sentait abandonnée par sa mère, tandis que dans sa relation avec sa fille, ce sera sa fille Laura qui s'inquiétera toujours pour elle comme si Niki de Saint Phalle avait eu du mal à grandir.

NIKI DE SAINT PHALLE & LAURA MATHEWS GABRIELA

Synastry

NIKI DE SAINT PHALLE (Intérieur)
2E16 - 48N53 NEUILLY-SUR-SEINE
29.Oct.1930 06h 40 (06h 40 T.U.)

LAURA MATHEWS GABRIELA (Extérieur)
74W00 - 40N43 New York (county seat)
23.Avr.1951 12h 00 (17h 00 T.U.)

NIKI DE SAINT PHALLE. ENTRE REVOLTE ET LIBERTE, LE PARCOURS D'UNE ARTISTE PHENIX

C'est l'axe des Nœuds Lunaires Vierge Poissons qui est à l'œuvre chez Laura, un axe de service et de dévouement. Son Nœud Sud est sur le Cérès en Vierge de Niki et il vient l'interroger sur sa capacité de soins. Comment être une mère ? Une mère attentive et nourricière, et l'on a vu que cela n'allait pas de soi pour Niki de Saint Phalle.

Quant à Cérès pour Laura il est dans le signe des Poissons opposé au Neptune de Niki. Pour une enfant qui a besoin de limites, de stabilité pour se construire avec un Soleil Taureau, Cérès en Poissons ce n'est pas simple et c'est même tout à fait contradictoire. Et lorsqu'il se retrouve face au Neptune de Niki c'est un peu comme une poussée océanique, un monde ineffable de créativité qui devait probablement l'angoisser.

Voici d'ailleurs un extrait d'interview de Laura au sujet de sa mère qui l'illustre bien :

« Enfant j'ai eu un aperçu de l'intensité de la rage de ma mère. Elle est rentrée un jour à la maison avec une pile d'assiettes très colorées. Elle les a jetées et écrasées par terre avec vengeance ! Plus tard, nous avons toutes les deux mis les morceaux dans du ciment frais et c'est devenu amusant. À bien y penser c'était le même déroulement dramatique pour notre relation. C'était assez dramatique de la voir partir si tôt, mais au fil des ans, j'en suis venue à comprendre, partager et apprécier son besoin de pouvoir créatif et de liberté. C'était une mère formidable. »

LA LIGNEE MATERNELLE

C'est finalement la lignée maternelle que l'on retient. Jacqueline la mère de Niki, Niki et sa fille Laura puis sa petite-fille Bloom. Niki d'ailleurs reconnaît que cela a dû être difficile pour sa fille Laura lorsqu'elle était enfant de la voir considérée comme une artiste scandaleuse et vilipendée par la presse.

Quant à Niki elle semble s'être construite sur une opposition à la mère, une véritable relation ambivalente Lune Pluton. Amour et désespoir. Enfant elle criait à sa mère « Je ne veux pas être comme vous. Je ne perdrai pas mon temps à ranger et compter les draps dans des armoires ! » Avec une Lune Verseau revendicatrice et définitivement libre, carrée Ascendant et Soleil en Scorpion c'est une sorte de Lune Pluton. Et une Lune opposée Mars, à fleur de peau et qui peut être empreinte de violence et de brusques changements d'humeur.

NIKI DE SAINT PHALLE. ENTRE REVOLTE ET LIBERTE, LE PARCOURS D'UNE ARTISTE PHENIX

Voici un extrait d'une lettre écrite par Niki, à sa mère décédée.

« Je ne vous ressemblerais pas, ma mère. Vous aviez accepté ce qui vous avait été transmis par vos parents : la religion, les rôles masculin et féminin, vos idées sur la société et la sécurité que doit garder une femme dans le mariage.

Mais pour VOUS j'ai conquis le monde. Vous étiez celle qu'il me fallait. Je suis une combattante. Qu'aurais-je fait d'une mère me noyant d'amour ? Quand j'avais vingt-cinq ans et vivais avec Harry Mathews, vous me rendiez parfois visite dans mon atelier. De vos mains vous cachez vos yeux pour ne surtout pas voir mes horribles peintures. Dieu que c'était stimulant !

