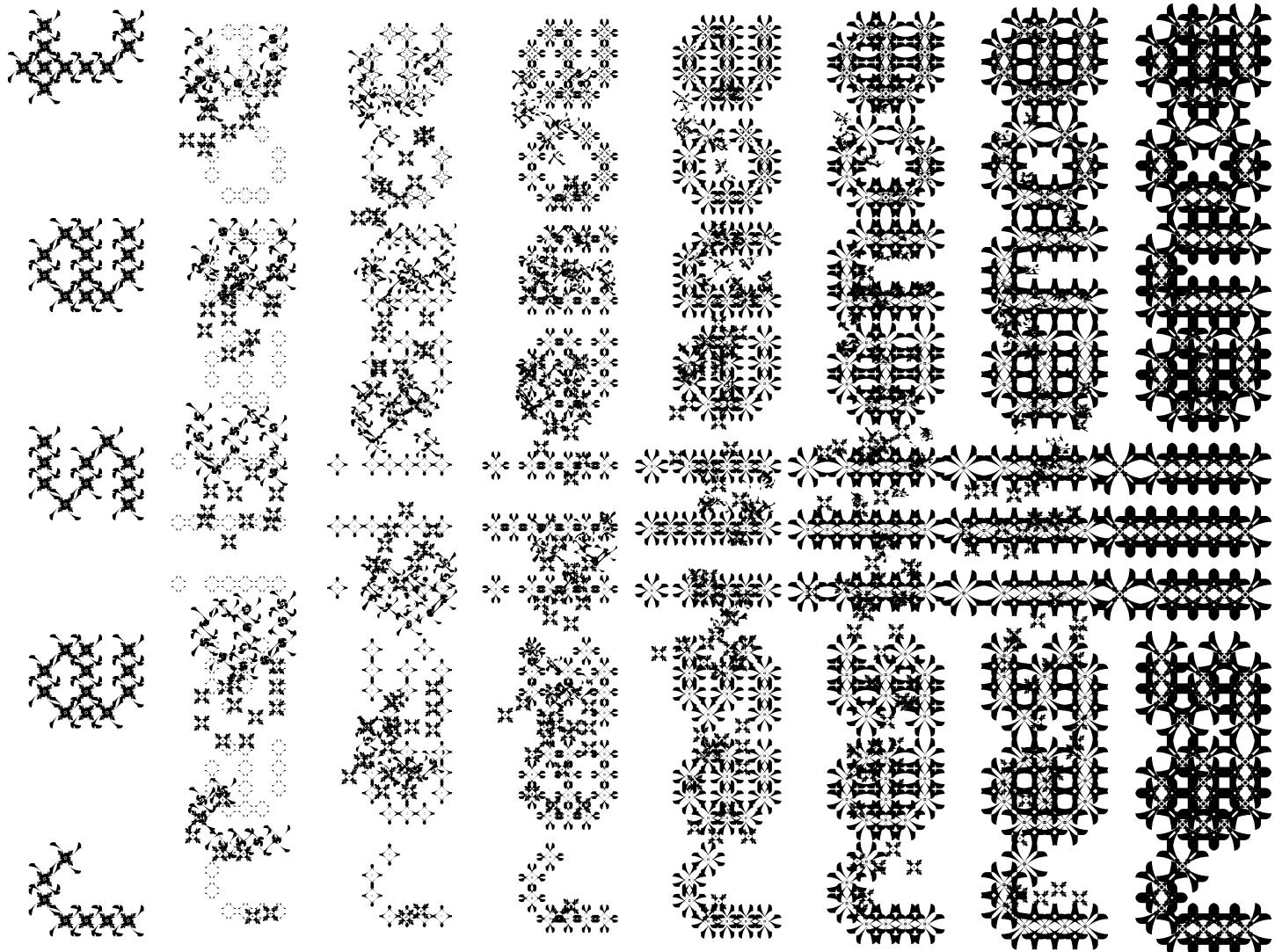
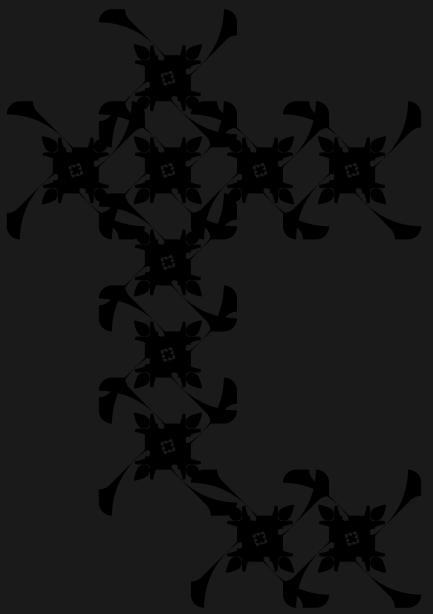

