

Photographer: Marijène Zeeman / Styling: Esmée Croqué/ Styled with preloved designer pieces from Salon Heleen Hülsmann, Amsterdam / Makeup: Gaby Revius/ Hair: Hester Wernert Rijn / Muse: Katro Zauber / Assistent Reservé: Blanka

Cape: Rick Owens
Heels: deconstructed new balance heels
Top: seasonless oversized white tee
Bag: concept "one of a kind" bag

Atelier Reservé

Beauty in the imperfections

“ When you really develop yourself in this business, the more you realise that working together collectively is the way that you really can grow and get to the next level – ”

The exhibition *Knowing Cotton Otherwise* presented a polyphony of vantages, formed over the course of the past year around the topic of cotton. More specifically, it attempted to come to terms with cotton’s entanglement with the theme of sustainability. Unfolding and activated in a modular way across three chapters, the exhibition encouraged us to continuously remain in conversation with our collaborators on some of the exhibition’s key themes: End-of-Use, collectivity, community and what the word sustainability really means today. Alyxandra Westwood sat down with Amsterdam-based high-end brand Atelier Reservé in their studio on the Zeeburgerdijk to reflect on what these themes mean to them and how they are embedded in their practice.

Text by Alyxandra Westwood

Photos by Marilène Zeeman

When we arrive at the studio we are immediately met with a sense of warmth, as music sets the vibe in the background. It almost feels as intimate and relaxed as being welcomed into a friend's living room. The studio reflects the garments created behind its doors. Like a living patchwork, all kinds of materials, patterns and machines are spread out over every surface. Moodboards, screen prints and designs decorate the walls. The studio feels relaxed, but it is also buzzing with energy as interns and collaborators prepare for the photoshoot about to take place.

Alljan Moehamad and Deyrinio Fraenk, the brand's founders, were among the first people we engaged in conversation during the first research phase for the exhibition. It seemed like a natural first step, seeing as Alljan and Deyrinio work a lot with denim and have been paving the way for a more circular business model since they first opened their doors back in 2016. Over the past few years, sustainability has been on the rise as a trend: many brands and major labels have started incorporating sustainability task forces into their programmes, and started working with deadstock

fabrics. Unfortunately, this often is merely performative, which has taken much of the weight away from the term 'sustainability' itself. Because of this, many brands claiming to be sustainable have been scrutinised, which has also made it a lot more polarising and creatively suffocating to engage with the topic at all. This is one reason why Atelier Reservé did not necessarily emphasise their ways of working from a sustainable angle in the beginning, but mainly from a position of aesthetic. However, lately that has been changing.

Alljan explains: "We take more responsibility now than in the beginning; everything that we do is about creating awareness. Not just for the sake of being 'cool' but also being conscious of the responsibility we carry by making clothes. By doing what we do, we strike a balance between aesthetics and the informative. Creating something which is beautiful in and of itself, which happens to also carry a message. But lately, we are also owning the informative part a lot more than in the beginning."

At first glance, the garments and accessories by Atelier Reservé - aka the Reservé Boys as they are better known in Amsterdam – hold a laidback and contemporary approach to clothing with an edge of cool. Pieces which can be expected to be found hanging on their racks are a combination of contemporary men's and women's wear, with a more fluid approach to gender. However, on closer inspection a deeper layer is revealed, tapping into many of the fashion system's current issues, such as ethical approaches to production and recycling discarded and deadstock garments, as well as inclusive and bespoke sizing methods. All elements converge into carefully constructed creations, stitched together in an atelier which breathes collectivity and a radical approach to understanding and appreciating the life cycles of materials from the ground up.

When asked how they feel about the term sustainability now, Alljan replies: "For me sustainability is very different from the definition we are all

becoming very tired of. For me it's a lot more about the truth and transparency and sustaining good and durable relationships over a long period of time."

Deyrinio adds: "For example, if we have a relationship with a certain factory then our goal is to nurture that long term, instead of saying no, this doesn't work anymore for this budget - we're going to look further and everything for the cheapest option."

