



-EL ORFISMO- ROBERT Y SONIA DELAUNAY “herejes del cubismo”

Javier Blanco Planelles



“Cuando el arte está dentro de ti, el arte está en todas partes”

Sonia Delaunay

CLAUDE MONET
-GIVERNY-

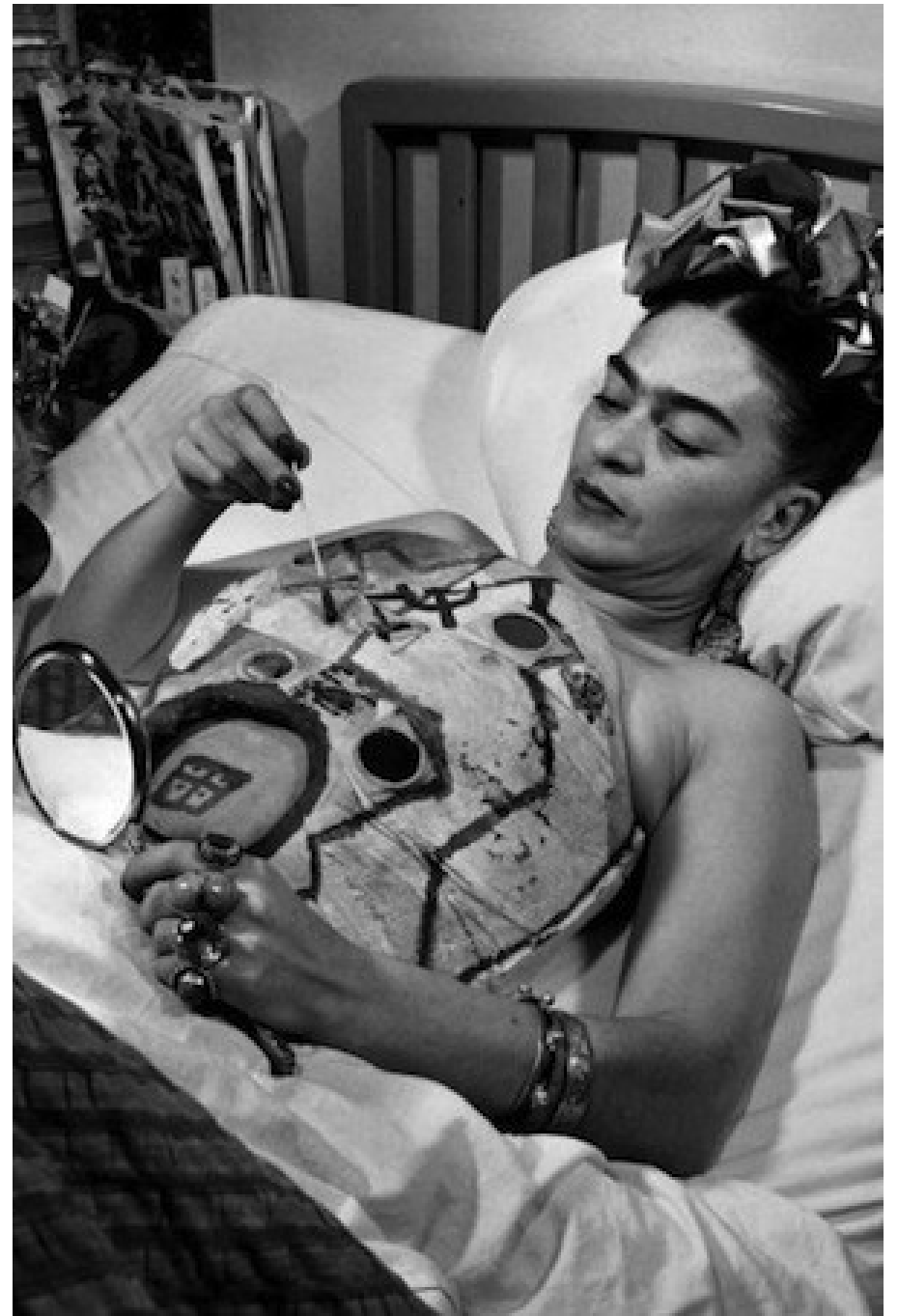


JOAQUÍN SOROLLA





FRIDA KAHLO
-LA CASA AZUL-
Ciudad de México





Michel Eugène Chevreul

(Angers, 31 de agosto de 1786-París, 9 de abril de 1889)

- Químico francés, conocido principalmente por sus trabajos en la síntesis de ácidos grasos (fundamentales en los procesos de fabricación industrial de productos alimentarios como la margarina), y por sus aportaciones a la teoría de los colores.
- Descubridor del colesterol.
- Profesor de química orgánica, director de tintorería de la Real Fábrica de Tapices de los Gobelinos .

Su teoría del contraste simultáneo tuvo como consecuencia que los artistas de su época comenzaran a usar los colores de forma diferente a la acostumbrada. Aunque también es cierto que buena parte de sus teorías aplicadas al arte fueron refutadas como pseudocientífica.

Por ejemplo, el negro solía estar reservado para representar las sombras en las pinturas y, a partir de la difusión de la teoría, se demostró que era posible utilizar colores para representar dichas sombras.

Su influencia repercutió en Pissarro, Renoir y Seurat, éste último, quien fue un gran estudioso de sus teorías y un aplicado ejecutor de las mismas.

1886 Fotografía de Chevreul a los 101 años

- 1823, *Investigación química sobre sustancias grasas de origen animal.*
- 1839, Sobre la ley del contraste simultáneo de colores y el surtido de objetos coloreados considerados según esta ley en su relación con la pintura,
- 1850, Investigación experimental sobre pintura al óleo,
- 1861, Exposición de un medio para definir y nombrar colores según un método preciso y experimental, con la aplicación de este medio a la definición de los colores de un gran número de cuerpos naturales y productos artificiales,
- 1879, Complemento de estudios sobre la visión cromática
- 1882, Memoria sobre la visión de los colores materiales en movimiento rotacional

EL ORFISMO

- Estilo pictórico emparentado con el futurismo y el cubismo que, apareció en la misma época , aunque era más abstracto y con más colorido.
- El orfismo fue bautizado así en referencia a Orfeo, el poeta y músico de la mitología griega, por el poeta **Guillaume Apollinaire** , que vio semejanzas entre los planos solapados y armónicos de colores vivos y contrastados y las armonías de la música .
- También fue llamado simultaneismo porque combinaba a la vez figuras geométricas , dibujos claros y colores intensos.
- Sugiere acción en contraste con las composiciones estáticas y los colores apagados del cubismo

LOS "HEREJES DEL CUBISMO"



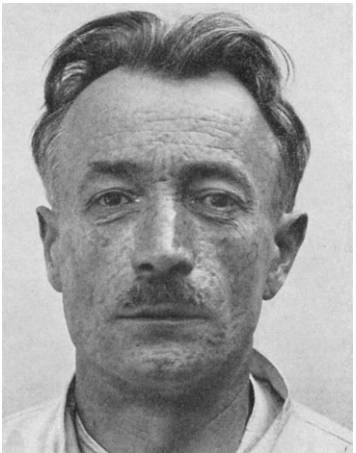
**SONIA TERK
DELAUNAY**
1885-1790

- Entre 1911 y 1914, una nueva generación de artistas dio un giro radical hacia la abstracción. En lugar de representar objetos en el mundo, experimentaron con interacciones entre formas y colores. "***Estos planos de colores son la estructura de la imagen***", dijo el artista Robert Delaunay, "***y la naturaleza ya no es un tema de descripción, sino un pretexto***".



**ROBERT
DELAUNAY**
1885-1941

- Los pioneros de la abstracción procedían de varias ciudades europeas, pero muchos de ellos acudieron en masa a París, el floreciente centro del mundo del arte.
- Algunos usaron formas cambiantes y caleidoscópicas para capturar el dinamismo de la vida moderna y mecanizada.



**FRANTISEK
KUPKA**
1871-1957

- Otros, reaccionando con cautela a los efectos de la industrialización, se volvieron hacia adentro para explorar las dimensiones espirituales del color puro. Como señaló el pintor František Kupka, "**La capacidad creativa de un artista se manifiesta solo si logra transformar los fenómenos naturales en 'otra realidad'**".



