

FROM 1 MAY 2024 TO 31 OCTOBER 2024, FOLKWANG UNIVERSITY OF THE ARTS IS OFFERING TWO “ARTIST / DESIGNER IN RESIDENCE” SCHOLARSHIPS IN THE SUBJECT AREAS OF „BIO-BASED MATERIALS“ AND „TECHNOLOGY AND SUSTAINABILITY“.

Folkwang University of the Arts is one of the largest art and design universities in Germany with departments of Music, Theatre, Dance, Design and Research. The university's design department, located in the city of Essen at the UNESCO World Heritage Site Zollverein, will host the artist / designer in residence programme. The programme is part of the Sustainability by Design (SBYD) project funded in the funding line Innovative Hochschule by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) and the Joint Science Conference (GWK).

Sustainability by Design aims to transfer knowledge from sustainability research into society and the economy through design. The project explores the potential of design in contributing to the development of a climate-neutral and resource-light society. It involves various formats such as international symposia, exhibitions, and workshops, revolving around the three core themes of craft, technology and biodesign. Two external research institutes with an expertise in sustainability research are involved in the project as collaborators: the Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy and the Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology UMSICHT.

As part of the SBYD project, the artist / designer in residence programme offers two scholarships in 2024. From 1 May – 31 October 2024, two residents will be invited to work on a self-initiated project at Folkwang University of the Arts. The work created during the residency will be shown in a group exhibition at Dutch Design Week 2024 (19 – 27 October 2024). The scholarships are aimed at designers, artists, activists or similar who work on sustainability-related issues and who would like to develop a new project on one of the two topics described below:

BIO LAB / BIO-BASED MATERIALS

The first residency is located in the design department's Bio Lab, a facility which enables work at the intersection of biology and design. Thematically, the Bio Lab team works on the question of how bio-based materials can foster regenerative rather than extractive economic practices. Its work involves both applied design as well as discursive and experimental design practices. Equipment which can be used by the resident in the Bio Lab includes a laminar flow workbench, autoclave, microscope with 4K camera, platform shaker, magnetic stirrer, and a dehydrator. The resident will also have access to other well-equipped workshops and facilities of the university, including woodworking and ceramics workshops.

For the Bio-based Materials residency, we are looking for an artist or designer interested in developing a new project concerned with bio-based materials or sustainable production methods that make use of biological resources. Material sources can be specific organisms, plants, or organic waste materials, for example. The proposed project should go beyond the creation of a material itself, for example by embedding it in artistic or design research processes and using the material in the design and creation of objects or products. We are particularly interested in projects that understand bio-based materials as part of a larger system (ecosystem, production system) and that consider regenerative and circular approaches.

TECH LAB / TECHNOLOGY AND SUSTAINABILITY

The second residency is thematically associated with the Tech Lab. The Tech Lab focuses on the appropriateness of the use of technology. It operates on a spectrum between the two questions „Where does the use of technology cause disproportionately high resource consumption?“ and „Where can the use of technology contribute to sustainable transformation?“.

For the Technology and Sustainability residency, we are looking for a person who will focus on this relationship between technology and sustainability in their work. The basic question is in which relationship technology and sustainability stand to each other. The project the resident will develop based on this question is free in its choice of media and methods as well as its content, i.e. it can involve different approaches – from the abstract or theoretical level to the development and creation of objects or products – and can have different (in the sense of freely chosen) thematic focuses. It is desirable for the project to be embedded in an artistic or creative practice.

WE OFFER:

- scholarship amounting to €1500 per month to cover living expenses (= €9000 in total for the six month residency)
- free accommodation for the duration of the residency programme (one private single room per resident in a furnished flat shared between the two residents)
- €1500 material budget, more if necessary, according to reasoned need
- payment of travel costs to travel to and from Essen, in accordance with the state's travel expenses law
- access to the university's well-equipped workshops, including:
 - Wood, metal, ceramics and plastics workshops (including CNC milling, laser cutting, ceramic 3D printing, etc.)
 - Digital design workshops (additive manufacturing, XR technologies, physical computing, etc.)
 - Bio Lab (laminar flow workbench, autoclave, microscope with 4K camera, platform shaker, magnetic stirrer, incubator, dehydrator, etc.)
 - Textile workshop (Kniterate digital knitting machine, hand-knitting machines, CNC embroidery machine, various sewing machines, etc.)
- exhibition of the work created during the residency as part of a group exhibition at Dutch Design Week 2024 in Eindhoven (19 – 27 October 2024)
- exchange with a large project team made up of various design disciplines
- contacts with sustainability research institutes, especially the Wuppertal Institute and Fraunhofer UMSICHT
- a campus at the Zollverein Coal Mine Industrial Complex, a UNESCO World Heritage Site

