

Dutch
Design
Awards

Table of content

▼ Product	State of Dutch Design	P. 4
	International View	P. 8
	Studio Sabine Marcelis Mirage	P. 14
▲ Habitat	Buro Belén Sun+ Shadecloth	P. 15
	Studio InekeHans REX (het tweede leven van REX, de eerste Nederlandse statiegeldstoel)	P. 16
	Olaf Gipser Architects × Smartland Landscape Architects × Heutink Groep × Bouwgroep CPO BSH20A Stories	P. 20
✕ Communication	Hosper × Pé Okx × Cor Ten Haaf VisKringloop Wieringermeer	P. 21
	MVRDV Depot Boijmans Van Beuningen	P. 22
	WeTransfer WeTransfer And Marina Abramović – Traces	P. 26
▲ Fashion	Merijn × Jurriaan Hos Down The Rabbit Hole 2022	P. 27
	Ruben Pater CAPS LOCK	P. 28
	Studio David Laport Local Vegetation	P. 32
	Antoine Peters Space Garment In Het Bonnefantenmuseum	P. 33
	Yamuna Forzani The Utopia Ball × Fashion Show	P. 34

Design Research	Studio Zsofia Kollar Human Material Loop	P. 38
	Sjaak Langenberg & Rosé De Beer Kleinkijkacademie	P. 39
	Studio Makkink & Bey IABR-Down To Earth: Waterschool M4H+	P. 40
Data & Interaction	Studio Noa Jansma Buycloud	P. 46
	Random Studio Erode	P. 47
	Superposition Exposing NYPD Surveillance with Amnesty International	P. 48
Best Commissioning	Vlisco Fest Of Movement	P. 50
	Fabrique Service Apotheek: Van Toekomstvisie Tot Design	P. 51
	Morrow × Hack The Planet × Q42 × Jonas Devacht × Joep Le Blanc WTFFFF!?	P. 52
Young Designer	Irene Ha Irene Ha	P. 56
	Martina Huynh & Jonas Althaus Cream On Chrome	P. 57
	Leo Maher Leo Maher	P. 58
	Interview Kevin de Randamie	P. 60
	Partners	P. 62
	Colophon	P. 64

Maatschappelijke relevantie, samenwerking en kritische reflectie typeren uitgesproken winnaars Dutch Design Awards 2022

De winnaars van dit jaar in de acht categorieën van Dutch Design Awards laten zien hoe het designveld het hoofd biedt aan maatschappelijke uitdagingen. Maar ook het hart praat dit jaar stevig mee: projecten spreken de emotie aan en zetten niet alleen aan tot bewustwording, maar ook tot verandering.

Ontwerpers en opdrachtgevers sturen zichtbaar op maatschappelijke impact en ontwerpen gelaagde ervaringen om dat te bereiken. Ze nemen de verantwoordelijkheid door kleine, radicale interventies te ontwerpen die de status quo uitdagen, of door kritisch op systemen zelf te reflecteren. Daar passen niet zozeer grote woorden als wel concrete daden bij. In het bijzonder de jonge garde geeft dit jaar een opvallend helder perspectief op een keur aan urgente sociaal-maatschappelijke thema's.

De focus verschuift van symptoombestrijding naar systeemverandering. Dat vraagt veel moed en ambitie van ontwerpers én van de sectoren en bedrijven waar ze mee werken. De ontwikkeling naar een wereld die duurzamer en inclusiever is past in de context van een verhoogd bewustzijn bij zowel ontwerpers als bedrijven. Dat uit zich idealiter in goed design en design thinking wordt in steeds meer branches strategisch ingezet. Helaas is hoogwaardige designkwaliteit daarvan nog geen vanzelfsprekende uitkomst, maar het levert relevante producten op en voegt waarde toe.

► Community

Ontwerpers zijn dit jaar onverminderd kritisch op hoe we als mensen met elkaar en de wereld waar we in leven omgaan. Inclusiviteit staat luid en duidelijk op de agenda. Over de hele linie zijn vrouwelijke ontwerpers aanzienlijk zichtbaarder. Op veel vlakken is helaas nog lang niet duidelijk hoe gestalte te geven aan meerstemmigheid in bredere zin. Onder de inzenders zien we veel community driven projecten, een meer holistische benadering van duurzaamheid en in het algemeen meer aandacht voor processen. De focus ligt op het teweegbrengen van verandering. Er is nog veel durf en doortastendheid nodig om vaker en sneller tot concrete resultaten te komen.

► Gelaagdheid

Design draait anno 2022 om 'waarom', in sommige gevallen om 'hoe', maar nauwelijks nog om 'wat'. Interdisciplinair (samen)werken is haast een vanzelfsprekendheid geworden, een gelaagdheid die we ook inhoudelijk terugzien.

Ontwerpers bundelen krachten.

In zichzelf, met elkaar, maar ook op het niveau van mens, machine en natuur. Daarbij stellen ze zich ontvankelijk op en valt de hoeveelheid projecten met een sterk educatieve component op. Het lerend proces voorop stellen werkt heel ontwapenend: we hebben allemaal nog veel te leren en te ontwikkelen. De kracht van goed design is dat het ons kan helpen ons gedrag te veranderen. Het is bemoedigend om te zien dat ontwerpers er dit jaar in slagen een betere balans te vinden tussen de zwaarte van een onderwerp en de lichtvoetigheid – en daarmee toegankelijkheid – van een ontwerp-aanpak of benadering.

Sinds vorig jaar hebben ontwerpers te dealen met zowel kwalitatieve als kwantitatieve schaarste: het vinden van geschikte mensen, grondstoffen en bepaalde expertises was en is uitdagend. Ontwerpers puzzelen mee om tot oplossingen te komen en ontpoppen zich al doende steeds vaker tot materiaalontwikkelaars. Vermorsing kan niemand zich meer permitteren, waardoor steeds meer ontwerp voortkomt uit de kenmerken en kaders die een materiaal bieden. Een resultaat van praktische noodzaak én morele urgentie.

► Digital design

Het virtuele en het fysieke zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eerst werd het digitale fysiek gemaakt omdat het kon, nu vervaagt die grens en wordt steeds vaker een mengvorm ingezet om verdieping aan te brengen. Ontwerpers zoeken naar een tussenvorm voor het digitale en analoge en spelen met de definitie van wat echt en onecht, waardevol en waardeloos is.

Ook wordt er uiterst kritisch gekeken naar wat er beloofd wordt en wat (bedoelde of onbedoelde) bijeffecten van digitale technologie zijn. Ontwerpers nemen meer regie over data en hoe die gebruikt worden. Algoritmes maken de wereld niet per se mooier; goed digitaal design is hard nodig om de menselijke maat te houden – of terug te brengen. Hoe krijgt een gebruiker weer zeggenschap over zijn eigen verhaal, data en technologie? Tech wordt bovendien gebruikt om op diezelfde technologie kritiek te geven. Wordt volgend jaar de no data collection beweging ook zichtbaar onder de inzenders?

► Ontwerprol

Bescheidenheid is over de hele linie een verfrissende trend. De solistische ontwerper heeft vrijwel overal plaatsgemaakt voor samenwerking, al dan niet in ontwerperscollectieven. Het is geen gemakkelijke tijd om ontwerper te zijn; er is veel om rekening mee te houden. Dat staat het nemen van verantwoordelijkheid voor design als discipline niet in de weg en maakt allicht de noodzaak voor samenwerking groter. We zien veel bottom-up design en circulair ontwerpen wordt onontkoombaar de nieuwe nullijn. Dit jaar draait het onder de inzenders sterk om de activatie van de eigen (ontwerp) rol, waarbij ontwerpers overwegend hoopvol lijken te kijken naar de toekomst. Verantwoorde productie is één ding, toch zien we onder de inzendingen ook veel ontwerpers die al een paar stappen eerder interveniëren.

Een perspectief dat steeds meer postvat, is de gelijkwaardigheid van de mens aan niet-menselijke levensvormen die we gewoonlijk als inferieur beschouwen. Ontwerpers dwingen ons zo om anders na te denken over de relatie tussen levend en niet-levend, mens en wereld. Design wordt enerzijds weer toegankelijker en anderzijds rekken ontwerpers de grenzen op van wat we als normaal zijn gaan beschouwen. Met de acht winnaars van dit jaar kent Dutch Design Awards 2022 een rijke, uitgesproken oogst die deze ontwikkelingen in de breedte representeren.

Social relevance and critical reflection typify outspoken winners of Dutch Design Awards 2022

This year's winners in the eight categories of Dutch Design Awards demonstrate how the world of design is responding to societal challenges. They are full of heart this year: with projects that appeal to the emotions and do not only stimulate heightened awareness but actual change.

Designers and their clients are clearly focusing on social impact and designing layered experiences to achieve their goals. Taking responsibility by designing small, radical interventions that challenge the status quo, or critically reflecting on systems. Most seem to have traded big words for concrete actions. This year, the younger designers in particular present strikingly clear perspectives on a variety of urgent social themes.

The focus is shifting from symptom control to system change. This demands a good helping of courage and ambition from designers and from the sectors and companies they work with. The development of a more sustainable and inclusive world fits within the context of a heightened awareness among both designers and businesses. This is ideally expressed in good design, and design thinking is being used strategically in more and more branches. Unfortunately, high quality design is not yet a self-evident outcome. It does, however, deliver relevant products and added value.

► Community

This year, designers are unabatedly critical of how we as human beings interact with each other and the world we live in. Inclusiveness is a loud and clear agenda item. Female designers are significantly more visible across the board but in many areas, it is still far from clear how to give shape to a more polyphonic design world in a broader sense. Among the entrants we see many community-driven projects, a more holistic approach to sustainability, and in general more attention to process. While the focus is on bringing about change, a lot of courage and determination is still required to achieve concrete results more often and swifter.

► Layering

Design in 2022 is all about 'why', in some cases about 'how', but hardly ever about 'what' anymore. Interdisciplinary collaboration has almost become a matter of course, a layering that is also reflected in terms of content.

Designers are joining forces. In themselves, with each other, but also at the level of man, machine and nature. In doing so, they adopt an open attitude, and the number of projects with a strong educational component is striking. Putting the learning element first is rather disarming: we all still have a lot of learning and development to do. The power of good design is that it can help us to change our behaviour. It is encouraging to see that this year's designers have succeeded in finding a balance between the weight of a topic and the light-footedness – and thereby accessibility – of a design approach.

Since last year, designers are having to deal with both qualitative and quantitative scarcity: finding suitable people, raw materials and specific expertise was and will remain challenging. Designers are puzzling to find solutions and along the way increasingly turning into material developers. No one can afford waste, which means that more design is emerging from the characteristics and frameworks offered by materials themselves; a result of both practical necessity and moral urgency.

► Digital design

The virtual and the physical are now inextricably linked. Firstly, digital was made physical, but now the boundaries are blurring, and a mixture is being used increasingly often to create depth. Designers are looking for something in-between digital and analogue and are playing with the definition of what is real and unreal, valuable and worthless.

There is also an extremely critical eye on the promises and (intended or not) side effects of digital technology. Designers are taking more control over data and how it is used. Algorithms do not necessarily make the world a better place; good digital design is desperately needed to hold on to the human aspect – or to bring it back. How can a user regain control over their own story, data and technology? Tech is also being used to criticise that very same technology. Will the no data collection movement also be visible among the entrants next year?

► Design role

It is not an easy time to be a designer; there are so many things to consider. But this does not stand in the way of designers taking responsibility for design as a discipline and probably even increases the need for collaboration. Modesty is a refreshing trend across the board. The soloist designer has made way for collaboration almost everywhere, whether in designer's collectives or not. We are seeing a lot of bottom-up design, and circular design will inevitably become the new baseline. Responsible production is one thing, yet we gladly see many designers among the entries who intervene a few steps earlier. For this year's entrants, it is very much about the activation of their own (design) role, with designers predominantly looking to the future with hope.

An increasingly emerging perspective is the equivalence of humans to non-human life forms that we commonly view as inferior. Designers force us to think differently about the relationship between living and non-living, people and the world. On the one hand, design is becoming more accessible again, and on the other, designers are stretching the boundaries of what we have come to see as normal. With this year's winners, the Dutch Design Awards 2022 has a rich, distinctive harvest that represents these developments at all levels.

“Dat we een probleem kunnen identificeren, wil nog niet zeggen dat we de oplossing weten, of dat er zelfs maar een oplossing bestaat”

Nick Axel is Deputy Editor of *e-flux* Architecture and Head of the Architectural Design department at the Gerrit Rietveld Academie. From 2020–2022, he was Curator of Architecture and Chair of the Architectural Advisory Board at the Babyn Yar Holocaust Memorial Center.

Photocredit: Lua Vollaard

► Living the Dream

Er zijn meer dan genoeg goede ideeën onder de genomineerden voor Dutch Design Awards 2022. Genoeg mooie dingen, ook. Maar er is ook méér dan dat, en dat is cruciaal. Er is oprechtheid. Er is engagement. Er is praktijk. Want hoewel retorische vermoedens, politieke positionering en wensdenken allemaal belangrijk zijn, vereisen de uitdagingen waar we vandaag als samenleving voor staan dat zowel ontwerpers als burgers de kloof tussen theorie en praktijk dichten. De toekomst is bij een heel aantal van de genomineerden voor Dutch Design Awards 2022 geen stip aan de horizon die altijd net buiten handbereik ligt. Hoewel we het misschien niet altijd herkennen – of weten hoe ermee om te gaan of werken – laten deze ontwerpers ons zien dat de toekomst gearriveerd is. Hij omringt ons. En design is de manier om het naar buiten te brengen en het potentieel ervan te realiseren.

Soms is de belangrijkste stap richting welke toekomst dan ook: begrijpen waar we daadwerkelijk staan, wat het betekent om ‘in het nu’ aanwezig te zijn. De wereld waar we in leven was en is nog altijd onrechtvaardig. De status quo houdt in stand dat ondervertegenwoordigde, rechteloze en onderdrukte groepen niet gehoord worden. Daarom kan hen een stem geven het belangrijkste en meest betekenisvolle zijn om te doen; om realiteiten inzichtelijk te maken die anderen het dagelijks leven noemen. De kracht hiervan is duidelijk zichtbaar in WTFFF!? door Morrow, die van Slachtofferhulp Nederland opdracht kregen een platform te creëren waar jonge mensen verhalen over online seksueel misbruik kunnen ontdekken en uitwisselen.

