

Decolonising fashion archives

Decolonizzare gli archivi di moda

Challenging the white gaze to
promote inclusive narratives

Sfidare il *white gaze* per
promuovere narrazioni
inclusive

testo di/text by Jacopo Battisti

AVI D

in copertina/on the cover: Joanna de Silva, Olio su tela di William Wood (1792) / Joanna de Silva, Oil on canvas by William Wood (1792)

sotto/below: Votaries of Fashion in the Temple of Folly. Stampa a cura di Thomas Rowlandson e dopo After George Murgatroyd Woodward, pubblicato da Thomas Tegg (25 agosto 1808) / Votaries of Fashion in the Temple of Folly. Printed by Thomas Rowlandson and After George Murgatroyd

Woodward, published by Thomas Tegg (25 August 1808)

a destra/on the right: Fotografia di una donna che indossa un abito delle Antille francesi. Collezione dello Smithsonian - Museo Nazionale di Storia e Cultura Afroamericana

(1860-1880) / Photograph of a woman wearing a French West Indies dress. Collection of the Smithsonian - National Museum of African American History and Culture (1860-1880)

Museums are institutions dedicated to collecting, studying, caring and displaying various materials of historical and cultural significance. However, in the current context, these institutions face a fundamental challenge: confronting their colonial past and the methods used to obtain some of the artefacts they possess. During that period, many works of art, archaeological finds and cultural objects were removed from their original contexts and transferred to the museums of the colonial powers. This practice raises ethical and moral questions about how such artefacts, often obtained through violence, looting or unequal trade, were acquired. The museum space legitimises what is shown there; the neutrality with which this legitimisation takes place is a hotly debated issue. Many museums are either returning works, reorganising their curatorial departments as in the case of the V&A, or proceeding to remove certain objects while waiting to find an ethically acceptable solution, especially in the case of human re-

I musei sono istituzioni dedicate alla raccolta, studio, cura ed esposizione di diversi materiali di rilevanza storica e culturale. Tuttavia, nel contesto attuale, tali istituzioni si trovano ad affrontare una sfida fondamentale: quella di confrontarsi con il proprio passato coloniale e con i metodi utilizzati per ottenere alcuni dei manufatti in loro possesso. Durante quel periodo, molte opere d'arte, reperti archeologici e oggetti culturali furono rimossi dai loro contesti originali e trasferiti nei musei delle potenze coloniali. Questa pratica solleva interrogativi etici e morali sulle modalità di acquisizione di tali manufatti, spesso ottenuti attraverso la violenza, il saccheggio o il commercio ineguale. Lo spazio del museo legittima quello che vi viene mostrato, la neutralità con la quale questa legittimazione avviene è il tema caldamente dibattuto. Molti musei stanno procedendo alla restituzione delle opere, alla riorganizzazione dei propri dipartimenti curatoriali come nel caso del V&A, oppure stanno procedendo a rimuovere alcuni oggetti in attesa di trovare una soluzione eticamente accettabile, specialmente nel caso di resti umani (Hicks, 2021). Questo dibattito sta marginalmente investendo anche gli archivi di moda, visti come potenziali promotori di pratiche e percezioni discriminatorie o mal rappresentative. D'altro canto, essi sono un potente strumento di decolonizzazione tramite la selezione e la reinterpretazione del materiale d'archivio in grado di sconvolgere la narrativa espositiva di tali oggetti. Per decolonizzazione si intende il processo di smantellamento e messa in discussione delle strutture, dei sistemi, delle ideologie e delle dinamiche di potere che si sono instaurate come risultato del colonialismo. Si tratta di riconoscere e correggere l'impatto storico e attuale di esso sulle società e sulle culture mal rappresentate (Lonetree, 2021). La decolonizzazione comprende vari aspetti, tra cui la dimensione politica, economica, sociale, culturale e psicologica. Gli archivi di moda sono stati a lungo considerati come inestimabili depositari del patrimonio culturale, documentando l'evoluzione dell'abbigliamento e dello stile

