1885 - 1905

Sonia Delaunay, su infancia y formación

Sonia Delaunay (Sarah Ilínichna Stern) nace el 14 de Noviembre de 1885 en Gradshik (Ucrania, Rusia). Diseñadora y pintora que junto a su marido Robert Delaunay fueros grandes representantes del arte abstracto y creadores del Simultaneísmo.

Ante la imposibilidad de sus padres de hacerse cargo de ella, fue adoptada en 1890 por su tío, un abogado de prestigio en San Petersburgo y amante del arte. Su tío poseía una gran coleción de pinturas de la Escuela de Barbizon y Sarah Sophie (Sonia) creció rodeada de obras de arte y disfrutando del ambiente cultural de la ciudad. Pasaba las vacaciones en Finlandia, Suiza, Alemania e Italia donde también visitaba los museos.

Entre 1903 y 1904 estudia dibujo en la Universidad de Karlsruhe, es allí donde frecuenta el taller Schmidt-Reuter donde descubre la pintura contemporánea.

En 1905 se traslada a París y se matricula en la Academie de la Palette, donde empieza a realizar grabados de la mano de Grossman y tiene de compañeros a Amédée Ozenfant, André Dunoyer de Segonzac y Jean Louis Boussingault.

1906 - 1910

Etapa Fauve y nuevas amistades

En 1907 su trabajo tiene una marcada influencia del expresionismo alemán y de Van Gogh o Gauguin, pintando en esta época retratos y desnudos fauves. Su primera exposición individual tiene lugar un año más tarde en 1908 en la Galería Nuestra Señora de los Campos en París.

Para evitar las presiones familiares que la exigían volver a Rusia, pacta un matrimonio de conveniencia con Wilhelm Uhde en 1909. Uhde introdujo a Sonia en los círculos artísticos de Braque, Picasso, Derain y Vlaminck. Robert Delaunay, también frecuentaba estos círculos artísticos y pronto se darían cuenta que compartían las mismas preocupaciones artísticas. La relación entre los dos artistas se fue consolidando hasta que en 1910, Sonia se divorcia de Uhne y se casa con Robert Delaunay, al que Sonia le considera un poeta expresándose en la pintura.

Él la anima a decantar sus investigaciones y obras hacia las artes aplicadas, y en cierto modo Sonia abandona la pintura como medio de expresión y se adentra en otras técnicas artísticas. Este cambio de dirección en su producción hará que tanto Sonia como Robert se pasen a la abstracción pura. Sonia realizará un ciclo de lienzos y dibujos en los cuales los colores puros se vuelven planes que engendran formas construidas por la profundidad de las relaciones entre los mismos colores.

1911 - 1913

"El matrimonio simultáneo"

En 1911, realiza su primera obra abstracta en tela, una colcha de patchwork para la cuna de su hijo Carlos, realizada con relates de ropa que combinaban una serie de colores contrastados. Robert identificaba la colcha con el arte popular ruso, pero los amigos de la familia e integrantes del círculo artístico que los rodeaba no dudaron a la hora de reconocer los principios del cubismo que recogía la obra textil y destacar la combinación de colores únicos que había realizado Sonia.

A partir de aquí hace estudios de luz y movimiento y comienza a diseñar pequeños objetos de decoración con colores vivos. Pintó sus primeros Contrastes simultáneos, creando sus primeras encuadernaciones a base de Collage para los libros que ama (Rimbaud, Mallarmé o Apollinaire).

Durante este tiempo también realizó portadas para la revista Der Sturm, al tiempo que realiza sus primeros modelos simultáneos (chalecos y trajes que lucían ella y Robert).

En 1913, participó en el Primer Salón de Otoño de Berlín, donde expuso una veintena de pinturas y objetos. Un año más tarde participó en el Salón des Indépendants en París donde expuso sus Prismas eléctricas. Diseñó varios carteles publicitarios para marcas como Dubonnet, Zéntih y continuó colaborando con Cendrars, quien le dedicó el poema Sur la robe ella a un corps.

Su fama se fue extendiendo rapidamente por Europa Occidental, pero se la consideraba más una diseñadora comercial que una artista, y es que Sonia aplicó los principios de la simultaneidad en una amplia gama de materiales y objetos, desde colgantes, pinturas, telas, tapas de libros hasta objetos del hogar.

