

Guía Didáctica

EXPOSICIÓN REDITINER

No solo musas:

Françoise Gilot, Marie Laurencin,
Sonia Delaunay

Cultura
Comunidad de Madrid

Entrada gratuita

#expo_reditiner

Comunidad
de Madrid

NO SOLO MUSAS.

MARIE LAURENCIN, FRANÇOISE GILOT Y SONIA DELAUNAY

Françoise Gilot. *Pages d'amour*, 1951

Qué vas a ver

Una exposición sobre **tres mujeres artistas**.

Fíjate en

En los **temas**: sobre los que trabajan. El tipo de personajes, sus actitudes y el ritmo de sus composiciones.

No te pierdas

La **relación entre imagen y literatura**. Todas las obras de esta exposición fueron realizadas para ilustrar textos literarios.

En esta exposición vas a encontrar obras realizadas por tres mujeres artistas. Tres mujeres que son más conocidas por la labor artística de sus parejas y a las que han considerado sus musas.

¿Quiénes son las musas?

En la mitología griega, **las musas** son las hijas de Zeus y de Mnemósine, y son las divinidades **inspiradoras de las artes**. Bajaban a la tierra a susurrar ideas e inspirar a los mortales que las invocaran.

1

EXPLORA

Busca las piezas sugeridas.

2

DIALOGA

Esta guía te ofrece algunas preguntas como punto de partida.

3

PINCHA EN LOS ENLACES

4

ES TU TURNO

MARIE LAURENCIN, LA ARTISTA

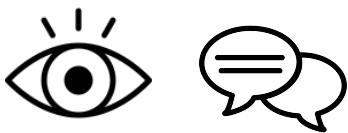
Marie Laurencin (1885-1956), fue una pintora francesa, que trabajó con algunos de los artistas más famosos del momento, como Georges Braque o Pablo Picasso, junto al que expuso en 1907 en el Salón de los independientes de París.

Sin embargo y a pesar de su éxito en vida, es más conocida como la musa del poeta Guillaume Apollinaire, con quien mantuvo una relación y en la que ambos se influenciaron e inspiraron.

En 1914, al declararse la Primera Guerra Mundial, Marie Laurencin se exilió en España y vivió en Madrid y Barcelona. En Madrid frecuentó la tertulia del Café Pombo y se relacionó con muchos artistas y escritores de la vanguardia española como Ramón Gómez de la Serna y otros artistas exiliados, como Robert y Sonia Delaunay. Regresó a París en 1921, después de vivir unos años en Alemania.

¿Sabías qué...?

El **Museo Marie Laurencin** en Nagano, Japón, abrió sus puertas en 1983 y conserva más de 500 obras de la artista.

Fíjate bien en esta obra.

¿Qué ves? ¿Cómo es esta chica? ¿Hay algún detalle que llame tu atención?

Laurencin reconoció que uno de los artistas que más le influyó fue Francisco de Goya.

Observa la obra y busca similitudes con la obra de **Goya**.

Marie Laurencin, *Fêtes galantes*, 1944
Aguafuerte

Esta obra pertenece a un conjunto de ilustraciones realizadas por Marie Laurencin para una colección de poemas llamados *Fiestas galantes* publicados por el poeta francés Paul Verlaine en 1869. En ellos el poeta evoca la sociedad elegante y frívola del siglo XVIII. Un mundo bucólico lleno de bailes y galanterías.

Estos poemas no solo inspiraron a Marie Laurencin, que los ilustró. También músicos como Claude Debussy tomarían a Verlaine como inspiración.

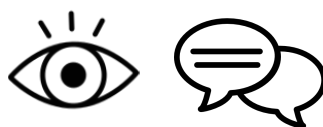
El primer poema de Fiestas Galantes se llama **Claro de luna**, como una de las obras más conocidas de Claude Debussy.

Aunque Marie Laurencin se interesó por los distintos movimientos de vanguardia, como el **fauvismo** o el **cubismo**, trabajó para crear su propio estilo.

Marie Laurencin, *Lettres espagnoles*, 1926
Aguafuerte

Fíjate en sus obras.

¿Qué características crees que tienen?

