

Balenciaga Les Subtilités d'un Dialogue

Dossier de presse

CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA

B

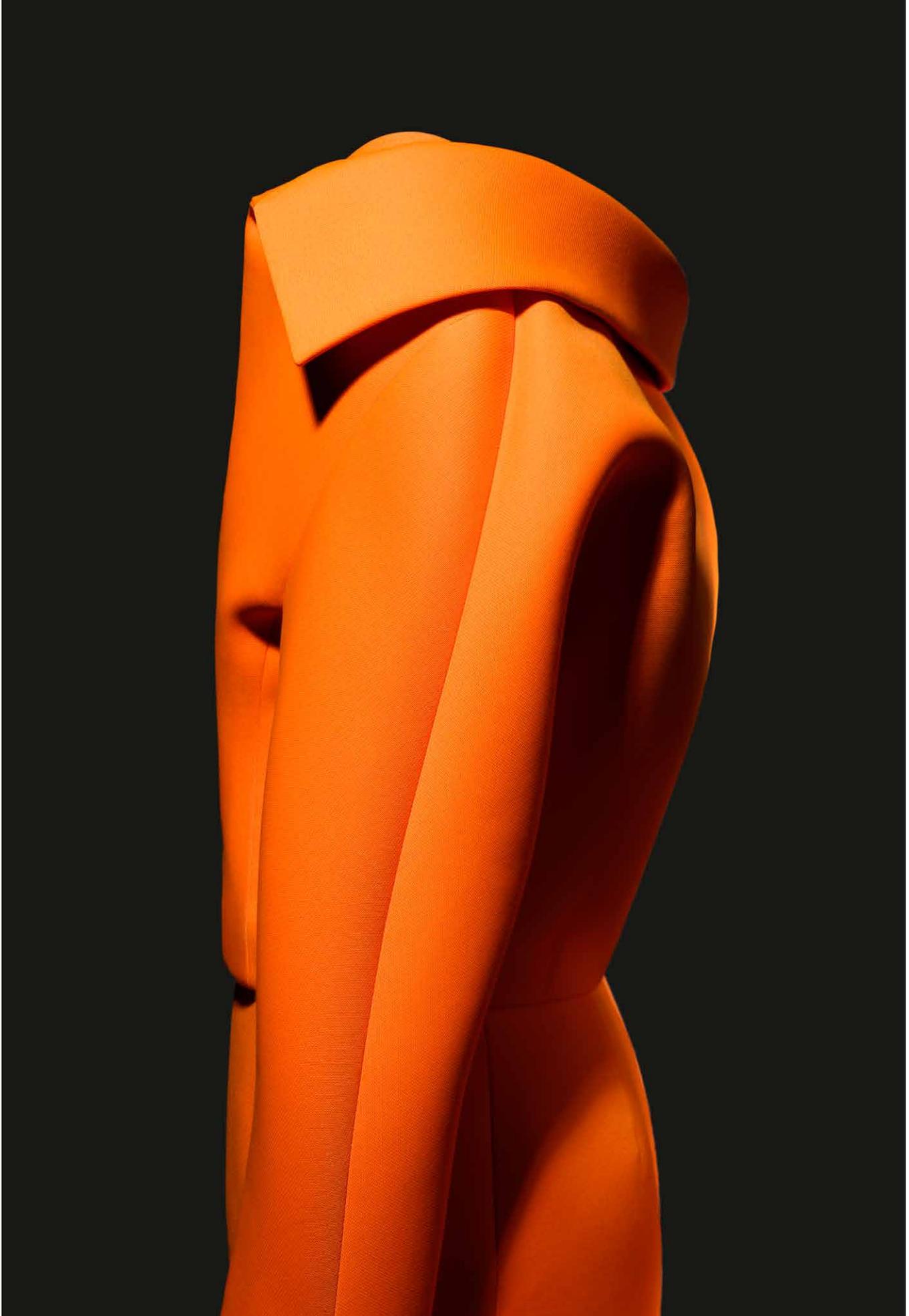
Balenciaga
Les Subtilités d'un Dialogue

CRISTÓBAL BALENCIAGA MUSEOA

Exposition
23.05.2025—11.01.2026

Demna. Couture 50 - Passage 17

Tailleur en gabardine de laine orange, col basculé au dos et dégagé sur les épaules. Les pointes du col soulignent le tombé. Sur le devant les manches tailleurs sont montées dans la continuité de la couture de petit côté et le dos est en un morceau

Conçue dans le cadre des Journées européennes du patrimoine au siège du groupe Kering à Paris, l'exposition *Les Subtilités d'un Dialogue* est présentée pour la première fois au sein du musée Cristóbal Balenciaga.

