

**APPLIED ART AND
DESIGN AM
FACHBEREICH
DESIGN DER FH
DÜSSELDORF.**

MIT PROJEKTEN

**AUS LEHRE UND
FORSCHUNG**

DOKUMENTIERT

ALUF 3 DIE

VIELFÄLTIGEN

AUSPRÄGUNGEN DER

ARBEITEN AUS DEN

BEREICHEN OBJEKT,

SCHMUCK UND

PRODUKT UND ZEIGT

DIE GROSSE OFFENHEIT

DES STUDIENGANGS

GEGENÜBER ALLEN

AUSRICHTUNGEN VON

KUNST UND DESIGN.

applied art and design

konzepte, projekte, forschung

often applied for the purpose of individualization.

Inspired.

Divine inspiration – Is it a gift from the heavens or does it emerge from the dark depths of our souls? Does it defy exploration, or is it a learned ability acquired over time that is subject to change? Could there possibly exist an objective and historical conditionality to the creative process? Religion, philosophy, psychology and sociology have all addressed these questions and, as expected, have all come up with very different insights.

Artists who reflect on their own work have commonly placed its source in the void or chaos, thereby drawing parallels – consciously or unconsciously – to the theological dogma of God's creation of the world. Such a definition of creativity implies something mysterious, inaccessible, and unfathomable: The spark that ignites the creative process remains ambiguous even for the artists themselves.

By contrast, there is the theory that shifts the creative process to the artist's inner world who, in a process of developing awareness, unveils the spiritual and emotional inner workings of his being and transports these to the outer world, transforming them into tangible objects so to speak. On the other hand, one could also argue that these objects or artefacts are spontaneous, unconscious manifestations, as the "mere" actions of mostly extreme emotional states such as grief, despair or ecstasy.

and society and therefore has socio-cultural benefits. However in Art, creativity is less targeted, that is to say it is much freer and is more

Inspired.

Fällt sie vom Himmel, die göttliche Inspiration? Oder steigt sie auf aus der dunklen Tiefe der individuellen Seele? Ist sie unerforschlich oder eine geschichtlich erworbene, beeinflussbare Fähigkeit? Existiert womöglich eine objektive, historische Bedingtheit des schöpferischen Prozesses? Religion, Philosophie, Psychologie und Soziologie haben sich dieser Fragen angenommen und sind erwartungsgemäß zu unterschiedlichen Einsichten gelangt.

Künstler, die über ihr eigenes Schaffen reflektieren, verorten seinen Ursprung nicht selten im Nichts oder im Chaos und ziehen damit - bewusst oder unbewusst - eine Parallele zum theologischen Dogma von der Erschaffung der Welt durch Gott. Einem derartigen Begriff von Kreativität eignet etwas Geheimnisvolles, Unzugängliches und Unergründliches: Der Impuls des Schöpferischen bleibt dem Kunstschaffenden selber undurchsichtig.

Im Gegensatz dazu steht jene Theorie, welche das kreative Schaffen ins Innere des Künstlers verlegt, der seine ideelle und emotionale Verfassung in einem Prozess der Bewusstwerdung aufdeckt und sie nach außen transportiert, sie sozusagen dinghaft macht. Andererseits können diese Dinge oder Artefakte aber auch als spontane, unbewusste Manifestationen, als "reine" Handlung meist extremer Gemütszustände wie Leid, Verzweiflung oder Extase verstanden werden.

Kreativität bringt in Wissenschaft, Technik und Gesellschaft zweifelsohne originelle Problemlösungsstrategien hervor und hat somit einen

often applied for the purpose of individualization. What is certain is that the creative process is a playful and experimental one, not necessarily linear or focused on a single goal. Often it requires a sort of divergent thinking and feeling to. Regardless of whether the creative act, which is to be by no means an exclusively artistic one, is interpreted as a “divine” impulse or the uncontrollable drive of instinctual energies: We are in any case faced with a mystification of the creative process that indeed makes it difficult to falsify or verify it.

an
ne
te
Pr
th
in
se
In
B
and variation of what already exists. Quote and Remix are the keywords and action strategies of choice, and the idea of the absolute, unconditional New is increasingly becoming obsolete. Especially in contemporary art, terms such as genius creator and originality have been discussed and called into question. Applied Art and Design, disciplines that still hold strongly to the concept of authorship—one need only think of auteur jewellery or auteur design—and are still flirting with the Kantian concept of Genius, will probably follow at some point.

Creativity undoubtedly generates original problem-solving strategies in science, technology and society and therefore has socio-cultural benefits. However in Art, creativity is less targeted, that is to say it is much freer and is more

Ob die Deutung des kreativen Aktes, der natürlich keineswegs ausschließlich ein künstlerischer sein muss, als "göttlich" oder als von unkontrollierbaren Triebenergien motiviert vorgenommen wird: In jedem Fall findet hier eine Mystifikation des kreativen Prozesses statt, die eine Falsifizierung oder Verifizierung durchaus erschwert.

Heute scheint ein weitgehender Konsens darüber zu herrschen, dass Vorstellungen vom göttlichen Schaffen und genialen Neuen keine adäquaten Erklärungsmuster mehr bieten und eher Vorläufer des modernen, amerikanisch geprägten, pragmatischeren Terminus Kreativität sind, die es zu hinterfragen gilt. Aktuelle Definitionen beziehen sich auf Intertextualität und postulieren die Modifikation und Variation von bereits Vorhandenem. Zitat und Remix sind bevorzugte Schlagworte und Handlungsstrategien und die Idee vom absoluten, voraussetzungslosen Neuen gilt zusehends als obsolet. Besonders in der zeitgenössischen Kunst werden Begriffe wie geniale Autorenschaft und Originalität thematisiert und infrage gestellt. Angewandte Kunst und Design, die nach wie vor am Autorenbegriff festhalten - man denke an Autorenschmuck oder Autoren-design - und die noch mit dem Kantschen Geniebegriff zu liebäugeln scheinen, werden wohl irgendwann folgen.

Kreativität bringt in Wissenschaft, Technik und Gesellschaft zweifelsohne originelle Problemlösungsstrategien hervor und hat somit einen

often applied for the purpose of individualization. What is certain is that the creative process is a playful and experimental one, not necessarily linear or focused on a single goal. Often it requires a sort of divergent thinking and feeling to break down rigid conventions, behaviour patterns and techniques.

At the **University of Applied Sciences Düsseldorf** we have always been creative, be it in the **Jewellery and Product Design** programme or more recently in the restructured **Applied Art and Design** programme. **Bureaucratic rules will never change that. Material experiments, new techniques such as deep drawing or CAD-Rapid Prototyping, and last but not least “divergent thinking and feeling” can be found everywhere: in the corridors and hallways, in workshops and seminar rooms, on workbenches and computers.**
Inspired by...
Barbara Maas

sozio-kulturellen Nutzen, während sie in der Kunst weniger zielgerichtet, sprich freier ist und stärker mit einer Individualisierung einhergeht. In jedem Fall ist der kreative Schaffensprozess aber spielerisch und experimentell, nicht unbedingt geradlinig und von vornherein auf ein einziges Ziel hin festgelegt. Meist setzt er divergierendes Denken - und Fühlen - voraus, die erstarrte Konventionen, Verhaltensmuster und Techniken aufbrechen.

**An der Fachhochschule Düsseldorf war man immer schon kreativ, sei es im Fachbereich Schmuck- und Produktdesign oder neuerdings im umstrukturierten Studiengang Applied Art and Design. Daran werden bürokratische Regeln nichts ändern. Materialexperimente, neue Techniken wie Tiefziehen oder CAD-Rapid Prototyping, und nicht zuletzt "divergierendes Denken und Fühlen" allenthalben: Auf Gängen und Fluren, in Werkstätten und Seminarräumen, an Werkbänken und Computern. Inspired by.....
Barbara Maas**

Jewellery and Contextual Art

Jewellery is regarded as a design category with doors open to both the Fine Arts and the Applied Arts. In the conventional sense, jewellery's only possible context has been defined as the attachment of a piece of jewellery to a person. However, this program is based on an expanded definition of jewellery that regards this conventional context as only one of many. This view shapes both teaching and research within this program of study.

In this Bachelor programme, the scope of the projects involves the process of identifying individual artistic-creative fields of interest. Once established, students can then derive themes and examine different interpretations. The focus lies on practical tasks and creative experiments to contextualize experience and exercise creative and artistic processes. Through the interplay between sensual perception and object design, students will thus be able to experience, develop and critically reflect on the contexts of their own artwork and that of others. Nature, art, space or situational factors as well as bodies or objects from the world of things become possible references for design.