1914 - 1920

Estancia en España y Portugal

En el verano de 1914, la guerra les sorprende en España, y deciden instalarse en Madrid. Estudia los movimientos del baile (tango y flamenco) y hace la serie de pinturas Chanteurs de Flamenco.

Al año siguiente se marchan a Lisboa, donde entran en contacto con otros artistas portugueses. Sonia, que había comenzado a estudiar la relación de la luz y en movimiento en 1913, descubre en España una nueva dimensión de la luz e intensifica esta sensación en Portugal, una luz " desembarazada de grises que exalta el color que se ha convertido en una entidad en sí mismo. Inició un periodo de actividad muy intensa, recupera los temas figurativos e imágenes cotidianas, donde expresa esta influencia de la luz en los colores de sus composiciones.

Expuso en Stocolm, en la Nya Konstgalleriet y realizó la portada del catálogo. También realizó varias portadas para la revista Vogue y creó objetos de cerámica. Comenzó a trabajar con grandes composiciones con cera sobre tela como Marché au Minho y Hommage au donateur, en un intento de acercarse al arte monumental.

Abandonan Portugal en 1917 y se instalan en Barcelona, es durante su estancia en esta ciudad en donde se enteran de que ha estallado la Revolución Rusa, que le priva a Sonia de sus rentas y que hasta entonces habían supuesto su pilar económico. Deciden entonces trasladarse a Madrid, en el que reciben el apoyo de Dighilev y gracias a él consiguieron colaborar con los Ballets Rusos y Sonia diseñó el vestuario para la reposición del ballet de Cleopatra en Londres y para la Aida de Verdi en el Liceo de Barcelona en 1920.

Gracias a Dighilev se convirtió en la decoradora de la aristocracia española, que le abrió un amplio mundo de posibilidades, pues las mujeres de la aristocracia comenzaron a encargarla vestidos y objetos de decoración para sus hogares. También llevó a cabo la decoración del Pequeño Casino de Madrid.

Igualmente, gracias a Diaghilev consiguió apoyo económico y abrió su primera boutique de moda (vestidos simultáneos, bordados coloreados) y complementos (bolsos, abanicos, paraguas). Tuvo un éxito inmediato, y los principales miembros del mundo artístico de los principales miembros del mundo artístico madrileño se convirtieron en su clientela habitual.

1921 - 1930

Regreso a París

En 1921, atraídos por las nuevas ideas y corrientes artísticas, la pareja regresa a París, instalándose en la Rue des Grands Augustins, donde establecen un taller hasta 1935.

En 1923 se encargó de realizar el vestuario de una obra de Tzara, Le coeur à gaz. El espectáculo terminó con la intervención de la policía, pero los trajes de Sonia fueron todo un éxito, y la crítica se hizo eco de sus composiciones. A raíz de este éxito de prensa, una importante empresa textil de Lyon se puso en contacto con ella para diseñar motivos por sus tejidos. Y Sonia Delaunay se convirtió en la más conocida de un grupo de artistas del siglo XX, desde Raoul Dufy a Varvara Stepanova, y sus diseños entraron de lleno en el mundo de la moda comercial.

Al año siguiente, participó en un acto en favor de los refugiados rusos, donde presentó la "moda del futuro", maniquíes vestidos con sus diseños y acompañados por un poema de Joseph Delteil. Este nuevo éxito la llevó a asociarse con el modisto Jacques Heim, con quien abrió el Atelier simultané, momento en que creó sus primeros abrigos bordados, que causaron un fuerte impacto en la moda del momento. Expuso sus obras en el Salon d'Automne y las presentó en movimiento, gracias a una máquina inventada por Robert. En 1925, el trabajo de diseño de Sonia constituía una ampliación del concepto de modernidad llevado a la cotidianidad, por lo que su nombre se convirtió en un sinónimo de "estilo moderno".

En 1926 participó en la exposición "Treinta años de arte independiente" en el Grand Palais. Junto con su marido, se aventuran en el mundo del cine, donde diseñaron los decorados y el vestuario de las películas Le P'tit Parigot de LeSomptier, y Vertige de Marcel de L'Herbier.