Dutch designers Yearbook

nai010 publishers

Dd '20

Dutch designers Yearbook

nai010 publishers

Dd '20

Veerkracht

Alweer vijf jaar geleden verscheen het laatste Dutch Design Yearbook. Met dit Dutch designers Yearbook springen we in het gat en verleggen we tegelijk de aandacht naar de ontwerpers zelf. Die accentverschuiving past ons beter als designcommunity, maar het past ook beter bij een tijd en omstandigheden die ons onverbiddelijk confronteren met ‘menszijn’, de menselijke maat, de mens in relatie tot de dingen en de systemen.

Ondanks alle onheil is dit historische jaar niet alleen te vatten in sombere superlatieven. We focussen in dit boek op de fascinaties en ambities van ontwerpers, en kijken met hen naar de toekomst. Zij zijn het immers die met hun creatieve kracht, verbeelding en inventiviteit antwoorden proberen te formuleren op de vraag hoe we deze wereld kunnen (ver)maken. Dat die wereld schreeuwt om transitie is al oneindig vaak vastgesteld. Maar hoe ogen de veranderingen en hoe zijn ze te bewerkstelligen?

Allerlei antwoorden passeren de revue: van opvallende designgraduates, van jonge ondernemende creatieven en van inmiddels gepakte en gemazelde ontwerpers en collectieven. We blikken terug en vooruit, we benoemen ontwikkelingen, showen prijswinnaars en laten beschouwers aan het woord. Het wemelt van idealen, het knettert en het botst, de meningen zijn verdeeld over wat effectief is en wat de zin van symboliek en poëzie.

Het sleutelwoord van ons in de zomer uitgebrachte Dutch designers Magazine was ‘reset’. Inmiddels laden ontwerpers met verve het begrip ‘resilience’. Want veerkracht tonen ze. Wij presenteren hier daarom met extra trots de dromers, dichters, lefgozers en wereldverbeteraars onder hen.

De productie van een jaarboek is altijd al een tour de force. De hectische omstandigheden in dit krankzinnige jaar maakten het nog wat energerender. Wij bedanken iedereen die het hielp waarmaken, studio de Ronners in het bijzonder.

Resilience

It's already been five years since the last Dutch Design Yearbook was published. With this Dutch designers Yearbook, we're filling that gap, while at the same time, turning our attention to the designers themselves. This shift in focus is a better fit for us as a design community, but it's also a better fit for our times and circumstances that relentlessly confront us with being human, human scale, and humanity in relation to systems and things.

Despite all the gloom and doom, this historical year can't only be summed up in grim superlatives. In this publication, we're focusing on the fascinations and ambitions of designers, and together with them, looking to the future. After all, they are the ones who, with their creative power, imagination and inventiveness, are attempting to formulate responses to the question of how we can (re)create our world. That the world is crying out for transformation has already been repeatedly established. But what do these changes look like, and how can we bring them about?

There are a variety of answers on offer: from remarkable design graduates, from young enterprising creatives, and from tried and tested designers and collectives. We look back and ahead, we highlight developments, celebrate award winners and let the spectators have their say. They are teeming with ideals, they crackle and clash, and opinions are divided on what's effective and what's symbolic or poetic.

For the Dutch designers Magazine published this summer, our keyword was 'reset'. And now, designers are enthusiastically exemplifying the term 'resilience'. Because that is what they are demonstrating. So here we are extra proud to present the dreamers, poets, dare-takers and world-changers among them.