mains (Hicks, 2021). This debate is also marginally affecting fashion archives, which are seen as potential promoters of discriminatory or misrepresentative practices and perceptions. On the other hand, they are a powerful tool of decolonisation through the selection and reinterpretation of archival material capable of disrupting the exhibition narrative of such objects. Decolonisation refers to dismantling and questioning the structures, systems, ideologies and power dynamics established as a result of colonialism. It is about recognising and correcting the historical and current impact of its misrepresented societies and cultures (Lonetree, 2021). Decolonisation encompasses various aspects, including political, economic, social, cultural and psychological dimensions. Fashion archives have long been regarded as invaluable cultural heritage repositories, documenting the evolution of clothing and style throughout history. However, in recent years, there has been a growing recognition that these archives have sometimes perpetuated colonial narratives and Eurocentric perspectives. It has recently been pointed out that the term 'fashion' itself is ontologically a Western concept. However, it should be acknowledged that it is, at the same time, a culturally neutral term (Kawamura, 2015). Consequently, a considerable debate is underway to decolonise fashion archives, challenge dominant narratives and embrace diversity, and correctly represent the practices of dress in different human communities without any hierarchical view. Fashion archives encompass various materials, including garments, accessories, textiles, sketches, photographs and related documents. They offer profound insights into the social, cultural and historical aspects of clothing, representing the plurality of human experiences. These collections not only show designers' creative genius but also reflect societies' evolving aspirations and tastes. However, it is crucial to recognise that the legacy of colonialism has significantly influenced these archives, passing on a Eurocentric bias. Many archival collections were formed during the era of colonial expansion, resulting in the over-representation of European designs and narratives. Non-Western cultures were often marginalised, with their contributions relegated to the margins or even deleted altogether. Moreover, most of the official documentation, reports, and records that trace the history of oppression and violence of European powers are mainly kept in Europe (Gathara, 2019). In this way, it is impossible not to misrepresent the context in which a particular phenomenon occurred. This Eurocentric lens has not only distorted historical documentation but also reinforced power imbalances and reinforced

stereotypes. The 'white gaze' concept refers to a theoretical framework that examines how white perspectives, assumptions and expectations shape and dominate social interactions, cultural representations and power dynamics in society. It is a term commonly used in discussions of race, power and privilege (Pailey, 2019). The white gaze operates within a racialised society in which whiteness is often considered the norm or standard against which other identities are measured. It involves the inherent assumptions and prejudices held by white individuals, which influence how they perceive, interpret and interact with other

cultures. In many contexts, the white gaze can manifest as a form of cultural domination and control where white perspectives and values are centred. In contrast, the experiences and perspectives of marginalised groups, particularly people of colour, are ignored. It can lead to the perpetuation of stereotypes, the erasure of diverse voices and narratives, and the reinforcement of power imbalances. Social norms strongly influence the process of observing complex cultural and social phenomena, so a universally valid description of a given phenomenon cannot be made (Appandurai, 1990). Therefore, some archives and exhibitions

a destra/on the right: The Slave Market (Le Marché d'esclaves), stampa di Jacques Callot (inizio del XVII secolo) / The Slave Market (Le Marché d'esclaves), print by Jacques Callot (early 17th century)

may replicate this hierarchical, Eurocentric view despite curatorial efforts. The typical example of the white gaze is the binary perception of modernity and tradition. This binary view leads to the repositioning of clichés related to local and traditional fashion for all non-European productions. Western cultural production is often seen as an expression of modernity and hierarchically superior (de Greef, 2020). Thus, discriminatory systems become visible within this framework. To address these problems, the need to decolonise the point of view with which these archives are organised and exhibited has emerged as a necessary endeavour. This process involves critically examining and challenging existing practices to create more inclusive narratives and representations. Key approaches to decolonising fashion archives have begun to shape the field. First, recognising power imbalances is crucial. Archivists and curators must ask which voices and histories are privileged within the archive, actively seeking to include marginalised perspectives and communities. By recognising and addressing power imbalances, museums can promote a more equitable representation of diverse cultures and experiences. This is one of the key moments in the method proposed by Mignolo and Vazquez (2013) that sees the need to acknowledge the systematic silencing and erasure of communities considered subordinate to the community considered dominant. Secondly, collaborative partnerships play a key role in the decolonisation of fashion archives. Involving communities and individuals connected to the fashion being archived is essential. Collaborative partnerships facilitate knowledge sharing and enable the co-creation of narratives, ensuring that multiple voices are represented and respected (Macdonald, 2021). That is, creating environments that are genuinely open to the representation of plurality and where it is not seen as a benevolent concession. Such collaborations strengthen communities and challenge the notion of the archive as a place controlled exclusively by institutions. Contextualising collections is another crucial aspect of the decolonisation of fashion archives. By placing fashion archives within their broader historical, social and cultural contexts, museums can challenge interpretations through the white gaze. This approach provides nuanced narratives that acknowledge the contributions of different cultures, ultimately promoting a more accurate and inclusive understanding. Repatriation and restitution have gained momentum within the decolonisation movement. This practice involves the return of fashion artefacts and related materials to their places of origin. Repatriation acknowledges the historical injustices of

