

BALENCIAGA

LES SUBTILITÉS D'UN DIALOGUE

INTRODUCTION

The Subtleties of a Dialogue exhibits for the first time a discourse between the creations of Cristóbal Balenciaga and his House's artistic director, Demna. This installation, spanning six themes, is part of the European Heritage Days.

The exhibition explores many of the imperceptible qualities that define Balenciaga's aesthetic today. Concepts perhaps too discreet to be initially noticed are revealed in the form of a continuous conversation between past and present, offering visitors a unique take on the House's enduring technical excellence and creative richness.

Through 59 silhouettes, Balenciaga retraces the codes that have created it. A determined attention to detail characterizes the collections, and yet experimentation is central to the House's history. The Balenciaga aesthetic is a subtle elegance, wherein complex techniques imbue a garment with the ability to transform its wearer's silhouette. To don Balenciaga, whether it be a piece from now or then, is to inherit an elegant appearance.

This exhibition offers an opportunity to find unexpected or obvious exchanges between the creative lines that have established Balenciaga's heritage. We invite you to discover a unique harmony between fashion's past, present, and future.

INTRODUCTION

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. Cette installation, répartie à travers 6 thématiques, s'inscrit dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine.

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 59 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.

THE COLLAR A CASE FOR THE NECK

A sense of proportion is essential to the harmony of a garment. In the words of Christian Dior, Cristóbal Balenciaga was the conductor of this orchestration.

The collar emphasizes or blurs the separation between body and face: the silhouette's upper limit. It plays a large part in deciding one's overall look and posture, while decoratively, it contributes to style: an ornate, simple, or voluminous collar leaves a lasting impression.

At Balenciaga, the collar may have lapels and stand away from the neck to elongate the silhouette; it may rise in height to hide or reveal a face; it may become vast and encompassing, taking on the qualities of a cornered or sweeping enclosure.

These continuous experiments, the result of great technicality, take on ideas of restraint and humility, of distance between the self and the other. The collars rise distinctively, and thereby, surely, the spirit does as well.

In his approach to collars, Demna is inspired by the heritage of the House. By evolving a set of predefined lines, he proposes a contemporary exploration of anonymity as a concept.

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.

THE SLEEVE OBSESSIVE PERFECTION

From his beginnings as a dressmaker, Cristóbal Balenciaga paid particular attention to the sleeve, making it a pivotal element in each design. It became his obsession.

The sleeve structures and balances a silhouette: length, width, armhole height, a straight or curved shape, and treatment of the shoulder and wrist are all parameters with which the House has continuously innovated and experimented.

Finding harmony requires great technical skill, which Cristóbal Balenciaga achieved through rigorous and meticulous work in his ateliers. The quality of a sleeve testifies to the excellence of an Haute Couture house—and in the case of Cristóbal Balenciaga, it is proof of his perfectionism.

The sleeve at Balenciaga is traced from a crafted shoulder to revealed or enveloped wrist. It is three-quarter length for an elegant mustard-colored skirt suit, the singular dimensions of which have inspired Demna in his Couture collections. It is a cocoon of black velvet, ample comfortable, updated by Demna in a technical turquoise fabric. It draws a rounded sky-blue line for great freedom of movement, naturally curved again in Demna's designs.

Innovative sleeves occupy a space that is indicative of the House's heritage, blending past and future in terms of craftsmanship and creativity.

