

Balenciaga Las Sutilezas de un Diálogo

Dossier de prensa

B

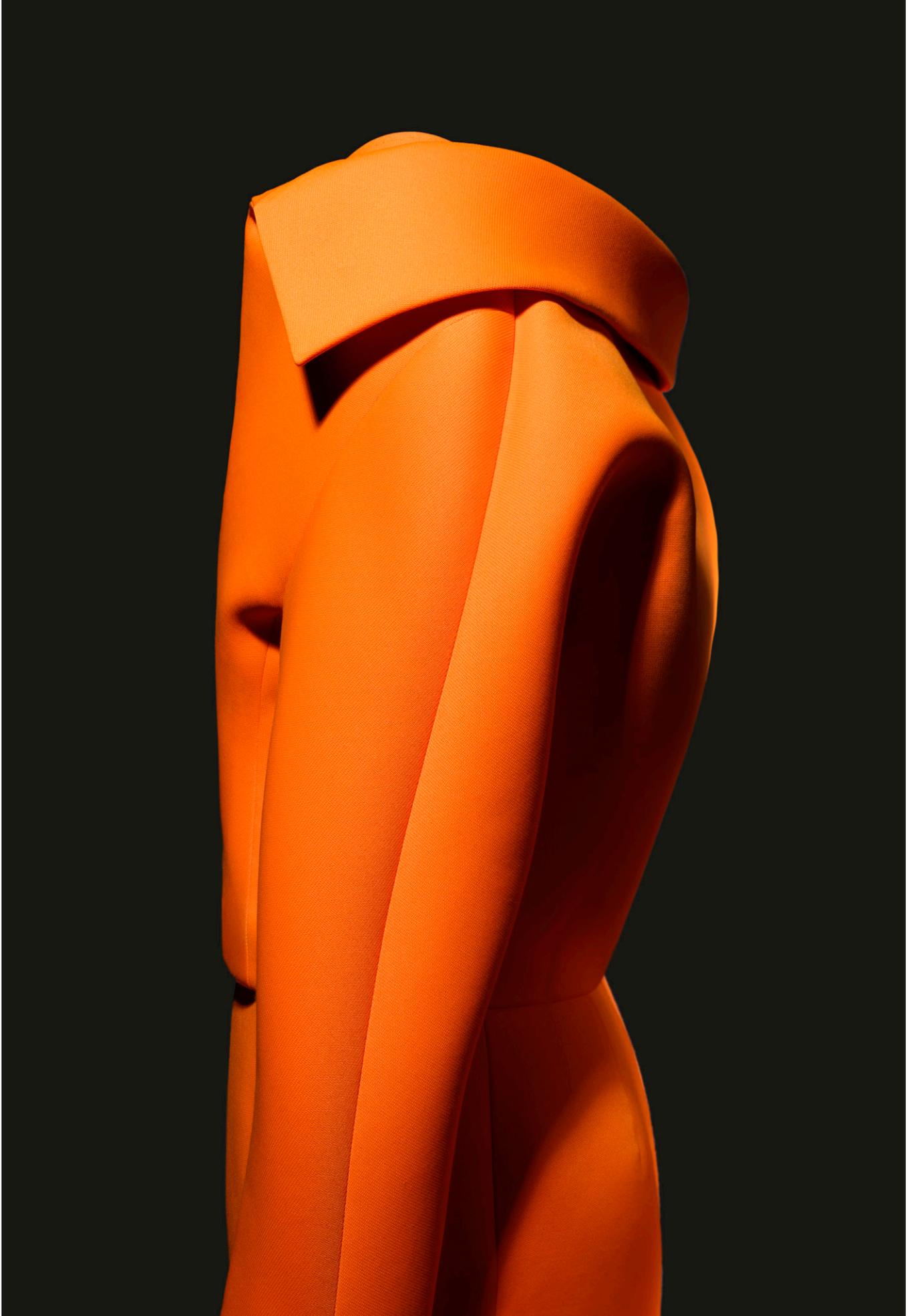
Balenciaga
Las Sutilezas de un Diálogo

CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA

Exposición
23.05.2025—11.01.2026

Demna. Couture 50 – Modelo 17

Traje de gabardina de lana naranja, con cuello vuelto hacia atrás y hombros descubiertos. Las puntas del cuello acentúan la caída. En la parte delantera, las mangas del traje están ensambladas en línea con la costura del panel lateral, y la espalda es de una sola pieza

Las Sutilezas de un Diálogo es la primera exposición de la firma Balenciaga en un entorno museístico. Concebida como parte de las Jornadas Europeas del Patrimonio y presentada inicialmente en la sede de Kering, en el histórico Hospital Laennec en París, la exposición se traslada ahora al lugar de nacimiento de Cristóbal Balenciaga y al museo dedicado a su legado.

