

Balenciaga.

Mutación y metamorfosis de un genio.

Paper-Dolls

Ilustraciones y textos: Tomás Riera

Cristóbal Balenciaga.

Maestro de maestros o el arquitecto de la alta costura son algunas de las denominaciones que el modista vasco recibió por parte de sus compañeros de oficio durante sus más de 30 años de carrera en la industria de la moda.

Su destreza en la costura, sus diseños de vanguardia a la par que elegantes y su carácter reservado le hicieron destacar sobre sus coetáneos, creando así un mito que lo encumbró a la cima de las leyendas de la moda del siglo XX. Él plasmaba su propia visión sobre la alta costura alejándose de la norma imperante en el mundo de la moda.

Todo esto junto a su perfeccionismo por el detalle, casi obsesivo, le llevó hasta el último momento de su vida a buscar la construcción perfecta de un traje con el mínimo número de puntadas posibles.

El presente fanzine pretende a través de sus paper-dolls dejar constancia de la evolución cronológica del diseñador a través de sus diferentes etapas hasta alcanzar la firma en la actualidad. Con la ayuda de las diferentes prendas ilustradas podremos entender las propuestas del diseñador español basadas en la pureza de líneas y el desarrollo de siluetas que experimentan con: el volumen, la proporción y la simplicidad. Además conoceremos como Demna Gvasalia ha reinterpretado estos códigos para traer a Balenciaga al siglo XXI convirtiéndola en una marca de culto y tendencia.

Años después del cierre de la marca y la muerte de su creador, poco a poco Balenciaga ha regresado al punto de mira de los especialistas. Esto se ha dado a partir de 2015 con su nuevo director creativo: **Demna Gvasalia**.

La firma ha virado hacia una visión mucho más **urbana** y **conectada con el siglo XXI** creando siluetas propias pero sin perder la esencia de Cristóbal. El culmen de la revitalización de la marca se ha dado con la vuelta de Balenciaga a la alta costura parisina **tras 50 años** alejada de ella con la **colección Haute Couture 2021**.

30'S-40'S

Las confecciones que realizó en este momento no se alejaban mucho de lo que sus compañeros producían. Ofrecía una costura de calidad aunque no destacaba por ser muy vanguardista. Estas características eran un resultado directo del **contexto económico y social** que se vivía en una Europa de entreguerras con una **tensión bélica** en constante aumento.

Destacamos prendas de día como el vestido rojo de **EISA** (marca española de Balenciaga) **en 1944** o la chaqueta de traje con bolsillos planos dobles. En cuanto a los vestidos de noche se caracterizan por el **revisionismo de siluetas históricas**, honorable mención al **vestido Infanta de 1939 inspirado en Las Meninas de Velázquez**. El maestro recurre a sus raíces españolas.

40'S-50'S

Es a finales de la década de los años 40 cuando el contexto social y económico vuelve a permitir a los grandes diseñadores impulsar diseños extravagantes y llenos de lujo. **Dior y Balenciaga** se posicionan a la cabeza de la alta costura.

Con la presentación del **New Look** de Dior en 1947 se inició una nueva era para la moda y la silueta femenina, el cuerpo de la mujer se adaptaba a la ropa. A modo de respuesta, Balenciaga creó la **"silueta barril"** el mismo año, buscando alejarse de prendas ceñidas y empezando a experimentar con volúmenes y formas.

Tras la línea barril y durante toda la década de los años 50 Balenciaga creó diferentes siluetas que daban nuevas "formas" al cuerpo femenino:

1. **Línea Globo** en 1950 con estructuras voluminosas y circulares.

2. **Línea Middy** en 1951 con formas verticales alejadas de marcar la cintura o el volumen exagerado.

3. **Línea Túnica** en 1955 formada por dos piezas con mucha verticalidad e inspiradas en los años 20.

4. **Línea Imperio** en 1958 recuperando el "corte imperio" de la etapa de Josefina Bonaparte.

5. **Línea saco o "vestido saco"** en 1957, siendo una evolución de la silueta barril y la línea Middy.

6. **Baby-Doll** en 1958 con una silueta trapezoidal y su variación de cola de "pavo real", fueron tachados de "infantiles" y simples.

Su trabajo era constante con cada una de ellas, dándoles evolución a lo largo del tiempo y buscando nuevos modos de aplicarlas, esto le dio una gran riqueza de cortes y siluetas en sus colecciones.

60'S

DEMNA

Con todos los conocimientos adquiridos en el pasado, los años 60 fueron un momento de experimentación para Balenciaga a través del **volumen abstracto** y las **menores costuras posibles**.

Hay que tener en cuenta la creación de un nuevo material: **el gazar**. Este material textil ofrecía una rigidez idónea para sus trabajos. Gracias a esto el diseñador pudo ofrecernos estructuras imposibles y arquitectónicas. Podemos destacar prendas como el **traje "sobre"**, el **vestido tulipán**, el **traje de 1967** con una **estructura de gazar negro** que engullía a la mujer en la más pura abstracción, etc.

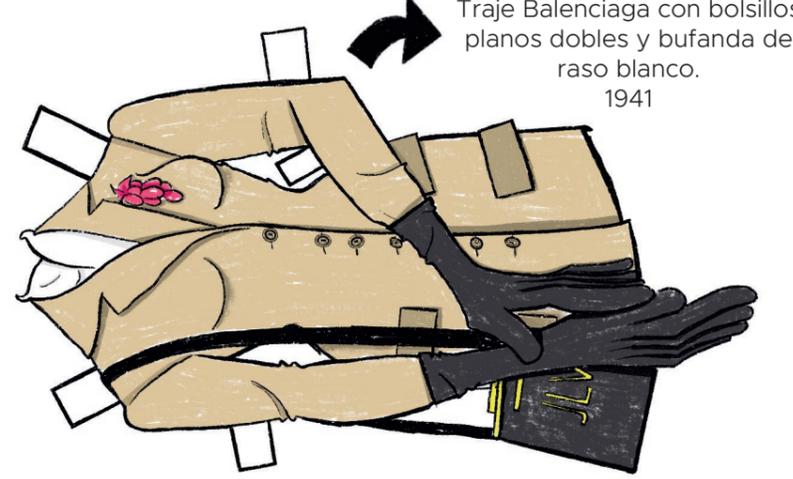
La llegada del **prêt-à-porter** (ropa lista para llevar) supuso un cambio en la industria. Lo más parecido que le llevaría a este campo fue la producción de los nuevos uniformes de azafata para **Air France**, con una tirada alrededor de **1.000.000 de prendas en 1968**.

Tras este encargo, Balenciaga cada vez estaba más alejado de la realidad de la industria en los 60 y decidió **cerrar las puertas del taller** ese mismo año. Aunque realizó encargos puntuales tras el cierre de sus talleres, este fue el final para una carrera apoteósica levantada desde una temprana edad en suelo vasco.

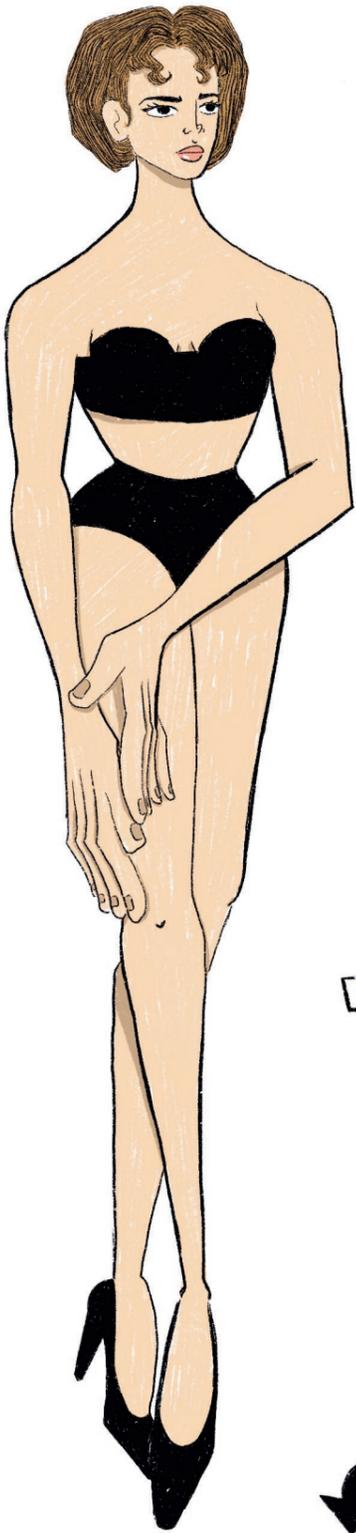
Vestido de verano procedente de EISA. 1944

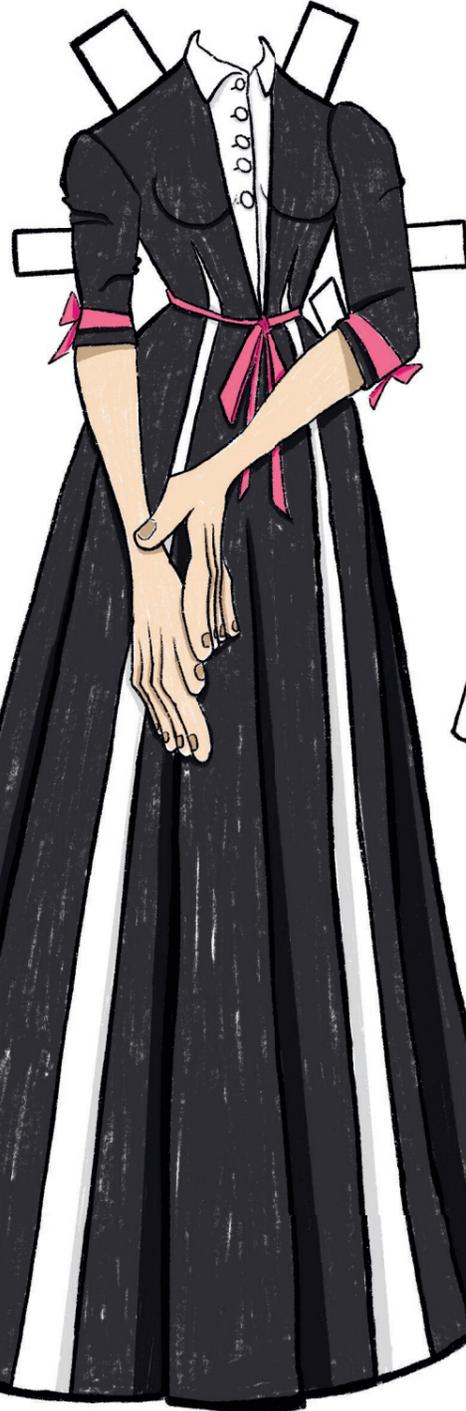
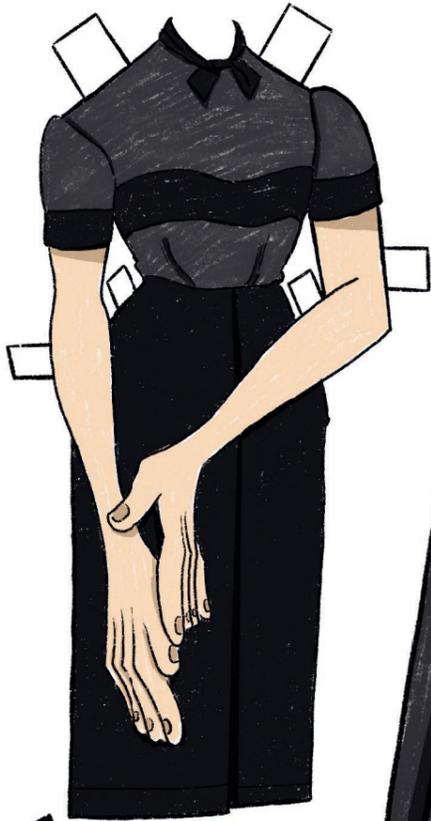
Sombrero de día. 1941