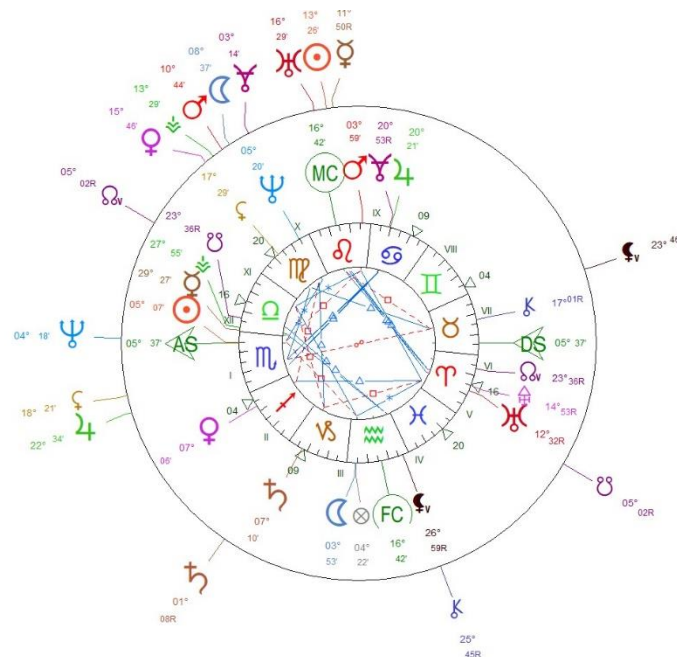
Ma mère, vous n'avez jamais été la grande Sainte que vous prétendiez être. Je me souviens très bien de plusieurs de vos amoureux lorsque j'étais adolescente. Mais pour vous, tout devait rester caché. Moi, je montrerais TOUT. Mon cœur, mes émotions. J'aimerais que vous soyez encore là, vous prendre par la main et vous montrer le Jardin des Tarots. Vous pourriez bien ne plus avoir une si mauvaise opinion de moi aujourd'hui. Ma mère, merci. Quelle vie ennuyeuse j'aurais eue sans vous. Vous me manquez. »
[L'ambivalence Lune Pluton dans toute sa splendeur.](#)

PERIODE DE VIE EN FAMILLE A MAJORQUE

Niki commence donc à peindre avec assiduité. Les années qui s'ouvrent sont sous les auspices de la peinture et des voyages, entre Paris et Majorque. C'est aussi à Majorque que naîtra son fils. Puis en Août 1956 toute la famille rentre en France parce qu'elle est vraiment très malade et finit par se faire opérer d'une ablation partielle de la glande thyroïde. Elle est trop faible pour s'occuper des deux enfants et laisse à Harry leur entière responsabilité ainsi que celle de leur vie domestique. Et puis les graines de la séparation vont être semées lorsqu'ensemble ils découvrent l'impasse Ronsin au cœur de Montparnasse où se trouvent des ateliers d'artistes et où Niki va faire la connaissance du sculpteur Jean Tinguely. S'ouvre alors une nouvelle période de crise, dans la continuité de celle de Nice. Déterminée à changer de vie, elle a la certitude qu'elle doit se consacrer totalement à son travail, quels qu'en soient les sacrifices, Niki s'installe alors seule tandis qu'Harry reste avec les enfants.

PERIODE DE CRISE ET REMISE EN QUESTION. ETE 1959-1960

NIKI DE SAINT PHALLE

Planètes Lentes Pas à Pas
Aucune Pointe de Maisons ni Angle

Thème Natal (Intérieur)
2E16 - 48N53 NEUILLY-SUR-SEINE
Me. 29.Oct.1930 06h 40 (06h 40 T.U.)

Planètes Lentes Pas à Pas (Extérieur)
Je. 06.Aou.1959 12h 00 (16h 00 T.U.)

NIKI DE SAINT PHALLE. ENTRE REVOLTE ET LIBERTE, LE PARCOURS D'UNE ARTISTE PHENIX

Pluton à 3° arrive sur Neptune à 5° Vierge en maison X, c'est une période de transformation qui concerne la carrière et le choix de toute une vie, c'est une période où sa vie prend sa véritable orientation.

Neptune à 4° transite l'Ascendant à 5° et il redit qu'il doit y avoir un nouveau cap, même si celui-ci est encore flou et qu'il entraîne beaucoup de rêves, d'illusions.

