

About ABOUT A WORKER

Curated by Elena Ianeselli and Alessandra Tempesti

02.10.2020 – 21.03.2021

Lottozero, Prato

By getting to know the thought and research behind the collections of **About A Worker**, a French duo founded by Kim Hou and Paul Boulenger in 2017, one realizes that it is unfitting to call it a fashion brand. Although they make clothes and accessories, they deviate from the conventions of the fashion system, by putting the figure of the worker front and center.

About A Worker's collections are designed by the workers of companies operating in the fashion industry. Kim Hou leads them through targeted workshops, which allow them to design clothes inspired by their vision of their work and the industry of which they are part of, as well as their personal stories, thus participating personally in the design and development phases, usually the exclusive prerogative of the designer.

The exhibition presented at Lottozero showcases documentation materials that demonstrate About A Worker's procedure and involvement: interviews, observational exercises, personal narratives are the working tools that convey the processes implemented by About A Worker.

Conceived as an in-depth examination that retraces the four collections created over the years by the French duo, the exhibition itinerary unfolds within an industrial iron matrix, a unique environment in which the visitor is invited to enter and discover some of the iconic pieces of About A Worker, the processes of inclusion and the stories that led to their creation.

Each About A Worker collection is the result of collaborations and special projects within specific fashion related work contexts.

For its first collection, entitled **Saint-Denis** (2017), About A Worker collaborated with Mode Estime, an insertion factory located in Saint-Denis, which employs immigrants or people with disabilities in clothing manufacturing. Fadila Boubekour, Aissatou Gakou, Kira Ghoul and Misbahou Yssouf were asked to design his or her own outfit by deconstructing, reconstructing and embellishing a "Bleu de Travail" (blue polycotton overall), the traditional French symbol of the factory worker. The aim of the collection was to show the creative and human path that everyone has poured into their outfit, giving everyone full expressive freedom to tell personal stories related to their experience of immigration.

For the collection **Venezia** (2018) About A Worker collaborated with the tailoring workshop of the women's prison of Giudecca, which is managed by Cooperativa Il Cerchio. During the long research prior to the start of this project, it emerged how frustrating it was for the inmates to constantly feel observed by the guards. The creative process then focused on the theme of personal identity, leading female workers to detach themselves from the vision of themselves as prisoners and to rediscover their inner value. Focusing on the mask as a tool to express and bring out their "inner character", Anna, Cin, Maya and Michaela built a narrative which can be found in the four final outfits, made with scrap fabrics from the Rubelli textile company and designed by deconstructing the work dress of the Burano lacemaker, an iconic Venetian profession.

About A Worker x La Redoute (2019) was born from the collaboration with the employees of QUAI 30, the logistics center of the French company La Redoute, based in Wattrelos, France. With more than 550 technicians, QUAI 30 is the fastest shipping platform in Europe, shipping more than 13 million parcels every year. For this collection About A Worker asked warehouse technicians, modelers, designers and managers to sit at the same table to rethink and redesign their work uniforms, multi-pocket pants and safety vests. Over the creative process, the workers (Karine Soris, Josette Senechal, Philippe Stevens, Isabelle Da Silva, Veronique Plancke, Christiane Descheemaeke) who were initially asked to reflect on aspects related to the functionality of the garments, manifested the need of turning their uniform into clothes they could feel valued in and wear proudly. We kept the practical key elements from the first prototypes, and transformed the uniform aspect into elegant pieces: the garments that make up the collection are characterized by sober lines and fabrics that recall the men's sartorial universe, but also by materials, details and colors typical of protective clothing, such as reflective bands or fireproof fabrics, in a harmonious mix of elegance and functionality.

For the BI-City Biennial of Urban Planning and Architecture, About A Worker developed a site-specific project, with the collaboration of six female ex sweatshop workers from the Bao'an district, a working-class village surrounded by clothing factories and located two hours from downtown Shenzhen. These women, who currently work from home producing clothes for fashion companies, emigrated from the countryside

some fifteen years ago and have witnessed the city's steady growth, which has transformed it into one of China's largest metropolises. Today their neighborhood is about to be demolished and these workers worry they will have to flee the city soon, as Shenzhen is constantly developing and becoming unaffordable to live in. **About A Worker x Shenzhen I UABB (2019-2020)** revolves around the theme of ongoing transformation and the profound impact on urban space and the community, as seen by the female workers who live there. Da Tou, Ya Lin, Mei Li, Hsiao Hui and Li Yi Lin have deconstructed the green uniform typical of local industry to reconstruct it with elements drawn from the urban landscape. The repeated cuts, the joints, the applications that develop in a whirling progression, convey the idea of a rapidly expanding urbanism and incessant building, signs of the unstoppable force of the city, which is about to destroy its social fabric.