Traje Balenciaga con bolsillos planos dobles y bufanda de raso blanco. 1941

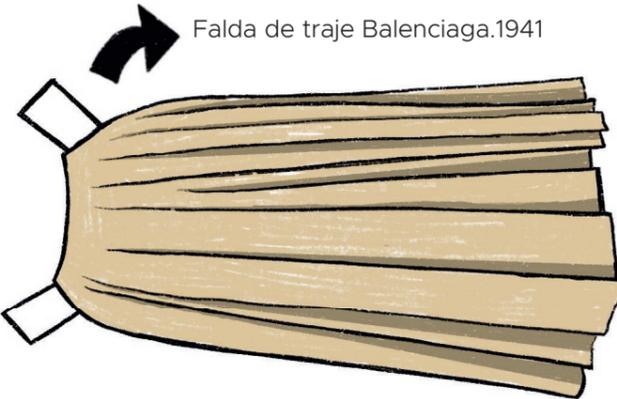
Vestido negro combinando lana en la falda y satén en la blusa. 1937

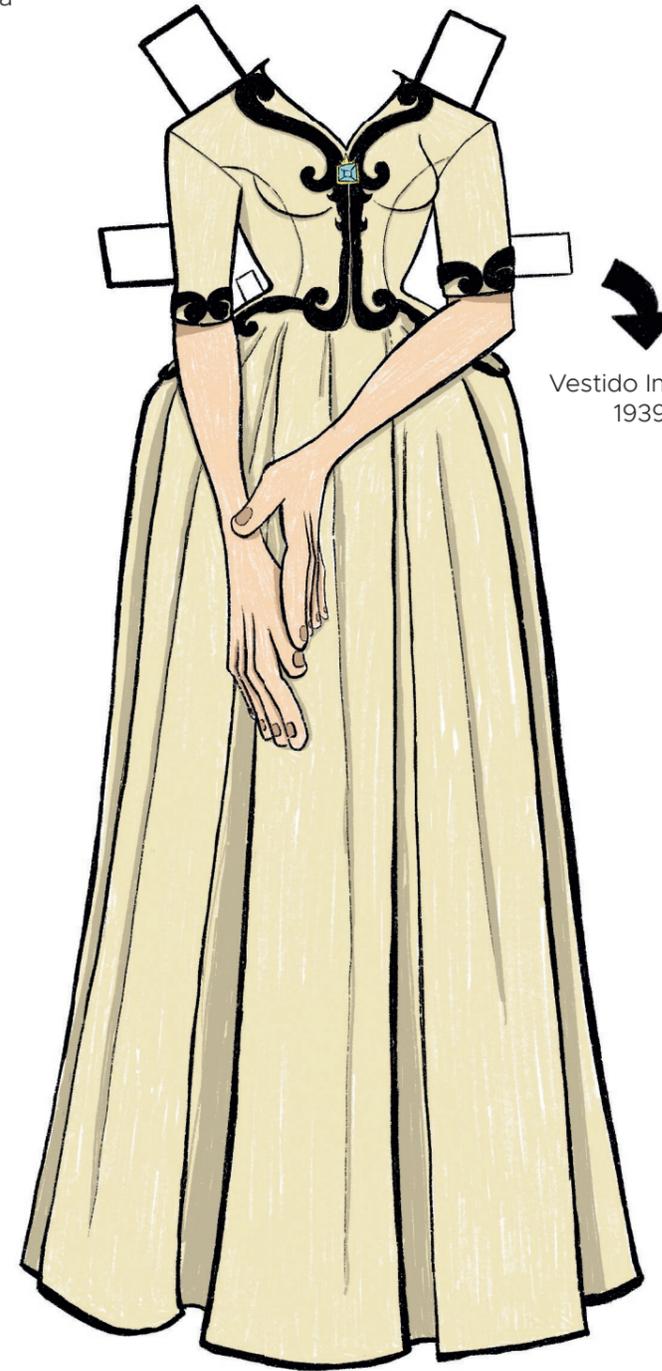
Vestido negro de noche con corte historicista y adornado con lazos rosa en la cintura y mangas. 1939