Met een boeiend visueel ontwerp stelt WTFFF!? mensen die slachtoffer zijn geworden van zulk geweld in staat om gehoord te worden en mogelijk zelfs om veelvoorkomende post-traumatische gevoelens als angst, schuld, schaamte en eenzaamheid te boven te komen. Op een heel ander gebied doet het project Exposing NYPD Surveillance with Amnesty International van Superposition iets vergelijkbaars, door transparantie te brengen in de ruimtelijke politiek van New York City. De tool brengt gezichtsherkenningstechnologie in kaart en koppelt die aan andere onderdrukkende vormen van politie-inzet, waardoor we ons een betere, rechtvaardige en inclusieve toekomst kunnen voorstellen.

Dat we een probleem kunnen identificeren, wil nog niet zeggen dat we de oplossing weten, of dat er zelfs maar een oplossing bestaat. Dat is bijzonder evident in het geval van de huisvesting en zorg voor mensen met een zware of meervoudige beperking. Soms is een oplossing niet eens het belangrijkste, maar is er vooral behoefte aan een proces dat ons helpt om een probleem beter te begrijpen. Dat is precies wat Sjaak Langenberg en Rosé De Beer voor ogen hadden met de Kleinkijkacademie, dat dagelijkse taken en huishoudelijke klussen heruitvond voor zorgorganisatie Severinus. Ramen wassen werd bijvoorbeeld een interactief spel tussen bewoners en zorgverleners, een methode die nieuwe inzichten opleverde en inmiddels in de beroepsopleiding van de organisatie is opgenomen. Deze systemische aanpak van hedendaagse problemen is ook duidelijk herkenbaar in twee andere projecten:

REX van STUDIO INEKEHANS en Human Material Loop van Studio Zsafia Kollar. Samen met Circuform blaast Ineke Hans meubelontwerp voor een circulaire economie met REX nieuw leven in. De stoelen zijn niet alleen van honderd procent gerecycled materiaal gemaakt, maar dankzij het statiegeldprincipe worden de stoelen zelf ook gerecycleerd. Op een gelijkaardige manier ziet Human Material Loop menselijk haar dat normaal gesproken na een knipbeurt wordt weggegooid als een waardevol biomateriaal. Naast baanbrekende nieuwe weefmethoden, heeft Studio Zsafia Kollar een netwerk van kappers in Amsterdam opgezet die hun geknipte haar doneren. Met zo'n infrastructuur is de enige beperking die nog rest de verbeeldingskracht en vindingrijkheid van textielontwerpers en de normen van de textiel- en mode-industrie.

Slechts zelden doet zich de gelegenheid voor om volledig te veranderen hoe iets werkt. De status quo is er weliswaar niet met recht en reden, maar het houdt wel zijn eigen bestaansrecht in stand. Zwaar en gekenmerkt door veel traagheid. Dat is precies waarom voorbeelden van radicale verbeeldingskracht herkend en gevierd moeten worden. In het agrarisch landschap van de Wieringermeer polder ontwerp HOSPER (met Pé Okx en Cor Ten Haaf) VisKringloop Wieringermeer, een paai- en broedgebied voor vissen. Niet alleen verbinden innovatieve methodes de plek met het Amstelmeerkanaal – waar de vissen vandaan komen en naar terugkeren – maar het opvallende ontwerp van het gebied nodigt mensen uit om de ecologische processen die hier plaatsvinden

te begrijpen en waarderen. En in Rotterdam ontwierp MVRDV voor het Museum Boijmans van Beuningen 's werelds eerste publieke kunstdepot om niet alleen de museumcollectie te huisvesten, maar ook onthullen; iets om trots op te zijn, maar veel ervan komt zelden uit de opslag. Het Depot Boijmans Van Beuningen transformeert fundamenteel de relatie tussen het museum en haar publiek, door toegang te verlenen tot zoveel wat anders ontoegankelijk zou blijven. Het verandert ook de aard van curatie; het brengt de twee definities van deze term – losjes ‘zorg dragen voor’ en ‘tentoonstellingen maken’ dichter bij elkaar dan ooit en in creatieve dialoog met elkaar. Met een elegant, iconisch ontwerp is het Depot Boijmans Van Beuningen niet alleen een nieuw symbool voor Rotterdam, maar ook een baken voor de rest van de wereld dat laat zien hoe de toekomst van musea eruit ziet.

De genomineerden voor de Dutch Design Awards 2022 tonen een breed spectrum aan vaardigheden, benaderingen, technieken, materialen en esthetiek. Ze zijn allemaal indicatief voor de moed, toewijding en vindingrijkheid die nodig zijn om van de wereld een betere, leefbare plek te maken. De Nederlanders laten sinds jaar en dag zien dat zij een onzekere toekomst met pragmatisme en moed tegemoet treden. Laat ons hopen dat Dutch Design door blijft gaan met de weg voorwaarts in kaart brengen, schepen vorm te geven en het licht te bieden dat ons in staat stelt te zien en bereiken waar we heen willen. En laten we het niet alleen pragmatisch houden. Laten we door blijven gaan het waar te maken.

Nick Axel is Deputy Editor of e-flux Architecture and Head of the Architectural Design department at the Gerrit Rietveld Academie. From 2020–2022, he was Curator of Architecture and Chair of the Architectural Advisory Board at the Babyn Yar Holocaust Memorial Center.

Photocredit: Lua Vollaard

“Just because we can identify a problem doesn’t mean that we know the solution, or even that there is one”

► Living the Dream

There are plenty of good ideas in the nominees for the 2022 Dutch Design Awards. There are plenty of beautiful things, too. But there is also more than that, and crucially so. There is also sincerity. There is engagement. There is praxis. Because while rhetorical conjecture, political positioning, and wishful thinking are all important, the challenges society faces today requires designers and citizens alike to bridge the gap between theory and practice. The future, in a number of nominees for the 2022 Dutch Design Awards, is not something that exists out there, forever just over the horizon. Though we might not always know how to recognize it, or how to work with it, these designers show us that the future is already here. It surrounds us. And design is the way of bringing it out into the open, actualizing its potential.

Sometimes, the most important step towards any future is understanding where we actually are; what it means to be in the “present.” The world we live in has been, and continues to be unjust. The status quo upholds the silence of countless historically underrepresented, disenfranchised, and oppressed groups. This is why the most important and meaningful thing can be to simply give people a voice; to show the realities that others call daily life. The power of this is clearly visible in the work WTFFF! by Morrow, who were commissioned by Slachtofferhulp (Victim Support Fund) to create a platform where young people can discover and share stories of online sexual abuse. With its captivating visual design, WTFFF! allows

people who have been subject to such violent acts to be heard, and possibly even to overcome common post-traumatic feelings such as fear, guilt, shame, and loneliness. While dealing with very different issues, the project Exposing NYPD Surveillance with Amnesty International by Superposition provides similar degrees of transparency onto the contemporary spatial politics of New York City. By mapping the spread of facial recognition technology and its intersection with other oppressive forms of policing, it allows us to imagine a better, just, and inclusive future.

Just because we can identify a problem doesn’t mean that we know the solution, or even that there is one. This is particularly evident in the case of providing housing and care to people with a severe mental or multiple disabilities. Sometimes what is most needed is not a solution at all, but a process that allows us to understand the problem better. This is exactly what Sjaak Langenberg and Rosé De Beer sought to do in Kleinkijkacademie, which reinvented everyday tasks and household activities for the care organization Severinus. Methods such as turning window washing into an interactive game that can be done together with residents, for instance, provided supervisors with new insights, and have been incorporated into the organization’s vocational training. This systemic approach to contemporary issues is evident in two other projects as well: REX by STUDIO INEKEHANS, and Human Material Loop by Studio Zsofia Kollar. In collaboration with Circuform, REX reimagines the studio’s 2011

furniture design for a circular economy. The chairs are not only made out of 100% recycled plastic, but thanks to a twenty-euro “deposit” included in the purchase price, the chairs will themselves be recycled. Similarly, Human Material Loop sees human hair that usually goes to waste after a haircut as a valuable biomaterial. Beyond pioneering novel weaving methods, Studio Zsofia Kollar established a network of hairdressers across Amsterdam that donate their cut hair. With this infrastructure in place, the only limit is the imagination and ingenuity of textile designers, and the norms of the textile and fashion industries.

It is rare to have the opportunity to completely change the way something works. The status quo is not there for a reason, but it does give rise to its own justification. It is heavy, and has a great deal of inertia. That is why instances of radical imagination need to be recognized and celebrated. In the agricultural landscape of the Wieringermeer polder, HOSPER (with Pé Okx and Cor Ten Haaf) designed VisKringloop Wieringermeer, a spawning and breeding ground for fish. Not only do innovative methods connect the site to the Amstelmeer Canal—where fish come from and return to—but the site’s striking geometric design invites humans in to understand and appreciate the ecological processes taking place. And in Rotterdam, for the Museum Boijmans Van Beuningen, MVRDV designed the world’s first public art depot to not only house, but reveal the museum’s collection; a point of pride, but so much of which never comes out of storage.

The Depot Boijmans Van Beuningen fundamentally transforms the relationship between the museum and its audience, giving access to so much of what would otherwise be completely inaccessible. It also changes the nature of curating, bringing the two meanings of the term—loosely, “to care for” and “to make exhibitions”—closer together than ever before and into creative dialogue. With an elegant, iconic form, the Depot is not just a new symbol of Rotterdam, but a beacon to the rest of the world showing what the future of museums looks like.

The nominees for the 2022 Dutch Design Awards show a wide range of skills, approaches, techniques, materials, and aesthetics. They all are indicative of the courage, dedication, and ingenuity required to make the world a better, more livable place. The Dutch have a long history of pragmatism and bravery in the face of an uncertain future. Let us hope that Dutch Design will continue to chart the way forward, fashioning the vessels and providing the light that allow us to see and reach where we want to go. Let’s not just keep it real. Let’s keep on making it real.

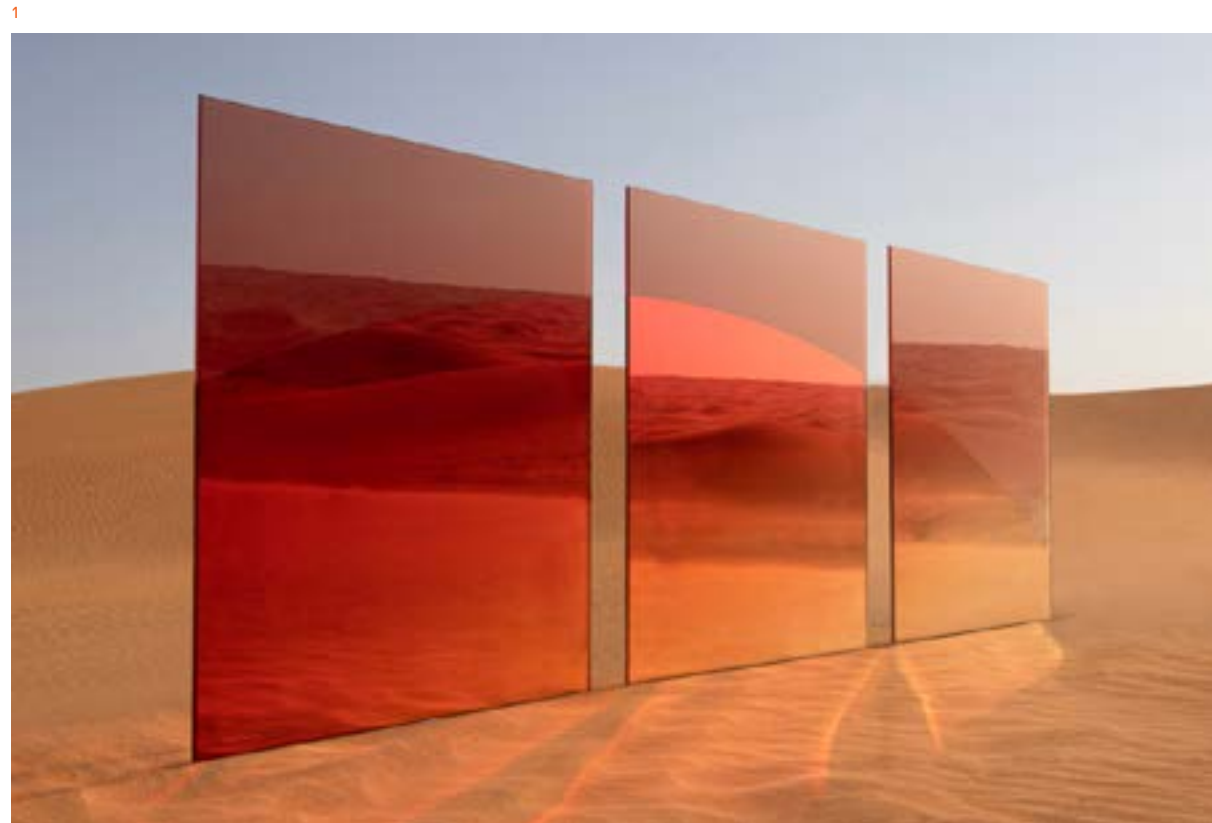
Product

NL

Industrieel ontwerp of gelimiteerde oplages die het leven verbeteren en vergemakkelijken. Van producten voor de werk- of leefomgeving, tot mobiliteit van mens of dier, voor de consument of de B2B-markt.

EN

The prize for clients that use designers and design strategically and structurally in their business or institute. From selection and briefing to offering creative space and securing results within the organisation.

