

CRISTÓBAL BALENCIAGA

B

UN LEGS ATEMPOREL
COLLECTION III

B

CRISTÓBAL BALENCIAGA
Paris, 1960

Archives Balenciaga, Paris.
(Couverture)

CRISTÓBAL BALENCIAGA
à Paris, avenue George V.
Photographie de Juan Gyenes, 1960.
Bibliothèque nationale d'Espagne.
(droite)

B

CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA

COLLECTION III

ROBE DE SOIRÉE, 1960.
Archives Balenciaga, Paris.

Cristóbal Balenciaga. *Un legs atemporel*

Cristóbal Balenciaga est unanimement considéré comme l'un des couturiers les plus remarquables et les plus influents du XXe siècle. Perfectionniste inépuisable, il a acquis une maîtrise absolue des techniques de couture et il a consacré sa vie à épurer la construction de ses créations, en introduisant d'extraordinaires innovations qui lui ont permis d'évoluer vers une plus grande simplicité et une pureté des formes. Son exceptionnel génie créatif l'inspira pour concevoir des modèles d'une grande audace formelle et esthétique, qui bouleversèrent le monde entier et se sont convertis en une indiscutable tendance saison après saison. Sa habileté du métier lui valut le respect de ses pairs et il régna dans la haute couture internationale de façon incontestable jusqu'à sa retraite en 1968.

L'objectif de cette exposition est de montrer les principales caractéristiques de l'œuvre de Cristóbal Balenciaga, ainsi que sa contribution décisive à l'histoire de la mode et de la création. À travers trois salles disposées chronologiquement, l'exposition explore la trajectoire du couturier de Getaria, depuis ses débuts à Saint-Sébastien jusqu'à son règne à Paris, et se termine avec une analyse de son extraordinaire héritage technique, qui continue aujourd'hui d'influencer le travail des plus célèbres créateurs contemporains.

Des débuts à la consolidation

Balenciaga a ouvert son premier atelier de haute couture en 1917, alors qu'il n'avait que 22 ans. Ce fut le début d'une intense activité, matérialisée par l'ouverture de plusieurs maisons à Saint-Sébastien, Madrid et Barcelone, avant de s'installer à Paris en 1936. Le succès de sa première collection parisienne en août 1937 fut aussi immédiat qu'impressionnant. Après vingt années à travailler comme couturier à Saint-Sébastien, il était déjà un créateur affirmé, prêt à triompher dans le milieu de la haute couture internationale.

Les créations de Balenciaga se distinguèrent dès le début par leur sobriété et leur coupe impeccable, avec leurs audacieuses combinaisons de couleurs ou l'inspiration populaire de ses modèles: un résultat que le public expert de Paris trouvait aussi surprenant qu'exotique. À la fin des années 30 et tout au long des années 40, les collections de Balenciaga présentaient quelques uns des éléments, des influences et des ressources qui caractériseraient son œuvre jusqu'à la fin de son activité professionnelle. Les expériences avec les volumes dans le dos, l'utilisation de superbes dentelles et le recours à l'historicisme étaient déjà évidentes dans ses créations de cette période.

CRISTÓBAL BALENCIAGA,
Saint-Sébastien. Ca. 1925.

Robe d'après-midi en crêpe de soie noir. Elle montre à l'avant un décolleté en V plongeant et une encolure de type smoking, ainsi qu'une broderie en fils de soie de la même couleur, qui représente des motifs floraux d'inspiration orientale.

Robe d'après-midi en gaze et satin de couleur noire.

BALENCIAGA
Paris, 1939.

Robe de soirée en ottoman de soie de couleur blanche, avec application de passepoil en bleu marine. Elle dispose d'un pied de col avec un ruban extensible, une fermeture zippée à l'avant, et des manches froncées. À l'avant, une application de passepoil parcourt le corsage de la robe dans le sens vertical pour s'enrouler à la hauteur de la poitrine. Avec ce modèle, Balenciaga rend hommage à Elsa Schiaparelli, grande amie du couturier et principale représentante de l'influence du surréalisme dans la mode.

BALENCIAGA
Paris, 1939.

