

«Cuando el arte está
dentro de ti, puede
estar en todas partes»

Sonia Delaunay

CELEBRATORIO

C E L E B R A R L A E D U C A C I Ó N Y E L A R T E

Celebratorio es un dispositivo móvil que se suma a la familia de proyectos itinerantes del museo y que, desde hace varios cursos, viajan a los centros educativos.

Estos artefactos surgen en el marco de *Musaraña*, una comunidad de docentes, educadores de museos y creadores interesados en investigar y buscar nuevas formas de trabajar en torno al arte y la educación.

Poner en marcha estos dispositivos nos ha permitido recoger ricas vivencias, aprendizajes valiosos y, sobre todo, nos ha dado la motivación para seguir trabajando en esta línea.

Su diseño y creación nos permite expandir el museo más allá de sus muros, generar redes entre distintos centros educativos y que el arte, en general, y las obras del museo, en particular, formen parte de los aprendizajes dentro de las escuelas.

Además, estos proyectos itinerantes crean una vinculación significativa con el museo y activan procesos de aprendizaje en los que están inmersos tanto los profesores como el alumnado y dota a los centros de recursos artísticos de calidad que, en muchos casos, sientan las bases de futuras acciones propias.

D I S P O S I T I V O M Ó V I L

Celebratorio es una maleta con la que proponemos diferentes maneras de celebrar los espacios y tiempos que compartimos. Un recurso educativo y lúdico que quiere reforzar los vínculos entre centros de enseñanza y el museo a través de la celebración colectiva.

Celebratorio conecta con la identidad (individual y colectiva), el espacio habitado y los objetos compartidos. Entendemos la celebración como una fiesta que viene a interrumpir y modificar los tiempos y espacios cotidianos. Una manera de transformar lo rutinario en extraordinario a través de la experiencia estética.

Con este objetivo *Celebratorio* propone varios recursos para diseñar una fiesta. Ejercicios de observación, de descubrimiento, de comunicación visual, narrativa y poética. Así como actividades para la creación de composiciones plásticas y espacios compartidos.

Celebratorio toma como referencia a Sonia Delaunay, una artista cuya vida y obra están íntimamente conectadas. Sus investigaciones en torno al color y la forma han posibilitado la creación de distintos materiales y dinámicas que convierten el acto de celebrar en un proceso creativo.

Celebratorio se materializa en una maleta que viaja de forma ininterrumpida durante el curso académico a diferentes centros. Al terminar el año escolar habremos celebrado multitud de festejos simultáneos, conectados y expandidos, y creado un repositorio de rituales, objetos y espacios intervenidos.

Celebratorio está pensado para poder desplegar una celebración intergeneracional, así que, si tu centro es multinivel, os animamos a usarla en una celebración conjunta. Vuestras aulas, vuestros patios, vuestras salas colectivas pueden convertirse en espacios de celebración, haciendo que el encuentro diario se convierta en algo extraordinario.

O B J E T I V O S

¿Qué queremos conseguir con la maleta?

1. Celebrar el arte y la vida de forma simultánea (nos encanta que encontréis en vuestro día a día motivos para celebrar juntos).
2. Involucrar al alumnado en el proceso creativo colectivo.
3. Investigar las posibilidades creativas de los objetos y los espacios cotidianos.
4. Experimentar y generar espacios de celebración y juego de forma colectiva.
5. Conocer a Sonia Delaunay a través de sus investigaciones en torno al color, el movimiento y el diseño.

«La experiencia estética es una manifestación, un registro y una celebración de la vida de una civilización, un medio de promover su desarrollo, y también el juicio último sobre la cualidad de su cultura»

John Dewey

¿ QUIÉNES HAN PARTICIPADO
EN EL PROCESO ?

SARA SAN GREGORIO

Para el diseño de la maleta *Celebratorio* hemos contado con la colaboración de Sara San Gregorio, vinculada a *Musaraña* desde que participó en uno de nuestros encuentros presenciales. Sara tiene una larga trayectoria en generar experiencias que activan procesos de construcción colectiva. Diseña objetos y espacios que promueven el juego y el aprendizaje.

Su experiencia en este campo nos aporta una nueva mirada y nos abre multitud de posibilidades de trabajo a la hora de expandir el museo a otros espacios, contribuye a la apropiación de los lenguajes artísticos a través de la creación, a la construcción de una identidad colectiva y la vinculación entre arte y vida.

EVA GARCÍA

Eva García es historiadora del arte, educadora en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y cuidadora de la comunidad *Musaraña*. Como conocedora de las obras del museo, ha encontrado los vínculos entre el arte y la fiesta en pinturas que muestran los momentos de ruptura con lo cotidiano. Eva ha estado co-creando junto a Sara las experiencias pedagógicas propuestas para *Celebratorio*. Su mirada siempre está puesta en generar encuentros entre el arte, la educación y la celebración como contexto de creación colectiva.

ALICIA GUTIÉRREZ

Alicia Gutiérrez, socia indispensable de Sara, materializa ideas/deseos y los convierte en objetos cálidos y bellos. Como especialista en el diseño y la producción de instalaciones y arquitecturas efímeras, ha participado en los procesos de producción de las piezas que vais a encontrar en la maleta.

Celebratorio ha funcionado como un laboratorio que ha pasado por diferentes estadios de pruebas. El primero de ellos fue en el mes de julio del 2022, cuando niñas y niños de 6 a 12 años participaron en la actividad especial de verano organizada por el Área de Educación del museo. En esta iniciativa colaboraron y sumaron fuerzas Yeyé Torres y Marina Santo. La segunda de las pruebas tuvo lugar con algunos docentes de la comunidad *Musaraña* en otoño.

YEYÉ TORRES

Yeyé Torres, maestro en artes plásticas y visuales, ilustrador y muralista, acompañó las diferentes celebraciones simultáneas desarrolladas en el museo durante la actividad de verano. Desde su mirada sensible y curiosa al juego espontáneo, y desde su experiencia como artista plástico, colaboró con Sara San Gregorio en la reelaboración de algunas propuestas de actividades que surgían de las apropiaciones del material y las derivas lúdicas y creativas de los participantes.

MARINA SANTO

Compañera de las primeras fiestas mediadas por el *Celebratorio*, ha llevado las formas y los colores a otra dimensión, con diferentes propuestas de experimentación, poesía corporal y práctica de anatomía sensorial. Como especialista en el acompañar, traduce el *Celebratorio* a propuestas de exploración del movimiento desde otras miradas sensibles al cuerpo.

DOCENTES MUSARAÑA

Celebratorio fue testada por parte de la comunidad *Musaraña* durante un encuentro celebrado en octubre de 2022 en el museo. El entusiasmo y entrega de los docentes implicados ha dado un nuevo impulso al proyecto, incorporando algunas de sus visiones al proyecto.

SONIA DELAUNAY

Para la creación de nuestras fiestas-celebraciones vamos a seguir el trabajo de una artista presente en el museo, Sonia Delaunay. Su obra no solo se reduce a pinturas, sino que va más allá. El famoso lema «arte y vida», toma en ella pleno sentido. Sus investigaciones en torno al color las va a trasladar no solo a la pintura, sino al diseño de objetos, espacios y celebraciones.

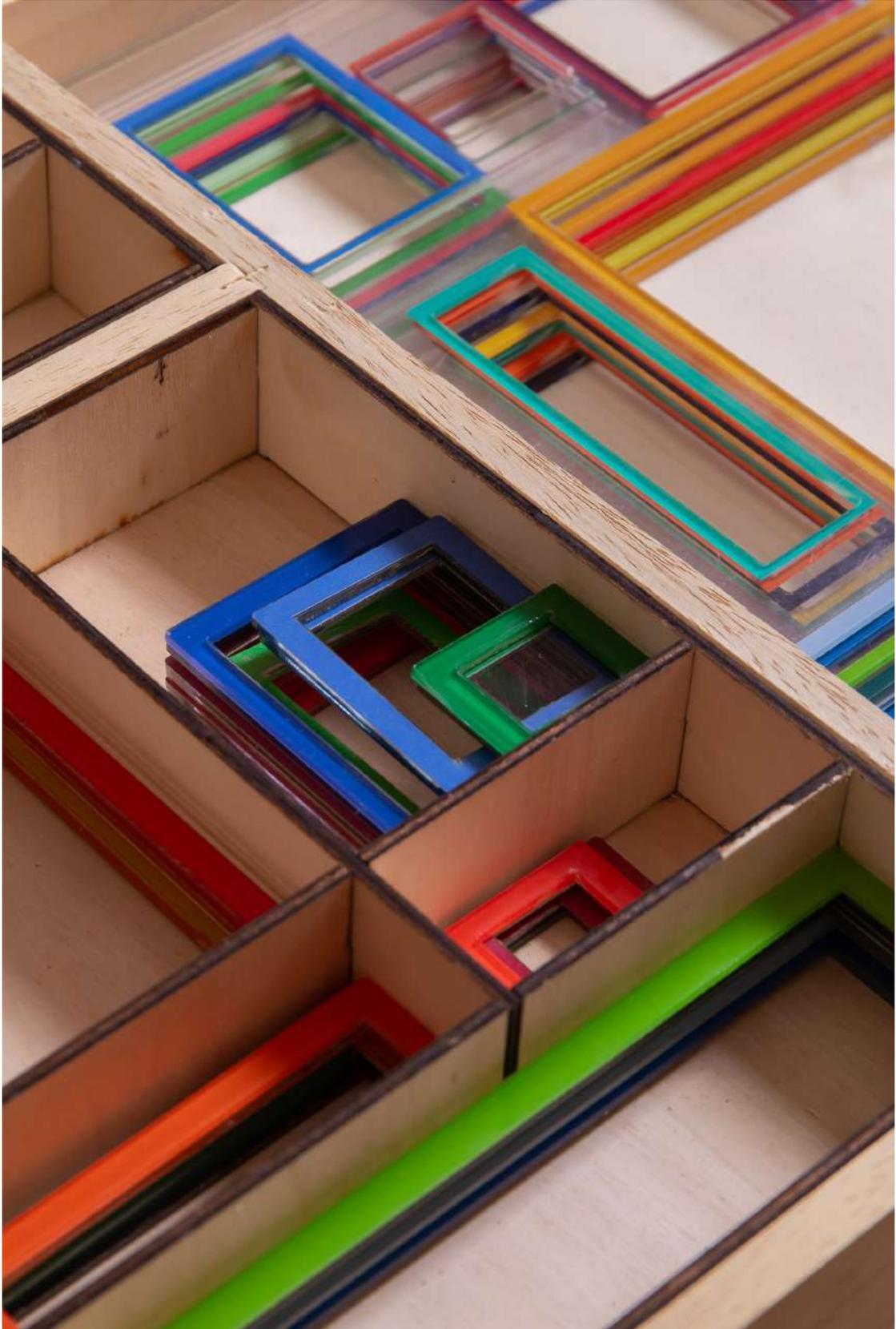
Para desarrollar esta propuesta hemos estudiado a Sonia Delaunay. A finales de 1934 creó un programa educativo de diseño, poniendo al servicio de sus alumnos las posibilidades técnicas, conceptuales y creativas que había ido experimentando en diferentes proyectos a lo largo de su recorrido artístico y vital. No hemos encontrado documentación de este programa, pero podría ser parecido a lo que aquí se plantea. Lo que es seguro es que vamos a conocer un poco mejor las obras y los procesos creativos de Delaunay experimentando, jugando y celebrando con ellos.