1 Studio Sabine Marcelis
— Mirage
Photo: Studio Sabine Marcelis

2 Studio InekeHans
— REX (Het tweede leven van
REX, de eerste Nederlandse
statiegeldstoel)
Photo: Annegien van Doorn

3 Buro Belén
— Sun+ Shadecloth
Photo: Buro Belén

Studio Sabine Marcelis

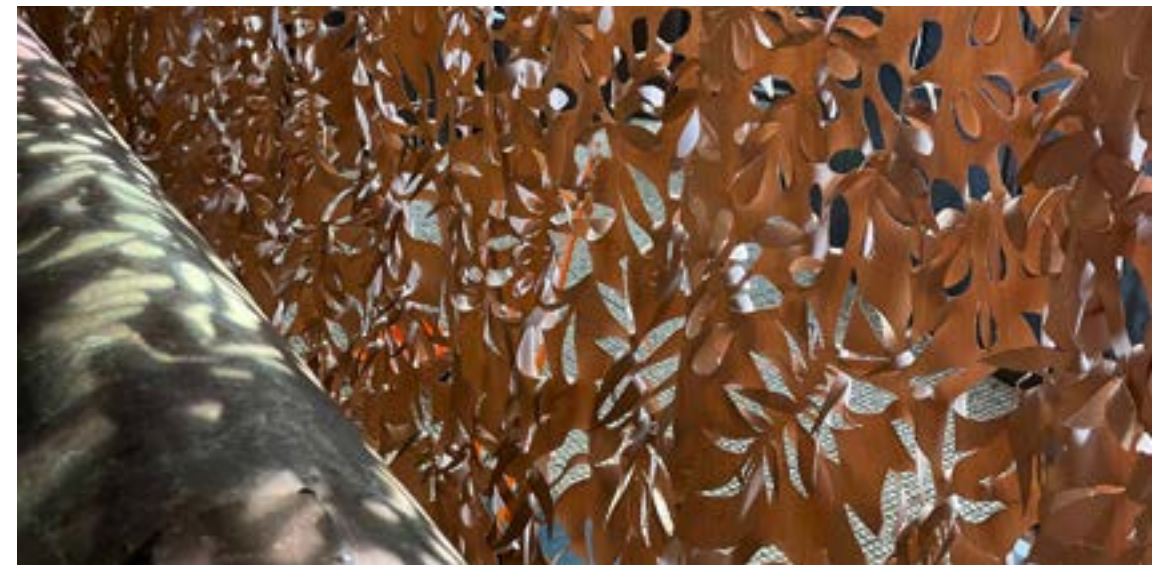
Mirage

Sabine Marcelis is als ontwerper een magiër met materiaal; *Mirage* is een enigmatisch werk, dat het contrast tussen woestijn en stad vertaalt naar reflectie en licht.

► *Mirage* is een combinatie van reflecterend en gezandstraald glas en gaat over de interactie van licht. Sabine Marcelis maakte het werk op aanvraag van de Collectional Gallery in Dubai. De wandstukken creëren een zachte diffusie in kunstmatig licht en een sterke kleurreflectie in de zon. *Mirage* vangt zo de energie van de natuur en de levendigheid van het stadsleven; Marcelis baseerde haar ontwerp op de dualiteit tussen de warme zon op het woestijnzand overdag en de glinsterende lichten van de stad in de nacht. De werken gebruiken de unieke eigenschappen van glas om gelaagde objecten te creëren die als spiegel én als lichtbron fungeren.

As a designer, Sabine Marcelis is a magician with materials; *Mirage* is an enigmatic work, that translates the contrast between desert and city into reflection and light.

► *Mirage* is a combination of reflective and sand-blasted glass and focuses on the interaction of light. Sabine Marcelis was asked by the Collectional Gallery in Dubai to create the piece. The wall sections create a soft diffusion of artificial light and a strong colour reflection in the sun. As such, *Mirage* captures the energy of nature and the vibrancy of city life; Marcelis based her design on the duality between the warm sun on the desert sand during the day and the sparkling lights of the city at night. The works use the unique characteristics of glass to create layered objects that act both as mirror and light source.

Buro Belén

Sun+ Shadecloth

Belén tekent met Sun+ Shadecloth voor een innovatieve materiaalontwikkeling die resulteert in een prachtig schaduwobject dat op veel manieren toepasbaar is.

► Belén ontwikkelde een textieltoepassing van innovatieve bioplastics die niet alle UV-stralen blokkeren, waardoor het lichaam nog steeds vitamine D kan produceren. Het gordijn Sun+ Shadecloth werd in opdracht gemaakt voor het Nederlands Paviljoen op de World Expo Dubai 2020 en is onderdeel van het bredere, zelf geïnitieerde project Sun+ (2018). Hierin onderzoekt en ontwikkelt Belén materiaaltoepassingen die vriendelijk zijn voor onze planeet en de mens. De stof op basis van PLA is een hernieuwbare bron. Voor deze opdracht baseerde Belén het ontwerp op de inheemse vegetatie van Dubai, zoals dadelpalmen, moringa, mangrove en oleander, die worden weerspiegeld in het ontwerp van een lasergesneden gordijn.

With Sun+ Shadecloth, Belén's innovative material development has resulted in a beautiful shade object that has a wide range of applications.

► Belén developed an innovative textile application based on bioplastics, that allow the correct UV rays to pass through so the body can produce vitamin D. Sun+ Shadecloth was commissioned for the Dutch Pavilion at the World Expo Dubai 2020. It is part of the ongoing, self-initiated Sun+ project, in which Belén researches and develops material applications that are friendly to our planet and human beings. The fabric, based on a vegetable raw material. The design is based on the native vegetation of Dubai, such as date palms, moringa, mangrove, and oleander, that are reflected in the laser cut design of the curtain.

Studio InekeHans

REX (Het tweede leven van REX, de eerste Nederlandse statiegeldstoel)

Ineke Hans biedt met REX een geloofwaardig en vernieuwend alternatief voor de stoel als wegwerpproduct; wat een durf om dit ontwerp zo krachtig te herintroduceren.

► Circuform geeft industrieel ontworpen meubels een circulair leven en heeft het ontwerp van Ineke Hans uit 2011 opnieuw uitgebracht. Het resultaat is REX: een duurzame en volledig recyclebare stoel die kan worden ingeleverd voor een gegarandeerd statiegeldbedrag van twintig euro. Deze doorontwikkeling van de eerste Nederlandse statiegeldstoel zet aan tot een ander gebruik van meubels; na (her)gebruik niet weggooien, maar inleveren. De ingenomen stoelen worden gecontroleerd, schoongemaakt, gerepareerd en opnieuw verkocht. Kapotte stoelen worden geshredderd tot grondstof voor nieuwe productie. REX is inmiddels aangekocht door diverse musea, waaronder het Vitra Design Museum, Museum Boijmans van Beuningen en het Design Museum Gent.

With REX, Ineke Hans presents a credible and innovative alternative for the chair as disposable product; what courage, to reintroduce this design with such power.

► Circuform gives industrially designed furniture a circular life and has re-released Ineke Hans's design from 2011. The result is REX: a sustainable and completely recyclable chair that can be returned for a guaranteed deposit of twenty euros. This further development of the very first Dutch deposit chair encourages a different way of consuming; not throwing away after (re)use, but returning it. The returned chairs are checked, cleaned, repaired and sold again. Broken chairs are shredded into raw material for new production. REX has already been acquired by various museums, including the Vitra Design Museum, Museum Boijmans Rotterdam and the Design Museum Gent.

Jury Insight

NL

De kracht van producten is dat het ons kan helpen ons gedrag te veranderen. Er is veel bottom-up productdesign en tegelijkertijd wordt de business case rond een product steeds belangrijker.

EN

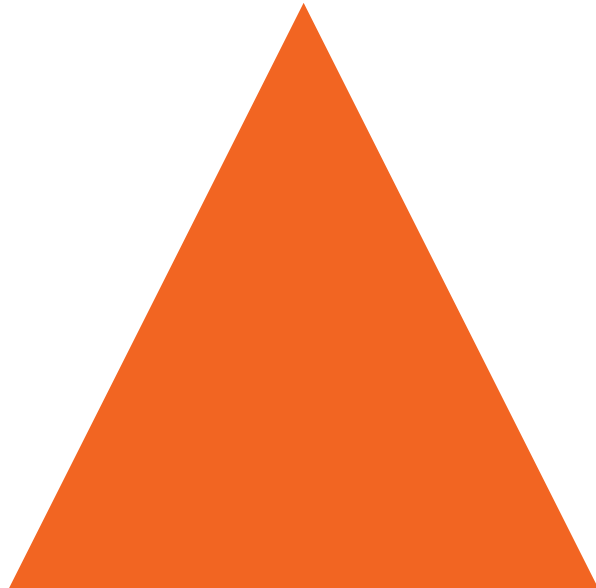
The power of products lies in the fact they can help us change our behaviour. There is a lot of bottom up product design and at the same time the business case for a product is becoming increasingly important.

JURY

Chris Kabel CHAIR
Amanda Pinatih
Kristina Andersen
Floris Schoonderbeek
Cees van Dok

Studio Chris Kabel
Stedelijk Museum Amsterdam
Technische Universiteit Eindhoven
Studio Floris Schoonderbeek
Miro

Habitat

NL

Ontwerp en inrichting van de private en openbare ruimte die de kwaliteit van leven ten goede komt. Van infrastructuur tot interieur en van cultureel tot commercieel, blijvend of tijdelijk.

EN

Design and layout of private and public spaces that have a positive influence on the quality of life. From infrastructure to interiors and from cultural to commercial, permanent or temporary.

1

1 HOSPER x Pé Okx x
Corten Haaf
— VisKringloop
Wieringermeer
Photo: Pieter Kers

2 MVRDV
— Depot Boijmans
Van Beuningen
Photo: Ossip van
Duivenbode

3 Olaf Gipsier Architects
x Smartland Landscape
Architects x Heutink
Groep x Bouwgroep
CPO BSH20A
— Stories
Photo: Max Hart Nibbrig

2

3

Olaf Gipser Architects × Stories
Smartland Landscape
Architects × Heutink
Groep × Bouwgroep
CPO BSH20A

Met Stories toont Olaf Gipser Architects hoe binnen bepaalde opgaven grenzen verlegd kunnen worden zonder daar een al te uitbundige vormtaal voor nodig te hebben.

With Stories, Olaf Gipser Architects shows how limits can be pushed within specific assignments without needing an overly exuberant visual language.

► Het 45 meter hoge houten woongebouw Stories in Buiksloterham in Amsterdam-Noord speelt in op de uitdagingen van een dichtbevolkt, gemeenschappelijk, duurzaam en gezond stadsleven. Het zelfbouwproject combineert een habitat voor mensen, dieren én planten. Het is grotendeels gebouwd met biobased materialen uit hernieuwbare bronnen en gebruikt 'open building'-principes om tegemoet te komen aan toekomstige behoeften. Het project kwam tot stand als collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) waarbij een nauwe samenwerking tussen professionals en de bewoners vorm kreeg. Samen bepaalden zij in een inclusief en democratisch proces de gewenste duurzaamheidsambities, doel en locatie van de gemeenschappelijke ruimten en de opzet van een verhalencafé met een maatschappelijk programma.

► The 45-meter-high wooden residential building Stories in Buiksloterham in Amsterdam-Noord responds to the challenges of densely populated, communal, sustainable and healthy urban living. The self-build project combines a habitat for people, animals and plants. It is built largely with biobased materials from renewable sources and uses 'open building' principles to meet future needs. The project came about as a collective private commission (CPO) in which close collaboration between professionals and residents took shape. In an inclusive and democratic process, they worked together to define the desired sustainability ambitions, objective and location of the communal spaces and to set up a story café with a social programme.

HOSPER × Pé Okx
 × Cor ten Haaf

HOSPER zet – samen met kunstenaar Pé Okx en ecooloog Cor ten Haaf – met de VisKringloop ruimtelijk ontwerp goed gedoseerd en intelligent in.

With the VisKringloop, HOSPER – together with artist Pé Okx and ecologist Cor ten Haaf – use spatial design in a well-dosed and intelligent way.

VisKringloop Wieringermeer

► De VisKringloop in de Wieringermeerpolder is een paai- en opgroeiplaats voor vissen. Heldere en grootschalige cirkels bieden ruimte aan water, grasdijken, riet en diverse (onderwater-) vegetaties. Door de variatie in waterdieptes, stroomrichtingen en oriëntatie op de zon ontstaat een uniek habitat voor vissen met diverse paai- en schuilgelegenheden. Innovatieve vishevels creëren een ecologische verbinding tussen het Amstelmeerkanaal/IJsselmeer en het polderwater. Een nieuwe boszoom zorgt voor een ecologische overgang naar het Robbenoordbos. Het ontwerp kwam tot stand via een nauwe samenwerking tussen landschapsarchitect, kunstenaar en ecooloog. De uitkijktoren biedt bezoekers goed zicht op de expressieve vormen van en zichtlijnen in het kunstmatige landschap én op de rijke ecologie van het gebied.

► The VisKringloop in the Wieringermeerpolder is a spawning and breeding ground for fish. Clear and large-scale circles provide space for water, grass dikes, reeds and a range of (underwater) vegetation. The variation in water depths, current directions and orientation to the sun create a unique habitat for fish with various places to spawn and shelter. Innovative fish flows create an ecological connection between the Amstelmeer canal / IJsselmeer and the polder water. A new forest edge creates an ecological transition to the Robbenoord wood. The design was established in close collaboration between landscape architect, artist and ecologist. The viewing tower offers visitors a good view of the expressive shapes and sightlines in this artificial landscape, as well as the rich ecology of the area.

MVRDV

Depot Boijmans Van Beuningen

Het opvallende ontwerp van MVRDV maakt dat Rotterdam met Depot Boijmans Van Beuningen echt een stedelijk icoon rijker is; een bijzondere ode aan erfgoed en openbare ruimte.

► Depot Boijmans Van Beuningen, onderdeel van het Rotterdam Museumpark, is het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld. De opdrachtgever wilde nadrukkelijk geen tweede museum, maar een werkgebouw dat de wereld achter het bewaren en onderhouden van een duizelingwekkend aantal kunst- en designwerken laat zien: 151.000 werken, verdeeld over 14 depotruimtes. Hier kun je – zelfstandig of met een gids – dwalen door het gebouw of meekijken met conserverings- en restauratiewerkzaamheden. Het MVRDV-team onder leiding van Winy Maas koos voor een rond en stoer gebouw met spiegelende gevel en openbare daktuin, dat zich nergens met zijn rug naar de burens keert en visueel opgaat in zijn omgeving.

MVRDV's striking design means that Rotterdam really has a new urban icon in the Depot Boijmans Van Beuningen; a special ode to heritage and public space.

► Depot Boijmans Van Beuningen, part of the Rotterdam Museumpark, is the world's first publicly accessible art depot. The client emphatically did not want a second museum, but a working building that showcases the world behind the storage and maintenance of a dizzying number of art and design pieces: 151,000 artworks, spread over 14 depot spaces. Here you can – on your own or with a guide – wander through the building or watch conservation or restoration work as it takes place. The MVRDV team, led by Winy Maas, opted for a round, sturdy building with reflective facade and a public roof garden, which always faces out towards its neighbours and visually blends into its surroundings.

Jury Insight

NL

Duurzaamheid is in de sector een steeds integraler onderdeel van de werkwijze, zonder dat ontwerpers boeten op ontwerp kwaliteit.