The production of this yearbook is always a tour de force. And the hectic circumstances in this outrageous year have made it even more exciting. We would like to thank everyone who helped bring it to life, especially studio de Ronners.

Reset

The Option of a Fundamental Reset, Essay by Edo Dijksterhuis	8
Design Dialogue with Bernhard Lenger & Kiki van Eijk	20

Design & Inclusivity

Nothing About Us Without Us Essay by Jeroen Junte	32
Interview with Simon Dogger	42

Design & Transition

Liebe Ursula, Essay by Timo de Rijk	50
Interview with Esther Jongsma & Sam van Gurp of VANTOT	58

Contents

5

Design Graduates	
Designing Apart Together	66
Work by 20 Graduates	74
Design Awards	
Showcase of 30 Projects	107
Design Heroes	
Profile of 10 Designers	146
Resilience	
Driving Dutch Design	162
The Future is in the Eye of the Beholder	170
Index	176
Credits	180
Contents	6

Re-

Re-

Re-

Wat deed de coronacrisis met de ontwerpwereld en wat deden ontwerpers met deze crisis? En de huidige pandemie daargelaten, hoe gaan designers om met de nog grotere uitdagingen waar we voor staan? Zijn we echt op weg naar een fundamentele reset? Edo Dijksterhuis ging op pad. Kiki van Eijk en Bernhard Lenger gingen in gesprek.

What did the coronavirus do to the design world, and what did designers do with this crisis? And aside from the current pandemic, how are designers dealing with the even bigger challenges we're facing? Are we really moving towards a fundamental reset? To find out, Edo Dijksterhuis hit the road. And Kiki van Eijk and Bernhard Lenger had a conversation.

Reset

Design Dialogue

Words: [Anne Ligtenberg](#)
& [Mats Horbach](#)
Translation: [Nanne op 't Ende](#)

De onzekerheid die 2020 met zich mee heeft gebracht, leidt tot een hernieuwde solidariteit in de designcommunity. Samen staan we sterker. We gaan in gesprek met Kiki van Eijk en Bernhard Lenger. Ontwerper Kiki van Eijk zit samen met Joost van Bleiswijk (Studio Kiki & Joost) twintig jaar in het vak en presenteert in het TextielMuseum haar solo-expositie ‘Gedachtespinsels’. Bernhard Lenger is social designer en mede-oprichter van Foundation We Are, een collectief dat samenwerkt met andere disciplines om sociale verandering te weeg te brengen. Beide ontwerpers zijn vaak te zien als ambassadeur voor de designcommunity. Een dialoog over solidariteit en ambassadeurschap. Wat moeten we doen als designcommunity om sterker uit de crisis te komen?

The uncertainties we are witnessing in 2020 have led to a renewed sense of solidarity in the design community. Together we're strong. We are talking to Kiki van Eijk and Bernhard Lenger. Kiki van Eijk celebrated her twentieth anniversary as a designer with Joost van Bleiswijk (Studio Kiki & Joost) this year, and is presenting her solo exhibition ‘Gedachtespinsels’ in the TextielMuseum. Social designer Bernhard Lenger is co-founder of Foundation We Are, a collective that collaborates with other disciplines outside the design field to bring about social change. Both designers often act as ambassadors for the design community. A dialogue about solidarity and ambassadorship. What should we do, as a design community, to emerge stronger from the crisis?

Bernhard Lenger

Bernhard Lenger, portrait by Dave Menkehorst
Kiki van Eijk, portrait by Roos Pierson

Kiki van Eijk

VIKTOR PAPANEK

Voor ontwerpers betekent agency naast zeggingskracht ook kennisvoorsprong of ervaringsdeskundigheid. Alleen al daarom is inclusiviteit in ontwerpteams essentieel. Nog los van het glibberige pad van de culturele toe-eigening. Eeuwenoude schilderkunst van Aboriginals in Australië die door een hip modehuis op respectloze of ronduit karikaturale wijze wordt toegepast, dat is niet meer van deze tijd. Gevestigde (mode)ontwerpers hebben hun werk juridisch beschermd. Waarom zouden traditionele ontwerpen uit andere culturen dan vogelvrij zijn? Beslissen de historisch rechthebbenden daarover mee? Delen ze mee in de winst? Ook hier geldt: 'Nothing about us without us'.