Uranus est sur le Milieu du Ciel et confirme la période de bouleversements et de changements brutaux. Et enfin c'est bientôt le retour de Saturne, une nouvelle façon de vivre et de s'assumer qui débute et qui ne se fera pas sans douleur ni blessure. Chiron à 25° arrive sur la Lune Noire à 26°, une blessure pour un désir qui semble inéluctable.

3.LA RECONSTRUCTION ET LA LIBERTE

LA VIE AVEC JEAN

La page s'est tournée et la vie commence rue Ronsin avec Jean Tinguely qui est un sculpteur d'origine Suisse. C'est une vie de paradoxe, Niki aristocrate, et Jean Tinguely qui vient d'un milieu populaire et qui a des engagements politiques révolutionnaires très forts. Mais ils s'amusent beaucoup, ils sont jeunes, ils sont beaux, insoucians et ils se délectent d'actions retentissantes, à l'image de Niki fabriquant ses peintures à la carabine et Jean orchestrant des explosions de ferraille, ça c'est le côté pile.

Côté face il y a la violence à nouveau, car Jean Tinguely pouvait être authentiquement violent et Niki redoutait ses brusques changements d'humeur.

Entre eux c'est explosif, comme lorsqu'elle réalise ses premiers Tirs. Les Tirs c'est une idée lumineuse qui surgit et elle s'en expliquera en disant : « J'ai eu une illumination, j'imaginai la peinture couler et se mettre à saigner, blessée de la manière dont les gens peuvent être blessés.

NIKI DE SAINT PHALLE. ENTRE REVOLTE ET LIBERTE, LE PARCOURS D'UNE ARTISTE PHENIX

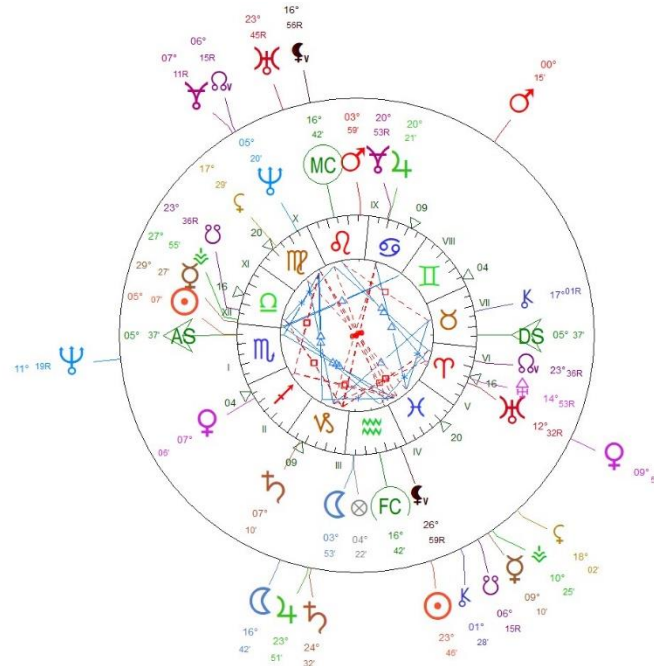
Elle vise à la carabine à la manière d'un tireur d'élite, ce qui traduit habituellement la virilité et le pouvoir masculin, mais ici, tournés à l'avantage de la femme. Et des poches remplies de peintures colorées éclatent sur un tableau recouvert de plâtre immaculé.

Le but ? Exorciser ses maux en tuant symboliquement la violence, les normes et les injustices. Tout ceci fait scandale, mais lui permet d'obtenir une reconnaissance internationale et aussi pouvoir investir l'espace public et artistique majoritairement réservé aux hommes.

THEME DE L'EXPOSITION LES TIRS

Le 12 février 1961 c'est le premier jour de création de ses tableaux « Tirs ». The Shooting Day.

NIKI DE SAINT PHALLE

Planètes Lentes Pas à Pas
Aucune Pointe de Maisons ni Angle

Thème Natal (Intérieur)
2E16 - 48N53 NEUILLY-SUR-SEINE
Me. 29.Oct.1930 06h 40 (06h 40 T.U.)

Planètes Lentes Pas à Pas (Extérieur)
Di. 12.Fév.1961 12h 00 (17h 00 T.U.)

