

KUR10

Seminar og buffet
på Ny Carlsberg Glyptotek
Torsdag d. 14. januar 2010
kl. 18.00

Anne Skare Nielsen
Anne Mieke Eggenkamp
Fredrik Magnusson
Libby Sellers

NYE TIDER, NYE MULIGHEDER

Økonomisk kollaps og tab af enorme økonomiske summer præger vores tid. Hvordan skal kunsthåndværket skabe værdi i en brydningstid med økonomisk krise og skred i de grundlæggende værdier? Hvordan kommer vi fra det meste til det bedste og fra overflod til mådehold? Det var nogle af de spørgsmål, som aftenens inspirerede og inspirerende oplægsholdere fra ind- og udland forsøgte at svare på, da Danish Crafts slog dørene op til KUR10 i Glyptotekets klassiske rammer.

"There has never been a better moment". Tom Dixons optimistiske ord fra KUR09 ringede stadig mellem statuerne og fungerede som et fremadrettet afsæt for kunsthåndværkets umiddelbare udfordringer. Årets oplægsholdere skulle hjælpe de danske kunsthåndværkere med at gribe det gunstige øjeblik i en tid præget af store sociale, økonomiske og samfundsmæssige forandringer.

Aftenens talere var alle enige om, at selve formgivningsprocessen og håndværket fortjener den allerstørste respekt. Som kunsthåndværker eller designer skal man værne om, at man skaber noget af værdi, noget der giver mening. Oplægsholderne var ligeledes enige om, at svaret på tidens problemer ikke blot er mere disciplin og effektivitet. I stedet er det tid til eftertænkning og fordybelse – og til at dyrke og insistere på det originale, autentiske, unikke og besjælede. At gå fra det meste til det bedste er samtidig at søge en ny definition af kvalitet og en insistens på bæredygtighed.

KUR10

Seminar og buffet
på Ny Carlsberg Cluptotek
Torsdag d. 14. januar 2010
kl. 18.00

Anne Skare Nielsen
Anne Mieke Eggenkamp
Fredrik Magnusson
Libby Sellers

Design med mennesket i centrum

Anne Mieke Eggenkamp,
bestyrelsesformand, Design Academy Eindhoven

Hvordan uddanner man fremtidens designere på en af verdens førende designskoler, som gang på gang udklækker designere, der markerer sig internationalt? Det kom bestyrelsesformand for Design Academy Eindhoven, Anne Mieke Eggenkamp, med svar på og betjente sig af eksemplets magt. Hun viste en perlerække af imponerende og inspirerende eksempler på projekter fra designskolens afgangere, der afspejlede den konceptuelle tilgang til design, som skolen er berømt for og har givet den succes. Projekterne spændte lige fra forkullede møbler over trådhegn med overraskende og usædvanlige mønstre til en række projekter, der under titlen "Remember Me" kom med forslag til nye begravelsesritualer.

Anne Mieke Eggenkamps budskab til andre designskoler er, at man for alt i verden skal bevare skolernes værksteder. Skolen var selv tæt på at afskaffe dem til fordel for computere, men besindede sig heldigvis. I dag kan man nærmest ikke få værksteder nok. Værkstederne er uundværlige, når eleverne skal lære de forskellige håndværk og få hånden og bevidstheden til at arbejde sammen. Eleverne skal som noget helt grundlæggende lære de forskellige materialers egenskaber og taktilitet at kende. I det hele taget går skolen ind for en hands-on approach, og at ideer udvikles via aktivitet og ikke via guddommeligt og passiv inspiration.

Hos Design Academy Eindhoven er mennesket i centrum, både hvad angår den enkelte elev og den filosofi, der ligger til grund for uddannelsen. Designfilosofien og dermed uddannelsen kommer således rundt om snart sagt alle aspekter af den menneskelige eksistens. Og uddannelsen starter med, at den enkelte elev skal finde ind til sig selv og sit talent, uden at skolen pådutter dem en rolle udefra.

