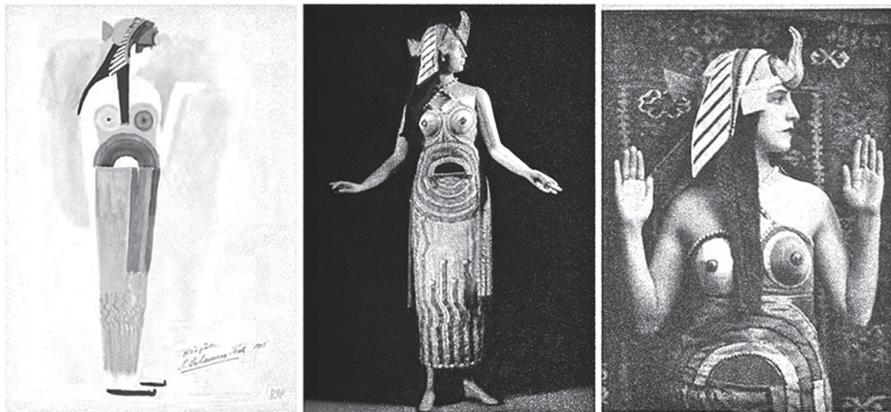

Posteriormente Sonia Delaunay se trasladará a París y allí continuará con el mismo negocio, llamado “Atelier Simultanée”, una tienda en París que comienza en el año 1925. Sus innovadores diseños de telas, creados entre 1920 y 1930, fueron muy populares en los círculos de la moda Art Decó (Damase, 1991) diseños modernos y únicos para mujeres, para una mujer actual y moderna. “[...] la implantación del prototipo de mujer moderna, cuyo impacto no se limitó únicamente al mundo cultural, sino también a la concepción social de la mujer” (Rodríguez, Roldán, 2024, p. 197).

Figuras 10 y 11. “Casa Sonia” en la Calle Columela número 2 de Madrid, especializada en interiorismo y moda, 1918 (Fuente: Sonia Delaunay, 2017).

El matrimonio Delaunay entra en contacto con gran parte de la escena teatral madrileña. Pero fue en Londres donde Sergei Diághilev tenía programada una función para finales del verano de 1918 en el London Coliseum. Se trataba de una nueva representación de Cleopatra, y fue donde Sonia Delaunay (junto con Robert Delaunay) realizó la escenografía y el vestuario para los bailarines y reelaboró su vestido simultáneo para el personaje de Cleopatra (Rappe, 2006; Rodríguez Roldán, 2024; Sonia Delaunay, 2017), en el cual también realizó el diseño textil (Ver Figuras 12, 13 y 14).

Figuras 12, 13 y 14. Diseño de vestuario para la obra de teatro de Cleopatra en 1918 (Fuente: <https://es.pinterest.com/pin/sonia-delaunay-boceto-y-diseño-para-el-vestido-de-cleopatra-1918--591167888590483796/>).

Su primera intervención en la reforma de un espacio arquitectónico (diseño de interiores) fue en el Petit Casino de Madrid en el año 1919 (Sonia Delaunay, 2017), siendo el pionero de sus trabajos de escenografía teatral, donde aplica su diseño a todos los objetos dentro del espacio, creando un interior simultáneo (*Ver Figura 15*);

[...] un proyecto fundamental basado en la reconversión del club nocturno madrileño en un teatro-concert encargado por Antonio Lopes de Amorim y Gaby des Fleurs en el que crearía un espacio vanguardista único, abarcando su labor desde las pinturas murales hasta la cubertería y el diseño de un vestido para Gaby, en un espacio en el que combinó motivos vegetales y circulares además de una entrada en negro que daba paso a una colorida estancia (Delaunay-Terk *et al.*, 2017,) (Rodríguez Roldán, 2024, p. 201).

Figura 15.
El teatro Petit
Casino de Madrid,
1919 (antiguo
teatro Benavente)
(Fuente: [https://www.
antiguoscafesde
madrid.com/2022/03/
teatro-petit-casino-y-
sonia-delaunay.html](https://www.antiguoscafesdemadrid.com/2022/03/teatro-petit-casino-y-sonia-delaunay.html)).

