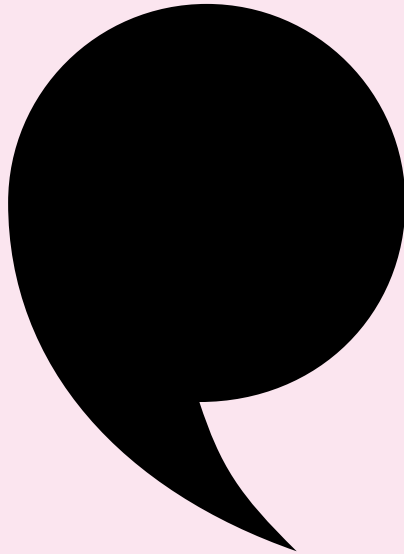

INTERVIEWS

ESTHER JONGSMA - 19 YRS
1ST YEAR STUDENT
PREVIOUS EDUCATION VWO

THE ACADEMY SEEMED TAILOR MADE FOR ME

IN SECONDARY SCHOOL (VWO) PROJECT BASED WORKING AND CONCEPTUAL THINKING WERE ALREADY ESTHER'S BIGGEST STRENGTHS. AND THEY ARE VERY TYPICAL OF WORKING AND STUDYING AT DAE.

Waarom heb je voor Design Academy Eindhoven gekozen? Ik heb eigenlijk heel lang getwijfeld. Op de middelbare school heb ik een natuurprofiel gedaan, dat is heel technisch. Ik was op zoek naar een studie waarin ik nu eindelijk kon toepassen wat ik aangeleerd had gekregen. Waarin ik kon leren door te doen. Uiteindelijk twijfelde ik tussen een studie Natuurkunde of de Design Academy. De academie leek me op het lijf geschreven: projectmatig werken en conceptueel denken waren op de middelbare school al mijn stokpaardjes. En ze zijn heel typisch voor het werken en studeren aan DAE. Vandaar dat ik hiervoor gekozen heb.

Jij hebt dus een bètapakket gehad op de middelbare school. Hoe heb je dan jouw portfolio gemaakt? Naast mijn pakket volgde ik Beeldende Vorming als bijvak. Net als iedereen die dat vak volgde, maakte ik altijd ontzettend veel, binnen het thema waarin we werkten. Daardoor kon ik veel proceswerk laten zien. Ik heb ook geprobeerd om mijn manier van denken te laten zien, hoe ik tot een idee kom. Ik bedenk iets en dan ga ik dat breed uitwerken. Op die manier werkt mijn ontwerpfaculteit Man and Leisure ook. Je krijgt een thema, werkt het breed uit en kadert dat uiteindelijk in.

Wat vind jij interessant aan de academie? Aan het lesprogramma, aan de richtingen, of aan de manier waarop er gewerkt wordt? Het aller-leukste is de enorm hoge motivatie onder de studenten. Daar kun je eigenlijk geen protocol voor bedenken, dat ontstaat hier spontaan. Verder zijn er veel kleine dingen die iedereen erg waardeert, zoals je eigen kruiden knippen in Zbar. Zulke knipogen zie je hier overal. Ook het contact met de docenten is bijzonder: intens, maar toch met een bepaalde afstand, de leraar is wel echt een voorbeeld. Maar die enorme motivatie vind ik toch het meest inspirerend, je bent hier nooit degene die het hardst werkt. Iedereen gaat echt voor de opleiding. Het overkomt je ook eigenlijk nooit dat iemand bij een project niets toevoegt. Ja, ik vind het echt leuk hier.

Doe je nog dingen naast de academie? Ja, ik heb met een groep vrienden een project opgezet op een middelbare school in Rwanda. Daar zijn we tijdens de introductie twee weken naartoe geweest. Om subsidie te mogen krijgen, hebben we daarvoor een aantal presentaties gehouden. Nu is er weer een nieuwe groep studenten naartoe om wat met de leerlingen daar te kunnen bereiken. Dit jaar begin ik met werken binnen het PGB-zorgnetwerk. Verder ontwerp ik het groepsblad van de scouting in Wageningen en organiseer ik daar af en toe dingen. Alleen begint de afstand Eindhoven – Wageningen me toch wat op te breken. Maar er is zeker tijd en ruimte om naast je studie nog andere dingen te doen!

Why did you choose Design Academy Eindhoven? *Actually, I doubted for a very long time. In secondary school, I chose all of the technical subjects. I was looking for an education that would finally allow me to put everything I had learned into practice. Where I could learn new things simply by doing them. In the end, I had to choose between physics or Design Academy. The academy seemed tailor made for me: project based working and conceptual thinking were already my biggest strengths in secondary school. And they are very typical of working and studying at DAE. That is why I finally chose this education.*

So you were really beta orientated in secondary school. How did you manage to make a portfolio, then? *Besides my regular subjects, I also did Visual Expression as an extra subject. Just like other students who took the subject, I always designed many things, within the framework of the theme we were working on. That allowed me to show many of the working processes. I also tried to visualize my thought processes, how I get to an idea. I think of something and I start to relate many other things to it. That is the exact same way my department Man and Leisure works. You work on a topic, start relating things to it, and then finally narrow it down to the essentials.*

What makes the academy interesting for you? The subjects, the directions, the way students work? *What I enjoy most, is the enormous motivation in the students. There is no protocol for that, it spontaneously arises here. And of course there are many other small things people really appreciate, such as cutting your own herbs and spices at the Zbar. Those are the kind of winks you find everywhere at the academy. The contact between students and teachers is also very special: intense, but nevertheless with a certain distance, the teacher remains a true example. But the huge motivation is the most inspiring thing for me here, the fact that you are never the one who works the hardest. Everybody here is convinced of their choice for this academy. It hardly ever happens that someone doesn't really contribute anything while working on a project. Yes, I really like it here.*

Do you have any activities besides studying at the academy? *Yes, together with some of my friends, I set up a project in a secondary school in Rwanda. We went over there for two weeks during the introduction phase. To qualify for a grant, we gave several presentations. At present, another group of students is in Rwanda to accomplish things with the students. This year, I will start working within the healthcare network of PGB. I also design the magazine for the Scout Association of the city of Wageningen, and I organize some activities for them. It's a pity the distance between Eindhoven and Wageningen is starting to take its toll on me. Anyhow: you certainly have time and possibilities to engage in other activities besides your studies!*

I WANT TO DO MANY DIFFERENT THINGS

AT THE END OF HIS PREVIOUS MBO STUDY JULES NOTICED HE FOUND THE FOCUS TOO LIMITED.

JULES VAN DEN LANGENBERG - 21 YRS
1ST YEAR STUDENT
PREVIOUS EDUCATION MBO-4 GRAPHIC DESIGN.

Jules, jij volgde eerder al een grafische Mbo-opleiding richting mediavormgeving. Waarom dan toch nog DAE? Op mijn eerdere opleiding heb ik het heel leuk gehad. Ik heb er ook veel geleerd. Maar aan het einde van de opleiding merkte ik dat ik de focus erg beperkend vond. En dat terwijl ik juist veel verschillende dingen wilde doen en bedenken. Het duurt nog wel even voordat ik de ontwerper ben die ik uiteindelijk zou willen worden.

Wat vond je interessant aan deze academie? Het moest deze academie worden, dat wist ik al meteen. Het spreekt mij namelijk heel erg aan dat je niet wordt opgeleid tot één bepaald soort ontwerper. Je wordt niet enkel modeontwerper of puur productontwerper. Je kunt juist ieder soort ontwerper worden dat je wilt, maar je hebt geen specifiek beroep. Dat interesseert mij wel. Ik wil me namelijk ook niet tot één ding beperken. Ik wil juist heel veel verschillende dingen doen, om te ontdekken waar mijn krachten en voorkeuren liggen.

Hoe zag je portfolio eruit? Naast mijn studie deed ik al verschillende opdrachten of vrij werk. Onder andere opdrachten voor particuliere en bedrijven op het gebied van ontwerpen, fotografie of winkelinrichting. Dat waren de opdrachten waar ik het meest mijn passie en plezier inlegde. Waarin ik mezelf kon laten zien. Dus die zaten vooral in mijn portfolio.

Hoe was de overstap van een mbo-opleiding naar een hbo-opleiding? De studenten en de docenten hier op de academie zijn heel anders. De manier van lesgeven past veel beter bij me dan die op het mbo. Vooral het laatste jaar had ik daar te weinig uitdaging. Ik was te beperkt in de opdrachten. Hier op de academie ben je juist heel vrij in alles.