Ensemble de soirée composé d'un corsage et d'une jupe en satin de soie de couleur vert d'eau avec broderie en fils de soie. Le grand col du corsage, enroulé de façon à former une capeline, devient l'élément principal de l'ensemble. Le modèle évoque la mode courtisane des XVIII et XIXème siècles que Balenciaga connaissait si bien.

BALENCIAGA
Paris, 1938.

Déshabillé de soirée en satin de soie brune. Il présente à l'avant une fermeture à boutons doublés avec le même tissu, un col avec de grands revers, et des manches bouffantes de type gigot. Pour ce modèle, Balenciaga a subtilement réinterprété la tenue d'équitation féminine du XIXème siècle.

Le règne de Balenciaga

Les années 50 et 60 constituent l'âge doré de la carrière de Cristóbal Balenciaga. Après les succès retentissants dans les années 40, Balenciaga sentait qu'il avait l'autorité et la reconnaissance pour commencer une période d'extraordinaire expérimentation formelle et esthétique, qui le conduirait à concevoir certaines pièces marquantes de l'histoire de la mode occidentale.

Les vêtements exposés dans cette salle constituent une représentation des caractéristiques qui reflètent les propositions de Balenciaga pendant ces années. Sa prédilection pour l'ornementation se retrouve dans l'utilisation de dentelles exquises de diverses inspirations, toujours équilibrées par des silhouettes d'une grande simplicité formelle. La préoccupation de Balenciaga pour la silhouette a commencé à la fin des années 40 et a donné naissance à d'innovantes propositions dans les années 50: la robe tunique, la ligne tonneau et la silhouette *baby doll*. Dans toutes ces propositions, Balenciaga a misé sur des lignes fluides qui caressaient le corps sans le contraindre, en garantissant le confort et la liberté de mouvements de son utilisatrice. L'expérimentation formelle de Balenciaga arriva à son comble dans les années 60 avec l'abstraction du corps de la femme, estompé par des imprimés fleuris et géométriques ou enveloppé dans des volumes inédits. Sa connaissance approfondie des matériaux et de la création, sa relation avec le fabricant suisse Gustav Zumsteg et de nouveaux tissus aux qualités sculpturales comme le gazar, ont été déterminants dans la réalisation de formes aussi extraordinaires.

BALENCIAGA
Paris, 1966.

Ensemble de soirée
composé d'une robe et
d'une capeline en gazar
de couleur bleu marine.

EISA
Saint-Sébastien, 1959.

Ensemble cocktail composé d'une robe et d'une veste en damassé blanc et noir.

BALENCIAGA
Paris, 1958.

Robe de soirée en satin de soie et tulle métallique brodé, les deux de couleur magenta.

EISA
Madrid, 1964.

Robe tunique en satin de soie noir et tulle métallique de la même couleur, brodée de paillettes et de perles de verre.

BALENCIAGA
Paris, 1960.

Robe de soirée en satin de soie lilas, avec motifs floraux brodés en lilas, jaune et noir.

La technique Balenciaga : le legs

Cristóbal Balenciaga était admiré et respecté, et il est devenu un couturier culte de sa propre époque. Sa maîtrise de la technique, sa cohérence et sa vision lui ont valu la reconnaissance de ses pairs les plus exigeants, et la contemporanéité de son héritage impressionne et inspire les créateurs du XXIe siècle.

Depuis ses années de formation jusqu'à la fin de sa carrière, Cristóbal Balenciaga a travaillé avec persévérance et rigueur dans le développement d'une technique parfaite, que personne encore aujourd'hui n'a surpassé. Profondément influencé par les innovations révolutionnaires vestimentaires des années 20 et 30, Balenciaga a progressivement évolué vers un minimalisme constructif qui a atteint sa plus haute expression dans les dernières collections de 1967 et 1968. À l'habileté technique de Balenciaga se sont ajoutés son incessante expérimentation textile et une continuelle recherche de l'équilibre et l'harmonie dans l'esthétique, toujours guidé par son propre concept de l'élégance, synthèse de sobriété et d'audace. Les tissus, soigneusement étudiés et sélectionnés, donnaient forme à ses créations épurées, fruit de ses diverses inspirations historiques et culturelles.