Son obras muy delicadas y femeninas.

En su momento se la acusó de «sensiblería femenina», pero Marie no se dejó vencer por las críticas y desarrolló un estilo propio y muy particular.

Busca tu propio estilo

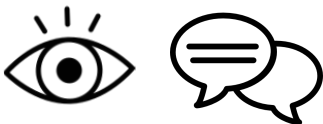
Para encontrar tu estilo propio lo mejor es que tengas siempre un cuaderno de dibujo para ir anotando lluvia de ideas. Cuanto más dibujes, más fácil encontrarás los rasgos que definen tu estilo.

FRANÇOISE GILOT,

ARTISTA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE PICASSO

Françoise Gilot es la única de las tres artistas de la exposición que sigue viva. Tiene 101 años y sigue pintando y exponiendo su obra.

En 1943, mientras festejaba su primera exposición, conoce a Pablo Picasso, quien al ver sus obras la invita a su taller. Ella tenía 21 años y era una artista en ascenso. Él tenía 61 años y era un artista consagrado en todo el mundo. Mantuvieron una relación pero después de diez años y dos hijos en común, Françoise abandonó a Picasso.

Fíjate bien en esta obra.

¿Qué ves? ¿Cómo lo ha hecho?

Vemos un dibujo de una mujer de perfil que Françoise Gilot ha realizado con una marcada línea negra.

Estas piezas recuerdan a los dibujos de un solo trazo que hacía Pablo Picasso y a los que volvió una y otra vez a lo largo de su vida.

Françoise Gilot. *Pages d'amour*, 1951

¿Pero quién influyó a quién?

Picasso tenía fama de alimentar su arte e inspirarse por todo aquello que le rodeaba. Muchos artistas de su época no querían que el artista viera sus obras antes de presentarlas para que no las pudiera utilizar para crear sus propias obras.

Ahora te toca a tí

¿Podrías hacer un dibujo de un solo trazo?

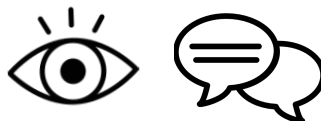
Empieza pensando qué quieres dibujar y trata de hacerlo sin levantar el lápiz del papel

Los años de convivencia con Pablo Picasso le permitieron conocer a todo el círculo de artistas que se reunían en torno a él. Su círculo de amistades incluía poetas, filósofos, escritores y muchas de las leyendas del mundo del arte como Braque, Chagall, Cocteau y Matisse.

Françoise Gilot creó estas estampas para acompañar el texto de uno de ellos, André Verdet, poeta, pintor y músico ligado al grupo surrealista.

Françoise Gilot. *Pages d'amour*, 1951

Fíjate bien en esta obra.

¿Qué ves?

En el primer plano un rostro humano y una mano que señala un texto. Al fondo una lámpara con luz.

Fíjate en las líneas que se mueven por el espacio, van y vienen, creando el dibujo.

Fíjate cómo con dos líneas ha representado la luz encendida.

La línea es un elemento fundamental como elemento expresivo. A través de la línea el artista puede producir diferentes sensaciones.

A pesar de que Pablo Picasso influyó en la obra de Françoise Gilot, nuestra protagonista buscó y consiguió un lenguaje propio, menos anguloso y más orgánico alejándose del cubismo.