Dat bovenstaande voorbeelden – Speed Queen en The Great Depression! – van pas afgestudeerde ontwerpers zijn, is evenmin toeval. De aanstormende ontwerpgeneratie heeft een scherp afgestelde antenne voor maatschappelijke ongelijkheid. Het bewustzijn dat design bij uitstek een actieve rol kan spelen in het wegnemen van ongelijkheid is sterk gegroeid. Niet voor niets is uitgerekend Viktor Papanek weer helemaal terug in de schijnwerpers met een tentoonstelling in Design Museum Den Bosch². Wel is de focus anno 2020 uitgebreid van economische emancipatie naar volledige inclusiviteit en erkenning van culturele identiteiten.

KOLONIALISME EN GLOBALISERING

Wat zijn dan die bijzondere eigenschappen waardoor design een belangrijke bijdrage kan leveren aan een inclusieve samenleving? Allereerst de visuele zeggingskracht. Een beeld zegt meer dan duizend woorden – het is een cliché maar in de huidige beeldcultuur ook meer waar dan ooit. Van de gestileerde zwarte Black Lives Matter-vuist tot het georchestreerde straatprotest van Extinction Rebellion, deze ontwerpkeuzes zijn medebepalend voor de reikwijdte van de boodschap, zo werd fijntjes onderstreept in het boek Branded Protest³ dat eerder dit jaar verscheen.

Bewustwording en herkenning zijn vaak de eerste afslag naar verandering. Daarom kiest ook het Stedelijk Museum in Amsterdam als het zijn solidariteit met de Black Lives Matterbeweging wil demonstreren voor een affiche van Farida Sedoc. De jonge Amsterdamse ontwerper/kunstenaar biedt met haar werk en kledinglabel HOSSELAER een kritische kijk op cultureel erfgoed, politieke machtsstructuren, kolonialisme en huidige globalisering. Haar poster No Justice No Peace is zelfs voor een vooraanstaand museum dat beschikt over ontelbare communicatieopties precies dat doeltreffende signaal.

HALF-MAN-HALF-VROUW-IN-EEN-JURK

Tegelijkertijd is design ook in staat om concrete verandering te implementeren. Zo lanceerde ontwerpbureau Mijksenaar op basis van intensief onderzoek met de Universiteit Twente, publieksonderzoek tijdens de Gay Pride en een gebruikerstest op Schiphol een pictogram voor de genderneutrale wc. Het initiatief voor dit

VIKTOR PAPANEK

For designers, in addition to the power of expression, agency also means superior knowledge or lived experience. For that reason alone, inclusivity is essential in design teams. Never mind the slippery slope of cultural appropriation. For example, it's no longer acceptable for a hip fashion brand to use centuries-old paintings from Australian Aboriginals in a disrespectful or caricatured way. Established (fashion) designers have used the legal system to protect their work. So why should traditional designs from other cultures be fair game? And do the historical rights-holders get a say in this decision? Do they also get a share of the profits? Here, too, 'nothing about us without us' applies.

It's no coincidence that the aforementioned examples – Speed Queen and The Great Depression! – come from recent graduates. The up-and-coming design generation has sharply tuned feelers for social inequality. The realisation that design is uniquely suited to actively eliminate inequality has grown significantly. So, it is hardly surprising that Viktor Papanek is being put in the spotlight once again with his exhibition at Design Museum Den Bosch².

However, in 2020, the focus has expanded from economic emancipation to complete inclusion and recognition of cultural identities.

COLONIALISM AND GLOBALISATION

What are the distinct characteristics that allow design to make an important contribution to an inclusive society? The first is visual expressiveness. A picture is worth a thousand words – it's a cliché, but in today's visual culture, it's truer than ever. From the stylised Black Lives Matter fist to the street protests orchestrated by Extinction Rebellion, these design choices help determine the scope of the message, which was subtly underlined in the book Branded Protest³, published earlier this year.

Awareness and recognition are often the initial turning point towards change. That's

why the Stedelijk Museum in Amsterdam decided to demonstrate its solidarity with the Black Lives Matter movement with a poster by Farida Sedoc. Through her work and clothing brand HOSSELAER, the young Amsterdam-based designer/artist offers a critical take on cultural heritage, political power structures, colonialism and globalisation. Even for a prominent museum with countless communication options, her poster No Justice No Peace sends a clear signal.