The educational research projects of the MA programme build upon this foundation. The focus of the Masters programme is the theoretical development, analysis and the hands-on experimental exploration of issues concerning the

Schmuck und kontextuelle Kunst

Schmuck wird begriffen als eine zu den freien Künsten einerseits und zu den angewandten Künsten andererseits hin offene Gestaltungskategorie. Im konventionellen Verständnis von Schmuck ist die Bindung eines Schmuckstücks an eine Trägerin oder einen Träger der einzig mögliche Kontext. Der diesem Lehrgebiet zugrunde liegende erweiterte Schmuckbegriff beruht auf der Auffassung, dass dies nur einer von vielen möglichen Kontexten für Schmuck ist. Diese Auffassung prägt Lehre und Forschung innerhalb dieses Lehrgebiets.

In Projekten des Bachelor-Studiengangs geht es um die Identifizierung individueller, künstlerisch-gestalterischer Interessensfelder. Themenstellungen werden daraus abgeleitet und auf unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten hin untersucht. Im Mittelpunkt stehen Übungen und gestalterische Experimente zur kontextualisierten Erfahrung und Einübung von kreativen und künstlerischen Prozessen. Die Studierenden werden dadurch in die Lage versetzt, in der Spannung von sinnlicher Wahrnehmung und objekthafter Gestaltung, Kontexte ihrer eigenen aber auch fremder Gestaltungsarbeiten zu erfahren, zu entwickeln und kritisch zu reflektieren. Natur, Kunst, Raum oder situative Gegebenheiten sowie Körper oder Gegenstände aus der Dingwelt sind mögliche Bezugsgrößen für die Gestaltungen.

nature and significance of jewellery. Determining the various different contexts of jewellery and their development is driven by the central questions »what is jewellery« and »how is jewellery created«. Essential aspects of this program include deriving design concepts from broader issues of contextualization of jewellery as art, as well as illustrating, testing and reflecting on them.

Elisabeth Holder

Die Lehrforschungsprojekte des Master-Studiengangs bauen darauf auf. Im Zentrum der Masterprojekte steht die theoretische Erarbeitung, die Analyse und die experimentell-praktische Auseinandersetzung mit Fragen zur Wesens- und Bedeutungsbestimmung von Schmuck. Die Entwicklung unterschiedlicher Formen der Kontextbestimmung von Schmuck geschieht vor dem Hintergrund der zentralen Fragen »Was ist Schmuck« und »wie entsteht Schmuck«. Die Ableitung von Gestaltungskonzepten aus übergeordneten Fragestellungen der Kontextualisierung von Schmuck als Kunst, deren Veranschaulichung, Erprobung und Reflexion sind dabei wesentlicher Bestandteil der Lehrveranstaltungen.

Elisabeth Holder

P. Lynne Philippé
15

Maryvonne Wellen
16

P. Lynne Philippé
17

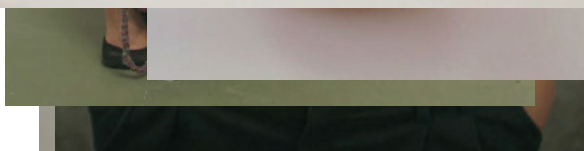

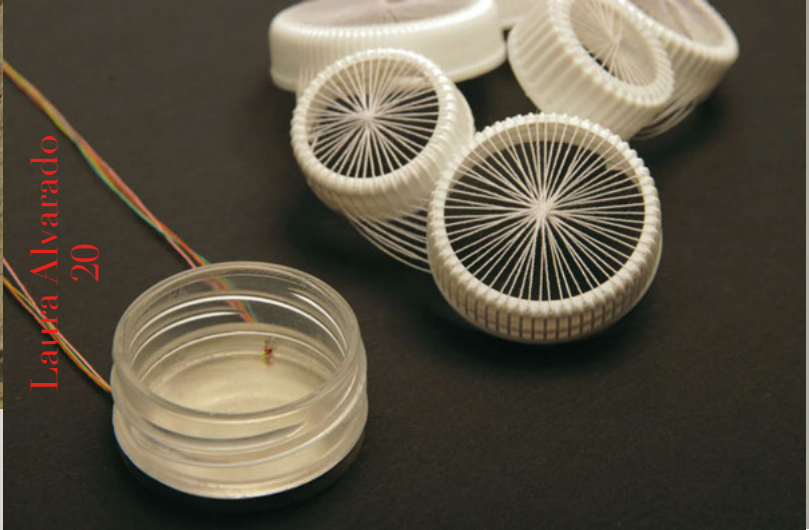
Emile van Hoogdalem
18

Laura Alvarado
19

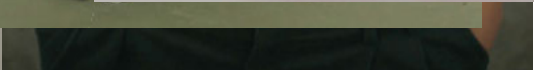
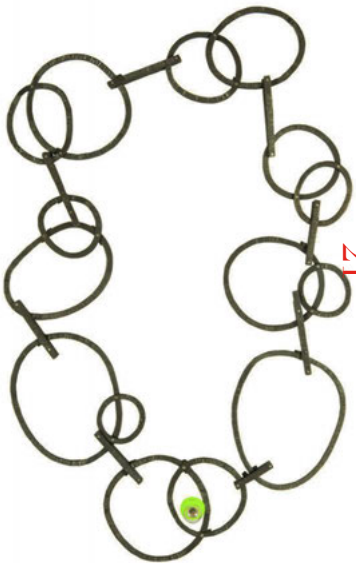

Laura Alvarado
20

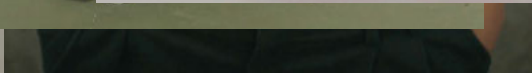

P. Lynne Philippé

21

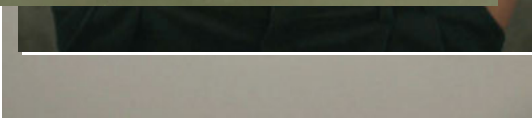
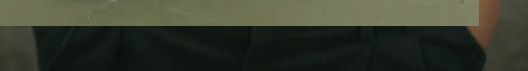

Janea Dresler
22

Anne Achenbach
23

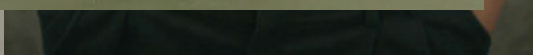

Ariane Ernst
24

Anne Achenbach
25

Mihyang Koh
26

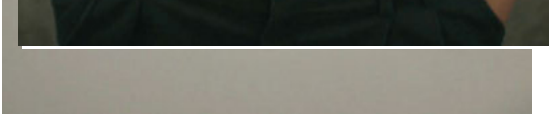
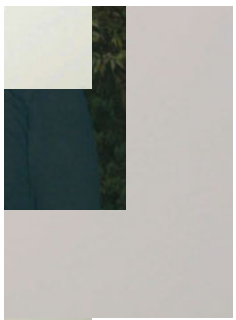

Ariane Ernst

Maria Haake

28

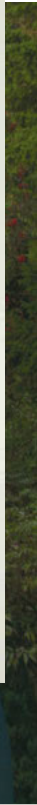

Heike Walk
29

Maryvonne Wellen
30

P. Lynne Philippe
31

Anne Achenbach
32

Li-An Young
33

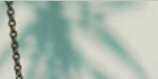
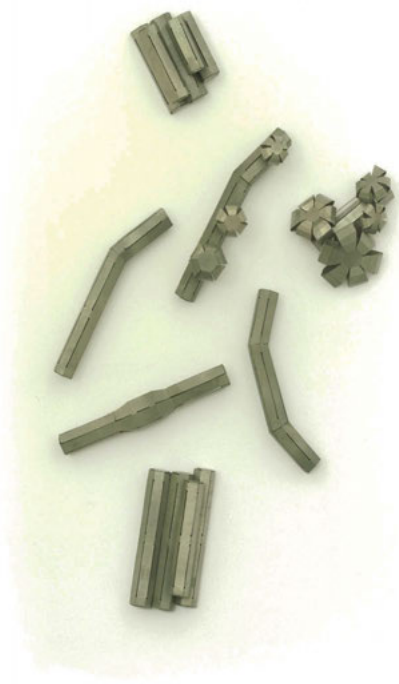

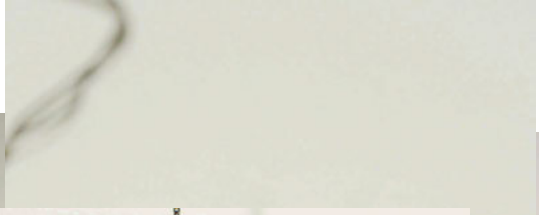

Jana Graf
34

Anne Achenbach
35

Mihyang Koh
36

Maria Haake
37

Phyllicia Gilijamse

38

Maren Düsel
89

Binbin Ye
40

Heike Walk
41

Concepts for jewellery and products using digital design and production processes

In recent years, digital technologies such as CAD, Rapid Prototyping, Rapid Manufacturing and so on have taken on a firmly established position in the curriculum. They have contributed substantially to expanding the range of possible production processes, playing a significant role in shaping the design concepts to be implemented.