El éxito de los diseños de Sonia se traduce en la invitación que recibe de la Sorbona de París para dar una conferencia en 1927: El influence de la peinture sur del arte vestimentaire. Pero aun así, con la recesión económica que sufre Francia, se ve obligada a cerrar su Atelier simultané. Forma parte de la primera exposición de la Unión de los Artistas Modernos en el Museo de las Artes Decorativas y en una exposición itinerante que viajó a los Estados Unidos.

1931 - 1949

Dedicación exclusiva a la pintura

A partir de 1931 el matrimonio une fuerzas para dedicarse de lleno al arte abstracto. Durante este período, que duró hasta 1934, se dedican casi exclusivamente a la pintura, pero Sonia continúa alternando su interés con las artes decorativas, escribiendo artículos en revistas de moda. Trabaja también realizando objetos integrados en arquitectura como puertas monumentales, pinturas murales o carteles publicitarios, donde comenzó a incorporar las lámparas de mica-tube. En esta línea crea el cartel luminoso para el papel de cigarrillos Zig-Zag, con el que gana el primer premio del concurso organizado por la Compañía Parisina de Distribución Eléctrica.

En 1937 Robert Delaunay recibe el encargo de la decoración de dos pabellones de los arquitectos Mallet Stevens y Felx aublet, pero no duda en incorporar al equipo de trabajo a Sonia, que ya había demostrado sus aptitudes para la decoración monumental con el Hommage au donateur. El equipo integrado por un total de 50 obreros y pintores como Bissière, Gleizes, Lhote, Survage... obtuvo la medalla de oro por sus paneles del Pabellón de los Ferrocarriles, y esto facilitó el reconocimiento de la crítica y del público por el trabajo que había realizado el matrimonio Delaunay-Terk.

Siguiendo en esta línea de arte monumental, en 1938 Sonia realizó una puerta de cemento coloreado por la entrada de la exposición Arte Mural. A petición de Othon Friesz, el matrimonio Delaunay realizaron la decoración del vestíbulo de las esculturas del Salon des Tulleries, con Rhytm de grandes dimensiones. Un año más tarde, Sonia y Robert junto con otros artistas defensores del arte abstracto (Van Doesburg, Fredo Side...) organizaron la exposición Réalités Nouvelles, su importancia radicó en que reunía por primera vez una exposición de artistas íntegramente abstractos. También participó en una retrospectiva de los Ballets Russes de Diaghilev en el Museo de Artes Decorativas de París.

Robert murió en 1941, y unos años más tarde Sonia se traslada a Toulouse donde se reencontró con viejos amigos como Tzara o Uhde, allá decoró el Centre d'Accueil International de la Cruz Roja, esta fue su última obra de decoración de interiores.

A partir de 1945 se instaló de nuevo en París, dedicando sus esfuerzos a que se reconozca el talento de Robert, y junto con Louis Carré organizaron la primera retrospectiva de Robert Delaunay en 1946. Conjuntamente con Fredo Side organizaron el primer Salon des Réalités Nouvelles, el único requisito era la no figuración, y en él Sonia participó en varias ocasiones.

1950 - 1979

Reconocimiento de su obra como artista

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.

En 1958, el Städtischs Kunsthaus de Bielefeld (Alemania) organizó la primera gran retrospectiva de la obra de Sonia Delaunay, con un total de 250 obras. Después de esta exposición la siguieron toda una serie de exposiciones individuales en todo el mundo hasta los años 80. En 1964 Sonia y su hijo Charles, hicieron una donación al estado francés de un total de 101 de Sonia y Robert Delaunay, pero hasta 1987 no se pudo ver su obra junta, cuando se inauguró una destacada exposición en el Museo de Arte Moderno de París.

En 1971 decora un automóvil, un Matra 530, los beneficios de la venta se destinaron a la investigación médica. 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.

En 1979 sufrió un accidente que redujo bastante su movilidad; sin embargo, continuó pintando. Su última obra fueron unos gouaches para la gran retrospectiva organizada por el Museo Albright-Knox de Búfalo. Murió en su taller el 5 de diciembre de 1979.