This focus on social relationships and collectivity extends to the team as well, being, in Alljan's words, exactly what they stand for. Working in this way was a chosen path based on their previous work and experience. Alljan explains: "I just didn't find it interesting anymore to go through professional life on my own, and how we do things now, there is so much more balance and rest. I might, for example, go away for a while and when I return there's something new, but it has our signature - the signature of a collective."

This mindset also contributed to how successful Atelier Reservé has become and how they developed over recent years. By being open to collaborations, Atelier Reservé welcomes many perspectives which influence their work and strengthen it. Whether that is with more well-known brands like Levi's and New Balance, closer to home with Nijntje, or with other creatives and makers. This approach shows the impact collectivity can have as a method for achieving systemic change, by also joining forces with larger brands for cross-pollination of knowledge and resources. Alljan continues: "When you really develop yourself in this business, the more you realise that working together collectively is the way that you really can grow and get to the next level - because it's not just about your perspective, but a reflection of a community."

Reflecting on their past experiences and how these have impacted their work today, it is noticeable how the

multifaceted nature of their working styles is expressed in the layeredness of their collections. Before they came together to form Atelier Reservé, Alljan and Deyrinio had already established themselves in other professions.

Alljan tells us: "Before I came into this project, I held many other professions like graphic designer, illustrator and photographer, which have helped contribute to my role as creative director of Atelier Reservé."

Deyrinio had similar experience, explaining: "...before this I did a lot of design work, as well as visual merchandising for big brands, so not just the design of how one specific product should look like, but also how an entire collection can be presented in a shop, and what you can do to style it or position it in order to amplify a certain idea."

This has undoubtedly contributed to Alljan and Deyrinio's collections, with attention to detail, styling and storytelling playing major roles in developing their concepts. See for example the effect of stitching together sometimes unusable pieces to create a new

— ALLJAN MOEHAMAD

ATELIER RESERVÉ — BEAUTY IN THE IMPERFECTIONS

Top: Issey Miyake
Pants: deconstructed levis oversized 501 jeans
Bag: Miffy shoulder bag

and unique garment. Deyrinio explains: “We try to honour the pair of jeans that was perhaps discarded or given away by someone, by adding something from us to it - so a new person who might not have wanted to put it on, is now inspired to wear it. This is also a goal or mission, that the piece becomes so beautiful in its uniqueness, that it becomes desirable again in a new way.”

This is evident in the bespoke pieces of their newest collection ‘Discomfort’ (2023), where multiple trench coats come together to make a cape, or football jerseys are stitched into a multilayered jacket.

Design Process

Many layers and aesthetics are present in their garments, which are amalgamations of varying fabrics and shapes. This is one of the brand’s greatest strengths, allowing them to remain flexible in look and feel, with a finger on the pulse of contemporary fashion. Simultaneously, they remain entangled with the classics. Some of the brand’s signature styles include so-called ‘basics’ and hybrid pieces which rotate between graphic tees and hoodies, as well as one-of-a-kind, bespoke pieces. Here the storytelling is extended through embellishments and embroidery which hint at illustration, tattoo- and pop culture, among other things.

When considering how the designers started working with second-hand materials and their definition of End-of-Use, Deyrinio explains that it is about a certain curiosity and not taking things at face value. The duo’s first step into the world of second-hand materials was prompted by Deyrinio’s curiosity for what happened to waste materials as a result of vintage trends, like denim hot pants. He recalls: “I found it at first to be such a waste that the hotpants were just cut-off jeans and that the legs were just thrown away, so I was curious - but the people who are buying these products - they don’t worry about what happens to the pant legs at all. The shop owner didn’t know what to do with them all. But I can

make other pairs of pants from the scraps, or I could make a jacket or a bag - there are endless possibilities.”

