

GreenDesign11.0

Re
Defining
Crafts

Content

Inhalt

5

Re-Defining Crafts

Introduction

Einführung

06–09

Symposium

Speakers & Lectures

Sprecher:innen & Vorträge

10–13

Hands on

Workshops

Workshops

14–19

Re-Defining Crafts

Student Projects

Studierendenprojekte

20–57

Rundgang

Open House

Rundgang

58–59

Impressum

Impressum

60–63

Introduction

Einführung

EN This greenlab project was a collaboration between Textile & Surface Design and Fashion Design Departments. The project started with several input workshops and a one-day online symposium, which contributed to the student's understanding of a wider crafts and design context.

„It is not craft as ‚handcraft‘ that defines contemporary craftsmanship: it is craft as knowledge that empowers a maker to take charge of technology.“ (Peter Dormer)

We are living in an ever-more complex, information-riddled and fast-paced consumer society, while at the same time facing dramatic climate change. Concurrently, our daily routines have become increasingly virtual, not least also due to the long-lasting Covid pandemic. In turn, however, many designers and artists have reconsidered the role of human touch - slow-making, culturally sensitive, hand-touched qualities of craft are gaining recognition 150 years after the industrial revolution, indirectly referencing the Arts and Crafts Movement at the end of the 19th century. Today, however, the human hand is often augmented by digital tools to combine ancient skills with radical new technologies and forward-thinking ideas.

Frequently designers are inventing entirely new processes as they go. This is rendering an alternative view of contemporary design, with unique qualities as opposite to the

ubiquity and soullessness of mass-produced and branded products.

Craft means attention to detail, regardless of how economical one-offs or small series are. It creates its own space for thought and perception. In this project we were aiming to take an innovative, both fresh and analytical look at craft, combining hand, mind and eye, technical skill and aesthetic sensibility:

What are the aesthetic and emotional qualities of materials and processes associated with craftsmanship? What new sustainable practices can be developed from them? What place do slow making, skilled hand and engagement with crafts have in our social, economic and cultural lives? Which digital tools for the contemporary crafts fabrications can be adopted to contribute to the current understanding of craftsmanship and design?

7

The following topics were meant as suggestions for the participating students to steer their creative implementation more clearly in one direction. And as possible starting points for coining other sub-themes, with sustainability in mind, if and as relevant:

High-Crafts or Exquisite Handicrafts –

Hand-touched qualities of craft: This thread focused on the crafts heritage and on particular material and aesthetic sensibility. It fostered the transition between old and new meanings, values and aesthetics by reinterpreting the tradition;

Lab Crafts or Techno-Crafts –

Technology as an extension to the capabilities of the human hand: This involved the revival ancient crafts through new technologies, materials and ideas or even the invention of entirely new processes;

Social Crafts or Crafting Connections –

Craft as a connection between people and cultures: This focus was dedicated to the social meaning of production and collective authorship. It addressed the human instinct to make things and the need for sharing experiences and stories while creating craft, nowadays widely empowered by the web.

Introduction

Einführung

8

DE Dieses Greenlab- Projekt war eine Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen Textil- und Oberflächendesign und Modedesign. Das Projekt begann mit mehreren Input-Workshops und einem eintägigen Online-Symposium, das den Studierenden ein breiteres Verständnis für den Handwerks- und Designkontext vermittelte.

„Es ist nicht das Handwerk als ‚Handarbeit‘, das das zeitgenössische Handwerk definiert: Es ist das Handwerk als Wissen, das den Hersteller befähigt, die Technologie zu beherrschen.“
(Peter Dormer)

Wir leben in einer zunehmend komplexen, informationsüberfluteten und beschleunigten Konsumgesellschaft und steuern gleichzeitig auf einen dramatischen Klimawandel zu. Parallel dazu ist unser Alltag, verstärkt durch die langanhaltende Covid-Pandemie, immer virtueller geworden. Im Kontrast dazu aber haben jedoch viele Designer*innen und Künstler*innen eine neue Aufmerksamkeit für die Bedeutung der menschlichen Berührung entwickelt. Die Qualitäten des Handwerks – langsame Herstellung, kulturelle Sensibilität, manueller Kontakt gewinnen 150 Jahre nach der industriellen Revolution an Anerkennung und verweisen indirekt auf die Arts-and-Crafts-Bewegung am Ende des 19. Jahrhunderts. Dabei wird die menschliche Hand heute häufig durch digitale Werkzeuge erweitert, alte Fertigkeiten werden mit radikal

neuen Technologien und zukunftsgerichteten Ideen verknüpft. Oftmals erfinden Designer*innen dabei sogar ganz neue Verfahren. Es entsteht eine neue Auffassung des zeitgenössischen Designs, in der der Allgegenwärtigkeit und Seelenlosigkeit von Massen- und Markenprodukten individuelle und unverwechselbare Qualitäten gegenübergestellt werden.

Handwerk bedeutet Aufmerksamkeit für das Detail, unabhängig davon, wie ökonomisch Einzelanfertigungen oder Kleinserien sind. Es schafft einen eigenen Denk- und Wahrnehmungsraum. Im Rahmen dieses Projekts wollten wir einen frischen, innovativen Blick auf das Handwerk werfen und Hand, Geist und Auge, technisches Können und ästhetisches Empfinden miteinander verbinden:

Was sind die ästhetischen und emotionalen Qualitäten von Materialien und Prozessen, die mit dem Handwerk verbunden sind? Welche neuen nachhaltigen Praktiken lassen sich daraus entwickeln? Welchen Platz haben langsame Herstellung, manuelle Fertigkeiten und die Beschäftigung mit dem Handwerk in unserem sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben? Welche digitalen Werkzeuge können für das zeitgenössische Kunsthandwerk genutzt werden, um das aktuelle Verständnis von Handwerk und Design weiterzuentwickeln?