EN

Sustainability has become a more integral part of designers' way of working, without sacrificing design quality.

JURY

Jaap Jan Berg CHAIR
Ellen van der Wal
Femke Bijlsma
Cees van der Veeke
Jan Nauta

Bergplaats
 Vakwerk Architecten
 Kossmanndejong
 LOLA Landscape Architects
 Studio Nauta

Communication

NL

De originele wijze waarop ontwerp is toegepast om een effectieve en vernieuwende verbinding te leggen tussen doel, boodschap, medium en ontvanger. Van merk en grafisch ontwerp tot digital en advertising.

EN

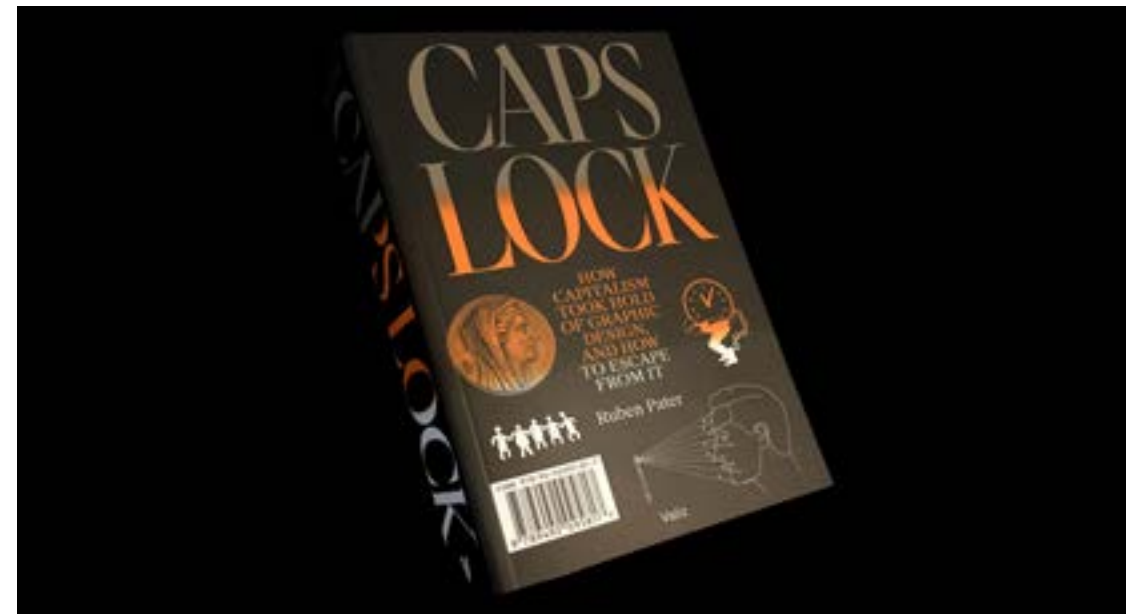
The original way in which design is used to create an effective and innovative connection between the aim, message, medium and end user. From brand and graphic design to digital and advertising.

1

2

3

1 WeTransfer x
Marina Abramović
— Traces
Photo: WeTransfer &
Marina Abramović

2 Merijn x Jurriaan Hos
— Down The Rabbit
Hole 2022
Photo: Chloe Aleyshea

3 Ruben Pater
— CAPS LOCK
Photo: Valiz

WeTransfer × Marina Abramović

WeTransfer en Marina Abramović realiseren met Traces een sterk concept, een slimme marketingstrategie en een prachtige manier om een digitaal platform ook een museumfunctie te geven.

With Traces, WeTransfer and Marina Abramović have established a strong concept, a smart marketing strategy and a wonderful way of incorporating a museum function into a digital platform.

Traces

► Voor Traces vroeg WePresent – het digitale kunstplatform van WeTransfer – kunstenares Marina Abramović om vijf items te selecteren om te bewaren voor toekomstige generaties. Zij koos de roos van Jericho, kwartsstenen, een steen van Mars, De sterrennacht van Van Gogh en het boek De pijn van anderen van Susan Sontag. Abramović's kunst is niet gericht op fysieke objecten, maar op een overdracht van energie: de ongrijpbare chemie tussen mensen, de effecten van tijd en de gedeelde menselijke ervaring. De creatieve studio van WeTransfer veranderde deze inspiratie in een virtuele tijdscapsule. Een fysieke pop-up tentoonstelling in Londen vormt samen met de virtuele site een meeslepende kunstervaring.

► For Traces, WePresent – WeTransfer's digital art platform – asked artist Marina Abramović to select five items to preserve for future generations. She chose the rose of Jericho, quartz stones, a stone from Mars, Van Gogh's *Starry Night* and the book *Regarding the Pain of Others* by Susan Sontag. Abramović's art does not focus on physical objects, but rather on a transfer of energy: the elusive chemistry between people, the effects of time and the shared human experience. WeTransfer's creative studio transformed this inspiration into a virtual time capsule. A physical pop-up exhibition in London combined with the virtual site makes this a compelling artistic experience.

Merijn × Jurriaan Hos

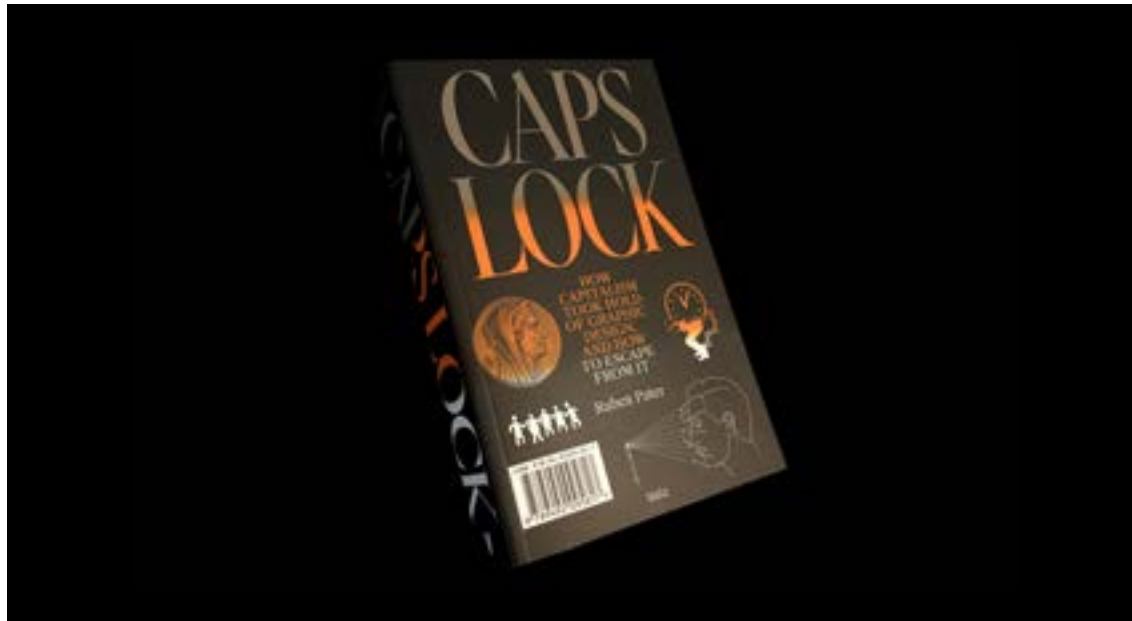
Alle designs Merijn & Jurriaan Hos voor Down the Rabbit Hole 2022 stralen een energie en optimisme uit dat je bijna vast kunt pakken.

All designs created by Merijn & Jurriaan Hos for Down the Rabbit Hole 2022 exude an energy and optimism that is almost tangible.

Down The Rabbit Hole 2022

► Merijn & Jurriaan Hos ontwikkelden de campagnefilm voor Down The Rabbit Hole 2022. De film is een sleutelmoment in de communicatie van het festival; het zette de toon voor de verdere uitwerking van de campagne. Voor het concept van dit jaar namen ze (ontsnappen aan) het gewicht van de wereld als uitgangspunt. Merijn & Jurriaan Hos begonnen met handgemaakte kunstwerken van hout, gips, touw en verf en gingen vervolgens schetsen, filmen, texturen maken en gebruikten een scala aan digitale programma's. Uit de film volgde de totale campagne voor 2022, met onder andere een gepersonaliseerde video voor elke artiest (artist social) en uiteraard het festivaldecor.

► Merijn & Jurriaan Hos developed the campaign film for Down The Rabbit Hole 2022. The film is a key moment in the festival's communication; it sets the tone for the further development of the campaign. The starting point for this year's concept was (escaping) the weight of the world. Merijn & Jurriaan Hos started with handmade artworks crafted from wood, plaster, rope and paint, they then continued sketching, filming, making textures and used a wide range of digital programmes. From the film came the total campaign for 2022, including a personalised video for each artist (artist social) and of course the festival decor.

Ruben Pater

CAPS LOCK

Het is Ruben Pater met CAPS LOCK gelukt op wereldniveau een niet mis te verstaan statement te maken over het communicatievak.

► CAPS LOCK laat met heldere taal en veel visuele voorbeelden zien hoe kapitalisme en grafisch ontwerp onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Auteur en ontwerper Ruben Pater gebruikt praktijkvoorbeelden en verschillende ontwerprollen die de link tussen marktwerking en design ontrafelen. CAPS LOCK stelt dat kapitalisme niet zou bestaan zonder bijvoorbeeld de bankbiljetten, documenten, interfaces, branding en advertenties die we dagelijks gebruiken; allemaal (mede) vormgegeven door grafisch ontwerpers. Het gevolg is volgens Pater dat design opgesloten zit in een systeem van exploitatie en gewin, een cyclus die ongelijkheid en uitputting van menskracht en natuurlijke bronnen verder aanwakkert. Het boek stelt hier zes radicale designinitiatieven tegenover.

With CAPS LOCK, Ruben Pater has succeeded in making an unmistakable statement about the communication profession on a global scale.

► Using clear language and many visual examples, CAPS LOCK shows how capitalism and graphic design are inextricably linked. Author and designer Ruben Pater uses practical examples and various design roles that unravel the link between market forces and design. CAPS LOCK argues that capitalism would not exist without, for example, the bank notes, documents, interfaces, branding and advertising that we use on a daily basis; all (partly) brought to life by graphic designers. The result, according to Pater, is that design is enclosed within a system of exploitation and profit, a cycle that further fuels inequality and the depletion of human and natural resources. The book presents contrasts to this, with six radical design initiatives.

Jury Insight

NL

Emotie is het sleutelwoord in communicatie: of het nu gaat om optimisme, bewustwording of verdieping en dit vraagt iets anders van de ontwerpers.

EN

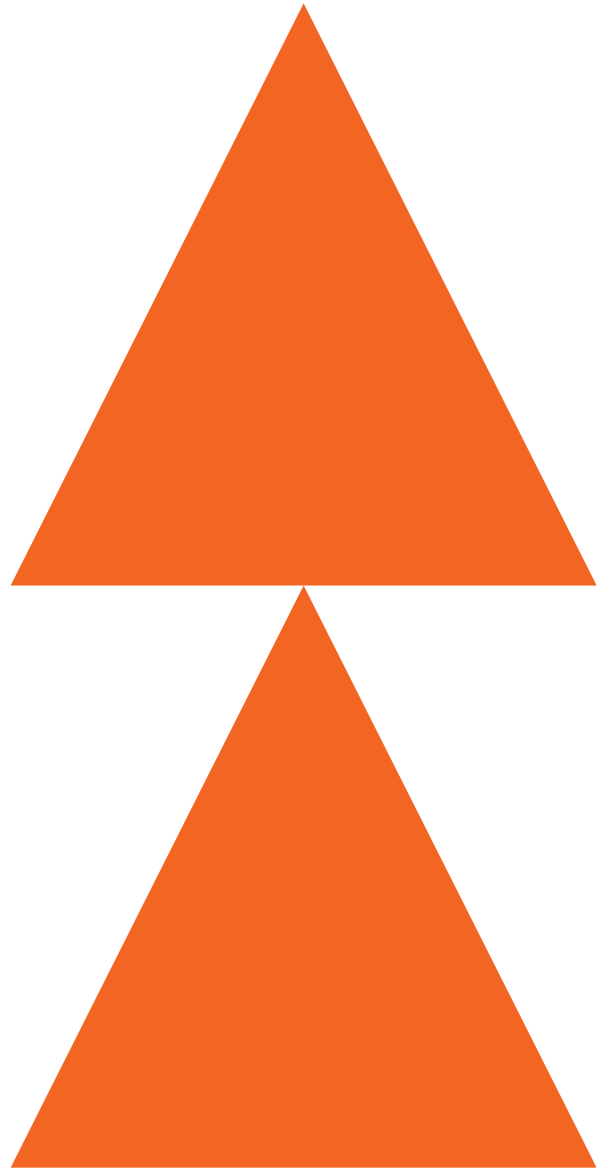
Emotion is the key word in communication: whether it concerns optimism, awareness or immersing yourself in a certain topic. This requires something different from the designers.

JURY

Mieke Gerritzen ^{CHAIR}
Thecla Schaeffer
Karen van de Kraats
Bas Koopmans
René Toneman

The Image Society
Thecla
Wieden+Kennedy
Studio Bas Koopmans
Silo

Fashion

1

1 Studio David Laport
— Local Vegetation
Photo: Studio David Laport

2 Antoine Peters
— Space Garment in het
Bonnetanten Museum
Photo: Antoine Peters

3 Yamuna Forzani
— The Utopia Ball x
Fashion Show
Photo: Roza Ahmad

NL

Mode, waarbij draagbaarheid geen vereiste is.
Van collecties, unieke stukken en accessoires
tot offline en online performances.

EN

Fashion, whereby wearability is not a prerequisite.
From collections, unique pieces and accessories
to offline or online performances.

2

3

Studio David Laport

Local Vegetation

David Laport reflecteerde voor Local Vegetation op zijn metier en neemt verantwoordelijkheid door zelf materiaal te ontwikkelen en aan couture een zero waste draai te geven

► Local Vegetation is de tiende collectie van Studio David Laport, geïnspireerd op een fotoserie in het magazine Atmos van lokale plekken met unieke vegetaties. Een belangrijk doel voor deze collectie was de weelderigheid van een begroeiing vertalen in een materiaal. Laport en zijn team gebruikten de beperkingen die de pandemie opleverde. Zo leerde de studio zichzelf aan de hand van YouTube tutorials het gehele proces van handmatig plisseren aan. Bovendien ontwikkelde de studio zelf het materiaal Nylon Hyper Fringe. Dit leidde ertoe dat Studio David Laport hun grootste couturestukken zero waste kon maken en dit inmiddels als visie en beleid voor de studio heeft omarmd.

