EXHIBITING BALENCIAGA

Exhibiting Balenciaga
In the third iteration of the series of exhibitions entitled *Fashion and Heritage*, the conversation that has been created between collection and installation, archive and museology, adds a new layer of biography. Always present through his practice - the development of his iconic silhouettes and their construction - Cristobal Balenciaga is made newly present not only through rare photographic portraiture, but also via the small number of objects that remain that were in his possession, which appear almost talismanic.

If garments remind us always of the lives of those who wore them, the museum carries within it already multiple associations. Special relationships have been studied by the museum (the collection of Balenciaga dresses belonging to Bunny Mellon for example, where his designs contributed both to her public and private style and how we remember her) and this year there is an opportunity to scrutinise the garments that he chose to wear and that are symbolic of aspects of his life: a cross, a medal for example are unmistakable signs, a note showing the intimacy of exchange with his clients, and of course his own clothing, unaffected by the fashions to which he so importantly contributed.

Installing the exhibition has meant re-imagining the relationship between the museum's fixed vitrine and exhibition props that has evolved over the past three years. My work has recovered spaces and objects recorded as photographic evidence of Balenciaga's practice: an architectural detail from the salon, a sun-ray clock... that have required us to look closely at the margins of fashion's documentation. These props have been wheeled out of the way, to make space for Balenciaga's belongings in order to acknowledge the opportunity for their analysis.

Judith Clark, exhibition-maker
2020

Exposer Balenciaga
Dans cette troisième édition de la série curatoriale *Mode et Patrimoine*, le dialogue établi dans les volets antérieurs entre collection et installation, archives et muséologie, s'enrichit d'une nouvelle couche: la biographique.

Cristóbal Balenciaga a toujours été présent, à travers sa pratique, dans le développement des silhouettes iconiques et dans leur construction, mais cette fois, il se manifeste aussi grâce à une série de portraits photographiques moins connus et à une petite collection des objets subsistant parmi ceux lui ayant appartenu, presque considérés comme des talismans.

Si les vêtements nous évoquent toujours les vies des personnes qui les ont portés, le Musée Cristóbal Balenciaga a déjà apporté en ce sens de multiples associations. En étudiant, par exemple, des relations particulières, comme dans l'exposition consacrée à la collection de Rachel L. Mellon, avec des créations qui contribuèrent aussi bien au style public que privé de cette grande dame, et à la façon dont nous nous en souvenons. Cette année, il nous offre l'opportunité de nous pencher sur les vêtements que Balenciaga choisit de porter, sur les objets qui l'accompagnèrent et qui symbolisent des aspects de sa vie : des signes manifestes, comme une croix ou une décoration ; ou une note manuscrite montrant l'intimité de l'échange avec ses clientes, et bien sûr, sa propre garde-robe, sur laquelle les modes auxquelles il contribua de manière définitive n'avaient pas de prise.

L'installation de l'exposition a impliqué de ré-imaginer la relation entre la vitrine fixe du musée et les objets exposés, qui a évolué tout au long des dernières années du travail mis en œuvre pour la proposition *Mode et Patrimoine*. Mon travail a permis de récupérer des espaces et des objets enregistrés comme témoignage photographique de l'activité de Balenciaga : un détail architectural du salon, une horloge avec des rayons de soleil,... une pratique qui nous force à fouiller dans les marges de la documentation sur la mode. Cette fois, ces objets sont passés à un second plan pour laisser de l'espace aux effets personnels de Balenciaga, de manière à mettre en évidence, physiquement aussi, la pertinence de leur analyse.

Judith Clark, desinatrice de l'exposition
2020

Exponer a Balenciaga
En esta tercera edición de la serie curatorial *Moda y Patrimonio*, la conversación que se ha establecido en las iteraciones anteriores entre colección e instalación, archivo y museología, añade una nueva capa: la biografía.

Cristóbal Balenciaga siempre ha estado presente a través de su práctica, en el desarrollo de las siluetas icónicas y su construcción, pero en esta ocasión también se manifiesta gracias a una serie de retratos fotográficos menos conocidos, y a un pequeño conjunto de los objetos que restan de lo que fueron sus posesiones. Unos y otros convertidos casi en talismanes.

Si las prendas nos recuerdan siempre las vidas de quienes las visten, el Museo Cristóbal Balenciaga ha aportado en este sentido múltiples asociaciones. Ha estudiado, por ejemplo, relaciones especiales como la exposición dedicada a la colección de Rachel L. Mellon, con diseños que contribuyeron tanto al estilo público como privado de esta dama, y a cómo la recordamos. Y este año ofrece la oportunidad de prestar atención a las prendas que Balenciaga escogió llevar, a los objetos que lo acompañaron, y que simbolizan aspectos de su vida: una cruz, una condecoración, signos inequívocos; una nota manuscrita que nos muestra la intimidad del intercambio con sus clientes, y por supuesto su propio vestuario, al que no afectan las modas a las que él contribuyó de manera tan definitiva.