Vestido de noche con corte historicista en satén. 1941

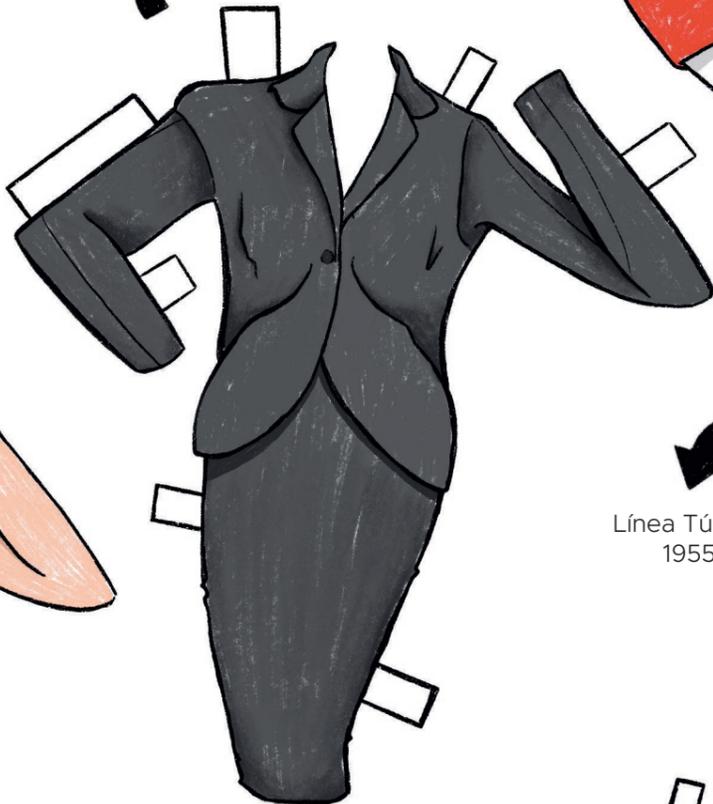
Falda de traje Balenciaga.1941

Vestido Infanta. 1939

Sombrero aplicando volúmenes rígidos. 1950

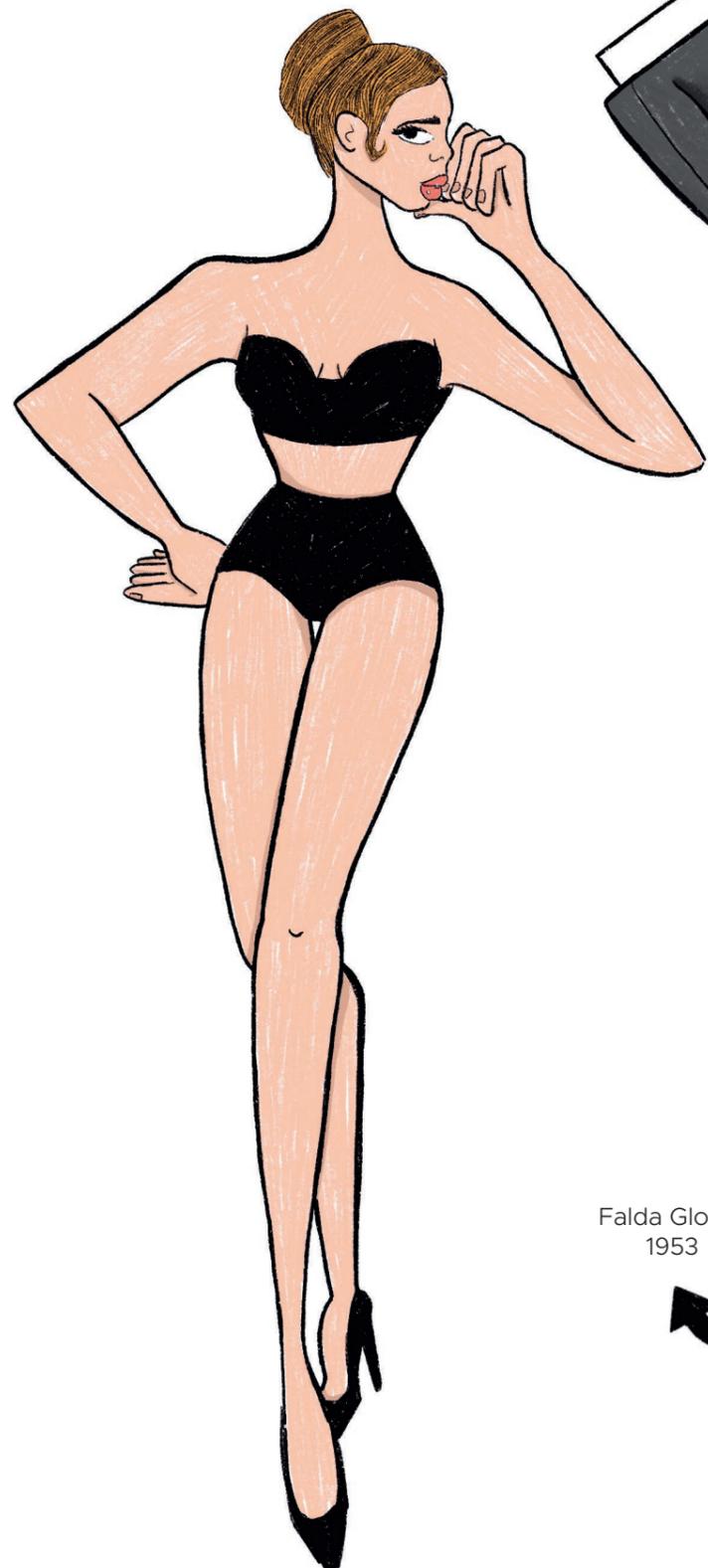
Traje aplicando la línea barril. 1950

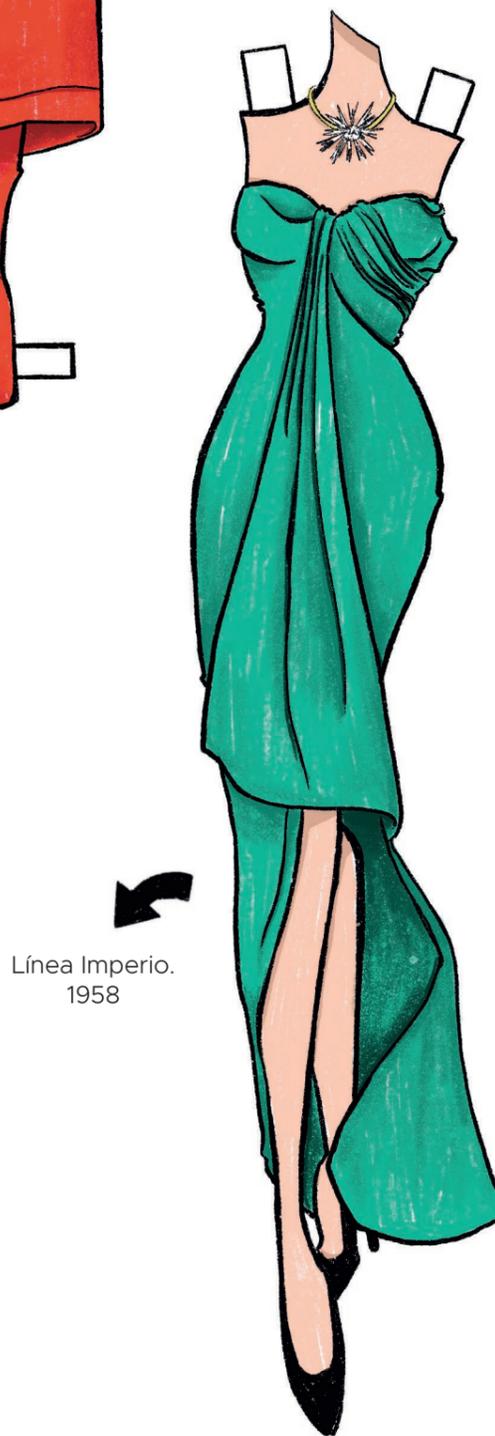
Línea Túnica. 1955

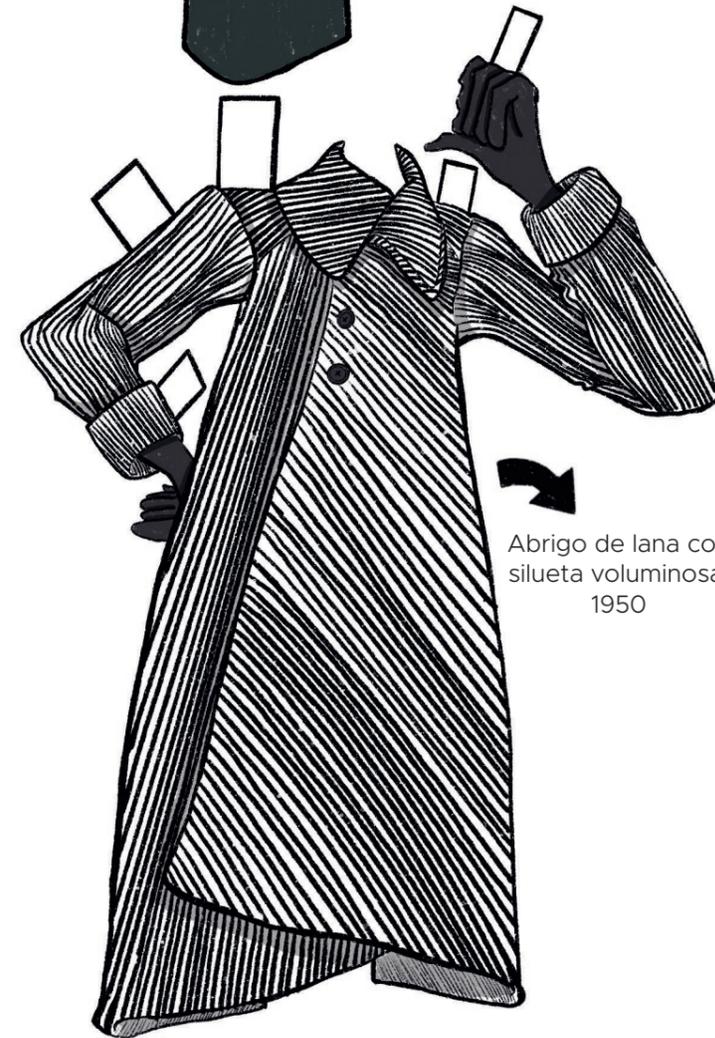
Traje con puños tipo globo. 1951

Falda Globo. 1953

Línea Imperio. 1958

Abrigo de lana con silueta voluminosa. 1950

Linea Middy. 1951

Abrigo aplicando la línea barril. 1947

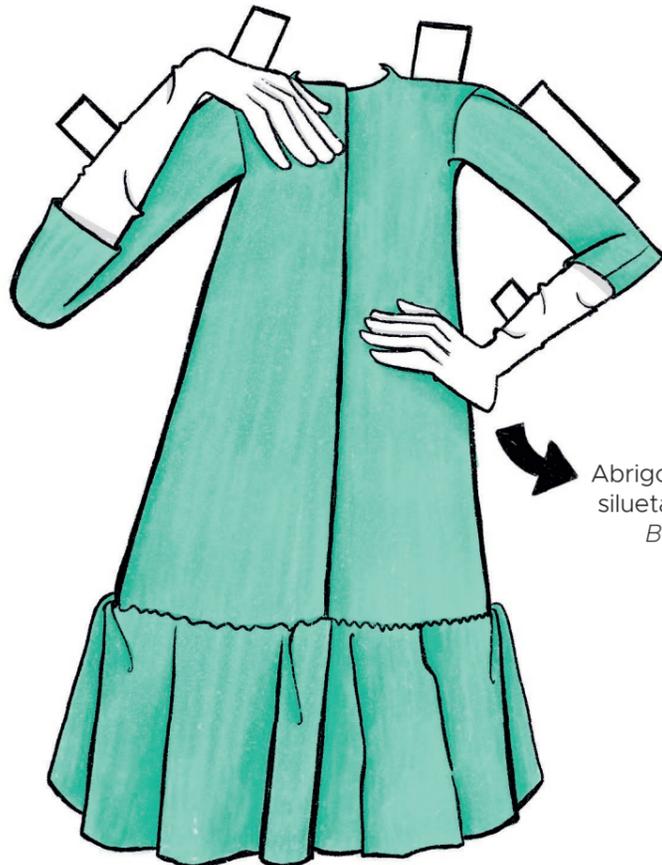
Vestido Baby-doll. 1958

Traje de noche aplicando la silueta trapezoidal y la innovación llamada cola de "pavo real". 1958

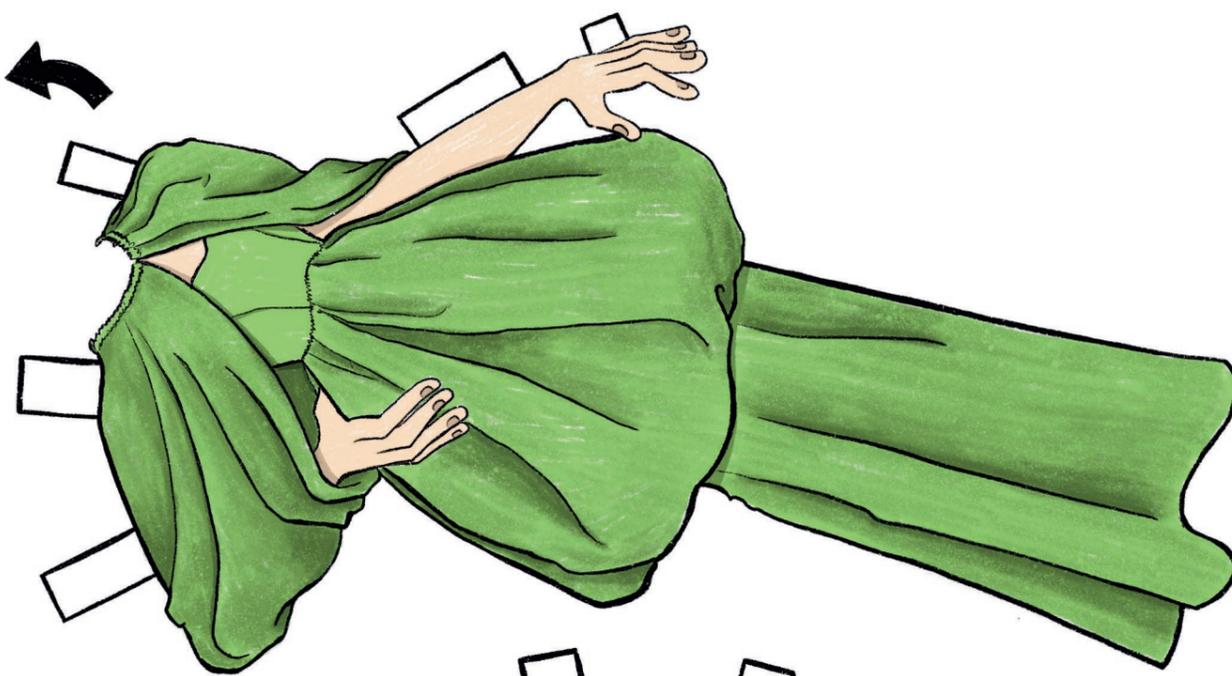
Abrigo aplicando la silueta trapezoidal Baby-doll. 1958