Based on the enhanced methodology of design knowledge and skills in the development of design concepts, students are taught to develop criteria for appropriate materials and methods of choice for both analogue and digital model development and manufacturing. Seeing that a decision between digital and analogue media is possible practically at every phase of the development of design and production processes, students will be encouraged to move competently and objectively between digital and analogue processes. This means that they can either exclusively choose to work with digital media or freely switch between digital and analogue methods.

Deciding on which components will be applied depends on the type of task, the level of knowledge about the technical possibilities of digital media, the availability of the media and its costs, and the users' acceptance of the digital tools.

Konzepte für Schmuck und Produkte mittels digitaler Gestaltungs- und Produktionsprozesse.

In den letzten Jahren haben digitale Technologien wie CAD, Rapid- Prototyping, Rapid-Manufacturing usw. einen festen Platz im Curriculum gefunden und haben wesentlich zur Erweiterung der Palette möglicher Fertigungsverfahren beigetragen und beeinflussen in ganz besonderem Maße die zur Anwendung kommenden gestalterischen Konzepte.

Auf der Grundlage vertiefter methodisch gestalterischer Kenntnisse und Fertigkeiten in der Entwicklung von Gestaltungskonzepten werden Studierende dazu angeleitet, Kriterien zur angemessenen Material- und Methodenwahl für analoge und digitale Modellentwicklung und Fertigung zu entwickeln. Da grundsätzlich in fast jeder Phase der Entwicklung des Gestaltungs- und Produktionsprozesses eine Entscheidung zwischen digitalen und analogen Medien möglich ist, werden die Studierenden dazu angeleitet, sich kompetent und unbefangen zwischen digitalen und analogen Prozessen zu bewegen. Das bedeutet, dass sie ausschließlich digitale Mittel einsetzen oder aber frei zwischen digitalen und analogen Methoden wechseln können. Eine Entscheidung über die zum Einsatz kommenden Komponenten ist abhängig von der Art der Aufgabenstellung, vom Wissensstand über die technischen Möglichkeiten der digitalen Medien, die Verfügbarkeit der Medien und ihre

kti-
im
d
i-
en
für

In the context of digital design and production processes, the following media will be used:

- **Different scanning methods for finding shape and form;**
- **CAD for the implementation of designs developed via analogue methods such as drawings and models;**
- **RP as the additive and subtractive method of production for models and form studies;**
- **RP in the original material as the end product.**

Herbert Schulze

Kosten und von der Akzeptanz der digitalen Werkzeuge durch ihre Nutzer.

Im Kontext digitaler Gestaltungs- und Produktionsprozesse kommen folgende Medien und zum Einsatz:

- **Unterschiedliche Scanverfahren für Form- und Gestaltfindung;**
- **CAD für die Umsetzung von Entwürfen, entwickelt über analoge Mittel wie Handzeichnungen und Modell;**
- **RP als aufbauende und abtragende Verfahren für Modelle und Formstudien;**
- **RP im Originalmaterial als Endprodukt**