Instalar la exposición ha implicado re imaginar la relación entre la vitrina fija del museo y los objetos de exposición que ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años de trabajo en la propuesta Moda y Patrimonio. Mi trabajo ha recuperado espacios y objetos registrados como evidencia fotográfica de la actividad de Balenciaga: un detalle arquitectónico del salón, un reloj con rayos de sol... una práctica que nos hace mirar con detenimiento en los márgenes de la documentación sobre moda. Estos objetos han quedado en un segundo plano en esta ocasión para hacer espacio a las pertenencias de Balenciaga de modo que se evidencie, también físicamente, la oportunidad que se para su análisis.

Judith Clark, diseñadora de exposiciones
2020

EXHIBITING BALENCIAGA

Balenciaga erakustea
Moda eta ondarea komisarioza sailaren hirugarren ekitaldi honetan, beste geruza bat bereganatzen du aurreko iterazioetan bildutma eta instalazio, artxibo eta museologia arteen ezarri den solasaldiak biografiko.

Cristobal Balenciaga beti egon da presente bere praktikaren bidez silueta ikonikoen garapenean eta haien eraikuntzan, baina orainko honetan hain ezagunak ez diren eretzetan batzuei eta haren jabego izan ziren objektuetatik gerartzen den multzo txiki bati esker adierazten da. Batzuk zein besteak amuleto bihurtuak ia-ia. Jantziek haiek jantzi zituztenen bizitzak gogorarazten dizkigute beti, eta Cristobal Balenciaga Museoak azoiazio ugarten ekarpena egin du ikuspegi horretatik. Harteman bereziak ikertu ditu, adibidez, Rachel L. Mellonen bildumaren eskaintzako eraikuskeeta, eraikuseta horretan, dama honen estilo publikoan zein pribatuan eta haratz dugun orotzeparen ekarpena egin zioten diseinuek zeuden. Eta, aurten, aukera eskaintzen digu arreta jartzeko Balenciagak jantzea aukeratutako jantziei eta lagundu zioten eta haren bizitzako alderdiak sinbolizatzen dituzten objektuei: guztiz bat, kondekorazio bat, zeinu argiak, haren bezeroen trukearen intimotasuna erakusten digun eskiz idatzitako oharbat, eta, jakina, bere arropa propioa, zeinari modak ez dion eragiten, hatiz eta berak hain modu erebakigarrian eragin zion horri.

Eraikuseta instalatzeak museoko beira-arasa linkoaren eta erakusketako objektuen arteko harremana berriz irudikatzea eskatu du, zeinak eboluzio bat izan duen Moda eta Ondarea proposamenaren azken urteetan. Nire lanak Balenciagaren jardueraren eldentzia fotografiko moduan eregistratutako espazioak eta objektuak berreskuratu dtu: aretoko xehetasun arkitektonikoa, egutki izpiak dauzkan erloju bat... modan burutzo dokumentazioaren bazterrei arretaz begira jartzen gaituen praktika. Objektu hauek bigarren plianoan geratu dira oraingo honetan Balenciagaren ondasunei lekua egiteko, halako moldez non agertan geratzen den, baita fisikoki ere, analisitako ematen duten aukera.

Judith Clark, erakusketa-sortzailea
2020

BALENCIAGA ERAKUSTEA

Judith Clark
Exhibition-maker
2020

Judith Clark
Erakusketa-diseinatzailea
2020

On behalf of Judith Clark Studio, Judith Clark and Alessandra Grigmaschi would like to thank:

Paula Alaszkiewicz
Amy de la Haye
Joel Donnelly
Caroline Evans
Solange Fernandez
Noemi Filmer
Jaume Garzia
Harriet Hill
Richard Harrison
Silje Hyenes Lysne
Nick Linden
John Morris
Cicely-Rose Proctor
Jack Rowntree
Berangere Rubin
Hannah Rydall
Charlie Smith
John Sweeles
Rosie Tonkin
Benjamin Wiyman

We would all like to thank the Cristobal Balenciaga Museoa for their extraordinary hospitality and in particular Miren Yives Almandoz and Igor Una wiose tireless work is the backbone of our project.

This map designed by Charlie Smith is itself a reference to the conversations and exhibition graphics that she and Judith Clark have produced over 20 years.