nel corso della storia. Tuttavia, negli ultimi anni, c'è stato un crescente riconoscimento del fatto che questi archivi hanno in alcuni casi perpetuato narrazioni coloniali e prospettive eurocentriche. È stato recentemente sottolineato come il termine stesso "moda" sia ontologicamente un concetto occidentale. Tuttavia, va riconosciuto come esso sia allo stesso tempo un termine culturalmente neutro (Kawamura, 2015). Di conseguenza, è in corso un notevole dibattito per decolonizzare gli archivi di moda, con l'obiettivo di sfidare le narrazioni dominanti e abbracciare la diversità, ma soprattutto rappresentare correttamente le pratiche del vestire nelle diverse comunità umane senza nessuna visione gerarchica. Gli archivi di moda comprendono una vasta gamma di materiali, tra cui indumenti, accessori, tessuti, schizzi, fotografie e documenti correlati. Offrono profonde intuizioni sugli aspetti sociali, culturali e storici dell'abbigliamento, rappresentando la pluralità delle esperienze umane. Queste collezioni non solo mostrano il genio creativo dei designer, ma riflettono anche le aspirazioni e i gusti in evoluzione delle società. Tuttavia, è fondamentale riconoscere che l'eredità del colonialismo ha influenzato in modo significativo questi archivi, tramandando un pregiudizio eurocentrico. Molte collezioni d'archivio si sono formate durante l'era dell'espansione coloniale, con conseguente sovrarappresentazione dei disegni e delle narrazioni europee. Le culture non occidentali sono state spesso emarginate, con i loro contributi relegati ai margini o addirittura cancellati del tutto. Inoltre, la maggior parte della documentazione ufficiale, report e registri che tracciano la storia di oppressione e violenza delle potenze europee è conservato principalmente in Europa (Gathara, 2019). In questo modo è impossibile non incorrere in una rappresentazione errata del contesto nel quale un determinato fenomeno di costume si è verificato. Questa lente eurocentrica non solo ha distorto la documentazione storica, ma ha anche rafforzato gli squilibri di potere e gli stereotipi. Il concetto di "white gaze" si riferisce a un quadro teorico che esamina come le prospettive, le ipotesi e le aspettative bianche modellano e dominano le interazioni sociali, le rappresentazioni culturali e le dinamiche di potere nella società. È un termine comunemente usato nelle discussioni su razza, potere e privilegio (Pailey, 2019). Il *white gaze* opera all'interno di una società razzializzata in cui la bianchezza è spesso considerata la norma o lo standard rispetto al quale vengono misurate altre identità. Coinvolge le supposizioni e i pregiudizi intrinseci detenuti dagli individui bianchi, che influenzano il modo in cui percepiscono, interpretano e interagiscono con altre culture. In molti contesti, il *white gaze* può manifestarsi come una forma di dominio e controllo culturale, dove le prospettive e i valori bianchi sono centrati, mentre le esperienze e le prospettive dei gruppi emarginati, in particolare le persone di colore, sono ignorate. Può portare alla perpetuazione di stereotipi, alla cancellazione di voci e narrazioni diverse e al rafforzamento degli squilibri di potere. Le norme sociali influenzano fortemente il processo di osservazione di fenomeni culturali e sociali complessi, per cui, una descrizione universalmente valida di un determinato fenomeno non può essere fatta (Appandurai, 1990). Nonostante lo sforzo curatoriale quindi alcuni archivi ed esposizioni possono replicare questa visione gerarchica ed eurocentrica. Il tipico esempio di *white gaze* è la percezione binaria di modernità e tradizione. Questa visione binaria porta alla riproposizione di clichés relativi alla moda locale e tradizionale per tutte le produzioni non europee, la produzione culturale occidentale viene spesso vista come espressione della modernità e gerarchicamente superiore (De Greef, 2020). In questa cornice, quindi, si rendono visibili sistemi discriminatori. Per affrontare questi problemi, la necessità di decolonizzare il punto di vista con il quale questi archivi vengono organizzati ed esposti è emersa come uno sforzo necessario. Questo processo comporta l'esame critico e la sfida delle pratiche esistenti per creare narrazioni e rappresentazioni più inclusive. Gli approcci chiave per decolonizzare gli archivi di moda hanno iniziato a plasmare il campo. In primo luogo, riconoscere gli squilibri di potere è fondamentale. Archivisti e curatori devono chiedersi quali voci e storie siano privilegiate all'interno dell'archivio, cercando attivamente di includere prospettive e comunità emarginate. Ricono-

