

Biennial international design conference, 26-27 November 2015.
Organized by St Lucas School of Arts Antwerp & deSingel Antwerp.

PERSDOSSIER

Integrated2015. The change from within.

*International art & design conference - 26 & 27 November 2015, deSingel, internationale kunstcampus, Antwerpen.
Een organisatie van Sint Lucas Antwerpen (Karel de Grote-Hogeschool) in samenwerking met deSingel.*

Beste,

In dit persdossier kan u alle nuttige informatie vinden over het opzet, de highlights, het sprekersoverzicht en het programma van Integrated2015. Zie ook: <http://www.integratedconf.org>

Integrated2015 is de vijfde editie van deze spraakmakende tweejaarlijkse internationale art & designconferentie. Zoals in het essay 'The change from within' wordt beschreven, leven we in tijden van ongeziene veranderingen, heel wat dingen staan op de helling, de extremen nemen toe en temidden van de actuele vluchtelingen crisis lijkt het vermogen tot 'gezonde nuancering' en 'common sense' af te nemen. In deze wereld van toenemende onmacht van de heersende politieke klasse om onbevooroordeeld een integer en toekomstgericht beleid vorm te geven, ontstaat er een 'common urgency', vaak getrokken door jonge mensen, actief in het ontwerpers- of kunstenaarsveld, aangevuld met allerlei andere disciplines. Nieuwe ideeën ontstaan, wars van de gebruikelijke en achterhaalde, en nieuwe dynamieken zorgen ervoor dat er van onderuit vele maatschappelijke veranderingen worden gestimuleerd. Zo zal o.m. filosoof Lieven De Cauter het hebben over de 'commons'. Hoe er temidden het patroon van twee economische tegenpolen (privégestuurd of overheidsgestuurd) een nieuwe werkvorm ontstaat, namelijk 'de kennis van de gemeenschap', waarbij één van de beide voorafgaande systemen nauwelijks of geen invloed meer op heeft.' Vaak staan politici er naar te kijken, niet wetend wat ermee te doen en verlamd door het dictaat van welke partij, welke lobby of welk machtsorgaan ook. Want de verandering, als deze zich laat voelen, komt zelden vanuit die hoek.

Dit is wat Integrated als conferentie tracht te doen: een platform geven aan uiteenlopende maar uiterst interessante visies van ontwerpers, kunstenaars, architecten en filosofen over hoe we in de maatschappij van morgen een nieuwe en duurzame dynamiek kunnen ontwikkelen. Soms erg visionair en nauwelijks realiseerbaar, maak vaak ook erg concreet en meteen inzetbaar.

Integrated wil als conferentie nieuwe denkpatronen stimuleren vanuit een geëngageerd standpunt. Optimistisch ook. Want de wereld van morgen is dringend aan verandering toe.

Het essay van 2015 'The change from within' kan u vinden op het einde van dit dossier.
Meer duiding over de aanpak en de sprekers vindt u op pagina 2 en 3.

Wij vragen vriendelijk om in elk artikel duidelijk de organisator van Integrated2015 te vermelden, namelijk Sint Lucas Antwerpen (Karel de Grote-Hogeschool).

Uitkijkend naar uw reactie.
Met vriendelijke groet.

Hugo Puttaert
conferentie verantwoordelijke – puttaert.hugo@icloud.com +32 475 42 12 62

Gerrie Soetaert
persverantwoordelijke – gerrie.soetaert@skynet.be +32 475 47 98 69

Alle infio via: <http://www.integratedconf.org>

Biennial international design conference, 26-27 November 2015.
Organized by St Lucas School of Arts Antwerp & deSingel Antwerp.

PERSDOSSIER

Integrated2015. The change from within.

*International art & design conference - 26 & 27 November 2015, deSingel, internationale kunstcampus, Antwerpen.
Een organisatie van Sint Lucas Antwerpen (Karel de Grote-Hogeschool) in samenwerking met deSingel.*

Integrated is een niet-commerciële conferentie met een sterk ethisch/artistiek vizier en biedt een platform voor de boeiende verhouding tussen kunst, design en maatschappij. Sprekers vergelijken er hun ideeën, inspiratiebronnen en methodieken, waarbij de aanwezigen achterblijven met een bevreedend gevoel van een 'aangename indigestie'.

Integrated2015 (de vijfde editie reeds), is intussen uitgegroeid tot één van de meest invloedrijke conferenties in Europa en verwelkomt een dertigtal sprekers en een duizendtal deelnemers (vooral studenten en jonge professionelen).

Het essay *'The change from within'* leest als een manifesto en kadert de insteek. Het vormt met alle voorgaande essay's een scherpe gedachtcyclus, telkens met een tweejaarlijkse update. Zie pagina's 13 en 14.

The change from within?