In Local Vegetation, David Laport reflects upon his craft and takes responsibility for it by developing his own material and giving couture a zero waste twist

► Local Vegetation is the tenth collection from Studio David Laport, inspired by a photo series depicting local places with unique vegetation in the magazine Atmos. An important objective of this collection was to translate the lushness of vegetation into a material. Laport and his team embraced the limitations presented by the pandemic. For example, the studio used YouTube tutorials to learn the whole process of manual pleating. In addition, the studio also developed the nylon-hyper-fringe material itself. This has enabled Studio David Laport to make its largest couture pieces zero waste, which the studio has since embraced as its vision and policy.

Antoine Peters

Space Garment in het Bonnefanten Museum

Antoine Peters weet met Space Garment in een uitdagende kunstruimte als het Bonnefantenmuseum op een leuke en toegankelijke manier een gelaagd verhaal te vertellen

► De creatieve uitingen van Antoine Peters bewegen zich tussen mode, kunst en architectuur. Peters tekent al twintig jaar textiele sculpturen en installaties die in dialoog met een ruimte tot stand komen. In het Bonnefantenmuseum werden deze Space Garments een landschap van mouwen en jeanspijpen. Bezoekers konden letterlijk 'door' de kleding heen lopen en de ruimte rond een kledingstuk werd net zo belangrijk als het kledingstuk zelf. De curieuze objecten hebben een ontregelend effect op de toeschouwer, waarmee de ontwerper de traditionele relatie tussen toeschouwer en object wil doorbreken en ons letterlijk en figuurlijk anders wil laten kijken naar kleding, de wereld om ons heen en onszelf.

Antoine Peters has placed Space Garment in a challenging art space like the Bonnefanten Museum to tell a multi-layered story in a fun and accessible way

► Antoine Peters' creative expressions move between fashion, art and architecture. For twenty years now, Peters has been drawing textile sculptures and installations that are created in dialogue with the space. In the Bonnefanten Museum these Space Garments became a landscape of sleeves and jeans. Visitors were invited to literally walk 'through' the clothing, and the space around an item of clothing became just as important as the garment itself. The curious objects have a disruptive effect on the viewer, with which the designer wants to break through the traditional relationship between observer and object, making us see clothing and the world around us differently, both literally and figuratively.

Yamuna Forzani

The Utopia Ball x Fashion Show

Met The Utopia Ball haalt Yamuna Forzani ballroom uit de niche en maakt verbinding met een breder publiek, waarmee ze de essentie van mode als empowerment raakt.

With The Utopia Ball, Yamuna Forzani takes ballroom out of the niche market and connects with a much wider audience, whereby she touches upon the essence of fashion as empowerment.

► Yamuna Forzani is modeontwerper, art director, organisator en lid van de huidige Nederlandse ballroom scene – een community door en voor trans BPOC-mensen en niet-binaire en queer mensen van kleur. Ze bedacht in 2018 het concept van The Utopia Ball x Fashion Show: een traditionele ballroom competitie met daaraan toegevoegd een modeshow. Sindsdien is het concept uitgegroeid tot een alternatief platform om het (mode)talent van jonge ontwerpers en deze community te vieren en versterken. In 2021 werd The Utopia Ball gehouden in de Kunsthall in Rotterdam als onderdeel van Rotterdam Pride, samen georganiseerd met Seven Angels. Met ontwerpen van leden uit de Nederlandse en Parijse ballroom community: Timothy Scholte, Michelle TSM, Augusto Junior en Miidorie.

► Yamuna Forzani is a fashion designer, art director, organiser and member of the current Dutch ballroom scene – a community by and for trans BPOC people and non-binary and queer people of colour. In 2018 she came up with the concept of The Utopia Ball x Fashion Show: a traditional ballroom competition with an added fashion show. The concept has since grown to become an alternative platform that celebrates and strengthens the (fashion) talent of young designers and this community. In 2021, The Utopia Ball was held in the Kunsthall in Rotterdam as part of Rotterdam Pride, co organised with Seven Angels. During this ball there was a fashion show with designs from members of the Dutch and Parisian ballroom communities: Timothy Scholte, Michelle TSM, Augusto Junior and Miidorie.

Jury Insight

NL

Nederland is een goede voedingsbodem voor steeds meer verschillende stemmen en werelden. Die verkennen van onderaf wat mode is en worden gedreven door de verandering die mode teweeg kan brengen.

EN

The Netherlands seems to provide a good breeding ground for more and different voices and worlds. They explore what fashion is from the bottom up and are driven by the change fashion can bring about.

JURY

Iris Ruisch ^{CHAIR}
Marga Weimans
Branko Popovic
Rachid Naas
Mehtap Gungormez

State of Fashion
Fashion House Marga Weimans
Fashionclash
RCHD
Fashion & Design journalist,
trend forecaster

Design Research

- 1 Studio Zsofia Kollar
— Human Material Loop
Photo: Medina Resic
- 2 Sjaak Langenberg &
Rosé de Beer
— Kleinkijkacademie
Photo: Ben Nienhuis
- 3 Studio Makkink & Bey
— IABR - Down To Earth:
WATERSCHOOL M4H+
Photo: Aad Hoogendoorn

1

NL

Scenario's en concepten die gebaseerd zijn op gedegen onderzoek. Van speculatief tot toegepast, van onderzoek tot ontwerp en van ideeën tot oplossingen, waarbij de nadruk ligt op de onderzoeksfase.

EN

Scenarios and concepts that are based on thorough research. From speculative to applied, from research to design and from idea to solution, with the emphasis on the research phase.

2

3

Studio Zsofia Kollar

Human Material Loop

Zsofia Kollar gaat met Human Material Loop een oncomfortabel idee op een ontwerpende manier te lijf; zijn we er klaar voor om menselijk materiaal te dragen?

► Het kapsel van vandaag als het textiel van morgen: Studio Zsofia Kollar wil laten zien dat wij mensen niet boven het eco-systeem staan, maar er onderdeel van zijn. Zo belandt alleen al in Europa jaarlijks 72 miljoen kilo menselijk haar bij het afval. Zsofia Kollar ziet volop potentie in de overvloedige berg menselijk haar; in feite dezelfde keratine-eiwitvezel als wol. Het is niet giftig, sterk, lichtgewicht, flexibel, olie-absorberend en een goede thermische isolator; allemaal kwaliteiten die een revolutionair hoogwaardig textiel kenmerken. Om dit te bewijzen ontwikkelt Zsofia Kollar samen met specialistische bedrijven een gesloten recyclingsysteem, om zo uiteindelijk verspilling, uitbuiting, uitstoot en energieverbruik tegen te gaan.

With Human Material Loop, Zsofia Kollar tackles an uncomfortable idea from a design perspective; are we ready to wear human material?

► Today's haircut is tomorrow's fabric: Studio Zsofia Kollar wants to show that we humans are not above the ecosystem, but a part of it. For example, in Europe alone, around 72 million kilograms of human hair end up in waste every year. Why don't we use that hair, that is largely made up of proteins like keratin, as a useful biomaterial? Zsofia Kollar sees endless potential in this abundant mound of human hair, that is basically the same keratin-fibre as wool. It is non-toxic, strong, lightweight, flexible, oil-absorbent and a good thermal insulator; all qualities that characterise a revolutionary high-quality textile. To prove this, Zsofia Kollar is developing a closed recycling system together with specialist companies, with the goal of combating waste, exploitation, emissions and energy consumption.

Sjaak Langenberg & Rosé de Beer

Kleinkijkacademie

Sjaak Langenberg & Rosé de Beer slagen erin met de Kleinkijkacademie een heel concrete en speelse visie te geven op het verlichten van zorgtaken

► Ontwerpers en kunstenaars uit verschillende disciplines transformeerden alledaagse zorgtaken en huishoudelijke activiteiten tot een beleving voor bewoners met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Dat levert nieuwe inzichten voor hun begeleiders op. Sjaak Langenberg & Rosé de Beer integreerden in opdracht van zorgorganisatie Severinus de ontwerpersblik in het palet van vaardigheden van de zorg-medewerkers door vanuit hun perspectief en samen met hen de Kleinkijkacademie te ontwikkelen. Zo wierp social designer Manon van Hoeckel letterlijk een frisse blik op twee woningen; ramen wassen werd bij haar een interactief spel met bewoners. De uiteindelijke werkvormen en prototypes zijn opgenomen in het Leerplein en de beroepsopleiding van Severinus.

With the Kleinkijkacademie, Sjaak Langenberg & Rosé de Beer have succeeded in approaching the easing of care tasks with a concrete yet playful vision

► Designers and artists from various disciplines transformed every-day care tasks and household activities into an experience for residents with a severe mental or multiple disabilities. This provides new insights for their supervisors. On behalf of the care organisation Severinus, Sjaak Langenberg & Rosé de Beer integrated the designer's view into care employees' skill sets by developing the Kleinkijkacademie together with them and from their perspective. As such, social designer Manon van Hoeckel literally took a fresh look at two residences; she turned window washing into an interactive game with residents. The final working methods and prototypes are now included in the Leerplein and the Severinus vocational training.

Studio Makkink & Bey

Studio Makkink & Bey neemt een heel scala aan rollen op zich en maakt van Waterschool M4H+ een overtuigend project dat op alle niveaus klopt

Studio Makkink & Bey takes on a whole range of roles and in WATERSCHOOL M4H+ has a convincing project that hits home on all levels

IABR - Down To Earth: WATERSCHOOL M4H+

► Interactie tussen alle organismen, gemeenschappen en hun omgeving: dat is het uitgangspunt van WATERSCHOOL M4H+. Studio Makkink & Bey onderzoekt in opdracht van IABR (Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam) samen met veertig ontwerpers een optimale ecologische habitat voor de toekomstige bewoners van Merwe-Vierhavens in Rotterdam (M4H+). Het project omvat een circulaire leeromgeving, waarin onze onevenredige westerse voetafdruk duidelijk wordt als het gaat om watergebruik. Insecten, kroos, zeewier, hout en schimmels zijn de bronnen die de toekomst van wonen en werken in M4H+ vormgeven en op alle fronten kunnen beïnvloeden. Door kennis te vergaren en verspreiden, werkt WATERSCHOOL M4H+ als katalysator voor een duurzame (her)ontwikkeling van het gebied.

► Interaction between all organisms, communities and their environment: that is the starting point of WATERSCHOOL M4H+. Commissioned by IABR (International Architecture Biennale Rotterdam) and together with forty designers, Studio Makkink & Bey researches an optimal ecological habitat for the future inhabitants of Merwe-Vierhavens in Rotterdam (M4H+). The project includes a circular learning environment, in which our disproportional western footprint becomes clear in terms of water use. Insects, duckweed, seaweed, wood and fungi are the resources that shape the future of living and working in M4H+. By gathering and disseminating knowledge, WATERSCHOOL M4H+ works as a catalyst for the sustainable (re)development of the area.

Jury Insight

NL

De educatieve kant van ontwerp komt het sterkst tot uitdrukking door het lerend proces van de ontwerper zelf; dat werkt ontwapenend en is hoopvol voor de toekomst.

EN

The educational side of design is most strongly expressed through the designer's own learning process, which has a disarming effect and is hopeful for the future.

JURY

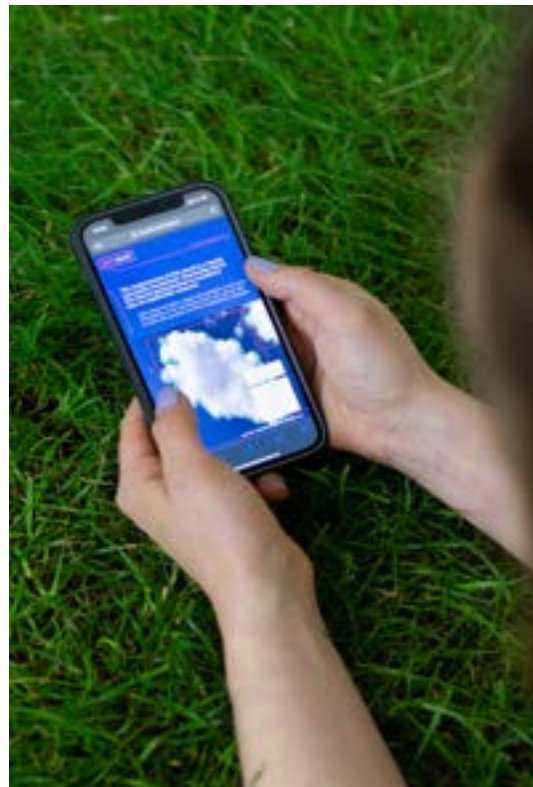
Angelique Spaninks ^{CHAIR}
Michelle Kasprzak
Danielle Arets
Jop Japenga
Eric Klarenbeek

MU Hybrid Art House
Willem de Kooning Academy
Fontys Hogeschool Journalistiek
Afdeling Buitengewone Zaken
Studio Klarenbeek & Dros

Data & Interaction

1

NL

Ontwerp van interactieve installaties en interfaces waarbij, door toepassing van data, waarde wordt toegevoegd voor mens, maatschappij en/of natuur. Projecten hebben een innovatief karakter en zetten aan tot (inter)actie. Van autonoom tot commercieel, van app tot site en van installaties tot virtuele werelden.

EN

Design of interactive installations and interfaces whereby the application of data adds value for people, society and/or nature. Projects are innovative in character and stimulate (inter)action. From autonomous to commercial, from app to site and from installations to virtual worlds.