Ce jour-là Uranus céleste est à 23°Lion en maison X en aspect exact de trigone et sextile à ses Nœuds Lunaires Et en face, en miroir, le Soleil céleste à 23°Verseau va lui répondre en formant de fait aussi un trigone sextile exact aux Nœuds Lunaires. Cette opposition céleste Soleil Uranus est très masculine, très Yang et elle est activée par Mars céleste à 00° Cancer qui fait un trigone au Soleil Ascendant natal.

On se rappelle que Mars fait un carré au soleil en natal et que pour comprendre la personnalité de Niki de Saint Phalle il faut percevoir le plaisir qu'elle trouve à braver l'autorité et les interdits quels qu'ils soient. C'est bien ce Soleil conjoint Ascendant en Scorpion carré Mars en Lion qui peut donner ce « complexe de virilité » ce côté rebelle, critique et insoumis. Les transits de cette journée sur le thème de Niki sont donc vraiment marquants.

Dans le ciel il y a aussi une conjonction Pluton Nœud Nord sur son Neptune en maison X qui indique qu'elle s'est engagée dans une belle voie, une voie de transformation qui lui convient. Et la Lune Noire céleste passe sur le Milieu du Ciel, un moment professionnel décisif, une coupure nette avec sa vie passée.

Quand au carré exact de Pluton 7°Vierge à Vénus natal 7°Sagittaire, il signe la violence de ce que ces tirs peuvent signifier pour Niki.

Et la petite Vénus céleste fait un joli trigone à Vénus et lui amènera une belle journée et un vrai succès.

NIKI DE SAINT PHALLE. ENTRE REVOLTE ET LIBERTE, LE PARCOURS D'UNE ARTISTE PHENIX

Après le vernissage de « Feu à volonté » c'est l'engouement et l'emballement médiatique. Parce que Niki est très belle et qu'elle a le sens de la mise en scène. Elle ne se contente pas d'apporter des tableaux finis, non, elle fait évoluer son travail de manière à lui donner la dimension d'un spectacle vivant. Et ce spectacle de la peinture en train de se faire elle l'a également voulu joyeux, ambiance fête foraine.

LES ACCOUCHEMENTS

Deux ans plus tard un changement de direction s'annonce, la jeune femme entame une nouvelle réflexion et un thème en particulier fait son apparition, celui de la femme qui enfante.

Mais quelles expériences ont conduit Niki de Saint Phalle à ces représentations de la maternité, brutales et effrayantes, comme directement sorties de l'inconscient ? Le constat des épreuves infligées aux femmes, avortements, accouchements, le poids de la religion et de la morale ? On sait aussi que Niki avait mal vécu sa maternité pressée de se consacrer à son art à plein temps, elle l'avait ressenti comme une contrainte et avait refusé de se plier aux comportements que l'on attendait d'elle. [Lune Verseau carré Soleil Ascendant en Scorpion, on peut même dire le carré en T avec Mars dans la boucle, une Lune très masculinisée même si Niki de Saint Phalle était en même temps très féminine et le revendiquait. Lune sextile Vénus.](#)

LES MARIEES

Puis il y aura la période blanche et la créations des Mariées, figures longilignes et fantômes. Avec elles Niki exprime son rejet du mariage, sa révolte contre ce marché pour jeunes filles de bonnes famille élevées pour se marier et surtout se marier jeunes. Et Saint Phalle ne se soucie guère de savoir si l'on apprécie le tournant qu'elle a pris. « Depuis que je fais de la sculpture, je ne vends plus rien du tout, on m'attaque énormément ce qui me fait grand plaisir. » De fait les critiques ont tendance à la stimuler et à la renforcer dans sa voie.

LES NANAS

Le printemps 1965 correspond aux ébauches des Nanas, un mot d'argot qui désigne les filles mais aussi celui plus sacré de la divinité gardienne du fleuve Euphrate dans la cité sumérienne d'Ur, un dieu appelé Nanna. Car ce sont bien les déesses qui conduisent Niki aux Nanas, et si les déesses Mères étaient blanches comme un linceul avec les mariées, celles-ci resplendissent de couleurs.

