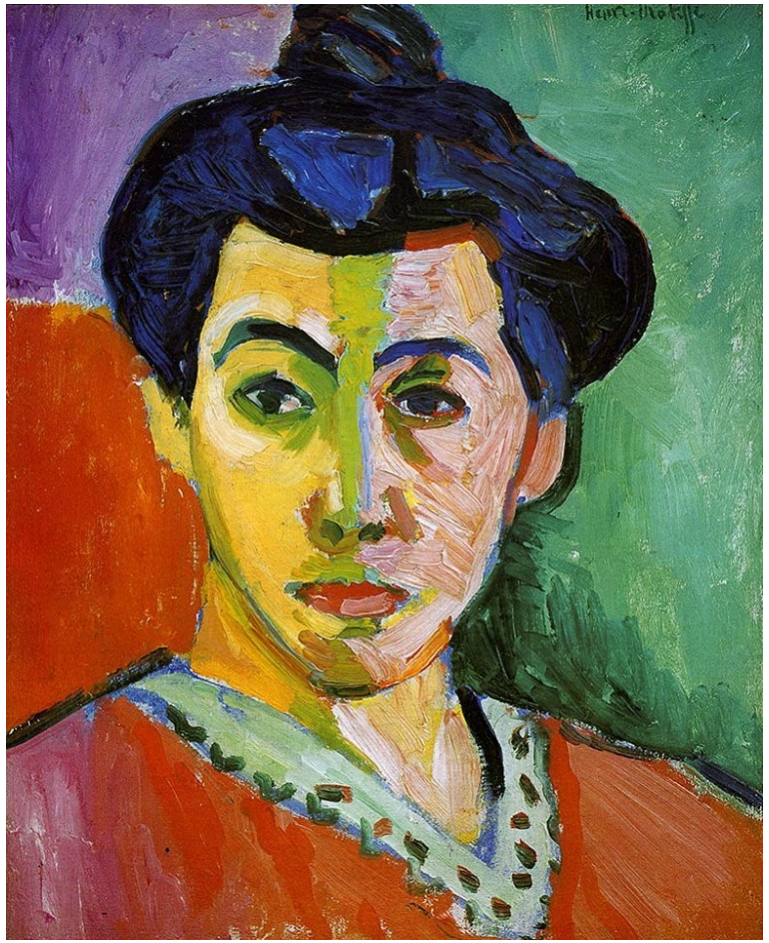
AULADADES

SONIA DELAUNAY

“La exploración del color”

1885 - 1979

Javier Blanco Planelles



FAUVISMO
Matisse
La raya verde, Madame Matisse
1905

CUBISMO
Pablo Picasso
Cabeza de mujer, Fernande
1909

FUTURISMO
Umberto Boccioni
Mujer en una cafetería
1912

ABSTRACCION GEOMÉTRICA
Después, 1956
Sonia Delaunay

ABSTRACCIÓN GESTUAL
Brigitte Bardot, 1956
Antonio Saura

ABSTRACCIÓN MATÉRICA
Antoni Tapies , 1956
Relieve con cuerdas

SONIA DELAUNAY

Sigue siendo una gran fuente de inspiración para muchos diseñadores y casas de moda,

Conocida como una artista con un estilo único. Pionera del simultaneismo y el orfismo.

Sonia Delaunay trabajó en vestuario para ballet y teatro; diseño de automóviles e ilustraciones de libros; interiores, mosaicos, vidrieras, cerámica, diseño textil, diseño de ropa y calzado.

Como parte de la moda, la cultura y las artes mundiales, Sonia Delaunay es una de las colaboradoras más destacadas del art-deco y la pintura del siglo XX.

Pionera en el desarrollo de la abstracción y el modernismo en las primeras décadas del siglo XX.

Siempre deseosa de experimentar con el medio, el color y la técnica, su trabajo durante ocho décadas abarcó desde la pintura hasta la poesía, los textiles y el diseño.

A lo largo de su larga, emprendedora y creativa carrera fusionó la práctica radical de vanguardia con el diseño de textiles o productos para ganarse la vida

El extenso trabajo de Delaunay se destaca por su uso dinámico de colores fuertes y formas geométricas rítmicas.

Su trabajo se extiende a la pintura, textiles, diseño de moda, diseño de escenarios y más.

También es conocida por sus colaboraciones innovadoras con poetas, coreógrafos y fabricantes, desde Diaghilev hasta Liberty.

Sonia-Delaunay-trabajando en su taller del boulevard de Malesherbes de París

Si Sonia Delaunay hubiera vivido ahora, habría sido una emprendedora, artista y políglota de gran éxito. ¡Y eso es exactamente lo que ella era a principios de 1900 en París!

Pionera de la abstracción que pasó toda su vida experimentando con el color en su búsqueda de la pintura pura.

Llevó la pintura y el arte del color a la vida cotidiana: a través de la moda, el teatro, los textiles, la tapicería, el diseño de telas, mosaicos, muebles, diseño de interiores, libros, tipografía, dibujo y pintura.

Delaunay es parte de una generación pionera prolífica artísticamente entre 1912 y 19 está estrechamente unida (en correspondencia, el arte o incluso la amistad) con los poetas Guillaume Apollinaire y Blaise Cendrars, artistas rusos Vassily Kandinsky y Michel Larionov, pintores alemanes August Macke y Franz Marc, eslovaco pintor Geza Szobel.

- **ORFISMO O SIMULTANEÍSMO.** Término originario de 1912 cuando el poeta y crítico de arte francés Guillaume Apollinaire identificó el nuevo estilo de pintura cubista. Apollinaire se inspiró en el trabajo de František Kupka y los Delaunay, quienes, aunque canalizaron la visión cubista, priorizaron el color en su trabajo.
- Apollinaire sintió que este uso del color trajo movimiento, luz y cualidades musicales a la obra de arte y, por lo tanto, hizo referencia al legendario poeta y cantante de la mitología griega antigua, Orfeo, al nombrar el movimiento.
- **SIMULTANEISMO.** El nombre proviene del trabajo del científico francés Michel Eugène Chevreul, quien identificó el fenómeno del "contraste simultáneo", en el que los colores se ven diferentes dependiendo de los colores que los rodean.
- Llamaron simultanéisme a su singular enfoque visual . La palabra era una referencia a la relación entre colores y formas, y la existencia simultánea de múltiples realidades en sus composiciones.
- Por ejemplo, un gris se verá más claro en un fondo oscuro que en uno claro. Los Delaunay prescindieron de la forma y apuntaron a crear ritmo, movimiento y profundidad a través de parches superpuestos de tonos vibrantes

“El movimiento circular y colorido que está en el centro de todo, que es todo, porque un vestido es una danza”.

Joseph Delteil .**Poema del vestido futuro a Madame Delaunay.**

- Michel Eugène Chevreul acuñó iel concepto de simultaneismo en su obra ***Sobre la ley del contraste simultáneo de colores (1839)*** . Detalla la forma en que los colores son percibidos de manera diferente por el ojo dependiendo de a qué colores se colocan cerca. Por lo tanto, cuando estos colores se perciben juntos a la vez, simultáneamente , su intensidad parece cambiar.
- Robert y Sonia Delaunay exploraron con entusiasmo esta dinámica en su pintura en la que triunfó el color sobre la forma, y creó sentidos innovadores y fuertes de profundidad y movimiento mediante el uso de relaciones de color experimentales.
- En 1913, Sonia Delaunay aplicó este concepto a la moda por primera vez en forma de vestido simultáneo.
- Esto amplió su potencial: en la pintura, el movimiento se creó mediante la construcción de relaciones de color. Sin embargo, dentro de una prenda, esta sensación de movimiento podría mejorarse considerablemente debido a su ubicación en el cuerpo: cuando se usa, el vestido en sí se movería físicamente con el usuario.
- Incluso la actividad más cotidiana haría que la tela fluyera de nuevas formas, ofreciendo así un mayor número de posibles combinaciones de colores a medida que las diferentes partes del vestido se encuentran, aunque solo sea momentáneamente, en lugar de limitarse a las relaciones presentes cuando la prenda está estática.

Como muestra de reconocimiento, la UNESCO confió en el talento de Sonia Delaunay para realizar el cartel de promoción del Año de la Mujer decretado por las Naciones Unidas en 1975.

Tela diseñada por Sonia Delaunay en las paredes del salón familiar Delaunay, 1925

Paris

Sonia Delaunay, primera mujer artista viva en ser honrada con una exposición retrospectiva en el Museo del Louvre (1964), desdibujó la línea entre el las bellas artes y el arte "decorativo".

Ocupa un lugar destacado como una de las únicas mujeres líderes de los movimientos de vanguardia de Europa

Fue pionera abstraccionista y fundadora junto con su esposo, el también artista Robert Delaunay, del orfismo

Delaunay regresó a la pintura después de la muerte de Robert en 1941. Aunque se dedicó a preservar su memoria y legado, también encontró tiempo para seguir trabajando en su propio arte.

