

RED ITINER

No solo musas:

Françoise Gilot, Marie Laurencin, Sonia Delaunay

Accede a toda la información sobre la programación de la Red Itiner en nuestra página web

¿Qué vemos?

No sólo musas establece un recorrido por la narrativa creadora de tres extraordinarias artistas del siglo XX: Françoise Gilot, Marie Laurencin y Sonia Delaunay.

Aun siendo muy reconocidas por los intelectuales y los grandes artistas de su momento, llegaron a ser más conocidas por sus parejas: Apollinaire en el caso de Marie Laurencin, (1883-1956) o Robert Delaunay en el de Sonia Delaunay (1885-1979). Por su parte, en el año de conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Picasso, Françoise Gilot (1921), quien fuera su pareja durante una década, continúa creando, superados los 100 años de vida.

La muestra da cuenta además de la importante relación de Marie Laurencin y Sonia Delaunay con Madrid durante el exilio provocado por la I Guerra Mundial. Laurencin se llevará consigo la admiración por Goya, cuya influencia es evidente en las obras presentes en la exposición. Por su parte, Sonia Delaunay se inscribe como copista en el Museo del Prado y abre en la ciudad "Casa Sonia" dedicada a la decoración de interiores y el diseño de moda. Ambas creadoras serán asiduas a las tertulias del *Café Pombo* y al círculo de Ramón Gómez de la Serna.

¿Qué nos quiere decir la comisaria?

Helena Alonso, historiadora del arte, es la comisaria de la exposición y nos comenta: "Marie Laurencin y Sonia Delaunay nacen cuatro décadas antes que Françoise Gilot, pero las tres comparten ámbitos y amigos comunes. Fueron protagonistas de las vanguardias y reconocidas desde los comienzos de su trayectoria. Laurencin está presente en publicaciones referenciales como la obra que Apollinaire dedica a "Los pintores cubistas" o en "Ismos" de Gómez de la Serna. Delaunay es también una de las escasas pintoras cubistas y la primera mujer que pudo ver su obra artística exhibida en el Museo del Louvre.

Kahnweiler, marchante de Picasso, llega a representar también a Françoise Gilot, pero será opacada voluntariamente por el genio malagueño tras la decisión de abandonarle y de publicar "Vida con Picasso". Aún hoy, ya centenaria, y con una extensa producción sigue siendo una artista muy desconocida en Europa."

Datos interesantes:

MARIE LAURENCIN (1883 - 1956) está considerada una de las figuras más originales de las vanguardias parisinas de los primeros años del siglo XX. Amiga cercana de Picasso y de su pareja entre 1904 y 1912, Fernande Olivier, Marie Laurencin es una de las escasas artistas cubistas, vinculada al cubismo órfico, término acuñado por Apollinaire, quien fuera su pareja por más de un lustro.

Poco antes de estallar la Primera Guerra Mundial Laurencin se casa con el alemán Otto von Wätjen y se exilian en España en 1914, primero en Madrid, y tras una breve estancia en Málaga, también en Barcelona donde convive con el grupo dadaísta. Laurencin es retratada por Picabia y Max Ernst y sus retratos de serán muy demandados entre la burguesía parisina, realizando entre otros el de Coco Chanel o el de Helena Rubinstein.

La representación del concepto de "femineidad" hace que Laurencin cree un estilo propio, alejado del cubismo inicial, denominado "Ninfismo", en referencia a las ninfas mitológicas. Entre su producción artística se encuentra la escenografía que en 1923 le encarga Diaghilev del ballet Les biches, con música de Poulenc y libreto de Jean Cocteau. Los aguafuertes presentes en la exposición fueron realizados para ilustrar Lettres espagnoles, de Jacques de Lacretelle; Fêtes Galantes, de Paul Verlain y Antarès, de Marcel Arland.

FRANÇOISE GILOT (1921) es pintora, escritora y crítica de arte. Mujer de una rica cultura, decide abandonar los estudios de derecho para seguir su vocación. Conoce a Picasso, de 61 años cuando ella tiene 21, en un momento en que el artista está relacionado con Dora Maar, mantiene una relación con la madre de su hija Maya, mientras continúa casado con Olga Kokhlova.

Gilot es admirada por Matisse y representada con Kahnweiler. Pero el hecho de abandonar a Picasso, junto a los esfuerzos de éste por evitar que publique su libro "Vida con Picasso", se reflejará en el rechazo inmediato de galeristas y marchantes europeos. En Londres y luego en Estados Unidos, Gilot inicia una fructífera etapa vital.

Influenciada en gran medida por el cubismo, huye de composiciones afiladas, apostando por siluetas orgánicas y fluidas. Aunque su trayectoria artística despega tras abandonar a Picasso, con quien convive entre 1943 y 1953, nunca deja de crear durante esos años, período al que pertenece el conjunto de litografías de la exposición.

Datadas en 1951 en una edición de 366 ejemplares, fueron creadas para acompañar el texto *Pages d'amour* de André Verdet, poeta, pintor y músico perteneciente a la resistencia francesa y superviviente de Auschwitz. En ellas se evidencia la influencia de las creaciones sobre cerámica que Picasso empieza a desarrollar junto a Françoise Gilot a partir de 1946 en Vallauris, técnica que Gilot ya conocía desde joven.

SONIA DELAUNAY (1885-1979) es una pintora y diseñadora ucraniana. Viaja a París en 1905 donde recibe clases de arte y se casa en segundas nupcias con el pintor francés Robert Delaunay, creador del concepto de simultaneísmo. En París son admirados sus diseños como su Vestido simultáneo que exhibe en 1913 en el Bal Bullier. El estallido de la Primera Guerra Mundial sorprende al matrimonio en España, donde permanecen hasta 1921. En Barcelona entra en contacto con la compañía de los Ballets Rusos de Diaghilev, para quien realiza los figurines del ballet Cleopatra en 1918.

Su estilo se encuadra, como en los inicios de Laurencin, en el cubismo órfico, basado en una abstracción cromática siguiendo parámetros matemáticos. Sus luminosos discos de color devuelven al cubismo el lirismo y la sensualidad. El trabajo en las artes aplicadas de Delaunay se extiende desde los vestidos, sombrillas y telas, hasta la decoración del Teatro Petit Casino de Madrid.

Las obras presentes en la exposición corresponden a una edición de litografías firmada en el colofón y limitada a 150 ejemplares. En ellas Sonia Delaunay muestra una serie de figurines teatrales creados en 1923 y que edita en 1977 para el famoso texto dadaísta *Le Coeur à Gaz* del artista de Rumanía Tristán Tzara.