Dentro del diseño de moda es necesario destacar su nueva creación, desarrollada en los años 20 del siglo XX, los vestidos poemas (*robes poèmes*), a Sonia le encantaba la poesía quizás por ello diseñó un tipo de atuendo recorrido por palabras de versos que le proporcionaban a Sonia, sus amigos poetas (escritos del poeta dadaísta Tristan Tzara y del autor surrealista Joseph Delteil). Se trata, de una prenda de vestir (vestidos femeninos), pero que también se puede leer. Se convierte entonces, en un ejemplo de cohesión entre poesía y diseño de moda, una unión de imagen y palabra donde se complementa mutuamente la palabra e imagen. Esta unión imagen/palabra es un concepto que defendían las vanguardias históricas (Méndez Baiges y Hurtado Suárez, 2018).

Vestidos pensados y creados para un nuevo concepto de mujer, la nueva mujer de la sociedad occidental, que surge tras el fin de la I Guerra mundial (Sonia Delaunay, 2017), destacando un nuevo rol de género en un espacio público, espacio no asociado al género femenino. Una evolución para las mujeres a quienes Sonia les diseñaba desde bañadores hasta ropa para conducir, donde curiosamente la propia Sonia ejercía como modelo de sus originales creaciones (Sonia Delaunay, 2017), es indudable la labor de visibilidad y publicidad que realiza de su obra, e incluso de ella misma como artista a través de un “marketing” que en esta época no era habitual y mucho menos que fuera protagonizado por una mujer artista, convirtiéndose así en portavoz e imagen de su arte, de sus propias creaciones artísticas. Méndez Baiges y Hurtado Suarez (2018) afirman que para muchas mujeres, la elección de lo relativo a la ropa era una forma de proclamar y explorar tipos de feminidad nuevos y menos convencionales, a la vez que les permitía romper tabúes y también arcaicas normas sociales (Ver Figuras 16 y 17).

Figuras 16 y 17.
Ejemplos de vestidos-poemas (Fuente: <https://artpowerana.blogspot.com/2017/08/sonia-delaunay-arte-diseno-y-moda.html>).

Durante la década de los años 30, en París, Sonia participo de forma activa con diversos grupos artísticos que defendían el concepto de abstracción en el arte como por ejemplo *Abstraction-Création* o *Cercle et Carré*, su participación la sitúan como uno de los miembros fundadores de *Réalités Nouvelles* en 1939.

A lo largo de su larga vida, su producción artística fue muy intensa destacando todo tipo productos desde zapatos, sombrillas e incluso automóviles (Ver Figuras 18 y 19). Con el paso de tiempo sus obras, además de su toque personal tenían influencias de diversos movimientos como Dadaísmo y Surrealismo, lo cual indica como la obra de Sonia fue evolucionando sin perder nunca su identidad. Realizó un arte moderno que evolucionó siempre asociado a los diferentes ismos europeos, pero manteniendo las características iconográficas e incluso identitarias de Sonia Delaunay.

Figura 18.
Diseño de zapatos, años 20 (Fuente: <https://artpowerana.blogspot.com/2017/08/sonia-delaunay-arte-diseno-y-moda.html>).

Aunque su trabajo fue incesante hasta el final de sus días (falleció con 98 años), no tuvo un reconocimiento individual hasta el año 2017, en el que el Museo Thyssen- Bornemisza le dedica la primera exposición monográfica en España titulada “Sonia Delaunay. Arte, Diseño y Moda”, reivindicándose la autoría de la artista que durante muchos años había permanecido oculta tras la sombra de su marido Robert Delaunay.