REQUIREMENTS:

- artistic and/or design project proposal on one of the two themes (Bio-based materials or Technology and Sustainability), the result of which can be exhibited at Dutch Design Week 2024
- artistic and/or design-related engagement with current societal questions
- ability to independently develop themes for art and/or design work, to create and to reflect upon the work
- willingness to conduct most of the work for the residency on the premises of the Folkwang Campus in Essen at the Zollverein World Heritage Site Campus, Quartier Nord
- willingness to continuously reflect upon your project's progress with the SBYD team
- valid travel documents that allow you to travel to Germany and to apply for a visa for the duration of the scholarship if necessary

APPLICATION PROCEDURE

Please submit one single PDF-file containing the following:

- Curriculum vitae
- Informative portfolio showing a selection of a maximum of ten works
- Project proposal with text and images on no more than three A4 pages, addressing one of the two subject areas (“Bio-based Materials” or “Technology and Sustainability”). The proposal should describe which questions your project seeks to address, which ways of working / methods you intend to use during the six months, and which outcomes you envision to exhibit at Dutch Design Week 2024. It should include a timetable with milestones.

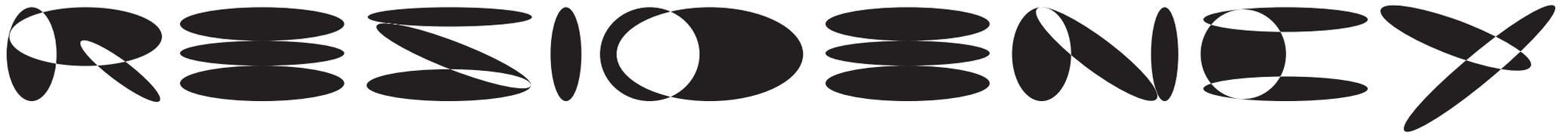
Please submit your application by 15 February 2024 23:59 via email to sbyd@folkwang-uni.de. Please include either “Residency Bio-based Materials” or “Residency Technology and Sustainability” in the email subject line.

Interviews with the shortlisted applicants will take place via video call on 19 / 20 February 2024. Shortlisted applicants will be informed on 16 February 2024.

Please note that the residencies do not constitute employment relationships and are not subject to social insurance contributions. Students enrolled at a university cannot be included in the selection process. Doctoral students are eligible to apply. Most non-EU nationals will need to apply for a visa before coming to Germany. The SBYD team will assist applicants in their visa application by providing an invitation letter / hosting agreement.

CONTACT

If you have any questions about the scholarships, please contact the SBYD-Team at sbyd@folkwang-uni.de.

DIE FOLKWANG UNIVERSITÄT DER KÜNSTE BIETET VOM 1. MAI 2024 BIS ZUM 31. OKTOBER 2024 ZWEI ARTIST/DESIGNER-IN-RESIDENCE-STIPENDIEN IN DEN THEMENGEBIETEN „BIOBASIERTE MATERIALIEN“ UND „TECHNOLOGIE UND NACHHALTIGKEIT“.

Die Folkwang Universität der Künste ist eine der größten Kunsthochschulen Deutschlands mit den Bereichen Musik, Theater, Tanz und Gestaltung und Forschung. Der Fachbereich Gestaltung, der in der Stadt Essen auf dem Gelände des UNESCO-Welterbes Zollverein angesiedelt ist, ist Gastgeber des Artist/Designer-in-Residence-Programms. Das Programm ist Teil des Projekts Sustainability by Design (SBYD), das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) in der Förderlinie Innovative Hochschule gefördert wird.

Sustainability by Design zielt darauf ab, Wissen aus der Nachhaltigkeitsforschung durch Designmethoden in die Gesellschaft und die Wirtschaft zu transferieren. Das Projekt erforscht das Potenzial von Design, einen Beitrag zur Entwicklung einer klimaneutralen und ressourcenleichten Gesellschaft zu leisten. Es umfasst verschiedene Formate wie internationale Symposien, Ausstellungen und Workshops, die sich um die drei Kernthemen Handwerk, Technologie und Biodesign drehen. Zwei externe Forschungsinstitute mit Expertise in der Nachhaltigkeitsforschung sind als Kooperationspartner an dem Projekt beteiligt: das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie und das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT.