Die folgenden Themenbereiche waren Vorschläge für die teilnehmenden Studierenden, um ihre kreative Umsetzung klarer in eine Richtung zu lenken. Und als mögliche Anhaltspunkte zur Formulierung eigener relevanter Unterthemen – immer auch mit dem Blick auf Nachhaltigkeit:

—
High-Crafts oder Exquisite Handicrafts –

Handgefertigte Qualitäten des Handwerks:
Bei diesem Thema stand die handwerkliche Tradition im Vordergrund und die Konzentration auf materielle und ästhetische Feinfühligkeit. Es sollte den Übergang zwischen alten und neuen Bedeutungen, Werten und Ästhetiken durch die Neuinterpretation der Tradition fördern;

—
Lab Crafts oder Techno-Crafts –

Technologie als Erweiterung von Fähigkeiten der menschlichen Hand: Hier ging es um die Wiederbelebung alten Handwerks durch neue Technologien, Materialien und Ideen oder sogar die Erfindung völlig neuer Verfahren;

—
Social Crafts oder Crafting Connections –

Handwerk als Verbindung zwischen Menschen und Kulturen: Dieser Schwerpunkt widmete sich der sozialen Bedeutung von Produktion und kollektiver Urheberschaft. Es ging um den menschlichen Instinkt, Dinge herzustellen, und um das Bedürfnis, Erfahrungen und Geschichten im Zusammenhang mit handwerklichen Produkten zu teilen, was heutzutage durch das Internet in hohem Maße gefördert wird.

Symposium: Speakers & Lectures

Symposium: Sprecher:innen & Vorträge

Symposium RE-DEFINING CRAFTS - greenlab 11.0

11th of April 2022

schaft statt. Sie ist Mitbegründerin von studio blond&bieber und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der weißensee kunsthochschule berlin.

10

EN The Symposium was open to all greenlab 11.0 students. Young design practitioners were sharing their experiences working in the fields of crafts and sustainability. Here is an overview of the designers and their topics participating in the symposium:

DE Das Symposium war offen für alle greenlab 11.0 Student:innen. Junge Designer:innen tauschten sich über ihre Erfahrungen in den Bereichen Handwerk und Nachhaltigkeit aus. Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die am Symposium teilnehmenden Designer:innen und ihre Themen:

"Future Crafts - Textiles as Narrative Material"

Essi Johanna Glomb, studioblond

EN studioblond is an interdisciplinary design studio founded by Essi Johanna Glomb. Her projects are taking place at the intersection of design, science, innovation, art and society. She is co-founder of studio blond&bieber and a researcher at weißensee academy of art berlin.

DE Studioblond ist ein interdisziplinäres Designstudio, gegründet von Essi Johanna Glomb. Ihre Projekte finden an der Schnittstelle von Design, Wissenschaft, Innovation, Kunst und Gesell-

"Studio HILO: Role of Crafts for Local Yarn Production"

Sara Diaz Rodrigues, Studio HILO

EN Studio HILO is a Berlin-based studio for textile innovation. They rethink the textile industry by offering open tools and expertise for small-scale textile manufacturing environments. HILO's mission is to create playgrounds for independent yarn production.

DE Studio HILO ist ein in Berlin ansässiges Studio für textile Innovation. Sie gestalten die Textilindustrie neu, indem sie offene Werkzeuge und Expertise für kleine Produktionsstätten für Textilien anbieten. Die Mission von HILO ist es, Spielräume für die unabhängige Garnproduktion zu schaffen.

"Meyers & Fügmann: Thoughts on wSustainability"

Sarah Meyers and Laura Fügmann

EN Sarah Meyers and Laura Fügmann are the founders of Meyers & Fügmann - a studio for textile and product design based in Berlin and Luxembourg. The hands-on method initiates and guides their design practice. While making, they examine the different stages

of a material and capture its parameters and effects. Whatever process they use, they want to master it.

DE *Sarah Meyers und Laura Fügmann sind die Gründerinnen von Meyers & Fügmann - einem Studio für Textil- und Produktdesign mit Sitz in Berlin und Luxemburg. Die Hands-on-Methode initiiert und leitet ihre Designpraxis. Während der Herstellung untersuchen sie die verschiedenen Ebenen eines Materials und erfassen seine Parameter und Auswirkungen. Welches Verfahren sie auch immer anwenden, sie wollen es meistern.*

"Re-Designing Crafts"

Thomas Kilian Bruderer

EN Thomas Kilian Bruderer has acquired considerable experience in cross-cultural projects in Mexico and Bangladesh. He talked about his sustainable, sociocultural project between Berlin & Chiapas which is concerned with sophisticated items sustainably made of Agave cactus.

DE *Thomas Kilian Bruderer hat viel Erfahrung mit interkulturellen Projekten in Mexiko und Bangladesch gesammelt. Er sprach über sein nachhaltiges, soziokulturelles Projekt zwischen Berlin und Chiapas, das sich mit anspruchsvollen, nachhaltig hergestellten Objekten aus Agave-Kakteen beschäftigt.*

Symposium: Speakers & Lectures

Symposium: Sprecher:innen & Vorträge

12

„Urban Fibers - Local Re-Manufacturing“ Tau Pibernat & Vera Castelijns

EN They share a vision of rethinking the flawed systems in the existing textile industry. They aim to propose a new concept of sustainable textiles. Urban Fibers stand for a new design paradigm and want to support the design community to develop circular economies through digital remanufacturing.

DE Sie teilen die Vision, die mangelhaften Systeme der bestehenden Textilindustrie neu zu überdenken. Ihr Ziel ist es, ein neues Konzept für nachhaltige Textilien aufzustellen. Urban Fibers steht für ein neues Design-Paradigma und möchte die Designwelt bei der Entwicklung von Kreislaufwirtschaften durch digitales Remanufacturing unterstützen.

„Sustainable material approaches in circular design“ Tim van der Loo

EN Tim van der Loo talked about his project The New Blue, that stems from a desire to rethink the notion of recycled materials and create a truly circular product lifecycle by re-imagining how to recycle jeans.

DE Tim van der Loo sprach über sein Projekt The New Blue, das dem Wunsch entspringt, den

Begriff der recycelten Materialien neu zu überdenken und einen wirklich kreislauffähigen Produktlebenszyklus zu schaffen, indem das Recycling von Jeans neu erdacht wird.