CORITA KENT

Corita Kent fue artista, educadora y monja activista. Su vida, su obra y su trabajo como educadora son inseparables, se alimentan y crecen el uno gracias al otro. Nació en Iowa (EEUU) en 1918 como Elisabeth Kent y a los 18 años se convirtió en Mary Corita Kent cuando ingresó en la orden católica de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María en Los Ángeles. Compaginó su vocación con su carrera artística, utilizando la serigrafía como medio para visibilizar las injusticias sociales. Sus revolucionarios métodos de enseñanza atrajeron a grandes creadores como Alfred Hitchcock o John Cage. Junto a su alumna Jan Steward, Corita Kent recogió sus enseñanzas en el libro *Observar, conectar, celebrar: las enseñanzas sobre creatividad de Sister Corita*, publicado en español por la editorial Gustavo Gili.

«La celebración toma las cosas corrientes y las coloca en un contexto insólito durante un tiempo breve, pero intenso. Vemos la esencia de cada cosa y la relacionamos con el motivo de la celebración»

Corita Kent

DESCUBRIDORES

Los descubridores son unos marcos, de distintas dimensiones, que nos ayudan a observar con atención, a mirar despacio y a sacar las cosas de su contexto.

El arquitecto, diseñador y director de cine Charles Eames decía que la cámara fotográfica debía ser una herramienta tan habitual como el lápiz, no solo para registrar imágenes sino para encuadrarlas y examinar sus detalles. Si de la cámara nos quedamos con el visor o con un marquito vacío de diapositiva, como proponía Corita Kent en sus clases, podemos marcar encuadres y centrar la atención en áreas específicas.

«Un propósito del arte es alertar a la gente acerca de cosas que quizás se les han escapado»

Corita Kent

COLORES

Los descubridores son de 24 colores diferentes. Los colores están basados en la obra de Sonia Delaunay que, además, se repiten en el resto de elementos de *Celebratorio*.

FORMATOS

Los descubridores tienen diferentes tamaños y formatos, basados en 6 obras de Sonia Delaunay. Nos ayudan a mirar el mundo con encuadres diferentes.

ALFABETO MÓVIL

El alfabeto móvil es un conjunto de letras de diferentes colores que nos dan la posibilidad de construir palabras. El alfabeto se encuentra disponible en dos tamaños, uno para realizar composiciones pequeñas y otro más grande para crear letreros en los espacios de celebración. Las letras tienen un diseño especial diferente de la caligrafía normativa y próxima a las composiciones plásticas y literarias de las vanguardias.

Esta colección de letras conforma una fuente tipográfica. La fuente TERK nos permite jugar con palabras para crear poemas, manifiestos y otros mensajes. Este conjunto de letras se inspira en diferentes obras gráficas de Sonia Delaunay.

El alfabeto se encuentra grabado en una pieza a modo de stencil o plantilla, que podemos usar para aplicar en diferentes superficies.

«Se requieren de materiales sensoriales que lleven al niño a conocer la grafía y el fonema de las letras mediante el uso de sus sentidos»

María Montessori

LETRAS SUELTAS

María Montessori propuso un método fonético para aprender a leer y a escribir. Usaba las letras como piezas sueltas a las que asignó un sonido. Al juntar los sonidos, sonaba la palabra. Esa palabra y esos sonidos también se podían tocar.

JUEGO DE CONSTRUCCIÓN

Celebratorio contiene diferentes piezas, en distintos colores, que nos abre muchas posibilidades de creación por composición. Los elementos formales y cromáticos permiten hacer ensayos espontáneos de comunicación visual y explorar las infinitas maneras de combinar.

Además permite la construcción espacial y la creación colectiva de espacios de celebración, de indumentaria, de utensilios, de decorados, etc.

«En una imagen, todos los elementos están en relación recíproca con un orden que los constriñe a formar una unidad cuyo valor es superior a la pura y simple suma de los elementos»

Germani-Fabris

FORMAS Y COLORES

Las formas de las piezas derivan del círculo y sus diferentes fracciones siguiendo la investigación cromática y geométrica repetida en muchos de los cuadros de Sonia Delaunay.

SISTEMAS

Las piezas de gran formato permiten armar diferentes sistemas constructivos que posibilitan la creación en dos y tres dimensiones. Además, se pueden combinar con otros elementos como cordones, varillas o telas.

Sonia Delaunay
Vestidos simultáneos (Tres mujeres, formas, colores), 1925
Óleo sobre lienzo, 146 x 114 cm
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

«El color es la piel
del mundo»

Sonia Delaunay

«Me atrae el color puro. Colores de mi infancia, colores de Ucrania. Recuerdos de las bodas campesinas de mi país, en las que los vestidos rojos o verdes, con las muchas cintas que los adornaban, volaban en los bailes»

Sonia Delaunay

SONIA DELAUNAY Y LA BÚSQUEDA DEL COLOR

SIMULTANEÍSMO

Sonia y el también pintor Robert Delaunay estudian a fondo la ley del contraste simultáneo de los colores enunciada por Michel-Eugène Chevreul. La intención de ambos fue liberar al color de sus ataduras en la pintura tradicional y encontrar en la yuxtaposición de colores la sensación de movimiento. Nombraron a su investigación y a su práctica «simultaneísmo».

Lo que les interesa del color es el movimiento como agente generador del nuevo espacio de la pintura moderna. Para lograrlo, se valen tanto de colores complementarios como del contraste entre los colores disonantes.

PANCARTES: PALETAS DE COLORES

Sonia Delaunay ideó una paleta propia de más de 400 colores, cada uno con su nombre y su número de referencia, como por ejemplo, cereza 6, noche 4, blanco, angora 8, ruinas 4, amarillo 7 o ruinas 2.

Sonia buscaba la vibración del color en los mercados, en los bailes, en los textiles... e iba coleccionando colores y nombrándolos según la sensación o el recuerdo que le sugerían. Esta forma de categorizar los colores, ligada a la percepción, es parte de la investigación que lleva a cabo a lo largo de toda su vida y que puede analizarse en cada una de sus obras, ya sea un cuadro, el diseño de un tejido o de objetos. Sonia Delaunay llevó un meticuloso registro de sus diseños textiles en su *Libre noir* (libro de registro) que incluía: las cartas de color «Pancartes», un dibujo numerado, la fecha de creación y las posibles combinaciones de colores.

SEGUIR LOS COLORES

Observad durante un día los colores que vais encontrando en los espacios que recorréis habitualmente. Necesitaréis centrar la atención y dejar a un lado las formas, el ruido, las palabras, los olores... Es importante que os concentréis en observar los colores y analizar cómo dialogan juntos.

Coged un descubridor (cada uno de ellos posee un formato y un color determinado) para aislar y enmarcar escenas de vuestro día a día y observar cómo funcionan junto a los otros colores de la escena: ¿contrastan?, ¿se complementan?, ¿comparten tono?

De este ejercicio pueden tomarse decisiones sobre el diseño cromático de nuestra celebración, como el color de la indumentaria, de los alimentos, de los objetos que se aportan, de los carteles, las invitaciones...

Partiendo de una paleta de 24 colores extraída de la obra de Sonia Delaunay y aplicada en las piezas que contiene *Celebratorio*, vamos a elegir los colores para la fiesta, al tiempo que aprendemos algunos conceptos sobre el color.

**¿CON QUÉ OTROS COLORES
CONVIVE? ¿ANÁLOGOS?
¿COMPLEMENTARIOS?
¿PRIMARIOS?
¿SECUNDARIOS?
¿TERCIARIOS?**

DESCUBRIR QUÉ CELEBRAR

Coged el descubridor como si fuera un microscopio, una lupa, una placa de laboratorio...

Os proponemos utilizar los marcos de colores como artefactos para encontrar la belleza en lugares insospechados. Este encuentro podría ser ya un motivo de celebración.

Llevad el descubridor al patio, a casa, al mercado, al parque... Observad de lejos y de cerca, quedaros un tiempo observando el mismo encuadre, cambiad el foco, girad el descubridor, dibujad lo que veis, escribid lo que se os ocurra e imaginad si podéis convertir eso que veis en un cartel, un espacio, un disfraz...

Tras estos ejercicios de exploración individual comenzará la puesta en común y la decisión colectiva para ponernos en marcha.

¡Imaginad vuestra fiesta!

«Estate siempre alerta para ver lo que nunca has visto antes. Es una manera de observar en la que no sabes qué es lo que buscas ver»

Corita Kent

**¿QUÉ CELEBRARÍAS AQUÍ?
¿UNA ROMERÍA?
¿EL SOL QUE SALE POR LA
MAÑANA?
¿QUE EL AGUA SALE DEL
GRIFO?
¿UNA FERIA?
¿UN PICNIC?**

Este ejercicio empieza de forma individual la tormenta de ideas para decidir los motivos de la fiesta, su concepto central, su manifiesto, el diseño de los rituales, su comunicación...

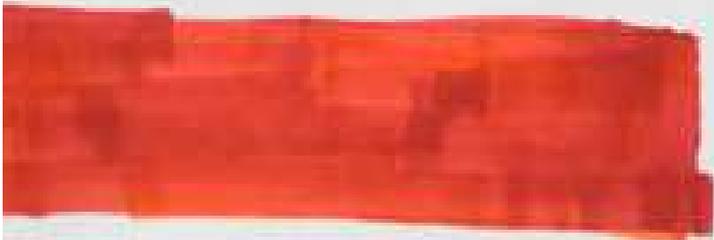
Amarillo
chirivante

Verde
Sombra

Naranja
Café

Rojo
optico

CREAR UNA COLECCIÓN DE COLORES

Podemos hacer una excursión con la caja de descubridores y capturar colores (puede ser en el museo, el mercado, el jardín, distintos espacios del colegio...)