colonialism and seeks to return agency and cultural heritage to communities that have been dispossessed. It is a tangible step towards correcting past mistakes and recognising the value of the knowledge and creativity of these communities. However, they are often symbolic gestures that economically and culturally have a relative impact; above all, they are always seen as benevolent concessions and not as due acts, somehow reaffirming an imbalance. Particularly difficult is the restitution of all that documentary heritage relating to the colonial period that is jealously preserved. Redefining the ethics of preservation is also vital in the process of decolonisation. It is necessary to question whether preserving garments in their original state perpetuate power imbalances. By adopting a more flexible approach to reinterpretation and adaptive reuse, museums and archives can open new avenues for creativity and expression. This reassessment of preservation ethics encourages a more dynamic engagement with fashion archives, fostering a dialogue reflecting fashion and culture's evolving nature. The future of decolonised fashion archives lies in curating exhibitions, developing educational programmes and conducting research that amplifies underrepresented voices, challenges stereotypes and promotes intercultural dialogue. By embracing this paradigm shift, museums and archives can contribute to a more inclusive understanding of fashion and its cultural significance. In conclusion, the decolonisation of fashion archives is an essential step towards creating more inclusive narratives and challenging the hegemony of Eurocentric perspectives. By acknowledging power imbalances, fostering collaborative partnerships and adopting diverse voices, museums can ensure that fashion archives represent the plurality of global cultural heritage. This ongoing process requires collaboration, critical reflection and a commitment to transformative change, but it has the potential to reshape the narrative of archival material.