Herbert Schulze

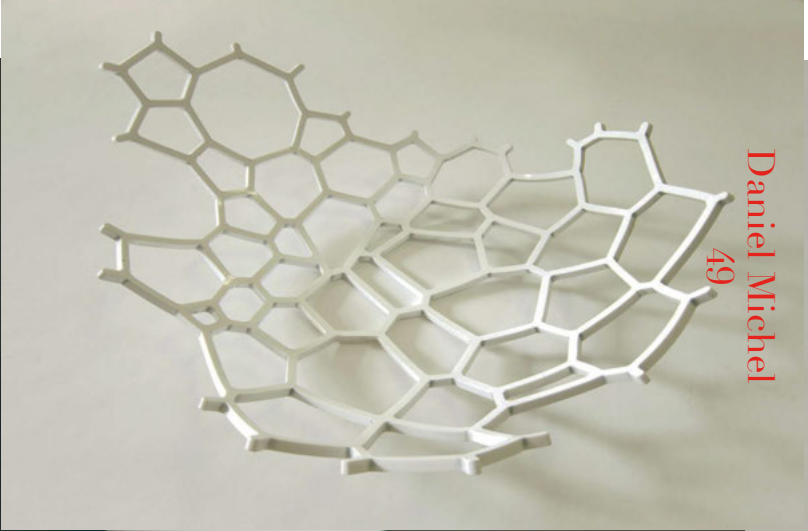

Svenja Hebel
47

Laura Alvarado
Vivian Meller
48

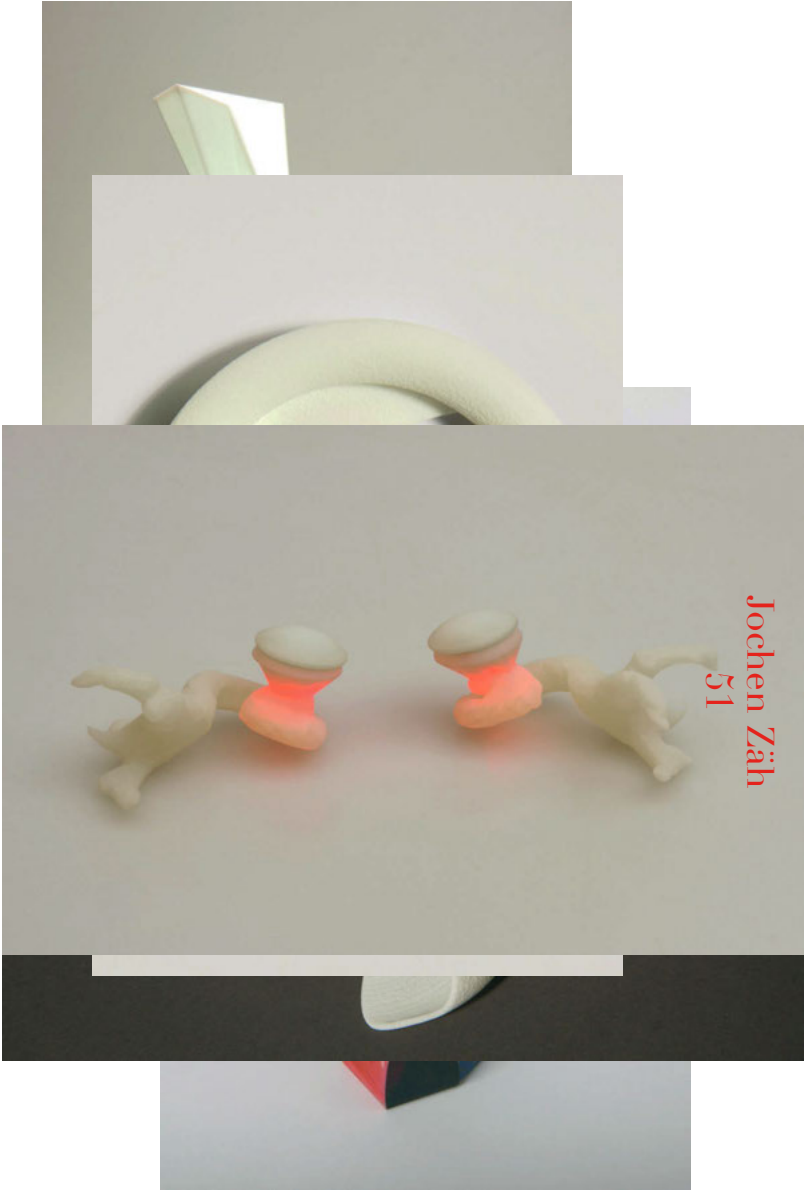

Daniel Michel
49

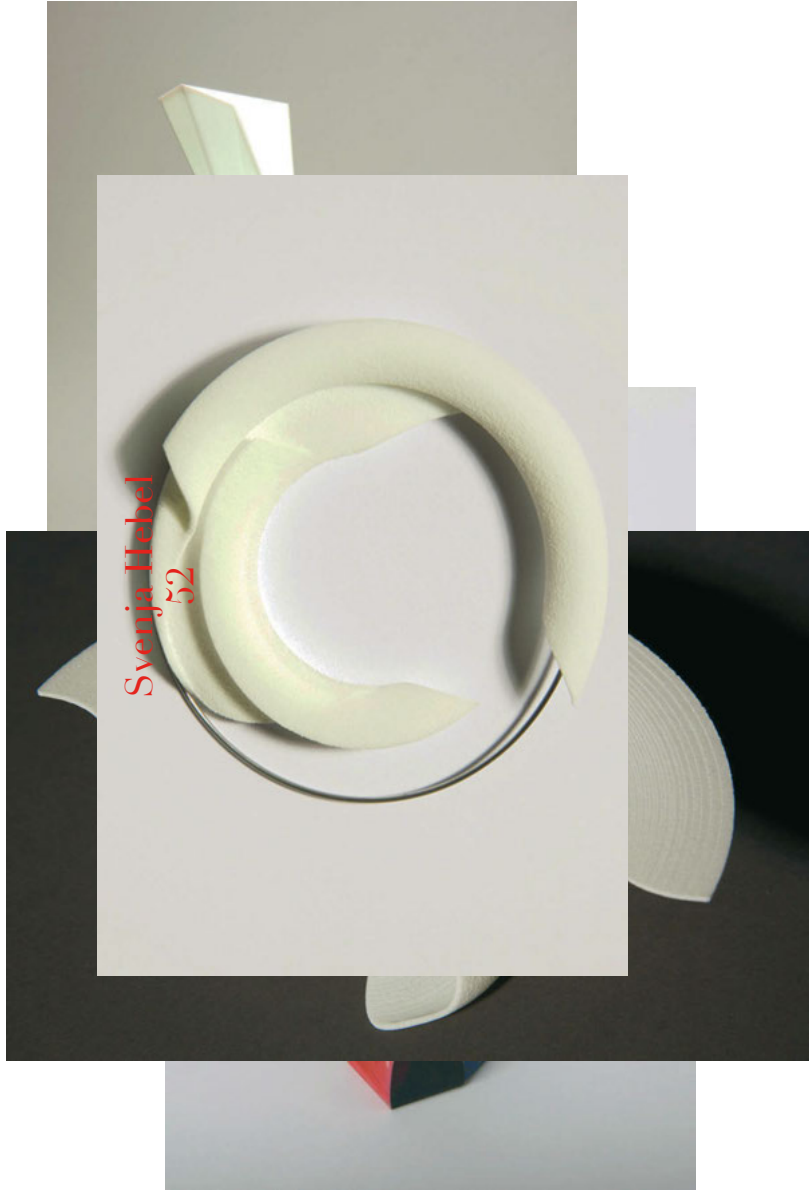
Svenja Hebel
50

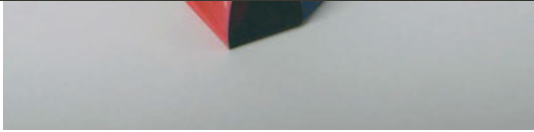
Jochen Zäh
51

Sverija Hebel
52

Svenja Hebel
53

Jochen Zäh
54

Daniel Michel
55

fields, explore new ways of generating form, and are challenged to travel beyond the boundaries of their discipline.

Christina Karababa

“Performative Prototyping”

The latest developments in the **Rapid Prototyping** or **Rapid Manufacturing** process have lent the representational object a new status. The boundaries of what is feasible have been expanded, calling for a more creative approach when applying these technologies.

At the intersection of **Performance**, **Body Art** and **Object**, I have developed a method of finding objects that I call **“Performative Prototyping”**. **“Performative Prototyping”** is a design approach, a modern conception of the technological object, and a design method of the **Rapid Prototyping** process.

More precisely, it is a method of the form finding process and of form creation that combines generative production methods with the performative practices of art. Starting from a direct physical action and presence, **CAD** data is generated which is then materialized by **Rapid Prototyping** methods of production. **Performance**, used as the medium of design for the **Rapid Prototyping** process, characterizes the identity of the technological object, as this is inherent in the initial experience that led to its shape.

The concept and method of **“Performative Prototyping”** described here is also the focus of my work with the students. They develop a research-based application of digital shaping techniques, examine the themes of other related

„Performatives Prototyping“

Der aktuelle Stand der Entwicklung der Rapid Prototyping- bzw. Manufacturing-Verfahren hat dem gegenständlichen Objekt einen neuen Status verliehen. Die Grenzen des Machbaren sind erweitert worden und erfordern einen kreativen Umgang mit diesen Technologien.

An der Schnittstelle von Performance, Body Art und Objekt habe ich eine Methode der Objektfindung entwickelt, die ich „Performatives Prototyping“ nenne. „Performatives Prototyping“ ist eine Designhaltung, eine moderne Konzeption des technologischen Gegenstandes und eine Gestaltungsmethode des Rapid Prototyping Prozesses.

Genauer gesagt handelt es sich um eine Methode des Formfindungsprozesses und der Formgenerierung, die generative Fertigungsverfahren mit performativen Praktiken der Kunst verbindet. Ausgehend von einer unmittelbar körperlichen Handlung und Präsenz werden CAD-Daten generiert, die durch Herstellungsmethoden des Rapid Prototyping materialisiert werden. Performance, eingesetzt als Medium des Entwerfens für den Rapid Prototyping Prozess, prägt auch die Identität des technologischen Gegenstandes, da diesem die zu seiner Gestalt führende Ausgangserfahrung innewohnt.

Die hier beschriebene Idee und Methode des „Performativen Prototyping“ steht auch im

en.
mit
n
ge-
en
ei-

fields, explore new ways of generating form, and are challenged to travel beyond the boundaries of their discipline.

Christina Karababa

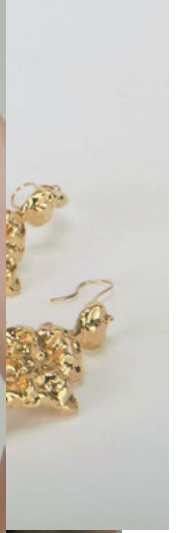
Mittelpunkt meiner Arbeit mit den Studierenden. Diese entwickeln einen forschenden Umgang mit digitalen Formgebungsverfahren, beschäftigen sich mit Themen anderer Fachbereiche und begehen neue Wege der Formgenerierung Sie werden herausgefordert zur fachlichen Grenzüberschreitung.

Christina Karababa

Vivian Meller
61

Daniel Michel

62

Laura Alvarado
63

Raisa Baueb Müller Bonnin
64

Design for Mass Production

Designing for mass production requires the ability to think beyond the purely contextual and formal aspects that are usually the primary focus but without entirely losing sight of them.

The programme focuses on analysing the problems facing a design task under historical, technical production, and economic aspects and then identifying the central issue. Although the development of design approaches takes place against a similar background to that of the design of one-off pieces, further considerations and the consolidation of a design concept for a jewellery or product will be defined according to the requirements of mass production. Students will become aware of the problems associated with the series production of a piece of jewellery or a product and the resulting consequences they may have to deal with as well as those they must come to terms with and accept. This highly versatile subject will be conveyed on these very different levels through specific design tasks. This approach is free and experimental as well as methodically rigorous. The entire spectrum of production methods – from traditional handicraft reproduction techniques to the latest methods of Rapid Manufacturing – will be explored, reflected upon and discussed in groups. In addition, the technology's influence on the development of form will be critically analysed and mirrored against the content objectives.

deve-
ovative
multa-
duc-
pected
s of the
e required
ent as
so under

des Rapid Manufacturing Verfahrensweisen – erforscht, reflektiert und in der Gruppe diskutiert Gestaltung für die Serienfertigung

Wer für die Seriefertigung entwerfen möchte, muss lernen, über die sonst im Vordergrund stehenden rein inhaltlichen und formalen Aspekte hinaus zu denken, ohne diese jedoch aus dem Auge zu verlieren.