- Escoged un descubridor.
- Encontrad el color en algún lugar y haced una foto (si se puede).
- Una vez encontrado el color dadle un nombre como hacía Sonia Delaunay.
- Escoged otro descubridor y volved a comenzar.

Podéis poner en común los nombres que habéis dado a los colores, contaros su historia y consensuar nombres para colores duplicados.

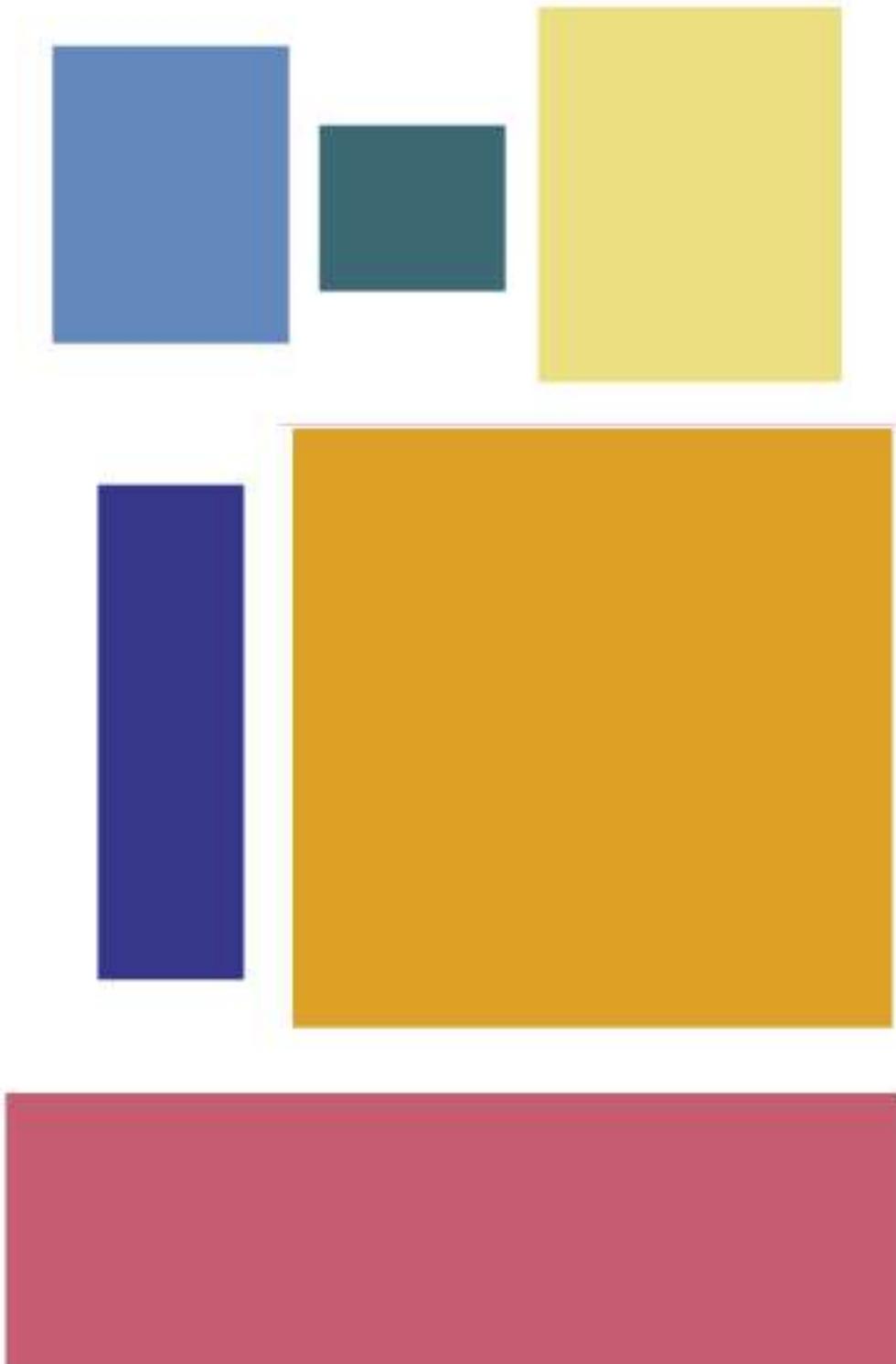
¡Decidid una paleta de color para la fiesta!

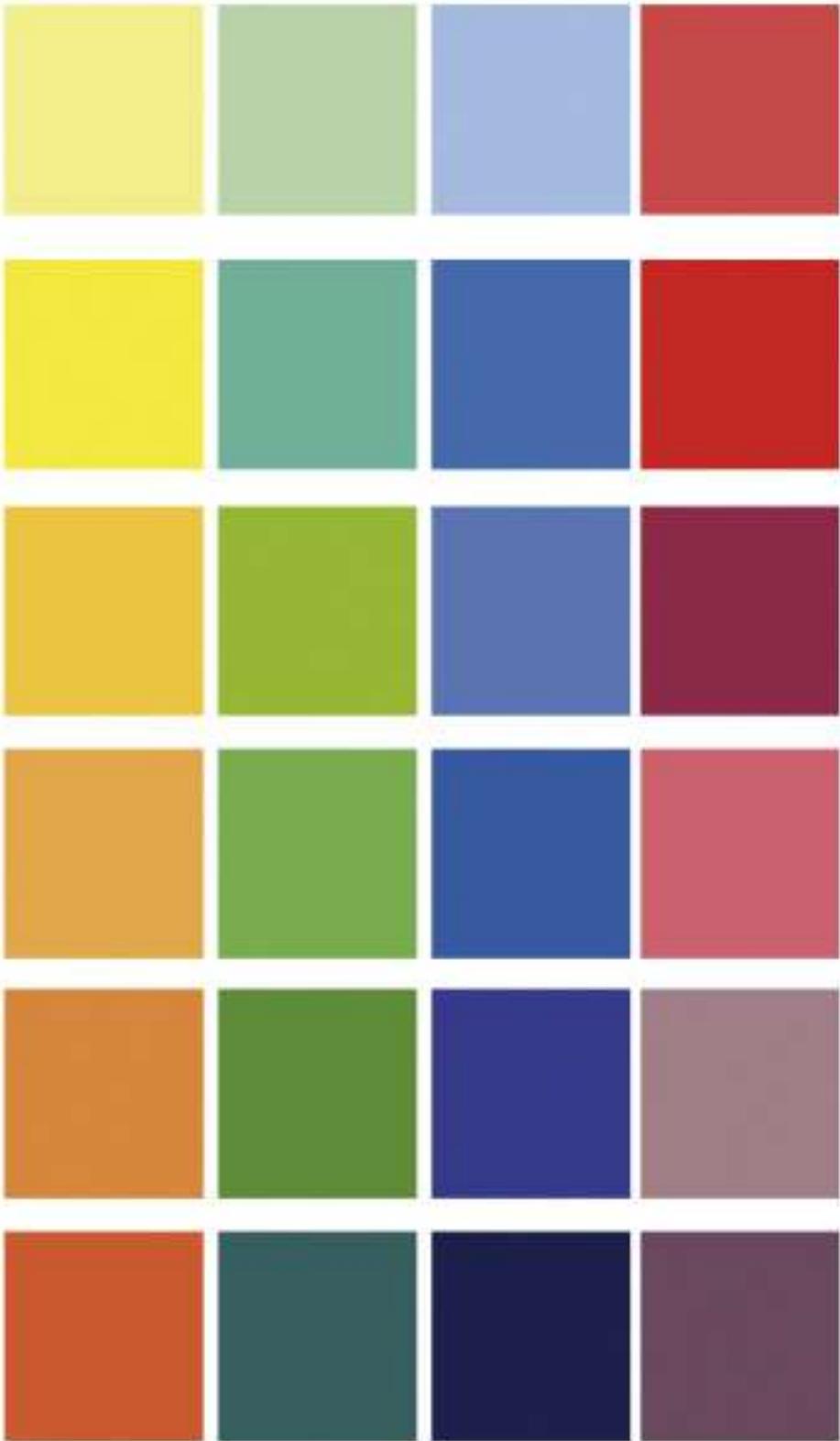
«Conocemos muchos más sentimientos que colores. Por eso cada color puede producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios»