Réunissant une sélection de créations de Cristóbal Balenciaga et de Demna — actuel directeur artistique — présentée comme des objets d'art, à travers une scénographie qui isole chaque détail, elle permet d'analyser en profondeur l'esthétique et la technique : codes emblématiques de la maison.

L'attention est concentrée sur les créations dont la technique magistrale harmonise les formes, équilibre les proportions et dessine une silhouette épurée. Chaque détail est examiné comme une partie d'un tout plus vaste et met en valeur la construction et les matériaux innovants. Une approche microscopique pour mieux apprécier le macroscopique.

Les œuvres exposées proviennent des archives de la maison Balenciaga où sont préservé une partie des collections historiques, ainsi que les collections contemporaines de prêt-à-porter et de Couture. L'exposition présente également une pièce du musée Cristóbal Balenciaga, représentative du dialogue entre les deux institutions.

En présentant *Les Subtilités d'un Dialogue* au Musée Cristóbal Balenciaga, la maison souligne son lien profond avec l'héritage, comme un point de départ pour une création renouvelé.

Cristóbal Balenciaga. Hiver 1967 - Passage 86
Cape du soir en super gazar noir bouillonné dit « chou » sur une robe
trois trous longue en cady de soie noire

Balenciaga

Les Subtilités d'un Dialogue

L'exposition « Les subtilités d'un dialogue » présente pour la première fois un dialogue entre les créations de Cristóbal Balenciaga et Demna, directeur artistique de la Maison.

Nous proposons de rentrer dans l'imperceptible qui définit l'esthétique Balenciaga. Révéler des détails parfois trop discrets pour qu'on les remarque pleinement, sous la forme d'un dialogue permanent entre le passé et le présent, permet de saisir aussi bien l'excellence technique que la richesse créative de la Maison.

À travers 31 silhouettes, la Maison retrace les codes qui l'ont créée. Le perfectionnement caractéristique de Cristóbal Balenciaga détermine les réflexions initiatrices de ces collections. En d'autres termes, l'expérimentation est centrale dans l'histoire de la Maison.

L'esthétique Balenciaga est une élégance discrète où la technique complexe permet au vêtement de transformer la silhouette. Revêtir du Balenciaga, d'antan ou d'aujourd'hui, c'est hériter d'une allure élégante.

L'exposition est l'occasion de découvrir des dialogues inattendus ou évidents parmi les lignes créatives qui ont jalonné l'histoire de la Maison. Ce sont ces mélanges qui créent la mode et l'héritage de Balenciaga, et c'est cette harmonie entre passé, présent et futur que nous vous invitons à découvrir.

Le col: un écrin pour la nuque

Le sens des proportions est essentiel à l'harmonie du vêtement. Cette orchestration des différentes parties d'un vêtement, Cristóbal en était le « chef d'orchestre » — selon les mots de Christian Dior.

Le col souligne ou estompe la séparation du corps et du visage : limite supérieure de la silhouette, il contribue de manière décisive à l'allure et au maintien. Il constitue aussi un ornement qui contribue au style du vêtement : un beau col, un col travaillé ou un col en volume marquent les esprits.

Chez Balenciaga, il a des qualités bien spécifiques : le col peut être à revers et loin du cou pour allonger la silhouette; il peut prendre de la hauteur afin de cacher ou révéler un visage; il peut devenir volumineux et englobant, prenant les qualités d'un écrin. Ces expérimentations continues, fruit d'une grande technicité, revêtiraient un sens dévot, du moins de retrait et d'humilité, de distance entre le soi et l'autre. Les cols s'élèvent nettement, et par là l'esprit aussi — sûrement.

Dans son approche des cols, Demna s'inspire de l'héritage de la Maison. En reprenant les lignes affirmées des cols en volume, il propose une exploration contemporaine du concept d'anonymat.

© Mark Borthwick

Demna
Couture 50 - Passage 53
Large revers froncé en faille de soie noire qui devient un col entourant le visage. Les poches à rabat sont surpiquées, fermeture zippée à double curseur et boutons pressions sur revers

La manche trois-quarts: l'obsessionnelle perfection

Depuis ses débuts, Cristóbal Balenciaga apporte un soin particulier à la manche. Elle est devenue son obsession. La manche structure une silhouette, elle l'équilibre : longueur, largeur, emmanchure haute ou basse, forme droite, ou courbe, traitement de l'épaule et du poignet sont autant de paramètres avec lesquels la Maison n'a cessé d'innover et d'expérimenter.