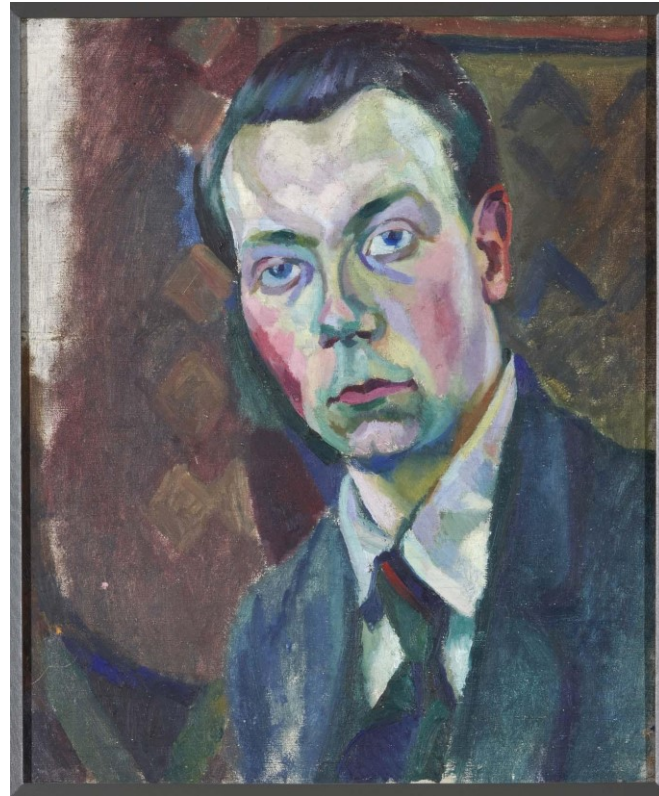
Autorretratos

1905-1906

óleo / lienzo

Centro Pompidou, París

54,0 x 46,0 cm

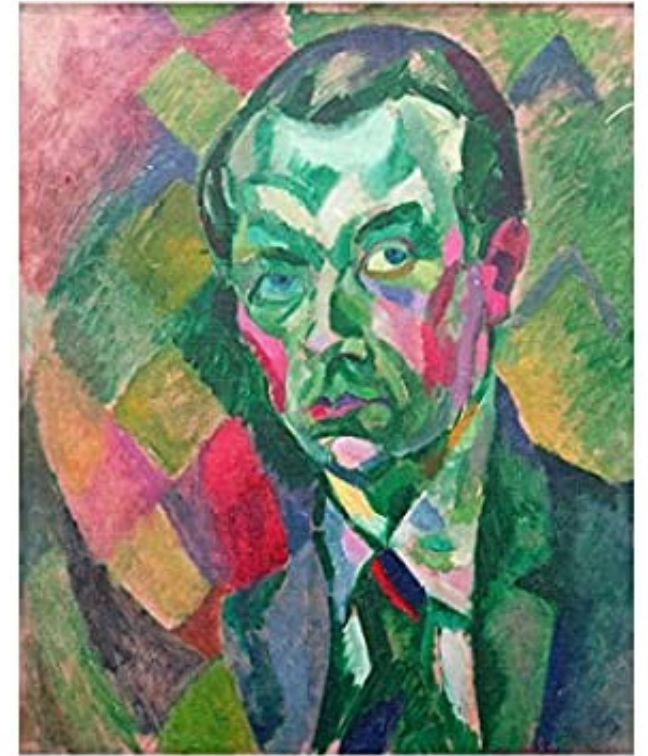


1908

Óleo/lienzo

Museo Reina Sofía, Madrid

64,5 x 53,5



1909

Óleo /lienzo

Centro Pompidou París

73 x 59,4 cm

Robert Delaunay estuvo profundamente involucrado en el desarrollo del cubismo en Francia con un estilo personal - apodado **orfismo** por Guillaume Apollinaire - que se convertiría en abstracción alrededor de 1912.



ROBERT DELAUNAY

1904, **Robert Delaunay** abandonó el diseño de decorados teatrales para dedicarse a la pintura.

Autodidacta, con un doble interés tanto por la técnica como por la naturaleza, le fascina la pintura contemporánea, el impresionismo, el movimiento Nabi, cuyos miembros conoció en Pont Aven, el japonismo y finalmente el puntillismo.

Las obras que mostró en el Salon des Artistes Indépendants entre 1904 y 1914 trazaron el desarrollo de su estilo.

Le encantaba definirse como “**hereje del cubismo**”, por su búsqueda, partiendo del cubismo, del color y la luz



ROBERT DELAUNAY

Henri Carlier 1906

Óleo/lienzo 64 x 60 cm

Centro Pompidou Paris

Entre 1904 y 1906, se produjo una serie de retratos y autorretratos en los que se aplica la técnica de amplia superficie táctil, divisionismo limpio.

1905 – 1909 Los comienzos. Divisionismo e impacto fauve

1903-1904 Robert Delaunay pasa las vacaciones en Bretaña en las que las pinturas de Monet son su referente, de ahí pasa al sintetismo de Gauguin, Van Gogh y Seurat y pasa a descubrir la el ensayo Sobre la ley de los contrastes simultáneos planteada por Chrevreul





ROBERT DELAUNAY

Naturaleza muerta con loro

1907 Óleo y cera / lienzo. 62 x 51 cm

Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en depósito en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Revela toda la influencia inicial de los vivos colores del estilo de Rousseau y de los fauvistas en Delaunay-

La densa pincelada divisionista recuerda la arcaica constitución de los mosaicos bizantinos que el crítico Louis Vauxcelles compara acertadamente con las ingenuas simplificaciones del Aduanero.

El esplendor oriental es escasamente anterior a la efímera fase fauve y a la importante fase cubista (1907-1912) del pintor.

Supone un primer himno órfico a la luz



Delaunay aplicó la teoría de Chevreul sobre el contraste simultáneo de colores yuxtaponiendo pinceladas y colores puros derivados del prisma. Estos son más mosaicos en las plantas y el loro, cuyas formas se reconstruyen por el ojo. Creó una síntesis entre la combinación de la repetición modular de la pincelada divisionista y la libertad del color fauvista.



SONIA (TERK) DELAUNAY
(1885-1979)

Nacida en Ucrania en una modesta familia judía, Sarah (luego Sonia) Stern (luego Terk, luego Delaunay) fue acogida por sus tíos maternos de San Petersburgo cuando era una niña.

De ellos recibió una educación cosmopolita y la posibilidad de empezar su formación artística en Karlsruhe (Alemania), en 1904, y continuarla dos años después en París.

Para no abandonar Francia, Sonia contrajo matrimonio de conveniencia con el marchante alemán **Wilhelm Uhde**, en cuya galería expuso por primera vez en 1908 y quien le introdujo en el ambiente artístico de la vanguardia.

Conoció a **Picasso**, a **Braque** o a **Robert Delaunay**, con quien se casaría en 1910, tras divorciarse de su primer marido.

En la capital francesa pronto se convirtió en una figura clave para la vanguardia gracias a la aventura simultaneísta, que emprendió junto a Robert Delaunay,. Juntos investigaron los contrastes de color y la disolución de la forma a través de la luz, lo que les acercó a la abstracción.



SONIA DELAUNAY (1885-1979) fue una figura clave en la vanguardia parisina y se convirtió en la decana europea del arte abstracto .

A lo largo de la primera mitad del siglo XX, celebró el mundo moderno del movimiento, la tecnología y la vida urbana, explorando nuevas ideas sobre la teoría del color junto con su esposo Robert Delaunay .

La amplitud de su vibrante práctica artística se refleja en una amplia gama de medios.

Pinturas, textiles y ropa innovadores que realizó a lo largo de sesenta años de carrera, así como los resultados de sus innovadoras colaboraciones con poetas, coreógrafos y fabricantes, desde Diaghilev hasta Liberty.