Cependant, Balenciaga a toujours conçu ses modèles en fonction des besoins esthétiques et pratiques des femmes pour qui il les dessinait. L'objectif principal de son travail constant était l'embellissement et le confort de ses clientes. La fidélité dont elles lui ont fait preuve tout au long de sa vie atteste que Balenciaga a largement atteint son objectif.

Coco Chanel a dit de lui qu'il était le seul vrai couturier, car, à la différence de ses contemporains, lui seul était capable de couper un tissu, de le monter, de le coudre de sa main, du début à la fin. Christian Dior l'a surnommé «Notre maître à tous» et Hubert de Givenchy continue de le citer en tant qu'«architecte de la haute couture». La pérennité de son héritage montre que ces témoignages sont aujourd'hui toujours d'actualité, comme lorsqu'ils ont été prononcés pour la première fois.

BALENCIAGA
Paris, 1966.

Robe de soirée en gazar écru. Le corsage est coupé en biais et montre un décolleté en V. Un drapé crée du volume sur le décolleté avant et se termine avec une fleur. Un ruban souligne le décolleté plongeant dans le dos.
La jupe tombe jusqu'au sol, en formant une légère traîne.

EISA
Madrid, 1961.

Robe cocktail en soie sauvage blanche, avec imprimé à fleur dans les tons verts. L'avant de la robe se distingue par la coupe de la hanche, droite à l'avant et courbe sur les côtés. Un drapé volumineux, qui part de l'arrière, devient l'élément principal de la robe.

BALENCIAGA
Paris, 1967.

Cape de couleur jaune avec pied de col et empiècement parcourant l'avant et le dos. Deux boutons placés à la hauteur du col et de la couture de l'empiècement font office de fermeture.

EISA
Madrid, 1964.

Manteau de jour droit, en sergé de rayonne de couleur orange, avec décolleté et encolure collée. L'attention se centre sur la fermeture avant avec boutonnage double et la couture nette qui se trouve en dessous de la poitrine. Les coutures latérales verticales cachent les poches.

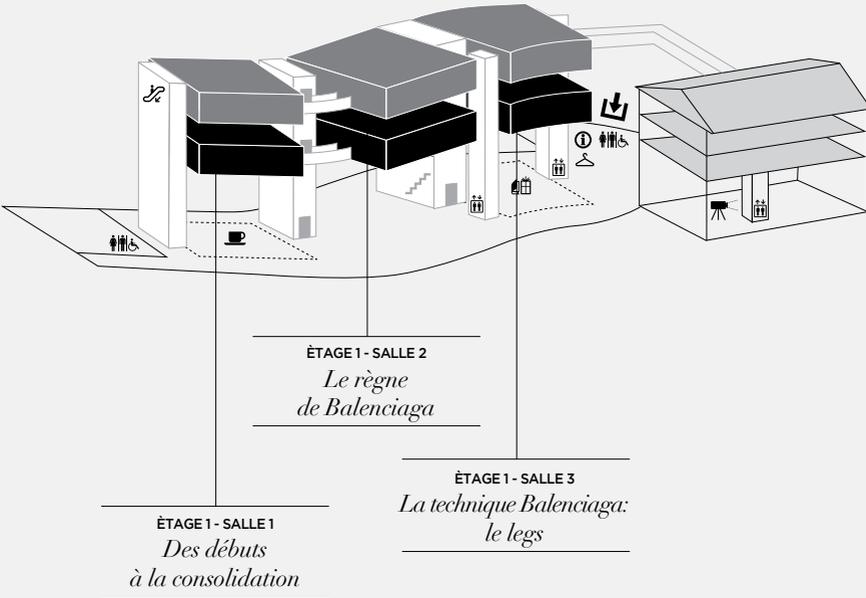
B

PLAN DE SITUATION

● ÉTAGE 1
CRISTÓBAL BALENCIAGA
UN LEGS ATEMPOREL
COLLECTION III

● ÉTAGE 2
EXPOSITION TEMPORAIRE

● PALAIS ALDAMAR

ALDAMAR PARKEA, 6 - 20808 GETARIA - GIPUZKOA - ESPAÑA TEL. 943 008 840 GPS. 43° 18' 6.92" N, 2° 12' 18.77" W

WWW.CRISTOBALBALENCIAGAMUSEOA.COM