Både skolens fysiske rammer og designtilgangen er præget af åbenhed. I det meget internationale miljø med elever fra 47 forskellige lande lærer den enkelte elev om design og sit eget talent at kende gennem løbende dialog og feedback på de projekter, de arbejder med. Eleverne opfordres til at prøve sig frem og tage sig god tid og langsomt få grundprincipperne og skolens filosofi ind under huden, mens de finder deres eget udtryk og retning.

Eggenkamp fremlagde et nyt designparadigme, hvor der deles erfaringer på tværs af de enkelte discipliner. Et paradigme, hvor der opfordredes til research og refleksion – og til at forbinde viden og fantasi.

Den bæredygtige vej for enhver pris

Fredrik Magnusson,
designdirektør, littala

Fredrik Magnusson, designdirektør hos littala, er en kompromisløs designer, der altid har fulgt sit hjerte og turdet lytte til sin indre stemme. Fredrik Magnusson kan nikke genkendende til vigtigheden af et værksted, som Anne Mieke Eggenkamp understregede, og fortalte begejstret hvilken magisk tiltrækningskraft og virkning hans eget personlige værksted har på folk.

Hans karriere startede med et nej, da han sagde op efter kort tids ansættelse på Electrolux. Han indså ret hurtigt, at han aldrig ville få afdelingerne for marketing, teknologi og design til at spille sammen, som han ideelt set mente, at de burde. I stedet startede han i 1995 sit eget firma, Propeller, som voksede og fik international succes inden for industrielt produkt design. Men succesen var efterhånden ikke nok for Fredrik. Der var en stemme i ham, der råbte på mening. At produkterne solgte var ikke længere stor nok tilfredsstillelse. Han ville beskæftige sig med langtidsholdbare og bæredygtige produkter. Derfor solgte han i 2005 Propeller og blev kort tid efter ansat hos littala. Han var tiltrukket af virksomhedens klare mål og filosofi, der er formuleret i sætningen: Lasting everyday design against throwawayism.

Ifølge Fredrik er bæredygtighed ikke "rocket science". Det kræver blot, at man overholder nogle simple principper, såsom at man designer og producerer på en intelligent måde, så man eksempelvis bruger mindre materiale uden at gå på kompromis med kvaliteten. Selv små forbedringer i den retning, kan have store fordele. Argumentet om, at man taber forretning, hvis man laver for gode og holdbare produkter, så man ikke sælger så meget, køber Fredrik ikke. Hans svar er, at man i stedet blot producerer en gang og sælger flere gange. Mange brugte produkter af høj kvalitet er således dyrere end nye produkter på grund af historien og sjælen.

littala har eksisteret i over 125 år, og virksomheden har i den tid lanceret den ene tidløse designklassiker efter den anden. Virksomheden bliver i dag forbundet med værdier som bæredygtighed, ansvarlighed og energirigtighed. Oprindeligt har virksomheden egentlig ikke bevidst stræbt efter dette image. Det har bare altid været en naturlig del af virksomhedens sjæl og kultur, og derfor bliver littala forbundet med en uvurderlig oprigtighed og ægthed, som Fredrik Magnusson er stolt over at få lov til at bygge videre på og styrke.

KUR10

Seminar og buffet
på Ny Carlsberg Cylptotek
Torsdag d. 14. januar 2010
kl. 18.00

Anne Skare Nielsen
Anne Mieke Eggenkamp
Fredrik Magnusson
Libby Sellers

Kunsten at overleve som galleri

Libby Sellers,
gallerist, Gallery Libby Sellers

Galleridøden gør sig gældende i hele verden og gallerier lukker ned i et hidtil uset omfang. Men den modige og innovative gallerist Libby Sellers har valgt at gå imod strømmen. Hun forlod et sikkert job på Design Museum i London, hvor hun arbejdede som curator gennem fem år. Nu åbner hun det samme galleri igen og igen, men i nye omgivelser – Gallery Libby Sellers er et såkaldt pop-up galleri, som er et nyt og innovativt koncept karakteriseret ved, at udstillingerne dukker op på forskellige adresser rundt omkring i verden. Fordelen ved denne type galleri er, at galleristen ikke har store faste udgifter til lokaler og fast stab – og at galleriet så at sige først dukker op, når der melder sig et behov.