We leven in een maatschappij waarbij de dwang van het economisch denken de extremen tussen arm en rijk, macht en onmacht doet evolueren naar een uiterste spanning. Onze maatschappelijke structuren worden op hun houdbaarheid getest en daadwerkelijke problematieken vermengen zich naadloos met geëxtrapoleerd *non-news*, dat ons dagelijks overspoelt en ons dwingt tot stellingname en polemiek. De waan van de dag dreigt ons brein, ons denken, ons handelen te overheersen. Het dictaat van 'meer' bereikt intussen haar grens. De discrepantie tussen een uitsluitend op economische groei geënte samenleving en een duurzaam alternatief wordt steeds zichtbaarder. Is groei overigens nog echt noodzakelijk? Welk soort groei: materieel of geestelijk? Maar voor je het weet wordt ook deze vraag een trend, klaar om vermarkt te worden, onderworpen aan steeds weer dat economische dictaat...

Integrated programmeert ontwerpers, kunstenaars, architecten en filosofen die vanuit hun eigen visie en oeuvre diverse antwoorden formuleren, verfrissend, met humor, soms visionair, vaak activistisch.

De geruisloze paradigmashift.

Onder het maaiveld vindt intussen geruisloos een mentale revolutie plaats. De grote paradigmashift lijkt aangebroken. Geijkte denkbeelden beïnvloeden, verschuiven, bestuiven en bekampen mekaar. Hij mag dan nog nauwelijks zichtbaar zijn, deze paradigmashift is niet te stuiten, al zie je dagelijks krampachtige pogingen daartoe. Onze maatschappelijke en politieke structuren zijn er niet klaar voor. Toch is die menselijke oerdrang naar beter en naar –wie weet– een soort nieuwe duurzaamheid, niet te stoppen. Al is het maar om nog even verder te kunnen met deze prachtige planeet.

Ook in de creatieve en artistieke disciplines is deze verschuiving waarneembaar. Ontwerpers en kunstenaars gaan steeds meer interdisciplinair te werk met verrassende en visionaire resultaten tot gevolg.

Ontwerpers en kunstenaars voeden deze bron van verandering.

Ontwerpers en kunstenaars (en niet in het minst de kunst- en ontwerpopleidingen) kunnen een toonaangevende positie innemen bij deze snelle maatschappelijke veranderingen. Daarom programmeert Integrated net die mensen die op een eigenzinnige manier de huidige ontwikkelingen en problematieken aankaarten, activistisch bekampen en/of doordachte oplossingen bedenken. Soepelheid is hier aan de orde, en die zit in de menselijke attitude om te verbinden, dualiteit aan dualiteit, specificiteit aan specificiteit, tot er nieuwe en begrijpbare kaders - paradigma's, als je wil - ontstaan.

Integrated voert precies die gedachte in zijn naamgeving en tracht, als interdisciplinaire conferentie, zowel deze openheid als deze controversie een platform te bieden. Niet ideologisch gestuurd of vanuit een bepaald vooringenomen standpunt, wel vanuit een optimistisch geloof in de kracht van de menselijke inventiviteit, onder welke vorm en in welke discipline ook.

16 hoofdsprekers

Er is één programma, Integrated voert geen parrallelsessies. Alles gebeurt in de Blauwe Zaal. Zo ontstaat er een unieke flow. Elke dag worden acht hoofdlezingen van telkens 40 minuten geprogrammeerd. Dit alles in een bijzonder ritme waarbij filosofen, grafische ontwerpers, kunstenaars, illustratoren en architecten mekaar afwisselen. Het geheel wordt gekaderd door 5 MC's, allen docenten aan Sint Lucas Antwerpen.

Een conferentie binnen de conferentie: Young Ones (YONN)

Tijdens de uitgebreide middagpauze breekt YONN (Young Ones National Neographic) binnen in de 'officiële' conferentie. Jonge net afgestudeerde kunstenaars, illustratoren en ontwerpers brengen er allerhande korte presentaties en performances van telkens 12 minuten waarbij enig rockgehalte niet zal ontbreken.

Biennial international design conference, 26-27 November 2015.
Organized by St Lucas School of Arts Antwerp & deSingel Antwerp.