Waar moest je heel erg aan wennen? Of ging de overgang juist goed? Ik vond de overgang heel positief. Je moet wel wilskracht hebben, hard willen werken. Ik wil afdeling 'Living' of 'Identity' kiezen, omdat je daar het meest bezig bent met experimenteel ontwerpen. Met van alles bezig zijn en dan op een conceptuele manier komen tot een product, een idee, of wat dan ook. Dat vind ik mooi.

Wat is het grootste verschil tussen Design Academy Eindhoven en je mbo-opleiding? Dat zit 'm vooral in het type mensen. Ik vind het interessant dat hier veel verschillende soorten mensen studeren. Met allerlei achtergronden, met verschillende culturen en uit tientallen landen. Die mix van mensen werkt en inspireert. Qua opleiding ben je zelfstandiger en veel vrijer. Je zoekt je eigen weg. Je ontwikkelt je daar waar jij je wilt ontwikkelen.

Welke vakken vond je in je propedeusejaar het leukst? Ik had er niet één willen missen. Sommige vakken liggen je natuurlijk minder dan andere, maar overall heb je iets aan. En door al die verschillende vakken en docenten ontdek je vrij snel waar jouw kracht ligt. "Metaal", "Tactiliteit" en "Keramiek" vond ik de leuke vakken. Misschien ook wel omdat ze nieuw voor mij waren.

Jules, you already graduated from a graphic intermediate vocational education. Why did you choose to continue your studies at DAE? My prior school was a lot of fun. I learned very much, as well. But at the end of the education, I noticed I found the focus very limiting. Whereas I wanted to do and develop many different things. It will take me quite some more time before I turn into the designer I want to become, eventually.

What did you find interesting about this academy? It had to be this academy; I knew that from the start. What really appeals to me is the fact that you are not trained to be a specific kind of designer. Not just a fashion designer. Not merely a product designer. You can become any kind of designer you want to be, you don't have a specific profession. I like that, because I do not want to limit myself to one area, either. I want to do many different things to find out what my strengths and preferences are.

What did your portfolio look like? During my prior education, I always did a lot of assignments or 'free work' in my own time. I used to make many design assignments for private persons and for companies. Photography assignments, assignments on retail materials. I worked on those designs with heart and soul. They really allowed me to show myself. So they formed the main part of my portfolio.

What was the switch from a Dutch 'mbo' (intermediate vocational education) to an 'hbo' (higher vocational education) like for you? Both the students and the teachers here at the academy are completely different from what I was used to. The way subjects are taught suits me much better than that at my other school. Especially in my last year, the challenges and assignments were too limited for me, there. Whereas here, at the academy, you can be free in so many things.

What aspects took some getting used to? Or was it a very smooth transition? I considered the transition a very positive thing. You really need the will to do this, the will to work hard. I want to choose the 'Living' or 'Identity' department, because that's where you spend most of your time making experimental designs. Working on different themes and slowly getting to a product, an idea or anything else, the conceptual way. I see the beauty in that.

What is the biggest difference between Design Academy Eindhoven and your former education? The difference lies mainly in the people. I find it very interesting that many different kinds of people study here. From different backgrounds, different cultures, different countries. That mix of people works, it is inspiring. The difference in the education itself is that you work much more autonomously here, you are almost completely free. You find your own way and you develop yourself in the areas that you want to develop.

Which subjects of the first year did you enjoy most? I wouldn't have missed a single one of them. Of course, some subjects are less 'your cup of tea' than others, but they are all useful. And that whole range of subjects and teachers makes it easier to discover what your strengths are. 'Metal', 'Tactility' and 'Ceramics' were my favorites. The fact that they were new to me, may have contributed to that.

BALANCE BETWEEN TOOLS, KNOWLEDGE AND CREATIVITY

TESSA BLOKLAND - TEACHER
COMPASS LAB 2 TEXTILES

Op welke afdeling geef je les? Kompas, Lab 2 (Textiel) en daarnaast ben ik coördinator en docent bij de ontwerpafdeling Man and Well Being.

Kun je een voorbeeld geven van een opdracht die je geeft en daar iets over vertellen? Om de gegeven theorie te toetsen en zelf te ervaren moeten de studenten tijdens de eerste lessen een stof analyseren. Ze stellen zichzelf daarvoor de volgende vragen: Hoe herken ik de grondstof van een stof? Hoe is het garen opgebouwd? Hoe is de stof opgebouwd? Wat is er gebeurd om de stof gekleurd, bedrukt, geribbeld of in een ander effect te krijgen? De theorie wordt tijdens de les uitgelegd. Daarna maken de studenten analyses op grond van die theorie. Zo kan ik hen daarbij helpen.

De laatste lessen moeten de studenten naar aanleiding van een sfeercollage een materiaal ontwerpen. Dat kan bestaan uit alleen textiel of kunststof of een combinatie van beide. Dit is een veel vrijere opdracht. Omdat de student inmiddels weet hoe textiel reageert en wat het kan (door de eerste vier lessen) kan hij of zij op een gecontroleerde manier experimenteren om een bepaald effect te krijgen.

Wat verwacht je van een student van de academie? Ik vind theorie en kennis belangrijk. Maar de eigen ervaring en vaardigheid en het daarmee gepaard gaande begrip zijn minstens zo nodig. Een student beheerst de basiskennis van een materiaal en kan met een gegeven materiaal werken, experimenteren en onderzoeken in een vrije benadering. Het gaat erom dat de student op een creatieve en innovatieve manier aan de slag gaat, zodat er nieuwe en interessante concepten ontstaan. Hij of zij hoeft geen vakman of -vrouw te worden in textiel, maar moet wel basiskennis bezitten en weten waar je de juiste informatie of vakmensen kunt vinden. Door de textiellessen te bewaren in een boek of doos, kan de student in de toekomst terugvallen op een eigen archief.

Wat is jouw achtergrond en wat doe je op de academie nog meer behalve lesgeven? Ik ben opgeleid textiel docent en heb acht jaar gewerkt als redacteur bij Frame Publishers. Ik werk bij de academie als docent bij de ontwerpafdeling 'Man and Well-Being' en begeleid studenten bij het zoeken naar een geschikte stageplek. Daarnaast zoek ik bedrijven die samen met studenten interessante en inspirerende onderzoeksprojecten willen doen.

Wat doe je naast je werk op de academie? Naast lesgeven houd ik ervan om buiten te zijn. Ik wandel graag door bos, weiland en appelboomgaarden. Verder houd ik van roeien. Ik zit in een gladde 4 op boeg (helemaal voorin), zodat ik overzicht en balans kan houden en extra kracht in kan zetten als anderen dreigen in te kakken. Het allerleukste van roeien is de combinatie van techniek, kracht (in de benen, rug en armen) en samenwerking met de anderen. Het geeft een superkick wanneer je gedreven wordt tot het uiterste, zodat je boven jezelf uitstijgt.

Where do you teach? At Compass, Lab 2 (textiles) and I'm coordinator and teacher at Man and Well Being.

Can you give us an example of one of your assignments and tell us something about it? During the first classes, my students are asked to analyze a fabric. It helps them to verify and experience the theory they have seen in class. They ask themselves the following questions: How do I recognize the raw material a fabric is made of? How are the threads composed? What is the structure of the fabric like? Which actions were taken to color, print, rib the fabric, or to obtain any other effect it has? The theory is explained during my classes. Afterwards, the students make analyses based on that theory. This allow me to help them with the analysis.

During the last classes, students design a new material based on an atmospheric collage. It can consist of textile or synthetic fiber or a combination of the two. This assignment is much more open. Since the students know by now how a fabric will react and what it can do (they've learned all about that during the first classes), they can now experiment in a controlled way, to obtain certain effects.

What do you expect from a student at the academy? Theory and knowledge are very important to me. But a students' own experience and skills and the understanding that comes with it are equally necessary. A student masters the basic knowledge of a material and knows how to work with it, experiment with it, do research on it in an open minded approach. It's all about our students working in a creative and innovative matter, which guarantees new and interesting concepts. He or she does not need to become a craftsman in textile. But basic knowledge is of the essence, as is knowing where to find the right information or specialists. By keeping the notes of all of their textile classes in a book or box, students build their own archives to lean on in the future.

What is your background? And what else do you do at the academy besides teaching? I was trained to be a textile teacher and I worked as an editor at Frame Publishers for eight years. At the academy, I work as a teacher at the Man and Well Being department. I also help students in their quest for a suitable internship. On top of that, I look for companies that are interested in working on interesting and inspiring research projects with our students.