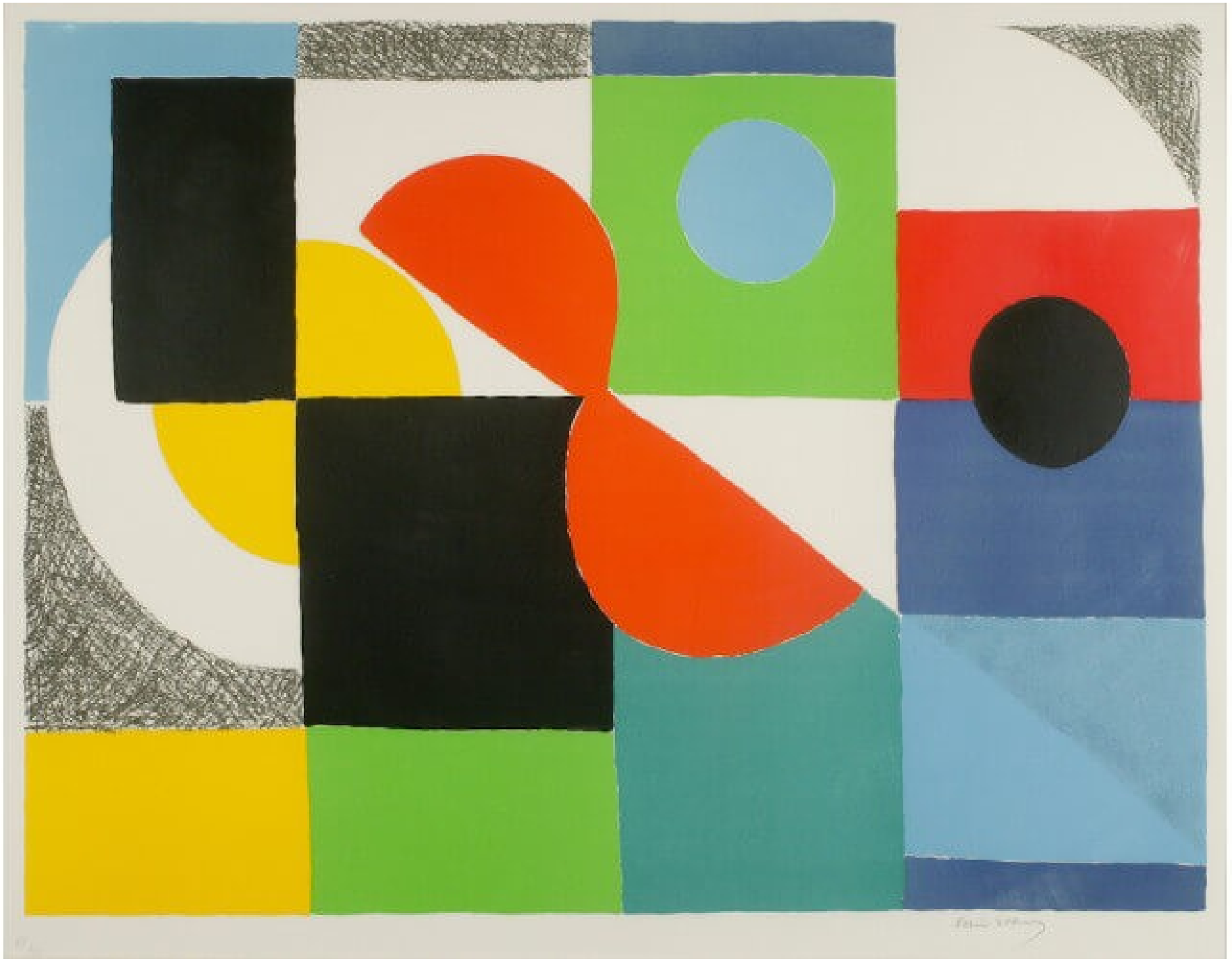
Organizó exposiciones conjuntas de su trabajo en la década de 1960.

Fue la primera mujer en tener una exhibición en el Louvre en 1964 y en oficial de la Legión de Honor francesa en 1975.

Aunque murió en 1979, su trabajo continúa cautivando al público.

2011, el Museo Nacional de Diseño Cooper-Hewitt de Nueva York realizó una exhibición de su trabajo, y en 2015 la Tate de Londres también lo hizo.

A partir de 1950 se comienzan a publicar recopilaciones de sus obras, litografías, ilustraciones, gouaches… continúa trabajando en su obra, investigando sobre el color, y ampliando su producción hacia el campo de los mosaicos y los vitrales. También recupera sus investigaciones sobre alfombras y vuelve a diseñar vestuario y decorados para el teatro. La muerte de Robert liberó Sonia de la creencia de que sólo podía haber una única carrera artística por el matrimonio. Y a partir de aquí comienza el reconocimiento a su obra individual.



Gran hélice roja
ca. 1970.
Litografía.
72,5 x 88,5 cm

En el Centro Pompidou noventa obras (pinturas, dibujos, relieves, encuadernaciones y mosaicos) de Robert y Sonia Delaunay ofrecen un completo panorama de su creación, desde principios del siglo hasta los años 60.

Su trabajo se caracteriza por una reconstrucción de la forma sólo por el color, en una fase que el poeta **Guillaume Apollinaire** denominó "**cubismo órfico".**

Los esposos Delaunay lograron, en **1912,** una pintura pura y abstracta, donde el color es a la vez forma y tema (Sonia Delaunay, Contrastes simultanés, 1912).

En los años 30, se incorporaron al grupo **Abstracción-Creació**n formado por Herbin, Van Doesburg y Hélion, que defendía el arte no figurativo: es la época de los Ritmos que desarrollan al infinito la fórmula del disco simultáneo.

En **1937** participaron en la **Exposición Internacional de las Artes y las Técnicas en París**, que brindó la ocasión a estos partidarios del arte total de dar una dimensión pública y monumental a la abstracción.

Su preocupación constante por la aplicación del color más allá de la pintura, queda demostrada en la aplicación de sus principios en una amplia variedad de técnicas artísticas.

En 1975 fue nombrada por el estado francés Oficial de la Legión de Honor.

En 1978 publicó el libro Nuevos Irons jusqu'au soleil, donde Sonia reflexiona sobre su trabajo y el de Robert, como el matrimonio compartía una misma visión estética, expresada en unas formas similares, pero que se materializó en técnicas diferentes.

SONIA DELAUNAY
Hojarasca bordada 1909
Centro Pompidou París

Este bordado revela la facilidad de Sonia Delaunay en la práctica de la costura, a la que se inició en Rusia, y ya muestra su interés por otras formas de actividad manual además del dibujo o la pintura.

El tapiz se realizó durante o justo después de regresar de una estancia de verano en Chaville con Robert Delaunay. Los hilos de lana se tiran en puntadas apretadas, dibujando pequeñas superficies coloreadas, animadas por el ordenamiento contradictorio.

La disposición de los hilos agrupados en diagonales irregulares organiza la división del conjunto en zonas superpuestas, no delimitadas por un hilo de lana sino definidas por una orientación invertida de los puntos. Una línea oblicua ascendente interrumpe la unidad del fondo atravesada por la varilla del medio,

Manta para cuna
Telas cosidas sobre lienzo
111 x 82 centímetros
Donación de Sonia Delaunay y
Charles Delaunay, 1964
Centro Pompidou Paris

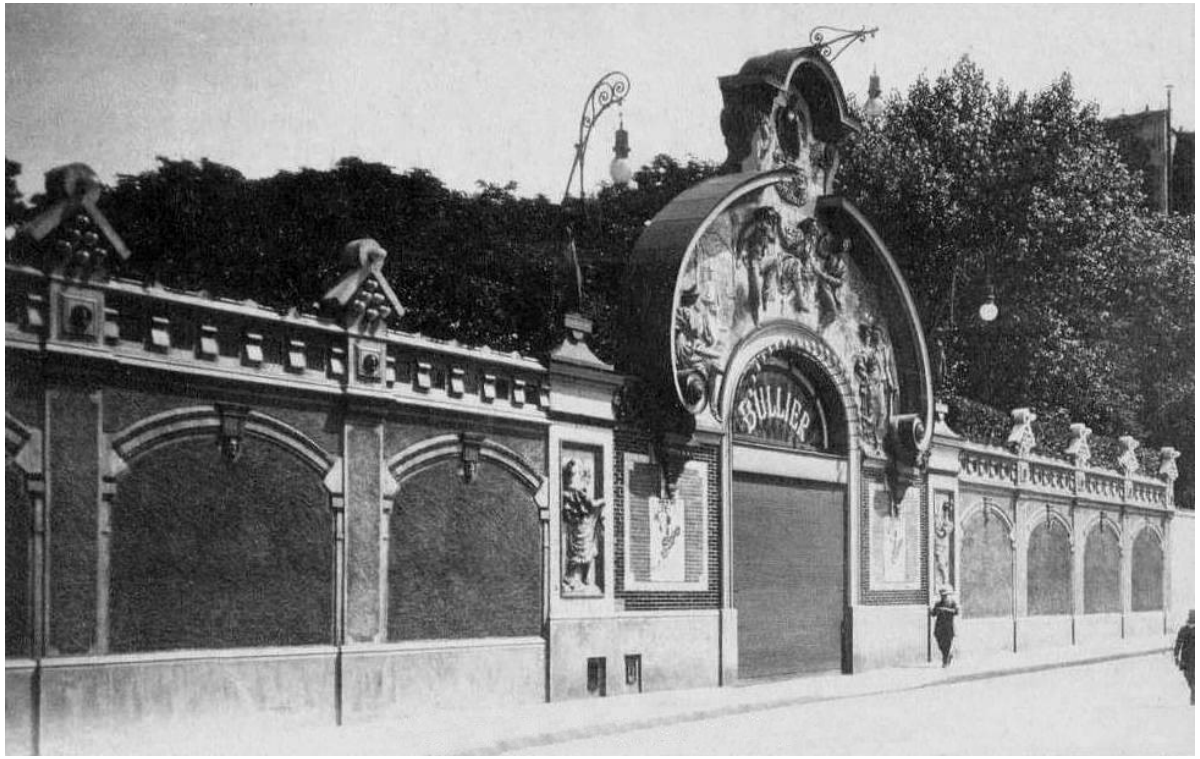
"Hacia 1911 tuve la idea de confeccionar para mi hijo, que acababa de nacer, una manta compuesta de trozos de tela como los que había visto en las casas de los campesinos ucranianos. Cuando estuvo terminado, la disposición de las piezas de material me pareció evocar concepciones cubistas y luego intentamos aplicar el mismo proceso a otros objetos y pinturas ".