Integrated2015 sprekers

Harry Pearce (UK) – *grafisch ontwerper, mensenrechtenactivist en partner bij Pentagram Design, Londen.*
Julien Vallée & Eve Duhamel (CAN) – *toonaangevende animation designers, Montreal.*
Joost Grootens (NL) – *architect en gelauwerd boekontwerper, Amsterdam.*
Jordy van den Nieuwendijk (NL) – *illustrator, schilder en spitsvondig performer, Den Haag.*
Olaf Breuning (CH) – *performance en installatie kunstenaar, de luis in de pels van de hedendaagse kunstscene, New York.*
Uta Eisenreich & Eva Meyer-Keller (DE) – *multidisciplinaire performance kunstenaars uit Amsterdam en Berlijn.*
Thomas & Lawrence Slater (UK) – *jonge broers/illustratoren, Londen.*
Studio Dumbar (NL) – *Nederlands meest gerenommeerde grafische ontwerpstudio, Rotterdam.*
Dimitri Bruni & Manuel Krebs/Norm (CH) – *internationaal toonaangevende letter- en grafische ontwerpers, Zürich.*
Tim Fendley/Applied (UK) – *oprichter van de toonaangevende studio Applied Wayfinding, Londen.*
James Langdon (UK) – *conceptueel grafisch ontwerper en mede-directeur van Eastside Projects, Birmingham.*
Lieven De Cauter (BE) – *filosoof, kunsthistoricus, schrijver en activist, Brussel.*
Johanna Benz (DE) – *illustrator en performance kunstenaar, Leipzig.*
Typeradio (NL) – *MP3 radio stream en podcast station, reizend over de hele wereld om conferenties te verslaan.*
Cecilia Azcarate (ES) – *Queen of Tumblr 2014, art director bij Sid Lee, New York.*
Studio Fluit (BE) – *alumni Sint Lucas Antwerpen, collectief van grafisch ontwerpers en illustratoren.*
Paul Cox (FR) – *illustrator, schilder, scenograaf en auteur van kinderboeken, Parijs.*
Vincent Hagnauer (NL) – *alumnus Sint Lucas Antwerpen en videokunstenaar, Antwerpen.*
Robin Schijfs (NL) – *alumnus Sint Lucas Antwerpen en grafisch ontwerper/installatie bouwer, Amsterdam.*
Benny Van den Meulengracht-Vranx (BE) – *alumnus Sint Lucas Antwerpen, kunstenaar en curator, Antwerpen.*
Oekie Segers (BE) – *alumnus Sint Lucas Antwerpen, illustrator en animation designer, Antwerpen.*
Moniker (NL) – *interactieve design studio, Amsterdam.*
Eline Willemarck (BE) – *alumnus Sint Lucas Antwerpen, juweelontwerpster en autonoom kunstenaar.*
Jane Coppin (BE) – *alumnus Sint Lucas Antwerpen, autonoom kunstenaar.*
Petra Van Brabant (BE) – *filosoof en docente aan Sint Lucas Antwerpen, Brussel.*
Kastaar (BE) – *grafische ontwerpers en initiaafnemers van Kastaar, printfactorij, Antwerpen.*
Ippolito Pestellini Laparelli/OMA (IT), *partner en architect bij OMA (Office for Metropolitan Architecture), Rotterdam.*
Groep Jan en Randoald (BE) – *grafische ontwerpers en docenten aan LUCA Gent.*
Syndicat (FR) – *activistisch grafisch ontwerperscollectief, Parijs.*
Post Brothers (VS) – *kunstenaarscollectief, Los Angeles.*
Jens Maurits Orchestra (BE) – *muziektheater collectief, Brussel.*
Thierry Brunfaut/Base Design (BE) – *medeoprichter Base Design en docent La Cambre, Brussel.*

Integrated2015 MC's

Kim Gorus (BE) – *docente en onderzoekster aan Sint Lucas Antwerpen.*
Thomas Crombez (BE) – *docent en onderzoeker aan Sint Lucas Antwerpen.*
Hugo Puttaert (BE) – *hoofd afstudeerrichting Grafisch Ontwerp Sint Lucas Antwerpen en Integrated Conferences initiator.*
Laura Broux (BE) – *alumnus Sint Lucas Antwerpen en art director bij Scotch & Soda, Amsterdam.*
Ben Boliu (BE) – *docent Sint Lucas Antwerpen en art director bij Mirror Mirror, Antwerpen.*

Voor alle praktische info omtrent het programma en de sprekers verwijzen wij u graag naar onze website en naar het hierbijgevoegde programma. <http://www.integratedconf.org>

Wij kijken uit naar uw belangstelling.
Wenst u een toegangsbadge, aarzel a.u.b. niet en neem contact met ons.

Met vriendelijke groet.

Hugo Puttaert
Docent, Hoofd afstudeerrichting Grafisch Ontwerp, conferentie verantwoordelijke
+32 (0)475 42 12 62 - hugo.puttaert@kdg.be

Kurt Vanbelleghem
Coördinator PR Sint Lucas Antwerpen
+32 (0) 475 84 04 76 - kurt.vanbelleghem@kdg.be

INTEGRATED2015 26-27 NOVEMBER

Biennial international design conference, 26-27 November 2015.
Organized by St Lucas School of Arts Antwerp & deSingel Antwerp.

Integrated2015 sprekers

Integrated sprekers vormen steeds een bonte mozaïek van zowel gevestigde waarden als van opkomend talent. In steeds wisselende formats van lezingen, presentaties, performances en projecten in de marge bieden ze een wervelend programma, verrassend, met veel humor en activisme maar nooit gewoon mainstream.

Biennial international design conference, 26-27 November 2015.
Organized by St Lucas School of Arts Antwerp & deSingel Antwerp.

