

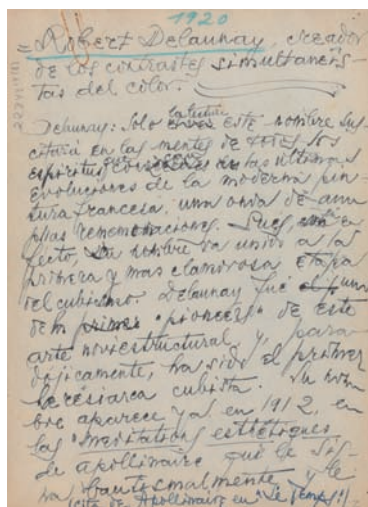
EN 1914, el estallido de la Primera Guerra Mundial sorprendió a Robert Delaunay y a su esposa Sonia (de nombre verdadero Sarah Sophie Stern-Terk) en Hondarribia (Guipúzcoa), lugar en el que pasaban los meses de verano acompañados por el pintor mexicano Ángel Zárraga y donde conocerían al también mexicano Diego Rivera y al artista norteamericano Leon Kroll. Desde ese año, hasta 1921, fecha de su regreso a Francia, los Delaunay residieron en España y Portugal. En 1914 se instalaron en Madrid y, a mediados del año siguiente, en Vila do Conde, cerca de Oporto; en 1916, permanecieron durante cinco meses en Vigo y posteriormente en Valença do Minho; en 1917, tras una corta estancia en Sitges, fijaron su domicilio en Madrid. Durante todo ese tiempo, la pareja de artistas desarrolló una gran actividad en la Península. En Portugal frecuentaron a Amadeo de Souza-Cardoso, pintor de adscripción cubista al que habían conocido en París, al arquitecto y diseñador José Pacheco y al futurista José Almada-Negreiros, que junto a algunos escritores, entre otros Mario de Sá-Carneiro y Fernando Pessoa, formaron el círculo de la revista Orpheu. También contactaron con el pintor Eduardo Afonso Viana e intentaron fundar un colectivo de artistas y literatos, Corporation nouvelle, que no se materializó (existen tres bocetos de tarjeta, realizados por Robert Delaunay en 1916, para el álbum n.º 1 de las *Expositions Mouvantes-Nord-Est-Sud-Ouest* que había previsto el grupo). ❏ Pero fue en España donde Robert y Sonia Delaunay llevaron a cabo una actividad más notable. En Madrid entraron en relación con algunos de los integrantes del movimiento ultraísta, entre otros con Rogelio Buendía, Isaac del Vando Villar (que, en 1920, incluyó su poema «Sonia Delaunay» en el libro *La sombrilla japonesa*) y Rafael Cansinos-Assens (en cuya novela *El movimiento V.P.*, publicada

en 1921, el personaje «Sofinka Modernuska» es una clara referencia a Sonia Delaunay). Pero fue con Ramón Gómez de la Serna, según Juan Manuel Bonet «figura central de la vanguardia española», con el que, tal vez, mantuvieron una amistad más estrecha. En efecto, el escritor incluyó la semblanza de los dos artistas en *La Sagrada Cripta de Pombo* (1924), les dedicó el capítulo «Simultanismo» en su libro *Ismos* (1931) y, en 1924, diseñó un «abanico de palabras» para Sonia Delaunay. En correspondencia, Robert Delaunay realizó dos retratos al carboncillo de Ramón Gómez de la Serna en 1923. En 1918 conocieron en Madrid al poeta chileno Vicente Huidobro, que había abandonado París, donde tenía su residencia, para refugiarse de la guerra. Con Huidobro, Robert Delaunay colaboró en diferentes trabajos como en la cubierta y maqueta del libro *Tour Eiffel* del primero, publicado en Madrid en 1918, y posteriormente en los bocetos para *Salle XIV*, poemas pintados, de absoluto carácter visual, que el escritor chileno expondría en París en 1922. Asimismo, a través de Serge Diaghilev, se planteó una colaboración entre ambos para la creación del ballet *Football*, en el que Delaunay diseñaría los decorados, Huidobro escribiría el libreto e Igor Stravinsky compondría la música. Aquel proyecto, igual que otras iniciativas que surgieron en la época, no llegó a realizarse. ❏ Con el paso del tiempo, parece que, durante la estancia de la pareja de artistas en España, la figura de Sonia Delaunay fue más conocida que la de su marido. La razón debe encontrarse, sin duda, en la actividad que desplegó Sonia en todo lo relacionado con las artes aplicadas, que dominaba, ya fuera la decoración de interiores, la estampación de textiles o el diseño de moda. Dada la implantación comercial de estas propuestas, en 1919 los dos artistas decidieron inaugurar en Madrid Casa Sonia, un establecimiento (con sucursales en