Avec les Nanas elle s'éloigne définitivement de ses Mariées éplorées, de la violence frontale des Accouchements. En se confrontant à l'aspect sombre d'elle-même, la rage, la vengeance d'une enfance fêlée, brisée, le rejet de toute son éducation, en se confrontant à son ombre elle a réussi « l'accouchement » de ses Nanas. Elle dira : «Après les tirs la colère était partie, mais restait la souffrance, puis la souffrance est partie et je me suis retrouvée dans l'atelier à faire des créatures joyeuses à la gloire des femmes. »

C'est une étape vers la liberté, les Nanas sont affranchies du mur. Elles ont conquis leur indépendance, découvert le plaisir de bouger. Elles sont multicolores, légères malgré leurs rondeurs, elles dansent, volent et cabriolent. Parce que d'un côté ce sont des femmes sans soucis, mais d'un autre côté aussi, des personnages rappelant ces individus que l'on montre du doigt parce qu'ils ne ressemblent pas aux autres. Comme avec Niki chez qui la beauté suscitait l'admiration, mais qui avec sa façon de penser, rebelle à certaines valeurs, faisaient d'elle une sorte de « paria ». Paria durant sa scolarité d'abord, où sa conduite n'était pas celle qui convenait dans une institution catholique. Puis plus tard lorsqu'elle est traitée pour troubles mentaux, et plus tard encore quand elle n'eut de cesse de se défendre d'avoir abandonné ses enfants pour se consacrer à son art. Niki a toujours assumé ce rôle de « déviante », elle l'a même revendiqué par défi. Elle aussi en somme est « différente ». Mais sa différence est intérieure, elle demeure tapie en elle comme un secret, elle se cache, quand la difformité des nanas se manifeste au-dehors.

Dans le thème de Niki de Saint Phalle, Lune et Lune Noire à 3° et 26° dans le signe du Verseau épris de liberté, encadrent le Fond du Ciel. Uranus, maître de la maison IV apporte les bouleversements dans le foyer, et locataire en maison V, il est innovant, créateur, bouillonnant et courant d'air. Il est donc le maître de cette Lune et de la Lune Noire, et en rétrogradation il peut sembler parfois fonctionner à l'envers. Avec un Uranus rétrograde on peut se sentir inadapté, inconfortable voir même rejeté comme cela a été le cas pour Niki dans son enfance.

LA PRODUCTION DES NANAS S'ACCELERE

Entre mai et juin 1965, la production des Nanas est hallucinante. Le succès d'ailleurs ne fera que croître et il lui permettra toute sa vie au moindre problème d'argent de mettre une ou deux Nanas sur le marché pour être tirée d'affaire. « Les Nanas paient la note de mes autres projets fous. » dira-t-elle. Dès 1965 Niki fera état de son désir de sculpter « tout un jardin ». C'est vers ce rêve qu'elle avance poussée par ce qu'elle appelle « son destin ».

NIKI DE SAINT PHALLE. ENTRE REVOLTE ET LIBERTE, LE PARCOURS D'UNE ARTISTE PHENIX

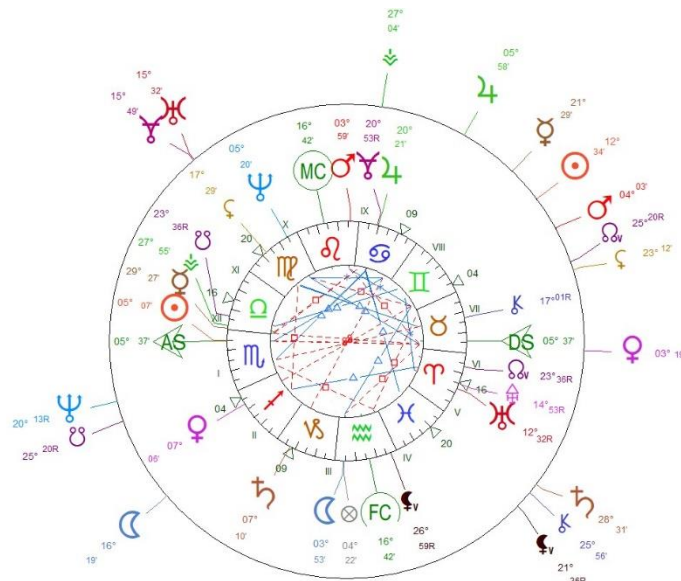
LES BONNIE & CLYDE DE L'ART CONTEMPORAIN