Ippolito Pestellini Laparelli (IT) - OMA (Office for Metropolitan Architecture) – main stage – do 26 november – 17:15

Ippolito Pestellini Laparelli (IT) is een architect en partner bij OMA (Office for Metropolitan Architecture, de visionaire studio opgericht door Rem Koolhaas). Pestellini's onderzoek aan OMA/AMO focust op design, restauratie, scenografie en curatie. Hij leidde o.m. de renovatie/transformatie van het 16de eeuwse Fondaco dei Tedeschi in Venetië en ontwikkelde Monditalia, een multidisciplinaire tentoonstelling over Italië tijdens de Architectuur Biënnale van Venetië in 2014. Sinds 2010 heeft Pestellini heelwat projecten voor Prada gerealiseerd, met inbegrip van de scenografie voor de modeshows en de regie van evenementen en publicaties. Als curator werkt hij eveneens voor Fondazione Prada, met projecten zoals When Attitudes Become Form: 1969/2013 in Venetië. Hij behaalde een Master of Architecture aan het Politecnico di Milano.

Hoe kan een gereputeerd bureau als OMA visionaire standpunten inzake wonen, werken en leven kaderen in een concept van duurzaamheid en toch gigantische bouwprojecten voor zeer vermogende bouwheren realiseren?

<http://oma.eu/partners/ippolito-pestellini-laparelli>

© OMA en © Bas Princen

Biennial international design conference, 26-27 November 2015.
Organized by St Lucas School of Arts Antwerp & deSingel Antwerp.

Tim Fendley - Applied Wayfinding (UK) - main stage - do 26 november - 18.30

Tim Fendley is information designer, oprichter en partner van Applied Wayfinding, een internationaal toonaangevende studio van information architects in Londen. Tim was de initiator en lead designer voor *Legible London*, een van de meest uitgebreide signalisatiesystemen ter wereld. Hij lobbyde ook voor de financiering en ontwikkelde samen met zijn team het volledige systeem. Met als uitgangspunt: hoe beleeft, begrijpt en verkent de wandelaar de stad, zonder meteen in de taxi te springen of de Underground te nemen. Op deze manier levert Applied een wezenlijke bijdrage tot een vernieuwde leefbaarheid van Londen. Zijn team werkt momenteel op gelijkaardige projecten voor New York, Cleveland, Toronto, Vancouver, Seoul en Rio de Janeiro.

Hoe gaan steden in de toekomst om met hun leefbaarheid en mobiliteit? En welke rol kunnen ontwerpers hierin spelen? Door alle actoren samen te brengen en taboeloos de opdracht in vraag te stellen, kwam Applied Wayfinding to een heldere probleemanalyse, die de opdracht een andere richting instuurde dan oorspronkelijk was bedoeld.
<http://appliedwayfinding.com/>

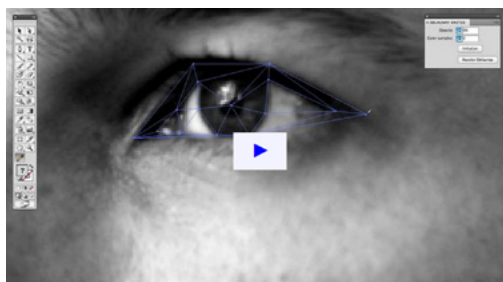
Biennial international design conference, 26-27 November 2015.
Organized by St Lucas School of Arts Antwerp & deSingel Antwerp.

Moniker (NL) – main stage - do 26 november – 19.15

Moniker is een Amsterdamse interactieve design studio opgericht in 2012 door Luna Maurer, Jonathan Puckey en Roel Wouters. De drie kennen elkaar van hun studie aan de Rietveldacademie. Moniker is gespecialiseerd in interactive design, print, video, fysieke installaties en performances. Moniker is het typische voorbeeld van een hedendaagse designstudio dat zich niet laat vastpinnen op één discipline of technologie. Moniker is geïnteresseerd in de sociale effecten van technologie en hoe ze deze interactief kunnen worden ingezet. Dit alles resulteert in een scala van breed uiteenlopende projecten en installaties voor zowel de culturele sector als voor commerciële bedrijven.

Moniker start niet met het idee om enkel een product te ontwerpen. Ze brengen een denkproces op gang dat invloed kan hebben op vele aspecten en denkpatronen m.b.t. een adequate en visionaire inzet van technologie. Ontwerpen zal in de toekomst veel meer gaan over processen en procedures dan alleen over het ontwerpen van reproduceerbare producten.

<http://studiomoniker.com/>

© Moniker

Biennial international design conference, 26-27 November 2015.
Organized by St Lucas School of Arts Antwerp & deSingel Antwerp.

