

MODELO DEL MES

NOVIEMBRE

CICLO 2004

Los modelos más representativos de la exposición

*Traje de fiesta. Balenciaga, 1960
Por Paco Alcaide*

AREA 1 2

DESCRIPCIÓN

Es un conjunto del año 1960 y perteneció a la mujer de un embajador de España, que lo llevó en el enlace del rey Balduino y Fabiola de Bélgica. Está compuesto por dos piezas, vestido largo y chaqueta torera:

- El vestido está realizado en satén de seda en color rojo. El cuerpo, entallado por dos pinzas en el delantero y dos pares de pliegues en abanico en la espalda, no tiene mangas. El escote redondo, algo desbocado, es muy característico del maestro. Debajo de un corte a la cintura, levemente por encima de su sitio natural, se frunce la falda, que sigue una suave línea tulipán.

- La chaqueta es una torera en seda roja, bordada en su totalidad con hilos plateados y cristales tallados, formando una composición simétrica que alterna coronas de hojas y flores entrelazadas de dos en dos o de tres en tres. La chaqueta, de línea recta y con manga japonesa tres cuartos, tiene un cuello alto desbocado.

COMENTARIO

Tenemos que destacar varios elementos del vestido que, por ser constantes y definitorios en el estilo de Cristóbal Balenciaga, son importantes:

- La cualidad escultórica que proporcionan a la espalda la pareja de pliegues o pinzas huecas. Este efecto de claroscuro se acentúa por el brillo de la seda en un color muy español, el rojo.

- Las notas españolas que desde siempre se ven en su obra: los bordados suntuosos en hilos metalizados, seda y con aplicación de cristales o lentejuelas muy del gusto andaluz y con evidentes influencias del traje torero y de los mantos de las vírgenes, y la chaqueta torera, prenda presente en todas sus colecciones desde 1939, continuamente reinterpretada y transformada como podemos apreciar en este ejemplo.
- La línea suavemente tulipán de la falda del vestido, que deriva de los volúmenes globo con los que Balenciaga comenzó a experimentar en faldas y mangas en 1950. Esta experimentación con líneas redondeadas le lleva en los sesenta a formas más sutiles y maduras que, aun siendo muy curvas, no revelan de forma evidente su patrón circular.

En este modelo resulta además muy llamativo el contraste entre la rigidez y ascetismo de la recta y la suavidad sensual de las curvas, entre luz y sombra, entre sobriedad y barroquismo, que nos revela a un Balenciaga maduro y liberado capaz de crear obras bellas e intemporales.

La sobriedad formal de la chaqueta resulta perfecta para la suntuosidad ornamental de unos bordados de raíz clasicista. La luz y el brillo de los bordados y cristales destacan sobre el fondo rojo de la seda. Todo este barroquismo de la chaqueta complementa perfectamente la sencilla línea del vestido.

EL AUTOR

Cristóbal Balenciaga Eisaguirre nació en Guetaria en 1895. Desde muy temprana edad dió muestras de tener un gusto exquisito y estar interesado por el mundo de la moda. Esto hizo que, bajo el

patronazgo de la marquesa de Casa Torres, aprendiese el oficio de sastre en San Sebastián y Madrid. En 1919, y con la experiencia previa de haber trabajado

como jefe de taller en los almacenes del Louvre en San Sebastián, abrió en esta ciudad su primera casa de costura. Tiene un gran éxito y en 1933 inaugura otro establecimiento en Madrid, mientras que en 1935 le toca el turno a Barcelona. Cuando estalla la Guerra Civil viaja a Londres para luego establecerse en Paris, donde en 1937 abre su casa y presenta su primera colección. Tanto los compradores como la prensa especializada y sus clientas alaban desde un primer momento sus creaciones como pequeñas

obras de arte, destacando su aparente simplicidad, cuidado y estudio. Desde la inspiración en el Renacimiento de los 40 hasta los vestidos globo de los 50, se va desarrollando su inspiración y ampliando su casa (lanza dos perfumes y abre su tienda). Su apogeo durará hasta su retiro y cierre en 1968. Murió en Javea en 1972.