Im Rahmen der Lehrveranstaltung wird die Problemstellung einer Entwurfsaufgabe unter historischen, herstellungstechnischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten analysiert und die zentrale Fragestellung herausgearbeitet. Obwohl sich die Entwicklung der gestalterischen Ansätze vor einem ähnlichen Hintergrund abspielen wie bei der Entwicklung von Unikaten, werden die weiteren Überlegungen und die Verdichtung zu einem Gestaltungskonzept für Schmuck oder Produkt von der Zielsetzung der Serienfertigung bestimmt. Den Studierenden soll bewusst werden, mit welcher Problematik ein Serienschmuckstück oder ein Serienprodukt verbunden ist, mit welchen daraus resultierenden Konsequenzen sie sich auseinandersetzen müssen und mit welchen sie sich abfinden müssen.

Diese höchst vielseitige Themenstellung wird auf diesen unterschiedlichen Ebenen in den Lehrveranstaltungen an Hand von gestalterischen Aufgaben vermittelt. Das Vorgehen ist dabei sowohl frei und experimentell als auch streng methodisch. Dabei wird sowohl das gesamte Spektrum der Reproduktionsverfahren – von den tradierten handwerklichen Reproduktionstechniken bis zu den höchst aktuellen Verfahren

This field of study sets the clear goal of developing contextually interesting and innovative pieces of jewellery or products while simultaneously using rational methods of reproduction. Undergraduate students will be expected to create a working prototype. Students of the Master's programme will additionally be required to produce a detailed product development as well as an evaluation of their designs also under economic considerations.

Herman Hermsen

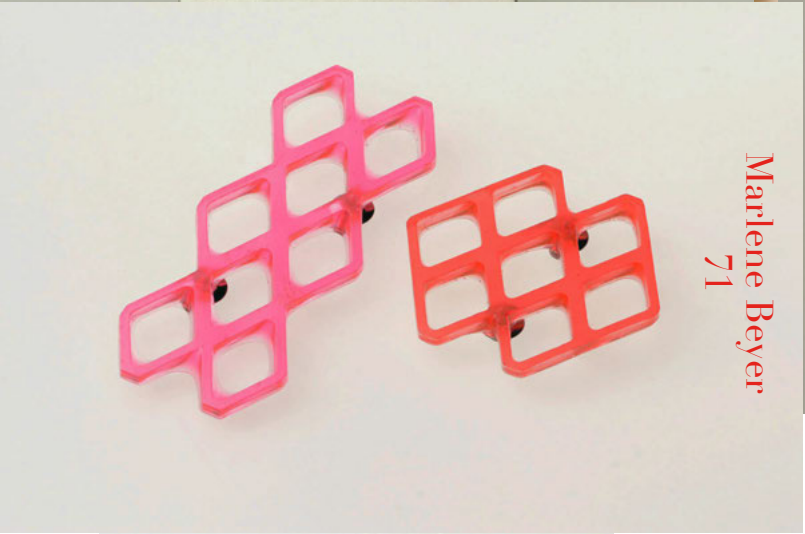
des Rapid Manufacturing Verfahrensweisen – erforscht, reflektiert und in der Gruppe diskutiert als auch der Einfluss der Technik auf die Formentwicklung kritisch betrachtet und an der Inhaltlichen Zielsetzung gespiegelt wird.

Klare Zielsetzung in diesem Studienschwerpunkt ist die Entwicklung von inhaltlich interessanten und innovativen Schmuckstücken oder Produkten bei gleichzeitiger Verwendung von rationellen Reproduktionsverfahren.

Für die Bachelor-Studierenden steht das Erstellen eines funktionierenden Prototyps im Vordergrund. Von den Master-Studierenden wird darüber hinaus eine detaillierte Produktentwicklung und die Bewertung ihrer Entwürfe auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verlangt.

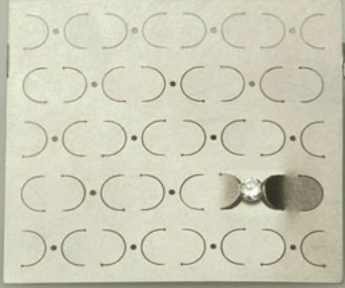
Herman Hermesen

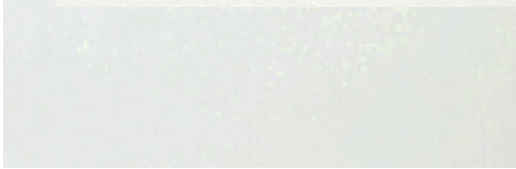
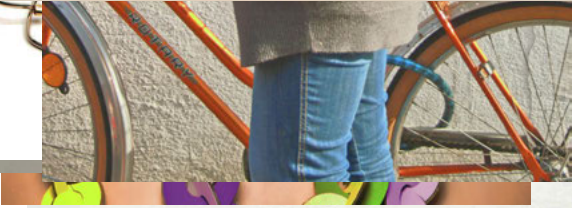
Marlene Beyer
71

Nina Schäfer
72

Saeyom Kong
73

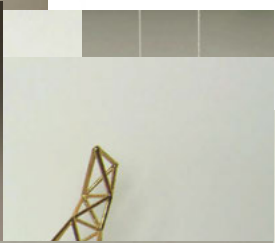

Anke Kruse
75

Karin Maisch
76

Nina Schäfer
77

Daniel Michel
78

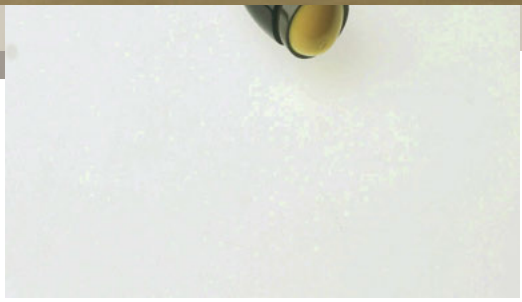
Phylcia Giljamsé
79

Mira Schade-Simon
80

Ricarda Wolf
81

Emma Messer
82

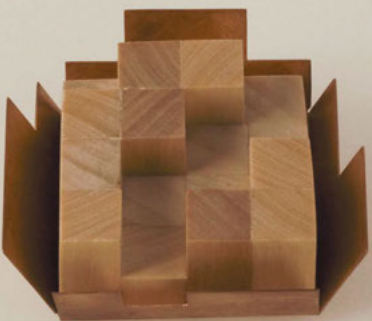
Heike Walk
83

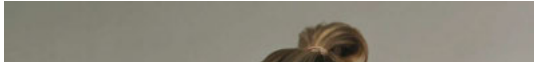

Marlene Beyer
84

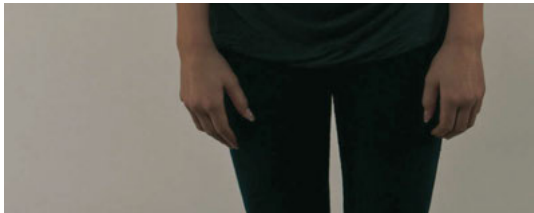

Raissa Baueb Müller Bonin
85

Anke Kruse
86

Sofia Beilharz
87

Daniel Michel
88

Product concepts for one-off pieces and series

An innovative product designer should develop and adopt the qualities of a lateral thinker and improviser in order to successfully make a distinguishable mark in the jungle of product design. Given the large variety of innovative designs and approaches on offer, this is by no means an easy task, as this no longer involves simply redesigning well-known products. Design today means far more than that: it's about learning to think outside the box. It also means being confronted with unusual problems. In our Applied Art and Design programmes the emphasis is not on industrial design in its classical sense but rather on exploring artistic and creative approaches that target the development of concepts for everyday consumer objects and accessories. The courses focus on the theoretical and practical exploration of issues concerning the materials, feasibility and reproducibility factors and their influence on design concepts, analysis and evaluation of a design's suitability for mass production, and examination of the requirements on design concepts arising from the various different production methods.