Im Rahmen des Projektes SBYD werden zu zwei Schwerpunktthemen je ein*e Stipendiat*in eingeladen, um vom 1. Mai – 31. Oktober 2024 an der Folkwang Universität der Künste an einem selbst initiierten Projekt zu arbeiten. Die im Rahmen der Residency entstandenen Arbeiten werden in einer Gruppenausstellung auf der Dutch Design Week 2024 (19. – 27. Oktober 2024) ausgestellt. Die Stipendien richten sich an Designer*innen, Künstler*innen, Aktivist*innen, o.ä., die sich mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen und eines der zwei im Weiteren beschriebenen Themenfelder adressieren möchten:

RESIDENCY „BIOBASIERTE MATERIALIEN“

Die erste Residency ist dem Bio Lab des Fachbereichs Design zugeordnet, einer Einrichtung, die das Arbeiten an der Schnittstelle von Biologie und Design ermöglicht. Thematisch beschäftigt sich das Team des Bio Labs mit der Frage, wie biobasierte Materialien regenerative anstelle von extraktiven Wirtschaftspraktiken fördern können. Seine Arbeit umfasst sowohl angewandtes Design als auch diskursive und experimentelle Designpraktiken. Zu den Geräten, die im Bio Lab während der Residency genutzt werden können, gehören unter anderem eine Laminar-Flow-Werkbank, ein Autoklav, ein Mikroskop mit 4K-Kamera, ein Plattformschüttler, ein Magnetrührer und ein Exsikkator. Der/die Stipendiat*in hat außerdem Zugang zu den anderen gut ausgestatteten Werkstätten und Einrichtungen der Universität, darunter u.a. Holz- und Keramikwerkstätten.

Für die Residency Biobasierte Materialien suchen wir eine*n Künstler*in oder Designer*in, der/die ein neues Projekt entwickeln möchte, das sich mit biobasierten Materialien oder nachhaltigen Produktionsmethoden beschäftigt, die biologische Ressourcen nutzen. Bei den Materialquellen kann es sich zum Beispiel um bestimmte Organismen, Pflanzen oder organische Abfallstoffe handeln. Das vorgeschlagene Projekt sollte über die eigentliche Herstellung eines Materials hinausgehen, z.B. indem es in künstlerische oder gestalterische Forschungsprozesse eingebettet wird und das Material in der Gestaltung und Herstellung von Objekten oder Produkten verwendet wird. Wir sind besonders an Projekten interessiert, die biobasierte Materialien als Teil eines größeren Systems (Ökosystem, Produktionssystem) verstehen und die regenerative und zirkuläre Ansätze berücksichtigen.

RESIDENCY „TECHNOLOGIE UND NACHHALTIGKEIT“

Die zweite Residency ist thematisch dem Tech Lab zugeordnet. Das Tech Lab beschäftigt sich mit der Verhältnismäßigkeit des Einsatzes von Technologie. Es bewegt sich dabei im Kontinuum zwischen den zwei Fragestellungen „Wo verursacht der Einsatz von Technologie unverhältnismäßig hohen Ressourcenverbrauch?“ und „Wo kann der Einsatz von Technologie zur nachhaltigen Transformation beitragen?“.

Für die Residency Technologie und Nachhaltigkeit suchen wir eine Person, die sich in ihrer Arbeit mit diesem Spannungsfeld Technologie — Nachhaltigkeit auseinandersetzen wird.

Die Grundfrage dabei ist, in welchem Verhältnis Technologie und Nachhaltigkeit zueinander stehen. Die auf dieser Frage basierende Auseinandersetzung ist in der Wahl der Medien und Methoden sowie inhaltlich frei gestaltbar, sprich kann auf verschiedene Weisen erfolgen – auf abstrakter oder theoretischer Ebene bis zur Entwicklung und Herstellung von Objekten oder Produkten – und kann dabei verschiedene (in Sinne von frei gewählte) thematische Schwerpunkte haben. Eine Einbettung in eine künstlerische oder gestalterische Praxis ist wünschenswert.