Sonia Delaunay

PRISMAS ELÉCTRICOS
1914 óleo /lienzo, 250 x 250 cm, Centro Pompidou

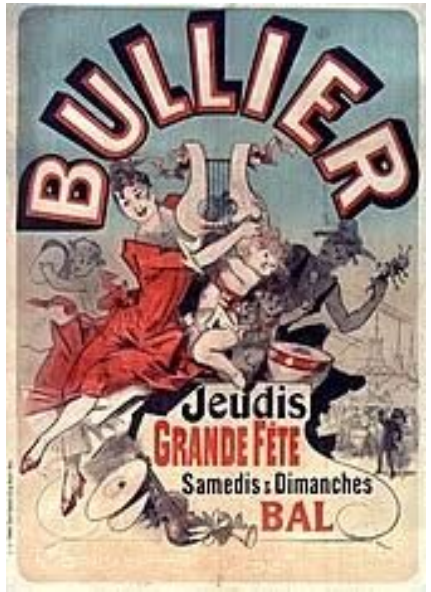
Expuesto en el Salon des Indépendants en 1914, junto con obras de Robert Delaunay, cuyas imponentes dimensiones y tema comparte celebrando la vida urbana y la poesía de la modernidad. La composición retoma el motivo icónico del **Disco**, aislado por Robert como objetivo óptico en 1913 (coll. Privada).

En 1914 las farolas de gas de París estaban siendo sustituidas por las farolas eléctricas de luz mucho más clara . Obsesionada por la naturaleza de la luz , sobre todo por la distorsión que experimentaba la de las nuevas farolas al proyectarse en prismas y halos de la calle. Muestra los círculos concéntricos característicos de Delaunay en su mejor momento. Interpretado como una oda a la modernidad, Delaunay refracta las luces y el bullicio del Boulevard Saint Michel en una abstracción casi completa. Todo se desintegra en color excepto dos figuras, que quedan perceptibles en el centro inferior de la pieza
La luminosidad y colores vibrantes están subrayados mediante círculos rítmicos de luz que evocan movimiento y profundidad.



Bal Bullier fue un salón de baile en París creado por François Bullier a mediados del siglo XIX. Cerró sus puertas en 1940.

Fue un legendario sitio de encuentro situado en el 31 Avenida del Observatorio, considerado "***la última fortaleza de la decadente bohemia de París”***, un lugar donde artistas y escritores de vanguardia se mezclaban con las cortesanas y compartían el frenesí del baile en los años previos a la I Guerra Mundial.



SONIA DELAUNAY. LE BAL BULLIER, 1913
Centro Pompidou, Paris 97 x 390 cm Óleo / lienzo de colchón

Presentado en Berlín, en 1913, en la galería ***Der Sturm*** . Llevaba el título programático ***Movimiento, color, profundidad, danza, Bullier***, que resume todos sus aspectos. ambición. de transcripción de movimiento por formas de color. El título actual sitúa la acción en la sala de baile frecuentada por los Delaunay, donde Sonia mostrará su famoso "vestido simultáneo", celebrado por Blaise Cendrars ("***En el vestido tiene cuerpo***", 1913). Cuadro de formato panorámico que amplifica el recorrido de los arabescos que representan a las parejas de bailarines de tango, girando bajo los halos de los globos eléctricos.

SONIA DELAUNAY
Bal Bullier 1913

El tema de la danza, pretexto para la representación del movimiento y emblemático del dinamismo de la vida moderna, fue compartido por cubistas y futuristas .

Favoreció el estallido de la forma homogénea y su disolución en planos abstractos, observado en la pintura de La **Prose du Transsibérien**… que sucedió a **Bal Bullier**.

La atmósfera dinámica y colorida del **Bal Bullier** inspiró este cuadro, una de las pinturas más importantes de Sonia Delaunay, en1913, año en que también empezó a confeccionar sus vestidos simultáneos.

Sonia Delaunay dedicó su vida a experimentar con el color y la abstracción, llevando sus ideas del lienzo al mundo a través de tapices, textiles, mosaicos y moda.

Delaunay estrenó su primer ***'vestido simultáneo'*** de brillantes colores patchwork en 1913 y abrió una boutique en Madrid en 1918.

Aplicando su investigación pictórica a los textiles, Sonia Delaunay produjo en 1913 su primer vestido "simultáneo", una mezcla de tejidos de formas geométricas en colores contrastantes.

Tipografía, acuarela y estarcido sobre papel
Texto impreso con diez tipografías y acuarela sobre piel para la cubierta.
Desplegado: 199 x 35,5 cm / Cubierta: 23,7 x 20,2 cm. Museo Reina Sofía

Blaise Cendrars (1889-19 publicó ***La Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France*** , con ilustraciones en color de Sonia Delaunay en 1913. Evoca el viaje de un joven en el Transiberiano de Moscú a Jarbin en compañía de Jehanne, " Jeanne, Jeannette, Ninette ", que resulta ser una prostituta. Es parte de una serie de poemas que Cendrars escribió al mismo tiempo sobre el tema del viaje y el ensueño poético que lo rodea. Estos poemas son el fruto de varios años de viaje entre París, Moscú y Nueva York desde 1905 hasta 1912. Por primera vez, un mismo texto ha sido compuesto en una decena de cuerpos diferentes. Prevalece la idea de transgredir las fronteras de las bellas artes como de llegar de que sea un grupo multidisciplinar con expresiones artísticas en todas las direcciones.

- En este primer libro simultáneo, el texto y la imagen ya no se oponen como en los libros clásicos, sino que se entrelazan estrechamente para crear una nueva emoción artística.
- Es un **cuadro-poema de dos metros** de largo, presentado en forma de libro en acordeón, hoy es reconocido como una importante contribución a la historia del libro.
- ***La Prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France*** es un poema escrito a principios de 1913, luego ilustrado, editado por la artista Sonia Delaunay (1885-1979) y publicado por Les hommes New a finales de 1913.

BLAISE CENDRARS
Neuchatel, Suiza 1887-París 1961
Poeta, novelista y pianista perdió su brazo derecho en la 1ª Guerra Mundial lo que le llevó a centrarse en la literatura.

Conectaba el impacto visual de la obra con la emocionante simultaneidad de la vida moderna: el dinamismo vertiginoso que altera la conciencia provocado por las innovaciones en el transporte y comunicación.

Sonia Delaunay y Blaise Cendrars transformaron el formato de libro tradicional de un volumen de mano que se lee secuencialmente de una página a otra en un objeto que se despliega al estilo de un acordeón: una hoja deslumbrantemente colorida de casi dos metros de largo en la que se pueden aprehender el texto y la ilustración al mismo tiempo.

Utilizando recuerdos del pasado y visiones de futuro que trastocan las nociones convencionales de tiempo y espacio.

El poema de Cendrars narra un viaje épico, en su mayoría imaginario, en el Ferrocarril Transiberiano que realiza con una joven prostituta francesa, la “Jehanne” del título.

Su tren viaja de Moscú a Siberia, China, el Polo Norte y, finalmente, París, que sugiere el motivo de la Torre Eiffel, un símbolo famoso de la modernidad en ese momento, en la parte inferior izquierda. Cuando la obra está doblada, como un mapa, se mete en una pequeña cubierta de pergamino pintada a mano por Sonia Delaunay.

1915-1921
El período ibérico

1916
El matrimonio Delaunay con su hijo y la mujer portuguesa que trabajaba en su casa.

- Los Delaunay deciden establecerse en **Barcelona** donde vive la madre de Robert.
- Agosto 1914 comienza la I Guerra Mundial los Delaunay estaban de vacaciones en España junto al pintor mexicano Ángel Zárraga.
- Se instalan en **Madrid**, donde el Prado es lugar de inspiración . El **Café Pombo,** el teatro de variedades **Petit Casino** o la taberna **Los Gabrieles** se convierten en sitios frecuentados por los Delaunay.
- La abstracción cede paso a la figuración y Robert pintará una serie de retratos
- 1915-1917 Se establecen en **Portugal** donde experimentan con la técnica de la encaústica –cera caliente-que Zárraga les había enseñado
- 1917 Regreso a Barcelona donde entran en contacto con los **Ballets Russos de Diaghilev**
- **1917 Se establecen en Madrid. Abre Casa Sonia**

- Febrero 1915 Sonia Delaunay se inscribió como copista en febrero de en el Museo del Prado
- Cada problema lo convirtió en una oportunidad de cambio.
- 1917 Se instalan en Madrid
- Su tienda Casa Sonia de decoración y moda terminó vistiendo a buena parte de la aristocracia madrileña.
- Su relación con Madrid durante unos años fue muy estrecha.
- En Madrid realiza la primera intervención en un espacio arquitectónico Petit Casino

Portuguesa (la gran Portuguesa)
1916
Óleo y cera / lienzo. 180 x 205 cm
Colección Carmen Thyssen en depósito en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

El peculiar efecto de saturación cromática que producen los cuadros pintados por Delaunay en Portugal se debe al uso de una técnica especial, variante de la encáustica, en la que el pigmento se aglutina con una mezcla de aceite y de cera. Este método, que los Delaunay habían aprendido en París del pintor mejicano Zárraga, asegura, además, una mayor persistencia a la luminosidad de los colores, pero su práctica es lenta y laboriosa y los Delaunay la abandonaron tras su estancia en Portugal.