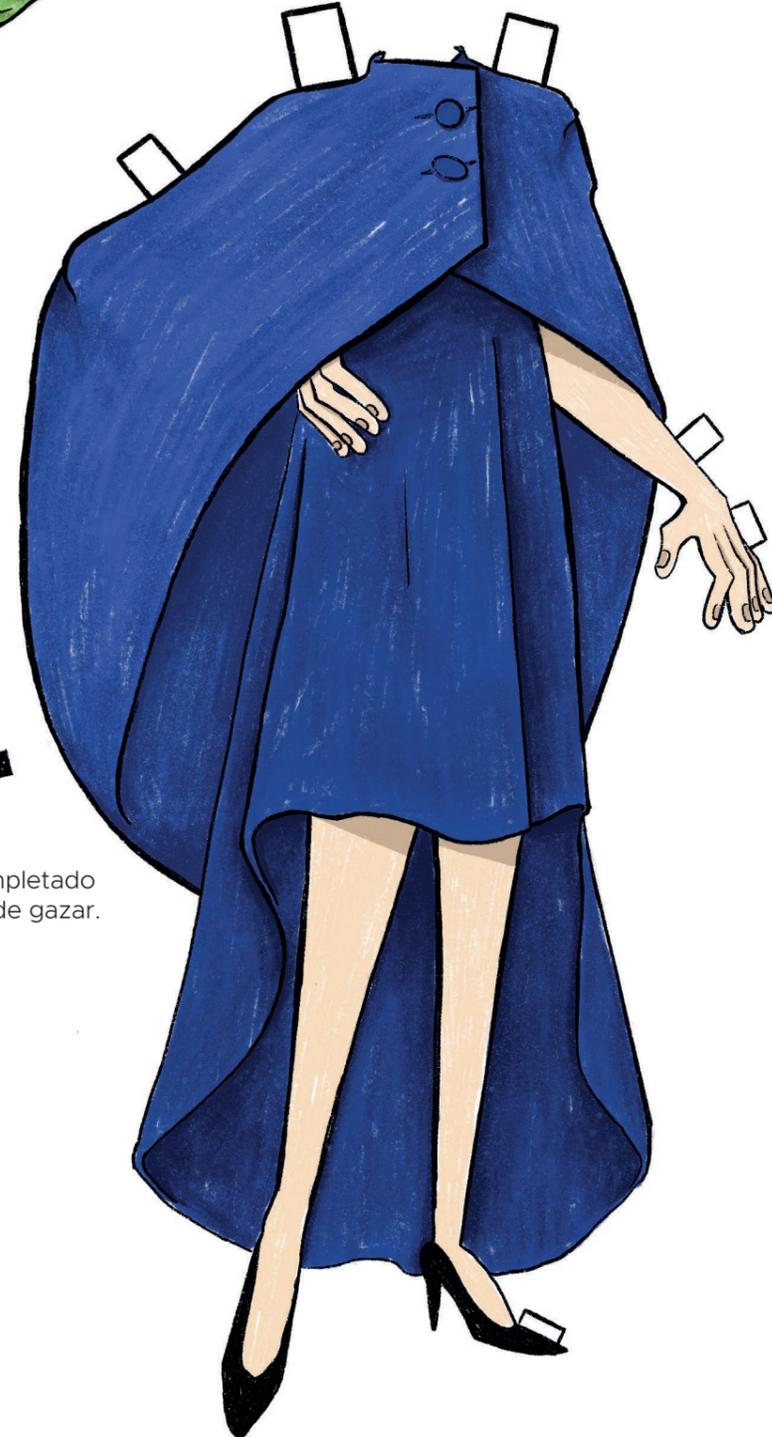
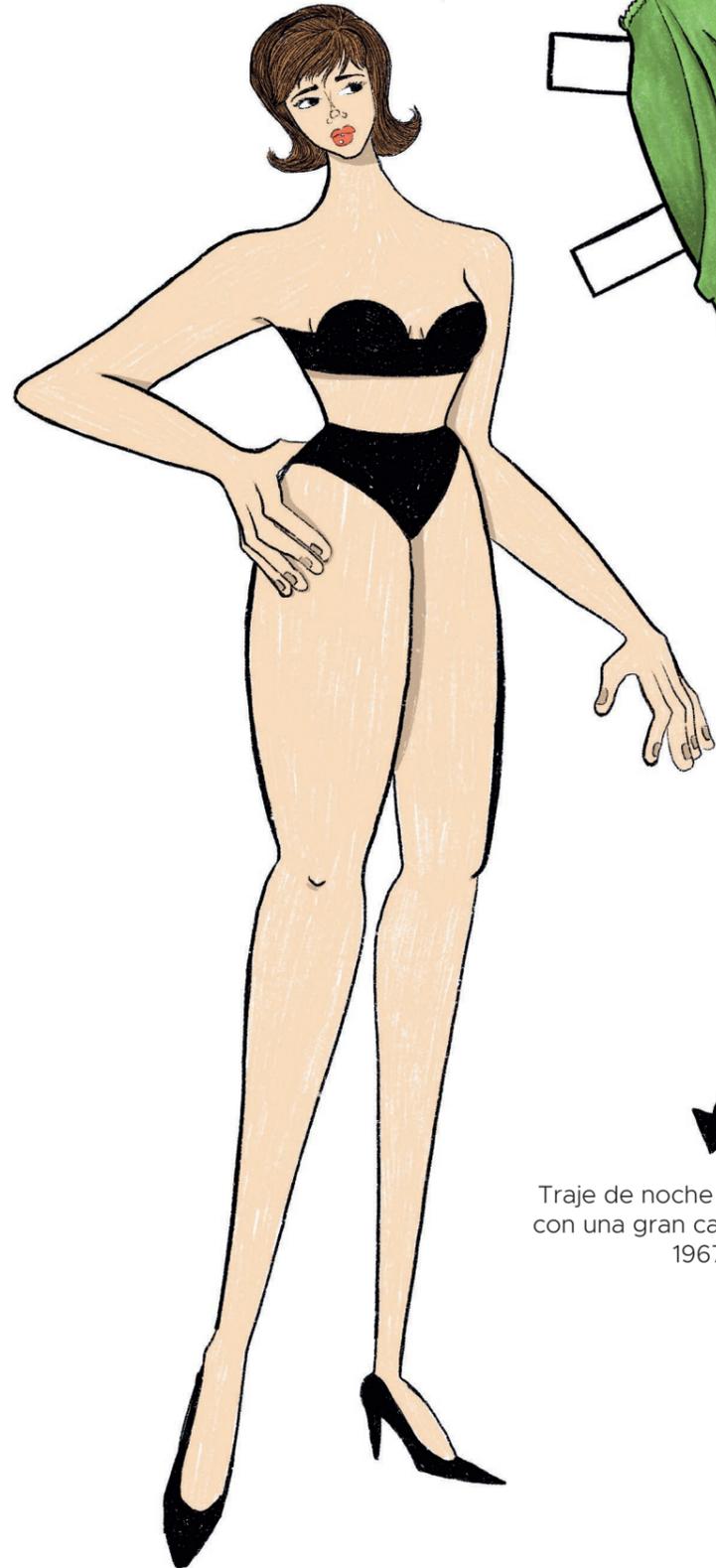
Vestido saco. 1957