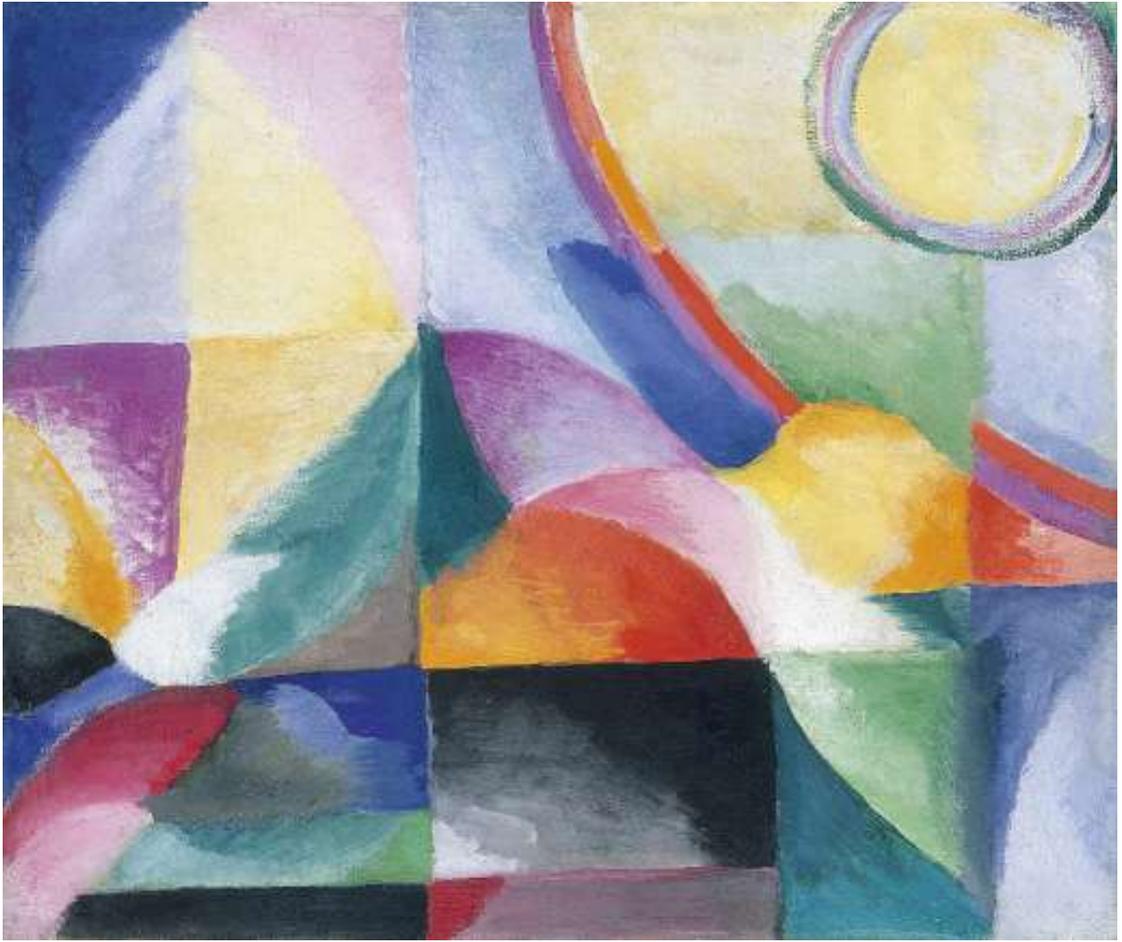
Eva Heller

**¿CUÁLES SON LOS COLORES
DE TU FIESTA?
AMARILLO QUE TE PILLO,
TATTOO GREEN, AZUL
NOCHE, ROJO SEMÁFORO,
VERDE NICOLÁS, GRIS
PATIO, BLANCO TIZA...**

Esta propuesta se basa en la cualidad perceptiva que tenemos ante los colores y la relación entre lo que vemos y lo que pensamos, sentimos o imaginamos. Es un experimento de psicología colectiva del color que nos ayuda a decidir la composición cromática de nuestra celebración según lo que queramos significar o hacer sentir.

Sonia Delaunay
Contrastes simultáneos, 1913
Óleo sobre lienzo, 46 x 55 cm
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

«Un día Sonia decora la casa
de poemas y a mí me pide uno.
Mi castellano iba a lucirse junto a
otras lenguas: francés, ruso, alemán,
chino. [...] Inventé el Abanico de
palabras, bonito regalo para la en-
trada del año, regalo propio para una
señora, medio abanico de plumas,
medio abanico de viento, de viento
puro y susurrante»

Ramón Gómez de la Serna

«París estaba empezando a moverse de nuevo. Cuando leímos el llamamiento dadaísta supimos que se acercaba la hora de volver»

Sonia Delaunay

SONIA DELAUNAY Y LAS PALABRAS

CO-CREACIÓN

Sonia Delaunay incorporó los textos de Tristan Tzara, Blaise Cendrars, Ramón Gómez de la Serna, Joseph Delteil, Philippe Soupault y Vicente Huidobro, a la decoración de las paredes de su casa. Además, estos textos le servían de base para crear ilustraciones, escenografías, vestuarios o cuadernos de artista.

PALABRAS Y FORMAS

Sonia y Robert Delaunay decidieron volver a París tras su estancia en Madrid en 1921 atraídos por el manifiesto Dadá de Tristan Tzara. Unas palabras, una declaración de intenciones, hicieron que los Delaunay dejaran atrás su vida y sus proyectos en Madrid para trasladarse a la capital francesa y formar parte del movimiento Dadá.

Lo primero que hizo Sonia al llegar a París fue cubrir las paredes de su casa en el 19 del boulevard Malesherbes con los poemas de sus amigos. Trasladó la combinación de palabras y formas a diferentes soportes (papeles, telas...), creando así un híbrido visual y literario.

Delaunay siempre consideró su arte como una forma de poesía. Bordó y estampó versos de Tristan Tzara, con variados colores y lanas, en tejidos y vestidos. Creó objetos híbridos que le permitieron explorar las propiedades plásticas de las palabras y al poeta experimentar con la tela como nuevo soporte.

MANIFESTAR AL ESTILO DADÁ

- Buscad textos y poemas entre los libros de clase o de la biblioteca, o en periódicos, carteles... Si no sabéis por dónde empezar, buscad a los poetas amigos de Delaunay, como Ramón Gómez de la Serna y sus greguerías.
- Sacad un poema al azar.
- Sustituid sustantivos, adjetivos y verbos de forma aleatoria.
- Con todo sobre la mesa, podéis cambiar, añadir o quitar algunas palabras.
- Intentad encontrar uno o varios mensajes que os representen.
- Sumad y ordenad los mensajes-poemas.

Haced que parezca un manifiesto para la celebración. En la maleta podéis encontrar frases y poemas ya torquelados con los que jugar.

SI NO ENCONTRÁIS LAS PALABRAS PARA VUESTRO MANIFIESTO PODÉIS JUGAR A INVENTARLAS COMO HACÍAN LOS ARTISTAS DADAÍSTAS.

«Para hacer un poema dadaísta coge un periódico, unas tijeras y escoge un artículo de longitud similar al poema que quieras hacer. Recorta el artículo. Después recorta todas las palabras que lo conforman e introdúcelas en una bolsa. Agítala suavemente»

Tristan Tzara

COMPONER UN CALIGRAMA

Cread un poema visual, una composición gráfica de una idea, que se puede convertir en el cartel de vuestra fiesta o las pancartas para la manifestación que habéis ideado.

Con las piezas y las letras de *Celebratorio* os proponemos experimentar. Podéis jugar a elegir formas, a orientarlas, a posicionarlas en el plano, a combinar colores...

Las formas, los colores y la tipografía contenida en *Celebratorio* nos ofrecen un código común con el que componer.

Haced un caligrama con la idea de otra persona, dadle un nombre nuevo al trabajo de un compañero, es decir, ensayad distintas formas de inspiración cruzada y de creación colectiva como las que se dieron en las vanguardias.

La intención es conseguir una colección de carteles, invitaciones y pancartas para una misma fiesta. Cada imagen será diferente pero al componerlas con el mismo sistema gráfico nos va a ayudar a identificarlas como parte de una misma colección.

Un caligrama es un poema visual cuyo texto forma una figura o dibujo relacionado con la propia idea del poema.

«Los caligramas son una idealización de la poesía de verso libre»

Guillaume Apollinaire

El poeta Guillaume Apollinaire además de dar a los caligramas una nueva significación en el siglo xx, es conocido por acuñar el término «orfismo» para referirse al trabajo que estaban desarrollando Sonia y Robert Delaunay.

**¿CÓMO INVITAR A VUESTRA
CELEBRACIÓN?
UNA POESÍA VISUAL PUEDE
TENER FORMA DE UN
CARTEL,
DE UNA PANCARTA, DE UN
PLANO DE SITUACIÓN...**

VESTIR UN POEMA

¡Vestid vuestras ideas! Proponemos usar vuestra indumentaria como soporte del manifiesto o poema creado.

- Elegid una misma tela, camiseta, túnica...
- Dibujad, estampad o bordad sobre ellas los poemas y manifiestos creados (puede ser la indumentaria de la fiesta, la invitación previa o el recuerdo de lo vivido).
- Podéis jugar a capturar las palabras que aparecen y desaparecen utilizando un pequeño proyector de transparencias.
- Podéis colgaros un collar de letras, un cartel rígido...

«Sonia colaboró con poetas como Tristan Tzara o Philippe Soupault para crear el vestido-poema, que causó sensación. La poesía se adaptaba admirablemente, ornamentalmente, y complementaba también todo el interés que puede tener el vestido no en el sentido de prenda de vestir, como es habitual en la moda, sino como algo complejo e imprevisto que se rige por unas leyes nuevas»

Robert Delaunay

NO PERDÁIS LA OPORTUNIDAD DE VESTIR UN POEMA, DE EXPLORAR LAS POSIBILIDADES PLÁSTICAS Y POÉTICAS DE MOVEROS Y DE VER LAS PALABRAS SOBRE VUESTRO CUERPO.

«Siempre cambié todo a
mi alrededor ... Pinté y
diseñé mis muebles y mi
ropa. Lo he hecho todo.
He vivido mi arte»

Sonia Delaunay

«No había ningún hiato entre mi pintura y mis trabajos, digamos, decorativos, y ese género menor no supuso nunca una frustración artística, sino una expansión libre, una conquista de nuevos espacios, otra aplicación de una misma búsqueda»

Sonia Delaunay

SONIA DELAUNAY Y LOS OBJETOS

MERCADOS Y RASTROS

En una carta de Sonia Delaunay al marqués de Valdeiglesias del 9 de noviembre de 1919 decía: «Todos los objetos que rodean al ser humano deben cambiar para conseguir elevar y enoblecen los instintos del gusto popular hacia ideales más humanos».

A través de sus «objetos artísticos» Delaunay acerca de forma definitiva la estética simultánea a lo cotidiano. Mostraba estos objetos junto a sus pinturas confirmando con este gesto su estatus como obra de arte. Muchos de esos objetos los encontraba en el rastros y mercados populares y los reinventaba como algo nuevo, aplicando color. En el diseño de ambientes interiores, optaba por incluir objetos de artesanía popular mezclados con otros elementos de diseño propio. El diseño estaba precisamente en la elección consciente de ponerlos juntos. En un acto de apropiación típico de las vanguardias, transformó, gracias a su pincelada, las vasijas y jarrones de cerámica que había comprado aplicando sus descubrimientos pictóricos al arte de la decoración.

Contagiada por el pintor portugués Eduardo Viana y por los objetos populares portugueses, incorporó a su actividad artística otras expresiones de la artesanía como la cerámica o los juguetes.

«Hacia 1911 tuve la idea de confeccionar para mi hijo, que acababa de nacer, una manta compuesta de trozos de tela como los que había visto en las casas de los campesinos ucranianos. Cuando estuvo terminada, la disposición de las piezas de material me pareció evocar concepciones cubistas, que luego intentamos aplicar el mismo proceso a otros objetos y pinturas»

Sonia Delaunay

TRAER ALGO A LA FIESTA

Jugad a juntar cosas que normalmente no lo están. Para ello, primero tenéis que coleccionarlas, después debéis pensar en ellas, analizarlas y, por último, conectarlas hasta que encontréis puntos en común.