HALF-MAN-HALF-WOMAN-IN-A-DRESS

At the same time, design is also in a position to affect concrete change. For instance, design agency Mijksenaar introduced a new icon for a gender-neutral toilet based on in-depth research with the University of Twente, research during Gay Pride, and

2. Victor Papanek: The Politics of Design, on display until 7 February 2020 at Design Museum Den Bosch (www.designmuseum.nl)

3. Ingeborg Bloem & Klaus Kempenaar, Branded Protest, The Power of Branding and its Influence on Protest Movements (BIS Publishers, 2019)

'Inclusivity is inhibited by the Dutch polder culture'

Words: Viveka van de Vliet

Interview with Simon Dogger

Simon Dogger (1977) is een ontwerper met een missie. Een gezonde samenleving is een inclusieve samenleving en dat wordt meer geroepen dan uitgevoerd, ondervindt hij. Om de sociale verandering te stimuleren werkt de blinde ontwerper aan projecten die zijn gericht op het verrijken van de kwaliteit van leven voor blinden en slechtzienden. “Ik ontwikkel apps vanuit het verlangen om een oplossing te vinden voor een gemis.” Hiermee won hij tijdens Dutch Design Week 2020 de Young Talent Award van de Dutch Design Awards.

Simon Dogger (1977) is a designer on a mission. A healthy society is an inclusive society, although in his experience, this often remains a topic of conversation rather than action. In order to boost societal change, the blind designer works on projects focused on improving quality of life for the blind and visually impaired. ‘I develop apps driven by the desire to find a solution for an absence’. Simon’s work secured him the Young Talent Award at the Dutch Design Awards, presented during Dutch Design Week 2020.