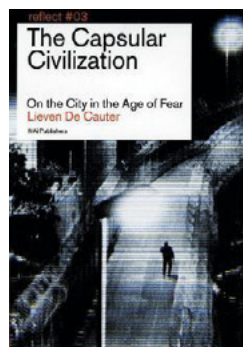
Lieven De Cauter (BE) – main stage - vrij 27 november – 12.00

Lieven De Cauter is filosoof, kunsthistoricus, schrijver en activist. Hij doceert aan het departement Architectuur van de KULeuven en de mediaschool RITCS. Hij publiceerde o.a. *Archeologie van de kick* (1995, tweede editie 2009), *The Capsular Civilization* (2004, ook in het Nederlands), *De Oorsprongen of het boek der verbazing* (2011), het compendium *De Alledaagse Apocalyps. Van Nine-eleven tot de Arabische Lente* (2011), *Entropic Empire* (2012), en recent 'Metamoderniteit voor beginners' (2015). Hij is medesamensteller van *Dat is architectuur* (2001), *Heterotopia and the City* (2008) en *Art and Activism in the Age of Globalization* (2011).

Tijdens Integrated2015 zal De Cauter het hebben over hoe de herontdekking van de 'commons' (door de open source beweging, de andersglobaliseringsbeweging en het stadsactivisme) en de privatisering van alles onder het neoliberalisme (de nieuwe golf van 'enclosures') leidt tot een nieuwe definitie van utopie: een radicaal antwoord op de privatisering van gemeengoed. Deze abstracte definitie wordt getoetst aan case studies in stadsactivisme en afgesloten met een oproep tot radicale transdisciplinariteit.

© Luc Peeters (Keoon)

Biennial international design conference, 26-27 November 2015.
Organized by St Lucas School of Arts Antwerp & deSingel Antwerp.

Cecilia Azcarate (ES) - YONN stage - do 27 november - 14.45

Cecilia Azcarate (*1989) groeide deels op in België en in Spanje en woont momenteel in New York, waar ze werkt bij het gerenommeerde reclamebureau Sid Lee. Ze werd in 2014 gekroond tot Tumblr Queen. Ze gebruikt uitsluitend het web voor haar bevreemdend artistiek werk, waarbij ze de hype nooit schuwt. In onderstaande reeks vergelijkt ze pre 16de eeuwse figuren met hedendaagse Hip Hop iconen. Een humoristische en beklijvende time capsule waarbij iets alvast opvalt: *'nothing ever changes'*. <http://ceciliaazcarate.com/>

© Cecilia Azcarate

Biennial international design conference, 26-27 November 2015.
Organized by St Lucas School of Arts Antwerp & deSingel Antwerp.

THURSDAY 26/11/2015

08.30 *registration - coffee*

session 1

09.45 welcome Integrated MC's & Petra Van Brabandt (BE)

10.00 James Langdon (UK)

10.45 Jordy van den Nieuwendijk (NL)

11.30 *coffee break*

session 2

12.00 Olaf Breuning (CH)

12.45 Joost Grootens (NL)

13.30 *lunch*

14.00 Jens Maurits Orchestra - performance (music studio)
The number of places is limited to 144

14.45 YONN

TypeRadio (NL) - performance - 6 min.

Kastaar (BE) - 12 min

Johanna Benz (DE) - 12 min

Robin Schijfs (NL) - 12 min

Jane Coppin (BE) - 12 min

Cecilia Azcarate (ES) - 12 min

16.00 *short break*

session 3

16.30 Norm (CH)

17.15 Ippolito Pestellini Laparelli/OMA (IT)

18.00 *coffee break*

session 4

18.30 Tim Fendley (UK)

19.15 Moniker (NL)

20.00 *end of the lectures day 1*

21.00 *speakersdinner (Bai Yun, Antwerp)*

FRIDAY 27/11/2015

09.00 *registration - coffee*

session 1

09.45 welcome by the Integrated MC's

10.00 Harry Pearce (UK)

10.45 Uta Eisenreich & Eva Meyer-Keller (DE)

11.30 *coffee break*

session 2

12.00 Lieven De Cauter (BE)

12.45 Studio Dumbar (NL)

13.30 *lunch*

14.00 Jens Maurits Orchestra - performance (music studio)
The number of places is limited to 144

14.45 YONN

Studio Fluit (BE) - performance - 6 min.

Thomas & Lawrence Slater (UK) - 12 min.