SU ESTILO

Balenciaga fue un artista de espíritu ascético en continua búsqueda y experimentación para desarrollar su concepto purista de la belleza y de la austera elegancia. Su atemporalidad le ha convertido en referencia constante para las nuevas generaciones de creadores y su influjo lo podemos encontrar desde los más allegados como Givenchi, Ungaro o Courreges, hasta diseñadores modernos como Lacroix.

La comodidad, pureza de formas y espíritu de síntesis de sus, aparentemente, sencillas prendas se complementa perfectamente con el gusto por los bordados en seda, metal, lentejuelas y cristales, o las blondas. La sutileza y calidad de los trajes sastre y prendas de día da paso a una audaz originalidad

colorista y suntuosa en los vestidos de noche. Tomando la estética femenina del Manierismo convierte a la mujer en una joya encerrada en el más bello estuche.

Su conocimiento de la historia del arte y la estética sirve de inspiración y referencia para muchas de sus obras. Notamos su fascinación por Japón, los trajes populares españoles (desde Andalucía a Euskadi) y su admiración por Zurbarán, Velázquez o Goya. Reúne en sí un sentido escultórico de las formas unido a una cualidad pictórica en el sentido del color y su calidad en el corte se une a la intuición y al gusto para la elección de los tejidos.

Todas sus etapas y obras son una lección de modernidad y calidad: desde los sastres estructurados a los vestidos de dueñas e infantas; desde las túnicas rectas a los vestidos tubo, los boleros, las asimetrías, la eliminación de cuellos y botonaduras, los globos, el vestido saco, el baby doll, los cuellos y escotes desbocados, el talle imperio y las mangas japonesas... .

CONTEXTO DE LA OBRA

Los años 60 son los años de madurez del estilo de Cristóbal Balenciaga. Su técnica depuradísima, la sobriedad y la pureza de las formas le dan la

máxima liberación. Experimenta con los tejidos de Abraham y los bordados de Lesage, mostrando su preferencia por las telas con cuerpo y pesadas, y manifiesta su gusto por los realces luminosos, encajes y bordados suntuosos. Recrea y revisa su estilo con gran sentido de la elegancia y el equilibrio. Sus creaciones son el más bello canto; el canto del cisne anunciando su muerte; la muerte o transmutación de la Alta Costura. El maestro se retira en 1968 porque

su mundo está cambiando. El empuje del *prêt à porter* que va a sustituir a la artesanal alta costura por la semi-industrial marca, va a suponer además un cambio del motor de la moda y de las formas de trabajar. La moda adulta, como creadora de tendencias, va siendo sustituida por la ropa joven; el trabajo cuidadoso, exclusivo y de calidad da paso a las tendencias rápidas y a las tallas; el empuje y la experimentación va a producirse desde las firmas y el diseñador

sustituye al modisto. Las creaciones de la Alta Costura sólo sobrevivirán como bellos ejercicios de estilo que prestigian una marca y sus licencias. El mundo Couture desaparece en una sociedad en plena liberación, la de los 60, que supone la ebullición y estallido de las grandes revoluciones civiles liberadoras del siglo XX: el feminismo, la revuelta estudiantil, el antirracismo y la lucha por la no discriminación. El mundo que nacerá de esta década será muy diferente del conservador y burgués que surgió de la posguerra. Los papeles que jugarán en la sociedad los individuos cambiarán y por lo tanto su tipo de vida, intereses, estética.

BIBLIOGRAFÍA

Catálogo exposición: Cristóbal Balenciaga.(2000) Valladolid, Museo Nacional de Escultura.

JOUVE, M. (1997) *Balenciaga*, Barcelona, Ediciones Polígrafa.

Catálogo Exposición: Hommage á Balenciaga. (1985) Lyon, Musée Historique des Tissus.

RENNOLDS MILBANK, C. (1985) *Couture. Great Fashion Designers.* London, Thames and Hudson.

**DEPARTAMENTO DE
DIFUSIÓN**
Domingos 12:30
ENTRADA LIBRE

*Texto realizado por:
Paco Alcaide*

Maquetación: Rosa Jiménez