LA MANCHE L'OBSESSIONNELLE PERFECTION

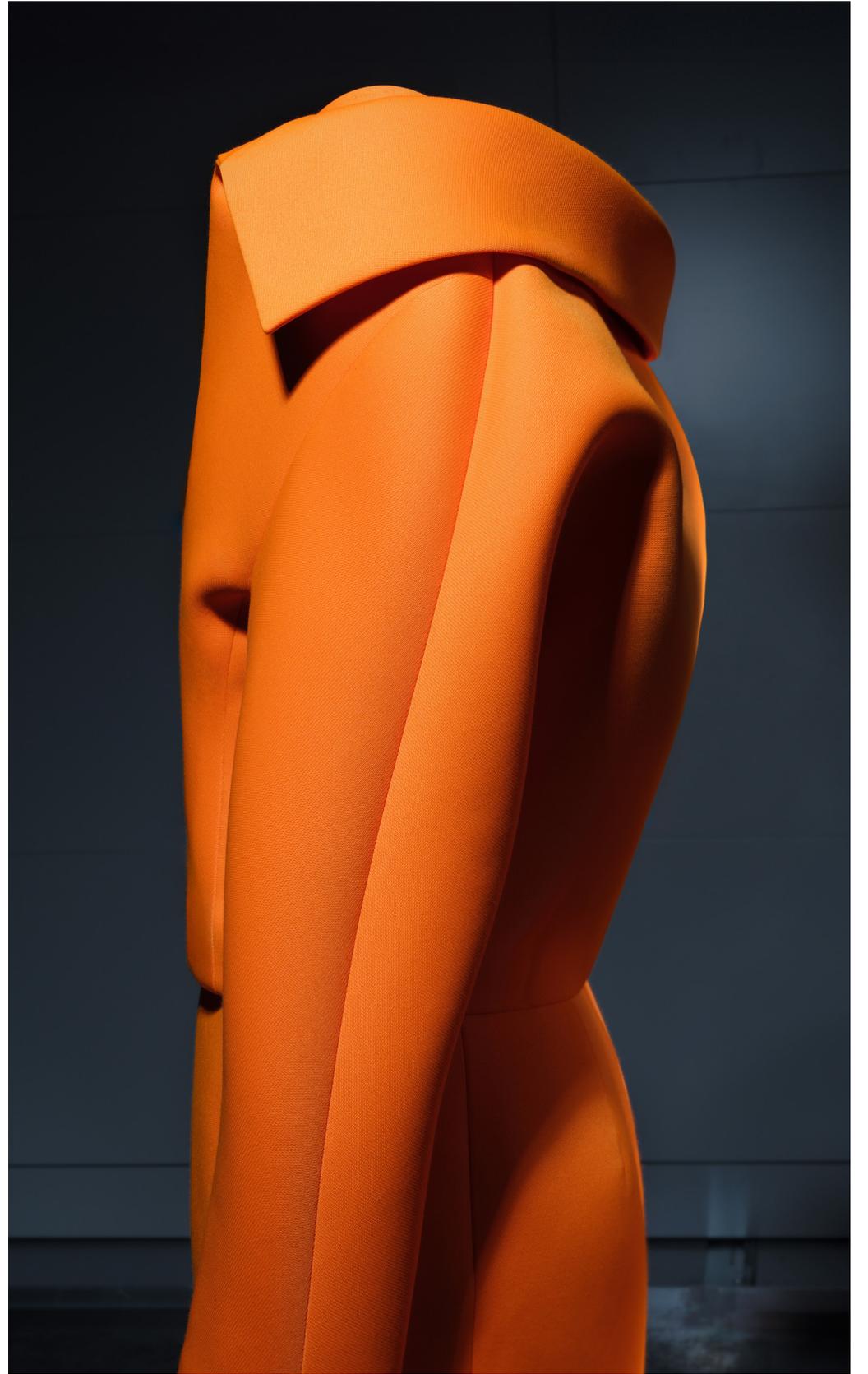
Depuis ses débuts, Cristóbal Balenciaga apporte un soin particulier à la manche. Elle est devenue son obsession.

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. Elle est trois-quarts élancée pour un élégant tailleur-jupe teinte moutarde : sa singulière mesure inspira Demna lors de sa dernière collection Couture. Elle est un « cocon » de velours noir, volumineuse et ample pour un grand confort : elle sera actualisée par Demna dans un tissu technique turquoise. Enfin, ici, elle dessine une ligne arrondie couleur ciel pour une grande amplitude de mouvement chez Cristóbal et, est de nouveau naturellement courbe chez Demna.

Dès ses premières collections, 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.

THE BALENCIAGA SHADE

The collections of Balenciaga could be used as a color chart for the pigment black: a humble yet luxurious color intrinsically linked to the history of the House and its founder.

Balenciaga's association with this hue has its roots on the Basque coast of Cristóbal Balenciaga's childhood. The dominant color of traditional Spanish costumes, it evokes his traditions, devotion, and discreet nature.