Pintora, diseñadora, incansable bailarina de tango y artesana de las estrellas, Sonia Delaunay atravesó el mundo del arte y la moda como un torbellino



SONIA DELAUNAY

Finlandesa

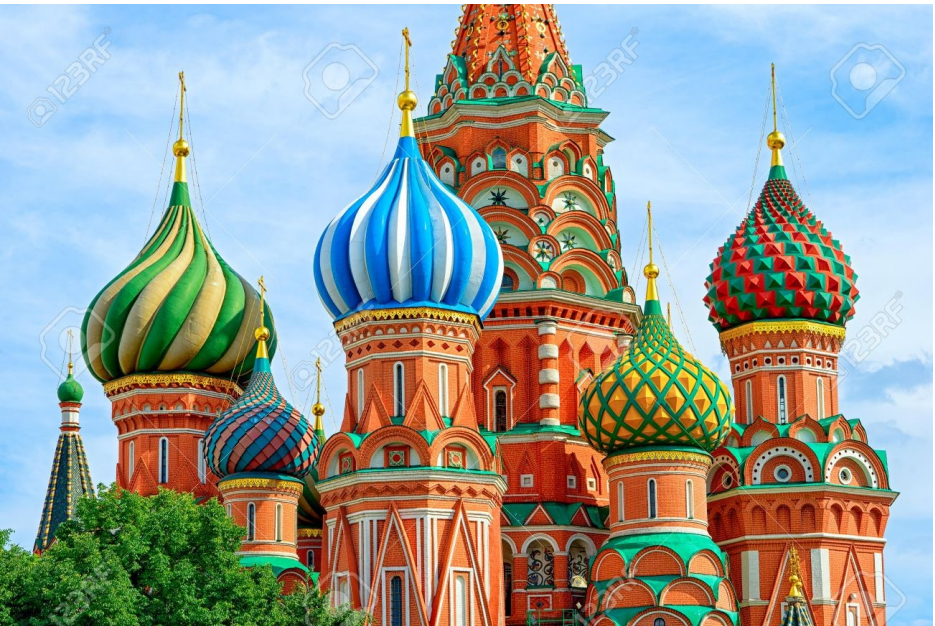
1907-1908

Óleo / lienzo 56 x 41 cm

Museo de Israel, Jerusalén

Cuando Sonia Delaunay se establece en Paris en 1906 acaba de irrumpir el fauvismo y ella no permanece ajena a este movimiento

Pintura basada en el fauvismo y con influencia de Van Gogh en este tratamiento de los colores y de Gauguin en el cloisonnismo, es decir se perfila que pasa por alto la figura para encerrar el color, sino también para que se destaque mejor en la parte frontal de la pintura





Una chica dormida

1907 46×55 cm

A diferencia de la composición tradicional para tal trama, ella duerme sentada, apoyada con la mano en un sofá invisible.

Transmite relajación, armonía y paz. Las suaves líneas del rostro se combinan con colores fríos, que sugieren una imagen nocturna: la combinación de colores de la imagen se habría atenuado si no hubiera sido por los labios rojizos, el enrojecimiento de las mejillas, los reflejos en la mano.. El color rosa crea una sensación de frescura y juventud.

Notable influencia de Gauguin. Un cuerpo exuberante, colores brillantes, labios carnosos, un contorno contorneado y una sensación de salud física y vitalidad igualan a a la obra y estilo de Gauguin.



SONIA DELAUNAY
Dos chicas finlandesas

En su diario escribe:

*“La forma en que la luz rompe
objetos y formas le da al cuadro
una nueva estructura. Los halos de
las lámparas eléctricas hacen
vibrar los colores y las sombras a
nuestro alrededor como objetos no
identificados, como aliados de los
locos”*

(Diario de Sonia Delaunay)



SONIA DELAUNAY

Philomène' (1907)

Centro Pompidou, Paris

Óleo/lienzo 55 x 46,5 cm

Pertenece a esos primeros años en París. Por entonces, todavía era conocida como Sonia Terk, utilizando el apellido de sus padres adoptivos.

Las obras de este momento sintetizan:

- El primitivismo del arte popular ruso.
- Las líneas de Gauguin
- Las aplicaciones cromáticas de los fauves.

El uso de colores puros remiten a su Ucrania natal, pero en la técnica se aprecia ya el influjo de maestros como Gauguin, en los planos de color sin rastro de pincelada o en la forma de siluetear en negro tanto la figura como las flores de la pared.

Unas flores rojas y azules sobre fondo amarillo cuya riqueza ornamental anuncia ya su talento decorativo y en cuyas contrastadas pinceladas de color encontramos, también ya, el germen del simultaneismo.

Desnudo amarillo (1908) Musée des Beaux-Arts de Nantes

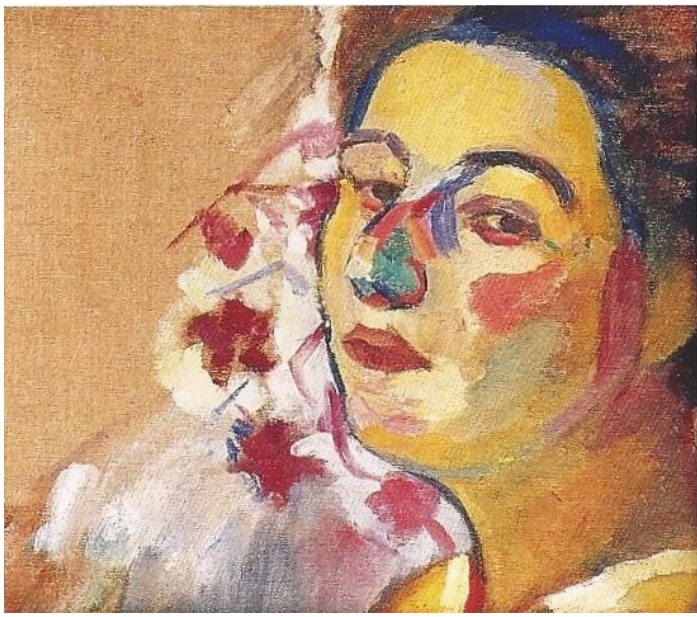




De clara influencia del expresionismo alemán de El Puente y en concreto de Kirchner, no podemos saber si la artista realmente lo conocía pero aquí se aprecia un gran dominio del color es ya una cierta propensión por lo decorativo

El gusto por lo decorativo se aprecia también en la alfombra una alfombra kilim sobre la que parece flotar la modelo

Fue expuesta París en una galería una pequeña galería parisina pero Sin embargo, ya es famosa la galería del galerista Wilhelm Uhde de origen alemán que será uno de los primeros en exponer a Picasso en París y que, por lo tanto, presenta las obras de Sonia Terk para que en 1908 la joven sea reconocida como una pintora de pleno derecho.



1907 Se conocerán Robert Delaunay y la joven pintora ucraniana Sonia Terk por aquel entonces esposa de **Wilhem Uhde** , marchante alemán y uno de los coleccionistas pioneros de pinturas cubistas con quien contraerá matrimonio en 1910. A través de Uhde conoció a artistas de vanguardia como Pablo Picasso, Georges Braque, o el propio Robert Delaunay

La influencia de los vivos colores de las pinturas fauvistas son recogidos por separado tanto las pinturas de Robert como en las de Sonia. en la mencionada ***Naturaleza muerta del Papagayo*** Robert alterna los colores fauvistas con un divisionismo utilizado ya en obras precedentes.



Sonia Terk quién había sufrido el impacto del fauvismo a su llegada a París en 1905 realiza entre 1906 y 1907 una serie de retratos **Finlandaise, Philomene, Joven muchacha dormida** que sintetizan el primitivismo del arte popular ruso, las siluetas de Gauguin y las aplicaciones cromáticas de los fauves

Sarah Ilínichna Stern (Gradizhsk, 1885 – París, 1979), más conocida como Sonia Delaunay, fue una pintora y diseñadora francesa, nacida en Ucrania. Junto con su marido Robert Delaunay fueron grandes representantes del arte abstracto.