Eline Willemarck (BE) - 12 min

Benny Van de Meulengracht-Vranx (BE) - 12 min

Oekie Segers (BE) - 12 min

Vincent Hagnauer (NL) - 12 min

16.00 *short break*

session 3

16.30 Syndicat (FR)

17.15 Paul Cox (FR)

18.00 *coffee break*

session 4

18.30 Post Brothers (VS)

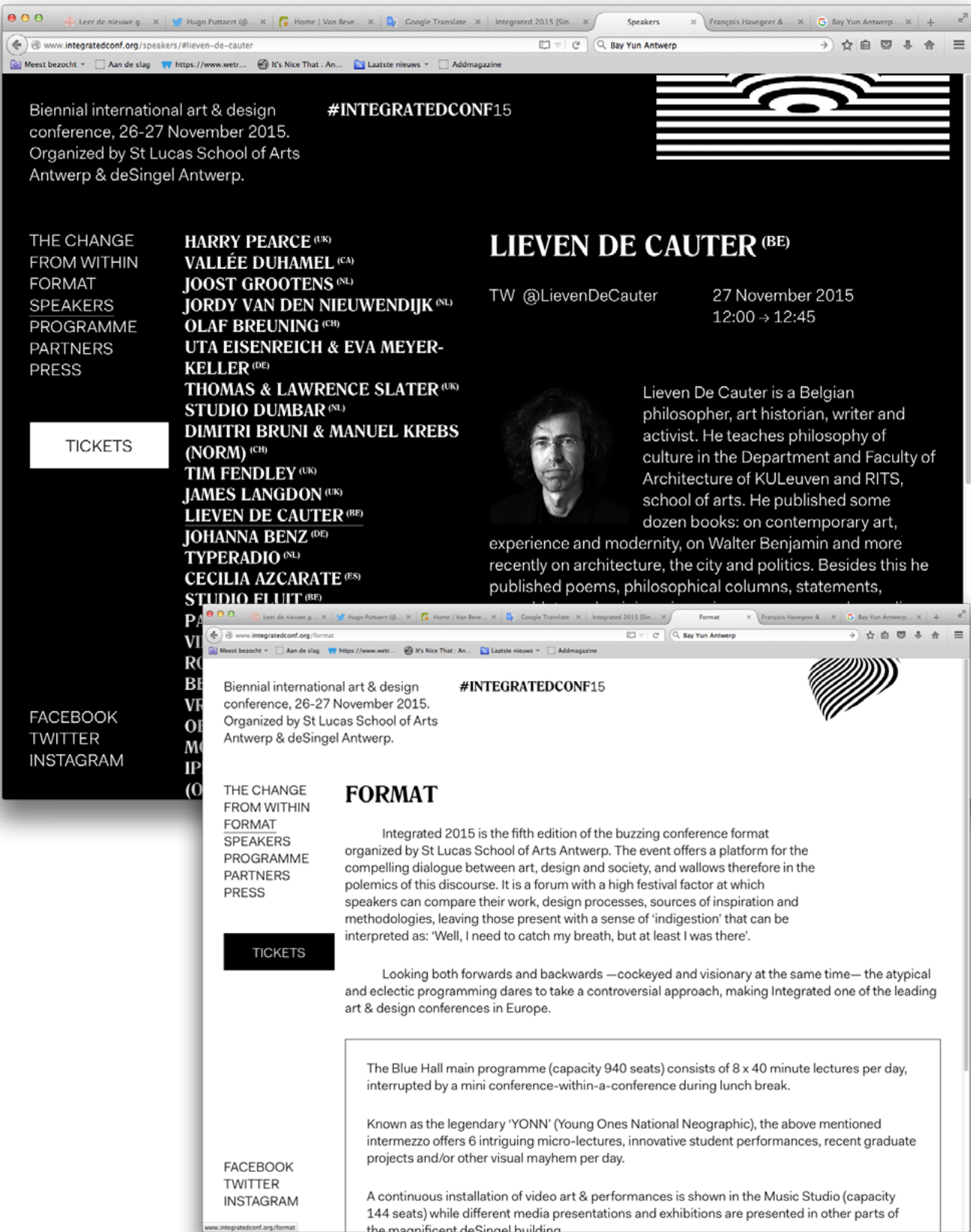
19.15 Thierry Brunfaut/Base Design (BE)

20.00 *end of the lectures day 2*

22.00 *after-party (Ampere club, Antwerp)*

! The program is subject to change without notice.

Biennial international design conference, 26-27 November 2015.
Organized by St Lucas School of Arts Antwerp & deSingel Antwerp.

Biennial international design conference, 26-27 November 2015.
Organized by St Lucas School of Arts Antwerp & deSingel Antwerp.

SINT LUCAS ANTWERPEN deSingel wetransfer PAPYRUS HUBS TRIAKON ARTDOOS IHAVEZ

SINT LUCAS ANTWERPEN PRESENTS

HARRY PEARCE (GB) — JULIEN VALLÉE & EVE DUHAMEL (CA) — JOOST GROOTENS (NL) — JORDY VAN DEN NIEUWENDIJK (NL) — OLAF BREUNING (DE)
UTA EISENREICH & EVA MEYER-KELLER (DE) — THOMAS & LAWRENCE SLATER (UK) — DIMITRI BRUNI & MANUEL KREBS (NORM) (FR)
STUDIO DUMBAR (NL) — TIM FENDLEY (UK) — JAMES LANGDON (UK) — LIEVEN DE CAUTER (BE) — JOHANNA BENZ (DE) — TYPERADIO (NL)
CECILIA AZCARATE (ES) — STUDIO FLUIT (BE) — PAUL COX (FR) — VINCENT HAGNAUER (NL) — ROBIN SCHIJFS (NL) — MONIKER (NL)
BENNY VAN DEN MEULENGRACHT-VRANCX (BE) — OEKIE SEGERS (BE) — KASTAAR (BE) — ELINE WILLEMARCK (BE) — JANE COPPIN (BE)
PETRA VAN BRABANDT (BE) — IPPOLITO PESTELLINI LAPARELLI (OMA) (IT) — GROEP JAN EN RANDOALD (BE) — SYNDICAT (FR)