- Elegid colores y aportad a la fiesta cosas que encontréis de esos mismos colores.
- Poned en común los objetos por colores y agrupadlos.
- Hablad de los objetos aportados, fijaros en cómo funcionan juntos, proponed ideas de juego.
- Jugad a hacer otras combinaciones por color.
- Otorgad usos no previstos a estos objetos (una silla puede ser un perchero, una escalera, un escondite...) incorporando la sorpresa y el contraste al hacerlos convivir unos con otros.

«Nos reservamos tiempo para celebrar las cosas corrientes de la vida, llevamos las cosas comunes y les reservamos un sitio en nuestra celebración. Cuando las devolvamos a nuestra vida y las veamos cada día nos recordarán a ese buen día»

Corita Kent

**DECIDIMOS QUÉ OTROS
OBJETOS, TEXTILES O
ALIMENTOS FORMARÁN
PARTE DE NUESTRA FIESTA,
FORMAS DE AGRUPARLOS,
VESTIRLOS, JUGARLOS O
INTERVENIRLOS.**

«Abro una casa Sonia de decoración de interiores -recordaba años más tarde-. En las casas ricas, los palacios históricos, mando a paseo los alambicados pastelones, los tonos lúgubres, las mortuarias cursilerías»

Sonia Delaunay

SONIA DELAUNAY Y LOS ESPACIOS

CASA SONIA

Sonia Delaunay registró su propia marca en el boletín oficial de la propiedad industrial para establecer un negocio de reforma de interiores para la alta sociedad madrileña. El fin era transformar «la banalidad de lo cotidiano y los objetos que lo acompañan en un entorno más artístico y elevado». Montar una boutique acercaba de manera definitiva la estética simultánea a lo cotidiano.

Sonia se dedicaba a buscar, intervenir y crear objetos, mobiliario y textiles domésticos y a componerlos dentro de un espacio creando ambientes fantásticos e inspiradores, bañados por la luz y el color. Entrar en ellos era una experiencia artística auténtica, donde arte y vida no se diferenciaban.

Un dato curioso es que la boutique como negocio a pie de calle nunca existió. La artista recibía en su casa del barrio de Salamanca a sus clientes.

Delaunay podía convertir un mismo espacio en una vivienda, en una boutique, en una sala de exposiciones o en un lugar para el encuentro, la celebración y la creación colectiva.

«El ritmo continuo y ondulante del tango incitaba a mis colores a moverse sin parar. El Bal Bullier era para mí lo que había sido el Moulin de la Galette para Degas, para Renoir, para Lautrec. [...] Lo normal era representar a una bailarina en una foto fija, detenida en una buena instantánea. Yo rompí con esa convención superponiendo sus posturas. La luz y el movimiento se confunden, los planos se interfieren»

Sonia Delaunay

SONIA DELAUNAY Y LAS FORMAS EN MOVIMIENTO

LOS COLORES DEL BAILE

«Ella lleva un corpiño sobre el vestido... Colores desnudos... El vientre es un disco que se mueve... La doble caracola de pechos pasa bajo un puente de arco iris»

Blaise Cendrars

Sonia Delaunay recordaba en sus memorias cómo la llegada a la península ibérica despertó en ella recuerdos de su infancia. Los colores, la animación de las calles, el folclore de España y Portugal le trajeron a su memoria la Rusia de su niñez.

Antes del comienzo de la guerra, Sonia y Robert Delaunay acudían semanalmente a bailar tango al *Bal Bullier* (un famoso salón de baile de París) vestidos para ser parte de una composición de color en movimiento. En 1913 la artista trasladaría esta vivencia a un lienzo que lleva por título el nombre del local.

HACER BAILAR A LOS COLORES

Con las piezas de construcción haced entre todos un espacio sobre el que moveros (rodear, saltar, girar, agacharse..) La idea es crear un gran dibujo sobre el suelo con las piezas.

- Mover y observar las formas en movimiento.
- Danzad sobre el gran dibujo, saltad, inventad reglas, seguid las pistas de movimiento que os dan las formas.
- Elegid una palabra que represente ese momento. Incorporad la palabra al paisaje.
- Bailad según lo que sugieran los poemas del manifiesto, los objetos aportados a la fiesta, los caligramas... Probad un movimiento muy sutil y luego uno muy exagerado.
- Observad desde fuera cómo bailan los colores y en qué se convierte el paisaje.
- Podéis fabricar trajes y complementos.

«Sonia Delaunay acudía al Bal Bullier con un traje que ella misma había creado para la ocasión: el vestido simultáneo de diferentes telas y colores. El vestido era un elemento ideal para conseguir un mayor impacto de su concepción de los contrastes de color, puesto que la inherente cinética del cuerpo aumentaba el efecto dinámico que ella buscaba. Su vestido, compuesto por formas geométricas, conseguía diluirse ópticamente y fundirse con el entorno»

Marta Ruiz del Árbol

**FABRICAD INDUMENTARIAS,
ELEGID LOS COLORES
DE VUESTRA ROPA
PENSANDO EN CÓMO SE
VAN A PERCIBIR CON EL
MOVIMIENTO.**

SONIA DELAUNAY Y SUS AMIGOS

CELEBRACIÓN COMPARTIDA

**¿Os imagináis a Sonia Delaunay
compartiendo fiesta con... ?**

Albert Gleizes (pintor)
Amadeo de Souza-Cardoso (pintor)
André Breton (escritor)
André Lhote (escritor)
Fernand Léger (pintor)
Florence Henri (fotógrafo)
Georges Vantongerloo (pintor)
Guillaume Apollinaire (poeta)
Joseph Delteil (escritor)
José de Almada-Negreiros (pintor)
Léopold Survage (pintor)
Manuel de Falla (músico)
Marc Chagall (pintor)
Philippe Soupault (escritor)
Ramón Gómez de la Serna (escritor)
Robert Delaunay (pintor)
Tristan Tzara (escritor)
Bart Van der Leck (pintor)
Vicente Huidobro (escritor)
Wassily Kandinsky (pintor)

Existen numerosos documentos y anotaciones que nos hablan de las percepciones de Sonia Delaunay y las conexiones que iba estableciendo con otras/os creadores.

Las casas, las salas de baile, las tiendas y los espacios expositivos en los que trabajó Delaunay siempre estuvieron abiertos y dispuestos para el encuentro y a la fiesta.

Las paredes, los suelos, el mobiliario, los utensilios cotidianos, los textiles, los cojines, los vestidos, los carteles, las lámparas, las encuadernaciones de los libros... los intervenía para formar una obra de arte total, una creación simultánea que reunía a otros creadores. De estas celebraciones surgían proyectos conjuntos para futuros encuentros, obras de teatro, vestidos-poemas, exposiciones, libros, diseño de espacios...

CONSTRUIR LUGARES PARA CELEBRAR

Cread diferentes tipos de espacios con las piezas grandes de *Celebratorio*.

- Construid algo parecido a una hoguera. Un lugar que os reuna en torno a un punto en el que os podáis mirar, escuchar, compartir, ritualizar, saltar...
- Construid algo parecido a un camino. Una secuencia de piezas que guíen una cabalgata, un desfile, un baile...
- Construid algo parecido a un banquete. Pequeños bodegones distribuidos de forma uniforme para jugar.
- Construid algo parecido a una escenografía. Un espacio que sirva de ambientación de una obra de teatro, de algo que queréis mostrar o que queráis que ocurra.
- También os podéis dejar llevar por las piezas y experimentar con los espacios que se crean de manera espontánea.

«La celebración se basa en un ritual o un patrón de acciones que escogemos nosotros mismos. Estamos, para variar, a cargo de lo que ocurre y somos libres de actuar con espontaneidad dentro de ese patrón»

Jan Steward

**DESPUÉS DE LOS ENSAYOS,
CONSTRUIR UN ESPACIO
DE CELEBRACIÓN Y JUEGO,
CON OTROS OBJETOS, CON
PALABRAS, JUGANDO CON
LOS COLORES...**

**CUANDO ESTÉ ACABADO,
HACEDLE UNA FOTO,
INVITAD A OTRAS
PERSONAS Y OBSERVA LO
QUE OCURRE.**

«Todo esto no es más
que diversión. Lo veo
como pintura abstracta
plasmada sobre otros
medios»

Sonia Delaunay

Desde agosto de 1924 Sonia Delaunay llevó un meticuloso registro de sus diseños textiles, con numeración, apuntes, notas y compradores en sus *Livres noirs*: libros encuadernados en tela negra, numerados del I al X, que contienen más de 1.500 diseños.

SONIA DELAUNAY Y SUS LIBROS

LIVRE NOIR

El 27 de febrero de 1933 Sonia Delaunay empezó a escribir un diario, en el que anotaba cartas, llamadas telefónicas y visitas. Por sus diarios, sus libros de contabilidad y por los catálogos de telas de Mertz & Co. (la empresa para la que trabajaba Sonia) podemos reconstruir las fases del proceso creativo de la artista, desde el diseño original hasta el resultado final, incluso aquellos proyectos que no llegó a finalizar.

Sonia no lleva a cabo todas sus obras de manera personal, sino que algunas veces da instrucciones sobre cómo había que hacerlas. Años más tarde el artista Sol LeWitt afirmaría que la obra reside en las indicaciones «La idea es la máquina de hacer arte».

RECOGER LA EXPERIENCIA

Podéis usar el contenido de *Celebratorio* como queráis. Dejaros llevar por la espontaneidad, la construcción colectiva y la actitud festiva y lúdica que implica celebrar algo juntos. Elegid una fecha para el «acontecimiento público» y programad en cronograma inverso las sesiones de trabajo necesarias. Las propuestas de este *Livre noir* os pueden ayudar a preparar vuestra fiesta.

Es importante que unas fiestas aprendan de otras, y aunque no compartamos espacios ni tiempos, formemos una red de ideas cruzadas y celebraciones expandidas.