The diversity of these different possibilities and decision levels will be comprehensively broken down, evaluated and focussed on the respective issue. Tailored to the interests of the individual, students are thus provided with a good foundation on which to make decisions. With the Bachelor programme as a foundation, the Master's

tunity
a order
dual
ed

Produktkonzepte für Unikat und Serie

Ein innovativer Produktdesigner sollte sich die Qualitäten eines Querdenkers und Improvisators erarbeiten und aneignen, um sich im Dschungel des Produktdesigns irgendwie von den vielen anderen unterscheiden und behaupten zu können. Hinsichtlich des großen Angebots an innovativen Entwürfen und Denkansätzen ist das gar keine leichte Aufgabenstellung. Hier geht es längst nicht mehr nur um die Neugestaltung altbekannter Produkte. Entwerfen bedeutet vielmehr: Lernen anders zu denken. Es bedeutet auch, mit ungewöhnlichen Problemstellungen konfrontiert zu werden. In unseren Studiengängen Applied Art und Design geht es nicht um Industriedesign im klassischen Sinne, sondern vielmehr um eine künstlerisch-gestalterische Herangehensweise, die auf die Entwicklung von Konzepten für Gebrauchsgegenstände und Accessoires zielt. Im Mittelpunkt der Lehrveranstaltungen stehen theoretische und praktische Auseinandersetzungen mit Fragen des Materials, der Realisierbarkeit oder Reproduzierbarkeit und deren Einfluss auf gestalterische Konzepte, die Diskussion und Prüfung der Serientauglichkeit sowie die Untersuchung der aus unterschiedlichen Herstellungsverfahren erwachsenden Bedingungen für gestalterische Konzepte. Die Vielfalt dieser unterschiedlichen Möglichkeiten und Entscheidungsebenen wird inventarisiert, evaluiert, auf die jeweilige Problematik hin ausgerichtet. Zugeschnitten auf die Interessen der Einzelnen, haben diese so eine gute Basis für

Studium
Mög-
ssen
chwer-
objekte

programme then offers students the opportunity to build on previously gained knowledge in order to process and explore in depth their individual areas of interest based on personally defined projects.

Herman Hermsen

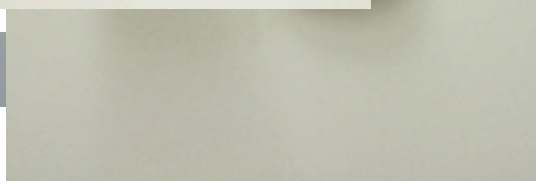
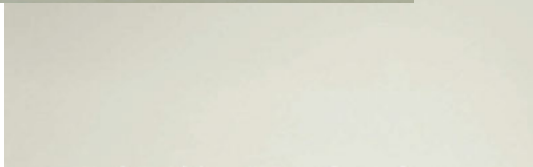
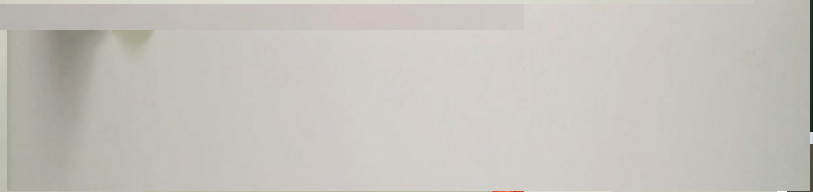
ihre Entscheidungen. Mit dem Bachelor-Studium als Basis, bietet das Master-Studium die Möglichkeit, auf früher gewonnenen Erkenntnissen aufzubauen, um individuelle Interessenschwerpunkte an Hand persönlich formulierter Projekte intensiv zu bearbeiten und zu erforschen.

Herman Hermsen

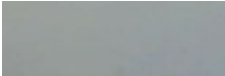
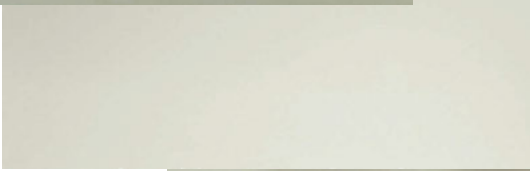
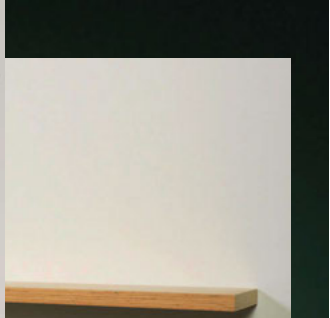

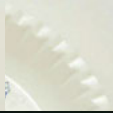
Li-An Young
95

Karin Maisch
96

Hendrikje Roers
97

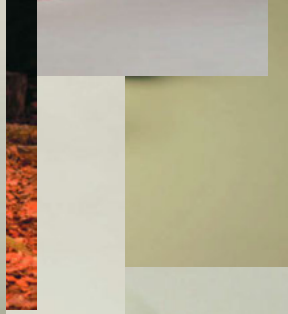
Jochen Záh
98

Sybilie Lehnen
99

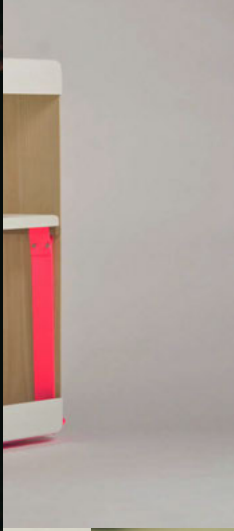
Anke Kruse
100

Li-An Young
101

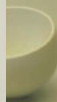
Emile van Hoogdalem
102

Sarah Ried
Hannah Sönnicken
Janea Dresler
Sara Mellone

Daniel Michel
104

Kathrin Haist
Karin Maisch
Ricarda Wolf
105

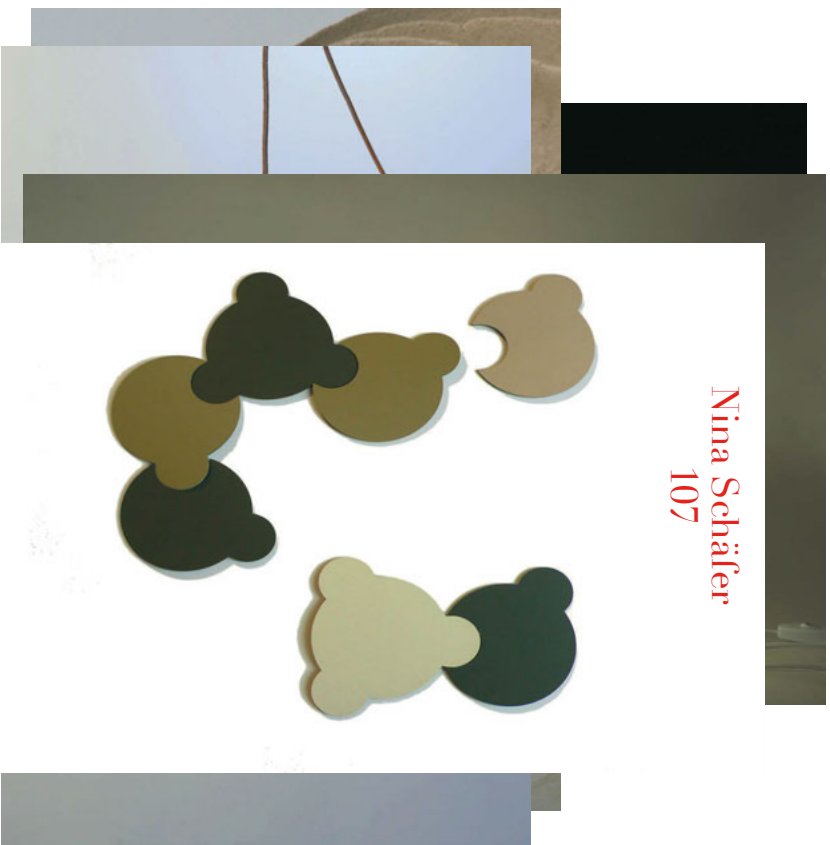

Anne Achenbach
106

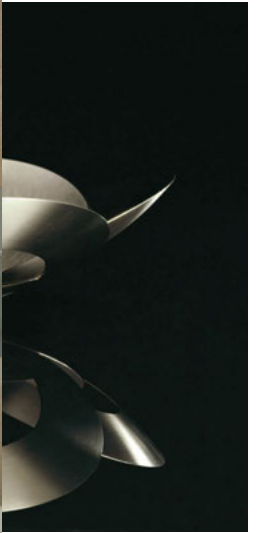

Nina Schäfer
107

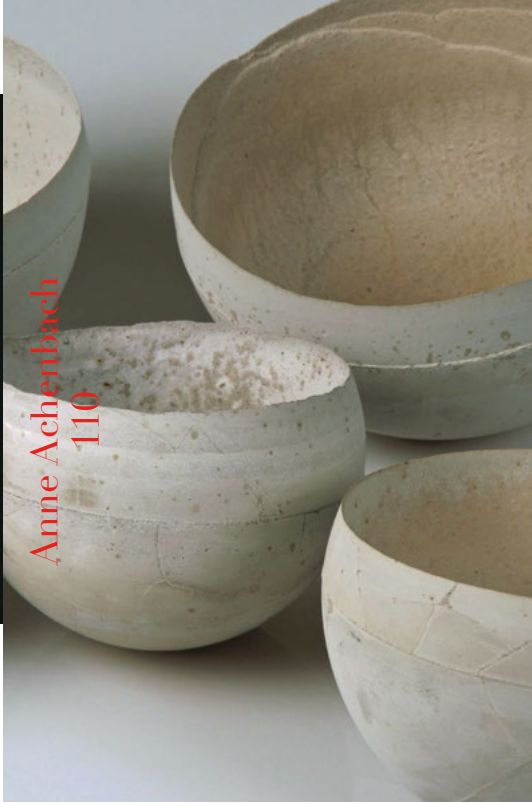

Kathrin Haist
108

Anne Achenbach
110

Nina Schäfer
111

of the curriculum.