1 Studio Noa Jansma
— Buycloud
Photo: Anastasia Muna

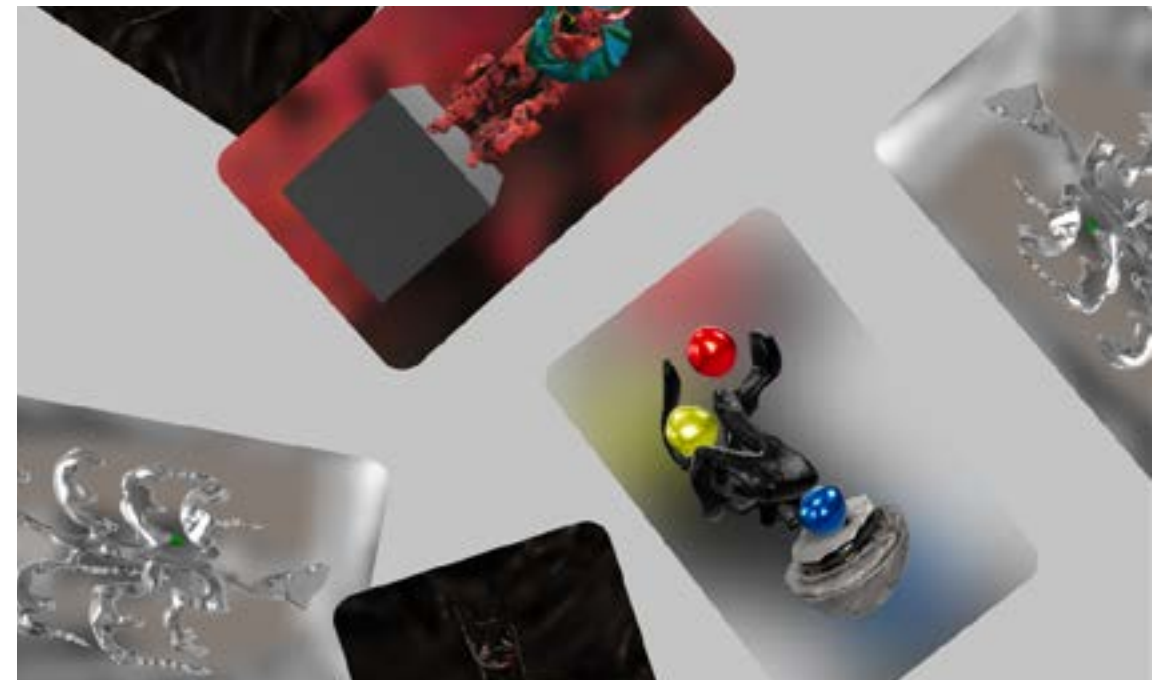
2 Random Studio
— Erode
Photo: Random Studio

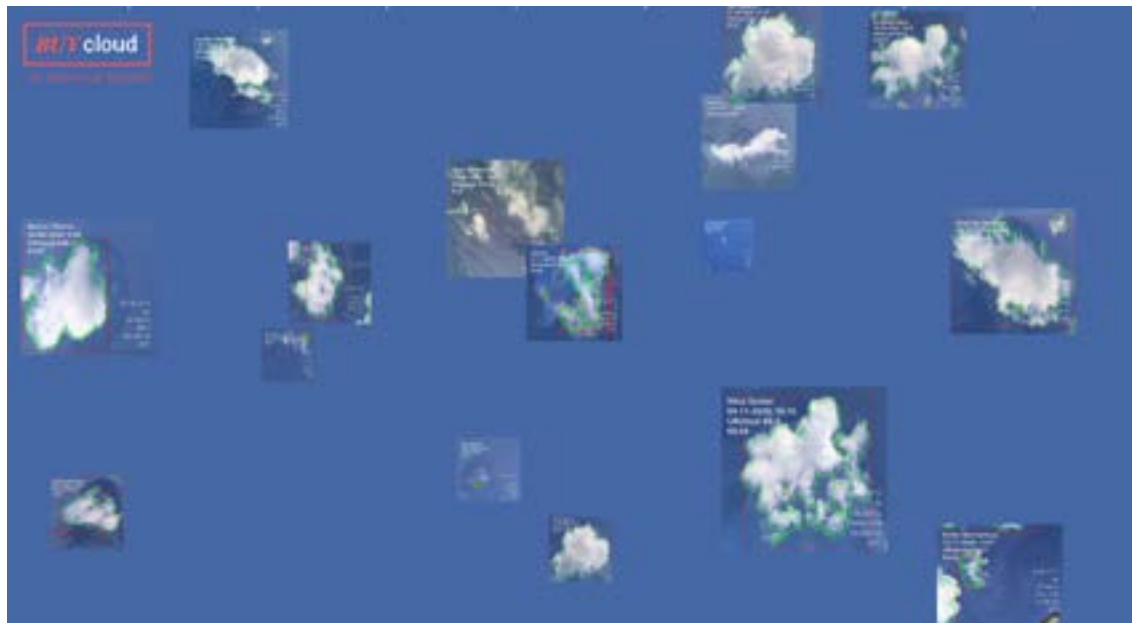
3 Superposition
— Exposing NYPD
Surveillance with
Amnesty International
Photo: Superposition

3

2

Studio Noa Jansma

Buycloud

Noa Jansma gebruikt met Buycloud het systeem zelf om het te ridiculiseren en stemt zo tot nadenken over de grote thema's van deze tijd

► Buycloud is een video-installatie met daaraan gekoppeld een virtuele speculatiemarkt en online kadaster. Het project van Studio Noa Jansma onderzoekt de exploitatie van natuurlijke fenomenen door wolken te koop aan te bieden. Jansma wil daarmee kritische parallellen trekken tussen het verleden (kolonialisme), het heden (klimaatverandering) en de toekomst (buitenaardse bezetting). Buycloud bevraagt de fictieve rol die het begrip eigendom heeft en legt de subtiele absurditeit van het bezitten van een stuk natuur bloot door vrij letterlijk lucht te verkopen. Alle stappen van de verkoop worden gerechtvaardigd door bestaande wetten, methoden, concepten of filosofieën die we in onze samenleving gewoon zijn te accepteren en volgen.

Noa Jansma uses Buycloud to ridicule the system itself and make you think about the major issues of our time

► Buycloud is a video-installation linked to a virtual speculative market place and online land registry. The project by Studio Noa Jansma explores the exploitation of natural phenomena by offering clouds for sale. In doing so, Jansma wants to draw critical parallels between the past (colonialism), the present (climate change) and the future (extra-terrestrial occupation). Buycloud questions the fictional role of the notion of ownership and exposes the subtle absurdity of owning a piece of nature by quite literally selling air. All steps in the sale are justified by existing laws, methods, concepts or philosophies that we are accustomed to accepting and following in our society.

Random Studio

Erode

Random Studio appelleert met Erode aan een nieuw vraagstuk: wat is de impact en waardering van digitale producten en welke fysieke kenmerken kun je daar aan toekennen

With Erode, Random Studio tackles a new issue: what is the impact and appreciation of digital products and which characteristics of the analogue world can you attribute to them

► Erode is een experiment over de toekomst van NFT's. Een NFT is in principe een uniek digitaal bezit dat online wordt verzameld en verhandeld. Dit project verkent hoe het zou zijn als digitale NFT's – net als fysieke objecten – aan natuurwetten onderhevig waren, door dit zogenaamd onveranderlijke bezit iedere keer dat het van eigenaar verandert visueel verder te laten eroderen. Random Studio implementeerde een geautomatiseerd prototype dat ervoor zorgt dat een NFT kunstwerk van hun hand bij iedere transactie een beetje verder 'vergaat' en koppelt zo analoge en fysieke kwaliteiten van de 'echte' wereld aan de doorgaans zo 'perfecte' digitale omgeving.

► Erode is an experiment into the future of NFTs. An NFT is basically a unique digital asset that is collected and traded online. This project explores what it would be like if digital NFTs – just like physical objects – were subject to the laws of nature, and does this by applying a gradual visual erosion to this supposedly unchanging asset every time it changes hands. Random Studio implemented an automated prototype that ensures that an NFT artwork of their hand 'decays' a little further with every transaction, thus linking analogue and physical qualities from the 'real' world to the otherwise so 'pristine' digital environment.

Superposition

Superposition maakt met *Exposing NYPD Surveillance* with Amnesty International op een knappe manier de wereld achter de dikke onderzoeksrapporten van Amnesty International tastbaar en concreet.

With *Exposing NYPD Surveillance* with Amnesty International, Superposition cleverly makes the world behind Amnesty International's lengthy research reports tangible and concrete

Exposing NYPD Surveillance with Amnesty International

► *Exposing NYPD Surveillance* with Amnesty International is een interactieve datavisualisatie die het schokkende bereik van gezichtsherkenningstechnologie (FRT) in de stad New York blootlegt. Gebruikers kunnen een wandelroute door New York City uitstippelen en zien waar op de route je kan worden blootgesteld aan toezicht via gezichtsherkenning. FRT is controversieel vanwege het recht op privacy, gelijkheid en non-discriminatie. Superposition ontwikkelde *de tool* op basis van onderzoeksresultaten van Amnesty International die laten zien dat het inzetten van deze technologie voor massasurveillance racisme door de politie in de hand werkt. Verschillende kaartontwerpen stimuleren de gebruiker een mening te vormen en de wereldwijde petitie te tekenen.

► *Exposing NYPD Surveillance* with Amnesty International is an interactive data visualisation that exposes the shocking range of facial recognition technology (FRT) in the city of New York. Users can map out a walking route through New York City and see where along the route you may be exposed to facial recognition surveillance. FRT is controversial in terms of rights to privacy, equality and non-discrimination. Superposition developed the *tool* based on the results of research carried out by Amnesty International that show that the use of this technology for mass surveillance promotes racism by the police. Various map designs stimulate the user to form an opinion and to sign the global petition.

Jury Insight

NL

Ontwerpers kijken kritisch naar de mogelijkheden en bijeffecten van technologie en geven gebruikers weer regie over hun eigen verhaal en data.

EN

Designers are critical of the possibilities and side effects of technology, wanting to give back control to users over their own story and data.

JURY

[Daniel Sytsma](#) ^{CHAIR}
[Liza Enebeis](#)
[Merel van Helsdingen](#)
[Bas van der Poel](#)
[Shay Raviv](#)

Dentsu Creative
 Studio Dumbar
 Nxt Museum
 Modem
 Design researcher,
 co-founder De Voorkamer

Best Commissioning

1

NL

De prijs voor opdrachtgevers die ontwerpers en vormgeving strategisch en structureel inzetten voor hun bedrijf of instelling. Van selectie en briefing tot het bieden van ruimte aan creativiteit en het borgen van de resultaten in de organisatie.

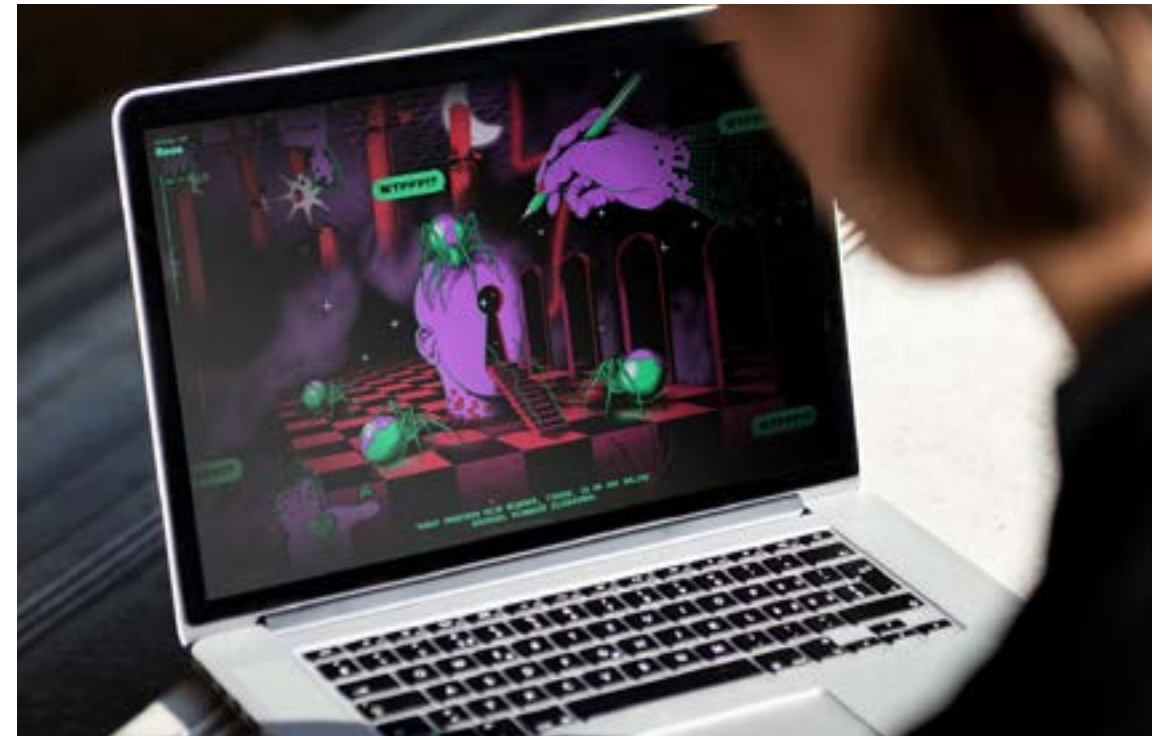
EN

The prize for clients that use designers and design strategically and structurally in their business or institute. From selection and briefing to offering creative space and securing results within the organisation.