La muestra reúne una selección de creaciones de Cristóbal Balenciaga —fundador de la casa de moda— y Demna —último director creativo de la marca— que se presentan como objetos de arte en una escenografía que aísla los detalles de cada obra, permitiendo un análisis exhaustivo de la estética y la técnica, ambos icónicos códigos de la Casa.

Así, la atención se dirige a los diseños magistrales que aportan armonía a la forma, equilibrio al pliegue y pureza a la silueta. Cada detalle se examina como parte de un todo más amplio, evidenciando una construcción y materialidad innovadoras. Un enfoque en lo micro para apreciar mejor lo macro.

Las obras expuestas proceden del extenso archivo de la firma Balenciaga, que abarca desde los primeros trabajos de Cristóbal hasta las más recientes colecciones de prêt-à-porter y alta costura, con la presencia simbólica de una sola obra de la colección del museo que representa el diálogo entre ambas instituciones.

Al traer *Las Sutilezas de un Diálogo* al Museo Cristóbal Balenciaga, la firma expresa su compromiso por honrar la perdurable influencia del diseñador de Getaria en la moda contemporánea, rindiendo homenaje a sus innovadoras contribuciones y subrayando la conexión con su legado.

Cristóbal Balenciaga. Invierno 1967 - Modelo 86

Capa de noche de gazar negro super hervido denominada «chou» sobre un vestido recto largo de cady de seda negra

Balenciaga

Las Sutilezas de un Diálogo

Las Sutilezas de un Diálogo despliega, desde el 23 de mayo de 2025 hasta el 11 de enero de 2026, un discurso expositivo que abarca seis temas y presenta 31 piezas de Cristóbal Balenciaga y Demna en una conversación continua y fluida entre el pasado y el presente, ofreciendo a los visitantes una visión única de la perdurable excelencia técnica y la riqueza creativa de la Casa Balenciaga.

Esta exposición ofrece la oportunidad de encontrar intercambios, evidentes en ocasiones y en otras inesperados, entre las líneas creativas que han establecido la herencia de Balenciaga. Es el caso de algunos de los *looks* más característicos de la firma en los últimos tiempos, basados en las reinterpretaciones de mangas, cuellos y capuchas.

Estas piezas se exhiben dentro de paramentos con ventanas que focalizan el ojo del visitante en el detalle. Patrones de tejido enmarcados, pliegues, lazos y siluetas *cocoon* que alargan la espalda y que enfatizan la complejidad y originalidad de los diseños.

Una selección monocromática de piezas en negro, un color de especial relevancia y significado para Balenciaga, aplicado en encaje, gazar, neopreno producido de forma sostenible, o terciopelo, muestra la continuidad en la exploración de materiales iniciada por el fundador de la casa.

La muestra es una invitación a descubrir una armonía única entre el pasado, el presente y el futuro de la moda. Una comprensión del Archivo de Balenciaga y su patrimonio como base e inspiración para la nueva creación.

El cuello: un encuadre para la nuca

El cuello acentúa o difumina la separación entre el cuerpo y el rostro. Como límite superior de la silueta, contribuye de forma decisiva al conjunto y al porte. Simultáneamente es un adorno que refuerza el estilo de la prenda: un cuello depurado, un cuello armado o un cuello con volumen causan una impresión perdurable.

En Balenciaga, el cuello tiene características muy específicas: bascula hacia la espalda y se aleja del cuello para alargar la silueta; puede alzarse para ocultar o revelar un rostro; puede ser voluminoso y envolvente, o aportar las cualidades de un encuadre marcado o difuso.

Esta experimentación continua es fruto de una gran habilidad técnica que retoma Demna. La forma en la que el diseñador aborda los cuellos está inspirada en el legado de la Casa, y parte de cierta idea de retiro y humildad, de distancia entre el yo y el otro. Los cuellos se elevan ostensiblemente, y con ellos, seguramente, también el espíritu, proponiendo una experiencia contemporánea y conceptual del anonimato.

© Mark Borthwick

Demna
Couture 50 - Modelo 53
Capa de falla de seda negra. La solapa ancha y fruncida forma un cuello que envuelve el rostro. Bolsillos de solapa con pespuntos, cremallera de doble cursor y botones a presión en la solapa

La manga tres cuartos: perfección obsesiva

Desde sus inicios, Cristóbal Balenciaga presta especial atención a las mangas, que se convierten en su particular obsesión. La manga estructura y equilibra una silueta: longitud, anchura, altura de la sisa, forma recta o curva, posición respecto al hombro y remate del puño son algunos de los parámetros con los que Balenciaga no ha dejado nunca de innovar y experimentar.