„Restless Textiles“ Lobke Beckfeld

EN Lobke Beckfeld is excited about the combination of new technologies and sustainable materials. She is always focusing on a mindful use of resources, striving for innovative textile solutions. She presented her MA project Restless Textiles.

DE Lobke Beckfeld ist begeistert von der Kombination aus neuen Technologien und nachhaltigen Materialien. Sie konzentriert sich stets auf einen achtsamen Umgang mit Ressourcen und strebt nach innovativen textilen Lösungen. Sie präsentierte ihr MA-Projekt Restless Textiles.

Workshops

Workshops

15

Ikat Workshop

5th – 8th of April 2022

EN The four-day long intensive Ikat Workshop was led by the textile designer Christina Kleßmann and was meant for the Textile and Surface Design students. She taught the participants how to treat warp and weft using natural dye pigments in order to achieve precious Ikat textiles.

DE Der viertägige intensive Ikat-Workshop wurde von der Textildesignerin Christina Kleßmann geleitet und richtete sich an die Studierenden der Fachrichtung Textil- und Flächendesign. Sie lehrte die Teilnehmer, wie man Kette und Schuss mit natürlichen Farbpigmenten behandelt, um kostbare Ikat-Textilien zu erhalten.

The TEN

12th of April, 2022

EN The TEN Sustainable Design Strategies Workshop was held online by Farzana Yusuf, Dhaka, Bangladesh. She delivered the workshop referencing the TEN cards developed by Prof. Rebecca Earley and her research team from The Centre for Circular Design (London) to inform designers about sustainable design strategies.

DE Farzana Yusuf aus Dhaka, Bangladesch, führte in die TEN in die 10 nachhaltigen Designstrategien ein. Dies tat sie mithilfe der von Prof. Rebecca Earley und ihrem Forschungsteam vom Centre for Circular Design (London) entwickelten TEN Karten, die Designer über nachhaltige Designstrategien aufklären.

Ikat workshop

Workshops

Workshops

17

Company Talks

13th of April 2022

EN What aspects need to be considered when working with artisans was addressed during the online Company Talks. Students received a deeper insight into two textile production companies - Aranya in Bangladesh and Selyn Textiles in Sri Lanka. Nawshin Khair represented Aranya but Robert Meeder from Selyn Textiles spoke about the “value of hands”.

DE

Welche Aspekte bei der Zusammenarbeit mit Kunsthandwerkern zu beachten sind, wurde bei den "Company Talks" thematisiert. Die Studierenden erhielten einen tieferen Einblick in zwei Textilproduktionsunternehmen - Aranya in Bangladesch und Selyn Textiles in Sri Lanka. Nawshin Khair vertrat Aranya, während Robert Meeder von Selyn Textiles über den "Wert der Hände" sprach.

<https://aranya.com.bd/shop/about-aranya/>
<https://selyn.lk/pages/about-us>

From Yarn to Textile

25th - 27th of April 2022

EN This workshop took place at the Textile Prototyping Pop-Up Lab based at the Fraunhofer IZM Berlin. Its participants from the Textile and Surface Design Department were able to spin own yarns and use them later to create textiles by weaving or knitting. The workshop was conducted by Sara Diaz Rodrigues from Studio HILO, Essi Johanna Glomb from the Textile Prototyping Lab and Karina Wirth from the Soft Rapid Prototyping Lab.

DE

Dieser Workshop fand im Textile Prototyping Pop-Up Lab am Fraunhofer IZM Berlin statt. Die Studierenden des Textil- und Oberflächendesign konnten eigene Garne spinnen und diese später durch Weben oder Stricken verarbeiten. Geleitet wurde der Workshop von Sara Diaz Rodrigues von Studio HILO, Essi Johanna Glomb vom Textile Prototyping Lab und Karina Wirth vom Soft Rapid Prototyping Lab.

Yarn to textile workshop

(c) Textile Prototyping Lab / Shemakes

GreenDesign^{11.0}

Re
Defining
Crafts

—
Student Projects
Studierendenprojekte

Clara Santos Thomas

23

EN SEMBLE is a shoe concept that focuses on the interlocking of different elements and materials in reversible connections. Instead of a sole and an upper that are sewn or glued together, the shoe transforms into a combination of sole(s) and sock(s). Constructed in such a way that it can be easily disassembled and reassembled in new combinations, depending on our needs or preferences in terms of comfort, aesthetics, function or protection.

This not only avoids problems of shoe recycling, but also invites consumers to creatively redesign and adapt their shoes to their individual wishes and needs. Comfortable with good support during the day, elegant and refined at night. Airy and refreshing in summer, cosy and warm in winter.

SEMBLE

ASSEMBLE/
DISSASEMBLE/
REASSEMBLE

DE SEMBLE ist ein Schuhkonzept, das sich auf das *Ineinandergreifen* verschiedener Elemente und Materialien in einer reversiblen Verbindung konzentriert. Anstelle einer Sohle und eines Oberteils, die zusammengenäht oder -geklebt sind, wird der Schuh zu einer Kombination aus Sohle(n) und Socke(n). So konstruiert, dass er unkompliziert auseinandergenommen und in neuen Kombinationen wieder zusammengesetzt werden kann, ganz nach unseren jeweiligen Bedürfnissen oder Umständen hinsichtlich Komforts, Ästhetik, Funktion oder Schutz.