Work wear, which has always been a source of inspiration in the fashion world becomes the vehicle of a narrative with About A Worker.

Usually the function of this type of clothing is to signal ones belonging to a specific work context, an organization, or a professional category. Uniforms are an immediate representation of a role and the image it conveys. Since they are mass-produced, they give a sort of "undifferentiated anonymity"¹, the opposite of fashionable clothing, which is a form of individual expression.

About A Worker invites workers to disassemble their uniforms and then rebuild them according to the personal and creative research they completed at the beginning of the process. Deconstruction is fundamental: in addition to being functional to the creation of new clothing, it assumes a deep metaphorical value: by deconstructing their uniforms, workers deconstruct the anonymous identity that comes with it and express their individual identity, making room for a new form of self.

So while the colors, the fabric and the shapes of the clothes in the collections refer directly to the realm of work and its neutral uniforms, the details, decorations and cuts tell the unique stories of the workers, their personality traits and their vision of fashion.

By participating personally in the creation of the pieces and expressing a personal vision, the workers recognize themselves through their work, coming to have a different perception of their job, which is no longer automated according to the logic of industrial production but dense with a new value and sense of participation.

The collections of About A Worker are not based, as is often the case in fashion, on visual research that expresses an imaginative universe, which is detached from all context and its problems. Here the language of fashion is used as a strategic tool serving a social purpose. It stimulates and accompanies the workers in a reflection on the environment that surrounds them and in the construction of a new image of self, putting workers at the center of an industry that tends to forget about them, if not to hide their presence.

At the same time, About A Worker's design project acts on a broader spectrum by intervening on constitutive and ingrained aspects of the fashion system, reforming relationships, working models, hierarchies and production methods.

The critique of the fashion system, central to the work of other fashion designers, does not remain a self-reflexive discourse, manifesting itself exclusively on an aesthetic level, but acts on a practical level in the structure of the system itself, upsetting and reinventing its processes.

With its holistic vision, which places the worker at the center of the process and promotes an inclusive dialogue involving elites, workers and consumers, About A Worker affirms the possibility of constructive change and proposes a concrete alternative for a more ethical and sustainable system.

ABOUT A WORKER

Founded in 2017 by Kim Hou and Paul Boulenger, About A Worker is a design studio giving manufacturing workers the ability to become designers. Through an introduction to creative expression, workers design products inspired by their vision of the industry and personal stories, using design as a universal language. About A Worker's creations question and connect workers, designers, consumers in order to transform their context inclusively. Graduated in 2017 from the Design Academy of Eindhoven in the Netherlands, Kim Hou created About A Worker as her graduation project: a platform to rethink the design industry of tomorrow. Through its complementarity with Kim's artistic vision, Paul Boulenger has joined About A Worker in 2017. Paul focuses on garment production methods by exploring current working conditions.

www.aboutaworker.com

¹ Diane Crane, *Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender and Identity in Clothing*, University of Chicago Press, 2000.

About ABOUT A WORKER

A cura di Elena Ianeselli e Alessandra Tempesti

02.10.2020 – 21.03.2021 Lottozero, Prato

Nell'avvicinarsi al pensiero e alla ricerca che sta dietro alle collezioni di **About A Worker**, duo francese fondato da Kim Hou e Paul Boulenger nel 2017, ci si rende conto che è improprio definirlo un brand di moda. Pur realizzando abiti e accessori, esso si discosta dalle convenzioni del sistema moda, sovvertite dai suoi metodi alternativi di creazione e produzione che mettono sempre al centro la figura del lavoratore. Le collezioni di About A Worker sono disegnate dai lavoratori di aziende che operano nel settore moda. Questi, guidati da Kim Hou attraverso workshop mirati, vengono coinvolti nella progettazione di abiti ispirati alla visione del proprio lavoro e dell'industria di cui fanno parte, nonché alle proprie storie personali, partecipando così in prima persona alle fasi di ideazione e sviluppo, in genere prerogativa esclusiva del designer.

Il progetto espositivo presentato a Lottozero dà spazio ad una serie di materiali di documentazione attraverso cui ricostruire le modalità di questo coinvolgimento: interviste, esercizi di osservazione, narrazioni personali sono gli strumenti di lavoro che raccontano i processi messi in atto da About A Worker. Concepita come un approfondimento che ripercorre le quattro collezioni realizzate negli anni dal duo francese, il percorso della mostra si snoda all'interno di una struttura in ferro di matrice industriale, un ambiente unico in cui il visitatore è invitato ad entrare per scoprire alcuni dei pezzi iconici di About A Worker, nati dalla rielaborazione dell'abito da lavoro, e i processi di inclusione e le storie che hanno portato alla loro creazione.