2

- 1 Vlisco
— Fest of Movement
Photo: Ronald Smits
- 2 Fabrique
— Service Apotheek:
Van Toekomstvisie
Tot Design
Photo: Aiste Rakauskaite
- 3 Morrow x
Hack The Planet x
Q42 x Jonas Devacht x
Joep Le Blanc
— WTF??!
Photo: Morrow

3

Vlisco

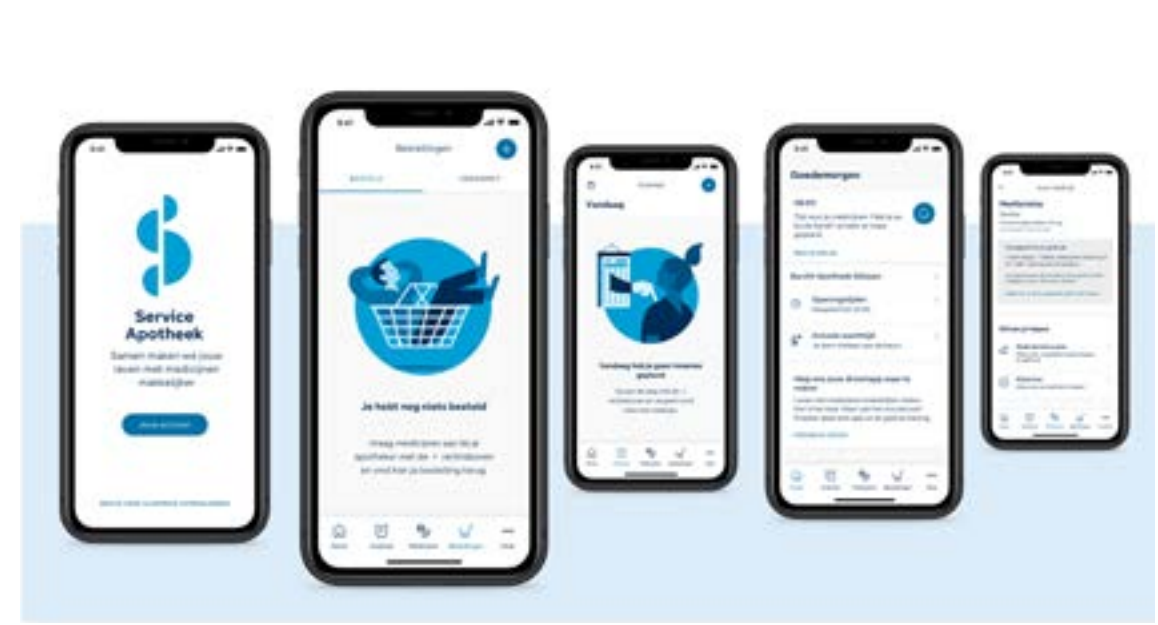
Fest of Movement

Vlisco zet al jaren consequent design strategisch in en toont durf met deze hand-geschilderde corporate graffiti naar een ontwerp van Simone Post

► Ter ere van het 175-jarig jubileum besloot Vlisco haar brute betonnen hoofdkantoor om te toveren tot een feest van kleur en beweging. De uitdaging was de essentie van het bedrijf vast te leggen en het gebouw zo gedurfd, verrassend en levendig te maken als een printontwerp van Vlisco. Simone Post ontwierp een ingreep die voor verschillende interpretaties vatbaar is, net als de stofontwerpen van het merk. Het resultaat is de grootste muurschildering van Nederland, een volledig hand-gemaakt kunstwerk, met rollers en kwasten uitgevoerd door schilderscollectief 'De Strakke Hand'. De schildering weer-spiegelt de missie en trots van Vlisco: om design en creativiteit centraal te stellen in alles wat ze doen.

Vlisco has been using design strategically for years and demonstrates boldness with this corporate graffiti, designed by Simone Post

► To mark its 175th anniversary, Vlisco decided to transform its ugly concrete head office into a celebration of colour and movement. The challenge was to capture the creative essence of the company and to make the building as bold, surprising and vibrant as a Vlisco print design. Simone Post designed an intervention that is open to different interpretations, just like the brand's fabric designs. The result is the largest mural in the Netherlands, painted entirely by hand with rollers and brushes and executed by painters' collective 'De Strakke Hand'. The mural reflects Vlisco's mission and pride: to place design and creativity at the heart of everything it does.

Fabrique

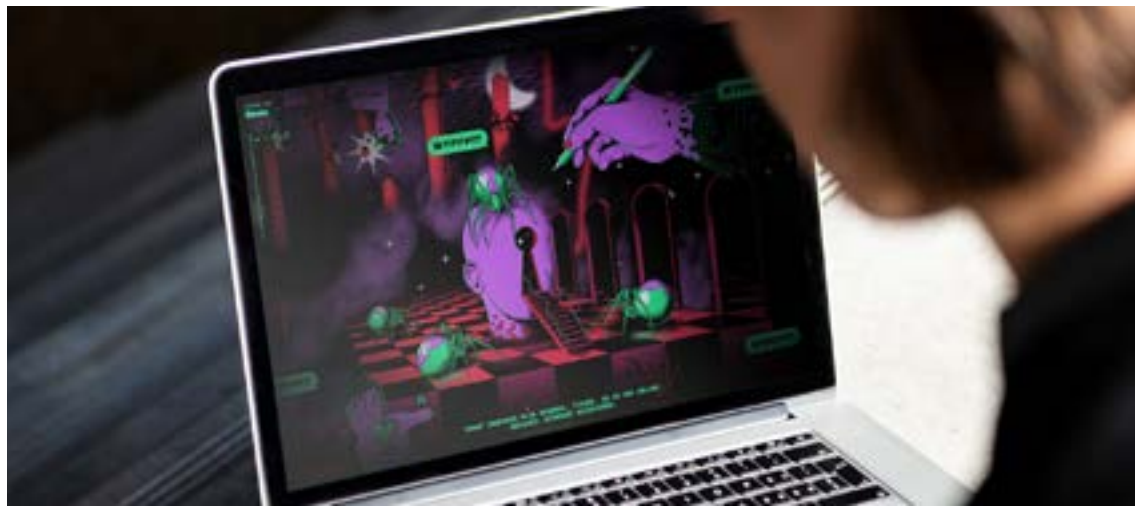
Service Apotheek: Van Toekomstvisie Tot Design

Service Apotheek liet zich door Fabrique meenemen op een reis vol design thinking en presenteert strategische ontwerp oplossingen die het merk en de dienstverlening beter voor het voetlicht brengen

► Iedereen is klant bij een apotheek. Sommige mensen komen er vaak vanwege een chronische ziekte, een ander hooguit één keer per jaar. Maar wat als bezorgdiensten sneller medicijnen kunnen bezorgen? Wat is dan nog de relevantie van de traditionele apotheek? Service Apotheek vroeg Fabrique na te denken over de dienstverlening en expertise van hun apothekers. Het bureau ontwikkelde vanuit dit perspectief een toekomstvisie voor Service Apotheek - met ruim 500 aangesloten apotheken de grootste franchiseformule voor zelfstandige apotheken in Nederland. De visie werd vertaald naar een 'total design': een nieuwe visuele identiteit, maar ook een bijpassend interieur-concept en het ontwerp voor een nieuwe Service Apotheek app.

Fabrique took Service Apotheek on a journey full of design thinking and presented strategic design solutions that better highlight both the brand and its service provision

► Everyone is a customer at a pharmacy. Some people are frequent visitors because of a chronic illness, others come there once a year at most. But what if delivery services could deliver medicine faster? What would then be the relevance of the traditional pharmacy? Service Apotheek asked Fabrique to think about the service provision and expertise of its pharmacists. From this perspective, the agency developed a future vision for Service Apotheek - with over 500 affiliated pharmacies, the largest franchise formula for independent pharmacies in the Netherlands. The vision was translated into a 'total design': a new visual identity, as well as a matching interior concept and a design for a new Service Apotheek app.

Morrow × Hack The Planet × Q42 × Jonas Devacht × Joep Le Blanc

WTFFFF!?

Slachtofferhulp en Morrow raken de kern van design als strategie door met WTFFFF!? jongeren te intrigeren en te helpen het gesprek over online seksueel misbruik aan te gaan.

► Ruim honderdduizend kinderen en jongeren in Nederland krijgen jaarlijks met online seksueel misbruik te maken: van sextortion (afpersing met seksueel getint beeldmateriaal) tot grooming (online kinderlokken) of shame sexting (het ongewenst verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal). Slachtoffers worstelen met schuldgevoel en schaamte, de drempel om hulp te vragen is hoog. Vele gesprekken met jongeren maakten duidelijk dat er behoefte is aan het rauwe, onbemiddelde verhaal over online seksueel misbruik. Morrow nam deze rauwheid als basis voor het interactieve platform WTFFFF!?, dóór en vóór de eerste generatie die opgroeit met social media. De verhalen zijn al scrollend over een intrigerende illustratie te ontdekken en werden ingesproken door de jongeren zelf.

Slachtofferhulp (Victim Support Fund) and Morrow touch upon the core of design as a strategy with WTFFFF!?, connecting young people and helping them start a conversation about online sexual abuse.

► More than a hundred thousand children and young people in the Netherlands are confronted with online sexual abuse every year: from sextortion (extortion with sexually explicit images) to grooming (luring children online) or shame sexting (the unwanted distribution of sexually tinted images). Victims struggle with feelings of guilt and shame, and there is a huge threshold when it comes to asking for help. Many conversations with young people made clear that there is a need for the raw, unedited story of online sexual abuse to be told. Morrow took this rawness as the basis for the interactive platform WTFFFF!?, made by and for the first generation growing up with social media. The stories can be discovered while scrolling through an intriguing illustration and are told by the young people themselves.

Jury Insight

NL

Design thinking wordt in steeds meer branches ingezet en opdrachtgevers zijn zich bewuster van de impact en het belang van strategisch ingezet design, wat relevante producten oplevert en waarde toevoegt.

EN

Design thinking is being applied in more and more industries and clients are increasingly aware of the impact and importance of strategic design, which results in relevant products and adds value.

JURY

Tijn van Elderen ^{CHAIR}
Madeleine van Lennep
Jaina Padberg-Bührmann
Milou Pikaart
Eelco van Collenburg
Rinske Jurgens

Brabantia
BNO
Coolblue
HEMA
Valtech
Textielmuseum

Young Designer

NL

De stimuleringsprijs voor jong talent dat maximaal vijf jaar geleden is afgestudeerd. Bij de beoordeling staat de ontwerper centraal en kijkt de jury naar de kwaliteit van het gehele portfolio.

EN

This incentive prize for young talented designers who graduated no more than five years ago. The designer is central in the assessment process and the quality of the entire portfolio is taken into account.

- 1 Irene Ha
Photo: Sofie Flinth
- 2 Cream on Chrome
(Martina Huynh x Jonas Althaus)
Photo: Cream on Chrome
- 3 Leo Maher
Photo: Leo Maher

Irene Ha

Irene Ha gebruikt alles wat ze ziet en brengt dat terug in haar community; een safe space waar iedereen mede-eigenaar en medewerker is

► Irene Ha (Gerrit Rietveld Academie, 2020) ziet zichzelf als een multidisciplinair persona, waarbij ze als het merk Baby Reni verschillende identiteiten van de (Zuid-Oost) Aziatische diaspora representeert en generaliserende percepties bevraagt. Haar werk kenmerkt zich door een explosie aan informatie, kleuren en texturen. Met de projecten Jetlegged (2020) en Can I Go Out Already (2022 >) verkent Ha de tegenstrijdigheden van het leven tussen twee culturen en herdefinieert ze wat lokaliteit en authenticiteit voor haar betekenen. Op het internet vond en ontwikkelde ze een community – bestaande uit hobbymoeders, coupeuses, DJ's, ontwerpers en andere kunstenaars – en bouwde zo een creatief universum waarin ze niet alleen kleding maar ook installaties maakt.

Irene Ha uses everything she sees and brings this back to her community; a safe space where everyone is co-owner and employee

► Irene Ha (Gerrit Rietveld Academy, 2020) sees herself as a multidisciplinary persona and with the brand Baby Reni she represents different identities of the (South-East) Asian diaspora and questions generalising perceptions. Her work is characterised by an explosion of information, colours and textures. With the projects Jetlegged (2020) and Can I Go Out Already (2022 >) Ha explores the contradictions of life between two cultures and redefines what locality and authenticity mean to her. On the internet she found and developed a community – consisting of hobby mums, seamstresses, DJ's, designers and other artists – and so built a creative universe in which she makes not only clothing but also installations.

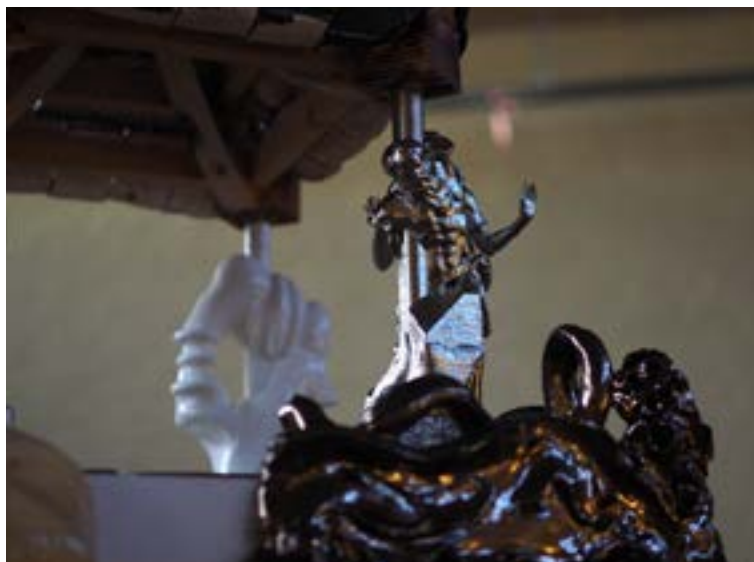
Cream on Chrome (Martina Huynh × Jonas Althaus)

Martina Huynh en Jonas Althaus zijn indrukwekkend als kritische jonge designers, die heel fysiek en interactief ontwerpen en uitzonderlijk sterk zijn in hun communicatie

► Martina Huynh en Jonas Althaus (beide in 2018 afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven) zijn gespecialiseerd in design research en interactieve installaties. Onder de naam Cream on Chrome werken zij samen vanuit Rotterdam. Met het Basic Income Café (2018) vertaalden zij het complexe idee van een basisinkomen naar een laagdrempelige installatie waarin koffie werd gebruikt om de geldstroom te visualiseren en het gesprek aan te gaan. Met The Environmentalist Stock Exchange (2018) modelleerde Cream on Chrome de mondiale markten naar de principes van ecologie, waarin ze aandeelhouders zagen als zorgdragers. In 4D News (2019) onderzochten zij methodes en formats voor meer complete nieuwsverhalen.

Martina Huynh and Jonas Althaus are impressive as critical, young designers who design in a very physical and interactive way and have an exceptionally strong sense of communication

► Martina Huynh and Jonas Althaus (both graduated from Design Academy Eindhoven in 2018) are specialists in design research and interactive installations. They work together from Rotterdam under the name Cream on Chrome. With the Basic Income Café (2018) they translated the complex concept of a basic income into an easily accessible installation using coffee to visualise the flow of money and to initiate an open conversation. With The Environmentalist Stock Exchange (2018), Cream on Chrome modelled the global markets on the principles of ecology, in which shareholders were seen as guardians. In 4D News (2019) they explored methods and formats for more complex news stories.