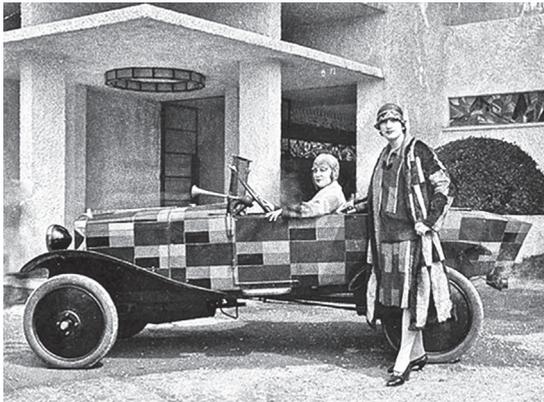

Figura 19.
Vestidos simultáneos
en un automóvil
Citroën B12, 1925
(Fuente: [https://
vaderetro.com.ar/
el-citroen-b12-de-
sonia-delaunay-art-
car-de-vanguardia](https://vaderetro.com.ar/el-citroen-b12-de-sonia-delaunay-art-car-de-vanguardia)).

Conclusión

Con el objetivo de dar a conocer y revalorizar la obra artística de Sonia (Terk) Delaunay, tras el análisis algunas de sus obras se puede confirmar varias cuestiones, entre ellas el carácter polifacético de la artista quien desarrollo obras varias disciplinas del diseño. Sonia Delaunay elaboró un trabajo multidisciplinar, y se convierte entonces, en una diseñadora multidisciplinar que desarrolló un trabajo intenso cuyo resultado es una fructífera obra artística personal, donde encontramos una identidad propia que se pone de manifiesto en todas sus creaciones artísticas.

Su gran carisma artístico contribuyó no solo a crear una gran obra, sino que dignificó todas las artes aportando igualdad entre ellas, las artes menores se convirtieron a través del carácter unitario del Simultaneísmo en una gran obra, colocándolas al mismo nivel que las artes mayores. Desarrolló principalmente una disciplina artística relacionada con lo femenino, como fueron las artes decorativas, sin embargo consiguió la igualdad en las artes tras su constancia y voluntad de abordar, sin distinción de géneros, todos los soportes artísticos. Desarrollando una concepción del arte total.

Su concepto de igualdad, traspaso el ámbito del diseño, fue una mujer moderna que quiso romper con las antiguas tradiciones y contribuir al avance social de las féminas y para ello

utilizó sus modernos diseños que generaban una ruptura con el conservadurismo, por ejemplo a través de sus diseños femeninos para conducir.

Nos encontramos ante una artista de gran modernidad que mantuvo una identidad personal que reflejo en todos sus diseños. Sonia Delaunay poseía un gran carisma artístico presente en toda su obra y en su vida, sin embargo durante años su obra fue invisibilizada frente a la de su compañero Robert Delaunay. Devolverle su autoría junto con su papel en la historia del arte es una cuestión necesaria que contribuye a la igualdad de género.

Referencias bibliográficas

- Carelli, F. (2016). Sonia Delaunay: a life in the avant-garde. *London Journal of Primary Care*, (8)4, 72-74. DOI: 10.1080/17571472.2016.1204009
- Cendán, S. (2011). Sonia Delaunay & Alfar: pasajes de una relación singular. *Abrente*, 2010(401), 42-43. <https://www.academiagallegabellasartes.org/gestor/archivos/401-416SusanaCendan.pdf>
- Chadwick, W., y Latimer, TT (Eds.). (2003). *The Modern Woman revisited: Paris between the wars*. Rutgers University Press.
- Damase, J. (1991). *Sonia Delaunay: Fashion and Fabrics*. Thames and Hudson.
- López Fernández-Cao, M. (2021). Sonia Terk-Delaunay, o cómo morir dos veces. El reconocimiento como categoría de análisis para la reconstrucción histórica de la vida de las mujeres. *Arenal: Revista de historia de las mujeres*, 28(1), 179-202. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7970991.pdf>
- Méndez Baiges, M., & Hurtado Suárez, I. (2018). La alianza de arte y poesía en las vanguardias: los vestidos-poema de Sonia Delaunay. In *Anales de Historia del Arte* (Vol. 28).
- Mínguez García, H. (2012). La mujer en el arte y el diseño del pasado siglo. Tres visiones, tres mujeres: Mary Cassatt, Louise Nevelson y Sonia Delaunay. *H+ D. Hábitat+ Diseño*, (8), 23-32. <http://habitatmasdiseno.uaslp.mx/ojs/index.php/habitatmasdiseno/article/download/87/71>
- Museo Thyssen-Bornemisza (2024). Sonia Delaunay, Odesa, 1885-París, 1979. *Thyssen-Bornemisza Museo Nacional*. <https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/delaunay-sonia>
- Nagacevschi Josan, E. (2023). Los colores órficos de Sonia Delaunay. *Çédille, revista de estudios franceses*, 23, 489-494. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8902712.pdf>
- Nochlin, Linda (1971). Why have there been no great women artists?. *The feminism and visual culture reader*, p. 229-233.
- Rappe, F. (2006). "L'œil danse": décors et costumes de Robert et Sonia Delaunay pour Cléopâtre. *Histoire de l'art*, 58(1), 105-114. https://www.persee.fr/doc/hista_0992-2059_2006_num_58_1_3138
- Rodríguez Roldán, R. (2024). Florecimiento vanguardista y mujeres modernas: artistas extranjeras en España entre 1914 y 1936. Los casos prácticos de Sonia Delaunay y Norah Borges. *Mujer y Políticas Públicas*, 3(1), 191-243. <http://revistas.urp.edu.pe/index.php/mpp/article/view/6668>