INTEGRATED 2015

BIENNIAL INTERNATIONAL
ART & DESIGN CONFERENCE

26 & 27 NOVEMBER 2015
DESINGEL ANTWERPEN

SINT LUCAS ANTWERPEN deSingel wetransfer

SINT LUCAS ANT

HARRY PEARCE (GB) — JULIEN VALLÉE & EVE
UTA EISENREICH & EVA MEYER-KELLER (DE)
STUDIO DUMBAR (NL) — TIM FENDLEY (UK)
CECILIA AZCARATE (ES) — STUDIO FLU
BENNY VAN DEN MEULENGRACHT-VRAN
PETRA VAN BRABANDT (BE) — IPPOLITO

INTI 2015

SINT LUCAS ANTWERPEN deSingel wetransfer

SINT LUCAS ANT

HARRY PEARCE (GB) — JULIEN VALLÉE & EVE D
UTA EISENREICH & EVA MEYER-KELLER (DE)
STUDIO DUMBAR (NL) — TIM FENDLEY (UK) —
CECILIA AZCARATE (ES) — STUDIO FLUIT
BENNY VAN DEN MEULENGRACHT-VRANCX
PETRA VAN BRABANDT (BE) — IPPOLITO

INTE 2015

BIENNIAL
INTERNATIONAL
ART & DESIGN
CONFERENCE

TICKETS
INTEGRATEDCONF.ORG

TICKETS
INTEGRATEDCONF.ORG

26 & 27 NOVEMBER 2015
DESINGEL ANTWERPEN

TICKETS
INTEGRATEDCONF.ORG

Biennial international design conference, 26-27 November 2015.
Organized by St Lucas School of Arts Antwerp & deSingel Antwerp.

The change from within. Integrated2015.

“Don't try to make beautiful books and you'll make wonderful books.”

Dit vertrouwdde de Nederlandse kunstenaar/uitvinder Theo Jansen het publiek toe tijdens Integrated2013. Schoonheid kan je niet afdwingen, het loslaten ervan lijkt een betere optie. Intussen weten we dat controversie en serendipiteit zeer werkzaam zijn gebleken voor een boeiende ontwerp- of artistieke praktijk. Jansen benadrukte met deze uitspraak ook het specifiek onderzoekende karakter ervan, tenminste voor wie zich niet laat leiden door een vooropgesteld resultaat. Met extreem geduld en veel *'trial and error'* bouwt Jansen reeds decennialang door de wind aangedreven mobiles, die ogen als machines en als dieren, en ook wel strandbeesten genoemd worden.

Is Integrated als conferentie een vrijplaats voor een dergelijke artistieke stellingname? Allicht: Integrated neemt in deze een soort standpunt in, met name door de ontkenning ervan. De conferentie biedt een platform voor de boeiende verhouding tussen kunst, design en maatschappij en wentelt zich aldus in de controversie van dit discours. Zo ook dit essay dat samen met alle voorgaande een voortdurende gedachtencyclus vormt, met een tweejaarlijkse update.

Even terug naar het manifest uit 2013:

'Het triviale van escapistische rijkdom, wegwerpcultuur en armoede blijft zich echter maar op steeds hallucinanter manieren manifesteren. De activistische kunstenaar Dan Perjovschi toonde tijdens Integrated2011 een cartooneske tekening waarop een man een bedelaar afblaft met de woorden "Less is more". Scherpe, gênante humor! Ook de legendarische Amerikaanse architect/theoreticus Buckminster Fuller had het lang voor dat mainstream werd al over: "doing more with less". Hij doelde daarmee op de materie, niet uitsluitend op het design. Volgens Buckminster Fuller ontstonden zowel vooruitgang als economische vernieuwing vanuit visionaire en activistische standpunten.'

De dwang van het economisch denken en de impact ervan op ons gedrag zijn er niet kleiner op geworden. Integendeel. De extremen van arm en rijk, macht en onmacht lijken te evolueren naar een uiterste spanning. Onze maatschappelijke structuren worden dagelijks op hun houdbaarheid getest en daadwerkelijke problematieken vermengen zich naadloos met geëtrapoleerd *non-news*, dat ons dagelijks overspoelt en ons dwingt tot stellingname en polemiek. Iets wat we vaak hijgerig mee voeden, door *liken* of *tweeten*, niet gehinderd door enig gevoel voor nuance. De waan van de dag dreigt ons brein, ons denken, ons handelen te overheersen.