En af de største udfordringer for Libby Sellers ved oprettelsen af det anderledes galleri var, at hun ikke var vant til at bevæge sig i et kommercielt miljø. Det faktum afspejler sig i selve konceptet, og den måde hun har valgt at organisere galleriet økonomisk på med lave udgifter og omkostninger. Hun vil dog ikke karakterisere sig selv som økonomisk naiv og er meget grundig i processen omkring vilkårene for kommissionen.

Libby Sellers har i sine udstillinger valgt at satse på nogle af de mest progressive og eksperimenterende designere. Udvalget af designobjekter hos Libby Sellers er langt fra massefabrikerede industrielle og let tilgængelige produkter. Hun har valgt at satse på det unikke, snævre og konceptuelle.

Sellers påpegede, at hun aldrig har haft en fast formel for udvælgelsen af designerne. Hun satser i høj grad på sin mavefølelse for kvalitet. At skabe en personlige relation til designerne er essentielt, og loyalitet er et nøgleord for hende, når hun entrerer med nye designere. Hun gør sig meget umage for, at det ikke ender i "love them and leave them".

Fra det mekaniske til det organiske paradigme

Anne Skare Nielsen,
fremtidsforsker, direktør, Future Navigator

Det er svært at spå, især om fremtiden. Men det forhindrede ikke fremtidsforskeren Anne Skare Nielsen, direktør for Future Navigator, i at kaste sig ud i nogle ret håndfaste forudsigelser om fremtiden. Vi er kommet til de positive visioners æra. Der er opstået en træthed omkring negativ snak, katastrofer, dommedagsprofetier og andet lyseslukkeri. Nu skal der tænkes positivt, og vi skal sige til os selv, at det sgu nok skal gå. Faktum er nemlig, at det er de mennesker og organisationer, der tænker positivt, som klarer sig bedst i krisetider.

Derfor skal vi fokusere på det, der virkelig gør os glade. Og vi bliver ikke længere glade af at få mere. Vi lider af produktbulimi og er kommet dertil, hvor vi får det bedre af at komme af med nogle af produkterne. Det er blevet tid til at fokusere på det, der giver mening. Det er tid til at gå fra det meste til det bedste.

Vi er på vej fra det mekaniske til det organiske paradigme. Fra et liv, hvor vi glædesløst spæner rundt i livets trædemølle i alt for højt tempo, hvor de altoverskyggende nøgleord er vækst, kvantitet og effektivitet. Hvor vi ligger under for systemer og kontrol og i det hele taget har et meget materielt fokus. Hvor ledelse er en kamp, og arbejdet er hårdt. Vi vil have meningen tilbage. Og det får vi ikke via et abstrakt fokus på en større omsætning.

Det organiske paradigme er fremtiden. Død over Taylorismen og kontrol. I dette nye paradigme er nøgleordene mennesker, mening og muligheder. Vi skal gribe muligheder, når de opstår og skabe arbejdsglæde. Vi skal kaste os ud på det åbne ocean og stole på vores evne til at navigere. Vi skal skabe noget, der er originalt, har sjæl, energi, og som udstråler, at nogen virkelig har villet produktet. Det handler om autenticitet, om at dyrke fagligheden og om at skabe relationer.

Godt design tager tid, men hvad skal man så designe? Svaret er, at man skal designe det, der vil være knaphed på i fremtiden. Og ifølge Anne Skare Nielsen vil der være knaphed på opmærksomhed, god energi og meningsfulde løsninger.