Leo Maher

Leo Maher exploreert het idee dat de queer culture en homoseksualiteit culturen en samenlevingen ontstijgen en reflecteert op waarom dat zo is in de vorm van rijk geornamenteerde sculpturen

Leo Maher explores the idea that queer culture and homosexuality transcend cultures and societies, and reflects upon why this is so in the form of richly ornamented sculptures

► Leo Maher (Design Academy Eindhoven, 2021) is een Britse ontwerper die momenteel in Nederland woont. Zijn werk verzamelt onderzoek over materiële culturen uit allerlei eeuwen en het verhaal waaraan ze zijn gekoppeld. Zijn afstudeerproject Unfamiliar Passions onderzoekt de geschiedenis van homoseksualiteit en de middelen, legendes, eufemismen, signalen en gedrag dat daarmee geassocieerd wordt, waarmee hij een grenzeloze geschiedenis van queer legendes wil blootleggen. In Articulated Matter (2022) gebruikt hij ornamenten op strakke, hedendaagse kubussen die een bibliotheek van erfgoed en versmelting vertegenwoordigt. Maher gelooft dat het onszelf uitrusten met een middel of methode inherent is aan het ontwerpen van objecten; elk design vertrekt vanuit een symbolisch kader.

► Leo Maher (Design Academy Eindhoven, 2021) is a British designer currently living in the Netherlands. His work gathers research from material cultures, past and present, and the stories to which they are linked. His graduation project Unfamiliar Passions explores the history of homosexuality and the means, legends, euphemisms, signals and behaviour that are associated with it, whereby he seeks to expose a limitless history of queer legends. In Articulated Matter (2022) he uses ornaments on sleek, contemporary cubes that represent a library of heritage and fusion. Maher believes that equipping ourselves with a means or a method is inherent to designing an object; every design starts from a symbolic framework.

Jury Insight

NL

Jonge ontwerpers kijken naar wat er al is, nemen heel moedig en ambitieus verantwoordelijkheid voor die realiteit en dagen de status quo uit met soms kleine, maar radicale interventies.

EN

Young designers use what is already there, take responsibility for that reality in a very courageous and ambitious way and then challenge the status quo with sometimes small, but radical interventions.

JURY

Evelien Reich ^{CHAIR}
Aynouk Tan
Liv Vaisberg
Gabrielle Kennedy
Thomas Clever
Borre Akkersdijk

ELLE Decoration NL
Journalist, curator, lecturer, activist
Liv Vaisberg Office for Art & Design
DAMN° Magazine
CLEVER°FRANKE
BYBORRE

De nieuwe voorzitter van de hoofdjury van Dutch Design Awards is dit jaar Kevin de Randamie, een gedreven verbinder pur sang. “Als iets universeel is, is het wel muziek. Design is misschien een ander dier, maar ik wil graag bijdragen aan het vervlechten van creatieve en zakelijke netwerken.”

Van huis uit is Kevin de Randamie (45) hiphopartiest, bekend onder de naam Blaxtar. In 2006 bracht hij zelfstandig zijn eerste album Ozmoses uit, op zijn eigen label. “Mensen om me heen kregen platencontracten en toen ik die bestudeerde, dacht ik ‘dit moet ook anders kunnen’. Waarom accepteren we een constructie waarin je om te beginnen al tachtig procent van je omzet kwijt bent, terwijl daar nauwelijks garanties tegenover staan?”

► Eerst zelf

“Mijn punt was: een label kan heel waardevol zijn, maar ik wil dan wel precies weten wat dat is. Dus ging ik het eerst zelf proberen. Die insteek is nog altijd de golf onder mijn surfplank. Ik kan wel zeggen dat het met flink wat schokgolven heeft geleid tot wat ik nu doe met Cre8tive Revolution: mensen helpen hun eigen voorwaarden te creëren voor hun creatieve of artistieke werk, met behoud van de financiële waarde van dat werk.” Cre8tive Revolution omschrijft hij als een community business, waar creatieven leren hoe ze de waarde van hun werk vaststellen én die waarde laten stijgen. In de praktijk ziet hij veel misinformatie. “Helaas gebeurt er volgens mij op creatieve opleidingen nog steeds te weinig op dit vlak. Veel makers lekken waarde door verkeerde aannames. Mythes zoals dat stichtingen geen winst mogen maken of dat het opzetten van een BV super duur of ingewikkeld is.

‘Ik zie veel eerbied voor de purpose van design’

Het is ongelooflijk zonde van alle prachtige creatieve ideeën als ze niet de ruimte krijgen om door te groeien tot hun volledige potentie. Daar wil ik wat aan doen. En DDA zie ik helemaal in die lijn.”

► Volwassen keuzes

“Als ontwerper of artiest valt je kunst vaak samen met jou als persoon zelf. Als je zo het professionele leven ingaat, levert dat ongezonde situaties op. Tenzij je het geluk hebt uit een ondernemersfamilie te komen, ga je als ontwerper of artiest niet voorbereid het werkveld in. Heel goed als je mensen die ergens verstand van hebben inschakelt, maar hoe beoordeel je een financieel expert als je er zelf niets van weet? Die expert heeft misschien de beste bedoelingen van de wereld, maar gelijkwaardig is het niet, want je zit te sparren met iemand die dat for a living doet. Terwijl jij degene bent die volwassen keuzes over je eigen creatieve praktijk moet maken.”

“Daar komt nog bij: iedereen is tegen uitbuiting, tot je zelf de rekening moet betalen. Wie heeft er nou belang bij dat jij als ontwerper je waarde begrijpt? En zo wordt er veel menselijk, creatief én economisch kapitaal verbrandt. Maar dat hoeft allang niet meer, gelukkig. Ook daarin zie ik een mooie rol weggelegd voor DDA: als doorkijkje naar de toekomst van onze creatieve potentie.”

► Inclusiever designveld

“Dutch Design Awards benaderde mij heel open met de vraag om mee te denken over stappen zetten op het gebied van inclusiviteit. Met het hebben van aandacht daarvoor, bewijst DDA zichzelf als instituut een dienst, maar ook de sector. Als je wilt verinclusiveren, wordt er vaak naar netwerkorganisaties gekeken. Maar laten we eerlijk zijn: zelfs al zou iedereen dat doen, dan zijn er nog niet genoeg mensen met een bi- of tri-culturele achtergrond om die posities in te vullen. In het werkveld kom je er meestal genoeg tegen, maar naar de top van organisaties toe wordt het al snel witter en witter. Dat geldt voor heel veel velden, zelfs in muziek.

The new chair of the Dutch Design Awards main jury this year is Kevin de Randamie, a passionate connector pur sang. “If anything is universal, it’s music. Design is perhaps a different animal, but I’d like to contribute to the interweaving of creative and business networks.”

Kevin de Randamie (45) is originally a hip-hop artist, known as Blaxtar. In 2006 he independently released his first album Ozmoses, on his own label. “People around me were getting record deals and when I looked at them, I thought, ‘there’s got to be another way of doing this’. Why do we accept a construction in which you’ve already lost eighty percent of your turnover, with hardly any guarantees in return?”

► First yourself

“My point was: a label can be really valuable, but I want to know exactly what it is. So I tried it first myself. This approach is still the wave underneath my surfboard. I can safely say that it generated quite a few shockwaves that led to what I’m doing now with Cre8tive Revolution: helping people create their own conditions for their creative or artistic work, while maintaining the financial value of that work.” He describes Cre8tive Revolution as a community business, where creatives learn how to determine the value of their work and how to increase that value. In practice, he sees a lot of misinformation. “Unfortunately, I think there’s still not enough happening with this in creative education. Lots of makers leak value through incorrect assumptions. There is a myth that foundations aren’t allowed to generate profit, for example, or that setting up a limited company is really expensive or complicated. It is such an incredible waste of all the wonderful creative ideas if they are not given the space to grow to their full potential. I want to do something about that. And I see DDA in exactly that vein.”

‘I see a clear respect for the purpose of design’

► Mature choices

“As a designer or creator, your art is often an extension of yourself. Entering into professional life in this way is bound to give rise to unhealthy situations. Unless you are lucky enough to come from an entrepreneurial family, you won’t be prepared to enter the field of work as a designer or artist. It’s good to bring in people who know what they’re doing, but how can you assess the skills of a financial expert if you don’t know anything about finances yourself? This expert may have the best intentions in the world, but there is no equality, because you’re sparring with someone who does that for a living. And you are the one who must make mature choices about your own creative practice.”

“And on top of that: everyone’s against exploitation, until you have to pay the bill yourself. Who benefits from your understanding of your value as a designer? And so, a whole lot of human, creative and economic capital is wasted. But this is no longer the case, thankfully. Here too, I also see a great role for DDA: as a glimpse into the future of our creative potential.”

► More inclusive design field

“Dutch Design Awards approached me very openly with a request to think about taking steps towards inclusiveness. By giving this topic the necessary attention, DDA pays service to itself as an institute but also to the sector. We often look to network organisations when we want to tackle inclusivism. But let’s be honest: even if everyone did it, there aren’t enough people with a bi- or tri-cultural background to fill all the positions. In the professional field you usually come across enough, but towards the top of any organisation it quickly becomes whiter and whiter. This is the case in lots of professions, even in music, which is strange because if anything is universal, it’s music.

Catawiki

- ▶ Dit jaar wordt voor het eerst de [DDA x Catawiki Award](#) uitgereikt aan een van de 24 genomineerden. Naast een geldprijs en professionele fotoshoot wordt de winnaar uitgebreid uitgelicht op Catawiki.nl.

Catawiki is de toonaangevende online veilingmarktplaats voor het kopen en verkopen van bijzondere objecten. Elke week worden er meer dan 75.000 objecten ter veiling aangeboden, geselecteerd door honderden in-house experts. Catawiki werkt nauw samen binnen de designgemeenschap om ontwerpers in contact te brengen met een wereldwijd online publiek. Ontwerpers kunnen via de marktplaats hun ontwerpen veilen, variërend van een prototype tot hele collecties.

EY

- ▶ De DDA x EY Award bestaat uit een coachingstraject op basis van de diensten van EY, van het samen maken van een business plan tot financieel advies. Na de uitreiking tijdens de DDA Award Night op donderdag 27 oktober stippelt EY samen met de winnaar, gekozen uit alle genomineerden, een traject op maat uit.

EY heeft als doel een bijdrage te leveren aan een beter werkende wereld. Niet alleen vakmatig, maar ook door maatschappelijke waarde creëren en oog te hebben voor talent en volgende generaties. Vanuit die filosofie omarmt EY de komende jaren meerdere initiatieven in de kunst- en cultuursector, nu ook als partner van Dutch Design Week en Dutch Design Awards.

Keep an Eye Foundation

- ▶ Keep an Eye Foundation en Dutch Design Awards geloven dat financiële ondersteuning het verschil kan maken aan het begin van iemands carrière. Sinds 2018 koppelt Keep an Eye daarom een financiële stimulans aan de Young Designer Award van DDA, waarmee we samen jonge ontwerpers serieus op weg kunnen helpen.

Keep an Eye Foundation houdt de ogen open voor jonge, veelbelovende talenten. Deze getalenteerde muzikanten, kunstenaars, fotografen, ontwerpers en filmmakers krijgen dankzij verschillende beurzen, prijzen, shows en festivals de kans om hun talent te ontwikkelen, nieuwe mogelijkheden te creëren en bovenal hun creatieve dromen te verwezenlijken.

MINI

- ▶ Voor het tweede jaar op rij ontvangt 1 van de 8 DDA categorie-winnaars een extra prijs: de DDA x MINI Award. De winnaar mag een jaar lang in een speciale editie van de elektrische MINI rijden.

MINI en DDW ontmoeten elkaar op het snijvlak van innovatieve, toekomstgerichte mobiliteit, duurzaamheid en design. MINI verzorgt de Design Rides: een shuttleservice om bezoekers te vervoeren tussen de 120 locaties van DDW in Eindhoven, met inzet van de plug-in hybride MINI Countryman en andere modellen. Daarnaast heeft MINI een expositieruimte waar het zijn visie op design, duurzaamheid en de toekomst van mobiliteit presenteert.

Catawiki

- ▶ The [DDA x Catawiki Award](#) will be presented to one of the 24 nominees this year for the first time. In addition to a cash prize and a professional photoshoot, the winner will be featured on the Catawiki marketplace.

Catawiki is the leading online auction marketplace for buying and selling special objects. Every week, over 75,000 objects are put up for auction to a worldwide online audience. Designers can auction their designs via Catawiki, ranging from a prototype to entire collections. By collaborating with Dutch Design Week, both organisations hope to strengthen the bond between buyer, designer and collector, online and offline.

EY

- ▶ The DDA x EY Award consists of a coaching trajectory based on the services provided by EY, from developing a business plan to financial advice. After the presentation during the DDA Award Night on Thursday 27 October, EY will map out a tailor-made programme together with the winner.

EY aims to contribute to a better working world. Not only in professional terms, but also through creating social value and having an eye for talent and future generations. Based on this philosophy, EY will embrace several initiatives in the art and culture sectors in the coming years, now also as a partner of Dutch Design Week and Dutch Design Awards.

Keep an Eye Foundation

- ▶ Keep an Eye Foundation and Dutch Design Awards believe that financial support can make all the difference at the beginning of your career. Since 2018, Keep an Eye has therefore linked a financial incentive to the DDA Young Designer Award so that we can really help young designers get off to a good start.

Keep an Eye Foundation is always on the lookout for young, promising talents. Thanks to various grants, prizes, shows and festivals, these talented musicians, artists, photographers, designers and filmmakers are given the opportunity to develop their talent, create new possibilities, and above all to realise their creative dreams.

MINI

- ▶ For the second year in a row, one of the eight DDA winners will receive an extra prize: the DDA x MINI Award. The winner will be able to drive a special edition of the electric MINI for a year.

MINI and DDW meet at the intersection of innovation, future-focused mobility, sustainability and design. MINI provides the Design Rides – a shuttle service to transport visitors between the 120 DDW locations in Eindhoven – in the form of a plug-in hybrid MINI Countryman and other models. Furthermore, MINI has an exhibition space where it presents its vision of design, sustainability and the future of mobility.

Presented by

Public Partner

Partners

Team

Directors Dutch Design Foundation

Martijn Paulen & Igor van Hooff

Senior Project Leader

Frederiek Dijkstra

Project- and Realisation Manager

Romée Beernink

Head of Communications

Danielle Linders

Project Manager

Sara Bekkers

Digital Marketing Manager

Sander Akkermans

PR Manager

Maxi Meissner

Social Media Marketeer

Esteban Gomez Rosselli

CRM & Platform Manager

Ruud Scheerens

Speciale dank

DDA Exhibition Design

Daphna Laurens

DDA Identity + Graphic design

George&Harrison

DDA Website Development

Jeroen Braspenning

Copy & Translation

Danielle Linders

Club Futur

Studio3punt2