What do you do when you are not working at the academy? I love teaching, but I also love being outside. I like walking through the woods, the fields, the apple orchards. And I love rowing! My position is all the way up in the front, at the bow, so that I can keep an overview, maintain the balance and put in some extra power when the others are short of breath. The best part of rowing is the combination of skills, power (in legs, back and arms) and working together as a team. Pushing yourself to the limit, being forced to rise above yourself, that's something I get a kick out of.

NIKO LEUNG - 22 YRS
2ND YEAR STUDENT MAN AND LEISURE
COMING FROM ABROAD

I AM NO LONGER AFRAID TO DO MY OWN THING

AT DAE NIKO LEARNS HOW TO DEAL WITH THE
FREEDOM YOU HAVE AS A DESIGNER IN EUROPE.

Niko, waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ik woon nu in Eindhoven, maar voor ik op de academie zat, woonde ik in Hong Kong. Daar woont mijn hele familie nog steeds. Ik ben van plan tenminste vier jaar in Nederland te blijven. Misschien blijf ik hier ook nog wel een jaar of twee werken als ik klaar ben met mijn studie, maar ik wil uiteindelijk wel weer terug naar huis.

Hoe kwam je op het idee om in Nederland te gaan studeren? Ik was aan het surfen op het internet, op zoek naar een plaats in Europa waar ik wat langer zou kunnen gaan studeren. Ik was eerder al in Denemarken geweest en had daar een redelijk goed beeld gekregen van Europa. Ik vond het er erg prettig, dus ik was op zoek naar een universiteit of academie om mijn studie voor te zetten. Op internet stonden best veel goede recensies van Design Academy Eindhoven, bijvoorbeeld dat het één van de beste designopleidingen ter wereld is. Ik ging meteen naar het werk van de studenten kijken, waarvan veel ontwerpen online staan. Ik vond het heel interessant hoe ze tot een object komen en het viel me ook op hoe vrij de Nederlandse cultuur is. Dat was een belangrijke reden voor mij om voor Nederland te kiezen. Ik heb die vrijheid eigenlijk erg gemist in Hong Kong. Ik studeerde daar reclame, maar de school bleek een heel technische benadering te hanteren. Ik had meer zin om te spelen, dat kon in Hong Kong niet.

Nu woon je in Eindhoven. Wat vind je anders, opvallend, vergeleken met jouw land van herkomst? Alles is anders! Het grootste verschil is hoe recht voor zijn raap mensen hier zijn. Wij zijn veel voorzichtiger met wat we zeggen en in de les praten we niet zo veel. In Europa zeggen mensen in de les gewoon wat ze denken. Dat ben ik nog niet gewend, maar ik ben het aan het leren! Ik luister liever, zo heb ik dat geleerd. Maar hier geeft dat het idee dat ik niet meedoe tijdens de les. Ik heb het gevoel dat ik al aan het veranderen ben, dat ik minder stil word.

Wat vind je van de docenten? En wat moeten mensen uit het buitenland over deze school weten? De opdrachten zijn heel open. Uiteindelijk komt iedereen met andere resultaten op de proppen. Maar toch gaan ze allemaal over dezelfde opdracht en dat is leuk. Op dit moment geniet ik van de vrijheid in de opdrachten, maar dat zou wel eens een probleem kunnen worden als ik ga werken, omdat ik me dan misschien beperkt zal voelen. In Hong Kong worden we echt opgeleid met de gedachte dat er altijd veel beperkingen zijn in een werksituatie: je moet de klanten tevreden houden en aan hun verwachtingspatroon voldoen. Op de academie ligt het accent meer op een authentieke benadering.

Misschien is de benadering in Europa anders. Hier verwacht de klant dat jij met een idee komt, daarvoor huurt hij jou in. Ja, daar heb je waarschijnlijk wel gelijk in. Het verschil zit hem ook in de cultuur: mensen hier hebben meer respect voor ontwerpers. Ze zien design als een beroep, de meeste mensen in Hong Kong niet. Ik wil niet generaliseren, maar dat is wat ik ervaar als ik in Hong Kong aan het werk ben.

Niko, where are you from, originally? I live in Eindhoven now, but I used to live in Hong Kong, before I came to the academy. My whole family still lives there. I plan on staying in Holland for at least four years. Maybe I will stay here to work for one or two more years after I graduate. But eventually, I will want to go back home.

How did you come up with the idea for a study in Holland? I was surfing the internet, looking for a place in Europe where I could stay for a longer period of time. I had been to Denmark before, and that gave me a rather good impression of what Europe was like. I really liked it, so I was looking for a university or academy to continue my studies. There were many good reviews on the internet for Design Academy Eindhoven; it said that it was one of the best design schools in the world. I immediately looked into the students' work, lots of designs are published online, I found it very interesting to see how they create things. It also struck me how free the Dutch culture is. That was an important reason for me to come to Holland. That freedom was something I really missed in Hong Kong. I studied advertising over there, but I found the school was very technical in its approach. I wanted to play more, which was hardly possible in Hong Kong.

You live in Eindhoven now. What strikes you as different, surprising, as compared to where you are from? Everything is different! I think the biggest difference is how straight forward people are over here. We are much more careful when we speak. And we don't talk as much in class. In Europe, people just say whatever comes to their minds in class. I am not used to doing that, yet, but I am working on it. I prefer to listen, as I was taught in my culture. But over here, that gives people the impression I am not actively participating during class. I feel like I'm changing already, like I am becoming less quiet.

How about the teachers? What should people from abroad know about this school? The assignments are very open. Eventually, everybody reaches different results. And yet, they are all about the same assignment, which is fun. I am currently enjoying my freedom in the assignments, but it might turn into a problem when I start working, I might feel limited and controlled. In Hong Kong, we are trained with the idea that there are always many limitations to working in a professional situation: you need to keep the clients satisfied and live up to their expectations. At the academy, the accent is more on initiating many things.

Maybe the approach in Europe is different. Clients over here expect you to come up with the ideas, that's what they hire you for. You are probably right. The difference is also in the culture: people over here respect designers more. They look upon design as a profession, unlike most people in Hong Kong. I don't mean to generalize, that is what I experienced when working in Hong Kong.

Is dit een cultuurshock voor jou? Zeker. Ik vond het in het eerste jaar heel vreemd om mijn stempel op een project te drukken. De docenten wilden dat ik me uitte, dat ik mezelf vond. Iedereen leek dat prima te vinden, maar ik raakte in paniek. Ik vroeg me steeds maar af wat de docenten wilden dat ik zou doen. Dat zou overigens ook met mijn persoonlijkheid te maken kunnen hebben, misschien heeft het wel niets van doen met het feit dat ik uit Hong Kong kom. Het begint nu allemaal wel bij te draaien, ik ben nu niet bang meer om te doen wat ik wil.

Heb je nog een tip voor studenten die overwegen naar deze academie te komen? Wat moeten zij weten als ze zich willen aanmelden? Als je van vrijheid houdt, meld je dan aan. Als je daar niet dol op bent, kun je het hier heel moeilijk hebben. Er zit waarschijnlijk een redelijk groot verschil tussen de verschillende afdelingen van DAE als het om die vrijheid gaat. Maar over het algemeen vind ik dit best een vrije opleiding.

Is this a culture shock for you? Oh yes. In the first year, I found it very awkward to manipulate a project. Teachers wanted me to express myself, find myself. Everybody seemed fine with that, but I panicked. I kept on wondering what the teachers would want me to do. That could have a lot to do with my personality as well, maybe it has nothing to do with the fact that I am from Hong Kong. Things are all coming around now, though. I am no longer afraid to do my own thing.

Do you have any tips for students who are considering coming to this academy? What should they know if they want to apply? If you enjoy freedom, then come. If you don't, it can be really hard for you. There is probably a rather big difference between the various departments of DAE with respect to the freedom issue. But in general I think the school is quite free.

**THAT ENERGY
SURROUNDING YOU
IS WONDERFUL!**

Waar werk je? Ik werk in de metaalwerkplaats, samen met André en Jos.

Wat maakt het werken met studenten zo interessant?

Studenten zijn jong, onbevangen en zeer gedreven. Je bent als het ware betrokken bij het leggen van hun eieren, bij de geboorte van hun geesteskindjes. Die energie om je heen is heerlijk!