- Ruiz, R. (2017). Arte, diseño y moda de Sonia Delaunay para llenar de color el verano. *El asombrario & Co.* <https://elasombrario.publico.es/sonia-delaunay-color-el-verano/>
- Sonia Delaunay (2017). Libro catálogo de la exposición Sonia Delaunay. (Museo Thyssen-Bornemisza, 2017). Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.
- Silveri, R. (2022). Sonia Delaunay, 'Vivir profundamente'. *Historia del Arte*, 45 (1), 36-65.
-

Abstract: This article makes visible the work of the designer Sonia Delaunay, who is considered an innovative artist within the European artistic avant-gardes of the 20th century. The aim is to analyse the work of one of the most important designers of the early 20th century from a gender perspective, using different methodologies such as bibliographic review and iconographic method, etc. The main objective is to analyse and make visible the design made by Sonia Delaunay, who developed a multidisciplinary design in which she interacted with different artistic proposals catalogued in different areas of current design. For example, her work in fashion design, which she complemented with textile printing, and with design in the decorative arts, which would nowadays be classified as product design, or even her work in interior design, where she developed stage designs and set designs for spaces such as the International Exhibition of Decorative Arts and Modern Industries in Paris (1925). One of Sonia Delaunay's greatest contributions was to give value to the minor arts, a significance she achieved through Simultaneism, a characteristic she would apply to all her work. Among her diverse designs, her poem-dresses (robes poèmes), where she synthesised painting and poetry, a garment for reading, or her designs for automobiles, costumes and theatrical scenery, etc., stand out.

Keywords: Design - Gender - Communication - Women designers - Simultaneism - Van-guards

Resumo: Este artigo torna visível o trabalho da designer Sonia Delaunay, considerada uma artista inovadora dentro das vanguardas artísticas europeias do século XX. O objetivo é analisar o trabalho de uma das mais importantes designers do início do século XX a partir de uma perspectiva de gênero, usando diferentes metodologias, como revisão bibliográfica e método iconográfico, etc. O objetivo principal é analisar e tornar visível o design feito por Sonia Delaunay, que desenvolveu um design multidisciplinar no qual interagiu com diferentes propostas artísticas catalogadas em diferentes áreas do design atual. Por exemplo, seu trabalho em design de moda, que complementou com a estamparia têxtil, e com o design nas artes decorativas, que hoje seria classificado como design de produto, ou mesmo seu trabalho em design de interiores, em que desenvolveu projetos de cenários e cenografias para espaços como a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Indústrias Modernas em Paris (1925). Uma das maiores contribuições de Sonia Delaunay foi valorizar as artes menores, um significado que ela alcançou por meio do Simultaneísmo, uma característica que ela aplicaria a todo o seu trabalho. Entre seus diversos designs, destacam-se os vestidos-poema (robes poèmes), em que ela sintetizava pintura e poesia,

uma peça de vestuário para leitura, ou seus designs para automóveis, figurinos e cenários teatrais, etc.

Palavras-chave: Design - Gênero - Comunicação - Mulheres designers - Simultaneísmo - Vanguardas