Use of the black palette at Balenciaga is characterized by an overall, monochromatic application to the model. The vibrations and resonances that it may embody are guaranteed by the interplay of material and cut. One imagines the mystique of such dresses in the candlelight of a lavish ball, flickering flames revealing jet embroidery, dense velvets, and silk satins.

At once deep and highly sensitive, the draping of black material requires precise drawing. These sketches become elegant paintings, revealing a piece's very essence.

As with in Cristóbal Balenciaga's, the use of this color is distinctive in Demna's work. Each creator has demonstrated his mastery of the shade, both aesthetically and within the spectrum of symbols it gathers.

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.

THE HOURGLASS WAIST SOCIAL SYMBOL

Both Cristóbal Balenciaga and Demna reflect the metamorphoses of our societies through clothing. The silhouette, largely defined by its waist, whether emphasized or diminished—and the meanings attributed to it—have always been a social subject. The dialectic of Balenciaga's many waist styles brings significant modifications to a general cut and core.

In 1946, Cristóbal Balenciaga designed tailored suits inspired by corsetry shape from the previous century, a design his competitors would later adopt.

In the 1950s, he created the Cocoon line, which marked a grand counterpoint in the history of fashion. He pushed experimentation further in 1957 with his Sack dresses, another example wherein the natural waist hides behind masterful architecture.

These innovations are explored by Demna, whose first presentation as the House's artistic director in 2016 was infused with a gesture of affiliation: it opened with a revisited Hourglass (accentuated waist and exaggerated peplum) suit—a striking look and, ever since, a House signature. Conversely, Demna often attenuates the waistline until it disappears completely, thus creating a shape defined by an absence, which in turn becomes iconic.

In this selection of era-defining pieces, one may distinguish some of the House's thoughtful, observant, and complex creative journeys.

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 agissent, 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.

THE COCOON BACK A METAMORPHOSES OF LINES

In the late 1940s, Cristóbal Balenciaga innovated in the volumetry of the back. Blousant or flared, these creations were in direct opposition to the silhouettes offered at the time.

Within such innovations, the body is placed at a distance from the fabric, thus creating a garment that combines comfort with an impactful, sculptural silhouette.

Observed within Cristóbal Balenciaga's collections, this counterpoint to its era resonates throughout Demna's creations, which retrace striking and voluminous backs, experimenting with the scale and cut assumptions of our time.

The Cocoon line—the first letter of which draws the outline of its own back—metamorphosizes in Demna's work, a large part of his research around the mutation of bodies. By becoming non-anatomically defined, the garment questions the humanity of these clothes.

LE DOS COCOON MÉTAMORPHOSES DES LIGNES

Dès la fin des années 40, Cristóbal Balenciaga innove dans la volumétrie du dos. Blousants ou évasés, 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.

DIALOGUES TIMELESS PERSPECTIVES

Cristóbal Balenciaga and Demna are united by many of their conceptual considerations: architecturally complex structures, liberating the body via exaggerated volumes, a garment's emphatic movement, the use of new materials, monochromatic abstraction, monastic profiles, and the importance of anonymity—visually, in the designs, as well as in their working lives.

Both designers have proven a desire to reflect and respond to his era's status quo (see: Cristóbal Balenciaga's tailoring or Demna's sportswear) and its societal expectations. Perhaps more so than through fixed forms that could serve as codes or emblems, these two creators share a taste for experimentation and for challenging dominant conventions.

Of course, every Couturier carries his own past. From a fishing village on the Spanish Basque coast—where the sea, devotion, and the use of black lace fueled Cristóbal Balenciaga's creations—we move to the aesthetics of Eastern Europe, its traditions and recent history: the end of the Soviet bloc's resulting entry to a wider world of Western liberal culture.

Beyond personal experiences, Cristóbal Balenciaga and Demna have worked toward a contemporary Couture, contemplating a garment's essence by invoking the most exquisite craftsmanship to continuously reimagine the figure. Each pays particular attention to the importance of the sleeve, the collar, the waist, the back, and overall silhouette.