Het dictaat van 'meer' heeft zijn grenzen bereikt. De discrepantie tussen een uitsluitend op economische groei geënte samenleving en het begrip duurzaamheid wordt steeds zichtbaarder. Is groei overigens echt noodzakelijk? Welk soort groei? Materieel of geestelijk? Maar voor je het weet wordt ook deze vraag een trend, klaar om vermarkt te worden, onderworpen aan steeds weer dat economische dictaat... Ook ontwerpers en kunstenaars ontsnappen er niet aan en kunnen alleen hun best doen om zich staande te houden, vaak wars van –maar soms ook één en al– opportunisme.

Intussen ontplooit de hybriditeit van de artistieke praktijk –in relatie tot o.m. design en technologie– zich steeds meer tot een soort braakliggende geestelijke ruimte, vaak erg abstract en niet zelden in de buurt van wetenschap. In een afspiegeling van een realiteit waartegen ze zich verzet maar waarin ze zich tevens wentelt, verwerft deze praktijk een positie die –in haar existentiële worsteling– a priori controversieel, maar legitiem is. Onder het maaiveld vindt intussen geruisloos een mentale revolutie plaats. Het ziet er naar uit dat de grote paradigmashift is aangebroken. Geijkte denkbeelden beïnvloeden, verschuiven, bestuiven en bekampen mekaar. Hij mag dan nog nauwelijks zichtbaar zijn, deze paradigmashift is niet te stuiten, al zie je dagelijks krampachtige pogingen daartoe. Onze maatschappelijke en politieke structuren zijn er niet klaar voor. Toch is die menselijke, die oerdrang naar beter, naar –wie weet– een soort nieuwe duurzaamheid, niet te stoppen. Al is het maar om nog even verder te kunnen met deze planeet.

Dit alles gebeurt op een atomair niveau, eerder kleinschalig dus, maar ondanks het ons ingedramde *'There Is No Alternative'*-credo heeft het een impact. Als in een reflex ontstaat er een soort microklimaat, waarin de evidente clichés worden verworpen en waar integriteit als begrip opnieuw waardering vindt. Een klimaat waarin ondernemen niet enkel door ondernemers gebeurt, maar door vele actoren, ook in het sociale en culturele veld. Een klimaat ook waarin politiek niet langer enkel door politici en kunst niet langer enkel door kunstenaars wordt beoefend.

Ontwerpers (van welke aard ook) dienen zich in deze nieuwe actualiteit te bevragen of ze nog een zoveelste product of *restyle* wensen te ontwerpen, dan wel iets anders, waar nog nooit aan gedacht was, maar waar wel nood aan is. In deze broeierige, hybride omgeving, worden inzichten getoetst, afgewogen en samengebracht. Deze fusie, deze verbinding van het specifieke met het generale, kan nieuwe oplossingen bieden voor belangrijke maatschappelijke contexten en problemen, zelfs op een heel concreet niveau als bijvoorbeeld 'leefbaarheid en stadsvernieuwing'.

Biennial international design conference, 26-27 November 2015.
Organized by St Lucas School of Arts Antwerp & deSingel Antwerp.

Dit alles staat overigens de aller-individueelste aspecten van een artistieke praktijk niet in de weg, integendeel: micro en macro brengen elkaar in evenwicht. De nieuwe samenleving is uiterst complex, fragiel en onontwarbaar, en grote trends zijn nauwelijks waarneembaar, laat staan: (be)grijpbaar. Hoe ontwerpers en kunstenaars hiermee omgaan, blijft steeds hun individuele keuze. We moeten ook geen illusies koesteren. We mogen aannemen dat *'Take the money and run'* steeds zal blijven bestaan, de menselijke aard indachtig. Maar de huidige, nog onderhuidse evolutie kan ook een verademing voor de geest betekenen van wie dagelijks realisme combineert met een kritische kijk. De dingen kunnen wel degelijk nog steeds anders. De dogma's van het unilaterale denken –ideologisch verankerd in zogenaamd conservatief en progressief– zijn verouderd, verstard, voorbijgestreefd en houden alleen stilstand in stand.

Soepelheid is aan de orde, en die zit in de menselijke attitude om te verbinden, dualiteit aan dualiteit, specificiteit aan specificiteit, tot er nieuwe en begrijpbare kaders – paradigma's, als je wil – ontstaan. Integrated voert precies die gedachte in zijn naamgeving en tracht, als interdisciplinaire conferentie, op een bescheiden manier zowel deze openheid als deze controverser een platform te bieden. Niet ideologisch gestuurd of vanuit een bepaald vooringenomen standpunt, wel vanuit een optimistisch geloof in de kracht van de menselijke inventiviteit, onder welke vorm en in welke discipline ook.

The change from within.

Hugo Puttaert, Brussel, lente 2015