From this moment, to making their first kimono from cast-off denim (still a classic silhouette in Atelier Reservé’s collections) to the collections they create today, Atelier Reservé established their signature. Today, when reflecting on their design process, Deyrinio explains how it begins with stumbling across inspiration: “It mostly starts with an idea or something inspiring, for example we send each other photos every day back and forth - people send us things too, but it’s more a desire that you really want to develop something new. And with that piece you want to project or communicate a certain feeling or statement.”

Alljan says that it is also about creating space to be controversial: “...for example, taking a piece apart to reconstruct it into something completely different is actually thinking controversially because you see past what the piece already is. To bring your message across, you create something completely exaggerated, or shocking, something which really grabs people’s attention. Everything explores perhaps a tension between a certain issue but always with a wink or references to pop-culture, for example.”

Discomfort, (2023)

Many of these graphic references can be found in their most recent collection, Discomfort, which debuted on the catwalk during Amsterdam Fashion Week this past summer. Discomfort was yet another example of Atelier Reservé’s attention to detail and love for the performative. Next to this, amplifying the positivity that stepping outside the norm can achieve and questioning some of the fashion industry’s larger problems such as inclusive sizing, and a celebration of the differences which make us all unique. It also includes screen-printed designs, such as princess Diana’s head adorned

with a crown of thorns titled 'Queen of the Streets'. Alljan describes how: "This image [princess Diana] was especially made for the show, the artworks have a sort of way of just finding themselves into the pieces. You start the collections, and then many things inform each other from there."

This striking new collection exemplifies the meticulousness of the duo's work, including the models they chose from all walks of life, who showcased their stories and perspectives as part of the project. The catwalk styling tapped into this as well, their hair pushing the limits of extremity with long extensions interwoven with fabric. Models also wore high platform boots, a mixture of deconstructed New Balance sneakers.

A video campaign was also launched exploring the concept of 'discomfort' on a deeper level and each individual was given a platform to reflect on the concept. This humanised the collection but also extended it beyond Alljan's and Deyrinio's vision alone, further solidifying their philosophy of amplifying the collective. After all, these are clothes made to empower us as unique individuals, as opposed to the production chain which pushes out uniformity – in this case beauty is in the imperfections.

Reflecting on this time and on being controversial to stimulate a movement, Alljan states: "...you want to stimulate people and make them think twice about things and this is something which we are constantly trying to do with our work. We are not able to constantly stand next to that product to explain the meaning behind it, so you're also hoping that someone sees this walking down the street, and thinks oh cool - and takes a moment to look a little longer."

With eyes directed to the future, Atelier Reservé are fully solidified in the Amsterdam and international fashion scene. The duo is only further inspired and ready to experiment more than ever, especially when it comes to

innovation in its many forms – from more accessible payment systems off the runway, to new forms of natural dyes and finishing, giving their garments a new edge. The Reservé Boys have big plans this upcoming year and are definitely ones to watch.

“ I found it at first to be such a waste that the hotpants were just cut-off jeans and that the legs were just thrown away,”

Skirt: Dries van noten
Shoes: Prada
Hoody: XL reserveboys

Atelier Reservé

Schoonheid van de imperfectie

DOOR ALYXANDRA WESTWOOD
VERTAALD DOOR NHOMY METTENDAF

De tentoonstelling *Knowing Cotton Otherwise* presenteerde een polyfonie aan standpunten die gedurende het afgelopen jaar zijn ontstaan rondom het thema katoen. In het bijzonder werd geprobeerd om de werkelijkheid van de verwikkeling van katoen met het thema duurzaamheid te erkennen. Door de tentoonstelling op een modulaire wijze te ontwikkelen en te organiseren in drie hoofdstukken, werden we aangemoedigd om voortdurend in gesprek te blijven met onze samenwerkingspartners over een aantal van de hoofdthema's van de tentoonstelling: End-of-Use, collectiviteit, gemeenschap en wat het woord duurzaamheid vandaag de dag werkelijk betekent. We spraken met het Amsterdamse luxemerk Atelier Reservé in hun studio aan de Zeeburgerdijk om te verkennen wat deze thema's voor hen betekenen en hoe deze in hun werk zijn geïntegreerd.