Ogni collezione di About A Worker nasce da collaborazioni e progetti speciali, all'interno di specifici contesti lavorativi dove la moda ha un profondo impatto a livello economico, sociale e ambientale.

Per la sua prima collezione, intitolata **Saint-Denis** (2017), About A Worker ha collaborato con Mode Estime, un'associazione con finalità sociali e solidali situata alla periferia di Saint-Denis, che dà lavoro a persone immigrate o con disabilità, impiegandole in attività di cucito e confezione per l'abbigliamento. A Fadila Boubekeur, Aissatou Gakou, Kira Ghoul e Misbahou Yssouf è stato chiesto di reinterpretare il proprio abito da lavoro, attraverso un'operazione di decostruzione e ricostruzione della divisa in tessuto di cotone blu, simbolo degli operai francesi. Il fine della collezione è stato quello di testimoniare il percorso creativo e umano che ognuno ha riversato nel proprio outfit, dando a ciascuno piena libertà espressiva di raccontare storie personali legate al proprio vissuto di immigrazione.

Per la collezione **Venezia** (2018) About A Worker ha collaborato con il laboratorio di sartoria del carcere femminile della Giudecca, gestito dalla Cooperativa Il Cerchio. Durante la lunga ricerca sul contesto lavorativo, preliminare all'avvio di ogni progetto, è emerso quanto per le detenute fosse frustrante, ancor più del confinamento, il fatto di sentirsi costantemente osservate dalle guardie. Il processo creativo si è quindi focalizzato sul tema dell'identità personale, portando le donne a staccarsi dalla visione di se stesse come detenute per ritrovare il proprio valore interiore. Concentrandosi sulla maschera come strumento per esprimere e far emergere il proprio "personaggio interiore", Anna, Cin, Maya e Michaela hanno costruito una narrazione, i cui elementi sono rintracciabili nei quattro outfit finali, realizzati con tessuti di scarto dell'azienda tessile Rubelli e progettati decostruendo l'abito da lavoro della merlettaia di Burano, professione iconica del veneziano.

About A Worker x La Redoute (2019) nasce dalla collaborazione con i dipendenti di QUAI 30, il centro logistico dell'azienda francese La Redoute, che ha sede a Wattrelos, in Francia. Con più di 550 tecnici, QUAI 30 è la piattaforma di spedizioni più veloce d'Europa, che spedisce più di 13 milioni di pacchi di abbigliamento ogni anno. Per questa collezione, risultato di una collaborazione collettiva, About A Worker ha chiesto a tecnici di magazzino, modelliste, stiliste e dirigenti di sedersi allo stesso tavolo per ripensare e riprogettare insieme le loro divise da lavoro, caratterizzate da pantalone multitasche e gilet di sicurezza. Durante il processo creativo i lavoratori (Karine Soris, Josette Senechal, Philippe Stevens, Isabelle Da Silva, Veronique Plancke, Christiane Descheemaeke) ai quali inizialmente era stato chiesto di riflettere su aspetti legati alla funzionalità dei capi, hanno manifestato la necessità di trasformare l'uniforme in un abito che potessero indossare con orgoglio e li facesse sentire più apprezzati. Mantenendo gli elementi funzionali dei primi prototipi si è quindi deciso di trasformare l'aspetto uniforme tipico della divisa: i capi che compongono la collezione sono caratterizzati da linee sobrie e tessuti che richiamano l'universo sartoriale maschile, ma anche da materiali, dettagli e colori propri dell'abbigliamento protettivo, come le bande riflettenti o i tessuti ignifughi, in un mix armonioso di eleganza e funzionalità.

Invitato alla Biennale di Urbanistica e Architettura di BI-City, About A Worker ha sviluppato un progetto site-specific, attivando una collaborazione con sei donne del distretto di Bao'an, villaggio operaio circondato da fabbriche di abbigliamento e situato a due ore dal centro di Shenzhen. Queste donne, che attualmente lavorano da casa producendo vestiti per alcune aziende di moda, sono emigrate una quindicina di anni fa dalle campagne e hanno assistito lungo questo arco di tempo alla costante crescita della città, che l'ha trasformata in una delle metropoli più grandi della Cina. Oggi il loro quartiere sta per essere demolito e le lavoratrici temono di dover lasciare presto Shenzhen, sempre più inaccessibile per loro.