Waarom worden er instructies gegeven in de werkplaatsen? Veel studenten hebben tijdens hun vooropleiding weinig ervaring opgedaan met het werken met metaal. Wij willen zeker weten dat iedere student die in de metaalwerkplaats werkt, in ieder geval uitleg heeft gehad over de machines en de veiligheidsvoorschriften in de werkplaats. In de werkplaats staan zware machines. Als je daar verkeerd mee omgaat, kunnen ze heel gevaarlijk zijn. Ze zijn immers ontworpen om hard metaal te verspanen en daarom vaak voorzien van hard ronddraaiende scherpe beitels of frezen. De studenten mogen daarom niet zelf werken aan bijvoorbeeld de draaibank of de freesbank. Dat doen wij voor hen. Zo houden we het gebruik van de werkplaats zo veilig mogelijk. Het grootste deel van de machines is trouwens voor en door de studenten heel makkelijk te bedienen. Wij zijn er om hen daarin te ondersteunen en te adviseren.

Wat doe je buiten de academie? Naast mijn werkzaamheden bij de academie maak ik zakmessen in mijn eigen bedrijf: een metaalwerkplaats in Apeldoorn.

Where do you work? I work at the metal workshop, with my colleagues André and Jos.

What makes working with students so interesting?

Students are young, frank and very passionate. It's as if you are involved in them laying their first eggs, in the birth of their spiritual children. That energy surrounding you is wonderful!

Why do the students receive instructions for the workshops?

Many students have had little experience in working with metals during their previous educations. We want to make sure that every student who works in the metal workshop, has had a proper explanation of the machines and the rules. There are heavy-duty machines in the workshop. If you don't use them the right way, they can be very dangerous. They were designed for cutting through hard metals and often have sharp chisels or milling cutters that turn around very quickly. That is why inexperienced students are not allowed to use the lathe or the milling machine, for instance. We can do that for them. We try to keep working here as safe as possible. Most of the machines are very easy to manage for the students. In those cases, we are only here to help them and advise them.

What do you do when you are not working at the academy? Apart from my academy work, I make pocketknives at my own company, a metal workshop in Apeldoorn.

AT DAE MASSOUD LEARNS A LOT FROM THE STUDENTS FROM DIFFERENT COUNTRIES AND HOW TO DEAL WITH OTHER CULTURES.

ALL YOUR IDEAS AND WISHES CAN COME TRUE

MASSOUD HASSANI - 26 YRS
3RD YEAR STUDENT MAN AND ACTIVITY
DIFFERENT CULTURE

Waar kom je vandaan? Oorspronkelijk kom ik uit Afghanistan. Ik heb tot mijn 14e daar gewoond. Daarna ben ik gevlucht en ben in Nederland een heel nieuw leven begonnen. Nu ben ik 26 en al twaalf jaar hier.

Voordat je naar Design Academy Eindhoven kwam, heb je eerst een andere opleiding gedaan. Waarom ben je uiteindelijk naar deze academie gekomen?

Eerst heb ik een paar opleidingen geprobeerd waarmee ik vroegtijdig ben gestopt. Bijvoorbeeld een korte opleiding in de beveiliging. Ook heb ik een tijdje in de evenementenbranche gewerkt. Ik heb toen over een heleboel dingen nagedacht, ik had alle tijd. Toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk een creatieve opleiding wilde doen. Destijds zat ik ook altijd te schetsen en te tekenen. Ik hoorde van een kennis dat ik eerst een diploma moest hebben om toegelaten te worden. Toen heb ik een verkorte opleiding gedaan tot boekhouder, een Verkorte Administratieve Trajectopleiding. Ik kon mijn eigen tentamens plannen en heb vier jaar in één jaar gedaan, alleen om snel het diploma te behalen. Daarna ben ik naar DAE gekomen. Intussen had ik me al aangemeld en mijn portfoliobeoordeling gehad. Mijn eerste twee portfolio's waren niet goed, ik had alleen maar schetsen ingezonden. Ik wist toen ook nog weinig van de opleiding, ik wilde gewoon iets creatiefs doen. Als kind maakte ik altijd al mijn eigen speelgoed, maar ik wilde op een professionele manier verder gaan met het creatieve vak.

Wat vind je interessant en leuk hier op de academie?

Toen ik voor het eerst naar school kwam, leek het voor mij een soort community. Een gemeenschap waarin iedereen bepaalde talenten heeft. Dat vond ik mooi om te zien, iedere persoon is bijzonder. Buiten DAE is het een andere wereld. Als je daar een gek idee in je hoofd hebt en je vertelt het aan iemand, nemen ze je niet serieus of zeggen ze dat het onmogelijk is. Op school ligt dat compleet anders. Ook de mensen zijn interessant: naast Nederlanders heb je hier mensen uit allerlei landen, dus je leert ook omgaan met andere culturen. Daar leer je veel van en van elkaar. Dat soort dingen vind ik mooi aan de academie.

Kun je iets meer vertellen over je cultuur en je achtergrond en hoe je die hier kunt gebruiken?

Ik kom dus uit Afghanistan. In ons land is alles nog steeds heel erg traditioneel. Producten worden meestal met de hand gemaakt door vakmensen. We hebben ook een rijke cultuur aan rituelen en historische verhalen. Denk maar aan Alexander de Grote en Djengiz Kahn. Wat ik daar hier op de academie mee kan doen? Ik weet bijvoorbeeld veel over het maken van ambachtelijke producten. De producten die in Afghanistan gemaakt worden, zijn meestal spullen die je thuis gebruikt. Keukenspullen, kannetjes en dat soort dingen. Dat is die ambachtelijke kant. In Afghanistan hebben we ook veel tapijten van heel mooie kwaliteit. De laatste tijd heb ik me een beetje gericht op onze eetcultuur, daarin wil ik verder. En daarnaast wil ik ook de internationale kant wel ontwikkelen, dus het is een beetje een mix.

Where are you from? *I am originally from Afghanistan, where I lived until I was 14. Then I fled and eventually started a new life in Holland. I am now 26, and I have lived here for twelve years now.*

Before coming to Design Academy Eindhoven, you were in a completely different education. Why did you decide to come to this academy?

I tried a couple of educations first, but I quit them before graduating. For instance a short training in security. I also worked in event planning for a while. In the meanwhile, I had a lot of time to think about what I really wanted to do. That's when I found out that I was interested in a creative education. I was always sketching and drawing, even then. An acquaintance told me that I had to have diploma in order to be admitted. So I did a short bookkeeping course, for which I could plan my own examinations. I managed to bring four years back to one, just to earn my diploma very quickly. And then I could finally come to DAE. I had applied already and I had had my portfolio examination. My first two portfolios were not good, I had only sent in sketches. At that time, I knew very little about the academy. I just knew I wanted to do something creative. As a child, I already made my own toys, but I wanted to pursue my creative ambitions in a professional way.

What do you find interesting and fun, here at the academy?

When I first came here, the academy seemed like some sort of community to me. A group of people, each with his or her specific talents. I found that very nice to see, every person is special. Outside DAE, lies a completely different world. When you have a crazy idea in mind in that world and you share it with someone, they will not take you seriously or tell you it's impossible. At the academy, things are not like that at all. The people are different, too! You do not just find Dutch people here; they come from every kind of country, so you learn how to deal with other cultures. You learn a lot from that and from each other. That's what I like about the academy.

Can you tell us about your culture and your background? How can you use them here?

I am from Afghanistan, a country where everything is still very traditional. Products are usually handmade by craftsmen. We also boast a rich culture of rituals and history. Just think of Alexander the Great and Djengiz Kahn. How I can make use of those elements at the academy? I know a lot about making artisanal products, for instance. The products that come from Afghanistan are usually things you use at home. In the kitchen, like carafes and stuff like that. We also have many carpets of extremely good quality. And lately I have focused on our eating culture; I would like to work on that in the future. And I would also like to develop my international side, so it's a bit of a mixture.

Zou je verder willen gaan in food design?

Dat weet ik nog niet. Ik doe momenteel een project samen met mijn moeder. We maken een boek over de Afghaanse keuken en het traditionele eten met traditioneel Afghaanse recepten. We zijn nu bezig met het verzamelen van die recepten. We hebben daar al een klein boekje over gemaakt, in samenwerking met een stichting die studerende meisjes in Afghanistan helpt. De opbrengst van het kookboekje gaat naar de kinderen in Afghanistan.

Zou jij iets mee kunnen geven aan buitenlandse mensen die naar Nederland komen en ook deze studie willen doen?

Als je denkt dat je creatief bent, je wilt iets maken en je hebt een bepaald idee in je hoofd of een wens die je wilt uitwerken, dan is dit daar een goede opleiding voor. Alle ideeën die je hebt, kunnen hier ontwikkeld en uitgewerkt worden. De docenten hebben er heel veel verstand van. Al je ideeën en wensen kunnen hier uitkomen. Op creatief gebied, maar ook in de vorm van projecten, zoals mijn boekje. Het kan allemaal.