Bij aankomst in de studio worden we meteen verwelkomd door een warme sfeer, terwijl de achtergrondmuziek de toon zet. Het voelt bijna net zo intiem en ontspannen aan als binnenstappen in de woonkamer van een vriend. De studio weerspiegelt de kledingstukken die achter gesloten deuren worden gemaakt. Als een levende lappendeken liggen allerlei materialen, patronen en machines verspreid over elk oppervlak. Moodboards, zeefdrukken en ontwerpen sieren de muren. Ondanks de ontspannen sfeer bruist de studio van energie terwijl stagiaires en medewerkers zich voorbereiden op de fotoshoot die elk moment kan beginnen.

Alljan Moehamad en Deyrinio Fraenk, de oprichters van het merk, waren vrijwel de eerste mensen met wie we in gesprek gingen tijdens de eerste onderzoeksfase voor

de tentoonstelling. Het leek een logische eerste stap, aangezien Alljan en Deyrinio veel met denim werken en de weg hebben geëffend voor een meer circulair bedrijfsmodel sinds ze in 2016 hun deuren openden. De afgelopen jaren is duurzaamheid als trend in opkomst: veel merken en grote labels zijn begonnen met opnemen van duurzaamheidswerkgroepen in hun programma's en zijn gaan werken met reststoffen. Helaas is dit vaak niet meer dan uiterlijke schijn, waardoor de term 'duurzaamheid' wordt ontkracht. Als gevolg hiervan zijn veel merken die beweren duurzaam te zijn onder de loep genomen, waardoor je tegen veel meer polarisatie en creatieve beperkingen aanloopt wanneer je je überhaupt met het onderwerp bezighoudt. Dit is een van de redenen waarom Atelier Reservé hun manier van werken eerder niet per se vanuit een duurzaamheidsoogpunt belichtte, maar vooral vanuit een esthetisch oogpunt. De laatste tijd is daar echter verandering in gekomen.

Alljan licht toe: 'We nemen nu meer verantwoordelijkheid dan in het begin; alles wat we doen draait om het creëren van bewustwording. Niet alleen om 'cool' te zijn, maar ook om ons bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die we dragen bij het maken van kleding. Door te doen wat we doen, vinden we een balans tussen esthetiek en kennis. We creëren iets dat mooi is op zichzelf, maar toevallig ook een boodschap uitdraagt. Maar de laatste tijd houden we ons ook veel meer bezig met het informatieve deel dan in het begin.'

Op het eerste gezicht hebben de kledingstukken en accessoires van Atelier Reservé – in Amsterdam ook wel bekend als de Reservé Boys – een relaxte en eigentijdse benadering van kleding met een stoer tintje. Kledingstukken die je in de rekken kunt verwachten zijn een combinatie van eigentijdse mannen- en vrouwenkleding, met een flexibelere interpretatie van gender. Maar als je verder kijkt, wordt er een diepere laag onthuld, waarbij veel van de huidige problemen van de modebranche aan bod komen, zoals een ethische benadering van de productie en het recyclen van

afgedankte kledingstukken, evenals inclusieve en gepersonaliseerde maatmethoden. Alle onderdelen komen samen in zorgvuldig vervaardigde creaties, die aan elkaar worden genaaid in een atelier dat collectiviteit belichaamt en waar een radicale benadering wordt toegepast om de levenscyclus van materialen vanaf de basis te begrijpen en te waarderen.

Op de vraag wat ze nu van de term duurzaamheid vinden, antwoordt Alljan: 'Voor mij betekent duurzaamheid heel iets anders dan de definitie waar we allemaal erg moe van beginnen te worden. Voor mij draait het vooral om eerlijkheid en transparantie en het onderhouden van goede en duurzame samenwerkingen voor de lange termijn.'

Deyrinio voegt eraan toe: 'Als we bijvoorbeeld een samenwerking hebben met een bepaalde fabriek, dan is het ons doel om die op de lange termijn te onderhouden, in plaats van te zeggen: nee, dit werkt niet meer voor dit budget - we gaan verder kijken en zoeken naar de goedkoopste optie.'