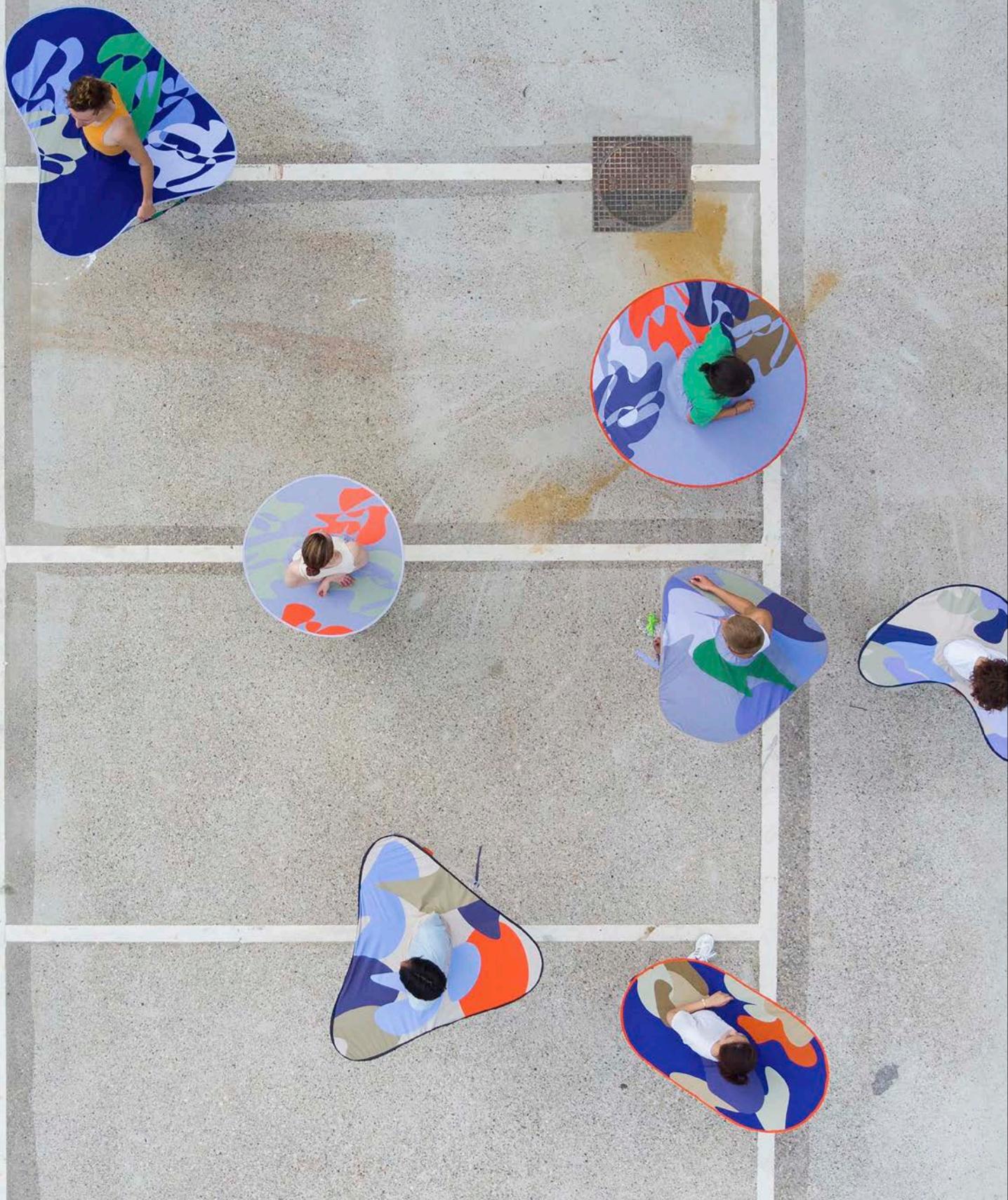
Design

Grad

De aanstormende generatie ontwerpers is hoogst empathisch en sociaal begaan. Ze denken aan het algemeen welzijn en stellen zich dienstbaar op – het tegenovergestelde van de sterdesigners van weleer. De nieuwe generatie verkiest maatschappelijke impact boven esthetische verleiding. Een analyse van eindexamenwerk, en twintig bijzondere afstudeerprojecten uitgelicht.

The up-and-coming generation of designers is extremely empathic and committed to social change. They consider the common good and aim to be of service – the complete opposite of star designers of the past. This new generation prefers social impact over aesthetic seduction. Here we analyse final projects, and highlight twenty extraordinary examples.

duates

Anna Dienemann

Photography by Anna Dienemann, models: Anky Coelen, Léa Cruard, Chai Dienn, Mayke Krekel, Michiel van Maaren, Youjin Seo and Sijmen Vellekoop, drone video filmed by Moon Seop Seo

Bounding Spaces

Bouding Spaces

Design: Anna Dienemann

Institute: Design Academy Eindhoven

Department: Man & Identity, BA

De impact van de pandemie op ons leven is terug te zien in veel afstudeerwerkstukken. Het project 'Bounding Spaces' van Anna Dienemann valt extra op. Een serie flexibele accessoires die de drager in staat stellen om op natuurlijke en bijna poëtische wijze afstand te houden. De accessoires passen zich aan de omstandigheden aan. Opgevouwen kunnen ze als versiering strak op het lichaam gedragen worden, maar uitgeklapt zijn ze een speelse barrière die de ander op afstand houdt. Social distancing lijkt met 'Bounding Spaces' op een spel van abstracte vormen en kleurrijke patronen.

The impact of the coronavirus pandemic on our lives can be seen in numerous graduation projects, but Anna Dienemann's project 'Bounding Spaces' is particularly striking. It's a collection of flexible accessories that offer the wearer a natural, almost poetic, social distancing solution. The accessories adapt to suit requirements: they can either be carried close to the body in their compressed form, or folded out to offer a playful barrier that frames personal space and keeps others at a safe distance. With its abstract forms and colourful patterns, 'Bounding Spaces' adds a welcome element of fun to the rigour of social distancing.

Anna Dienemann

75

Design

H

Elk jaar zijn ze er: ontwerpers, ontwerpbureaus of andere designprofessionals die extra opvallen met hun werk of als ambassadeur voor het vak van bijzondere betekenis zijn. Onze grote voorbeelden zijn het, vanwege hun creatieve spierballen, hun visie en volharding. Tien designhelden op het podium.