Vestido de noche con capa. Recuerda a los volúmenes de la línea globo. 1961

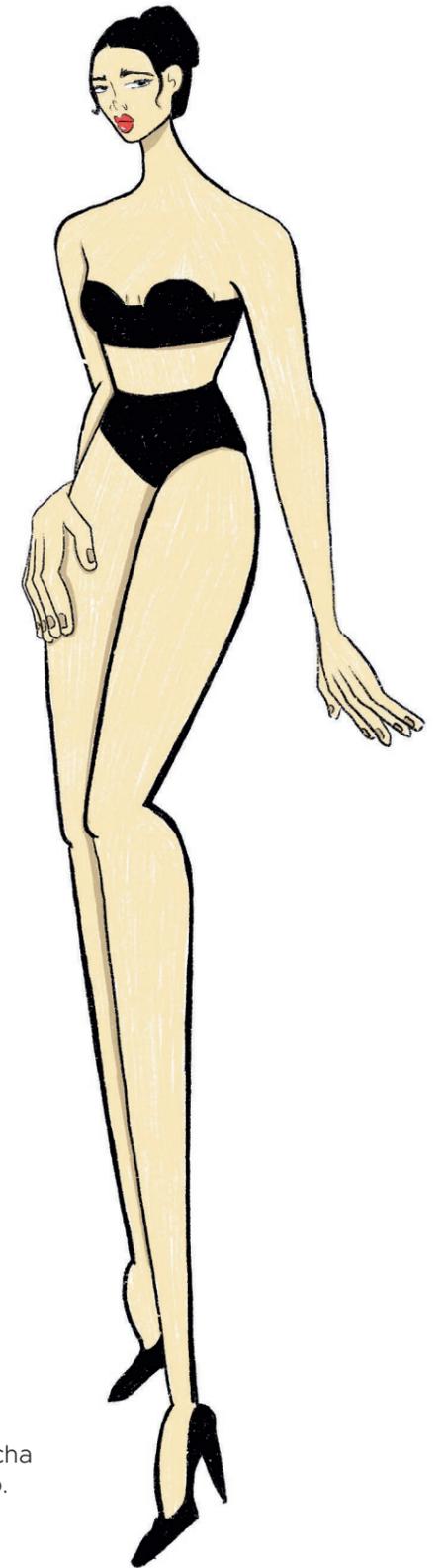
Vestido "sobre". 1967

Traje de noche completado con una gran capa de gazar. 1967

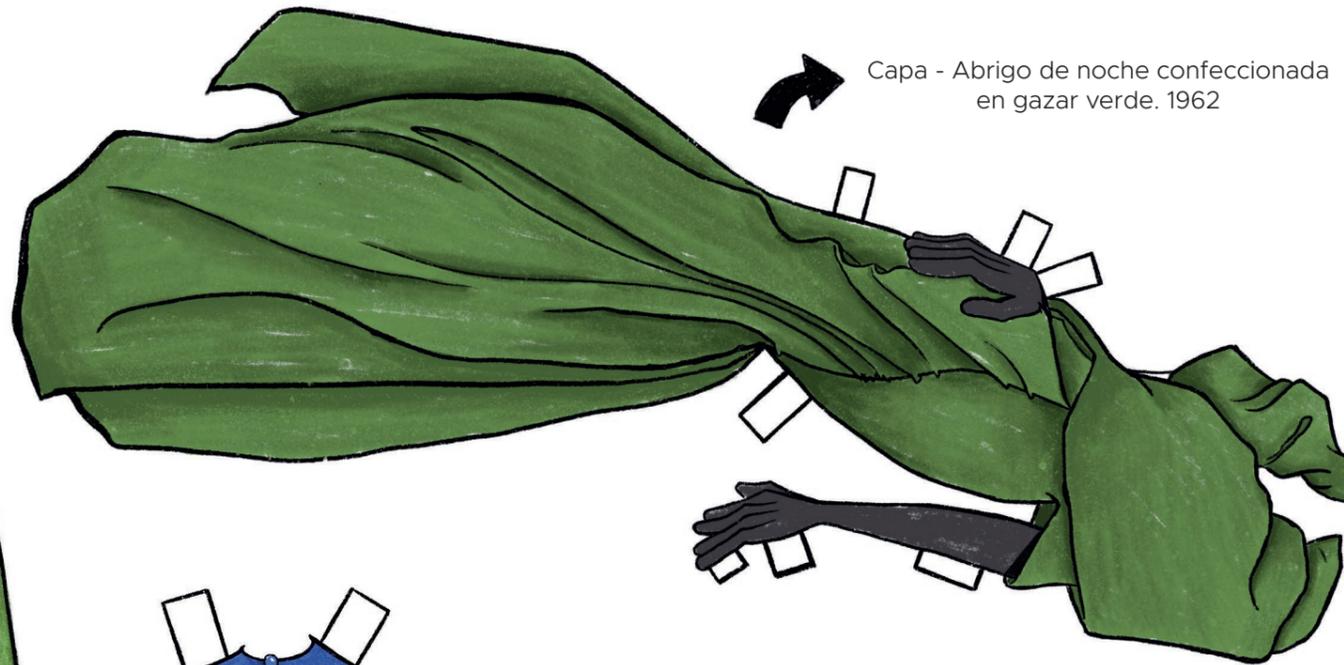

Capa de noche hecha con gazar blanco. 1963

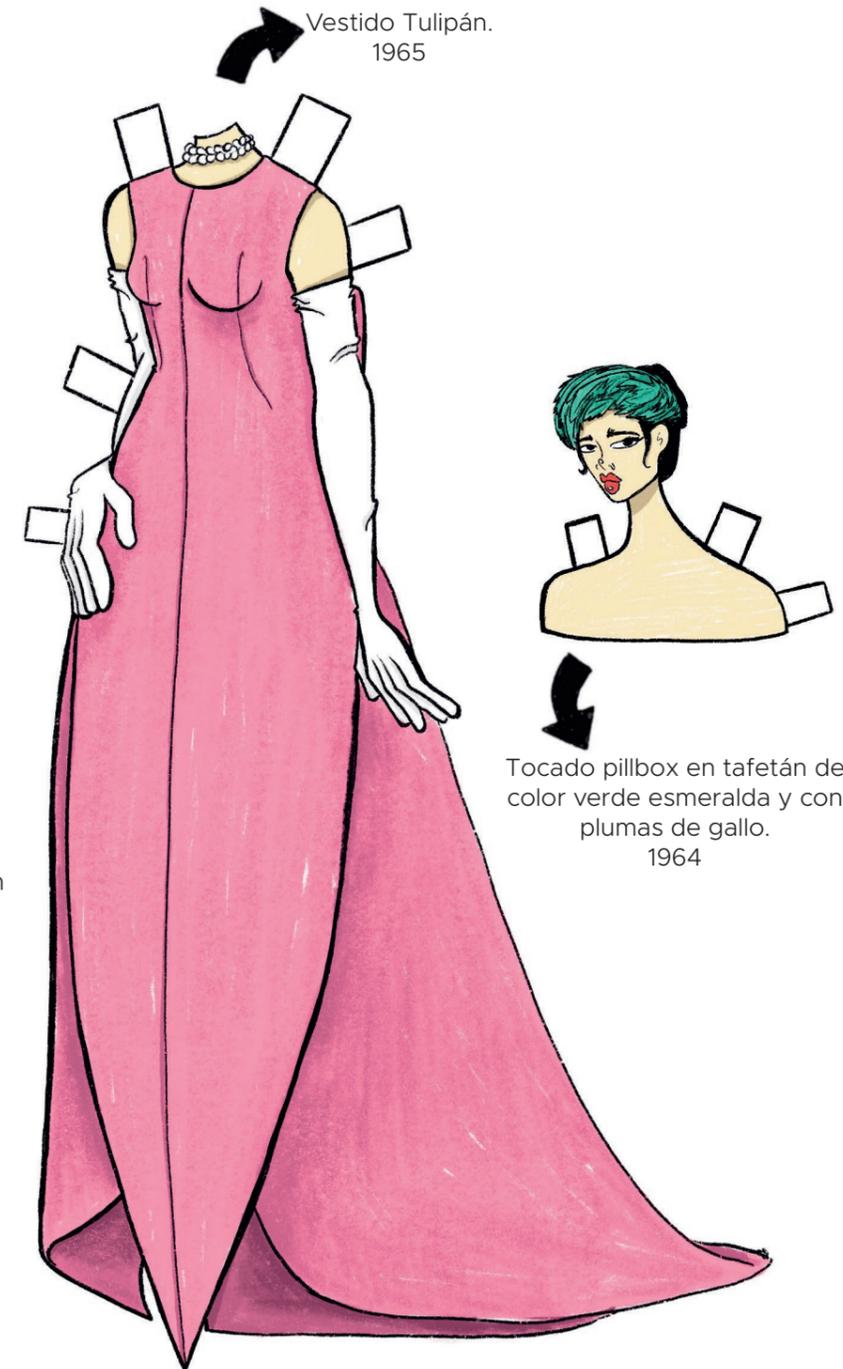

Traje de noche.
1967

Capa - Abrigo de noche confeccionada
en gazar verde. 1962

Vestido Tulipán.
1965

Tocado pillbox en tafetán de
color verde esmeralda y con
plumas de gallo.
1964

Vestido de noche y capelina
azul con volante abullonado.
1965

Vestido de día en crespón
de lana naranja.
1968

Pamela en paja de trigo,
adornada con cinta de
organza.
1965

Vestido con estructura de gazar negro
alrededor del busto y la cabeza.
1967

Uniforme de invierno
dos piezas azul marino y chaqueta con
cuatro bolsillos.
1968

Bolso bandolera.
1968

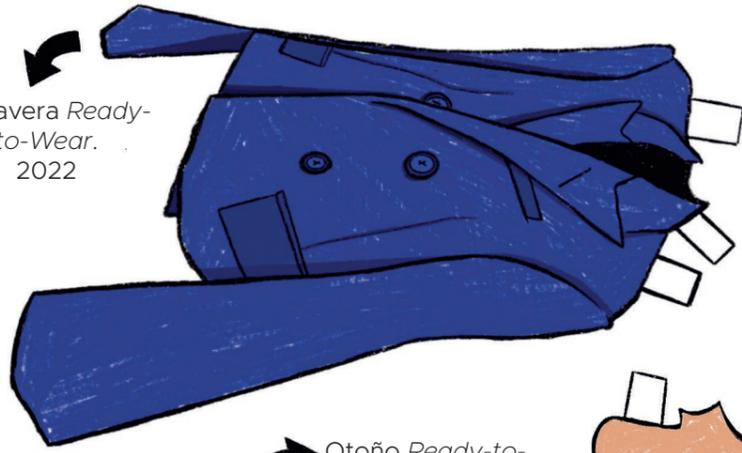
Uniforme de
verano con parte
superior cruzada.
1968

