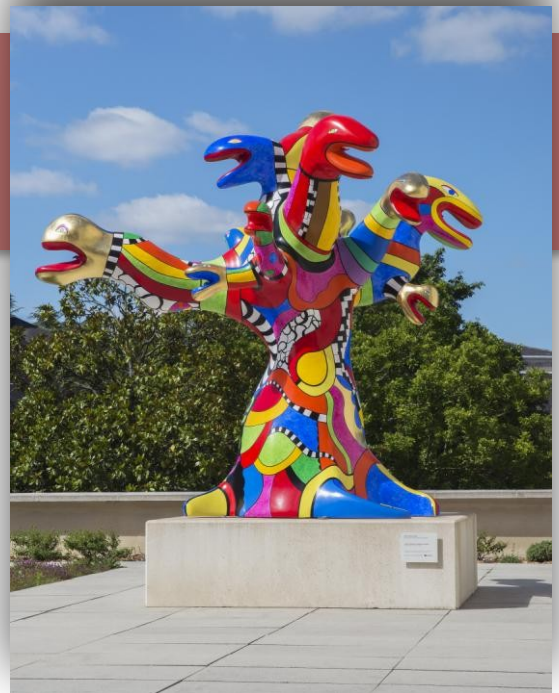

Niki DE SAINT PHALLE

L'Arbre-serpents
1992

3,15 x 3,56 x 3,28 m, résine.
Musée des beaux-arts, Angers

Une sculpture monumentale très colorée, sur un piédestal, déploie ses formes. Conçue pour être une fontaine, cette sculpture multicolore représente un arbre dont les branches se terminent en têtes de serpents. Installée sur le parvis du musée depuis 2005, l'arbre-serpents est un monstre... qui ne fait plus peur. Colorée, lisse, brillante aux formes douces et malgré les bouches ouvertes et des regards féroces, la sculpture appartient plutôt au monde du jouet et de la figurine. L'artiste, par ses choix, transforme la bête en objet de contemplation joyeuse.

Parmi les animaux de son bestiaire, Niki de Saint Phalle figure des serpents. Ils exercent sur l'artiste à la fois terreur et fascination :

« Pour moi, ils représentaient la vie même, une force primitive indomptable. En fabriquant moi-même des serpents, j'ai pu transformer en joie la peur qu'ils m'inspiraient ».

Artiste inconnu
Chapiteau aux basilics
2ème moitié du 12e siècle

Haut-relief calcaire, taille directe, H : 42 cm, L : 72 cm, P : 44,5 cm.
Musée des beaux-arts, Angers.

Ce chapiteau met en scène deux basilics qui s'opposent, se confrontent et se toisent. Contraints par la forme de cet élément architectural, ces animaux prennent place et s'adaptent au format.

Cet espace de représentation invite à la création et à l'invention. Les deux basilics, reptiles fabuleux à têtes d'oiseaux, se présentent ici dans une symétrie affirmée.

Au Moyen-âge, le basilic est un coq à queue de serpent. Ce genre de créature qui mélange plusieurs animaux sont des « chimères ». Selon la légende, un basilic naît d'un œuf pondu par un coq, couvé dans un tas de fumier pendant 7 années par un crapaud. C'est un animal fantastique réputé pour avoir des yeux meurtriers qui pétrifient ceux qui croisent son regard. Il peut aussi tuer par son souffle tant son haleine est répugnante, ou même par le contact de sa peau, puisqu'il sécrète du venin. On dit que la seule façon d'en venir à bout est de lui présenter un miroir, puisqu'il est vulnérable à sa propre image.

MOTS-CLÉS

Représentation - Présentation - Volume - Matériau - Matérialité - Texture - Format - Exposition -
Forme - Déformation - Couleur - Sculpture - Bas-relief

LES FIGURES DU MONSTRE À ANGERS

- Bestiaire de la **Tapiserie de l'Apocalypse** au château d'Angers, datée du XIIème siècle
- et son écho **Jean LURÇAT**, *Le chant du monde*, 1960, [l'Hôpital Saint-Jean](#)

Donner corps au monstre : rencontrer des monstres en « vrai » ? En quoi le volume et la matière donnent corps à la monstruosité ?

Donner corps à la monstruosité, c'est mettre en forme la matière et travailler la question de la représentation en deux ou trois dimensions. Il s'agit dès lors de développer une forme dans un espace contraint ou non, ce sont là des manières de questionner la figuration du monstre, la laideur, l'effroi et sa rencontre avec le spectateur. Malgré tout, cette monstruosité se parera de beauté. Par l'invention des formes et leur mise en œuvre, le jeu du surgissement des couleurs et des matières, le créateur s'extrait de la ressemblance et du « beau ».

Murielle Gagnebin, spécialiste de psychanalyse de l'art et professeur d'esthétique, dans son ouvrage « *Fascination de la laideur* », décale le regard et observe un laid plus complexe que l'horreur ou que sa juste opposition au sublime et au beau. La monstruosité s'oublie dans la création.

Aujourd'hui, plus personne n'a peur de *l'Arbre-Serpents* de Niki de Saint Phalle, bien au contraire, mais pour cela, il faut en vivre l'expérience sensible et donc la rencontre physique et réfléchie.

Questions d'enseignement

- ▶ En quoi les mythes et autres figures monstrueuses font-ils image ?
- ▶ Comment la matière sculptée influence la réception de l'œuvre ?
- ▶ En quoi le support et le format sont sources de création pour la forme et la figure ?

Pistes et ressources pédagogiques

- ▶ **Ma terre devient monstre** : Représenter en volume une... bête avec des outils variés pour travailler textures et effets de matière (animal à poil, à plume, à écaille...).
- ▶ A partir de papier coloré, **représenter une chimère TRÈS colorée qui surgit de... mon support** (en carton, en aluminium...).
- ▶ **Serrés comme des monstres** ... qui envahissent tout l'espace !

Sur InSitu :

- [Coincé dans la feuille](#)
- [Animus mechanicus](#)
- [Sensation de matériaux](#)

Sur le site de la structure :

- [Le Musée des Beaux arts d'Angers](#)
- Fiche pédagogique [Le Chant du Monde de Jean Lurcat](#).

Contact : Frederic.Braux@ac-nantes.fr

Professeur d'arts plastiques et coordonnateur territorial DAAC au musée d'Angers, Angers.