“Él pensaba mucho y yo estaba pintando siempre. Coincidíamos en muchas cosas, pero había una diferencia esencial. Su actitud era más científica que la mía en lo que se refiere a la pintura pura, porque él buscaba una justificación a sus teorías.”

1910-1914 UN PROYECTO COMÚN

Con su matrimonio en 1910 se inicia la ventura artística y personal de Robert y Sonia Delaunay.

- Comparten el ansia de modernidad.
- Incitados a expresar mediante el color las nuevas sensaciones que los avances técnicos despiertan en la sociedad.
- **Robert Delaunay** inicia en el Salón de los Independientes de 1910 sus series centradas en: la ciudad, la torre y la iglesia de **Saint Severin**.





ROBERT DELAUNAY

Las torres de Laon 1907

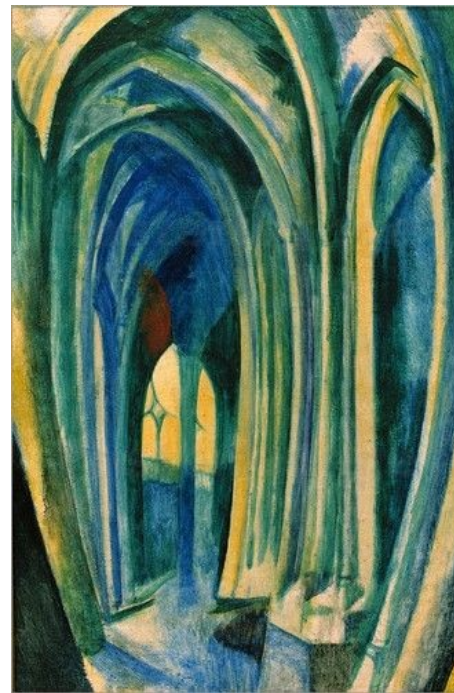
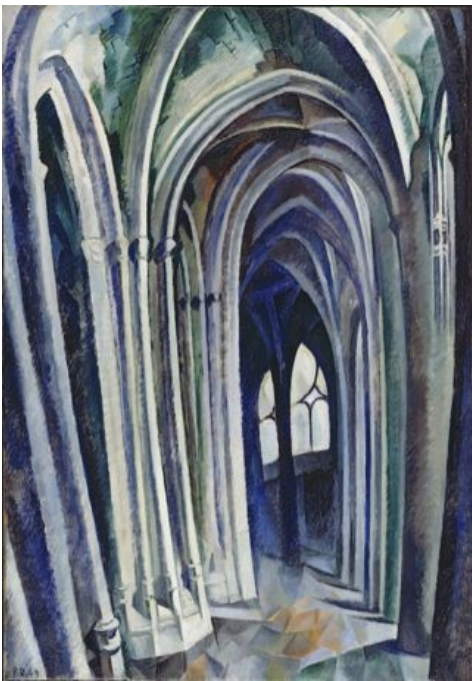
Museo Nacional Arte Moderno, Paris

Durante su servicio militar en Laón queda fascinado por la catedral .

La catedral recortada al fondo del paisaje realza las formas, interrumpiendo el tramo de árboles en el lado derecho del cuadro y cerrando la perspectiva del cielo invirtiendo un triángulo sobre el tejado de la catedral, conduciendo la mirada del espectador hacia un punto de fuga creado artificialmente . Los colores casan plácidamente con la sensación de tranquilidad campestre.



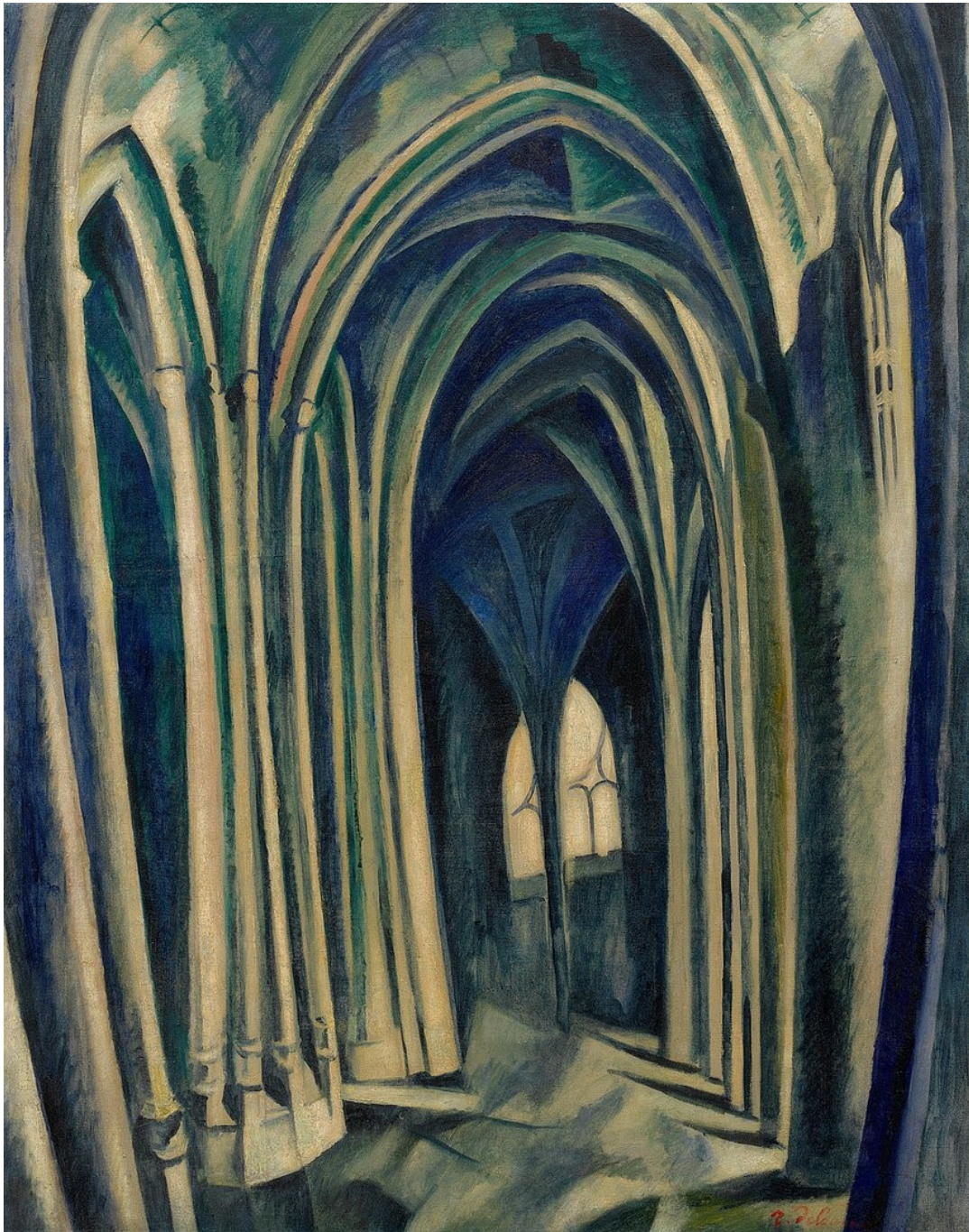
Laon,
Norte de
Francia



1909 ROBERT DELAUNAY. Interiores de la iglesia de San Severin en la que los juegos de luces combinados con la arquitectura gótica se recrean en un simbolismo cósmico donde los volúmenes se deforman en tanto que los rayos lumínicos que proyectan las vidrieras producen en el pavimento un contraste de facetas y volúmenes, que incrementa la profundidad del espacio.

Robert Delaunay eligió la vista del deambulatorio de la iglesia gótica parisina Saint-Séverin como tema de su primera serie de pinturas, en las que trazó las modulaciones de la luz que fluía a través de las vidrieras y la distorsión perceptiva resultante de la arquitectura.

Delaunay dijo que el tema de Saint-Séverin en su obra marcó "***un período de transición de Cézanne al cubismo***".



ROBERT DELAUNAY
Saint-Séverin No. 3

La paleta tenue y las manchas de color que fracturan la superficie lisa del suelo apuntan a la influencia de Paul Cézanne, así como a los elementos estilísticos de los primeros paisajes cubistas de Georges Braque .