Gorra azul marino con logo
Air France y pañuelo.
1968

Abrigo de uniforme de azafata
en azul marino para Air France.
1968

Parte inferior uniforme de ve-
rano (existente en dos tonos).
1968

Primavera Ready-to-Wear. 2022

Otoño Ready-to-Wear. 2020

Primavera Ready-to-Wear. 2017

Primavera Ready-to-Wear. 2017

Otoño Ready-to-Wear. 2017

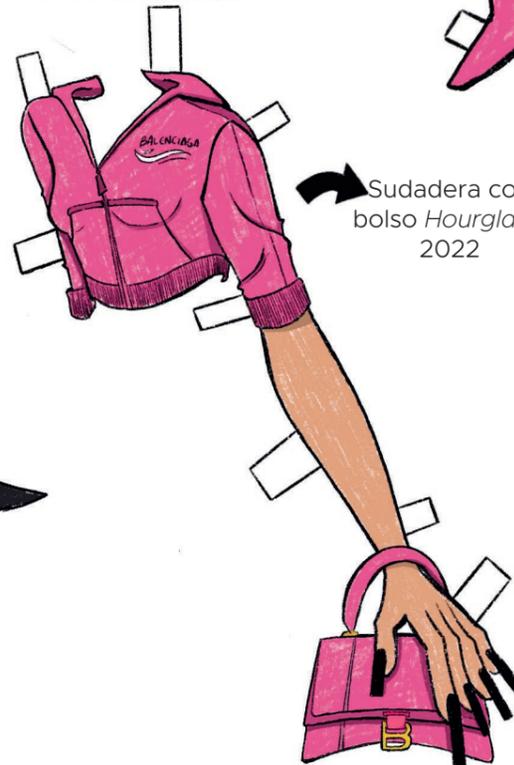

Bolso Le Cagole. 2021

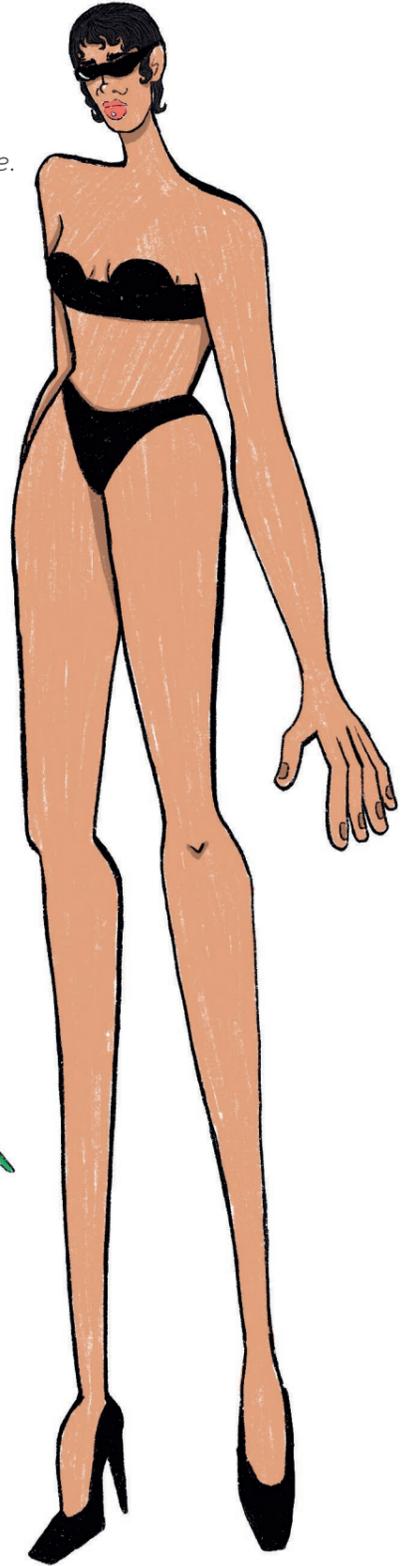

Sudadera con bolso Hourglass. 2022

Colección Resort. 2022

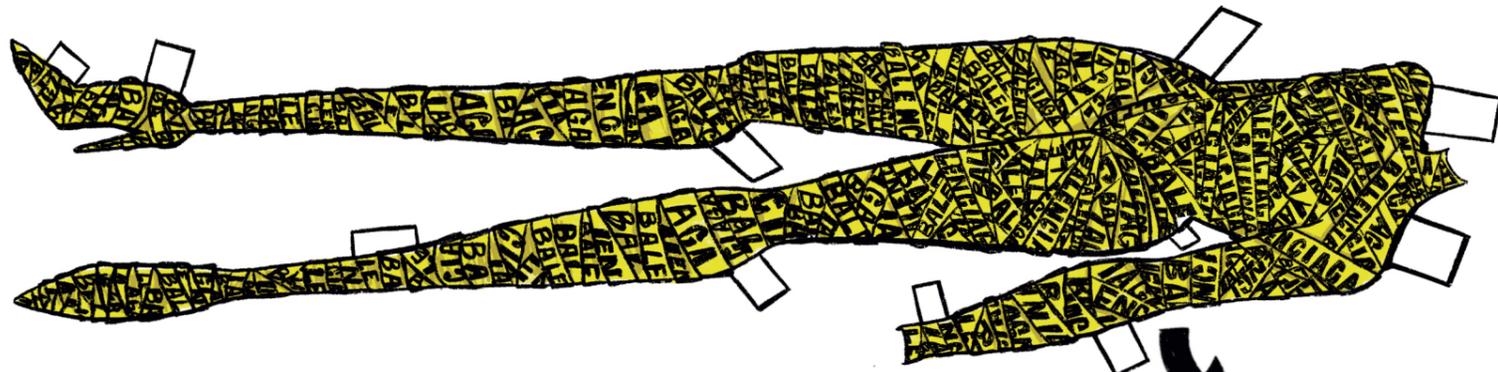

Otoño Ready-to-Wear. 2017

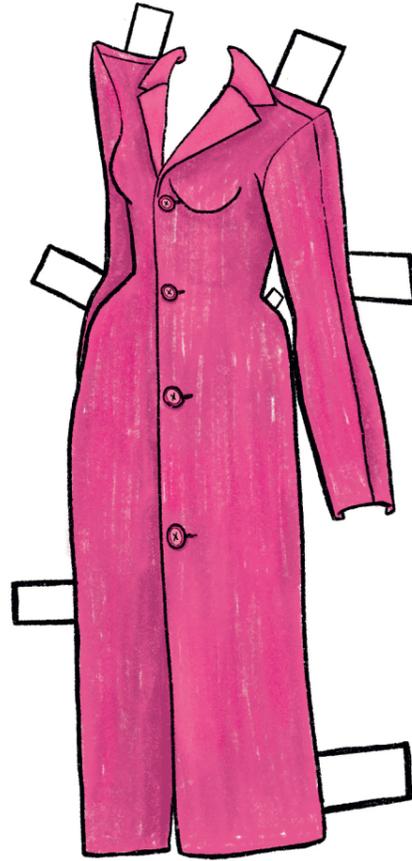
Bolso Otoño Ready-to-Wear con acabados en dorado. 2022