Hallar la armonía perfecta requiere una gran habilidad técnica que Cristóbal Balenciaga consigue a través del rigor y la meticulosidad del trabajo en sus talleres. La calidad de una manga evidencia la excelencia del saber hacer de una casa de alta costura y, en el caso de Balenciaga, es la prueba de su perfeccionismo.

La manga, en Balenciaga, permite múltiples variaciones y constituye un elemento fundamental también para Demna desde sus primeras colecciones. Su estética innovadora aborda el espacio de una nueva manera a la vez que refuerza la herencia de la marca al conjugar pasado y futuro, tanto en la virtuosa ejecución como en la creatividad aplicada.

© Tom Kublin

Cristóbal Balenciaga, 1961
Abrigo en lana, con cuello a la caja y sisa caída. Las costuras se remarcen con un pespunteado doble, remarcando el mínimo de costuras que lo ejecutan

La cintura *hourglass* como símbolo social

El énfasis en la cintura, para acentuarla o para borrarla, y el significado que atribuimos a nuestra silueta, siempre ha sido una cuestión social y tanto Cristóbal como Demna observan y actúan sobre las metamorfosis de nuestras sociedades a través de sus prendas.

La dialéctica de las múltiples variaciones en torno al talle que Cristóbal Balenciaga trabaja, trae consigo cambios significativos en la anatomía de la prenda. A principios de los años 40, Balenciaga crea trajes entallados de caderas amplificadas, cuyo diseño adoptaron después sus competidores. En los años 50, presenta la línea Cocoon, que marcaría un grandioso contrapunto en la historia de la moda. En 1957 evolucionó su experimentación con los vestidos Saco en los que el talle desaparece y queda inmerso en la magistral arquitectura de la prenda.

Demna sigue reflexionando en la actualidad sobre estas innovaciones en la cintura. Su primera presentación como director artístico de la Casa, en 2015, estuvo acompañada de un gesto de filiación: se abrió con un traje *Hourglass* rediseñado (cintura marcada y corssets exagerados), un look emblemático que ha sido un sello distintivo de la Casa desde entonces. A lo largo de sus colecciones, el diseñador georgiano ha ido diluyendo la línea del talle hasta eliminarla por completo. Ha creado así, una vez más, siluetas definidas por esta ausencia, que se han convertido a su vez en piezas icónicas.

© Hiro

Cristóbal Balenciaga, 1967
Traje de chaqueta entallada en lana jaspeada, con faldilla de cantos redondeados y con tapetas de bolsillo adornados con botón

La espalda *cocoon*: metamorfosis de las líneas

Desde finales de los años 40, Cristóbal Balenciaga innova en la volumetría de la espalda. Ablusadas o anchas, las espaldas de Balenciaga son la antítesis de las siluetas propuestas en la época por los otros *couturiers*.

El cuerpo se encuentra distante del tejido, imaginando una prenda que se crea a su alrededor, combinando comodidad y estética para desvelar una silueta limpia, impactante y escultural.

Este contrapunto, reiterativo en las colecciones de Cristóbal, se deja sentir en las creaciones de Demna, que recupera siluetas deslumbrantes con espaldas voluminosas, interpretando las escalas y los planteamientos de corte de nuestro tiempo. La línea *Cocoon* —cuya primera letra dibuja la silueta en forma de C— ocupa un lugar destacado en las colecciones del diseñador de Georgia. Este ejercicio es la base de su investigación sobre el volumen y la mutación del cuerpo: al dejar de estar anatómicamente definida, la prenda cuestiona su humanidad.

© Camille Vivier

Demna. Couture 53 – Modelo 22
Chaqueta envolvente en piel de toro negra.
El característico cuello alto está confeccionado con un grueso forro que aporta estructura a este envolvente conjunto

El color Balenciaga

La inclinación de Cristóbal Balenciaga por el negro hunde sus raíces en la costa vasca de su infancia, en sus trajes tradicionales. Es un color que representa la devoción y la discreción de Balenciaga, modesto, a la vez que lujoso, intrínsecamente ligado a la historia de la Casa y de su fundador.

El arte del negro en Balenciaga se caracteriza por la aplicación de sus sutiles matices a la totalidad del modelo. Las vibraciones y resonancias que puede adquirir el negro se materializan en el juego de los materiales y la luz. Bordados de chispeantes azabaches, densos y absorbentes terciopelos y el brillo de los satenes de seda.