scendo e affrontando gli squilibri di potere, i musei possono promuovere una rappresentazione più equa delle diverse culture ed esperienze. Questo è uno dei momenti fondamentali del metodo proposto da Mignolo e Vazquez (2013) che vede necessario il riconoscimento delle attività di silenziamento e cancellazione sistematica delle comunità considerate subordinate rispetto alla comunità considerata dominante. In secondo luogo, i partenariati collaborativi svolgono un ruolo fondamentale nella decolonizzazione degli archivi della moda. Coinvolgere le comunità e gli individui collegati alla moda che viene archiviata è essenziale. I partenariati collaborativi facilitano la condivisione delle conoscenze e consentono la co-creazione di narrazioni, garantendo che più voci siano rappresentate e rispettate (Macdonald, 2021). Creare cioè degli ambienti che siano realmente aperti alla rappresentazione della pluralità e dove essa non sia vista come una concessione benevolente. Tali collaborazioni rafforzano le comunità e sfidano la nozione di archivio come luogo controllato esclusivamente dalle istituzioni. Contestualizzare le collezioni è un altro aspetto cruciale della decolonizzazione degli archivi di moda. Collocando gli archivi di moda all'interno dei loro più ampi contesti storici, sociali e culturali, i musei possono sfidare le interpretazioni tramite il *white gaze*. Questo approccio fornisce narrazioni sfumate che riconoscono i contributi delle diverse culture, promuovendo in ultima analisi una comprensione più accurata e inclusiva. Il rimpatrio e la restituzione hanno guadagnato slancio all'interno del movimento di decolonizzazione. Questa pratica comporta la restituzione di manufatti di moda e materiali correlati ai loro luoghi di origine. Il rimpatrio riconosce le ingiustizie storiche del colonialismo e cerca di restituire l'agenzia e il patrimonio culturale alle comunità che sono state espropriate. È un passo tangibile verso la correzione degli errori del passato e il riconoscimento del valore della conoscenza e della creatività di tali comunità. Tuttavia, essi spesso sono gesti simbolici che economicamente e culturalmente hanno un impatto relativo, soprattutto, essi sono sempre visti come concessioni benevolenti e non come atti dovuti, riaffermando in qualche modo uno squilibrio. Particolarmente difficile è la restituzione di tutto quel patrimonio documentale relativo al periodo coloniale che è invece gelosamente conservato. Ridefinire l'etica della conservazione è anche vitale nel processo di decolonizzazione. È necessario chiedersi se preservare gli indumenti nel loro stato originale perpetui gli squilibri di potere. Adottando un approccio più flessibile che consente la reinterpretazione e il riutilizzo adattivo, i musei e gli archivi possono aprire nuove strade per la creatività e l'espressione. Questa rivalutazione dell'etica della conservazione incoraggia un impegno più dinamico con gli archivi di moda, promuovendo un dialogo che riflette la natura in continua evoluzione della moda e della cultura. Il futuro degli archivi di moda decolonizzati risiede nella cura di mostre, nello sviluppo di programmi educativi e nella conduzione di ricerche che amplificano le voci sottorappresentate, sfidano gli stereotipi e promuovono il dialogo interculturale. Abbracciando questo cambiamento di paradigma, musei e archivi possono contribuire a una comprensione più inclusiva della moda e del suo significato culturale. In conclusione, la decolonizzazione degli archivi di moda è un passo essenziale verso la creazione di narrazioni più inclusive e la sfida all'egemonia delle prospettive eurocentriche. Attraverso il riconoscimento degli squilibri di potere, la promozione di partenariati collaborativi e l'adozione di voci diverse, i musei possono garantire che gli archivi di moda rappresentino veramente la pluralità del patrimonio culturale globale. Questo processo in corso richiede collaborazione, riflessione critica e un impegno per il cambiamento trasformativo, ma ha il potenziale di rimodellare la narrazione del materiale d'archivio.

References

- Appandurai, A. (1990). Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. *Theory, Culture & Society* 7(2–3), 295–310.
- De Greef, E. (2020). Curating Fashion as Decolonial Practice: Ndwalane's Mblasele and a Politics of Remembering. *Fashion Theory: The Journal of Dress, Body and Culture*.
- Gathara, P. (2019, Marzo 14). The path to colonial reckoning is through archives, not museums. Retrieved from aljazeera.com: <https://www.aljazeera.com/opinions/2019/3/14/the-path-to-colonial-reckoning-is-through-archives-not-museums/#:~:text=The%20path%20to%20colonial%20reckoning%20is%20through%20archives%2C%20not%20museums,accurate%20narratives%20of%20colonial%20experience.&te>
- Haehnel, B. (2019). Fashionscapes, Hybridity, and the White Gaze. In G. Elke, & T. Monica, *Fashion and Postcolonial Critique* (pp. 170-185). Vienna: Academy of Fine Arts Vienna.
- Hicks, D. (2021, Maggio 7). Decolonising museums isn't part of a 'culture war'. It's about keeping them relevant. Retrieved from theguardian.com: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/07/decolonising-museums-isnt-part-of-a-culture-war-its-about-keeping-them-relevant>
- Kawamura, Y. (2015). Wie man die Mode als westliches Konzept auseinander nimmt," in Wenrich, *Die Medialität der Mode*. In Y. Kawamura, *Die Medialität der Mode* (pp. 73–86). ed. Rainer Wenrich.
- Lonetree, A. (2021). Decolonizing Museums, Memorials, and Monuments. *The Public Historian*, 21-27.
- Macdonald, B. (2021). Pausing, Reflection, and Action: Decolonizing Museum Practices. *Journal of Museum Education*, Issue 1: Radical Reimaginings in Museum Education, 8-17.
- Mignolo, W., & Vazquez, R. (2013, Luglio 15). Decolonial Aesthetics: Colonial Wounds/Decolonial Healings. Retrieved from Social Text Journal: https://socialtextjournal.org/periscope_article/decolonial-aesthetics-colonial-woundsdecolonial-healings/
- Pailey, R. N. (2019). De-centring the 'White Gaze' of Development. *Development and Change* Volume 51, Issue 3, 729-745.