Otoño Ready-to-Wear. 2022

Otoño Ready-to-Wear. 2022

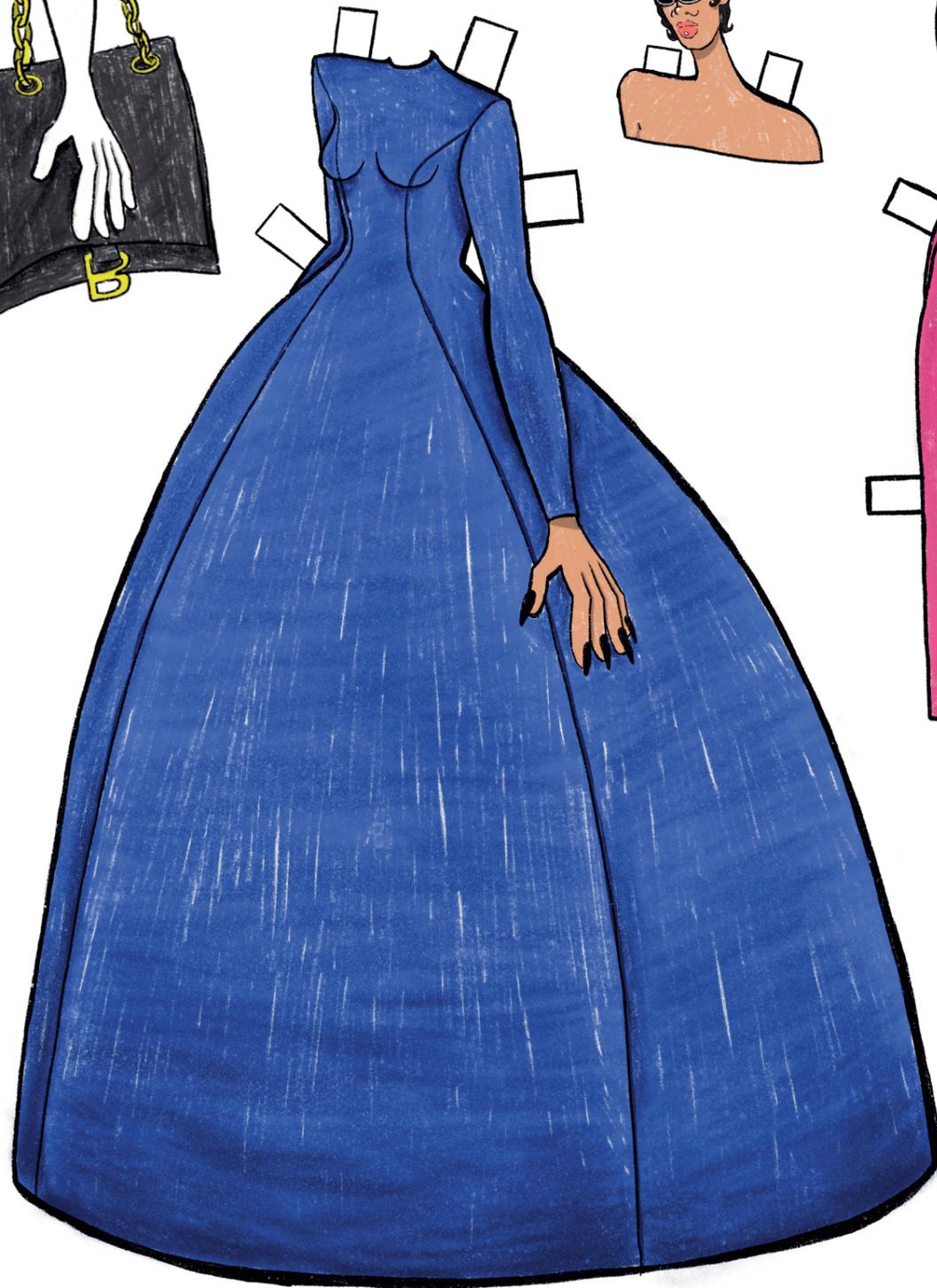

Primavera Ready-to-Wear. 2019

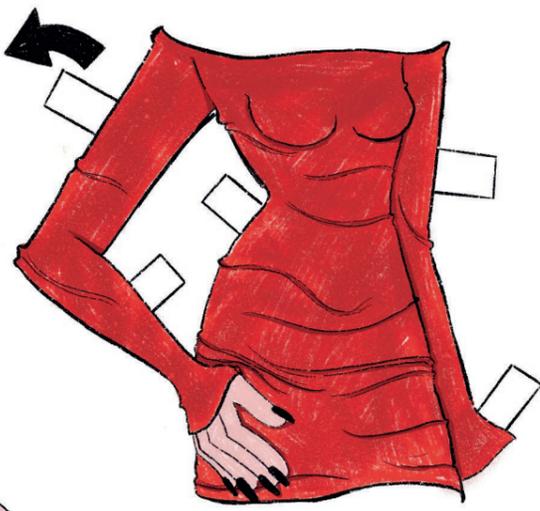

Otoño Ready-to-Wear. 2022

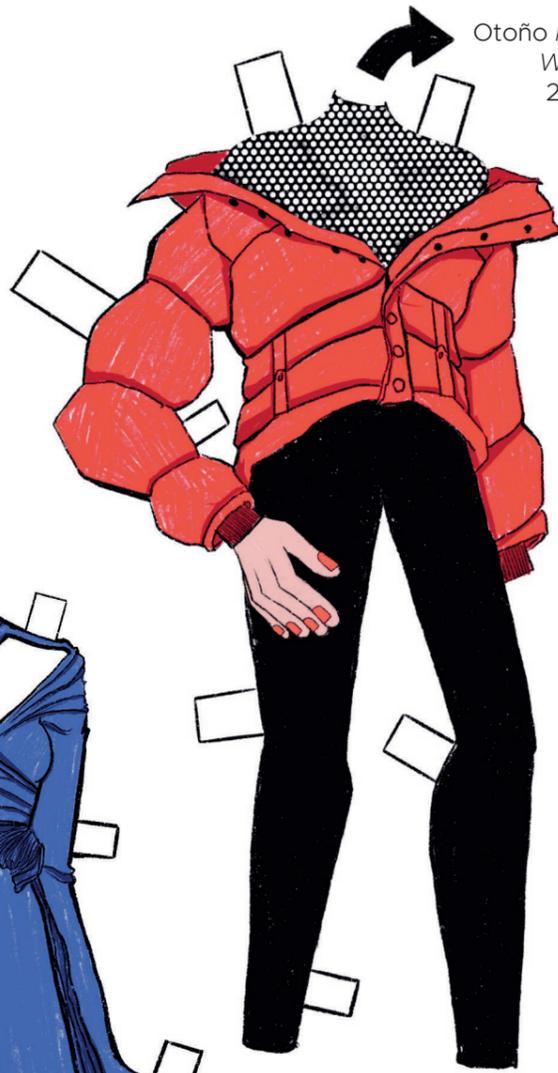
Primavera Ready-to-Wear. 2020

Primavera Ready-to-Wear. 2020

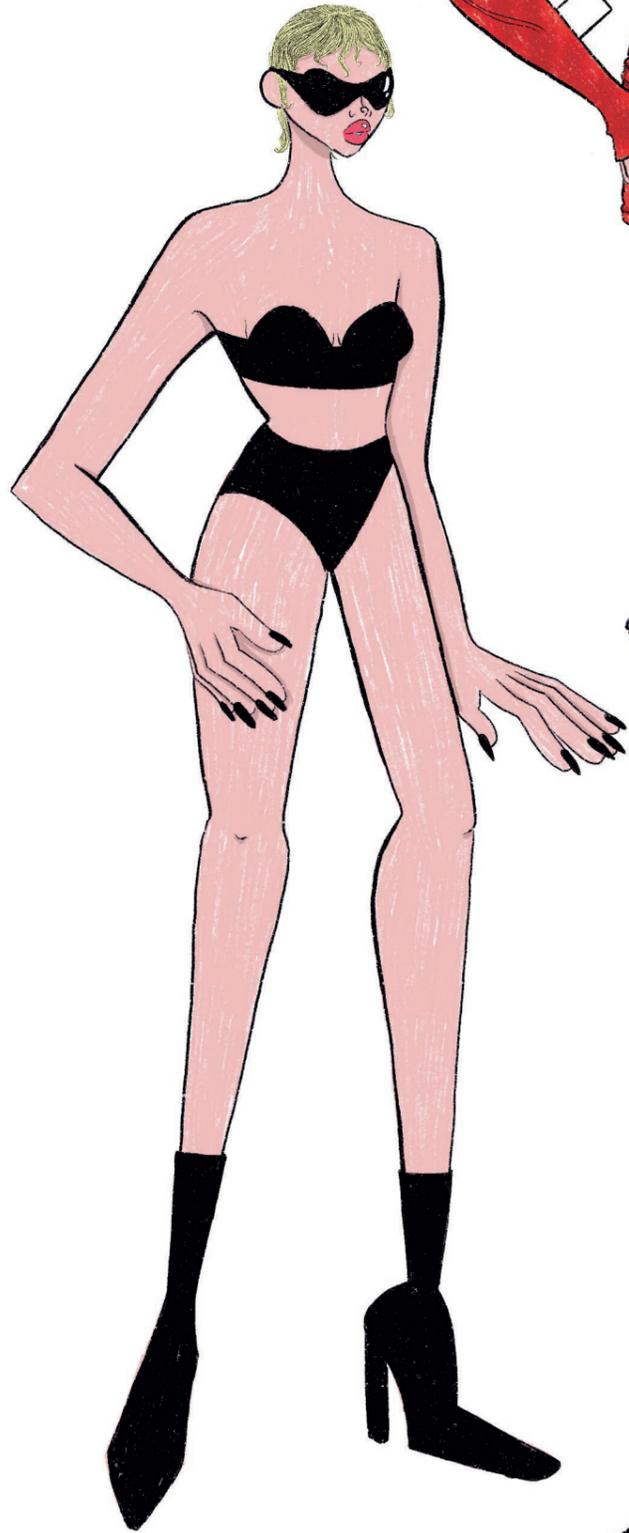
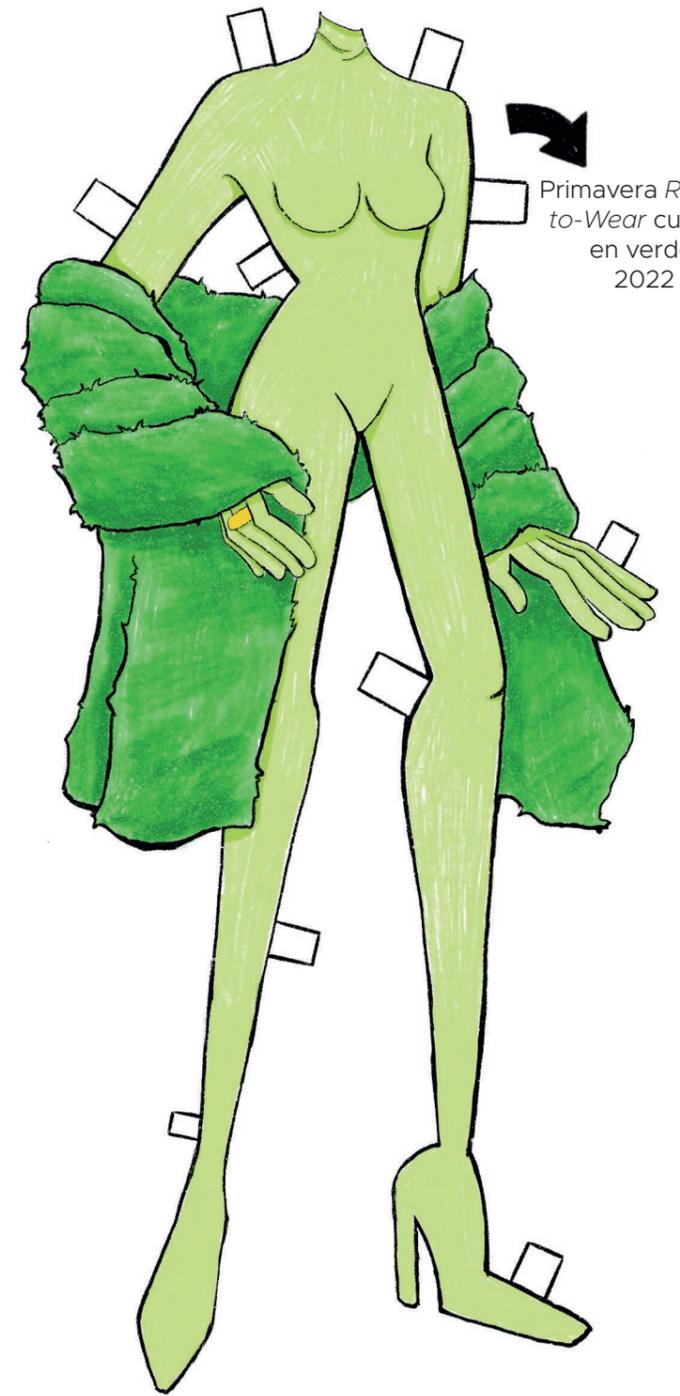
Otoño Ready-to-Wear. 2016

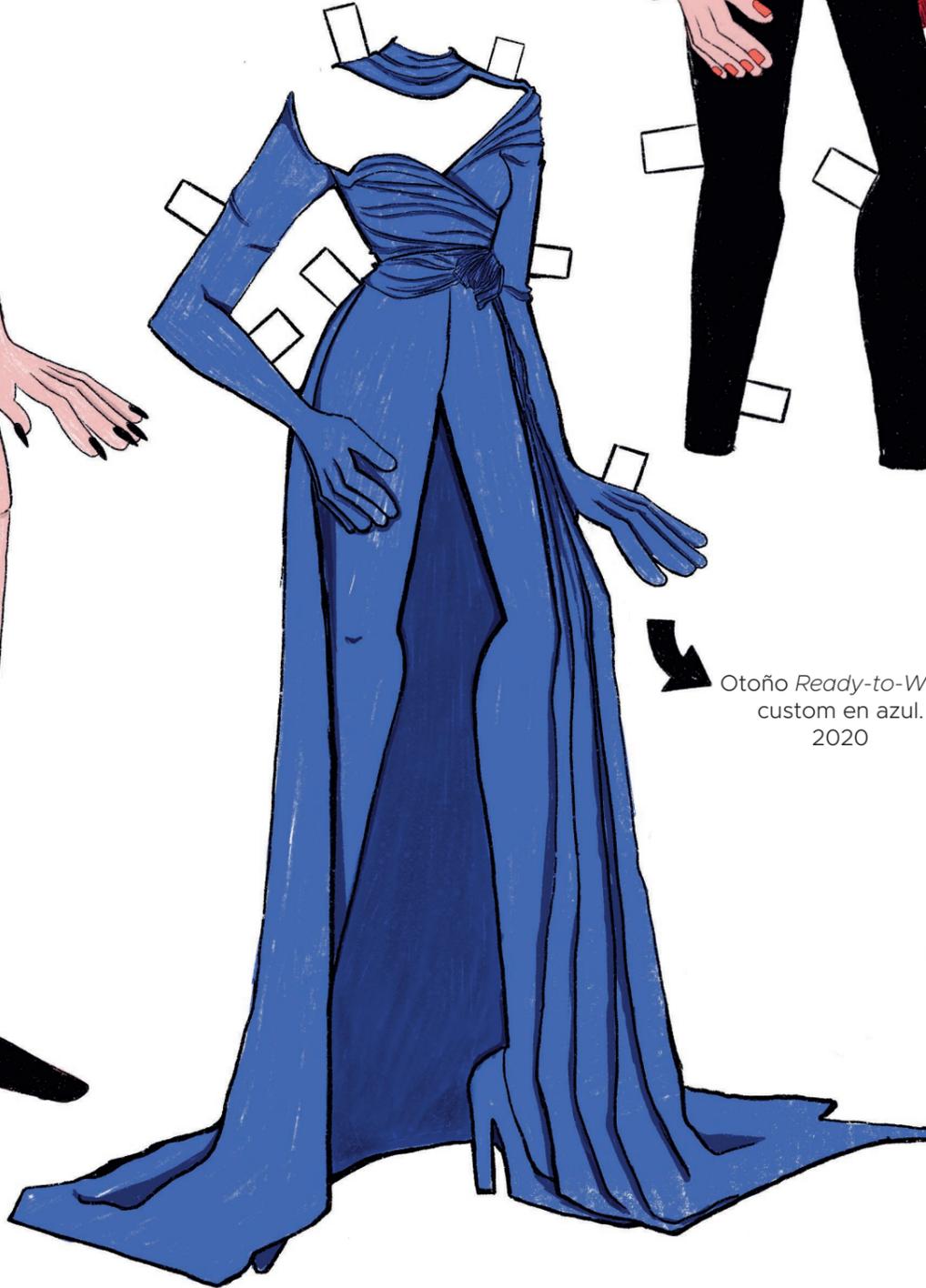
Primavera Ready-to-Wear. 2018

Primavera Ready-to-Wear custom en verde. 2022

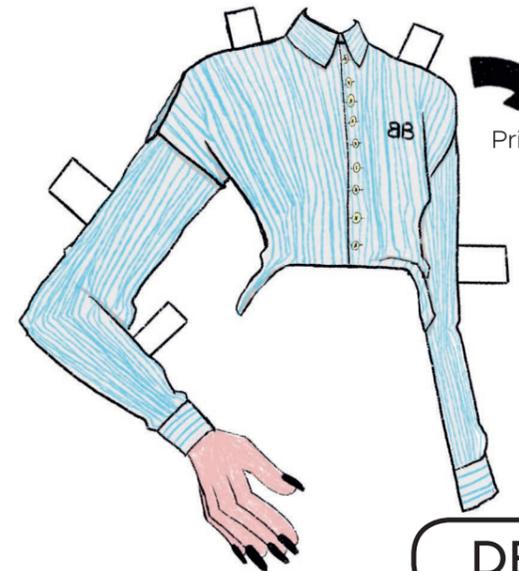
Otoño Ready-to-Wear custom en azul. 2020