— NO CREDIT

Deze focus op sociale verbindingen en collectiviteit geldt ook voor de rest van het team en is, in de woorden van Alljan, precies waar ze voor staan. Op deze manier werken was een keuze op basis van hun eerdere werk en ervaring. Alljan legt uit: 'Ik vond het gewoon niet meer interessant om in mijn eentje de professionele wereld te doorlopen, en door hoe we de dingen nu doen, is er zoveel meer balans en rust. Ik kan bijvoorbeeld een tijdje weggaan en als ik terugkom is er iets nieuws, maar het heeft onze stijl de - stijl van een collectief.'

Deze houding heeft ook bijgedragen aan het succes en de groei van Atelier Reservé in de afgelopen jaren. Door open te staan voor samenwerkingen, verwelkomt Atelier Reservé vele perspectieven die hun werk beïnvloeden en versterken. Of dat nu is met bekendere merken als Levi's en New Balance, dichterbij huis met Nijntje, of met andere creatieven en ontwerpers. Deze benadering toont de impact van collectiviteit als middel om systemische verandering teweeg te brengen, door ook samen te werken met grotere merken om kennis en middelen uit te wisselen. Alljan zegt verder: 'Wanneer je jezelf echt ontwikkelt in deze branche, dan beseft je des te meer dat collectief samenwerken de manier is waarop je echt kunt groeien en het naar een hoger niveau kunt tillen - omdat het niet alleen om jouw perspectief gaat, maar om een weerspiegeling van een gemeenschap.'

Als we terugkijken op hun ervaringen in het verleden en hoe deze hun werk vandaag de dag hebben beïnvloed, valt op hoe de veelzijdigheid van hun werkstijl tot uiting komt in de gelaagdheid van hun collecties. Voordat ze samen Atelier Reservé oprichtten, hadden Alljan en Deyrinio zich al ontwikkeld in andere beroepen. Alljan vertelt ons: 'Voordat ik aan dit project begon, had ik diverse andere beroepen, zoals grafisch ontwerper, illustrator en fotograaf, die hebben bijgedragen aan mijn rol als creatief directeur van Atelier Reservé.'

Top: Balmain
 Pants: adjusted cargopants, reversible puffer bodywarmer vintage jeans/ vintage camo

Deyrinio had een vergelijkbare ervaring en legt uit: ‘... hiervoor heb ik veel ontwerpwerk gedaan, evenals etaleren voor grote merken, dus niet alleen hoe het ontwerp van een specifiek product eruit moet zien, maar ook hoe een hele collectie kan worden getoond in een winkel en wat je kunt doen om het te stylen of te positioneren om een bepaald idee te benadrukken.’

Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de collecties van Alljan en Deyrinio, waarbij aandacht voor detail, styling en verhaalvertelling een grote rol spelen bij het ontwikkelen van hun ontwerpen. Zie bijvoorbeeld het effect van het aan elkaar naaien van soms onbruikbare stukken om een nieuw en uniek kledingstuk te creëren.

ATELIER RESERVÉ — BEAUTY IN THE IMPERFECTIONS

Top: Balmain
 Pants: adjusted cargopants, reversible puffer bodywarmer vintage jeans/ vintage camo

Deyrinio vertelt: ‘We proberen de spijkerbroek die misschien door iemand is weggegooid of weggegeven, te eren door er iets van ons aan toe te voegen - zodat een nieuw persoon die deze misschien niet aan had willen trekken, nu geïnspireerd is om deze te dragen. Dit is ook een doel of missie, dat het product zó mooi wordt door zijn uniekheid, dat het op een nieuwe manier weer gewild wordt.’

Dit is duidelijk te zien in de op maat gemaakte ontwerpen van hun nieuwste collectie ‘Discomfort’ (2023), waar meerdere trenchcoats samenkomen om een cape te maken, of voetbalshirts worden samengevoegd tot een jas met meerdere lagen.