A few decades apart, the work of these two creators weave a deep dialogue. The presented pieces and their unique juxtapositions allow us to better perceive homages, influence, and greater impacts inside and out of the collections.

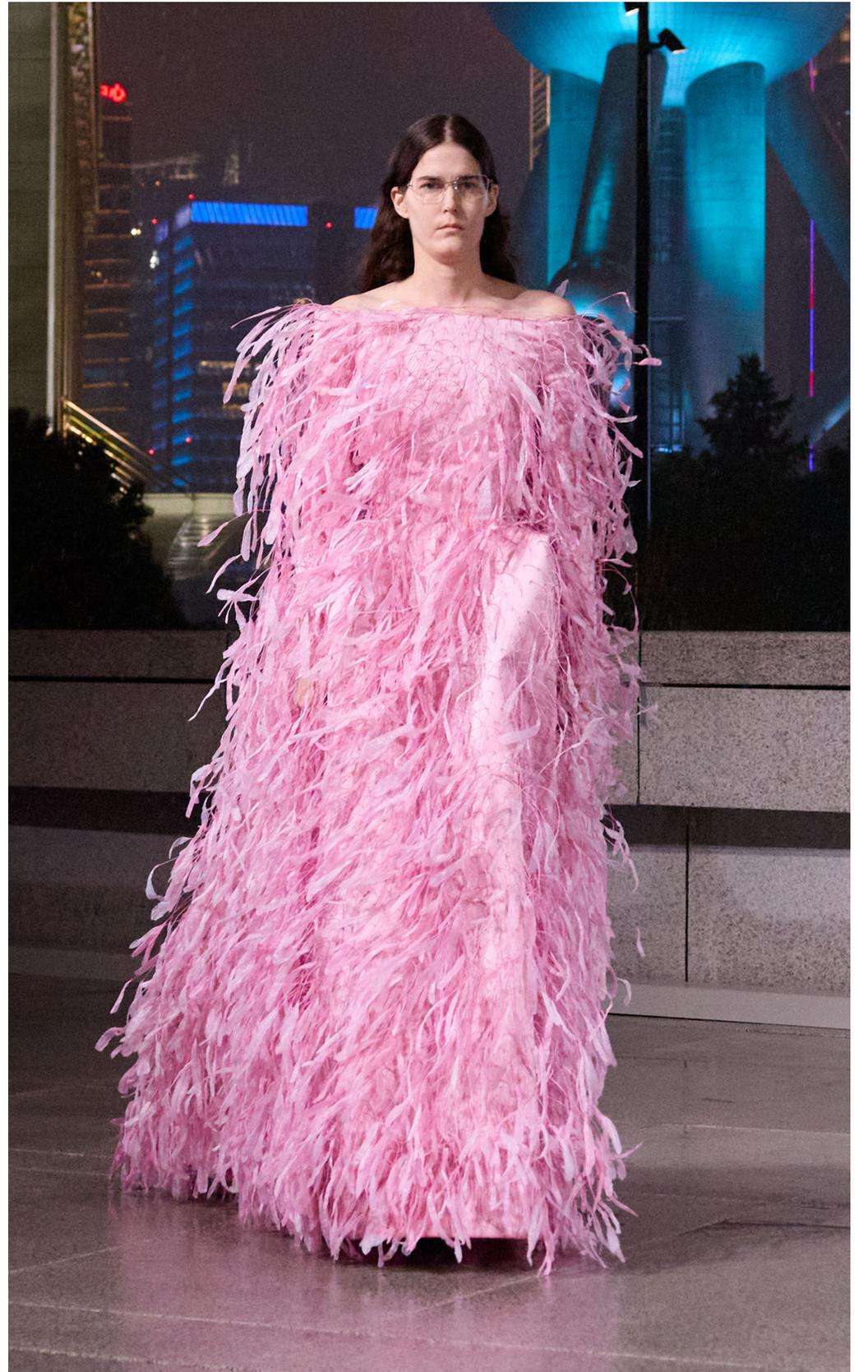
DIALOGUES REGARDS INTEMPORELS

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.

CRÉDITS

Balenciaga Archives Paris – Marikel Lahana

Richard Avedon

Mark Borthwick

Monica Feudi

Hiro

Tom Kublin