Pour créer, Niki et Jean ont de plus en plus besoin l'un de l'autre. Ils se provoquent tout le temps, et tout en ayant chacun un côté hyper égo, celui-ci est aussi complètement collaboratif. L'originalité de leur couple d'artistes réside dans le fait qu'ils ont travaillé sur un pied d'égalité, chacun accomplissant son œuvre mais se retrouvant dans leurs œuvres communes, souvent de grande taille et signées de leurs deux noms. Leur première œuvre en commun avec l'artiste finlandais Per Olof Ultvedt sera exposée de façon éphémère à Stockholm en Suède. La *Hon* (l'équivalent suédois du mot *elle*)

LA HON

L'exposition ouvre le 03.06.1966. Cette statue gigantesque enceinte, est un hymne à la féminité et à la reproduction. Pour Niki il y a à la fois une notion de Temple, la Grande Mère, et à la fois la fête, une grande kermesse dans l'esprit des Tirs. C'est une créature colossale de 6 tonnes et 27 m de long à arpenter, avec cinéma dans le bras, planétarium dans le sein et toboggan pour les enfants dans la jambe. Elle est implantée dans le hall du *Moderna Musée*, à Stockholm. Durant sa construction, les organisateurs redoutant la censure, tiennent à ce que le projet soit gardé secret. Il connaît un succès retentissant même si les mauvaises langues et les esprits chagrins se déchainent disant que c'était la plus grande putain du monde parce qu'elle accueillait 100 000 visiteurs en trois mois. « La hon avait quelque chose de magique, près d'elle on ne pouvait que se sentir bien. Tous ceux qui l'approchaient ne pouvaient s'empêcher de sourire » se réjouit Niki de Saint Phalle.

NIKI DE SAINT PHALLE

Planètes Lentes Pas à Pas
Aucune Pointe de Maisons ni Angle

Thème Natal (Intérieur)
2E16 - 48N53 NEUILLY-SUR-SEINE
Me. 29.Oct.1930 06h 40 (06h 40 T.U.)

Planètes Lentes Pas à Pas (Extérieur)
Ve. 03.Jun.1966 11h 00 (15h 00 T.U.)

La conjonction Pluton Uranus est là partite à 15° en maison X sur Cérés maître de XI les projets et Jupiter à 5° Cancer fait un trigone exact à son Soleil Ascendant Scorpion. Il y a une pleine Lune céleste Sagittaire, et Soleil Gémeaux, qui symbolise l'axe de la communication et petit clin d'œil de synchronicité aujourd'hui il y a une Nouvelle Lune en Gémeaux. Donc cette pleine Lune se trouvait dans l'axe II-VIII, le corps et la sexualité. Cette opposition Lune-Soleil est sextile et trigone à son Uranus natal. Une exposition terriblement innovante, dérangeante, du jamais vu on peut dire. Et Vénus arrive sur son Descendant, l'exposition a été un réel succès.

NIKI DE SAINT PHALLE. ENTRE REVOLTE ET LIBERTE, LE PARCOURS D'UNE ARTISTE PHENIX

D'autres œuvres suivront au cours de leur vie. Afin de ne pas paraître élitiste et de toucher le plus de monde, leurs œuvres monumentales se retrouvent souvent en dehors des musées. Niki et Jean disent tous deux que s'ils ont fait du monumental c'est parce que ce monumental ne se monnaie pas. Il est une œuvre publique visible par tous, mais surtout il ne rentre pas dans la spéculation artistique. Exemple : La fontaine Stravinsky. 1983