Demna, al igual que Cristóbal, da preferencia al negro en sus creaciones, confiriendo a este color un estatus privilegiado por su ininterrumpida presencia en las colecciones de la firma. Este negro profundo y sensible se utiliza en la totalidad del look y requiere de un preciso diseño de la silueta.

Las figuras negras se convierten en elegantes cuadros monocromáticos. Los dos diseñadores demuestran su perfecto dominio de este color, tanto desde el punto de vista estético como simbólico.

© Jet Swan

Demna. Couture 51 - Modelo 5

Vestido confeccionado en neopreno negro de diferentes grosores. La diferencia se compensa durante la fase de pegado, lo que da al vestido un efecto suave y fluido. Prenda confeccionada con máquina de dobladillar. Las cremalleras se ajustan como en los trajes de surf. Botas de neopreno hasta el muslo. Máscara Infinity Face Shield de poliuretano moldeado con barniz negro brillante

Diálogos: perspectivas atemporales

Cristóbal Balenciaga y Demna comparten consideraciones conceptuales como el gusto por las construcciones arquitectónicas, los volúmenes exagerados y la liberación de las líneas de la silueta, a partir del movimiento de la prenda y la invisibilización del cuerpo.

Esta predilección responde al cuestionamiento de sus respectivas épocas, al uso de nuevos materiales, a la monocromía como abstracción, al deseo de producir una silueta que refleje su tiempo (el traje sastre de Balenciaga se corresponde con los looks deportivos de Demna), a las siluetas monacales y austeras frente a la vida en nuestras sociedades, y a la importancia de la manga, el cuello, la cintura, el negro y la espalda.

Quizás, más que una afinidad formal, estos dos diseñadores tienen en común el gusto por la experimentación y el cuestionamiento de las convenciones dominantes.

Por otra parte, cada uno integra un contexto de procedencia diferente. Del pequeño pueblo pesquero de la costa vasca —el mar, la devoción, el negro y el encaje juegan un papel importante en los diseños de Cristóbal Balenciaga— pasamos a la estética de la Europa del Este, con sus tradiciones y su reciente pasado —el fin del bloque soviético, la apertura al resto del mundo y a la cultura occidental y liberal—.

Más allá de sus biografías, Balenciaga y Demna trabajan en una alta costura contemporánea, una reflexión sobre la esencia de la prenda que exige los conocimientos más avanzados para hacer y deshacer una silueta permanentemente reconfigurada.

Con cinco décadas de diferencia, los estilos de estos dos diseñadores entablan un diálogo profundo, unas veces evidente y otras más sutil, que la yuxtaposición de las piezas expuestas nos permite percibir.

Balenciaga Fundada por el español Cristóbal Balenciaga en 1917 y establecida en París en 1937, Balenciaga revolucionó la alta costura moderna con innovaciones en forma y técnica. Desde 2015, bajo la dirección creativa de Demna, la Casa ha seguido redefiniendo el lujo a través de colecciones que traspasan los límites. Hoy en día, Balenciaga abarca prêt-à-porter femenino y masculino, accesorios y objetos de arte, combinando a la perfección su legado histórico con la modernidad más vanguardista. Las iniciativas pioneras de la marca en innovación digital, desarrollo de materiales y responsabilidad social la mantienen a la vanguardia de la moda contemporánea. En 2021, Demna revivió el legado de la alta costura de Balenciaga con la 50.ª colección de alta costura de la casa, la primera desde que Cristóbal Balenciaga se retiró en 1968, estableciendo un nuevo referente de elegancia e innovación.

Demna Nacido en Sukhimi, Georgia (antigua Unión Soviética) en 1981, Demna huyó de la guerra civil en 1993, estableciéndose en Tiflis. En 2001, se graduó en Economía Internacional por la Universidad Estatal de Tiflis y, ese mismo año, emigró a Alemania. Persiguió la ambición de toda su vida matriculándose en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, donde ganó el premio ITS Collection of the Year en 2004 y se graduó en 2006 con un máster en Diseño de Moda. En 2014, lanzó su propia marca, VETEMENTS, y en 2015 fue nombrado director artístico de Balenciaga, aportando su filosofía centrada en la prenda a la Casa y revitalizando el legado de Cristóbal Balenciaga.

En 2021, Demna presentó su primera colección de alta costura, la primera de la Casa desde 1968, cuando M. Balenciaga cerró sus talleres. Presentada en los salones de Balenciaga Couture, recientemente reabiertos, la colección anunció una nueva forma de libertad creativa, reafirmando la relevancia de la alta costura.