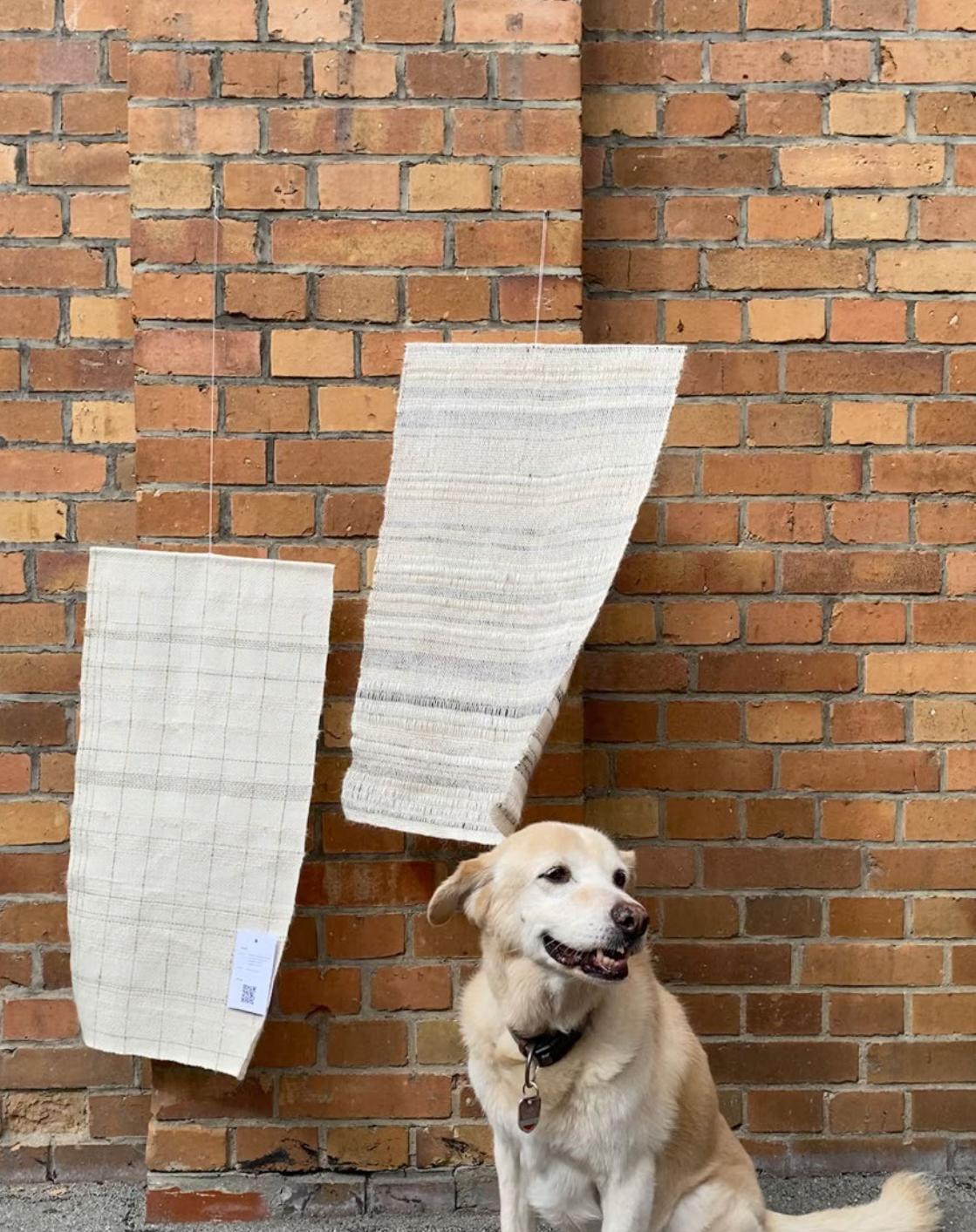
Dies vermeidet nicht nur Probleme des Schuhrecyclings, sondern lädt auch die Verbraucher ein, ihre Schuhe kreativ umzugestalten und an ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse anzupassen. Tagsüber bequem mit gutem Halt, nachts elegant und fein. Im Sommer luftig und erfrischend, im Winter kuschelig und warm.

24

Is the perception of textiles made of dog wool more determined by the aesthetic-sensual or the cultural perspective, and how can design influence this?

Gaia Reiner

Canino

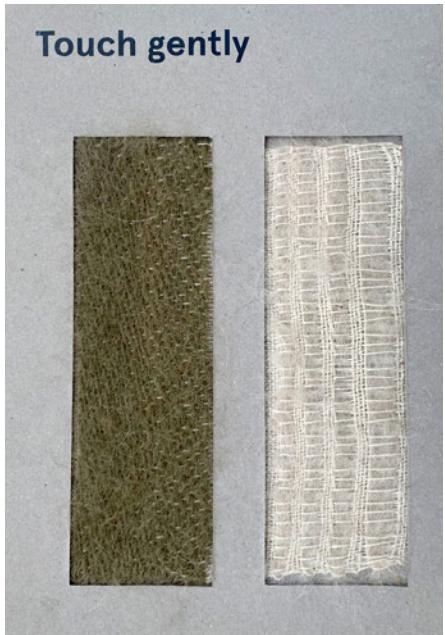
27

EN Unlike sheep and goats, dogs are animals with which we form a close bond. Nevertheless, their wool is also a suitable textile raw material. In particular, the undercoat of many breeds can be combed out during regular grooming and spun into a fine yarn just like goat hair. A waste product of loving care and at the same time a useful resource.

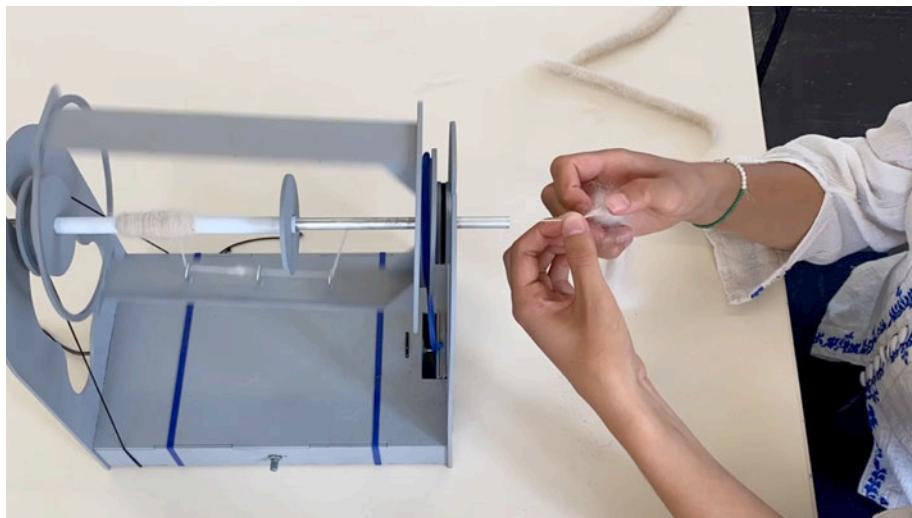
The project explores the wide range of different wool qualities that can be obtained from the multitude of dog breeds and the diversity of their coats in structure and colour. As part of the project, visitors are invited not only to explore the materials sensually, but also to connect them in their imagination with the real animal.