Bilbao, San Sebastián y Barcelona) que ofrecía «realización de proyectos artísticos para la decoración completa de las casas» y la venta de todos los complementos necesarios. Habría que añadir al respecto, el éxito alcanzado por Sonia Delaunay en la creación de figurines para teatro como los que planteó para *Cleopâtre*, un espectáculo de los ballets rusos de Diaghilev, que posteriormente le supondría el encargo del diseño de vestuario para la ópera *Aida*, estrenada en 1920, en el Teatro del Liceo de Barcelona. Cuando Robert Delaunay llegó a España se había distanciado ya del cubismo, así como de la abstracción. Tras visitar el Museo del Prado, comenzó una nueva experimentación para encontrar fórmulas figurativas innovadoras, que reflejó en cuatro estudios titulados *Gitan* (*Gitano*), basados en el cuadro *San Sebastián* de El Greco, y la serie de siete *Femme nue assise lisant* (*Mujer desnuda sentada leyendo*) inspirados en el óleo *Diana y Calixto* de Rubens. Sin embargo, la posterior estancia en Vila do Conde, influido tanto por la luz y el color del lugar como por la actividad de sus gentes, le llevó a una nueva manera de hacer en la que concilió la figuración con elementos derivados del orfismo, mediante los que acentuaba los aspectos decorativos de la composición. Un ejemplo relevante de aquellas propuestas es *Portugaise* (*La grande portugaise*), obra de Robert Delaunay fechada en 1916 y realizada con pinturas de colores a la cera caliente (técnica que aprendió de Ángel Zárraga), que se presenta en esta muestra y pertenece a la colección Carmen Thyssen-Bornemisza en depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. ❏ También en 1918, los Delaunay entablaron amistad con el literato ultraísta Guillermo de Torre, que en el libro *Hélices* dedicó las composiciones «Torre Eiffel» y «Arco Iris» a Robert y a Sonia Delaunay,

CARLOS PÉREZ

THE outbreak of the First World War in 1914 caught Robert Delaunay and his wife Sonia (her real name was Sarah Sophie Stern-Terk) off guard while they were in Hondarribia (Guipúzcoa). This is where they used to spend the summer months in the company of the Mexican painter Ángel Zárraga and where they were to meet Diego Rivera, another Mexican, and the American artist Leon Kroll. The Delaunays lived in Spain and Portugal from that year until 1921, when they returned to France. They settled in Madrid in 1914 and then moved to Vila do Conde, near Oporto, halfway through the following year. In 1916 they spent five months in Vigo, after which they went to live in Valença do Minho, then, after a short stay in Sitges in 1917, they set up home in Madrid. The artist couple were very active in the Peninsula during the whole of that time. In Portugal they kept company with Amadeo de Souza-Cardoso, a painter with Cubist leanings whom they had met in Paris; the architect and designer José Pacheco; and the

GUILLERMO DE TORRE
Destruction reconstruction:
la pintura de Robert Delaunay, 1920
Manuscrito

futurist José Almada-Negreiros who, together with a few writers including Mario de Sá-Carneiro and Fernando Pessoa, among others, formed the Orpheu magazine circle. They also made contact with the painter Eduardo Afonso Viana and attempted to found Corporation nouvelle, a group of artists and men of letters, but this venture failed to materialise (there are three card sketches done by Robert Delaunay in 1916 for album no. 1 of the *Expositions Mouvantes-Nord-Est-Sud-Ouest* that had been planned by the group). ❏ However, it was in Spain where Robert and Sonia Delaunay carried out a more noteworthy activity. They made contact with some of the members of the Ultraist movement including, among others, Rogelio Buendía, Isaac del Vando Villar (who in 1920 included his poem 'Sonia Delaunay' in the book entitled *La sombrilla japonesa*). It was, however, with Ramón Gómez de la Serna who, according to Juan Manuel Bonet,

was the 'central figure of the Spanish avant-garde', that they formed a closer friendship. The writer did, in fact, include a biographical sketch of the two artists in *La sagrada cripta de Pombo* (1924); dedicated the *Simultanismo* chapter of his book *Ismos* (1931) to them; and designed a 'word fan' for Sonia Delaunay in 1924. In letters exchanged in 1923, Robert Delaunay drew two charcoal portraits of Ramón Gómez de la Serna. In 1918 in Madrid, they met the Chilean poet Vicente Huidobro, who had fled his home in Paris to seek refuge from the war. Robert Delaunay worked in association with Huidobro on different pieces of work such as the front cover and dummy of the poet's book entitled *Tour Eiffel*, published in Madrid in 1918, and subsequently on the sketches for *Salle XIV* ('Room 14'), a collection of 'painted poems' with a completely visual nature that the Chilean writer was to exhibit in Paris in 1922. In the same way, through Serge Diaghilev, a partnership between them both was proposed for the creation of the ballet *Football*, in which Delaunay would design the sets, Huidobro would write the libretto and Igor Stravinsky

would compose the music. That project, like so many other initiatives that emerged during the period, never came to fruition. ❏ It appears that while the artist couple were in Spain, Sonia Delaunay gradually became a better-known figure than her husband. The reason for this must, no doubt, lie in the active role Sonia played in everything that had to do with the applied arts, in which she was very well versed, whether it were interior decoration, textile printing or fashion design. Given the commercial possibilities of these activities, in 1919 the two artists decided to open Casa Sonia in Madrid. This was a shop (with branches in Bilbao, San Sebastián and Barcelona) that advertised itself as 'carrying out artistic projects for complete home decoration' together with the sale of all the necessary accessories. In this respect, we should also note the success achieved by Sonia Delaunay in the creation of theatrical costumes such as those she proposed for *Cleopâtre*, a show presenting Diaghilev's Ballets Russes, which led to her later being commissioned to design