Heb je nog tips voor de toelating en het portfolio?

Mijn portfolio bestond alleen uit schetsen. Dat was dus niet de bedoeling, want het is een productgerichte opleiding. Je moet hier juist ook veel 3D-producten maken. Dus laat in je portfolio je gevoel zien voor het maken van echte 3D-producten. En je kleurgevoel. Dat is belangrijk.

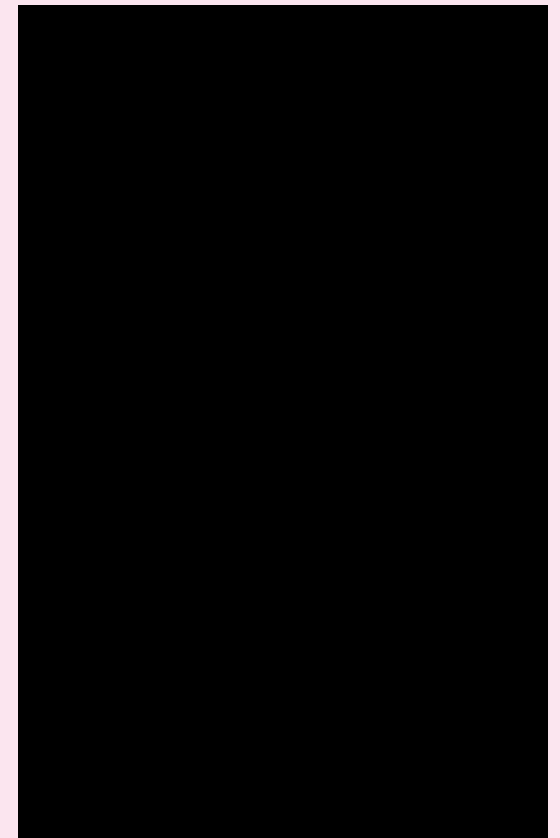
Would you like to work in food design? *I don't know yet. I am currently working on a project together with my mother. We are writing a book on the Afghan cuisine, on traditional food and traditional Afghan recipes, which we are collecting at this moment. We already made a small book about this subject, in collaboration with a foundation which helps female students in Afghanistan. The benefits of the cook book will go to the children of Afghanistan.*

What would you like to say to people who come from abroad and who also wish to study at the academy?

If you think you are creative, if you want to make something, and you have an idea in your head or a wish that you want to come true, this is the ideal school for it. Any idea you may have can be put into practice and developed here. The teachers know what they are talking about. All your ideas and wishes can come true. Creative things, but also projects like my book. Everything is possible.

Do you have any tips considering the admission and the portfolio?

My portfolio consisted merely of sketches. That was not how it should be, considering that DAE is a product-oriented education. You also have to make many 3D designs here. So use your portfolio to show your sense of making real 3D products. And your sense of colour. Both are important for your portfolio.

WHAT KIND OF ASSIGNMENTS CAN YOU EXPECT?

HANS VAN DER MARKT
COORDINATOR AND TEACHER MAN AND PUBLIC SPACE

Hoe kom je tot een opdracht? Dat is meestal een wisselwerking: opdrachtgevers zijn vaak Vrienden van de Academie. Daarnaast brengt de lector Stad & Land inhoudelijke, actuele thema's aan, net als de rijksbouwmeester. Op die manier ontstaat een forse voeling met de dagelijkse praktijk. We werken bij Public Space vrij vaak aan projecten met externe partners: gemeentes, woningcorporaties, projectontwikkelaars. Met de gemeente Eindhoven hebben we zelfs een permanente relatie in de vorm van een convenant. Daardoor hebben ook die externe partijen invloed op het soort projecten dat we doen. We staan dus met één been in de praktijk en met één been in de opleiding. We proberen bovendien de actualiteit te volgen. Het is dus echt een wisselwerking tussen binnen en buiten.

Kun je een voorbeeld geven van een opdracht?

We hebben onlangs een project over vergrijzing gedaan. We bestudeerden de invloed van vergrijzing op de stad: wat betekent die ontwikkeling voor de stad, voor de openingsuren van winkels, voor de manier waarop je de trottoirs bestraat, als daar allemaal rollators overheen moeten? Wat betekent dat voor de discotheken, moeten die sluiten of worden het ouderendiscotheken? Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al bij De Doelen in Rotterdam, zij nemen in plaats van avondconcerten nu meer middagconcerten in hun programmering op. Zo kunnen bezoekers 's middags bij daglicht naar het concert komen, aansluitend iets gaan eten en dan naar huis, in plaats van tot 23.00 in de muziekzaal te zitten. Allemaal invloeden van een groter wordende groep ouderen in de stad. We hebben ons ook andere zaken afgevraagd. Zo zie je veel ouderen in grote steden die 's zomers niet meer in hun huis driehoog achter wonen, maar die in buitenhuisjes gaan wonen in een soort volkstuinhuisje. Wat zou het betekenen als grote delen van de mensen die in de stad wonen, ineens allemaal in vrolijke huisjes in de dorpen rondom Eindhoven gaan wonen, hoe ziet dat er dan uit? Een opdracht is dus o.a. het ontwerpen van een datsjacomplex, eenvoudige huisjes rondom de stad. De ontwerpvrage behelst zowel het niveau van het vormgeven van het huisje zelf, als het niveau van het hele complex met 64 volkstuinten. Hoe ziet dat eruit? En waar zet je dat complex neer?

Wat verwacht je van je studenten? In het algemeen verwachten we dat ze heel goed onderzoeken wat er aan de hand is. Dat ze niet zomaar zeggen: "Ik heb een goed idee, dat gaan we maken." Dat ze daarentegen altijd beginnen met nadrukkelijk onderzoeken. Dat doe je door je in te leven. Studenten zijn voor het bovenstaande project bijvoorbeeld met hun oma's en opa's op stap gegaan. De opdracht was: 'Ga naar je opa en oma toe en breng in kaart wat zij de hele week doen. Ga met hen met de trein naar Eindhoven en loop samen naar het Van Abbemuseum. Kijk eens wat je onderweg aan problemen tegenkomt. Probeer je in te leven in de belevingswereld, de ervaringswereld en in de gebruikswereld van ouderen.' Dat is een manier geweest.

How do you come up with an assignment? The assignments are usually the result of an interaction: clients are often Friends of the Academy. On top of that, our associate professor comes up with topical subjects, just like other colleagues. Put those topics together and you get a substantial feel for everyday practice. In Public Space, we quite often work on projects with external partners: municipalities, housing corporations, project developers. We even have a permanent relationship with the city of Eindhoven, in the form of a covenant. These relationships with third parties result in the external parties having a certain influence over the projects we do. We keep one foot in everyday practice, and the other in the educational world. And we always try to keep track of topics. It is really an ongoing interaction between inside and outside.

Can you give us an example of an assignment?

We recently did a project on the ageing population, researching its influence on the city. What effects does ageing have on the city, on the opening hours of shops, on the way you pave a sidewalk, elderly people with rollator walkers needing to be able to use it? What does it mean for discotheques? Do they need to be closed, or can they be turned into special discotheques for the elderly? In Rotterdam, event center De Doelen already takes this group very seriously: they have more afternoon concerts than evening concerts in their programs. This allows the elderly people to visit the concert when it's still light outside, have something to eat afterwards and then go home, instead of being in the music hall until 11.00pm. Similar developments are all influences of an ever growing group of elderly people in the city. We also wondered about other topics. Like elderly people who leave their regular apartments in summertime to go and live in little houses in some sort of allotment complex. What would happen if a large part of the actual city population would all of a sudden move into funny little houses in the suburbs of Eindhoven? What would it look like? So we turned it into an assignment to design a datsja-complex of simple houses in the suburbs of the city. Students had to design not only the houses themselves, but also the whole allotment complex of 64 houses. What would it look like? Where would it have to be located?

What do you expect from your students? In general, we expect them to really examine a situation first. To not just say: "I have a good idea, I'm going to make it", but to always start with a thorough investigation. And research is best done by immersing oneself. For instance, for the above mentioned project, students took a trip with their grandparents. The assignment was: 'Visit your grandparents and find out what they do during a week. Take them to Eindhoven by train and then walk to the Van Abbemuseum. Find out what kind of problems you run into. Try to immerse yourself in all of their experiences'. That was one way of approaching a situation.