DE Anders als Schafe und Ziegen, sind Hunde Tiere, zu denen wir eine enge Beziehung haben. Trotzdem eignet sich auch ihre Wolle als textiler Rohstoff. Insbesondere das bei vielen Rassen vorkommende Unterfell kann bei der regelmäßigen Fellpflege ausgekämmt und genau wie Ziegenhaar zu einem feinen Garn verarbeitet werden. Eigentlich ein Abfallprodukt der Fürsorge, ist es gleichzeitig eine nützliche Ressource.

Das Projekt untersucht das breite Spektrum unterschiedlicher Wollqualitäten, die sich aus der Vielzahl der Hunderassen und der Diversität ihrer Felle in Struktur und Farbe gewinnen lassen. Dabei wird den Besuchern die Möglichkeit gegeben, die Materialien nicht nur sensuell zu erkunden, sondern sie in ihrer Vorstellung auch mit dem realen Tier in Verbindung zu bringen.

29

Joanna Czekajlo

Pull the thread

31

EN In front of you is a textile.
It is a handmade crocheted doily.

Take it in your hand and pull the thread that is already hanging out a little. Pull it and see what happens. Stitch by stitch, the surface dissolves, its structure and shape seem to offer no resistance.

On the other hand, the thread itself does not easily shed its previously adopted shape and also reveals a colour pattern which reflects the former structure of the textile. When it is used again, its previous history inscribes itself in the new textile. Two craft production processes that are separate in time and space, through which also the people involved are connected, even if they have never met.

We often find crocheted textiles in old family collections or at a flea market as anonymous objects that can be assigned to a past time. Their basic element is a single thread that allows them to transform completely and enter a present in which they can take on ever new forms.

DE Vor euch liegt ein Textil. Es ist ein handgefertigtes Häkeldeckchen.

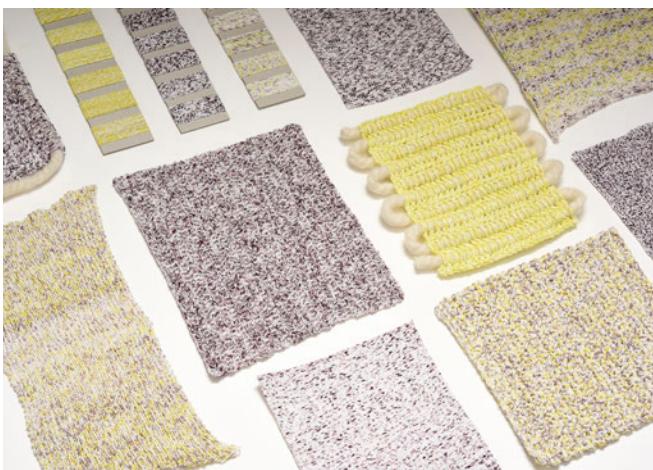
Nehmt es in die Hand und zieht an dem Faden, der bereits etwas heraushängt. Zieht dran und seht was passiert. Masche für Masche löst sich die Fläche auf, ihre Struktur und Form scheinen keinen Widerstand zu leisten.

Dagegen gibt der Faden selbst seine inzwischen angenommene Form nicht ohne Weiteres auf und lässt zugleich ein Farbmuster sichtbar werden, das die vorherige Struktur des Textils widerspiegelt. Wird er nun weiterverarbeitet, schreibt sich seine Vorgeschichte in das neue Textil ein. Zwei zeitlich und räumlich auseinander liegende handwerkliche Herstellungsprozesse, durch die auch die beteiligten Personen in Verbindung treten, selbst wenn sie sich nie begegnet sind.

Oft finden wir gehäkelte Textilien in alten Familienbeständen oder auf einem Flohmarkt als anonyme Objekte, die einer vergangenen Zeit anzugehören scheinen. Ihr Grundelement ist ein einziger Faden, der es ihnen erlaubt, sich vollständig zu verwandeln und in eine Gegenwart zu treten, in der sie immer neue Formen annehmen können.

32

Jola Maria Hauschild

WEAVING

35

EN The project is conceived as a dialogical process and connects two weavers in very different contexts, a Berlin textile design student and a fashion designer from Sri Lanka. Over a period of five working days, both perform a simultaneous production process during which they are in a constant virtual exchange.

The result is two coded fabrics, each of which can be read as a diary. Different colours represent different times of day and visualise the particular rhythms of work. But the materials and colours also show subtle differences in which the different origins of the woven diagrams become perceptible. The course of the project is documented on film by both sides.

This performative concept brings into view working processes and circumstances that otherwise remain invisible, as well as the people behind each anonymous object from the global production chains.

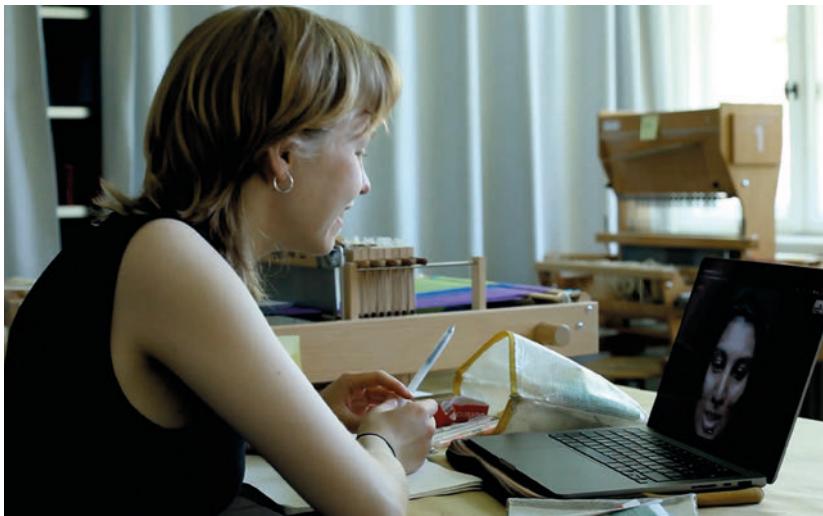
DE Das Projekt ist als dialogischer Prozess konzipiert und verbindet zwei Weberinnen in sehr unterschiedlichen Kontexten, eine Berliner Textildesign-Studentin und eine Modedesignerin aus Sri Lanka. Beide vollziehen über einen Zeitraum von fünf Arbeitstagen einen simultanen Herstellungsprozess, während dessen sie in einem ständigen virtuellen Austausch stehen.