Trouver l'harmonie parfaite demande une grande technicité, que Cristóbal Balenciaga obtient de ses ateliers grâce à un travail rigoureux et minutieux. La qualité d'une manche témoigne de l'excellence d'une maison de haute couture — et dans le cas de Balenciaga, elle est la preuve de son perfectionnisme.

La manche, qui chez Balenciaga, s'étend de l'épaule ouvragée au poignet révélé est plurielle. Dès les premières collections de Demna, les manches constituent un élément pivot. Leur esthétique innovante occupe l'espace d'une nouvelle manière tout en faisant écho à l'héritage de la Maison, mêlant le passé et le futur, tant sur le plan du savoir-faire que de la créativité.

© Tom Kublin

Cristóbal Balenciaga, 1961
Manteau en laine, col rond et emmanchures tombantes. Les coutures sont finies par un double surpiquage

La taille *hourglass*: symbole social

La dialectique de tailles de Cristóbal Balenciaga apporte des modifications importantes à la coupe générale et à cette partie centrale du vêtement. Le marquage de la taille, soulignée ou effacée et le sens que l'on attribue à sa silhouette est depuis toujours un sujet social : Cristóbal comme Demna observent et actent, par le vêtement, les métamorphoses de nos sociétés.

En 1946, Balenciaga réalise des tailleurs cintrés, au parfum de corset du siècle d'avant dont ses concurrents reprendront le dessin. Dans les années 50, il crée la ligne Cocon qui marquera un contrepoint grandiose dans l'histoire de la mode. Il pousse l'expérimentation en 1957 avec les robes Sac. La taille Balenciaga s'efface et se cache derrière une architecture maîtrisée du vêtement.

Ces nouveautés de taille ne cessent d'être interrogées par Demna aujourd'hui. La première présentation de Demna en 2016 en tant que directeur artistique de la Maison s'accompagne d'un geste de filiation : elle s'ouvre sur un tailleur Hourglass (taille appuyée et basques exagérées) revisité : look marquant et depuis lors, marqueur de la Maison. Au fil des collections, il atténue la ligne de taille jusqu'à l'annuler complètement. Ainsi, il crée de nouveau des silhouettes définies par cette absence et qui deviendront à leur tour des iconiques. Cette sélection entre passé et présent permet de distinguer le cheminement créatif de la Maison : réfléchi, observateur et complexe.

© Hiro

Cristóbal Balenciaga, 1967 - Passage 140
Tailleur cintré en laine chinée, avec bas arrondi et fausses poches à rabat avec bouton

Le dos *cocoon*: métamorphoses des lignes

Dès la fin des années 40, Cristóbal Balenciaga innove dans la volumétrie du dos. Blousants ou évasées, les créations sont aux antipodes des silhouettes proposées de l'époque.

Le corps est placé à distance du tissu, imaginant ainsi un vêtement qui se crée autour de ce dernier et conjugue confort et esthétisme pour révéler une silhouette nette, impactante et sculpturale.

Déjà plus d'une fois observé parmi les collections de Cristóbal, ce contrepoint résonne au travers des créations de Demna, qui renouent avec des silhouettes marquantes au dos volumineux, jouant sur les échelles et les postulats de coupe de notre temps.

La ligne Cocon — dont la première lettre dessinera la silhouette en forme de C — est mise à l'honneur dans les collections de Demna. Elle participe de sa recherche autour du volume et de la mutation des corps. Devenant non anatomiquement défini le vêtement questionne l'humanité de ces habits.

© Camille Vivier

Demna. Couture 53 - Passage 22
Veste portefeuille en cuir de taureau noir.
Le col montant singulier est fabriqué à partir d'une doublure épaisse afin d'apporter une structure à l'ensemble enveloppant

La couleur Balenciaga

Le noir est une couleur. Et la Maison Balenciaga en est son nuancier. L'attachement de Balenciaga à cette couleur prend racine sur la côte basque de son enfance. Couleur dominante des costumes traditionnels espagnols, elle évoque la dévotion de Balenciaga et sa nature discrète. C'est une couleur humble bien que luxueuse, intrinsèquement lié à l'histoire de la Maison et de son fondateur.

L'art du noir de Balenciaga se caractérise par l'application de cette couleur sur la totalité du modèle. Les vibrations et les résonances que le noir peut revêtir sont alors garanties par les jeux de matières et de lumières. On imagine ces robes déployer leur mystère à la lumière d'une bougie d'un fastueux bal : les flammes vacillantes révéleront les broderies de jais, les velours denses et les satins de soie.

L'utilisation ininterrompue du noir lui assure une place singulière au sein des collections. À l'instar de Cristóbal Balenciaga, l'emploi de cette couleur se distingue très nettement dans les créations de Demna.