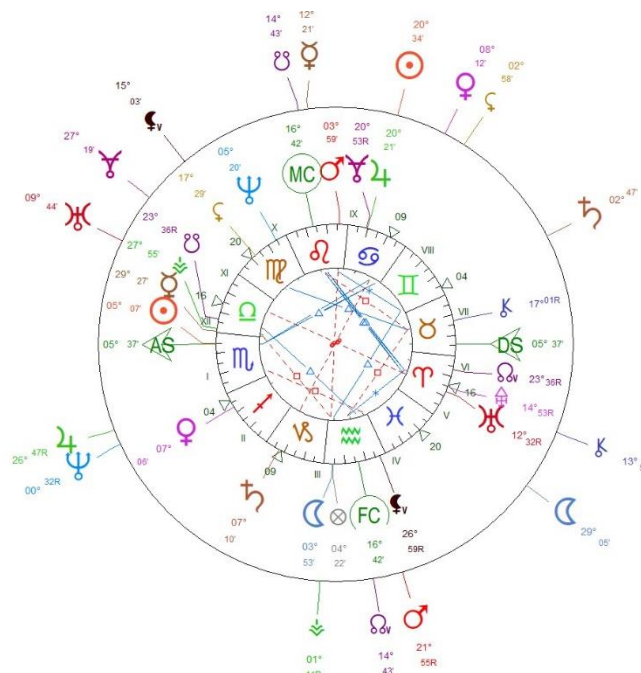

Les sculptures de Niki montrent le monde de la femme. Elles cherchent à amplifier, c'est la folie des grandeurs des femmes, dans le monde d'aujourd'hui, la femme au pouvoir. [Pluton maitre d'Ascendant qui s'identifie à Jupiter, toujours plus.](#) Et en face de ses sculptures il y a les machines, agressives, menaçantes de Tinguely qui représentent le monde de l'homme. Mais dans leur vie privée l'équilibre est plus fragile. En 1969 après dix ans de passion, de jalousie et d'infidélités partagées, le couple se sépare. Mais même séparés ils se téléphonent tout le temps. Niki dira « C'était un rapport secret que même nous, nous ne comprenions pas. Nous ne pouvions nous passer l'un de l'autre même si parfois on en avait envie ! » Et la séparation ne freine pas leur complicité artistique, ils cherchent constamment à s'épater l'un l'autre.

LE MARIAGE DE NIKI ET JEAN. 13.07.1971

Et alors qu'ils ne vivent plus ensemble depuis des années, et qu'ils partagent leur vie avec d'autres personnes, le 13 juillet 1971 ils décident de se marier exactement deux ans après leur séparation. Ils se marient parce que c'est un moyen de signer cette dimension indissociable, indestructible de leur relation.

NIKI DE SAINT PHALLE

Thème Natal (Intérieur)
2E16 - 48N53 NEUILLY-SUR-SEINE
Me. 29.Oct.1930 06h 40 (06h 40 T.U.)

Planètes Lentes Pas à Pas
Aucune Pointe de Maisons ni Angle

Planètes Lentes Pas à Pas (Extérieur)
Ma. 13.Jul.1971 11h 00 (15h 00 T.U.)

Le Soleil à 20° Cancer est sur sa conjonction Pluton Jupiter comme pour éclairer de manière éclatante leur relation profonde et démesurée. Saturne est opposé à Vénus et au sextile-trigone de son opposition natale Lune Mars. Leur relation n'est plus amoureuse mais elle se place sous le signe de la durée et de la constance. Quant à Vesta elle est sur sa Lune natale. Vesta, la gardienne de notre flamme spirituelle qui représente l'énergie créatrice féminine sacrée qui permet de se consacrer aux aspirations, aux plans et aux objectifs. Elle en aura besoin pour mettre le projet de sa vie en place, le Jardin des Tarots. « Le Jardin des Tarots était mon époux, mon amour, mon Tout. Aucun sacrifice n'était trop grand pour lui ».

LE JARDIN DES TAROTS

Car Niki avait gardé toute sa vie le souvenir émerveillé de la découverte du jardin créé par Antonio Gaudi à Barcelone. « J'avais eu l'impression qu'un rayon de lumière me frappait et m'ordonnait : Tu dois faire quelque chose de semblable un jour ! Tu dois réaliser un jardin de joie où les gens se sentiront heureux. Tel est ton destin ! »¹⁴. [Vénus en Sagittaire en maison II](#).

Le couple va donc collaborer sur la plus grande œuvre de Niki de Saint Phalle, le Jardin des Tarots.

En 1975 sa Vénus rétrograde redevient directe en Directions Secondaires. Elle lui a probablement permis de pouvoir s'épanouir pleinement dans cette création qui lui tenait tant à cœur et qu'elle a mûri durant toute sa vie. La réalisation de son merveilleux Jardin des Tarots aura été pour elle un véritable chemin initiatique avec Vénus : les Arts et l'harmonie, et Neptune : l'aspiration à un ailleurs et la spiritualité. Une œuvre à laquelle elle s'est « consacrée » durant près de dix-sept ans en Toscane. Et petit clin d'œil, Vesta qui symbolise ce à quoi on se consacre ou ce à quoi on est consacré, est dans le signe de la Balance en maison XII, Vénus et Neptune à nouveau.