Das Ergebnis sind zwei kodierte Gewebe, die jeweils als Tagebuch gelesen werden können. Verschiedene Farben repräsentieren verschiedene Tageszeiten und visualisieren die jeweiligen Arbeitsrhythmen. Doch die Materialien und Farben weisen auch feine Unterschiede auf, in denen die unterschiedliche Herkunft der gewebten Diagramme wahrnehmbar wird. Der Projektverlauf wird von beiden Seiten filmisch dokumentiert.

Durch dieses performative Konzept werden modellhaft Arbeitsprozesse und -umstände in den Blick gerückt, die sonst unsichtbar bleiben, ebenso wie die Menschen, die hinter jedem anonymen Objekt aus den globalen Produktionsketten stehen.

*in collaboration with
Sachini Amarasinghe, Selyn Fair trade*

Luise Schumacher

INTERference

39

EN Analogous to the factually functional context in which they are usually worn, the classic patterns of shirts are usually based on straight lines or lines crossing at right angles. When the fabric is unravelled and divided into narrow stripes, these geometries emerge and can be transferred into new, more complex structures. The stripes retain the colour and geometric coding of their previous patterning, but shift like a digital glitch, so that their new arrangement simultaneously reveals the disruption and dissolution of the original order.

This reordering is achieved by processing it as knitted or woven fabric, with novel textures and patterns that appear controlled but free of perfection. This effect follows from the combination of two structures, each ordered in itself, which, laid on top of each other, can produce an infinite amount of variations and interferences.

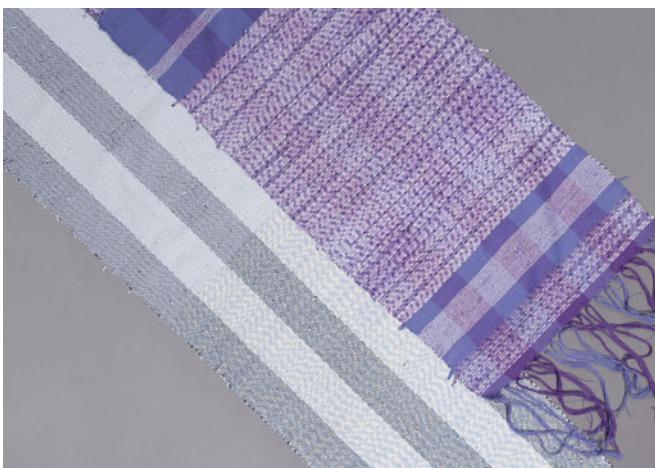
DE Analog zum sachlich funktionalen Kontext, in dem sie üblicherweise getragen werden, basieren die klassischen Muster von Hemden meist auf geraden oder sich rechtwinklig kreuzenden Linien. Wird der Stoff aufgetrennt und in schmale Streifen zerteilt, treten diese Geometrien hervor und lassen sich in neue, komplexere Strukturen übertragen. Die Streifen behalten zwar die farbige und geometrische Codierung ihrer vorherigen Musterung, aber verrutschen wie bei einem digitalen Glitch, sodass mit ihrer neuen Anordnung zugleich die Störung und Auflösung der ursprünglichen Ordnung sichtbar wird.

Erzielt wird diese Neuordnung durch die Verarbeitung als Gestrick oder Gewebe, mit neuartigen Texturen und Mustern, welche kontrolliert, jedoch frei von Perfektion wirken. Dieser Effekt folgt aus der Kombination von zwei in sich jeweils geordneten Strukturen, die übereinander gelegt eine unendliche Menge an Variationen und Interferenzen hervorbringen können.

in collaboration with
Cissel Dubbick, Textile Prototyping Lab Berlin
Materialpool Textilhafen, Venne Garne

40

What possibilities does the old resource eelgrass offer for surface design and how/where can its special qualities be used for new purposes?

Paolina Bumeder

TREIBSEL

43

EN A harvest that no one has planted, accessible to everyone and usable with simple means.

Year after year, eelgrass from undulating underwater meadows washes up on the beach and forms small mounds along the coast. It only has to be collected and cleaned and can then be turned into insulation, roofing or upholstery, which was once quite common. Today, however, instead of an old gathering tradition, mainly bathing tourists can be found there, and daily cleaning vehicles drive through the sand, damaging the ecosystem and turning a super material into garbage. In an eelgrass mattress no mite will be found, sweat is quickly absorbed and released, and even if the lightweight material is constantly wet, it will not go mouldy. In addition, it has a good carbon footprint and is freely available. My goal was to reinterpret old uses and explore visual as well as functional qualities. The result is an archive that makes the potential of the material visible by means of various textile techniques.

DE Eine Ernte, die niemand gesät hat, für jeden zugänglich und mit einfachen Mitteln nutzbar.