It happens every year: designers, design agencies and other design professionals who stand out even more because their work or their significance as an ambassador for their field. These are our shining examples, because of their creative power, their vision and their perseverance. Here are ten design heroes who deserve a place in the spotlight.

heroes

Explaining Everyday Design

Christien Meindertsma,
photography by Roel van Tou
Product Designer
Words: Priscilla de Putter

Als onderzoekende ontwerper bijt Christien Meindertsma zich vast in vormen, verhalen en materialen. Zo speelden wol (One Sheep Sweater), vlas (Flax Chair) en varken (het boek PIG 05049) een belangrijke rol in haar loopbaan. Gemene deler is steeds weer haar aandacht voor doodgewone gebruiksvoorwerpen. Meindertsma: "Ik vind het belangrijk dat mensen zien dat producten niet alleen vorm en materie zijn, maar dat achter zo'n product een heel maakproces schuilt."

De complexiteit achter het ontwerp van alledag toont ze ons vanaf november 2020 in het tweede seizoen van de tv-serie Voor de Vorm (NPO). "Een koffiekopje of een bed: dingen waarover je niet meer nadenkt, maar die ooit tot hun huidige vorm kwamen." Dit jaar komen ook de stoel en de auto aan bod: onderwerpen waaraan ze zich vorig jaar, vanwege de omvang ervan, nog niet waagde. "Je kunt een onderwerp nooit geheel vangen, maar dat lieten we dit jaar los." Het leidt bij Christien Meindertsma zelf ook tot nieuwe inzichten, vertelt ze. "Ik moest al mijn ideeën over een bed opschrijven en beschreef de vorm, de techniek en de materialen. Een redacteur omschreef het juist als een heel emotioneel meubelstuk, waarin mensen worden gemaakt, geboren en in sterven. Zo had ik er nog nooit naar gekeken!"

Het afgelopen jaar leerde ze verder dat haar interesse in materialen als wol en vlas minder toevallig is dan ze dacht. Tijdens project Mayflower, naar het schip dat 400 jaar geleden van Nederland naar Amerika vertrok, werkte ze met een groep internationale kunstenaars. "Het gesprek ging over het hebben van een bevoordeerde positie en de link met je voorouders daarin. Ik vond dat niet op mezelf van toepassing, tot iemand me zei dat mijn werk juist over mijn wortels gaat. Mijn vader komt van een boerderij, mijn moeder van Texel." Zo ontdekte ze dit jaar dus ook iets over de herkomst van haar eigen vorm.

As an investigative designer, Christien Meindertsma dives deep into shapes, stories and materials. As such, wool (One Sheep Sweater), flax (Flax Chair) and pigs (the book PIG 05049) have played an important role in her career. The common denominator is her constant focus on ordinary objects. Meindertsma says, 'I think it's important for people to see that products are not just shapes and materials, but that there's a whole creative process hidden behind it'.

She will show us the complexity of everyday design from November 2020 during the second series of the TV programme Voor de Vorm ('For the Shape') on NPO. 'A coffee cup or a bed: things you never really think about, but they once emerged in their present form'. This year, chairs and cars will also be discussed: topics she didn't tackle last year, because they are so big. 'You can never cover a topic in its entirety, but this year we let go of that'. It led Christien Meindertsma herself to new insights, she says. 'I had to write down all of my ideas about a bed and describe the shape, the technique and the materials. One editor described it as a very emotional piece of furniture, in which people are conceived, born and also die. I had never thought of it that way!'

Over the past year, she also learned that her interest in materials such as wool and flax might be less of a coincidence than she assumed. During the Mayflower project, named for the ship that left the Netherlands for America 400 years ago, she worked with a group of international artists. 'We had conversations about having a privileged position and how that links to your ancestors. I didn't think that applied to me, until someone pointed out that my work is indeed about my roots. My father comes from a farm, and my mother is from Texel.' So this year, she also discovered something new about the origins of her own shape.