Con la serie de Saint Severin se abre su periodo cubista, la luz encorva las líneas de los pilares y rompe las de las bóveda y del suelo en un proceso de desintegración-



**IGLESIA DE
SAINT
SEVERIN,
Paris**



ROBERT DELAUNAY

Torres de Laon

1912 óleo/lienzo 162 x 130 cm

París Centro Pompidou

Torres góticas de la catedral de Laon, ciudad donde Delaunay hizo el servicio militar en 1907, con influencias del cubismo de Braque y Picasso, usa colores intensos .

Las copas de la arboleda las define en tonos rosados , una perspectiva diversa inestable y simultanea que superpone una visión subjetiva al mundo exterior y objetivo.

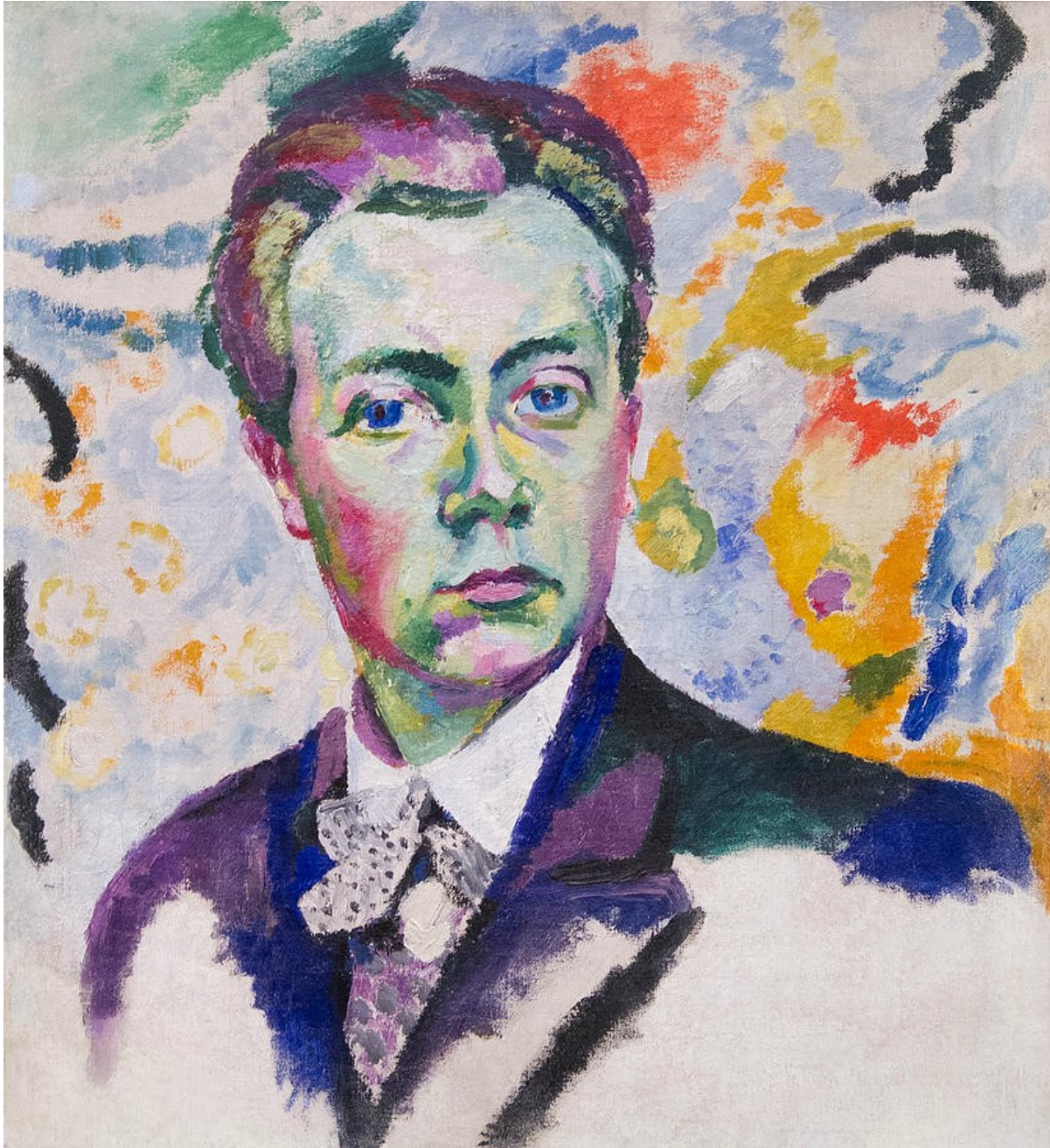
Poco después Delaunay Durante el año posterior a este cuadro , los experimentos de Delaunay con el color fueron evolucionando hacía un lenguaje cada vez más abstracto en el que las formas arquitectónicas se aplanan en un caleidoscopio de rectángulos, triángulos y círculos multicolores encajados en él .

Según Delaunay esta " pintura pura " no figurativa (que recibió el nombre de orfismo) podía incidir en la conciencia tan profundamente como la música de Orfeo en los antiguos dioses.

El orfismo



- También llamado simultaneísmo, un estilo artístico que valoraba el color sobre la forma.
- Combina las perspectivas del cubismo con los colores del fauvismo.
- Su objetivo se centraba en liberar los colores de asociaciones descriptivas, reflejando sus teorías de movimiento, color y la relación entre la música y la pintura .
- A partir de 1906 Delaunay había observado que la luz afecta al contorno aparente de los objetos y había traducido este fenómeno rodeando a los más iluminados con una especie de halo luminoso .
- A diferencia del arte cubista en gran parte monocromático de Pablo Picasso y Georges Braque, las obras de los orfistas consisten en tonos brillantes y patrones audaces y repetidos inspirados en pintores fauvistas, como Henri Matisse.
- Delaunay, pionero del arte abstracto, es uno de los primeros artistas en considerar el color como forma y sujeto.



ROBERT DELAUNAY

Autorretrato

1905-1906

óleo / lienzo

Centro Pompidou, París

54,0 × 46,0 cm

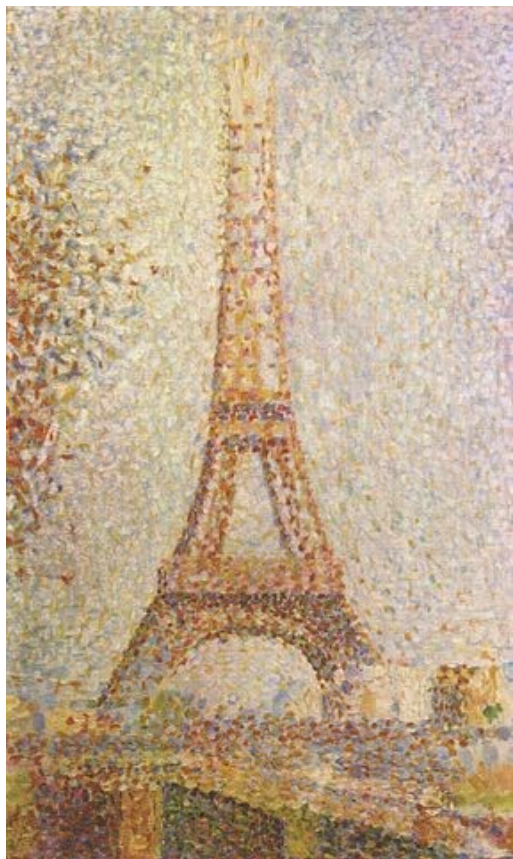


Cuando se anunció la construcción de la Torre Eiffel en **1888**, se produjo un gran revuelo en París. La gente no quería una espantosa monstruosidad como aquella en la misma puerta de sus hogares.

Pensaban que se precipitaría sobre sus hogares y los aplastaría; la llamaron "***monstruo de metal***". Nadie se imaginaba que se convertiría en uno de los más queridos símbolos de Francia.

Algún crítico dijo una "***torre ridícula que domina París como una gigantesca chimenea negra***".