Jahr für Jahr wird Seegras aus wogenden Unterwasserwiesen an den Strand gespült und bildet kleine Hügel entlang der Küste. Dort muss es nur noch gesammelt und gewaschen werden und lässt sich dann zur Dämmung, zum Dachdecken oder zum Polstern verwenden, was früher ganz üblich war. Heute finden sich dort statt einer alten Sammlerkultur aber vor allem Badetouristen, und täglich fahren Reinigungsfahrzeuge durch den Sand, die dem Ökosystem schaden und ein Supermaterial zu Müll machen. In einer Seegras-Matratze wird sich keine Milbe finden, Schweiß wird schnell aufgesogen und wieder abgegeben, und selbst wenn der leichte Werkstoff ständig nass wird, schimmelt er nicht. Dazu kommen seine gute Klimabilanz und freie Verfügbarkeit.

Mein Ziel war es, alte Verwendungen neu zu interpretieren und visuelle wie funktionale Qualitäten auszuloten. Das Ergebnis ist ein Archiv, das die Potenziale des Materials mittels verschiedener textiler Techniken sichtbar macht.

44

Sara Hassoune

Leathered Handscapes

47

EN Leathered Landscapes is an exploration of different textile crafting techniques with the aim to find an efficient and at the same time aesthetic utilization of industrial leather cut-offs, while also rethinking how we perceive waste and revalue it. Emphasis is put on the slow process of making by hand and the exploration of materials whereby irregular shapes and textures reminiscent of the naturally imperfect animal skins are incorporated. Structure and colour are dominated by availability.

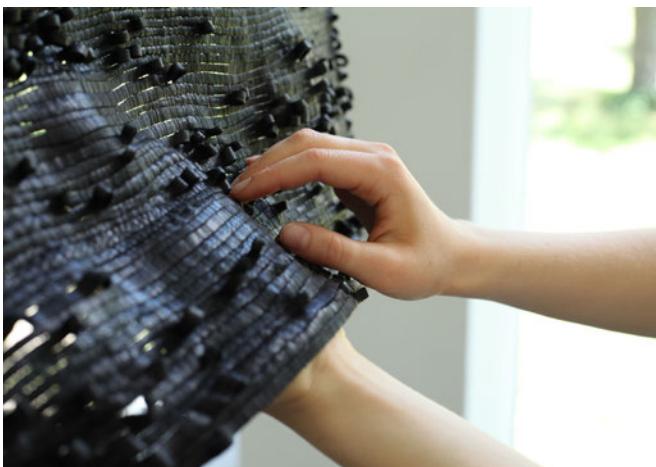
The leather cut-offs are systematically sorted by size, with larger pieces suitable to create yarns and woven or knitted surfaces, and smaller pieces to be knotted like rugs, using up even the last remnants. Thus, leather waste can be transformed into new, luxurious semi-finished leathers, applicable for multiple purposes. Their aesthetics result from various factors and can also be based on ad hoc decisions. Natural waste materials turned into human artifacts.

DE *Leathered Landscapes* ist eine Erprobung verschiedener textiler Handwerkstechniken mit dem Ziel, eine effiziente und zugleich ästhetische Nutzung industrieller Lederabfälle zu finden. Gleichzeitig soll es dazu anstoßen, Abfälle anders wahrzunehmen und zu bewerten. Der Schwerpunkt liegt auf dem langsamem manuellen Herstellungsprozess und der Exploration von Materialien. Dabei werden unregelmäßige Formen und Texturen, erinnernd an die natürlichen Tierhäute, eingearbeitet. Struktur und Farbe sind gebunden an Verfügbarkeit.

Die Lederreste werden systematisch nach Maßen sortiert, wobei sich größere Stücke zur Produktion von Garn und gewebten oder gestrickten Oberflächen eignen, während kleinere Stücke wie bei handgemachten Teppichen geknüpft werden, um auch die letzten Reste zu verwerten. Auf diese Weise werden Lederabfälle in neue, luxuriöse Halbfabrikate transformiert, geeignet für mehrere Applikationen. Die Ästhetik resultiert aus verschiedenen Faktoren und kann auch auf Ad-hoc-Entscheidungen beruhen. Natürliche Abfallstoffe, die zu menschlichen Artefakten werden.

48

Sophie Stöckemann
& Naja Stelmach

Double Ways

51

EN The project investigates and expands the possibilities to variably adjust textile surfaces with ropes guided through tunnels, thus individually changing the length, width and shape of the fabric. In the process, a system was developed with which several individual fabrics can also be connected to form a modular movable structure.

In addition, the question arose to what extent the distribution of the weaving process between two people is visible in the fabric itself. Can a difference be seen in the stop by the tightness of the fabric? How much varies the non-predetermined width of the white wool strips, and can an individual signature be discerned in their rhythm? The project focuses on variances that continue when the interactive spatial object is moved and adjusted by different people without ever taking on a final form.

DE Das Projekt untersucht und erweitert die Möglichkeiten, textile Oberflächen mit durch Tunnel geführten Schnüren zu bewegen und die textile Fläche durch Anziehen und Lockern der Seile in Länge, Breite und Form zu verändern. Mit dem entwickelten System lassen sich auch mehrere Einzelgewebe zu einer modularen beweglichen Struktur verbinden.

Ein anderer Aspekt des Projekts lag in der Frage, inwieweit die Aufteilung des Webprozesses auf zwei Personen im Gewebe selbst sichtbar wird. Kann man den Unterschied im Anschlag sehen? Wie verschieden fällt die vorher nicht festgelegte Breite der weißen Wollstreifen aus und lässt sich an deren Rhythmus eine individuelle Handschrift erkennen? So wird der Fokus auf Varianten gelegt, die sich auch aktualisieren, wenn das interaktive Raum-Objekt von verschiedenen Personen bewegt und verstellt wird, ohne jemals eine endgültige Form anzunehmen.

'In what way can I perform an independent transformation of the Kente fabric that expresses both my cultural identities and demonstrates the appreciation and authenticity of the textile?'

Gifty Amoateng

Knitting Cultures

55

EN Textiles and their philosophical and cultural significance, their ability to immortalize feelings and life circumstances, are an important part of interpersonal communication in many African cultures. In my work, I have reformulated the digital practice of so-called gel electrophoresis - fingerprints that are transferred into a stripe pattern - with the deep ancestral knowledge of the Ghanaian kente textile. The result is a knit that is heavy, that is valuable, that tells a history in the form of knitted fingerprints, muted colors that remind me of being German, and a unique family story. Textiles tell the stories of the people, of the places, whose stories are often untold and unheard.