Christien Meindertsma

159

Dd Yearbook 2020

Editors:

Freek Kroesbergen (chief editor),
Edo Dijksterhuis, Jean-Louis Goossens,
Amy den Hartog, Rita van Hattum,
Mats Horbach, Madeleine van Lennep,
Anne Ligtenberg, Arwen Ronner,
Matthijs Ronner, Viveka van de Vliet

Texts:

Edo Dijksterhuis, Pao Lien Djie,
Rita van Hattum, Mats Horbach,
Jeroen Junte, Freek Kroesbergen,
Madeleine van Lennep, Anne Ligtenberg,
Priscilla de Putter, Timo de Rijk,
Marc Vlemmings, Viveka van de Vliet

Translations:

Nanne op 't Ende, Liz Keel, Dave Nice

Design:

studio de Ronners

Typography:

Koopman, DOGMA

Illustrations:

Gang Buron-Yi (cover), Martin Groch

Printing:

Tuijtel

Paper:

Igepa
Arte Libris, coloured linen
binding material 120g/m²
Circle Print, 100% recycled
coated matt paper 115g/m²
Forever Noir, 100% recycled
black coloured paper 120g/m²
Holmen Trnd 2.0, wood-containing
bulking paper 70g/m²

Printed and bound
in the Netherlands

Publisher:

nai010 publishers

Copyright:

© 2020 BNO, Amsterdam

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of BNO.
www.bno.nl

© 2020, c/o Pictoright, Amsterdam

For works of visual artists affiliated with a CISAC-organization the copyrights have been settled with Pictoright in Amsterdam. Although every effort was made to find the copyright holders for the illustrations used, it has not been possible to trace them all. Interested parties are requested to contact BNO.

www.pictoright.nl

Distribution:

nai010 publishers, Rotterdam

For distribution, sales and handling BNO cooperated with nai010 publishers.

nai010 publishers is an internationally orientated publisher specialized in developing, producing and distributing books in the fields of architecture, urbanism, art and design.
www.nai010.com

nai010 books are available internationally at selected bookstores

and from the following distribution partners:

North, Central and South America – Artbook | D.A.P., New York, USA, dap@dapinc.com
Rest of the world – Idea Books, Amsterdam, the Netherlands, idea@ideabooks.nl

For general questions, please contact nai010 publishers directly at sales@nai010.com
or visit our website www.nai010.com for further information.

ISBN 978-94-6208-625-8

NUR 656 (Styling & Design)

BISAC DES000000 (Design General) / REF027000 (Yearbooks & Annuals)

Dutch designers Yearbook 2020 is also available as e-book:

ISBN 978-94-6208-628-9 (e-book)

Partners:

This publication was made possible by financial support from
ASF Goede Doelen Fonds and Pictoright Fonds.

We fight for your rights.

Yes, join

BNO

BNO is the
largest community
of designers and
design agencies in
the Netherlands.
↳ bno.nl/join

Featuring:

Asefeh Tayebani
Bas Timmer
Bernhard Lenger
Christien Meindertsma
CLEVER°FRANKE
Driving Dutch Design
Dutch Design Awards
Emy Bensdorp
European Design Awards
Gé Wasco
Harald Dunnink / Momkai
Kiki van Eijk / Kiki & Joost
Ninamounah
Shahar Livne
Simon Dogger
Tabo Goudswaard
Taco Carlier / VanMoof
Thomas Castro
VANTOT
And many more

Dd

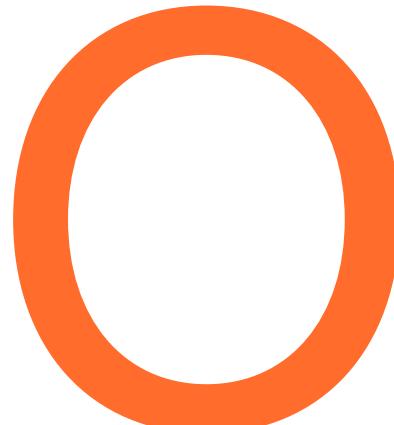
Dutch designers Yearbook

Dd, Dutch designers Yearbook describes the 2020 design year and looks to the future. Dd offers a candid take on what designers are thinking and making now: through essays and interviews, graduation projects, award-winning work and portraits of designers.

Made by the Association of Dutch Designers, published by nai010 publishers.

bno.nl / nai010.com

BNO

ISBN 978-94-6208-625-8
9 789462 086258