Mercado del Miño (Valença do Minho, Portugal)
Oleo y cera/ lienzo 127,5 × 92,5 cm.
1915 Colección privada

En 2002 en la subasta de París Calmels Cohen alcanzó 4,59 millones de euros.

La técnica principal del simultaneísmo es el uso de círculos "solares" concéntricos. El poeta Guillaume Apollinaire llamó a este estilo Orfismo, refiriéndose al antiguo músico griego Orfeo y al indudable "sonido" de las pinturas simultanistas. Especialmente pinturas musicales y expresivas de Sonya Delaunay.

"Fue en Portugal más que ningún sitio más que ningún otro sitio donde vimos la posibilidad de partir de lo real para llegar con naturalidad al abstracto a los elementos esenciales a las formas circulares cuya línea no rompe el ritmo del color. Era una mujer que vendía sandía sentada en el mercado junto al niño era una construcción a base de calabazas una hermosa cabeza de buey con sus largos cuernos "

Sonia Delaunay

Naturaleza muerta portuguesa
1916 óleo y cera / papel montado sobre lienzo
66 x 92,1 cm
Col. privada

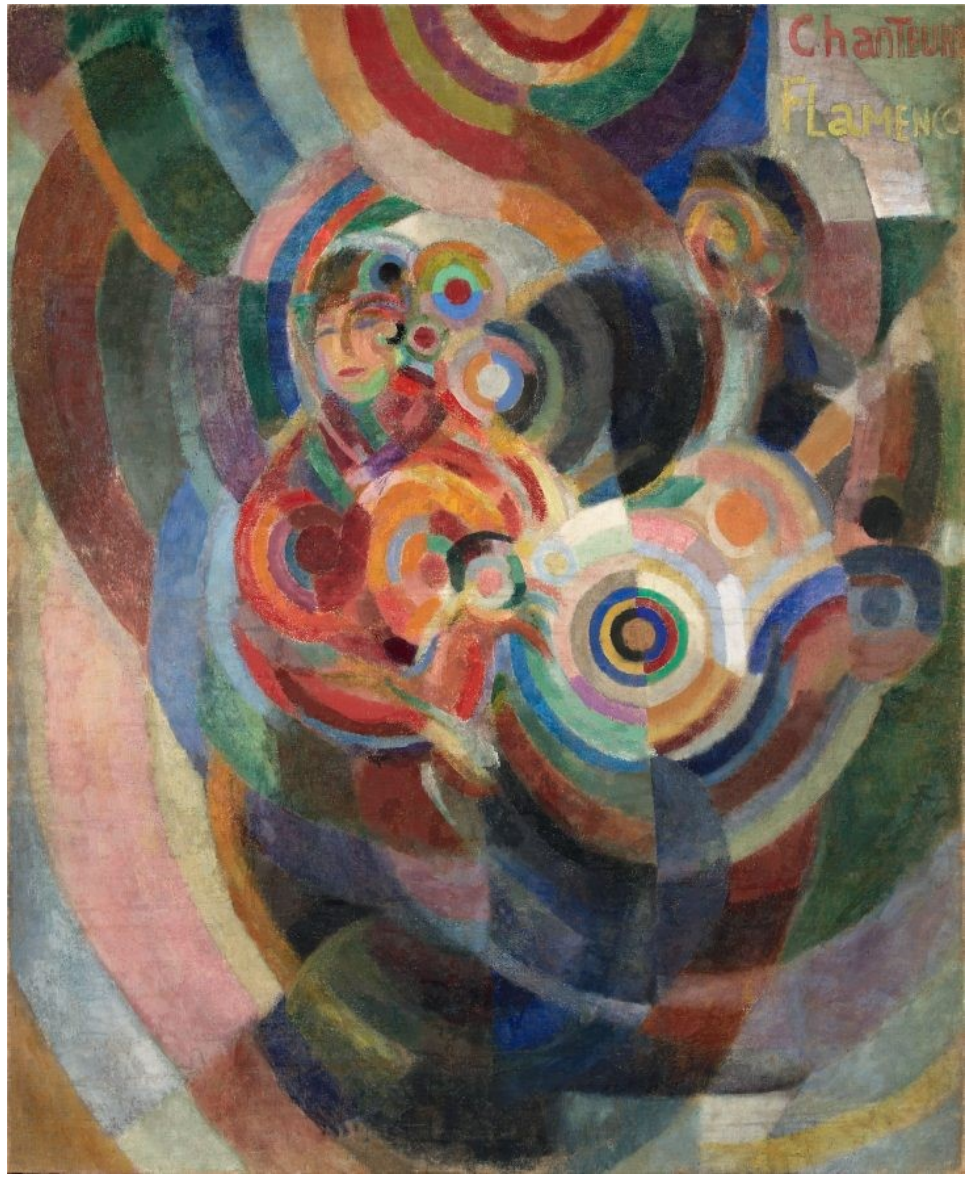
Sonia Delaunay está volviendo a lo natural para luego alejarse de nuevo y llegar a las formas abstractas, a la síntesis del color y a darle todo el poder al color que ellos creen que se merece

CAFÉ POMBO

MANUEL DE FALLA

PASTORA IMPERIO

Madrid fue fundamental para el paso del plano teórico en el que Sonia Delaunay se había movido durante los años anteriores a la guerra dónde era una artista vanguardista que estaba creando llevando el arte simultáneo más allá del lienzo, pero aunque tenía esa idea de llevarlo a la publicidad y se vestía e iba a la calle vestida con un traje simultáneo. Es en Madrid donde los diseños de Sonia Delaunay pasan del ámbito al publico y es un experimento muy exitoso que hace entender todo el esplendor que va a venir después en París .



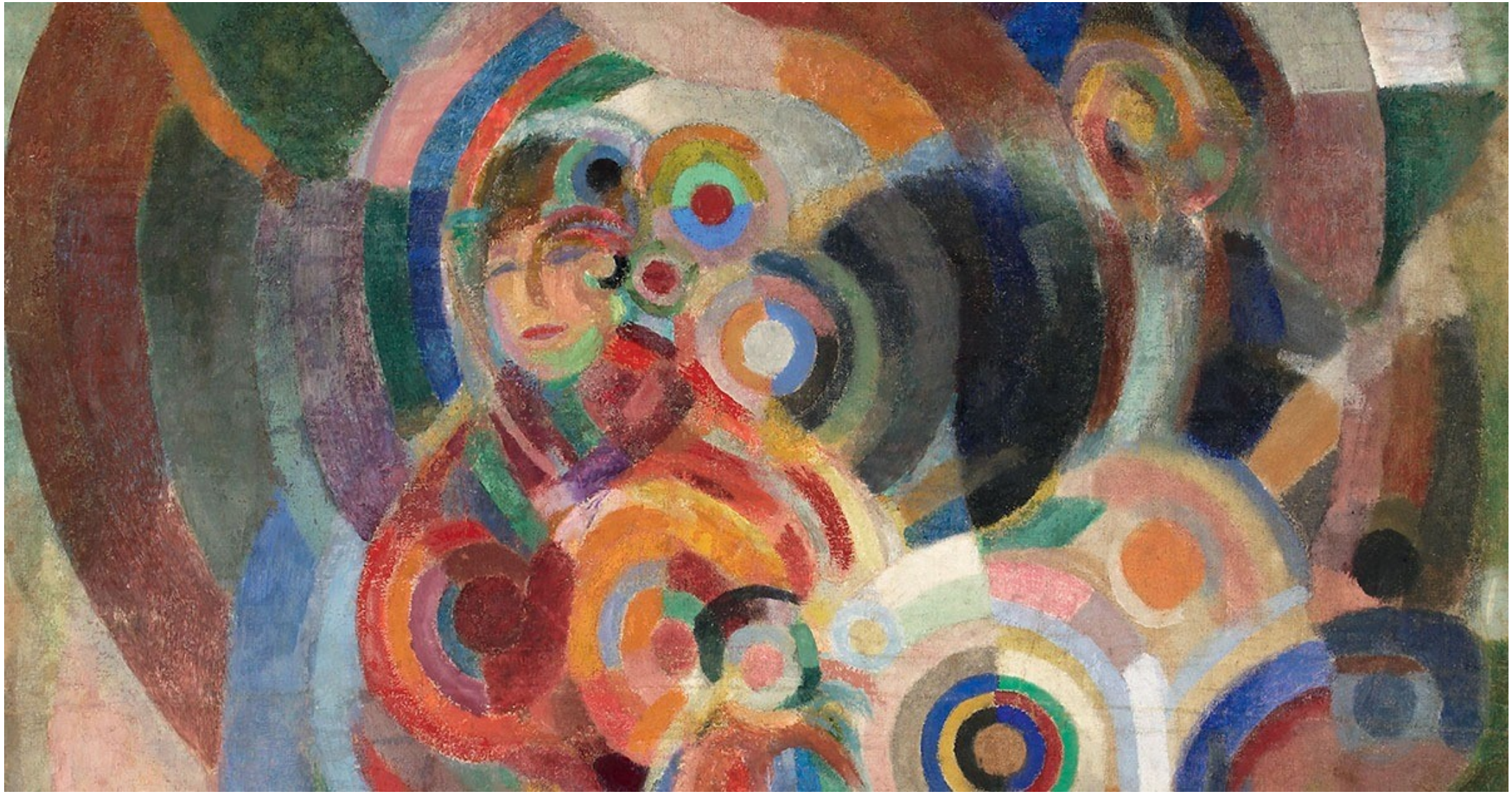
Cantantes de flamenco
1915-1916 Oleo y cera /lienzo 174,5 x 143 cm
Museo Calouste Gulbenkian, Lisboa

Se vuelve a la figuración ***"trabajé mucho en esa obra quería conseguir un cuadro tan bello como un Veronés",*** donde se confiesa admiradora de la pintura colorista de la tradición renacentista de Venecia.
Las dimensiones seguramente hablan de la pretensión de hacer una pintura de "historia".