My practice closely relates to pre-colonial methods, such as oral storytelling and the intergenerational inheritance of memory in the form of sculptures, poems, and fabrics and clothing.

DE Textile und ihre philosophische und kulturelle Bedeutung, ihre Fähigkeit, Gefühle und Lebensumstände zu verewigen, sind in vielen afrikanischen Kulturen wichtiger Teil der zwischenmenschlichen Kommunikation. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich die digitale Praxis der sogenannten Gelelektrophorese - Fingerabdrücke, die in ein Bandenmuster übertragen werden umformuliert mit dem tiefen Ahn*innenwissen des ghanaischen Kente-Textils verbunden. Es entsteht ein Gestrick, das schwer ist, das wertvoll ist, der Geschichte in Form von gestrickten Fingerabdrücken, gedämpften Farben, die mich ans Deutschsein erinnern und eine einzigartige Familiengeschichte erzählt. Textilien erzählen die Geschichten, der Menschen, der Orte, deren Geschichten oft unerzählt und unerhört sind und bleiben. Meine Praxis knüpft eng an vorkoloniale Methoden, wie orale Geschichtenerzählung und das generationübergreifende Vererben von Erinnerung in Form von, Skulpturen, Gedichten und eben Stoffen und Kleidung an.

Rundgang Open House

EN

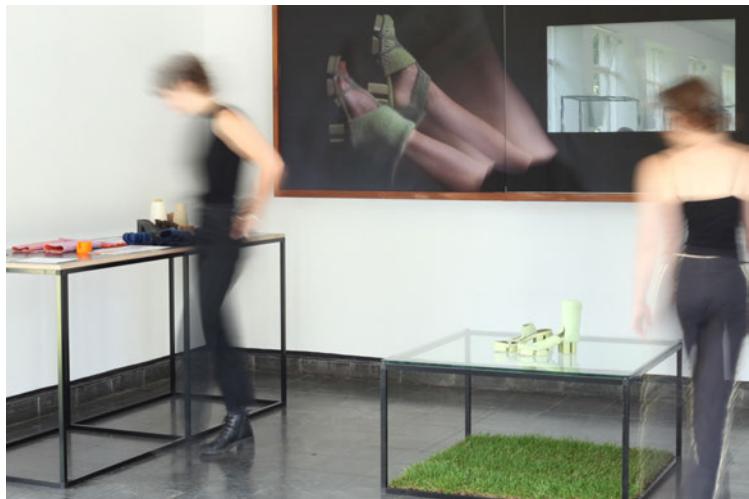
On July 09 and 10, 2022, the results of the Greenlab 11.0 Re- Defining Crafts were shown as part of the open house in the foyer of the kunsthochschule Berlin.

DE

Am 09. und 10. Juli 2022 wurden die Ergebnisse des Greenlab 11.0 Re-Defining Crafts im Rahmen des Rundgangs im Foyer der kunsthochschule Berlin gezeigt.

58

About greenlab

Über greenlab

greenlab – Laboratory for Sustainable

Design Strategies

Initiated in 2010, greenlab, the interdisciplinary laboratory at weißensee kunsthochschule berlin, links university projects with practice-oriented research and industry with the aim of initiating and jointly developing innovative concepts for sustainable and environmentally friendly products and services. In this research-oriented collaboration, sustainable design methods and strategies are to be applied that create new answers to ecological, social and cultural questions.

The initiators and founders of greenlab are Prof. Dr. Zane Berzina, Prof. Susanne Schwarz-Raacke and Prof. Heike Selmer.

greenlab – Labor für nachhaltige

Designstrategien

Das 2010 initiierte, fachgebietsübergreifende Labor greenlab an der weißensee kunsthochschule berlin vernetzt Hochschulprojekte, praxisorientierte Forschung und Industrie mit dem Ziel, innovative Konzepte für nachhaltige und umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen anzustoßen und gemeinsam weiterzuentwickeln. In dieser forschungsorientierten Zusammenarbeit sollen Designmethoden und -strategien angewandt werden, die neue Antworten auf ökologische, gesellschaftliche und kulturelle Fragestellungen geben.

Initiatorinnen und Gründerinnen von greenlab sind Prof. Dr. Zane Berzina, Prof. Susanne Schwarz-Raacke und Prof. Heike Selmer.

Imprint

Impressum

GreenDesign 11.0

Projects from greenlab – Laboratory for Sustainable Design Strategies
Projekte von greenlab – Labor für nachhaltige Designstrategien

Published by / Herausgegeben von

LABORATORY
FOR SUSTAINABLE
DESIGN STRATEGIES
weissensee

weissensee kunsthochschule berlin

greenlab – Laboratory for Sustainable Design Strategies

greenlab – Labor für nachhaltige Designstrategien

Prof. Dr. Zane Berzina
Elisabeth Östringer
Andreas Kallfelz
Essi Johanna Glomb

Editing and translation of project texts

Lektorat und Übersetzung von Projekttexten
Andreas Kallfelz

Design / Gestaltung

Julia Pietschmann, Sebastian Jehl

Layout & typesetting / Layout & Satz

Paolina Amelie Bumeder

Photography / Fotografie

Professors and students if not otherwise stated.
*Professor*innen und Studierende, wenn nicht anders angegeben.*

Website

greenlab.kunsthochschule-berlin.de

All rights reserved.

greenlab – Laboratory for Sustainable Design Strategies

Alle Rechte vorbehalten.

greenlab – Labor für nachhaltige Designstrategien

Copyright 2023

Many thanks to / Vielen Dank an
all workshop instructors, symposium spea-
kers, prof. Heike Selmer and her students,
weißensee university of arts berlin and our
partner Selyn.

*alle Workshopleiter*innen, Vortragende auf
dem Symposium, Prof. Heike Selmer und ihren
Student*innen, der weißensee kunsthochschule
berlin, sowie unserem Kooperationspartner
Selyn.*

weißensee
kunsthochschule
berlin

weißensee
kunsthochschule
berlin