En **1889**, cuando se inauguró la Exposición de París, la Torre Eiffel fue el reclamo que atrajo al mayor número de visitantes, y no tardó en convertirse en un símbolo internacional.



Además de Robert Delaunay, muchos otros artistas, como Henri Rousseau (1844–1910), Georges Seurat (1859–1891), Pablo Picasso (1881–1973), Marc Chagall (1887–1985), y pintaron la Torre Eiffel, cada uno con un estilo distinto



Torre Eiffel roja 1910



Torre Eiffel con árboles 1910



Torre Eiffel 1926

Delaunay pintó la torre por primera vez en 1909 para celebrar su compromiso con la también artista Sonia Terk; volvería a convertirla en objeto de al menos treinta de sus obras a lo largo de los siguientes años; este motivo reaparecería en la década de 1920. En sus primeras “Torres” emplea una limitada paleta de colores y formas sencillas, como bloques. La Torre Eiffel, que ocupa un lugar central, adquiere la presencia simbólica de un personaje retratado. **Torre Eiffel con árboles** es una composición dinámica, que anuncia un cambio en el estilo del artista. Delaunay muestra la torre desde distintos puntos de vista, cantando y sintetizando diversas impresiones a un tiempo. Resulta significativo que el autor realizara este cuadro



ROBERT DELAUNAY

Campo de Marte. La Torre Eiffel roja.

1911. Óleo/lienzo 160,7x 28,6 cm

Instituto de Arte de Chicago.

Delaunay exploró los desarrollos de la fragmentación cubista de manera más explícita en su serie de pinturas de la Torre Eiffel. Lienzos, característicos de su fase autodenominada “destruccionista”, el artista presenta la torre y los edificios circundantes desde diversas perspectivas.

Delaunay eligió un tema que le permitió satisfacer su preferencia por una sensación de amplitud, atmósfera y luz, al tiempo que evocaba un signo de modernidad y progreso. Al igual que las altísimas bóvedas de las catedrales góticas, la Torre Eiffel es un símbolo exclusivamente francés de invención y aspiración.

Delaunay quiso hacer un particular homenaje a la Torre Eiffel fragmentándola de tal forma que se confundiera con las nubes y la arquitectura que la rodea.

El pintor aporta así un elemento dinámico que rompía con el enclaustramiento del espacio cubista.

También la importancia del color resulta esencial para dirigir las nuevas tendencias artísticas hacia la abstracción pictórica que acabaría por diluir por completo las formas en beneficio de las atmósferas.

Muchas de las imágenes de Delaunay de esta estructura y la ciudad circundante son vistas desde una ventana enmarcada por cortinas. En la Torre Eiffel (pintada en 1911, aunque lleva la fecha de 1910) los edificios que rodean la torre se curvan como cortinas.



Delaunay hizo una serie de pinturas de la Torre Eiffel. El artista infundió el dinamismo de la vida moderna en esta imagen empleando múltiples puntos de vista, fragmentación rítmica de la forma y fuertes contrastes de color. Delaunay acentuó la imponente presencia de la estructura enmarcándola con edificios altos y colocando edificios más pequeños y más cortos, vistos desde arriba, en su base. La parte superior de la torre parece elevarse, su enorme estructura aumentada por nubes en forma de alas y parches de cielo lleno de luz.

Robert Delaunay mostró esta pintura por primera vez en el invierno de 1912, en la Galerie Barbazanges de París, donde Guillaume Apollinaire describió la obra en una reseña como "***inacabada, ya sea por diseño o por accidente***". Aunque no se registra la intención de Delaunay, es cierto que en 1923, cuando esta obra fue ilustrada en las páginas del Bulletin de l'effort modern , tenía el mismo aspecto que tiene hoy: el artista había repintado partes del lienzo y llenado áreas de reservar con pintura.

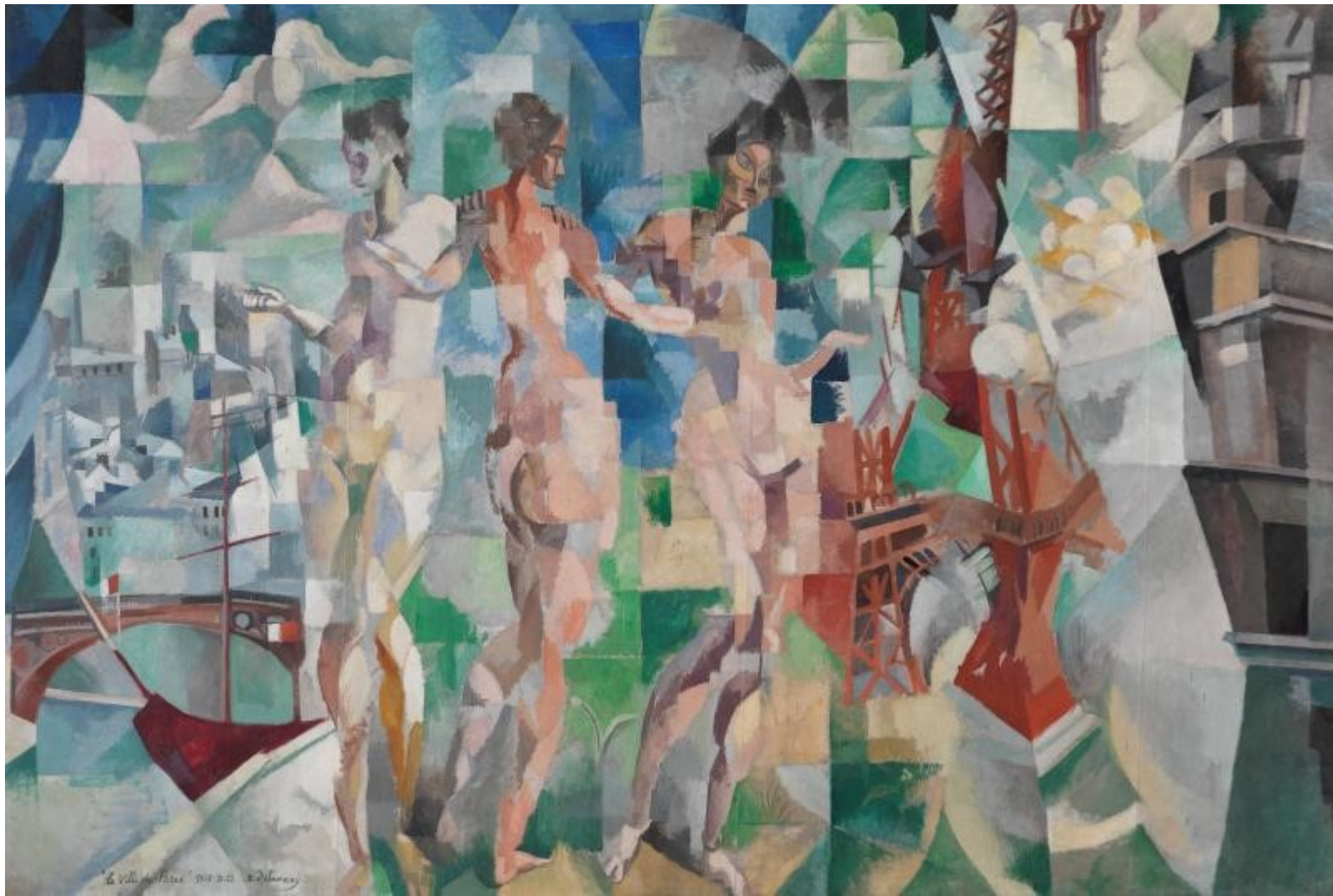


**Robert Delaunay, "Torre Eiffel", 1910. Óleo /lienzo, 20 cm x 16 cm.
Museo Solomon Guggenheim, Nueva York.**

Delaunay se enfocó en deconstruir la torre en su espacio para que emerja de una variedad de elementos, erguida en un ambiente arremolinado.

Pinta en estilo cubista, eligiendo deconstruir a través de líneas y formas en lugar de colores. Solo una vez que pudo alejarse del cubismo alrededor de 1913 y enfocarse en el color como el recurso pictórico para fragmentar, Delaunay fue pionero en el cubismo órfico.