El paso de Sonia Delaunay por Madrid coincidió con un momento muy especial en el desarrollo del Flamenco la taberna Los Gabrieles, lugar de moda dónde se podía escuchar a algunos de los padres fundadores del flamenco tales como Antonio Chacón o el guitarrista Ramón Montoya. El flamenco está despertando mucho interés entre los intelectuales de la época.

En Madrid por la noches íbamos juntos a ver los mejores artistas flamencos" ,

Además se estrenó en el Teatro Lara 1915 **El amor brujo** de **Manuel de Falla** y cuya primera figura era **Pastora Imperio**.

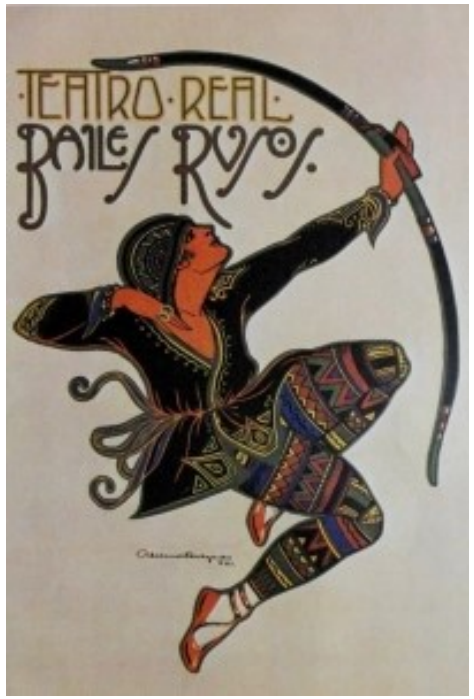


Sonia quiere unir arte y vida. El flamenco, esa expresión pura liberada de todo corsé es lo que a ella le atrae como antes se sintió atraída por el tango, baile “atrevidamente sensual ” que acababa de llegar a París y que rompía las convenciones de la relación que se establece entre los cuerpos,

Randolfo Barocchi, Manuel de Falla, Diaghilev, Sonia Delaunay, Stravinsky, Boris Kochno, Robert Delaunay. **Madrid 1921**

Sonia Terk-Delaunay y Robert Delaunay s trabajaron de manera singular en los círculos de vanguardia de Madrid y Barcelona, entrando en contacto con el grupo Ultraista, Ramón Gómez de la Serna y la compañía Ballets Russes de Sergei Diaghilev.

El gran mecenas de Sonia en Madrid fue Alfredo Escobar, II Marqués de Valdeiglesias, que trató que que colaborara en los ballets rusos de Diaghilev de gira por España

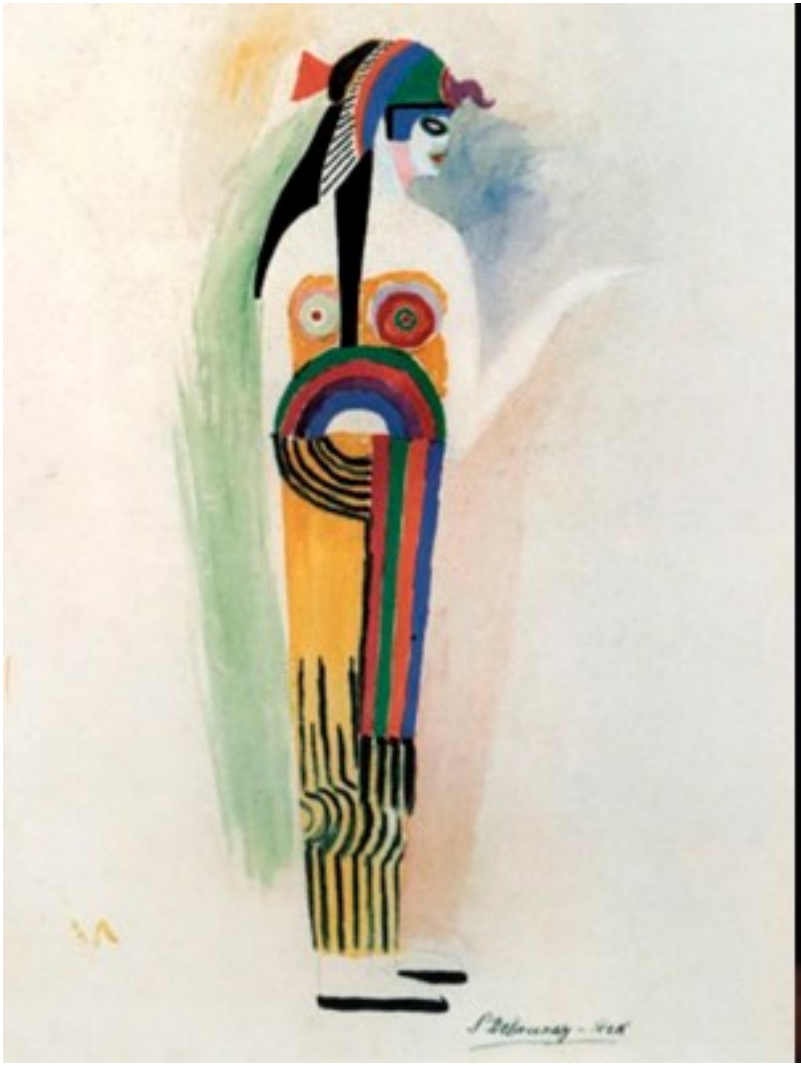


- **Alfonso XIII** fue uno de los más importantes mecenas de **Diaghilev** y de su compañía desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El Rey les ofreció la posibilidad de actuar en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas y también ayudo a la compañía a regresar a Londres, donde cosecharon grandes éxitos en 1918 y 1919.
- En una conversación mantenida en Madrid con **Diághilev,** el monarca le preguntó al empresario ruso: ***"¿Qué hace usted en esta compañía? No dirige la orquesta, no baila, no toca el piano".*** Diághilev respondió: "***Majestad, yo soy como vos en España, no trabajo, no hago nada, pero soy imprescindible"***
- En Madrid, Salamanca, Alcoy, Logroño, Cartagena, Córdoba, Sevilla, Granada, Barcelona, Bilbao y San Sebastián tuvieron una extraordinaria acogida.

GRANADA
Patio de los Leones
de La Alhambra

Ballets Rusos
Sheherezade
1918

Fue gracias a la intercesión del Rey Alfonso XIII , que la compañía pudo cruzar Francia y llegar a Londres, donde Diaghilev había logrado contrato en el Coliseum tras las funciones en nuestro país.



Diseño de vestuario para 'Cleopatra', **Ballets Rusos, 1918**. Consigue hacer las escenografías de Cleopatra que se va a presentar en el London Coliseum en 1918. Sería su única experiencia con los famosos Ballets Rusos de Sergei Diaghilev.

Sonia Delaunay también colaboró con modistos y diseñadores de interiores.

Diseños para los Ballets Rusos
National Gallery of Australia

Los Ballets Rusos hicieron su primera aparición en París en 1909 una temporada sensacional de danza organizada por Diaghilev, un empresario de origen ruso.

El ballet integró narrativas de danza tradicional con diseño moderno, arte popular, música contemporánea y nuevos enfoques de la coreografía. Elevando todos los aspectos de la actuación (danza, coreografía, música, escenografía y diseño de vestuario y publicidad) a un nivel igual de inventiva y excelencia, Diaghilev desató un torrente de actividad creativa en el teatro europeo, colocando el arte del ballet antes moribundo en el marco modernista del diseño y la cultura de principios del siglo XX.

Aprovechó la nueva y poderosa expresividad del postimpresionismo y los elementos visionarios del cubismo vinculándolos con nuevas formas de música construidas alrededor del atonalismo y los ritmos primitivos.

Los artistas de la emergente vanguardia rusa y europea se unieron a **Diaghilev,** entre ellos, **Michel Larionov, Natalia Goncharova, Georges Braque, Pablo Picasso, Henri Matisse, Giorgio de Chirico, André Derain, Robert y Sonia Delaunay y Pavel Tchelitchev**.

Fallecido Diaghilev en 1929 los Ballets Rusos pasaron a tener su sede en Montecarlo hasta 1935.

EL TEATRO PETIT CASINO DE MADRID

Decorado por Sonia Delaunay
1919

Antiguo teatro de variedades, ya desaparecido en la antigua plaza Vázquez de Mella
(actual Pedro Zerolo).

Es en la decoración de interiores donde triunfó Sonia, donde se adivina esa profusión contrastada de colores que ella tomó de Gauguin y de los fauvistas.... en esto Casa Sonia no tenía rival en la capital española.

Sus conjuntos eran lo suficientemente sensacionales para merecer estas descripciones en un artículo de **Guillaume Apollinaire** titulado **Los Delaunay "reformadores del vestido".**

El poeta **Blaise Cendrars** estaba tan impresionado con la ropa de Sonia Delaunay que inmediatamente escribió el famoso poema

"Sur la robe elle a un corps"

Ella lleva un corpiño sobre el vestido ...