Een andere manier is dat we weten dat ouderen vaak meer handicaps krijgen: ze gaan bijvoorbeeld lastiger lopen of slechter horen. We hebben ons toen afgevraagd of je jezelf dusdanig van hulpstukken kunt voorzien dat je die ontwikkeling kunt nabootsen. Zodat je ook ervaart hoe het is om slecht te horen en om als slechthorende de stad in te gaan. We proberen een relatie te leggen tussen de (ervarings-) wereld van de student en het onderwerp waar we op dat moment mee bezig zijn.

Is dat jouw lesmethode, of wordt die zo voorgeschreven door de academie? Nee, de academie schrijft niet zoveel voor. De acht ontwerpafdelingen zijn relatief zelfstandig binnen de academie. Dus ook in het vormgeven van hun lesprogramma en of je dat met twee, drie of vijf docenten doet. Wij worden als afdeling beoordeeld op de resultaten bij de eindexamens en op de kwaliteit van de ontwerpers die wij afleveren.

Tot slot: wat is je achtergrond, wat voor werk doe je buiten de academie? Ik ben ontwerper. Ik heb architectonische vormgeving gestudeerd aan de academie in Den Bosch. Ik heb jarenlang een bureau gehad dat zich o.a. bezighoudt met de openbare ruimte. De laatste jaren werk ik hoofdzakelijk als adviseur. Ik adviseer overheden, coöperaties, commissies. En ik werk vaak aan projecten op het gebied van culturele planologie. Dat doe ik naast mijn twee dagen per week op de academie als coördinator.

Another way has to do with the elderly getting more and more physical limitations: they tend to have difficulty walking or hearing. We looked into the possibilities of copying that kind of situation by using accessories. We wanted to experience what it felt like to, for instance, have trouble hearing or walking. We always try to make the connection between the student's world and that of the subject we are dealing with at that moment.

Is that your own teaching method? Or is it prescribed like this by the academy? *The academy does not prescribe us very much. The eight design departments are rather independent parts of the academy. They are equally independent in developing their teaching materials, and in whether they want to design them in a group of two, three or five teachers. Our department is judged by the results of the final examinations and by the quality of our designers.*

Final question: What is your background? What kind of work do you do outside the academy? *I am a designer. I studied architectural design at the academy in Den Bosch. For years, I ran an office that, among other things, worked on topics related to public spaces. Over the last years, I have mainly worked as an advisor. I advise authorities, corporations, commissions. And I often work on projects concerning cultural planning. That is what I do besides working at the academy as a coordinator for two days a week.*

RIAN WANTED TO GATHER EXPERIENCE ABROAD AND FIND NEW SOURCES OF INSPIRATION. SHE CONTACTED A FOREIGN INTERNSHIP COMPANY BY HERSELF.

RIAN CRABTREE - 23 YRS
4TH YEAR STUDENT MAN AND IDENTITY
INTERNSHIP

I LEARNED SO MUCH FROM MY LONDON INTERNSHIP

Jij hebt drie maanden stage gelopen in Londen. Hoe kwam je daar terecht, waarom wilde je naar het buitenland? Mijn doel was weg uit Eindhoven, nieuwe inspiratie opdoen. Ik wilde ook weg uit Nederland, buitenlandervaring opdoen. En verder het avontuur opzoeken, nieuwe impulsen binnenkrijgen, nieuwe energie, nieuwe gezichten en de ervaring van een nieuwe stad. Ik vond het belangrijk waar ik stage zou gaan lopen, maar ik wist niet goed waar ik moest beginnen. Ik ben me gaan afvragen wat ik nou echt leuk vond en kwam erachter dat dat een heleboel dingen waren, vooral interieur en materialen. Toen sprak ik een, inmiddels afgestudeerde, vriendin van de academie. Zij vroeg zich hardop af of The Future Laboratory misschien iets voor mij was. Ik kende de organisatie niet en zocht er informatie over op. Ik had er nog niet aan gedacht om zoiets te gaan doen, het is namelijk een trendforecastbedrijf. Maar ik heb het er gewoon op gewaagd!

Gedurende je stageperiode heb je daar ook gewoond. Kon je gemakkelijk woonruimte vinden? Wat dat betreft heb ik veel geluk gehad. Ik was net klaar met module 4 en ging meteen op stage. Het ging allemaal heel erg snel, daardoor had ik niet veel tijd om een plek te zoeken. Ik had al contact gehad met het stagebedrijf om te vragen of zij iets wisten of mensen kenden. Maar ze hebben me daarin niet echt veel geholpen, alleen wat sites gegeven. Ik kwam op vrijdagochtend vroeg aan in Londen en op maandag zou mijn stage beginnen, dus ik had precies één weekend de tijd om woonruimte te vinden. Londen is op dat gebied niet bepaald de makkelijkste stad en de prijzen voor wonen vallen ook niet mee. Ik heb het hele weekend in internetcafés gebeld en e-mails gestuurd. Uiteindelijk kreeg ik via vrienden van mijn ouders een adres. Ik heb er de situatie uitgelegd. De kamer bleek helaas al bezet, maar ik kon er wel een paar nachten blijven. Via die Londenaren had ik binnen drie dagen een kamer in een studentenhuus. Het zoeken naar een woning was dus heftig en spannend, maar ik heb veel van de ervaring geleerd.

Hoe was de overgang van school naar het werkende leven en ook nog eens naar het buitenland? Het ging eigenlijk wel goed. Op mijn stagebedrijf waren ze heel warm en gastvrij en hadden ze ervaring met stagiaires, dus dat hielp! Het was natuurlijk een andere wereld qua serieusheid. Die werkdruk, daar ben ik wel aan gewend, maar je merkt dat alles nu echt is. Je gaat op stage om te leren, maar omdat het de echte wereld is, wil je je toch nog meer bewijzen. Ik vond het de eerste paar weken wel heftig, de dagen waren lang en zwaar: ik begon om 07.00 uur en om 20.00 uur was ik pas weer thuis! Daar moest ik in het begin wel aan wennen, maar op een gegeven moment zit je in het ritme.

Als je een student een advies kan geven, wat zou dat dan zijn? Het moeilijkste is om een keuze te maken wat je wilt gaan doen. Ik denk dat veel studenten vooral denken "Ik wil per se bij ontwerper X op stage!". Mij lijkt het juist goed om je ogen wat verder open te houden en iets meer om je heen te kijken. Twijfel ook niet te veel,

You went to London for a three month internship. How did you end up there, and why did you want to go abroad? *I wanted to leave Eindhoven, find new sources of inspiration My goal was to get away from the Netherlands, to gather experience abroad. It equally had to do with looking for adventure, new impulses, new energy, new faces and the experience of a new city. I found it hard to find the right company for my internship. I started looking into what really appealed to me. I found out that I am interested in many things, particularly interiors and materials. Then I spoke to a friend at the academy, who had just graduated. She wondered whether The Future Laboratory would be the kind of company I was looking for. I had never heard of the organization and looked up some information about it. It is a trend forecast company. I had never thought of doing something like this. But I just took my chances!*

You lived in London during your internship. Was it easy to find a place to live? *I was very lucky. I had just ended my fourth module and I immediately went for my internship afterwards. It all went very quickly, so I didn't really get a chance to look for a room. I had asked the company if they knew something or someone. But they didn't really help me there; they just gave me some internet addresses. I arrived in London on a Friday morning and my internship was to start the next Monday, so I had exactly one weekend to find a place to stay. London isn't really the easiest city to find a room, and not very cheap, either. I spent my whole weekend in internet cafes, making phone calls and sending e-mails. I eventually found an address through friends of my parents. I explained the situation to them. The room was already taken, but I could stay for a couple of nights. Through the Londoners I had met, I found a room at a student house within three days. That was rather heavy stuff; I found it quite scary, then. But I learned a lot from it.*

How were the transitions from school to working life and from living at home to living abroad? *They were fine, actually. It helped that the company where I did my internship was very hospitable and had an extensive experience with interns. It was, of course, a much more serious world. I am used to working under pressure, but things are just different when they are for real. The goal of your internship is to learn, but since it's the real world, you want to show them what you are made of. The first few weeks had quite an impact on me; days were long and heavy: I started at 7.00am, only to come home at 8.00pm! That took some getting used to, but at a certain moment, you find a new rhythm.*