En su pintura de 1924, su cambio de estilo se evidencia en que la Torre Eiffel ya no es una forma singular que emerge de un espacio fragmentado, sino más bien el objeto de la fragmentación en sí. A medida que el espectador se acerca a la pintura, la Torre Eiffel pierde su sentido de solidez como una forma completa y, en cambio, se convierte en una cuadrícula de formas y líneas.



ROBERT DELAUNAY

La Ville de Paris 1910-1912

267 x 406 cm Centro Pompidou, París

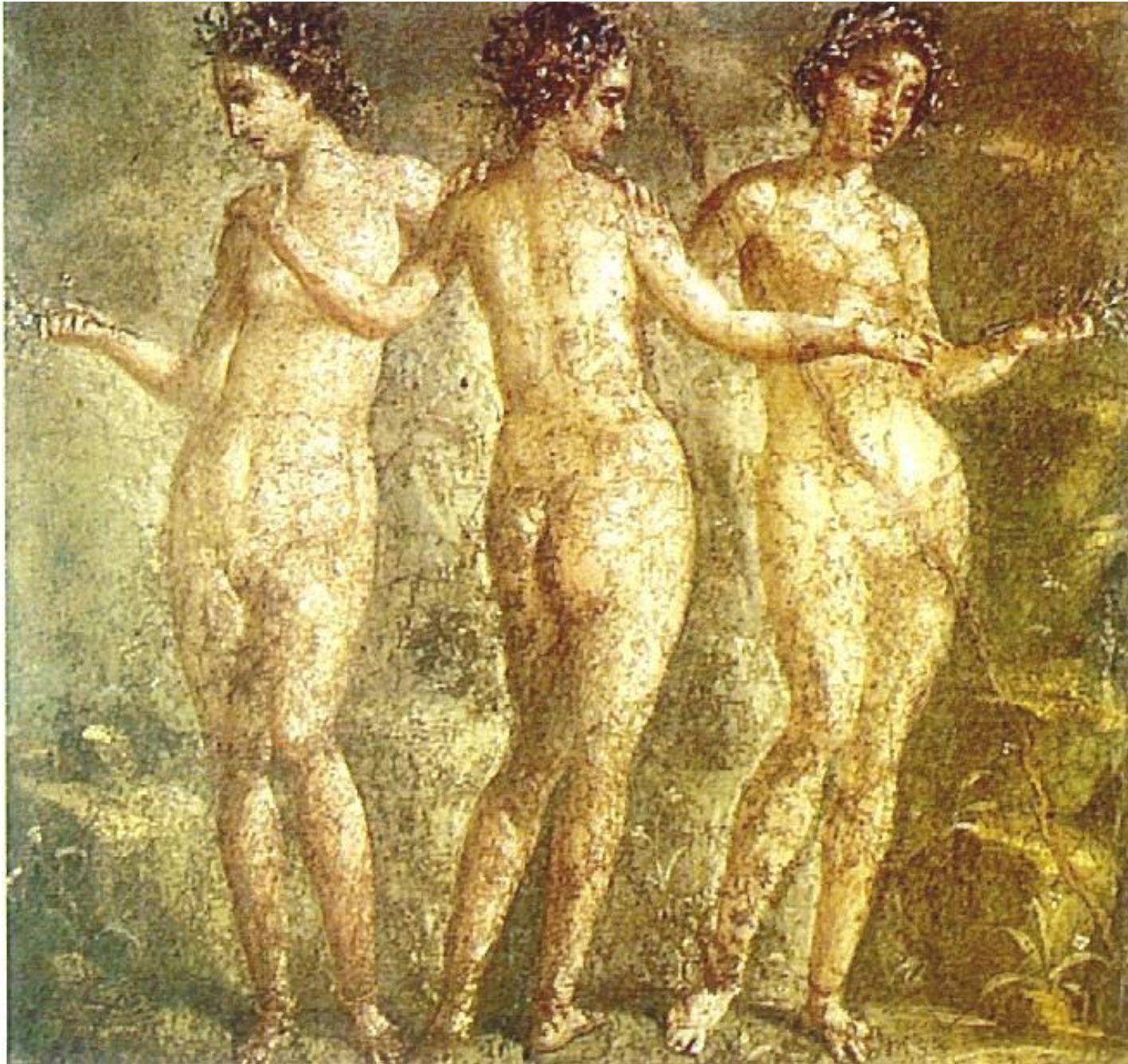
Concebido para el Salon des Indépendants de 1912. Muestra un formato monumental y riqueza iconográfica.

Síntesis de su fragmentación de las superficies, así como en un compendio de temas anteriores y en una relectura de las fuentes tradicionales en que pasado y presente se confunden con las Tres Gracias Pompeyanas y posible alusión a las Señoritas de Aviñon. <<<amentaSe puede leer de izquierda a derecha, como un collage

Esta obra representa el paso de Robert Delaunay del cubismo a la abstracción a través de contrastes simultáneos. La pintura acumula citas estilísticas y préstamos: de Pompeya, El Greco, Cézanne, el autorretrato Yo mismo - retrato de paisaje (1890) de su maestro, el Douanier Rousseau.



- La brecha entre el tema moderno de la Torre Eiffel y el tema clásico de las Tres Gracias (que se estudian en detalle en una serie de acuarelas y óleos) podría sugerir un manifiesto a favor de una síntesis entre lo antiguo y lo nuevo si el trío femenino no se refirió explícitamente a las Demoiselles d'Avignon de Picasso (1907), en particular por el carácter primitivista de los rostros. Las tres partes de la composición se unifican por el efecto superficial de planos relucientes que hacen que las formas desaparezcan de color.
- ***“Visión de París: transición al color constructivo, estado entre constructivo y destructivo. [...] Síntesis de la ciudad y la torre [...]. Los desnudos femeninos son edificios, los edificios son desnudos. Reaparece la gracia ancestral: ¡Pompeya! Pero ahogado en el deseo de una nueva composición ”(R. Delaunay, Du cubisme à l'Art Abstract, op. Cit., P. 62).***



TRES GRACIAS POMPEYANAS

Siglo I, fresco

Representa a las tres hijas de Zeus

Museo Arqueológico de Nápoles

En la mitología griega las tres Gracias eran las diosas de la alegría, el encanto y la belleza. Sus nombres eran

- Aglaya (Esplendor)
- Eufrosina (Alegría)
- Thalía (Florida).

Función principal de estas diosas menores fue la de presidir ricos banquetes, fiestas, bailes y cualquier otra actividad agradable tanto para los dioses como a los seres humanos. En conjunto, son las mensajeras de la alegría y la buena voluntad. Junto con las musas, cantaban a los dioses en el monte Olimpo y siempre bailan con la música divina que Apolo toca con su lira. Las tres gracias siempre fueron tratadas como una personificación triple de gracia y belleza, y rara vez como una sola entidad.



ROBERT DELAUNAY

La ventana 1912-1913

Museo de Grenoble, Francia

1912 COMIENZA EL ORFISMO.

La serie de las **Ventanas** fundamenta únicamente en contrastes coloreados, el color es a la vez forma y armazón de la pintura y en los que prevalecen los efectos ópticos que ha de definir lo que Apollinaire llamó el “cubismo órfico”. “El arte de pintar conjuntos nuevos con elementos tomados no de la realidad visual, pero enteramente creados por el artista y dotados de una poderosa realidad”.

Su participación en los inicios del cubismo lo llevó al período llamado "deconstructivo" con las Torres Eiffel , la iglesia Saint-Séverin y las Ciudades (1909-1911).