Colores desnudos ...

El vientre es un disco que se mueve ...

La doble caracola de pechos pasa

bajo un puente de arco iris

SONIA DELAUNAY
Ritmo color

Los rasgos principales del Orfismo son:

- Las composiciones abstractas
- Los colores brillantes
- Las formas en espiral
- Los soportes más utilizados es la pintura y las artes aplicadas

Al usar el color de una manera atrevida e imaginativa y al emplear formas geométricas simples (círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo) junto con el color, pudo sugerir diferentes profundidades de planos y una sensación de movimiento en sus pinturas.

POESÍA DE PALABRAS-POESÍA DE COLORES", 1961
Sonia Delaunay
Museo UNESCO; Paris

La composición se organiza en una serie de círculos coloreados combinados alrededor de dos puntos negros.

Aparece una cierta continuidad visual entre estos discos luminosos pudiendo ser el resultado de la ley de contrastes.

El concepto de ritmo y de la combinación armónica de matices apunta sin duda, a un paralelo con la creación musical.

No se debe reconocer en esta obra una representación o una reivindicación concreta, sino la búsqueda de la sinestesia entre dos formas de arte: la poesía y la pintura.

SONIA DELAUNAY. Estudio para "Portugal , ca. 1937; Gouache sobre papel, 35 x 99 cm
Museo Nacional de la Mujer en las Artes, Washington

La artista describió esta imagen del mercado, el ruido, la polifonía, presidido por un viaducto propio de los tiempos modernos.

Sonia Delaunay (Terk) Se instaló en España en 1914, en Madrid se estrenó como diseñadora de moda, con la boutique Casa Sonia.

El negocio recién establecido del artista y su enfoque febril en el diseño de telas y textiles unificaron un proceso creativo que de otro modo estaría subdividido.

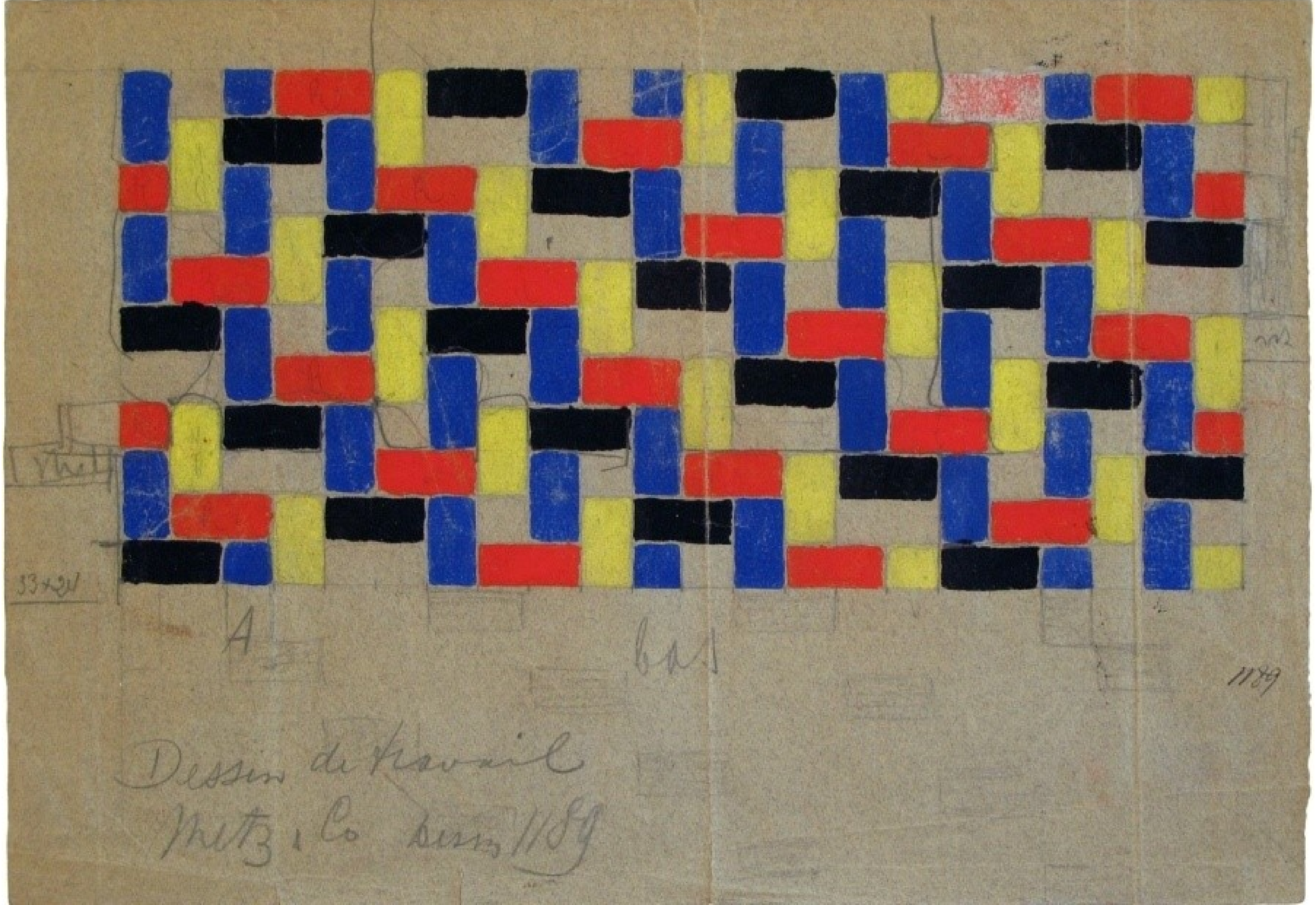
Delaunay entendió la forma en que se utilizarían sus estampados en la construcción de una prenda final, generando una perfecta armonía visual

La pintora con creaciones de Casa Sonia.

MADRID

Hijas de los marqueses de Urquijo vestidas con diseños de Sonia Delaunay

Sus creaciones en el mundo de la moda suponen la primera aplicación de la abstracción en el traje y son viables gracias al respaldo que encuentra en la élite aristocrática española. Sus obras carecieron entonces de repercusión fuera de esos círculos y hubo de esperar hasta los años 60 para que Sonia Delaunay fuera descubierta".


33x21
A
bas
1189
Dessin de travail
Metz & Co dessin 1189

SONIA DELAUNAY
METZ & CO. N.V.
AMSTERDAM
1930

Hasta **1917, Sonia Delaun**ay se había mantenido a sí misma con los ingresos del alquiler de propiedades que poseía en Rusia.

Con la Revolución Bolchevique pierde esos recursos y recurre a sus habilidades de costura y diseño.

Su estilo de pintura característico se prestara bien a las telas y la ropa. Inicialmente, creó el vestuario para los Ballets Rusos, pero rápidamente su trabajo como diseñadora se expandió a la confección de ropa y textiles.

En **1918** abrió su propia boutique en España titulada **Casa Sonia** , y en la década de 1920 abrió Atelier Simultané para su línea, Maison Delaunay, en París, donde colaboró con artistas como Lanvin y Chanel. La actriz Gloria Swanson estaba entre sus clientes.

Su Atelier Simultané en Paris pasó a producir diseños radicales y progresistas para bufandas, paraguas, sombreros, zapatos y trajes de baño durante las décadas de 1920 y 1930

En la década de 1930, los textiles de Delaunay evolucionaron de incluir principalmente líneas y formas geométricas a depender en gran medida de ruedas, arcos y flores.

En ese momento, tomó conciencia de las posibilidades que le brindaba la producción mecánica y masiva, entendiendo que la moda se estaba convirtiendo en un sistema cada vez más democrático

PLAYA EN VERANO
Gouche sobre papel
39,5 x 46
Colección Charles Delaunay, Paris

Los vínculos entre modistos y artistas se fortalecieron durante la década de 1920. La composición, los colores y el corte están estrechamente relacionados. El artista abrió su estudio en el 19, boulevard Malesherbes, bajo la marca “Sonia” y registró la marca “Simultané” en 1925.

En la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de 1925, presenta con Jacques Heim telas, trajes y accesorios en la “tienda simultánea” en el puente Alexandre III. Este extraordinario conjunto de sombreros de motorista tratados en monocromo da testimonio de la investigación del artista en el campo del color. El museo tiene en sus colecciones varios accesorios creados por Sonia Delaunay, entre ellos un bolso estriado de seda marrón grisáceo de 1928 (GAL1998.87.6) y una estola de gasa de seda estampada del mismo año (GAL1998.87.4).