Four years ago we have reorganised our curricula among the teaching staff. For example, the reDutch jewellery and product designer Herman Applied Art and Design in Düsseldorf

Düsseldorf has become well known in the world of jewellery design. Among other things, this is due to the many exhibitions staged by the School of Product Design at the Design Faculty of the Düsseldorf University of Applied Sciences (UAS). The last large-scale presentation of the school's work was the exhibition pretty sharp – jewellery, implements, products, which was staged in Hanau, Düsseldorf, Leipzig and Hanover between 2002 and 2004. Shows like these have made it particularly clear that the term “jewellery design” is actually not adequate to describe the training provided at the Düsseldorf UAS. In reality, a great openness to all kinds of art and design is one of the defining characteristics of the school. In the course of study the main focus is on designing objects, jewellery and products and on the differentiation between unique art works and designs for series production. The foundations for this work include familiarity with and application of artistic strategies, open-minded and competent use of materials and techniques and a willingness to experiment with design. The diversity of offerings at the school give the students a wide range of options from which they can choose their own focus for their work.

This very broad-based curriculum gives the small school a unique standing in both Germany and Europe; it is made possible by the equally broad range of artistic approaches and skills

this
ay's
ra-
d

urses
ve-
gns
gly,
e
fac-
has
h's
list
r-
n
so
pro-
nd
ping
on
rk in
and
tistic
ct
rk in
here
foun-

nica-
es for
is
to
hool.
dust-
d part

**die angehenden Gestalterinnen und Gestalter im
Bücher. Ebenso sind Projekte mit Kooperations-
partnern aus Industrie und Kultur zu einem fes-
Applied Art and Design in Düsseldorf**

**Schmuckdesign in Düsseldorf ist zu einem fes-
ten Begriff geworden. Dafür haben nicht zuletzt
die vielen Ausstellungen gesorgt, mit denen der
Studiengang Produktdesign des Fachbereichs
Design der Fachhochschule Düsseldorf an die
Öffentlichkeit getreten ist. Zuletzt wurde mit
der großen Überblicksausstellung „nicht ohne –
Schmuck, Gerät, Produkt“, die von 2002 bis 2004
in Hanau, Düsseldorf, Leipzig und Hannover
gezeigt wurde, Zeugnis von der Arbeit des Stu-
diengangs abgelegt. Ausstellungen wie diese
machen besonders deutlich, dass der Begriff
„Schmuckdesign“ für die Ausbildung an der Düs-
seldorfer Fachhochschule zu kurz gegriffen ist.
Tatsächlich ist der Studiengang geprägt von gro-
ßer Offenheit gegenüber allen Ausrichtungen von
Kunst und Design. Innerhalb des Studiengangs
geht es primär um die Gestaltung von Objekt,
Schmuck und Produkt sowie die Differenzierung
in Unikat und serielle Produktionen. Grundlage
der Gestaltung ist die Auseinandersetzung mit
und das Wissen um künstlerische Strategien, deren
unvoreingenommene und kompetente Umgang
mit Material und Techniken, sowie die Bereit-
schaft zum gestalterischen Experiment. Diese
differenzierenden Angebote bieten den Studie-
renden vielfältige Möglichkeiten der individuel-
len Schwerpunktbildung.**

**Ein so breit gefächertes Lehrangebot ist nur
möglich auf Grund der sehr unterschiedlichen
künstlerischen Ausrichtung der Lehrenden und**

**Beispiel dafür sind die zu Ausstellungen des
Studiengangs herausgegebenen Kataloge und**

of the curriculum.

Four years ago we have reorganised our curricula among the teaching staff. For example, the reDutch jewellery and product designer Herman grHermesen focuses on series products. His courses to cover learning and practicing basic form development processes, the development of designs suitable for series production and, increasingly, at the rest of the process involved in turning the to designs into real products that can be manufactured and marketed. Herbert Schulze, who has made a name for himself with his silversmith's snwork in the classic modern style, is a specialist wfor the design of implements. He focuses particularly on tableware culture and the design ticquestions associated with this theme. He also teaches his students to use the digital rapid prototyping process, which is a very valuable and lerproductive addition to conventional prototyping w and production techniques. My own focus is on triunique artistic pieces. In my courses we work in w groups to develop creativity with exercises and the experiments that build awareness for the artistic D eprocess and encourage the students to reflect m upon it. Another of my major interests is work in arthe areas that test the limits of jewellery, where spwe also develop and extend the theoretical foundations of applied art.

va
coThe proximity of the larger School Communication Design also provides many opportunities for sainteraction and cooperation. Examples of this sidinclude the catalogues and books published to accompany the exhibitions staged by the school. Joint projects with outside partners from industry and the arts have also become a standard part

die angehenden Gestalterinnen und Gestalter im BÜCHER. Ebenso sind Projekte mit Kooperationspartnern aus Industrie und Kultur zu einem festen Bestandteil des Lehrangebotes geworden.

Anlässlich der Umstellung auf die international anerkannt gibt dem kleinen Studiengang sowohl im bündnisweitesten als auch im europäischen Vergleich um ein einzigartiges Profil. So widmet sich der Entwicklung niederländische Schmuck- und Produktdesigner Herman Hermsen schwerpunktmäßig der Serie. Das umfasst die Einübung grundlegender Formentwicklungsprozesse ebenso wie die Entwicklung serientauglicher Entwürfe und zunehmend auch ihre Weiterentwicklung bis hin zur und Produzierbarkeit und Markttauglichkeit. Herbert Schulze, bekannt durch seine der klassischen Moderne verpflichteten Silberschmiedearbeiten, bearbeitet das Feld der Gerätgestaltung. Dabei widmet er sich besonders dem Themenkomplex der Esskultur und den darin enthaltenen gestalterischen Fragen. Herkömmliche Entwurfs- und Fertigungsverfahren finden durch das digitale Verfahren des Rapid Prototyping eine deutliche Erweiterung. Mein Schwerpunkt liegt auf dem künstlerischen Unikat. Die Kreativität wird in Designgruppen mittels Übungen und Experimenten gefördert, indem der künstlerische Entstehungsprozess immer wieder reflektiert und bewusst gemacht wird. Ein weiteres ausgeprägtes Interesse gilt den Grenzbereichen von Schmuck, Einfamilienhäusern, worüber die Angewandte Kunst in einem Bereich eine theoretische Grundlage erhält und erweitert wird.

neue Darüber hinaus bietet besonders die Nachbarschaft zu dem größeren Studiengang Kommunikationsdesign vielfältige Kooperationen. Beispiel dafür sind die zu Ausstellungen des Studiengangs herausgegebenen Kataloge und

of the curriculum.

Four years ago we have reorganised our curricula and have switched them to the internationally-recognised bachelor's and master's degree programmes. We have taken this as an opportunity to increase the interdisciplinary and international focus of our structures, in line with the increasing development in this direction that has been taking place over the last few years. In addition to our links to the School of Communication Design this also applies to our other partnerships within and beyond the university and also, in no small part, to the many public activities with which the school has made a name for itself, including exhibitions, publications and participation in trade shows and fairs.

This process of restructuring was also an excellent opportunity to choose a new name, which was needed because the old one tended to contribute more to confusion than to clarity. And so we have been very happy to be able to replace the term "Product Design" with "Applied Art and Design" in the names of the new bachelor's and master's degree programmes. The term applied art and design is an accurate description of the spectrum of subjects that the school has already been offering for years. However, the real innovation is the introduction of the master's degree course and the accompanying stronger emphasis on research and theory at the school. At the same time, the new name also describes the tensions with which the future artists and designers

his
ay's
ra-
eed

die angehenden Gestalterinnen und Gestalter im BÜCHER. Ebenso sind Projekte mit Kooperationspartnern aus Industrie und Kultur zu einem festen Bestandteil des Lehrangebotes geworden.