Este cuadro pertenece a una serie de trece obras realizadas entre 1912 y 1913. Influenciado por la lectura La ley del contraste simultáneo de colores escrito en 1839 por Gustave Chevreul



Ventanas abierta simultáneamente (primera parte, tercer motivo) óleo / lienzo 457 × 375 mm

Tate, Londres

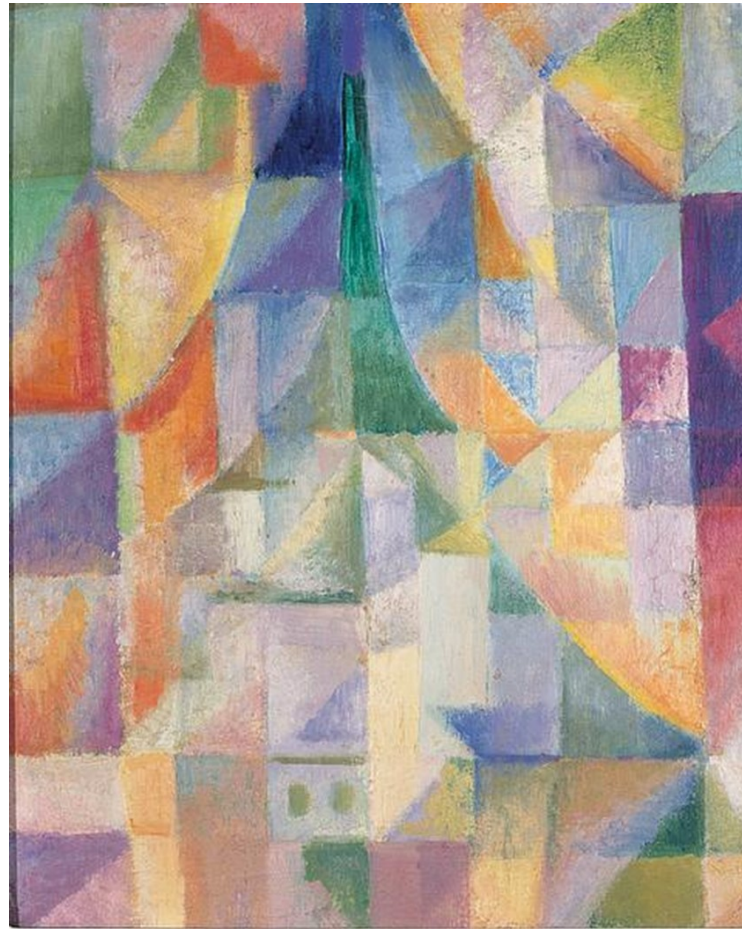
La Torre Eiffel solo se puede distinguir entre los planos (áreas planas) de color aquí. Delaunay incluyó la estructura en muchas pinturas. Su construcción 25 años antes provocó polémica. Los críticos lo llamaron una "torre ridícula que domina París como una gigantesca chimenea negra".

Cuando Delaunay realizó esta obra, todavía era un símbolo de la modernidad. Se inspiró en una postal que mostraba la torre con vistas a los tejados. Los muchos colores brillantes evocan una luz intensa y sugieren interacciones aceleradas que se experimentan en la ciudad.

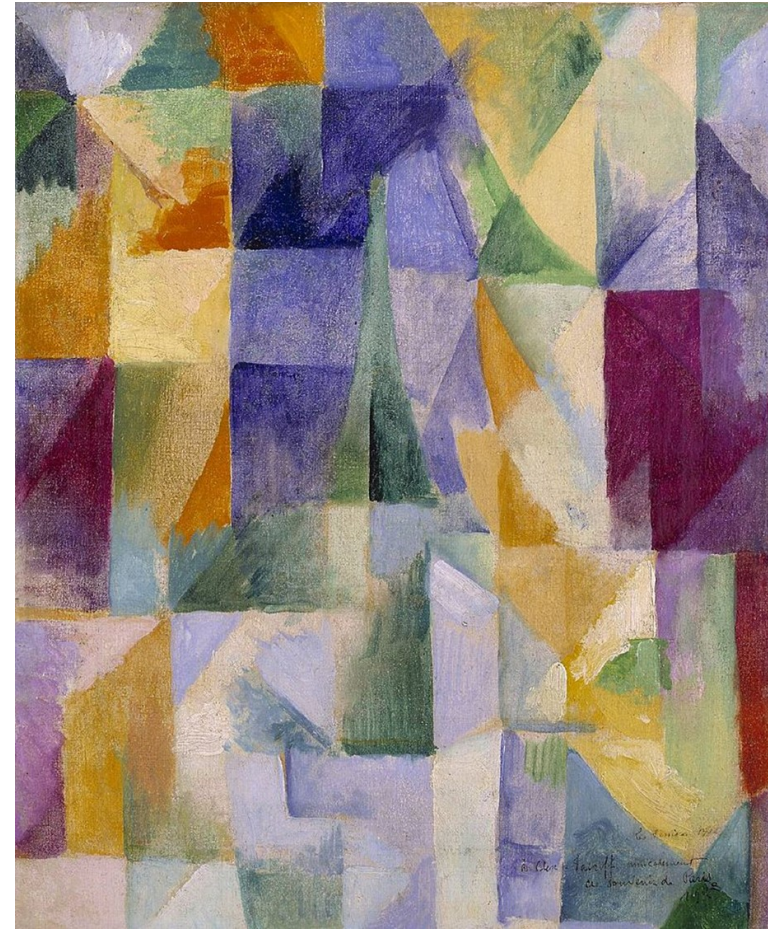
Ventanas abiertas simultáneamente



Kunsthalle Hamburgo



Museo Arte, Grenoble



Tate Modern, Londres

Construye su composición gracias solo al color que sustituye al dibujo, el volumen, la perspectiva y el claroscuro. Durante su período "deconstructivo" había representado volúmenes explotados bajo la acción de la luz en planos coloreados, en detrimento de la profundidad ilusionista. La desintegración del espacio, la progresiva disolución del objeto, el triunfo del color puro le llevarán en 1912 a dar el paso hacia la abstracción, de la que atestigua esta obra, rozando la no figuración.



ROBERT DELAUNAY

Ventana 1912. Tate Modern, Londres

- La Torre Eiffel solo se puede distinguir entre los planos (áreas planas) de color aquí. Delaunay incluyó la estructura en muchas pinturas. Su construcción 25 años antes provocó polémica.
- Cuando Delaunay realizó esta obra, todavía era un símbolo de la modernidad.
- Se inspiró en una postal que mostraba la torre con vistas a los tejados. Los muchos colores brillantes evocan una luz intensa y sugieren interacciones aceleradas que se experimentan en la ciudad.

- La atracción del artista por las ventanas y las vistas de las ventanas, ligada al uso de los paneles de vidrio por parte de los simbolistas como metáforas para la transición de estados internos a externos, culminó en su serie Ventanas simultáneas . (La serie deriva su nombre de la teoría de los contrastes simultáneos de color del científico francés Michel-Eugène Chevreul, que explora cómo se perciben a la vez los matices divergentes).
- Robert Delaunay afirmó que estas obras iniciaron su fase “constructiva”, en la que yuxtapuso y superpuso colores complementarios translúcidos contrastantes para crear una composición armónica sintética.
- Guillaume Apollinaire escribió un poema sobre estas pinturas y acuñó la palabra orfismo para describir el esfuerzo de Delaunay, que él creía que era tan independiente de la realidad descriptiva como lo era la música (el nombre deriva de Orfeo, el músico mitológico de la lira).
- Aunque las ventanas simultáneas (segundo motivo, primera parte) contienen un perfil verde vestigial de la Torre Eiffel, es uno de los últimos saludos del artista a la representación antes de su salto a la abstracción completa.



ROBERT DELAUNAY

Torre Eiffel 1922

Óleo/lienzo 178,1 × 170,4 cm

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden,
Smithsonian Institution, Washington



ROBERT DELAUNAY,

***"Torre Eiffel"*,**

1924. Óleo/lienzo, 161,6 x 96,8 cm.

Museo de Arte de Saint Louis, Saint
Louis

La estructura de acero oscuro se ha transformado en ricos tonos de amarillo, naranja y lavanda; los jardines circundantes son patrones abstractos de verde y amarillo.

Influenciado por el fauvismo y el uso que hacia este movimiento de colores vivos, Delaunay afirmó que ***"todo es color en la naturaleza"***.

Utilizó un punto de vista aéreo, probablemente informado por su propia experiencia como un aviador temprano..