A Madame Sonia Delaunay poema de Joseph Delteil

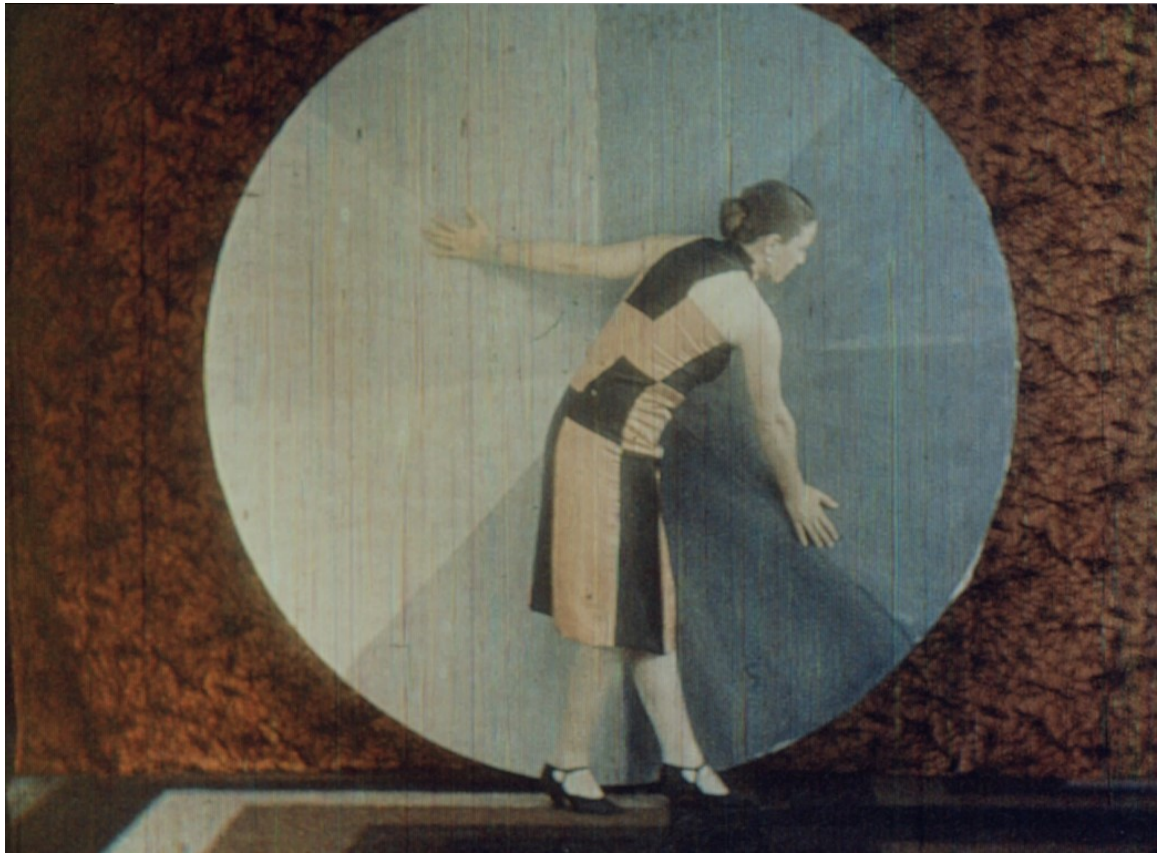
La velocidad redonda asusta nuestros tejidos y nuestras piernas.
La sangre galopa por nuestras venas al ritmo del Universo.
Nada detendrá jamás ni nuestros pulsos ni la Tierra en rotación.
Un vestido ya no es una cosita plana y cerrada,
Pero comienza en el cielo y se mezcla con los movimientos astrales,
Para que quien lo lleve cargue el mundo a cuestas.
La quietud está muerta y aquí viene el reino del movimiento,
El movimiento que nace en los talones para extenderse en las estrellas,
El movimiento circular y colorido que está en el centro de todo, que es Todo,
Y aquí un vestido, es un baile.

UN TRAJE DISEÑADO PARA LA PELÍCULA LE PETIT PARIGOT , 1926

VESTIDO POEMA 1922

"Me divierto con todos los encargos que nos hacen, pero ni siquiera con los más mínimos detalles de la confección o de la decoración doméstica tengo la sensación de estar perdiendo el tiempo. Es un trabajo tan noble como una naturaleza muerta o un autorretrato".

Sonia Delaunay



Película **L'Elegance** (Sonia Delaunay, 1926) realizado mediante el proceso de color Keller-Dorian.

- La película de moda experimental de 1926, 'L'Élégance', fue la primera película de estudio con iluminación artificial que utilizó el proceso de color Keller-Dorian (Ede, 2013: 193). Producida por el pintor Robert y la pintora y diseñadora Sonia Delaunay, y el operador de cámara Chevreau, esta no solo fue la primera proyección pública del proceso de color, sino que también sirvió como una plataforma única para la estética del diseño de Sonia Delaunay, que atravesó el arte, la moda. , textiles e interiores, en la que sería su única película de moda.

- Este sentido del color y el movimiento fue crucial para el arte, el diseño y la sensibilidad de la moda de Delaunay por igual, que ella veía como altamente interconectados. La película se proyectó el 27 de enero de 1927 en la Sorbona, París, para acompañar una conferencia que Delaunay dio sobre 'La influencia de la pintura en el diseño de moda'. Delaunay no se refirió a la película directamente dentro de la propia conferencia, aunque sí detalló sus pensamientos sobre los temas del color y el movimiento, que fueron centrales tanto para el simultanismo como para su obra interdisciplinaria hasta la fecha.

- Por ejemplo, señaló que un reciente "cambio en la vida de la mujer" resultó en que las mujeres fueran "cada vez más activas" (1926: 206). Esto se vio reflejado (y asistido) por una 'revolución' en la moda, que había comenzado poco antes de la Primera Guerra Mundial, cuando se comenzaron a 'sacudir' prendas ajustadas como el corsé y el cuello alto, como dijo Delaunay (206). . Destacó que este cambio de vestimenta permitió la "libre circulación" de las mujeres, de la que fue una defensora vocal (206). Este movimiento más fácil en siluetas menos restrictivas podría facilitar los estilos de vida cada vez más independientes de las mujeres y las oportunidades de crecimiento de una manera moderna. Los medios contemporáneos y el arte modernista relacionaron de manera similar la noción de movimiento con la modernidad. Esto fue llevado al siguiente nivel en una escena de la película, cuando un modelo desciende una escalera:

- En su conferencia, Delaunay también expresó la importancia del color y sus propios vínculos con la modernidad, afirmando que "la investigación del color ... es la base de la visión moderna" (1926: 207). Al igual que el movimiento, el color también tenía fuertes asociaciones contemporáneas con la modernidad entre la cultura en general. Con los rápidos avances tecnológicos, el color fue cada vez más presente en la vida cotidiana, lo que volvió a generar actitudes hacia él.

- El simultanismo se demostró a lo largo de la película, con su sucesión de coloridos atuendos modelados ante una variedad cambiante de fondos textiles igualmente vívidos.

VESTIDOS SIMULTÁNEOS
1925
Tres mujeres, formas, colores
Óleo/lienzo 146 x 114 cm
Museo Thyssen, Madrid

El paso radical de Delaunay de la pintura al diseño de telas y prendas fue un ejercicio temprano en la celebración de la liberación femenina. Hoy en día, muchos de sus diseños son tesoros nacionales y viven principalmente en instituciones, mientras que sus textiles únicos y su habilidad magistral para manipular formas y colores aún impregnan el mundo a través de las colecciones de innumerables diseñadores contemporáneos.

Lo que demuestra el legado de Delaunay es que la creatividad no debe estar limitada por lo que el establecimiento considera "digno" de mérito artístico.

La moda (y otras formas de artesanía y artes aplicadas) merecen hasta la última gota del mismo respeto que se le da a las bellas artes, y los intereses de Delaunay en el color y el simultaneismo solo se beneficiaron de ser expresados a través de múltiples medios.

Abrigo hecho para la actriz Gloria Swanson (1924)
Colección privada.

Compuesto de formas geométricas representadas en tonos de rojo, negro, marrón y beige. Lo que comenzó como un experimento creativo radical para probar los límites del color y la forma, rápidamente se convirtió en una marca de alta costura.

Para Sonia Delaunay exponer no solo su obra pictórica sino también sus objetos era primordial, ya que ella siempre los consideraba artísticos y que estaban al mismo nivel que sus pinturas

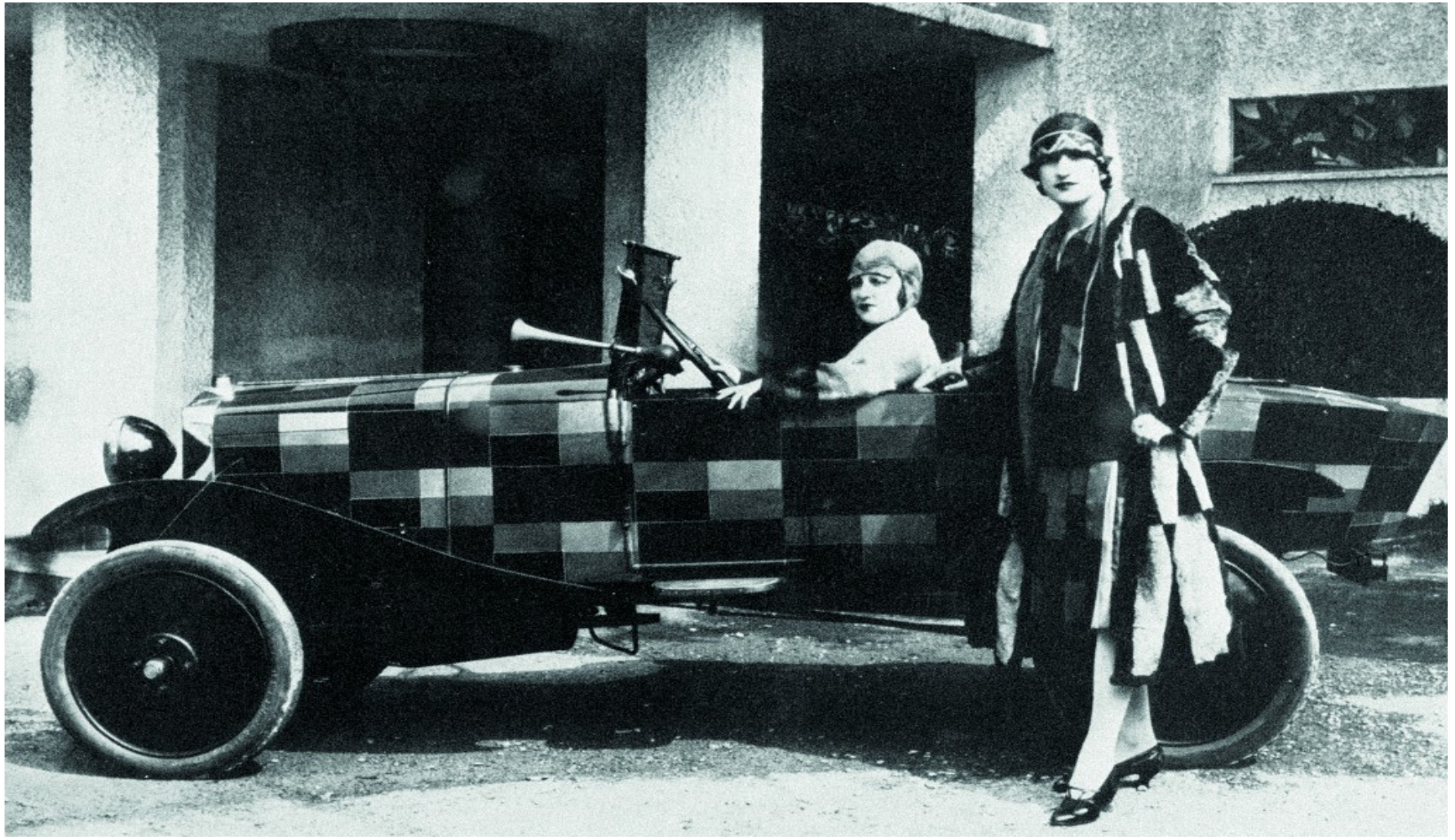
Zapatos de salón, 1925.
Museo de la Moda y del Textil, París