B CRISTOBAL BALENCIAGA MUSEOA

Hannah Bowles, *Balenciaga and Spain*, 2021
His chapter on Dance is peppered with in-house photos of models wearing white gloves.

GESTURES

Amazona de Puebla de Guzmán.
Photograph by José Ortiz Echagüe e VEGAP

'The cast is indexical. In a single hand gesture, the cast captures the performativity of fashion'. Caroline Evans

British conceptual jeweller Naomi Filmer's cast gestures refer to work carried out with Judith Clark over 20 years, and an ongoing dialogue around the body remembered in fashion exhibitions.

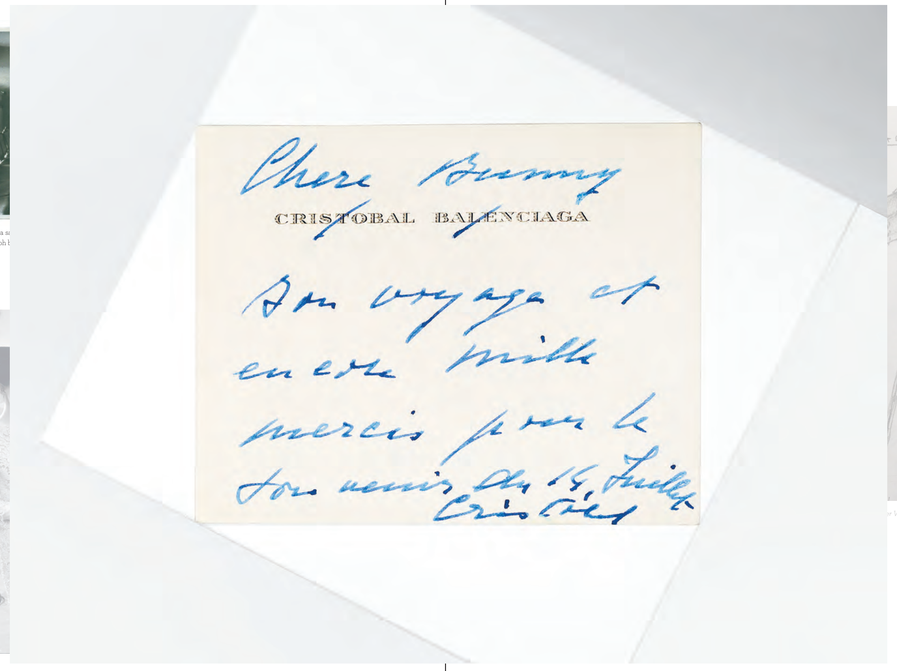
THE CAST

Balenciaga's monumental drapery displaces architecture onto the body and the exhibition recreates the essential juxtapositions of scale

Balenciaga s
Photograph

MINIATURE

How might we hold the memory
of one exhibition within another?



Note handwritten by Cristóbal Balenciaga to Rachel Mellon
Photo: Cazenave

DRAMA

Balenciaga, Marie-Andrée Jouve, 1989
Photo by Richard Dormer, 1952, in her chapter
Balenciaga and Painting.

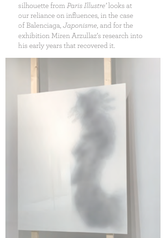
r Vreeland, 1973

AIR

Balenciaga's 'Midi' silhouette, 1951
Cristóbal Balenciaga Museoa

THE DIVORCE BETWEEN THE BODY AND
THE DRESS WAS IN FEBRUARY CONSIDERED
REVOLUTIONARY, Carmel Snow, October 7th, 1955

SHADOWS



The shadow, based on the Japanese silhouette from *Paris Illustre*' looks at our reliance on influences, in the case of Balenciaga, *Japonisme*, and for the exhibition Miren Arzallus's research into his early years that recovered it.

Miren Arzallus, *Cristobal Balenciaga, The Making of a Master (1895-1936)*, 2010

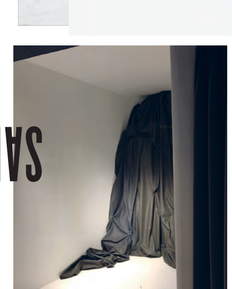
CONSERVATION

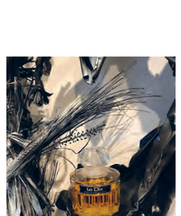
If Tyvek conserves, here
we are storing Vreeland's
associations to Balenciaga.

MUSEOLOGIES

Balenciaga boutique, avenue George V, Paris, photographed by Juan Gyenes
Biblioteca Nacional de España

SALON



'After Kuhlin' the iconic series of images of models
in front of oversized drapery is recreated as a prop.

DRAPERY