Primavera Ready-to-Wear. 2020

Primavera Ready-to-Wear. 2018

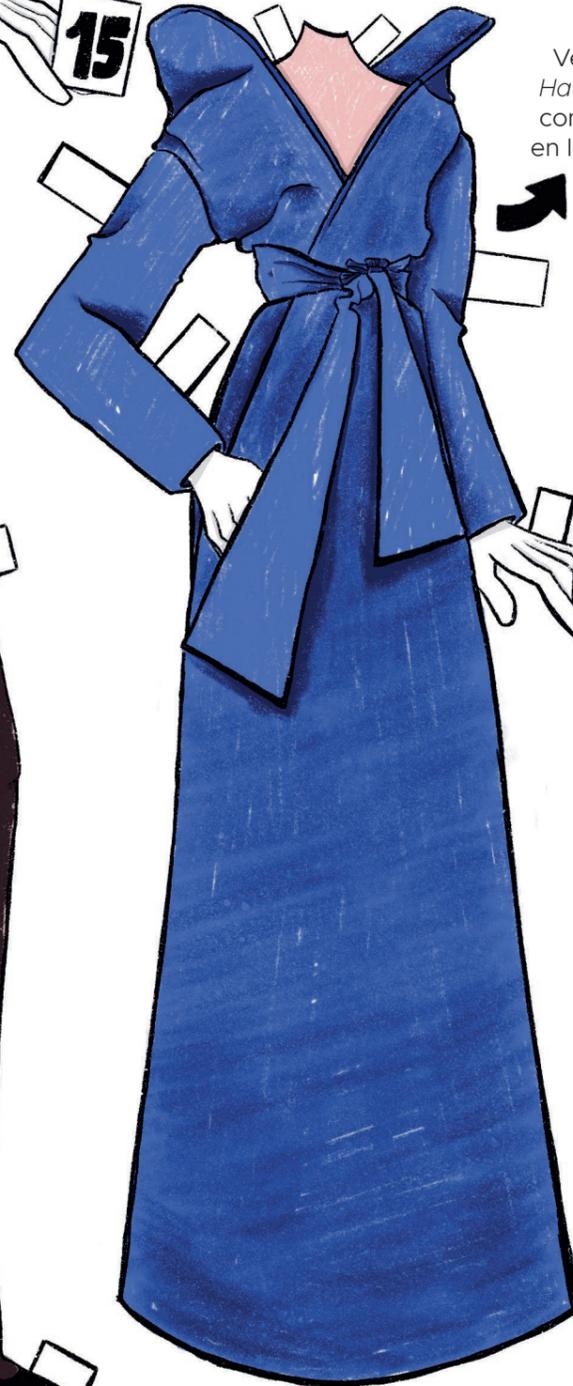
Sombrero Haute Couture, Otoño. 2021

Vestido Haute Couture, Otoño. 2021

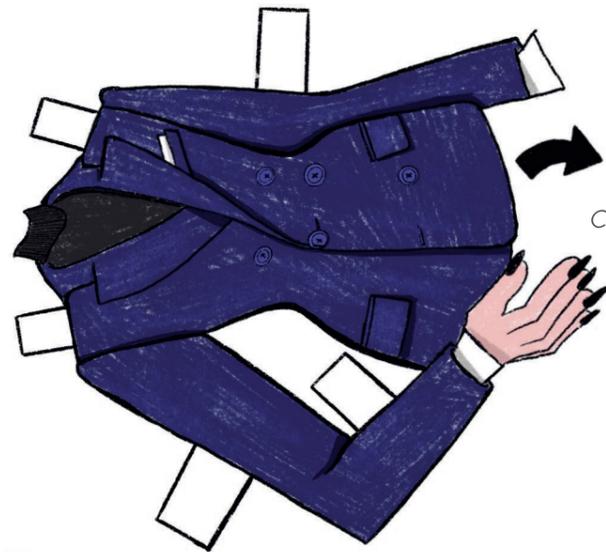

15

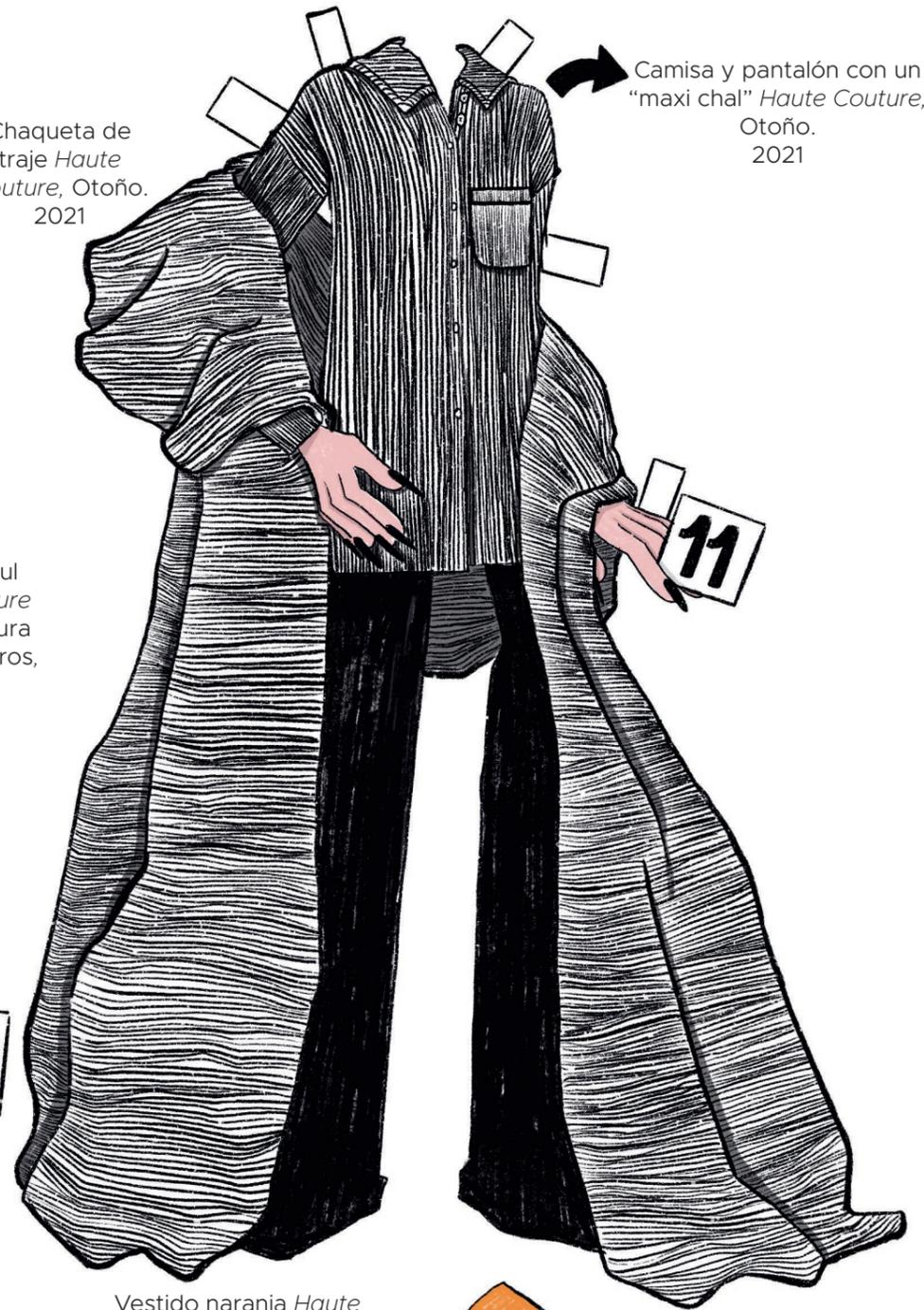
Vestido azul Haute Couture con estructura en los hombros, Otoño. 2021

57

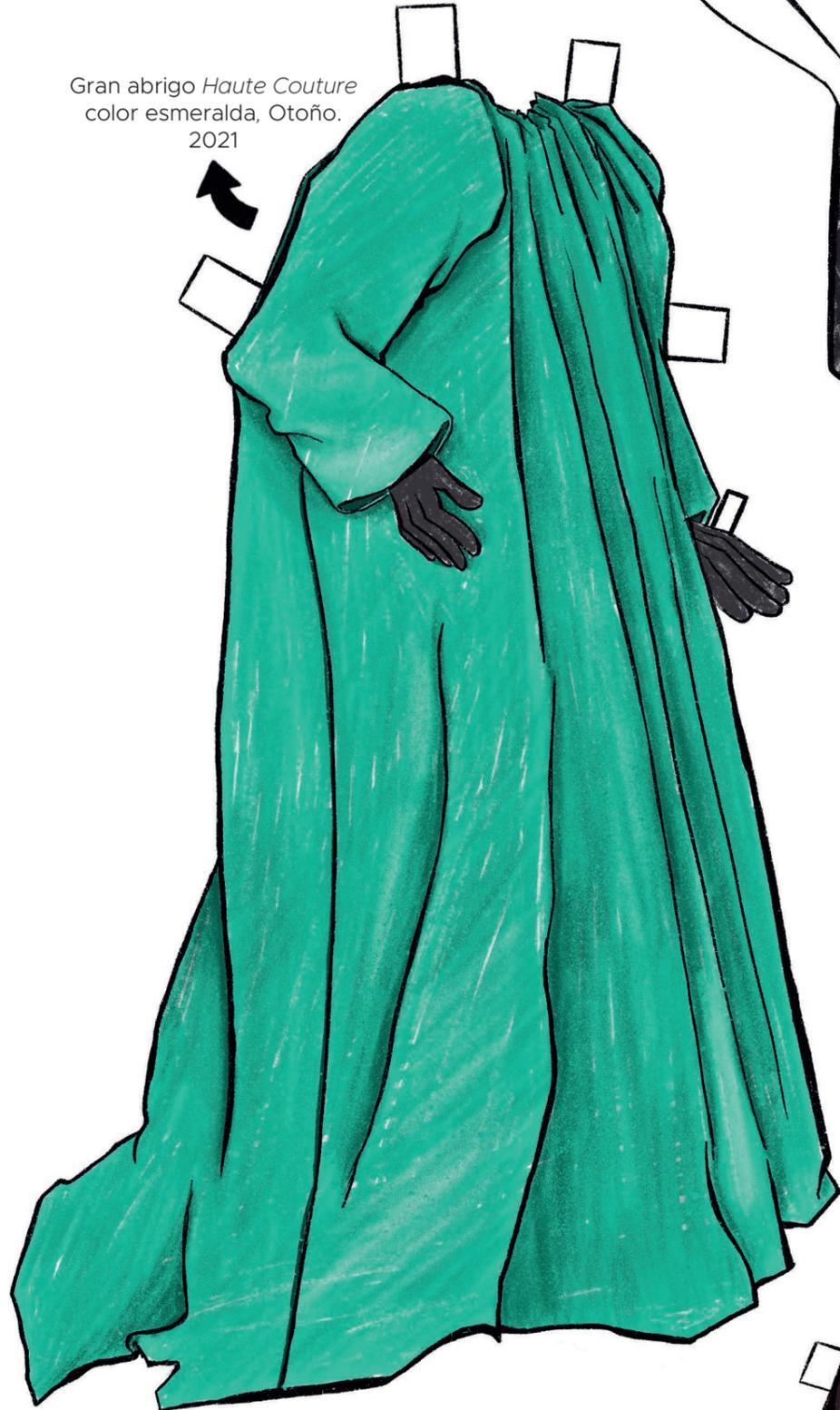
Chaqueta de traje Haute Couture, Otoño. 2021

Camisa y pantalón con un "maxi chal" Haute Couture, Otoño. 2021

11

Gran abrigo Haute Couture color esmeralda, Otoño. 2021

Vestido naranja Haute Couture con estructura en la espalda, Otoño. 2021

17