Anlässlich der Umstellung auf die international anerkannten Bachelor- und Masterstudiengänge vor vier Jahren, haben wir die Chance genutzt, um die sich in den letzten Jahren anbahnenden Entwicklungen hin zu einer stärkeren interdisziplinären und internationalen Ausrichtung fest in den neuen Strukturen zu verankern. Das gilt für die Verknüpfungen mit dem Studiengang Kommunikationsdesign ebenso wie für bestehende inner- und außerhochschulische Kooperationen und nicht zuletzt auch für die vielfältigen Vermittlungsaktivitäten wie Ausstellungen, Veröffentlichungen und Messebeteiligungen, durch die sich der Studiengang einen Namen gemacht hat.

Was also lag näher, als diese Umstrukturierung auch für eine neue Namensgebung zu nutzen, hatte doch die bisherige Bezeichnung des Studiengangs immer mehr Verwirrung gestiftet als Klarheit geschaffen. Und so tauschten wir gerne „Produktdesign“ gegen „Applied Art and Design“ als Bezeichnung der Bachelor- und Masterstudiengänge. Applied Art and Design ist die angemessene Bezeichnung für das Spektrum dessen, was in Düsseldorf seit Jahren schon vermittelt wird. Die wirkliche Neuerung liegt in der Einführung des Master-Studiengangs und dem damit einhergehenden stärkeren Akzent auf Forschung und Theorie. Gleichzeitig beschreibt die neue Namensgebung das Spannungsfeld dem

are going to have to learn to live and work. This is a good preparation for the demands of today's professional world and will help to give the graduates of these programmes the skills they need to work in many different areas.

Elisabeth Holder

die angehenden Gestalterinnen und Gestalter im Studium ausgesetzt sind und sich darin bewegen lernen. Das ist eine gute Vorbereitung auf die heutigen Ansprüche der beruflichen Praxis und befähigt die Absolventinnen und Absolventen dieser Studiengänge in sehr unterschiedlichen beruflichen Feldern tätig werden zu können.

Elisabeth Holder

Achenbach, Anne
anneachenbach@aol.com
23, Hide and Seek
25, Chimären
32, Schildkröte
35, Vom Sehen werden
106, Alva
110, immer an der Wand lang

Alvarado, Laura
lauralvarado@hotmail.com
48, Portrait Me
63, Body Typing: My Affair
19, Wertvolles Wasser
20, top looks

Baub Müller Bonnin, Raissa
rmullerb@gmail.com
64, Jóa Falada
85, Ordnung im Zufall

Beilharz, Sofia
info@sofiabeilharz.de
87, Simplum

Beyer, Marlene
marlen@marlene-beyer.de
71, Urban Signs
84, Juicy collections

Dresler, Janea
salzwassergoldfisch@gmx.de
22, betont
103, James

Düsel, Maren
maren.duesel@gmx.de
30, Comforting Diamonds

Ernst, Ariane
ariane.schmuck@gmail.com
24, Modernly Precious: Gemme_I
27, Modernly Precious: Animal II

Gilijamse, Phylcia
phylcia.gilijamse@gmail.com
79, (I Want) Tak
38, fragments

Graf, Jana
graf.jana@gmx.de
34, Necklines

Haake, Maria
maria.haake@gmail.com
28, 476
37, Nadeln

Haist, Kathrin
kathrin.haist@googlemail.com
105, Bob
108, Leuchte

Hebel, Svenja
svenjahebel@gmx.de
47, KBL
50, LineBowl
52, Brosche NIS
53, Objekt NIS

van Hoogdalem, Emile
3zero8@gmail.com
18, Kette
102, Lamp

Koh, Mihyang
mihyangkoh@hotmail.com
26, angenehmer Schmuck
36, angenehmer Schmuck

Kong, Saerom
saerom_k@hotmail.com
73, Bloom, aus Handschuh wird Schmuck

Kruse, Anke
kruse.anke@gmx.net
75, Piloten Brillenkette
86, Broschenpopulation
100, CrossingOver

Lehnen, Sybille
sybille.lehnen@web.de
74, Inside Out
99, Gruppe

Maisch, Karin
Karin.maisch@gmail.com
76, Zapfenstreich
96, Redesign Schwedenstuhl
105, Bob

Meller, Vivian
vivianmeller@gmx.de
48, Portrait Me
61, Melt
65, Gown Sketch

Mellone, Sara
s.mellone@hotmail.com
103, James

Messer, Emma
esmesser@hotmail.com
82, MisSir Black

Michel, Daniel
info@daniel-michel.com
78, Danke, Herr Scholz!
88, There is no single story
49, Form follows foam
55, GoogleVase
62, WindowShopping
104, Bye Bye Bulb

Philippé, P. Lynne
dielynne@gmx.de
15, Bleistiftstummel
17, Danaus Plexippus
21, Bike Bulb Blues
31, vermisst

Ried, Sarah
sarahried@web.de
103, James

Roers, Hendrike
hendrike.roers@gmail.com
97, Curvature

Schade-Simon, Mira
mira@cqit.de
80, Schmuckkragen

Schäfer, Nina
nina.j.schaefer@gmail.com
72, KIB-IT
77, Ketten aus Resopal
107, Klaxs
109, Fussilia
111, Copia

Sönnicken, Hannah
hannah.soennicken@gmx.de
103, James

Walk, Heike
heikewalk@gmx.de
83, White Ornaments – Klopapierbrosche
29, Beetle-Ballistrade
41, Ein Souvenir von mir

Wellen, Maryvonne
maryvon_ne@hotmail.com
16, Starting with Octave Landuyt: Luxor,
longtems dépassé
30, Past Forward: Zeeuwse Knoop

Wolf, Ricarda
info@ricarda-wolf.de
81, Plissé
105, Bob

Ye, Binbin
binbin.ye@yahoo.de
40, Schmuck ohne Stück

Young, Li-An
youngvalentine@yahoo.com.tw
33, weiße Trauer
95, entwerten, Wertschenken: Löffel
101, entwerten, Wertschenken: Teller

Zäh, Jochen
j.zaeh@vinyl-art.de
51, Ohrled
54, Apfelstiel-Lampe
98, EL-Leuchte

Herausgeber**Editor**

Fachhochschule Düsseldorf
Düsseldorf University of Applied Sciences
Fachhochschule Düsseldorf
Georg-Glock-Str. 15
40474 Düsseldorf

Kontakt**Contact**

Fachhochschule Düsseldorf
Fachbereich Design
Georg-Glock-Str. 15
40474 Düsseldorf
Deutschland
Düsseldorf University of Applied Sciences
Applied Art and Design
Department of Design
Georg-Glock-Str. 15
40474 Düsseldorf
Germany

Fon +49 (0)211 4351 201
Fax +49 (0)211 4351 203
design.fh-duesseldorf.de
design@fh-duesseldorf.de

**Koordination, Organisation
Coordination, Organisation**

Laura Alvarado
Herman Hermsen
Elisabeth Holder

Lektorat**Proofreading**

Elisabeth Holder
Lynne Philippé

Autoren**Authors**

Barbara Maas »Inspired«
Elisabeth Holder »Applied Art and Design
in Düsseldorf«

**Buchkonzept, Gestaltung und Realisation
Book Concept, Design and Production**

Lenia Hauser
Philipp Schäfer

Fotografie**Photography**

Paul Becker
Julian Pletz

Englische Übersetzung**English translation**

Samar Nahas

Druck**Printing**

Düsseldorf University of Applied Sciences
Fachhochschule Düsseldorf
Christina Grube
Sebastian Tischtau

Papier**Paper**

Arctic Volume Munken 115g

Schriften**Typeface**

Akzidenz Grotesk
Grotesque MT

Copyright 2011

© Editor, authors and photographer
Herausgeber, Autorinnen, Autoren und
Fotografen
All rights reserved

Printed in Germany

**APPLIED ART AND
DESIGN AT THE
DESIGN FACULTY
OF THE DÜSSELDORF
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES.**

DOCUMENTING
PROJECTS FROM
**TEACHING AND
RESEARCH,**
ALUF 3 HIGHLIGHTS
THE VARIETY
OF WORKS IN OBJECT,
JEWELLERY
AND PRODUCT
DESIGN, AND
DEMONSTRATES THE
OPENNESS OF THE
COURSE TO ALL
DIRECTIONS IN ART
AND DESIGN.