Le Jardin des Tarots est situé en Toscane en Italie. Il a été fait avec beaucoup de difficultés, d'amour, d'enthousiasme fou, d'obsession. Les premières années sont aussi marquées pour Niki par la douleur avec des crises d'arthrite rhumatoïde qui la handicapent considérablement. Elle débute sa grande aventure sur le terrain de ses amis Agnelli qu'ils ont mis à sa disposition à Garavicchio.

Elle s'appuie sur la thématique des Tarots qui lui permet de représenter, la mythologie, le rêve, la justice, la mort, tous les thèmes qui lui sont chers.

NIKI DE SAINT PHALLE. ENTRE REVOLTE ET LIBERTE, LE PARCOURS D'UNE ARTISTE PHENIX

Le Jardin est constitué des 22 arcanes du Tarot. Jean crée les structures, Niki les recouvre de matériaux polychromes. Ils s'attaquent d'abord à l'arcane III, l'Impératrice qui va devenir la maison de Niki « Je voulais inventer une nouvelle mère, une déesse mère, et dans ses formes renaître ». Ce sera son refuge pendant des années. Les conditions de vie sont spartiates, son lit est dans un sein, la cuisine dans l'autre et son atelier-salon-salle-à-manger dans son ventre. Elle écrit : « J'étais complètement ensorcelée, rien n'aurait pu m'arrêter. L'Impératrice c'était la Mère, la Grande Mère, elle attirait, on avait envie de rester dedans. Si un visiteur venait pour y rester ½ heure, il y restait 4 heures. » Niki se démène pour rester indépendante financièrement avec le besoin impératif de prouver qu'une femme peut assumer un travail aussi fou, immense et grand. « La folie des grandeurs ! dira-t-elle. [Pluton conjoint Jupiter](#).

À Garavicchio on ne cesse d'entrer dans les sculptures et d'en sortir, de monter, de descendre, de passer dessus, de se faufiler dessous.

Le Jardin des Tarots est une promenade ésotérique, une communication entre les sculptures et la nature, un jardin de joie, et un endroit où se recueillir. Il ouvre ses portes en août 1997.

CONCLUSION

À la fin de sa vie, apaisée entourée des siens elle retourne aux Etats-Unis et écrit son autobiographie « Traces », reconnaissant que son père était un personnage très complexe et qu'à de nombreux égards elle lui ressemblait. « L'écriture a permis à mes yeux intérieurs de s'ouvrir. Grâce à elle j'ai pu prendre de la distance, pardonner et poursuivre ma route. » Ayant accompli son « vœu » au Jardin des Tarots, elle a pu baisser les armes et lessiver le passé à grandes eaux.

SOURCES :

Cette conférence s'appuie sur : L'information biographique fournie par Catherine Francblin. Edition Hazan *Niki de Saint Phalle. La révolte à l'œuvre.*

7. Niki de Saint Phalle. « Ma mère ».

33. Niki de Saint Phalle. « Traces » p75

8. Niki de Saint Phalle. « Harry and me » p 40

48. Harry Mathews. « The way home » p189

25. Niki de Saint Phalle. « Cher Jean »

12. Interview de Jean Tinguely. Magazine Haute Curiosité. France 2, 1988, archives NCAF

16. Niki de Saint Phalle. « Un peu de mon histoire avec toi, Jean » p 20

19. Interview de Jean Tinguely. Magazine Haute Curiosité. France 2, 1988, archives NCAF

20. Interview de Niki et Jean par Nathalie de Saint Phalle Galerie magazine 1989, p 136

23. Beaux-Arts Edition. Niki de Saint Phalle. Au Grand Palais. 2014-2015

Documentaire Catherine Aventurier. Niki de Saint Phalle, Jean Tinguely, la fée et le machiniste. France 5

theartcycle.fr A la rencontre de : Niki de Saint Phalle. Le destin extraordinaire et tragique d'une artiste rebelle et engagée. Oriane Auzerie Dubon

<https://www.vogue.fr/culture/article/niki-de-saint-phalle-artiste-feministe-engagee-inspiration>

Extrait de l'entretien avec Ted Tourtelotte, Archives du NCA

Nathalie Izzedine Sériès

Conférence Source du jeudi 6 juin 2024

Contact pour consultations d'astrologie : nizzedine@icloud.com