the costumes for the opera *Aida*, whose premiere was held in 1920 at the Liceo Theatre in Barcelona. ❏ When Robert Delaunay arrived in Spain he had already left Cubism and abstract art behind him. After visiting the Prado Museum, he started experimenting afresh in order to find innovative figurative formulas, which he reflected in four studies entitled *Gitan* ('Gypsy'), based on the *San Sebastián* picture by El Greco, and the series of seven entitled *Femme nue assise lisant* ('Nude Woman Reading') that were inspired by the *Diana and Calisto* oil painting by Rubens. However, the later sojourn in Vila do Conde, where he was as much influenced by the light and colour of the place as by the activity of its people, led him to a new way of doing things in which he reconciled imagination with elements taken from orphism, which he used for accentuating the decorative aspects of composition. An important example of those ideas is Robert Delaunay's work *La grande portugaise*, dated 1916, for which he used hot wax colour paints (a technique he learned from

respectivamente. Influido y fascinado en extremo por la obra de los dos artistas, entre 1920 y 1923 el escritor redactó una monografía, *Construcción-Destrucción. Delaunay por Guillermo de Torre*, para la que el propio pintor hizo un boceto sobre la posible cubierta, conservada hoy en la Bibliothèque Nationale de France. El libro, cuyo manuscrito pertenece a los fondos de la Biblioteca Nacional de España, nunca se llegó a publicar. En el mismo, las consideraciones de Guillermo de Torre se centraron en el análisis de la pintura de Robert Delaunay, desde sus obras cubistas (le consideraba «el primer heresiarca cubista») hasta las correspondientes al «simultaneísmo» creado por el pintor. Así, en el texto subrayó la raíz constructiva del arte de Delaunay, responsable de que a las composiciones plásticas, en las que se suprimían los temas objetivos, hubiera llegado la exaltación luminista y la vibración del color puro para que el ritmo dominara la superficie. ❏ A finales de 1921, atraídos por el ambiente artístico internacional de París, los Delaunay abandonaron España, finalizando un período de siete años que Sonia calificó de «grandes vacaciones».

ROBERT DELAUNAY
Portuguesa, 1916
Cera sobre lienzo
COLECCIÓN CARMEN THYSSEN-BORNEMISZA EN DEPÓSITO
EN EL MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA, MADRID

Ángel Zárraga), that is presented in this exhibition and belongs to the Carmen Thyssen-Bornemisza Collection on loan at the Museo Thyssen-Bornemisza. ❏ Returning to 1918, the Delaunays also made friends with the ultraist man of letters Guillermo de Torre, who dedicated the compositions *Torre Eiffel* and *Arco Iris* to Robert and Sonia Delaunay, respectively, in his book *Hélices* ('Propellers'). Utterly influenced and fascinated by the work of the two artists, from 1920 to 1923 he wrote a monograph entitled *Construcción-destrucción. Delaunay por Guillermo de Torre* ('Construction-Destruction. Delaunay by Guillermo de Torre'), for which the painter himself made a sketch for the possible front cover, which today is kept at the National Library of France. The

book, whose manuscript belongs to the National Library of Spain collection, was never published. Guillermo de Torre focused on analysing Robert Delaunay's painting, from his Cubist works (he considered him to be 'the first Cubist heresiarch') to those forming part of the 'simultanism' created by the painter. The text underlines the constructive root in Delaunay's art, which was responsible for bringing luminist exaltation and the vibration of pure colour to the plastic compositions, in which objective themes were dropped so that the surface could be dominated by rhythm. ❏ Seduced by the international artistic atmosphere of Paris, the Delaunays left Spain at the end of 1921, putting an end to a seven-year period that Sonia termed 'a long summer holiday'.

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA OTRAS MIRADAS

23 DE MAYO - 8 DE JULIO DE 2012

EXPOSICIÓN • EXHIBITION
ORGANIZAN • ORGANISED BY:

Biblioteca Nacional de España y Acción Cultural Española (AC/E)

COMISARIO • CURATOR: Juan Manuel Bonet

DISEÑO EXPOSITIVO • EXHIBITION DESIGN: Ricardo Sánchez Cuerda

MONTAJE Y TRANSPORTE • INSTALLATION AND SHIPPING: SIT

SEGURO • INSURANCE: AON • DISEÑO GRÁFICO • GRAPHIC DESIGN: Alfonso Meléndez

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
PASEO DEL PRADO, 8 • 28014 MADRID
<http://www.museothyssen.org/>

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA OTRAS MIRADAS 23 DE MAYO - 8 DE JULIO DE 2012

*Destrucción reconstrucción:
la pintura de Robert Delaunay (1920)*

Portuguesa (1916)

Museo Thyssen-Bornemisza