Su enfoque innovador le ha valido numerosos galardones, entre los que se incluyen el de Diseñador Internacional de Prêt-à-Porter del Año y Diseñador de Accesorios del Año en los Fashion Awards, el de Diseñador Internacional del Año y Diseñador Internacional de Moda Femenina del Año en los CFDA Fashion Awards, el reconocimiento como Líder del Cambio en la Creatividad por el British Fashion Council y un puesto en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista *Time*.

Demna. Invierno 2016 - Modelo 1

Chaqueta *hourglass* en lana con mini estampado de pata de gallo en blanco y negro, chaqueta de crepé de seda fluida blanca y falda cruzada con abertura. Peplum exagerado que se lleva apuntando hacia delante en una silueta curva con hombreras inclinadas que acentúan una cintura delgada

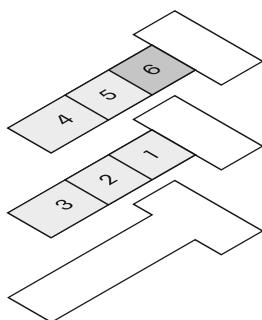

Cristóbal Balenciaga. Invierno 1961 - Modelo 102

Conjunto de noche, capa y vestido en falla verde escarabajo iridiscente. La capa tiene una solapa ancha y fruncida que rodea el cuello y oculta el escote bordado del vestido. El vestido tiene un cuello barco y mangas de tres cuartos bordadas con cuentas doradas, cuentas planas azules y rosas, estrás color rosa y cuentas de cristal esmeralda. El busto es entallado y ancho, y la falda acampanada gracias a los grandes pliegues y pinzas

La exposición en el Museo

El Museo Cristóbal Balenciaga acoge esta exposición en colaboración con la firma Balenciaga dentro del contexto de un año cuya programación gira en torno a la figura de Cristóbal Balenciaga, sus aportaciones a la historia de la moda, y su legado e influencia hasta el presente.

Así, la exposición basada en la colección del museo, *Cristóbal Balenciaga: Técnica, Materia y Forma*, aborda estos conceptos y enlaza especialmente con la exposición temporal *Las sutilezas de un Diálogo*, que culmina este discurso.

La programación expositiva del año se completa en otoño con un guiño a la nueva creación de la mano del programa educativo *Transmissions* que reúne a profesorado y alumnado de las más prestigiosas escuelas internacionales de Diseño en Moda en torno a una experiencia de inmersión en la filosofía, la técnica y el contexto biográfico de Cristóbal Balenciaga.

Transmissions exhibe las creaciones del alumnado implicado y enfatiza la importancia de investigar y estudiar la moda patrimonial para transmitir técnica y creatividad a una nueva generación de diseñadores, completando el círculo de la Moda de Cristóbal convertida ahora en Patrimonio, custodiado en el museo, y del Patrimonio, conservado en las colecciones de archivos y museos, a la Moda que crean los nuevos diseñadores.

El Museo propone en consecuencia un discurso expositivo que tiende puentes entre el patrimonio que custodia, la nueva creación y el contexto de la sociedad actual, con conceptos clave transversales como la sostenibilidad y la diversidad.

Cristóbal Balenciaga Museoa

El Museo Cristóbal Balenciaga, inaugurado el 7 de junio de 2011, está situado en Getaria, villa natal del modisto y escenario de sus años de formación y maduración profesional, esenciales para entender su aportación al mundo de la moda.

Con el fin de dar a conocer la vida y obra de Balenciaga, su relevancia en la historia de la moda y el diseño, y la contemporaneidad de su legado, el Museo atesora una colección única. Su amplitud —más de 5.100 piezas de un conjunto que sigue en aumento gracias a depósitos y donaciones— y su extensión formal y cronológica —incluye, por ejemplo, los modelos más tempranos que se conservan del diseñador— convierten esta colección en una de las más completas, coherentes e interesantes.

Otro valor excepcional de la colección reside en la procedencia de las piezas. No en vano las grandes clientes internacionales de Balenciaga eran prominentes figuras sociales en las décadas centrales del siglo XX: Mona Von Bismarck, Rachel L. Mellon, Patricia López Wilshaw, Barbara Hutton, Lilian Baels, Grace Kelly o Madame Bricard vistieron algunos de los modelos que se custodian en los Archivos.

Información

Zuriñe Abasolo Izarra
Responsable de Comunicación

zurine.abasolo@fbalenciaga.com

T +34 943 004 777

M +34 647 410 775

Aldamar Parkea 6
20808 Getaria
T +34 943 008 840
info@crislobalbalenciagamuseoa.com
www.crislobalbalenciagamuseoa.com

B

CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA