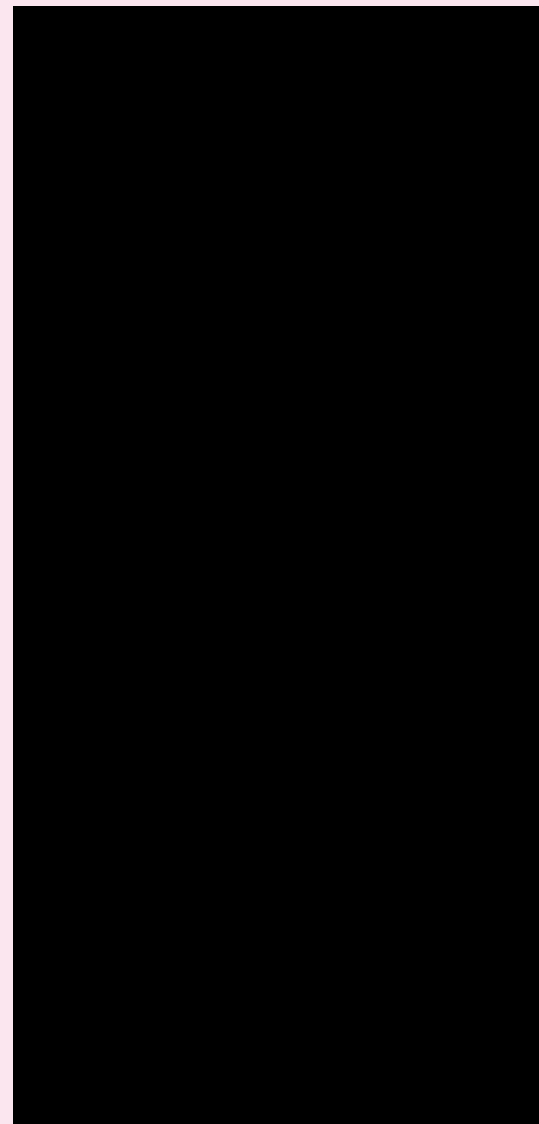
If you could give a piece of advice to a student, what would it be? *The hardest part is to choose something you want to do. I think many students are too occupied with things like: "I only want to do my internship at designer X's company!". I think it is better to keep your eyes open, look around. And don't doubt your own judgment too much, just do it, go for it, it will all turn out fine. And if you find out that your internship is not*

maar doe het gewoon, ga ervoor, het komt allemaal wel goed. En als je eenmaal bij een stagebedrijf werkt en het is er niet leuk; je kunt altijd switchen! Ook dat hoort gewoon bij de ervaring zelf.

Wat zou het verschil kunnen zijn tussen een stage in Nederland en een stage in het buitenland? Ik denk dat een stage in het buitenland en de ervaring om in het buitenland te zijn, heel leerzaam zijn. Of je de taal nu wel of niet spreekt: het is een andere stad, een andere manier van doen, andere regels, ander eten. Nederland is ook niet verkeerd, maar het is misschien wat veiliger of minder eng. De mensen die ik ken die een stage in Nederland hebben gelopen, hebben het ook heel erg leuk gehad. Zij hebben er ook veel van geleerd, misschien weer andere dingen dan ik geleerd heb. En als je in Nederland stage loopt, is het makelijker je connecties te onderhouden; alles is wat dichterbij.

what you had expected; you can always make a switch! It is all just part of the experience.

What could be the difference between an internship in the Netherlands and one abroad? *I think that being abroad and doing an internship abroad are very instructive experiences. Whether you do or do not speak the language: the city is different, the way of life is different, rules and food are different. The Netherlands are just fine, but maybe a little more on the safe side, less scary. The people I know who have done their internships in the Netherlands have also had a great time. They have learned a lot and they may have learned different things than I have. And staying in the Netherlands for your internship is easier when you want to maintain your business connections: everything is a little bit closer.*

AFTER GRADUATION IDJE STARTED HER OWN STUDIO AND SHE HAS A PART-TIME JOB AS A GRAPHIC DESIGNER.

PEOPLE HERE ALL WANT TO CREATE BEAUTIFUL THINGS

IDJE VAN DEN BOOM - 23 YR
ALUMNUS MAN AND COMMUNICATION

Idje, wanneer ben jij afgestudeerd? Op 10 juni 2008 ben ik afgestudeerd.

Hoe was de overgang van de academie naar het werkende leven? Na het afstuderen hebben mijn vriend Daan en ik eerst vakantie gevierd. We wilden allebei een baan en zijn na de vakantie gaan zoeken. In praktijk bleek het vinden van een baan moeilijker dan we dachten. Uiteindelijk hebben we besloten om onze energie te steken in het opstarten van een eigen bedrijfje. We zijn naar Den Haag verhuisd en daar gaan netwerken, mensen gaan ontmoeten. Dat kostte best wat tijd: we moesten nog veel leren! Uiteindelijk hebben we opdrachten binnengehaald en liep het best goed. En op dat moment kregen we allebei een baanaanbod!

Combineren jullie dat nu? Ik combineer het nog wel, want ik vervang iemand die met zwangerschapsverlof is voor een maand of zes, als grafisch vormgever in Den Bosch. Ik houd mijn studio aan en houd de opdrachten bij. Daan werkt fulltime als grafisch ontwerper in Amsterdam. We hebben trouwens eerst netjes alle lopende opdrachten afgerond. Maar de studio loopt nu dus nog steeds.

Wat heb je geleerd op de academie en wat heb je gemist? Had je in jouw geval bijvoorbeeld meer les willen hebben over het opstarten van een eigen onderneming? Er is nu meer aandacht gekomen voor het opzetten van een eigen onderneming of het opzetten van een project en het in de markt zetten daarvan. Want als grafische studio heb je nu eenmaal klanten nodig! En hoe vind je die? Netwerken is nieuw, kost veel tijd en is erg leerzaam. Je moet jezelf presenteren, kunnen vertellen waar je goed in bent. Maar daar moet je eerst zelf achter zien te komen. En dat leer je op de academie: je leert er heel veel, maar je leert vooral jezelf kennen en hard werken.

Is er een bepaalde mentaliteit die je leert als ontwerper? Wat is blijven hangen? Dingen die mij echt aantrokken op de academie zijn de power en de sfeer. Iedereen heeft de spirit om creatief bezig te zijn en veel te produceren. Ik heb ook altijd de drive gehad om dat te doen. Onder druk presteer je beter en daardoor ontstaat veel moois. Dat stimuleert je heel erg.

Wat is dan uiteindelijk jouw overweging geweest om grafisch vormgever te worden en geen productontwerper? De 2D-wereld trekt mij meer, dat wist ik eigenlijk al toen ik hier begon. 3D ligt me gewoon minder. Ik vond de conceptuele mentaliteit van de designwereld (in tegenstelling tot andere academies, denk ik) aantrekkelijker. De sfeer trok me hier toch meer aan.

Als jouw tijdelijke baan straks voorbij is, ga je dan een andere baan zoeken naast je studio? Dat hangt een beetje van de hoeveelheid werk af. Het voordeel is nu dat ik er in principe alleen maar leuke projecten naast kan doen. In het begin neem je alles aan, je moet nu eenmaal werk hebben. Nu zit ik wat dat betreft in een luxepositie.

Idje, when did you graduate? I graduated on June 10th, 2008.

How was the transition from the academy to working life?

After graduating, my boyfriend Daan and I took a holiday first. We both wanted to find a job and we started looking for one after our holidays. It turned out to be quite hard. We finally decided to put our energy into starting our own business. We moved to The Hague and started building a network, meeting people. That took quite some time: we had a lot to learn! We eventually scored some assignments and business was rather good. And at that time, we both received a job offer!

So now you combine the two? I do, I combine our own business with my job, where I'm replacing somebody who is on a maternity leave. I work as a graphic designer in Den Bosch for around six months. I also keep the studio we already had and I keep on working our own assignments. Daan has a full time job as a graphic designer in Amsterdam. Of course we rounded up all of our running assignments, first. And like I explained, our studio is still open.

What did you learn at the academy, and what did you miss? In your case, could you have appreciated more information on how to start your own company? Nowadays, there is more attention for getting your own company started or setting up a project and taking care of the marketing related issues. Because, let's face it, every graphic studio needs its customers. So how do you find them? Networking is a new skill, it takes some time, but you learn so much from it. You need to be able to present yourself, explain what you're good at. But that implies you have to find it out for yourself, first! You learn that at the academy: above all, you learn who you are and what hard working means.

Is there a certain mentality you live by as a designer? What do you remember? What really appealed to me at the academy were the power and the atmosphere. Everybody has a spirit of creativity, of producing a lot. That's a drive I really recognized. You work better when under pressure, and it will help you to create beautiful things. It is very stimulating.

So what was the reason you decided to choose graphic design, and not product design? I am more drawn to the 2D-world, always have been, I knew that since I started my education. 3D is just not really my cup of tea. On the other hand, the mentality of the design world, as compared to that of other academies, I guess, does have a huge attraction on me. The atmosphere over here appealed to me more.

Once you finish your temporary job, will you start looking for another one, besides your own studio? That depends on the amount of work I have. I now have the advantage of being able to just pick out the fun stuff to do on the side. Whereas in the beginning, you take on

Ik zou het ook leuk vinden om bij een totaal andere studio te gaan werken. Nieuwe mensen te leren kennen, in een groep te werken. Dat spreekt me erg aan.

Je kwam als afgestudeerde zonder ervaring in een recessie terecht. Hoe is het de anderen vergaan? Weet je hoe je klasgenoten terecht zijn gekomen?

Als je gaat solliciteren, wordt overal drie tot vijf jaar werkervaring gevraagd. Maar die heeft niemand die afstudeert. Dus hoe kom je daar dan aan? Sommigen kunnen bij hun stagebureau blijven werken; de mensen kennen je daar al en weten hoe je werkt. Enkelen hebben zo'n aanbod gekregen. Er zijn toch best veel mensen die voor zichzelf werken. Een enkeling heeft een creatieve functie bij een blad, weer iets heel anders. Er zijn ook mensen die illustrator zijn, die werken als tekenaar. De perspectieven zijn dus goed.

Heb je nog een tip? Neem de tijd om te ontdekken wat je wilt. Het belangrijkste is dat je bezig blijft. Dan komt het vanzelf goed.

all the work you can handle, because you just need work. I am currently in a luxury position. I would also enjoy working at a totally different studio. Meeting new people and working as a team are things I really enjoy.

Just being graduated, without any work experience, you stepped right into a recession period. How did the others do? Do you know what your former class mates are doing now? *When you apply for a job, every company asks for three to five years of experience. But no one who just graduated has that kind of experience. So where do you go to gain it? Some people can start working at the company where they did their internship. People there already know you and are familiar with the way you work. Some of my former classmates received such an offer, but not all of them accepted it. Quite a lot of people started their own company. Some have a creative job at a magazine, something completely different. Some work as illustrators or 'artistic draftsmen'. The perspectives are good.*

Do you have any tips? *Take time to discover what you really want. The most important thing is to stay busy. Then things will work out, you'll see.*

BAS VAN TOL - HEAD MAN AND LIVING

TODAYS ROLE OF A DESIGNER IN SOCIETY

In 1985 ben je afgestudeerd. Als je nu terugkijkt op je tijd op de academie, wat is je dan het meest bijgebleven uit die periode? Voor mij was het een heel geconcentreerde periode. De academie was toen kleiner en had iets beslotens. Eindhoven is een provinciestad, de sfeer was voor mij perfect om te studeren. Vooral als je hem vergelijkt met die in Amsterdam. Daar gebeuren zoveel andere dingen. Op één of andere manier was er op de academie een heel goede focus. Die concentratie vond ik prettig.

Heb je het idee dat de rol van ontwerper veranderd is sinds je afgestudeerd bent? Natuurlijk, die is gigantisch veranderd in de afgelopen 25 jaar. Het vak is veel breder en veelomvattender geworden. In mijn tijd studeerden er misschien dertig studenten per jaar af. Design was toen een heel specifiek vak dat niet bij iedereen bekend was. Nu heeft het een algemene betekenis gekregen; het is enorm groot en het heeft veel meer te maken met alle facetten van ons leven. 25 jaar geleden was het alleen van toepassing op een klein deel van de industrie en op een dienst naar die industrie toe. Nu is de ontwerper veel meer betrokken bij het hele proces, niet alleen meer bij de vormgeving. We zijn een schakel tussen de ontwikkeling en de techniek, de markt, de communicatie en de productie. Daardoor zijn we ook betrokken geraakt bij de strategie. Langzamerhand wordt die rol steeds meer onderkend. Er is een behoefte aan mensen die meedenken, die van alle markten thuis zijn. Kortom: de rol van de ontwerper is ontzettend veranderd.

Wat inspireert je? Dat kan van alles zijn, het wisselt heel erg. Momenteel ben ik bezig met de tijdelijke inrichting van pleinen en markten. Ik concentreer me op de grote stad, op dat soort ruimtes en hoe ermee omgegaan wordt. Ik raak ook geïnspireerd door alles wat verandert en door andere culturen, wat me opvalt en hoe mensen zich bewegen. En door mensen die met een nieuw uitgangspunt komen en dat ook aan anderen kunnen presenteren.

Wat typeert volgens jou een student van Design Academy Eindhoven? De hoge mate van ambitie. Als studenten afgestudeerd zijn, hebben ze zich op een heel persoonlijke en eigen manier ontwikkeld. Bovendien zijn ze breed georiënteerd, ze weten van alles wel iets af.

Wat kenmerkt de sfeer op de academie? De sfeer is hecht en heeft iets van een familie. Een hechte groep van mensen die ongelofelijk begaan is met elkaar. Dat vind ik mooi.

Je bent hoofd van de ontwerpafdeling Man and Living, welke werkzaamheden heb je buiten de academie? Ik ontwerp interieurs en tentoonstellingen. Op dit moment ontwerp ik veel tijdelijke interieurs voor locaties in de stad die nog geen vaste bestemming hebben. Denk maar aan inrichtingen voor restaurants, clubs, winkels en culturele instellingen die over twee tot drie jaar weer een andere bestemming krijgen. Binnen Müller Van Tol adviseren we bovendien de industrie op het gebied van kleur en het ontwikkelen van materialen die toegepast worden in interieurs.

You graduated in 1985. Looking back upon that period now, what are your most vivid memories? *It was an extremely concentrated period for me. The academy was much smaller then, and it had a certain closed character. Eindhoven is a provincial town; the atmosphere was perfect for me to study in. Especially when compared to that of Amsterdam. So many other things happen over there. One way or the other, the academy had a very clear focus. I enjoyed that concentration.*

Do you feel that the role of the designer has changed since you graduated? *Of course it has! It has changed dramatically over the last 25 years. Our profession has become much more extensive, much more holistic. In my days, around thirty students graduated each year. Design was a very specific profession back then, something that was not known or appreciated by many people. Nowadays, it has gained very much in meaning; it covers a vast area and it touches many aspects of our lives. 25 years ago, is only applied to a small part of the industry and to a service directed towards that industry. These days, the designer is much more involved in the entire process, not just in mere graphic design. We are a link between development and technique, the market, communications and production. That diversity in our profession also vouched for the designer's role in strategy. A part that becomes more and more recognized every day. There is a need for people who join in the think tank, who know a little about everything. In short, the designer's role has changed enormously.*

What inspires you? *That could be anything, it changes very often. I am currently working on the temporary design and set-up of squares and market places. I concentrate on life in the big city, on large open spaces and how people deal with them. I also get my inspiration from everything that changes, from things that strike me, from the way people move. And I get inspired by people who have a new point of view and know how to present it to others.*

According to you, what features are typical of a Design Academy Eindhoven student? *The high ambition level. Once students graduate, they have developed themselves in a very personal and unique way. On top of that, they have a very wide general knowledge: they know a little about everything.*

What characterizes the atmosphere at the academy? *The atmosphere is very tight, almost like that of a family. It is a closely-knit group of people who are extremely interested in each other. That, to me, is beautiful.*

You are Head of the Man and Living department. What other activities do you engage in besides working at the academy? *I design interiors and expositions. At the moment, I design many temporary interiors for locations in the city which have not yet found their final destination. For instance interiors for restaurants, clubs, shops and cultural institutions that*

Heb je een advies voor een student die gaat studeren aan Design Academy Eindhoven? Je moet heel nieuwsgierig zijn naar je omgeving, naar alles om je heen. Verder helpt het als je openstaat voor de realiteit. Je moet echt willen weten waarom dingen zijn zoals ze nu zijn en hoe ze beter zouden kunnen. Ook is het fijn als je een aangeboren interesse hebt in de gedragsredenen van mensen en waar die uit voortkomen. Je moet er iets aan willen doen, er een rol in willen spelen.

will change their destination in two to three years time. Müller Van Tol, my company, also advises the industry in anything having to do with colours and the development of materials for use in interiors.

What advice would you give to a student who wants to come to Design Academy Eindhoven? *Be curious of your surroundings in every way you can. And be open to reality. You need to want to know why things are the way they are now, and how we could improve them. A natural interest in people's behavioural patterns and where they come from is also a welcome feature for future students. You need to have the will to change things, to play a role.*