"No había ningún hiato entre mi pintura y mis trabajos digamos decorativos, y ese género menor no supuso nunca una frustración artística, sino una expansión libre, una conquista de nuevos espacios, otra aplicación de una misma búsqueda"

Sonia Delaunay

Chaqueta 1928, Paris, Palais Galliera

- Foto de Florence henri: Sonia en su estudio de la calle de Saint Simon, con la srta. Rauber y la Sra. Rochtar el 09/09/36

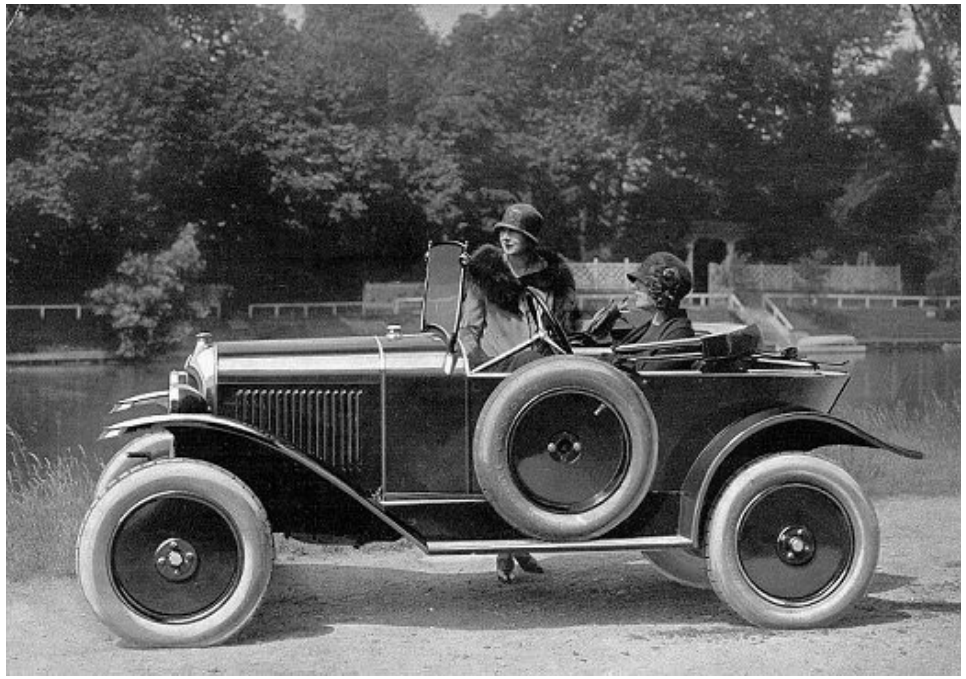


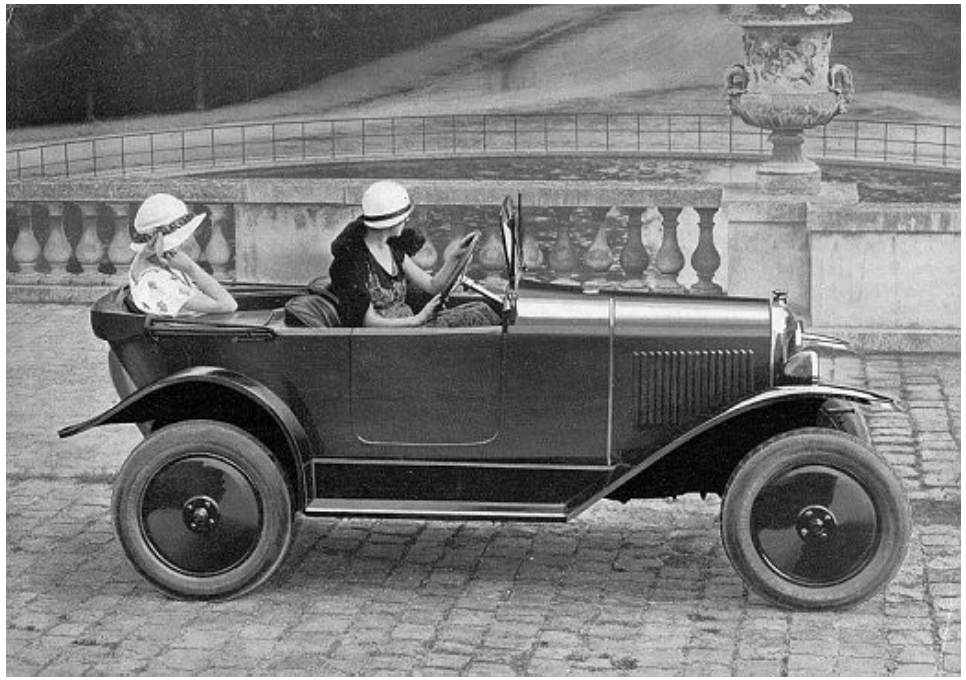
Diseño de Sonia Delaunay 1925 Citroën 5 CV

Un **Citroën 5 CV,** propiedad de un periodista llamado Kaplan, y las modelos mostraban los vestidos diseñados por Sonia Delaunay, que también había pintado el Citroën de la misma manera.

Sonia Delaunay contribuyó a la decoración de coches en el contexto de su vanguardista propuesta artística de principios del siglo XX.

Hoy esto es ahora normal, y lo llamaríamos probablemente "márketing", era entonces algo con un carácter transgresor y vanguardista bien distinto.





El Citroen 5Cv tuvo algunas campañas publicitarias en las que aparecía específicamente dirigido para mujeres, lo cual da más sentido a la creación de Sonia Delaunay en el contexto de su propuesta de aproximación del arte a toda clase de objetos de la sociedad y con un carácter decididamente de género femenino.

Se buscó crear un arte práctico que abarque la totalidad de la vida cotidiana, tratando de unir vida y arte.

Para algunos se trataba de democratizar el arte y crear espacios y objetos funcionales y hermosos para gente corriente.

Para otros se convirtió en una vía más lucrativa de crear y publicitar su obra, aprovechando la presencia de una creciente clase media urbanita dispuesta a consumir objetos de diseño para reafirmar su estatus social .

ROBERT DELAUNAY
Retrato de Madame Mandel 1923

Sonia Delaunay y Sophie Taeuber-Arp en trajes de baño simultáneos, en la playa de Carnac (FR-1929) y juego de playa diseñado por Sonia Delaunay (1928)

fotos de Blanco y Negro, 25 de julio de 1920, donde se ven a las hijas de los **Marqueses de Urquijo** luciendo vestidos de Sonia Delaunay y comprados en la tienda que esta vez sí inauguró, Casa Sonia, donde se dedicaba a la decoración de interiores pero también a complementos, es decir, corbatas, chalecos, bañadores de lana, abrigos, uno de ellos para **Gloria Swanson**, que se expone en el Thyssen junto al lienzo *Vestidos simultáneos*, sombrillas de playa amarillas y negras, muestrarios de telas para Metz and Co, de Amsterdam, aunque existen dudas de si realmente existió esa afamada Casa Sonia, la comisaria de la muestra no ha hallado ni rastro de esa tienda en todos los registros que ha tocado, y han sido muchos, por lo que Mara Ruiz del Árbol piensa que la tal Casa Sonia era en realidad el piso donde los Delaunay vivían en Madrid, es decir, en el barrio de Salamanca.

Modelo con túnica de seda estampada en la Exposición de Artes Decorativas e Industriales Modernas, Paris, 1925

La firma de la obra, colocada como si se tratara de un lienzo vertical, ha creado en el pasado cierta confusión a la hora de colgar el cuadro, pero la comparación con otras pinturas similares confirma que la horizontal debería ser la colocación correcta.