Ce noir profond et sensible est employé là aussi en totalité et nécessite un dessin précis de la silhouette. Ces figures noires deviennent des peintures monochromatiques élégantes. Les deux créateurs prouvent leur parfaite maîtrise de cette couleur tant esthétiquement que dans le spectre des symboles qu'elle rassemble.

© Jet Swan

Demna. Couture 51 – Passage 5
Robe composée de différentes épaisseurs de néoprène noir. La différence d'épaisseur est absorbée pendant l'étape de collage qui permet de donner un effet fluide à la robe. Les zips sont montés comme sur les combinaisons de surf. Cuissardes en néoprène. Infinity Face Shield en polyuréthane moulé avec vernis noir brillant

Dialogues: regards intemporels

Cristóbal Balenciaga et Demna se rejoignent par leur goût pour les constructions architecturales, l'exagération des volumes et la libération des lignes du corps qui s'ensuit, le mouvement du vêtement, l'invisibilisation du corps qui répond aux questionnements de leur époques respectives, l'emploi de nouvelles matières, le monochrome symbole d'abstraction, le désir de produire une silhouette à l'image du temps présent (le tailleur de Balenciaga auquel répondent les looks sportswear de Demna), les silhouettes monacales et humbles face à la vie et à nos sociétés, l'importance de la manche, du col, de la taille, du noir et du dos. Peut-être plus encore que par des formes figées qui tiendraient lieu de codes ou d'emblèmes, ces deux créateurs ont en commun le goût de l'expérimentation et de la remise en question des conventions dominantes.

Bien sûr, chacun porte son passé. D'un village de pêcheurs sur la côte basque espagnole — où la mer, la dévotion religieuse, l'emploi du noir conjugué à celle de la dentelle vient alimenter la création de Monsieur Balenciaga — on passe à des esthétiques d'Europe de l'Est, ses traditions et son passé récent — la fin du bloc soviétique, l'ouverture au reste du monde et à la culture occidentale et libérale.

Mais au-delà des destins personnels, Demna et Balenciaga œuvrent à une couture contemporaine, une réflexion sur l'essence du vêtement faisant appel aux savoir-faire les plus aboutis pour faire et défaire une silhouette toujours retravaillée. À quelques décennies de distance, les styles de ces deux créateurs nouent un dialogue profond, tantôt évident, tantôt subtil, que la juxtaposition des pièces présentées permet de percevoir.

Balenciaga Fondée par l'espagnol Cristóbal Balenciaga en 1917 et installée à Paris depuis 1937, la Maison Balenciaga a contribué à définir la couture moderne par ses nombreuses innovations formelles et techniques. Depuis sa nomination comme directeur artistique en 2015, Demna perpétue cette vision originelle dans des collections à l'esprit précurseur, qui s'étendent désormais au prêt-à-porter pour femme et pour homme, ainsi qu'aux accessoires et objets d'art. Perpétuelle avant-gardiste, la marque se distingue par une exploration sans précédent du monde digital, par le développement incessant de nouveaux matériaux et par un sens aigu de ses responsabilités sociétales. En 2021, Demna a également imaginé la cinquantième collection couture de Balenciaga — la première depuis que son fondateur quitta l'industrie de la mode en 1968. La Maison renoue ainsi avec ses origines, s'affirmant plus que jamais comme une pionnière de l'élégance contemporaine.

Demna Né à Soukhomi, en Géorgie (ancienne Union soviétique) en 1981, Demna fuit la guerre civile en 1993 et s'installe à Tbilissi. En 2001, il obtient un diplôme en Économie internationale de l'Université d'État de Tbilissi et émigre cette même année en Allemagne. Il s'inscrit à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, où il remporte le prix ITS Collection of the Year en 2004 et obtient en 2006 un master en design de mode. En 2014, il lance sa propre marque, VETEMENTS, et en 2015, est nommé directeur artistique de Balenciaga, apportant sa philosophie axée sur le vêtement et revitalisant l'héritage de Cristóbal Balenciaga. Ses débuts pour la Maison, présentés en mars 2016, ont introduit une nouvelle direction audacieuse centrée sur le réalisme, transformant les vêtements utilitaires en une garde-robe moderne imprégnée des attitudes de la couture de M. Balenciaga.

En 2021, Balenciaga lance sa première collection Couture depuis 1968, date à laquelle le fondateur de la Maison, Cristóbal Balenciaga, a fermé ses ateliers. La première collection haute-couture de Demna, largement considérée comme un tour de force, a été présentée dans les salons Balenciaga Couture ouverts au 10 Avenue George V, symbolisant le retour de la Maison à l'adresse où M. Balenciaga l'avait initialement établie à Paris. Cette renaissance annonçait un nouveau mode de liberté créative, avec pour mission de rendre la couture pertinente pour une nouvelle ère.