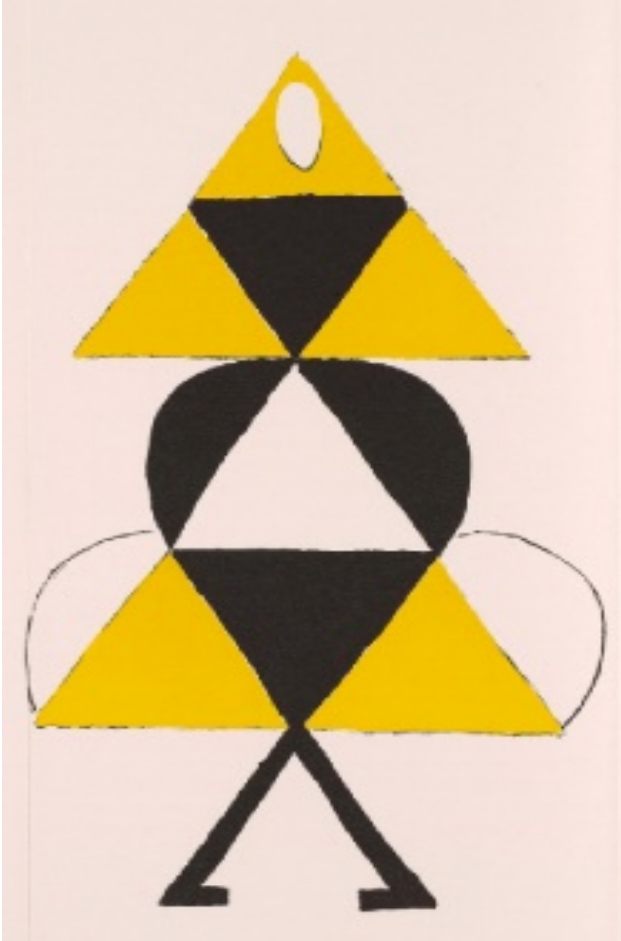

Ahora te toca a tí

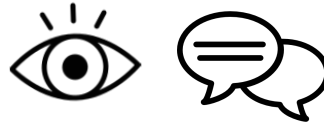
Experimenta con la línea. En tu cuaderno trata de crear líneas que produzcan diferentes sensaciones: orden, desorden, calma, excitación, violencia, estabilidad, inestabilidad, movimiento, etc.

SONIA DELAUNAY, PINTORA Y DISEÑADORA

Sarah Ilínichna Stern, más conocida como **Sonia Delaunay**, pintora y diseñadora ucraniana, fue la creadora del **simultaneísmo**, junto a su marido, el artista francés Robert Delaunay.

Sonia Delaunay, *Le Coeur à Gaz*, 1977

Fíjate bien en esta obra.

¿Qué ves? ¿Qué te llama la atención?

Fíjate en los colores y cómo los ha colocado. Con solo dos colores consigue una figura con mucho ritmo.

La **técnica del simultaneísmo** consiste en utilizar el color en pequeñas áreas puestas una junto a la otra, utilizando contrastes, para que el efecto de observar el conjunto, simultáneamente, genere formas, luminosidad, espacio y movimiento.

Sonia y Robert se conocieron en París donde Sonia estudiaba pintura y estaba relacionada con el círculo de artistas como Braque o Picasso.

En el verano de 1914, estando de vacaciones en España, estalló la guerra y se instalaron en Madrid. Durante estos años coincidieron con los círculos artísticos de vanguardia en Madrid y con Marie Laurencin. Sonia abrió una tienda de moda y decoración: “Casa Sonia”. Tuvo un éxito inmediato y muchas mujeres de la aristocracia española empezaron a encargarle vestidos y objetos de decoración para sus hogares.

En 1921 el matrimonio regresa a París donde vuelven a integrarse en el círculo de artistas vanguardistas.

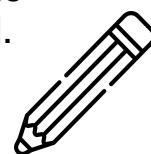
En 1923 Sonia creó el vestuario para 'El Corazón a Gas (Le Coeur à Gaz)' de Tristan Tzara, uno de los autores más importantes del dadaísmo, una corriente artística que buscó romper con todos los parámetros establecidos.

Sonia Delaunay, *Le Coeur à Gaz*, 1977

El espectáculo terminó con la intervención de la policía pero las prendas diseñadas por Sonia fueron un éxito.

Sonia comenzó a realizar diseños de moda para la producción comercial.

Vestidos simultáneos

¿Te atreves a convertirte en diseñador/a de moda?

No te olvides de utilizar el color creando ritmos para crear vestidos simultáneos.

En 1964, Sonia Delaunay se convirtió en la primera mujer artista viva que tuvo una exposición en retrospectiva en el Museo del Louvre, en París.

CULTURA COMUNIDAD DE MADRID
#expo_itiner

ENTRADA GRATUITA

SALAS DE EXPOSICIONES DE LA RED ITINER

Textos MirArte

COMUNIDAD DE MADRID. RED ITINER

museosexposiciones@madrid.org