- Recoged en un documento el nombre y los apellidos y otras formas de contacto de todos los celebrantes.
- Elegid un motivo para celebrar.
- Recoged y escoged referencias de todo tipo: colores, palabras, formas, procesos, movimientos, obras pictóricas, sonidos...
- Diseñad la temporalidad del acontecimiento: una jornada, un recreo, una noche, un fin de semana, una semana cultural...
- Diseñad las invitaciones, las pancartas, los manteles, el vestuario y todos los soportes que os sirvan para transmitir el motivo de vuestra celebración.
- Elegid y diseñad la parafernalia de la fiesta. El material de base (sillas, pelotas, colchonetas, ramas...) puede ser transformado, resignificado...
- Con los objetos y el material de *Celebratorio* diseñad y construid de forma colectiva el lugar de la celebración (tened en cuenta si vais a comer, desfilas, jugar, bailar, contemplar, descansar...)
- Pensad y planificad un ritual que responda al motivo de vuestra celebración, pero también a la percepción colectiva de las formas y colores en movimiento. El espacio de celebración es ahora vuestro lienzo cambiante.
- En las fichas que encontraréis a continuación contadnos cómo lo habéis hecho.

ST MARY'S DAY

Los participantes (más de 1.600) subían la cuesta hasta donde está el edificio de la administración y donde se oficiaba la misa. A todo el mundo se le entregó una banderola con un corte en el centro para meter la cabeza y convertirla en túnica para ponérsela en la misa. Con un toque de trompeta todos se dirigieron al auditorio.

En el viejo y sencillo escenario se habían colocado todas las banderas del mundo. Había quinientas barras de pan y quinientas cestas de fruta delante del altar. La gente se acercó en procesión al escenario, llevando más comida. Después de la misa, se abrieron las ventanas y todo se inundó de luz.

Los celebrantes salieron del auditorio en dirección de las escaleras delanteras y, con otro toque de trompeta, se quitaron las túnicas y las colgaron de unos palos que se habían ido pasando unos a otros, para convertirlas en estandartes. Los celebrantes fueron conducidos entonces en nutrida procesión por un hombre que tocaba la gaita. Los gaiteros tienen unos andares maravillosos, y todos intentamos caminar de aquella manera tan rítmica, tan orgullosa. Una pequeña banda de música se nos unió cuando llegamos a una zona amplia y cubierta de hierba, donde nos detuvimos a disfrutar del pan y la fruta. Nuestras mesas eran cajas de cartón que llevaban las palabras del día pintadas y compuestas con collages: frases de Kennedy, King, Gandhi y el papa Juan XXIII, entre otros. Aquellas mismas cajas se habían usado antes en la procesión, a modo de muros o estructuras entre las cuales circulamos.

Las banderolas estaban hechas de tela, papel y pequeños abalorios. Estaban pintadas, bordadas, decoradas con apliques; las había también tridimensionales. Para hacerlas más grandes usamos sábanas viejas, que extendimos en el suelo. Una vez escogido el tema -árboles o flores- pintamos los colores de uno en uno en todas las pancartas: primero el amarillo, luego el rojo, luego el morado, y así con todos. Las banderolas-túnicas eran un cuarto de sábana. Cuando las teníamos dispuestas en el suelo delante de nosotros y fuimos aplicando los colores a todas de uno en uno, nos costaba ver el conjunto. Cuando luego las colgamos o nos las pusimos, vimos que habían quedado preciosas. El mensaje claro que transmitía el tema y los escasos elementos de diseño y materiales daban a todo el asunto una magnífica uniformidad.

FECHA: 1937 **COLEGIO:** Immaculate Heart College
CELEBRACIÓN: St Mary's Day
COMUNIDAD DE CELEBRANTES: Corita Kent, Jan Steward y todos los alumnos del colegio

MOTIVOS PARA CELEBRAR: Resignificar una celebración tradicional. Dar otro enfoque a ese día.

INSPIRACIÓN: Material visual incluido en *Celebratorio*, trabajos anteriores recogidos en el *Livre noir*, visita al mercado municipal...

TIEMPOS: Celebración: «un día de NO funcionar».
 La idea de un día como éste es de festejar y disfrutar, estar con los amigos y formar comunidad. A partir de colores y sonidos la comunidad juega, canta y se da un festín... Nos reservamos un tiempo para celebrar las cosas corrientes de la vida.

PARAFERNALIA: El cuerpo como lienzo en movimiento.
 Las cajas generaban el espacio límite y luego configuraban el lugar alrededor del cual se compartía la comida.
 El despliegue vertical de los estandartes.

COLORES: Nuestros colores son los colores del mercado, los colores de los alimentos que nutren nuestra vida.
 Cogemos la paleta de colores de la pintura del puesto de sandías de Sonia Delaunay.

OBJETOS: Trabajamos con las cajas de cartón en las que traen la fruta al colegio y sábanas blancas divididas en cuatro con un corte en medio. Construimos unas estructuras con palos para colgar los estandartes.

APLICACIONES: Palabras, símbolos y mensajes escritos a mano o con plantillas de letras, recortes de periódicos, bordados, decorados con plantillas en las telas y las cajas.

CONEXIONES: Tomamos frases de la prensa y los anuncios para convertirlas en los eslóganes de las pancartas y las cajas (ponte en marcha, cobra vida, stop, ceda el paso).

RITUAL: Inauguración de la fiesta con misa, globos y confeti.
 Paseo conjunto vistiendo los cuartos de sábana con un corte en el centro haciendo de túnica.
 Colgar las túnicas de una estructura y convertirlas en estandartes.
 Compartir pan y fruta sobre las mesas de cartón intervenidas.

*Ficha rellena de manera ficticia por Corita Kent si hubiera recibido *Celebratorio* en el Immaculate Heart College antes de celebrar el St Mary's Day.

D I A R I O D E C E L E B R A C I O N E S

FECHA: **COLEGIO:**
CELEBRACIÓN:
COMUNIDAD DE CELEBRANTES:

MOTIVOS PARA CELEBRAR:
INSPIRACIÓN:

TIEMPOS:

PARAFERNALIA:

COLORES:

OBJETOS:

APLICACIONES:

CONEXIONES:

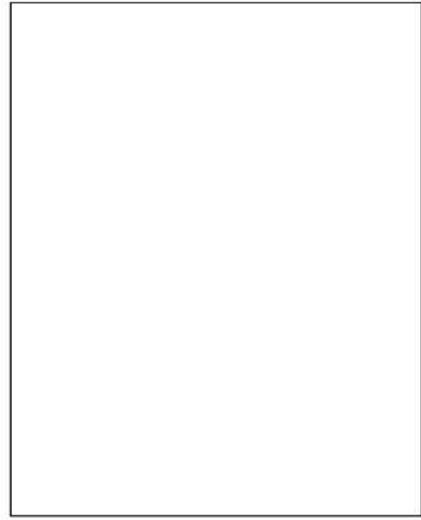
RITUAL:

* i n v i t a c i ó n

* p a l e t a d e
c o l o r

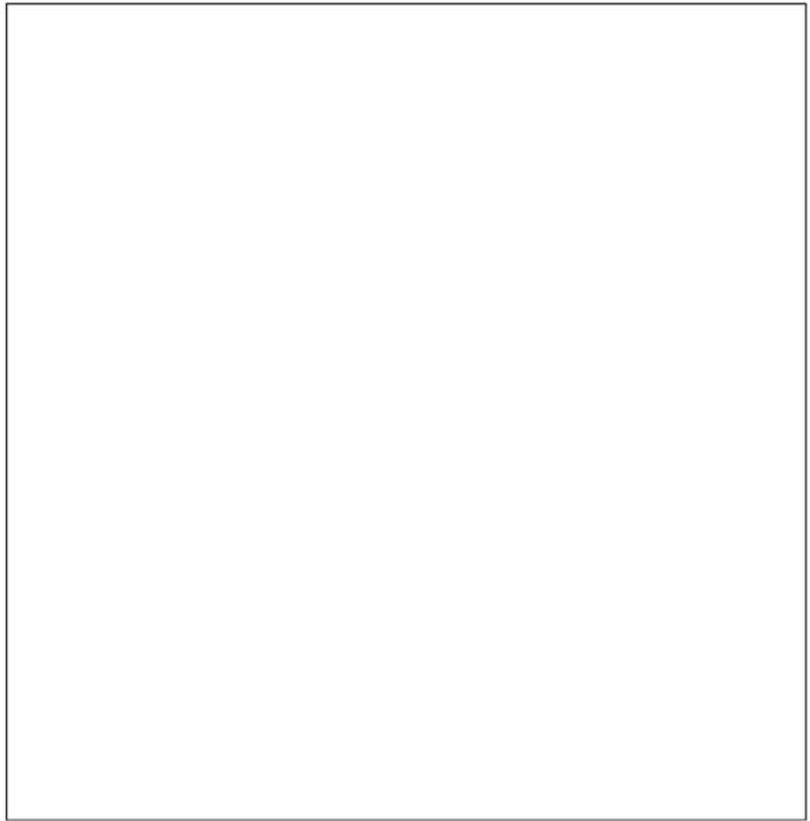

* i n d u m e n t a r i a

* m a n i f i e s t o / p r e g ó n

* e s p a c i o d e c e l e b r a c i ó n

* p a n o r á m i c a d e l a f i e s t a

D I A R I O D E C E L E B R A C I O N E S

FECHA: **COLEGIO:**
CELEBRACIÓN:
COMUNIDAD DE CELEBRANTES:

MOTIVOS PARA CELEBRAR:
INSPIRACIÓN:

TIEMPOS:

PARAFERNALIA:

COLORES:

OBJETOS:

APLICACIONES:

CONEXIONES:

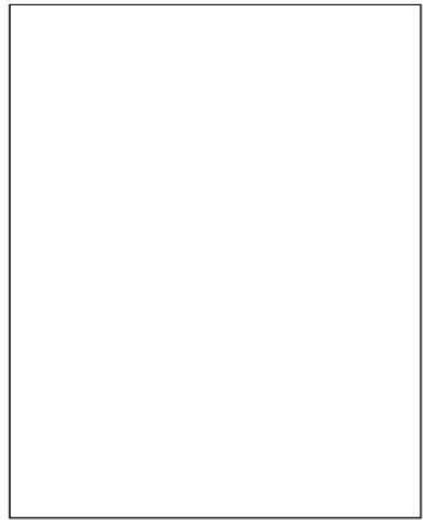
RITUAL:

* i n v i t a c i ó n

* p a l e t a d e
c o l o r

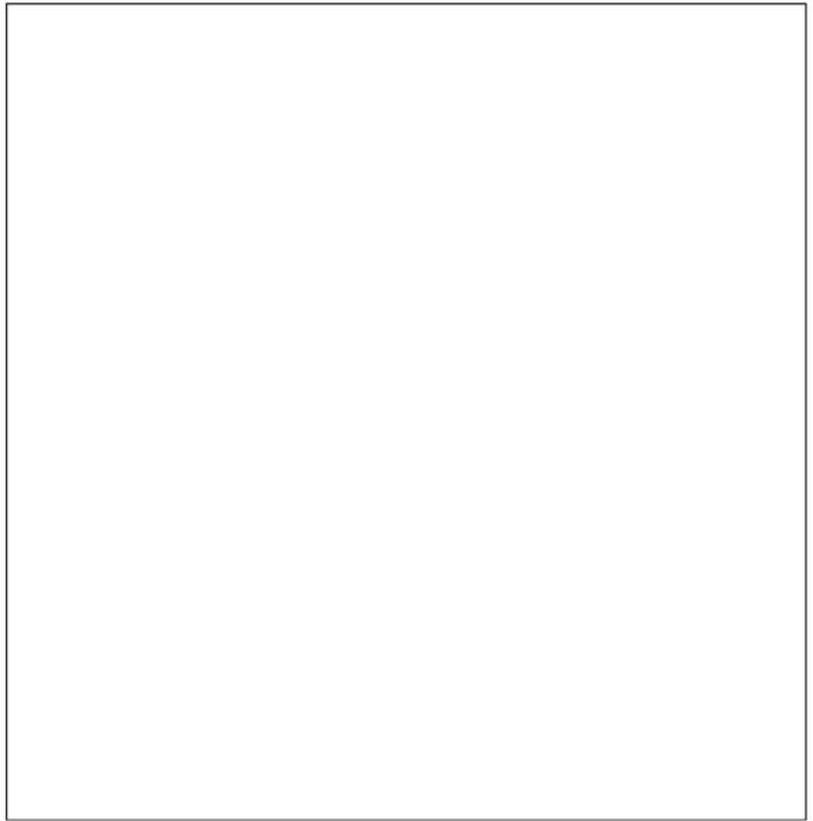

* i n d u m e n t a r i a

* m a n i f i e s t o / p r e g ó n

* e s p a c i o d e c e l e b r a c i ó n

* p a n o r á m i c a d e l a f i e s t a

D I A R I O D E C E L E B R A C I O N E S

FECHA: **COLEGIO:**
CELEBRACIÓN:
COMUNIDAD DE CELEBRANTES:

MOTIVOS PARA CELEBRAR:
INSPIRACIÓN:

TIEMPOS:

PARAFERNALIA:

COLORES:

OBJETOS:

APLICACIONES:

CONEXIONES:

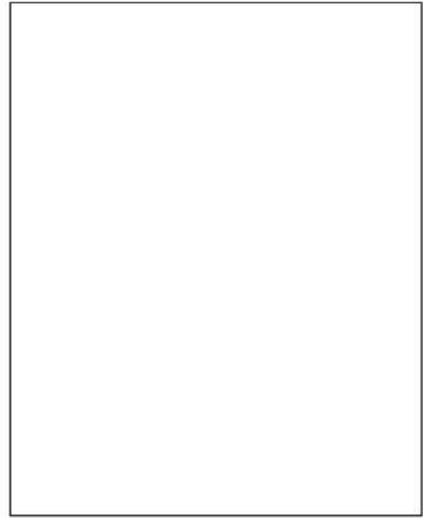
RITUAL:

* i n v i t a c i ó n

* p a l e t a d e
c o l o r

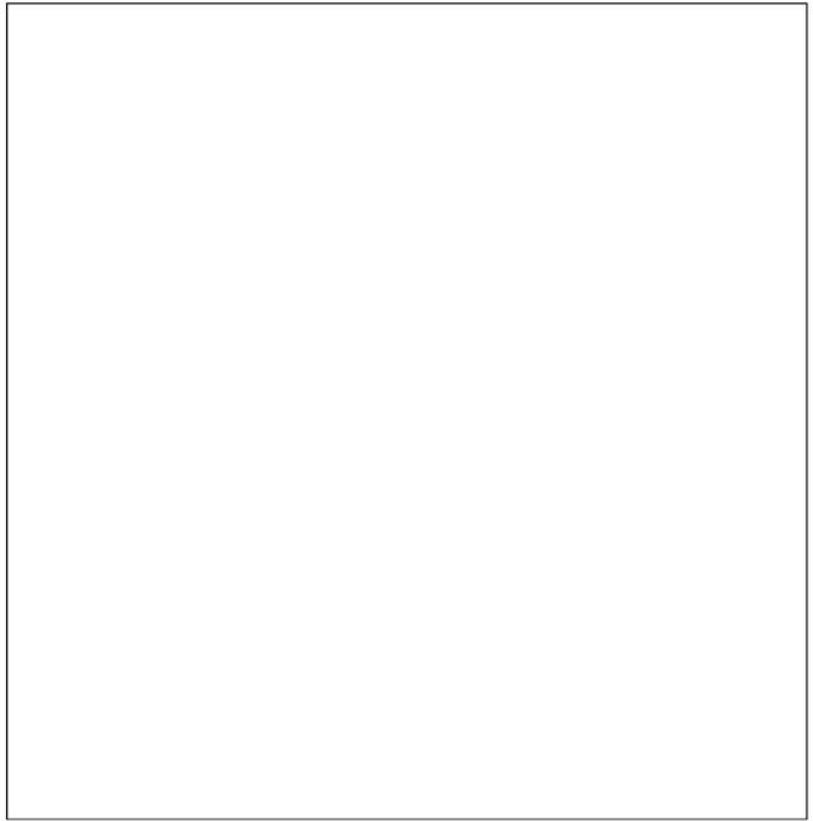

* i n d u m e n t a r i a

* m a n i f i e s t o / p r e g ó n

* e s p a c i o d e c e l e b r a c i ó n

* p a n o r á m i c a d e l a f i e s t a

D I A R I O D E C E L E B R A C I O N E S

FECHA: **COLEGIO:**
CELEBRACIÓN:
COMUNIDAD DE CELEBRANTES:

MOTIVOS PARA CELEBRAR:
INSPIRACIÓN:

TIEMPOS:

PARAFERNALIA:

COLORES:

OBJETOS:

APLICACIONES:

CONEXIONES:

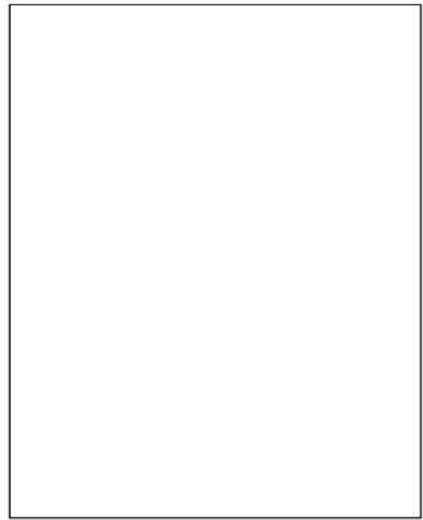
RITUAL:

* i n v i t a c i ó n

* p a l e t a d e
c o l o r

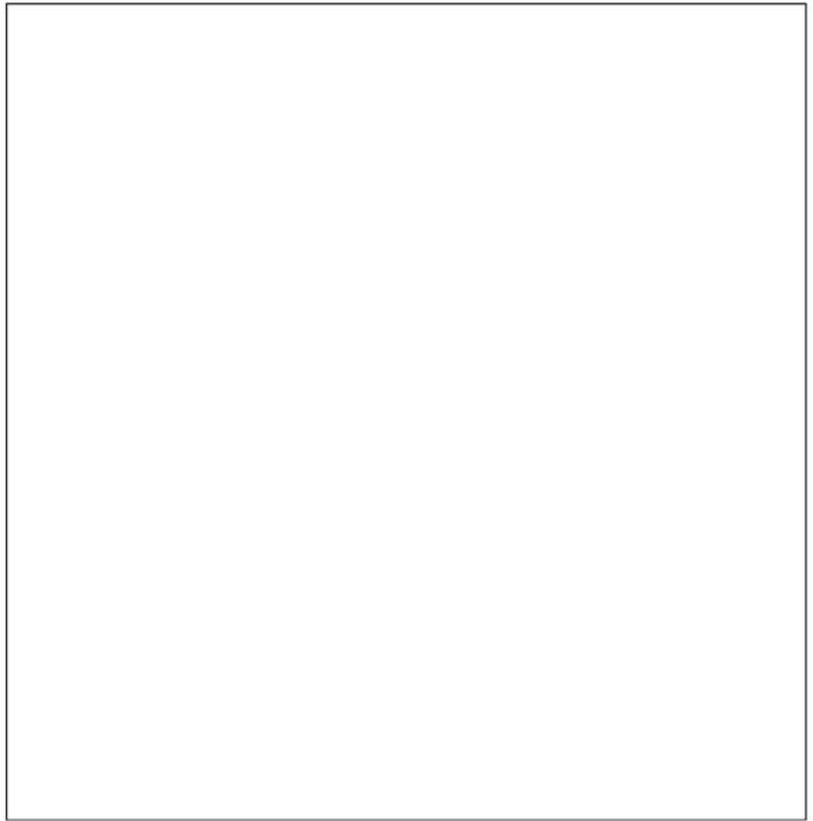

* i n d u m e n t a r i a

* m a n i f i e s t o / p r e g ó n

* e s p a c i o d e c e l e b r a c i ó n

* p a n o r á m i c a d e l a f i e s t a

D I A R I O D E C E L E B R A C I O N E S

FECHA: **COLEGIO:**
CELEBRACIÓN:
COMUNIDAD DE CELEBRANTES:

MOTIVOS PARA CELEBRAR:
INSPIRACIÓN:

TIEMPOS:

PARAFERNALIA:

COLORES:

OBJETOS:

APLICACIONES:

CONEXIONES:

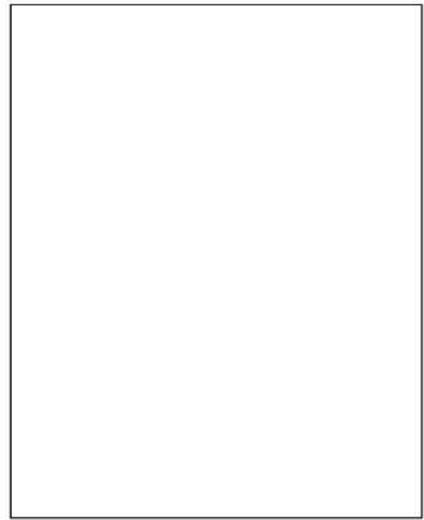
RITUAL:

* i n v i t a c i ó n

* p a l e t a d e
c o l o r

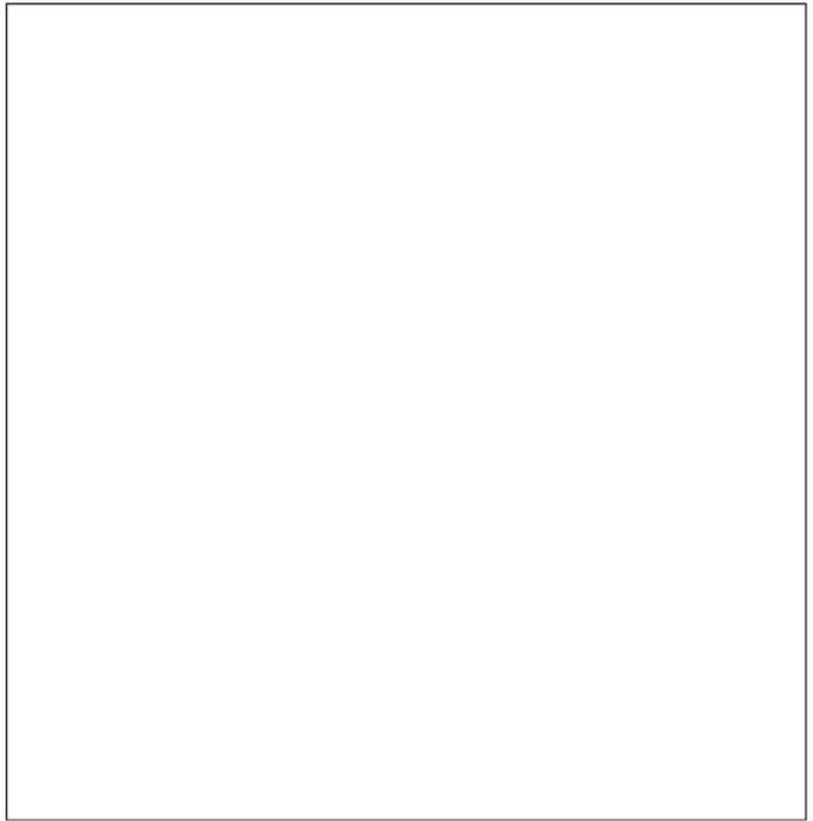

* i n d u m e n t a r i a

* m a n i f i e s t o / p r e g ó n

* e s p a c i o d e c e l e b r a c i ó n

* p a n o r á m i c a d e l a f i e s t a

D I A R I O D E C E L E B R A C I O N E S

FECHA: **COLEGIO:**
CELEBRACIÓN:
COMUNIDAD DE CELEBRANTES:

MOTIVOS PARA CELEBRAR:
INSPIRACIÓN:

TIEMPOS:

PARAFERNALIA:

COLORES:

OBJETOS:

APLICACIONES:

CONEXIONES:

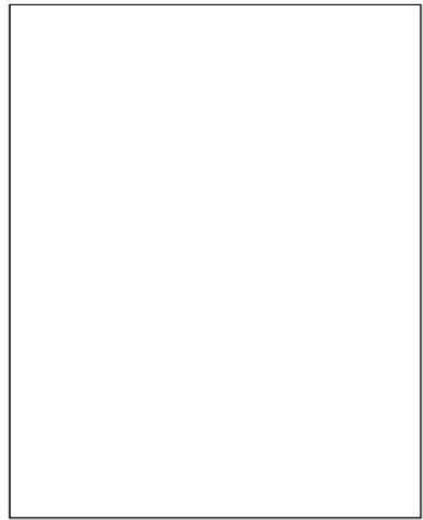
RITUAL:

* i n v i t a c i ó n

* p a l e t a d e
c o l o r

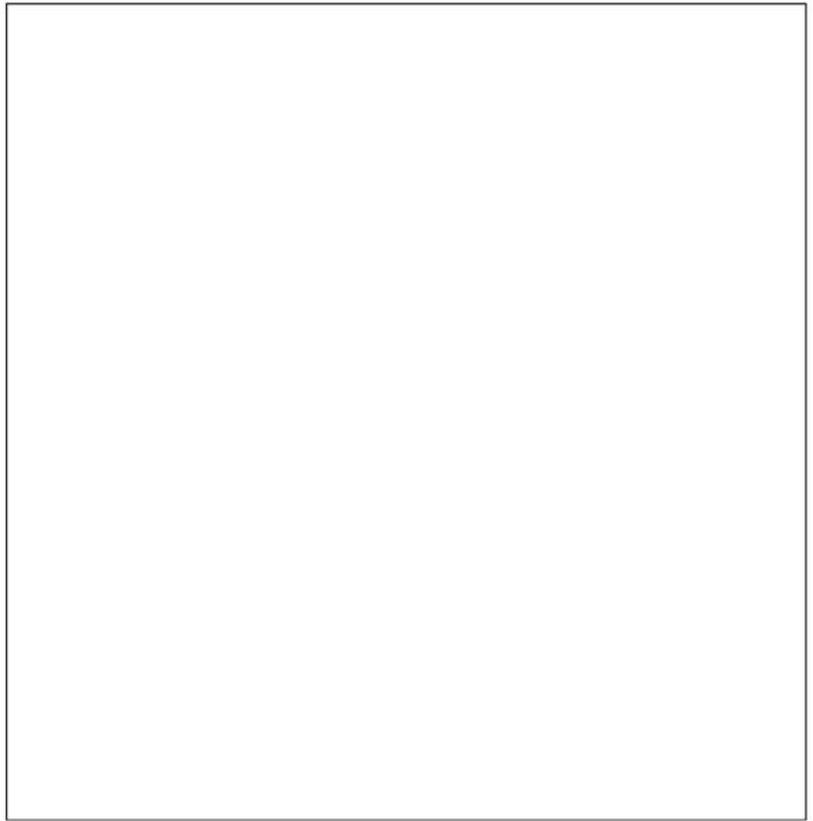

* i n d u m e n t a r i a

* m a n i f i e s t o / p r e g ó n

* e s p a c i o d e c e l e b r a c i ó n

* p a n o r á m i c a d e l a f i e s t a

D I A R I O D E C E L E B R A C I O N E S

FECHA: **COLEGIO:**
CELEBRACIÓN:
COMUNIDAD DE CELEBRANTES:

MOTIVOS PARA CELEBRAR:
INSPIRACIÓN:

TIEMPOS:

PARAFERNALIA:

COLORES:

OBJETOS:

APLICACIONES:

CONEXIONES:

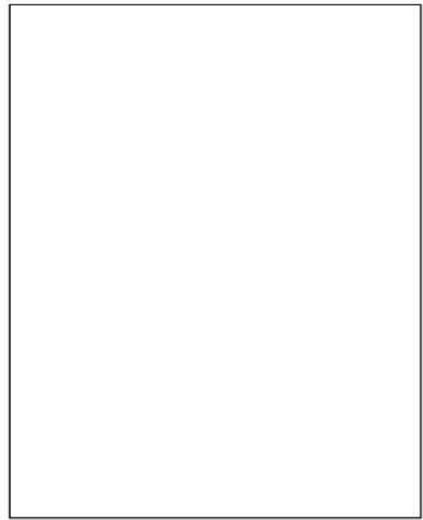
RITUAL:

* i n v i t a c i ó n

* p a l e t a d e
c o l o r

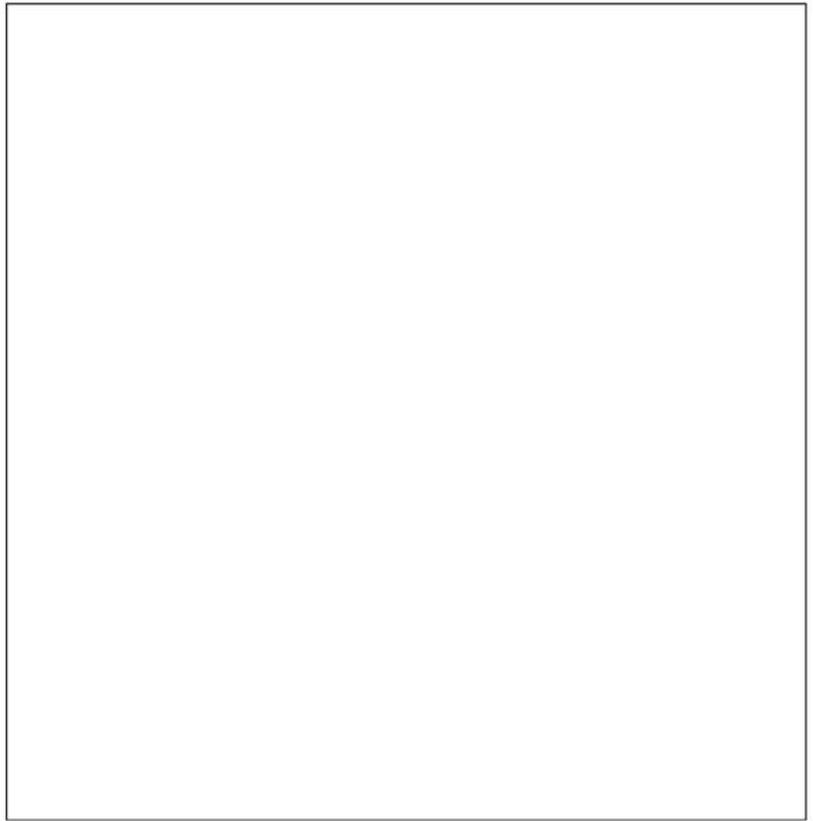

* i n d u m e n t a r i a

* m a n i f i e s t o / p r e g ó n

* e s p a c i o d e c e l e b r a c i ó n

* p a n o r á m i c a d e l a f i e s t a

Edita

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Textos

Sara San Gregorio, investigadora y diseñadora

Eva García, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Imágenes

Archivo fotográfico

del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Coordinación educativa

Rufino Ferreras

Jefe del Área de Educación

Corrección de textos

Catali Garrigues

Ángela Villaverde

Departamento de Publicaciones

del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Diseño

Sara San Gregorio, investigadora y diseñadora

Apoyo

Salvador Martín, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

Este *Livre noir*
se terminó de imprimir
el 14 de noviembre
de 2022