WIR BIETEN:

- Stipendium in Höhe von 1500 € monatlich zur Sicherung des Lebensunterhaltes (= 9000 € insgesamt für die 6-monatige Residenz)
- kostenlose Unterkunft für die Dauer des Residenzprogramms (ein privates Einzelzimmer pro Resident in einer möblierten 2er WG der beiden Residents)
- 1500 € Material-Budget ggf. mehr, nach begründetem Bedarf
- Übernahme der An- bzw. Abreisekosten nach Essen, nach dem Reisekostengesetz des Landes NRW
- Zugang zu den gut ausgestatteten Werkstätten der Universität, darunter:
 - Holz-, Metall-, Keramik- und Kunststoffwerkstätten (einschließlich CNC-Fräsen, Laserschneiden, keramischer 3D-Druck, etc.)
 - Werkstätten für digitales Design (additive Fertigung, XR-Technologien, Physical Computing, etc..)
 - Bio Lab (Reinraumwerkbank, Autoklav, Mikroskop mit 4K Kamera, Plattformschüttler, Magnetruhrer, Inkubator, Exsikkator, etc.)
 - Textilwerkstatt (Knitrate, Handstrickmaschinen, CNC-Stickmaschine, diverse Nähmaschinen, etc.)
- Ausstellung der Arbeiten, die während der Residency entstehen, in einer Gruppenausstellung im Rahmen der Dutch Design Week 2024 in Eindhoven (19. – 27. Oktober 2024)
- Austausch mit einem großen Projektteam, das sich aus verschiedenen Designdisziplinen zusammensetzt
- Kontakte zu Nachhaltigkeitsforschungsinstituten, insbesondere dem Wuppertal Institut und dem Fraunhofer UMSICHT
- einen Campus auf dem UNESCO-Weltkulturerbe Zeche Zollverein

DU BRINGST MIT:

- künstlerischen und/oder gestalterischen Projektvorschlag zu einem der beiden Themenfelder Biobasierte Materialien oder Technologie und Nachhaltigkeit, der als ein Projektergebnis auf einen Ausstellungsbeitrag abzielt, der auf der Dutch Design Week 2024 ausgestellt werden kann
- künstlerische und/oder gestalterische Auseinandersetzung mit aktuellen, gesellschaftlichen Fragestellungen
- Fähigkeit, eigenständig künstlerische und/oder gestalterische Themenfelder zu formulieren, zu bearbeiten und zu reflektieren
- Bereitschaft, den überwiegenden Teil dieses Projektvorhabens in den Räumlichkeiten des Campus Welterbe Zollverein, Quartier Nord, durchzuführen.
- Bereitschaft, das Projektvorhaben kontinuierlich mit dem SBYD-Projektteam zu reflektieren
- gültige Reisedokumente, die es falls nötig ermöglichen, für den Zeitraum des Stipendiums ein Visum zu beantragen

BEWERBUNG:

Bitte reiche ein zusammenhängendes PDF ein, das folgendes enthält:

- Lebenslauf
- Aussagekräftiges Portfolio, das eine Auswahl von maximal zehn Arbeiten zeigt
- Projektvorschlag in Text und Bild von maximal drei DIN-A4-Seiten, der entweder das Themenfeld Biobasierte Materialien oder das Themenfeld Technologie und Nachhaltigkeit adressiert. Darin soll beschrieben werden, welche Fragestellungen das vorgeschlagene Projekt behandeln soll, welche Arbeitsweisen / Methoden in den sechs Monaten zum Einsatz kommen werden und welche Ergebnisse voraussichtlich auf der Dutch Design Week 2024 ausgestellt werden sollen. Er sollte einen Zeitplan mit Meilensteinen enthalten.

Richte deine Bewerbung per Mail bis zum 15. Februar 2024 23:59 an sbyd@folkwang-uni.de. Bitte gib in der Betreffzeile der E-Mail entweder „Residency Bio-based Materials“ oder „Residency Technology and Sustainability“ an. Die Auswahlgespräche finden per Videokonferenz am 19. Februar und am 20. Februar statt. Die Bewerber*innen, die in die engere Auswahl kommen, werden am 16. Februar 2024 informiert.

Bitte beachte, dass diese Stipendien keine sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse darstellen. Bitte beachte außerdem, dass du für die Residency eine Haftpflichtversicherung benötigst. An einer Hochschule eingeschriebene Studierende können nicht in die Auswahl einbezogen werden. Doktorand*innen sind zur Bewerbung zugelassen. Die meisten Nicht-EU-Bürger*innen müssen vor der Einreise nach Deutschland ein Visum beantragen. Das SBYD-Team unterstützt die Bewerber*innen bei der Beantragung eines Visums, indem ihnen ein Einladungsschreiben / Hosting Agreement ausgestellt wird.

KONTAKT

Bei Fragen zu den ausgeschriebenen Stipendien wende dich bitte an das SBYD-Team unter sbyd@folkwang-uni.de.