Son approche innovante lui a valu de nombreuses distinctions, dont celles de Créateur international de prêt-à-porter et de Créateur d'accessoires de l'année aux Fashion Awards, de Créateur international de l'année et de Créateur de mode féminine de l'année aux CFDA Fashion Awards, le prix de Leader du changement en créativité par le British Fashion Council, ainsi qu'une place dans le classement des 100 personnalités les plus influentes du monde selon le magazine *Time*.

Demna. Hiver 2016 - Passage 1

Veste sablier en laine mini pied de poule blanc et noir, vareuse en crêpe de soie fluide blanc et jupe portefeuille fendue. Basque exagérée portée vers l'avant et silhouette incurvée par des épauettes basculées sur le devant qui viennent souligner une taille fine

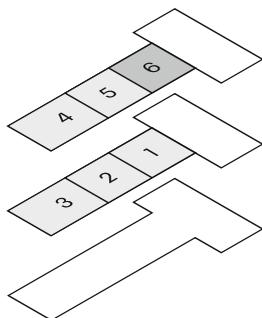

Cristóbal Balenciaga. Hiver 1961 - Passage 102

Large revers froncé en faille irisée vert « scarabée ». La cape vient contourner le cou et cache l'encolure brodée de la robe. La robe est en encolure bateau, brodées de perles de rocailles dorées, pastilles bleues et roses, strass roses et perles de verre émeraudes. Le buste est ajusté et large, la jupe évasée grâce à des grandes fronces et pinces

L'exposition au Musée

Le Musée Cristóbal Balenciaga accueille cette exposition en collaboration avec la maison Balenciaga lié au programme de recherches 2025-2026, dans le contexte d'une année dédiée à l'histoire de la mode, de l'héritage et de l'influence de Cristóbal Balenciaga.

C'est dans cette optique qu'a été conçue l'exposition du musée *Cristóbal Balenciaga : Technique, Matière et Forme* ; elle aborde ces concepts et est reliée dans l'espace avec l'exposition temporaire *Les Subtilités d'un Dialogue*, point d'orgue de ce discours.

Le programme d'exposition de cette année est complété à l'automne par un clin d'œil à la nouvelle création via le programme éducatif *Transmissions*, réunissant des enseignants et des étudiants des plus prestigieuses écoles internationales de Design de mode autour d'une expérience d'immersion dans la philosophie, la technique et le contexte biographique de Cristóbal Balenciaga.

L'exposition présente les créations des étudiants impliqués et souligne l'importance de la recherche et de l'étude de la mode patrimoniale pour transmettre technique et créativité à une nouvelle génération de couturiers. Bouclant ainsi le cycle allant des créations de Cristóbal à aujourd'hui — devenue Patrimoine et conservée dans les musées ou les archives de mode — aux créations inspirées des nouveaux couturiers.

Le Musée propose par conséquent un discours tissant des ponts entre le patrimoine qu'il conserve, la nouvelle création et le contexte de la société actuelle, avec des concepts fondamentaux transversaux comme la durabilité et la diversité.

Cristóbal Balenciaga Museoa

Le musée Cristóbal Balenciaga, inauguré le 7 juin 2011, est situé dans la ville natale du grand couturier, en hommage aux premières années de formation et de développement professionnels de Cristóbal Balenciaga et afin de mieux comprendre ses contributions au monde de la mode.

Afin de divulguer la vie et l'œuvre de Balenciaga, son importance dans l'histoire de la mode et de la création, et la contemporanéité de son héritage, le musée a réuni une collection unique. Son envergure—près de 5.100 pièces, qui ne cessent d'augmenter grâce aux dépôts et aux dons—et son extension formelle et chronologique—elle inclut par exemple les tout premiers modèles du couturier—a convertissent en l'une des plus complètes, cohérentes et intéressantes de toutes celles existant à ce jour.

Une autre valeur de la collection réside dans la provenance des pièces. En effet, les grandes clientes internationales de Balenciaga furent des personnalités sociales éminentes dans les décennies centrales du xxe siècle, comme Mona Von Bismarck, Rachel L. Mellon, Patricia López Wilshaw, Barbara Hutton, Lilian Baels, Grace Kelly ou Madame Bricard, qui portèrent certains des modèles conservés dans les Archives.

Informacion

Zuriñe Abasolo Izarra
Responsable de la communication

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