About A Worker x Shenzhen I UABB (2019-2020) ruota attorno al tema della trasformazione in atto e del profondo impatto sullo spazio urbano e sulla comunità, secondo la visione e l'interpretazione delle lavoratrici che ci abitano. Da Tou, Ya Lin, Mei Li, Hsiao Hui e Li Yi Lin hanno decostruito l'uniforme verde tipica dell'industria locale per ricostruirla con elementi attinti dal paesaggio cittadino. I tagli ripetuti, gli incastri, le applicazioni che si sviluppano in una progressione vorticoso, trasmettono l'idea di un urbanesimo in forte espansione e del costruire incessante, segni della forza inarrestabile della città, in procinto di distruggere il suo tessuto sociale.

L'abbigliamento da lavoro, che da sempre è stato fonte di ispirazione nel mondo della moda, in About A Worker si fa veicolo di una narrazione che sovverte il suo significato consueto.

Solitamente la funzione di questo tipo di abbigliamento è identificativa dell'appartenenza a un determinato contesto lavorativo, un'organizzazione, una tipologia professionale; le divise sono rappresentazione immediata di un ruolo e dell'immagine che esso trasmette. Prodotte in serie, esse conferiscono una sorta di "anonimato indifferenziato"², all'opposto dell'abbigliamento alla moda, forma dell'espressione individuale.

About A Worker invita i lavoratori a smontare le proprie uniformi per poi ricostruirle seguendo la traccia della ricerca, personale e creativa, fatta in partenza. Il processo della decostruzione è fondamentale: oltre ad essere funzionale alla creazione dei nuovi capi di abbigliamento, assume una profonda valenza metaforica: decostruendo la sua divisa, il lavoratore decostruisce l'identità anonima che essa gli conferisce per ricostruire ed esprimere la sua identità individuale, facendo spazio a una nuova forma del sé.

Se i colori, il tipo di tessuto e le forme degli abiti delle collezioni rimandano direttamente al mondo del lavoro e alle sue divise neutre, i dettagli, le decorazioni e i tagli portano alla luce e raccontano le storie uniche dei lavoratori, i tratti della loro personalità e la loro visione della moda.

Partecipando in prima persona alla creazione dell'abito ed esprimendo una visione personale, il lavoratore si realizza attraverso il proprio lavoro, arrivando ad avere una diversa percezione della propria mansione, non più automatizzata secondo le logiche della produzione industriale ma densa di un nuovo valore e senso di partecipazione.

Le collezioni di About A Worker non sono basate, come spesso avviene nella moda, su una ricerca visuale che narra un universo immaginifico, disancorato dal contesto circostante e dalle sue problematiche. Il linguaggio del design di moda è qui utilizzato come strumento strategico per un fine sociale, accompagnando il lavoratore in una riflessione sull'ambiente lavorativo che lo circonda e nella costruzione di una nuova immagine di sé, mettendolo al centro di un'un'industria che tende a dimenticarsene, se non a nascondere la presenza. Contemporaneamente, il progetto di design di About A Worker agisce a livello più ampio intervenendo a livello strutturale su aspetti costitutivi e radicati del sistema moda, riformando relazioni, modelli di lavoro, gerarchie e metodi di produzione.

La critica al sistema della moda, centrale nel lavoro di altri fashion designer, non rimane un discorso autoriflessivo, manifestandosi esclusivamente a livello estetico, ma agisce a livello pratico nella struttura del sistema stesso, sconvolgendo e reinventandone i processi costitutivi.

Con la sua visione olistica, che pone il lavoratore al centro del processo e promuove un dialogo inclusivo che coinvolge elites, lavoratori e consumatori, About A Worker afferma la possibilità di un cambiamento costruttivo e propone un'alternativa concreta per un sistema più etico e sostenibile.

ABOUT A WORKER

Fondato nel 2017 da Kim Hou e Paul Boulenger, About A Worker è uno studio di design che offre ai lavoratori dell'industria della moda la possibilità di diventare designer. Attraverso un'introduzione all'espressione creativa, i lavoratori progettano prodotti ispirati alla loro visione dell'industria e alle loro storie personali, usando il design come linguaggio universale. Le creazioni di About a Worker interrogano e connettono lavoratori, designer, consumatori per trasformare il loro contesto in modo inclusivo. Laureata nel 2017 alla Design Academy di Eindhoven in Olanda, Kim Hou ha creato About A Worker come progetto di laurea: una piattaforma per ripensare l'industria del design di domani. Grazie alla sua complementarità con la visione artistica di Kim, Paul Boulenger è entrato a far parte di About A Worker nel 2017. Paul si concentra sui metodi di produzione dell'abbigliamento esplorando le attuali condizioni di lavoro.

www.aboutaworker.com

² Diane Crane, *Questioni di moda: classe, genere e identità nell'abbigliamento*, Franco Angeli, 2004, p.158.