

The Art and Science of Design

International conference on Design Education.

Concept and organisation: A. Benincasa & J. H. Gleiter

9 May 2011

9:00 – 16:30

F 0.03

Programme

09:00 – 09:20	Introduction
09:20 – 10:00	Dan Michaelson, Yale University School of Art, New Haven
10:00 – 10:40	Uwe Fischer, State Academy of Art and Design, Stuttgart <i>coffee break</i>
11:10 – 11:50	Paolo Ciuccarelli, Politecnico di Milano
11:50 – 12:30	Björn Bartholdy, KISD – Köln International School of Design <i>lunch break and workshop tour</i>
14:30 – 15:10	Takaaki Bando, Musashino Art University, Tokyo <i>coffee break</i>
15:30 – 16:10 – 16:30	Shinichi Ito, Musashino Art University, Tokyo Closing remarks

“Everything is design”, proclaimed Lucius Burckhardt in the eighties, probably not realising how right he would be. Only a few years later, new media technologies and the globalised market began to have a profound impact on design. Thanks to rapid prototyping, digital art, crowdsourcing, tweaking design, generative design and digital crafting, design has shown its face in many new areas. The traditional boundaries between design, architecture, art, cinema, urban planning, landscape design, literature and set design as well as between technical and scientific subjects have evaporated. We can therefore confidently assert that design really is everything. Today more than ever, design is both science and art: the international market and digital processes have radically changed designers’ jobs, their self-awareness and the role they play in society at large.

The Art and Science of Design conference will raise various questions: what does all this mean for the academic training of designers? How can universities and specialised design schools deal with these changes? Diplomas, bachelor degrees, masters and PhD programmes: what are today’s models of educational good practice that manage to take into consideration the new profile of the modern designer, which straddles the line between science and art? What level of internationalisation and specialisation is required? How can benefits provided locally be used in the best way? How can the links between industry and local businesses be developed so as to benefit all three stakeholders (companies, universities and students)? How can individual schools create their own image? How can education react towards research and the fact that designers are increasingly finding themselves in the middle of complex trends of knowledge and materials, but are increasingly becoming generalists and yet are unable to move away from the pressures that the specializations demand? International cooperation? With whom? And how? How will this be financed? And how can the political class be convinced this is a good thing?

Broadly speaking, what will the aims, tools and methods of design education be in the future?

The Art and Science of Design conference is inviting representatives from internationally renowned design schools to Bolzano so that a critical and informative exchange of ideas can be held on design education. The invited speakers, from the USA, Japan, Germany and Italy, will present their own design faculties and talk about the work they are doing with their students. Entrance is free.

The Art and Science of Design

Internationale Konferenz zu Lehre und Forschung in Design

Konzept und Organisation: A. Benincasa und J. H. Gleiter

9. Mai 2011

9:00 – 16:30 Uhr

F 0.03

Programm

09:00 – 09:20	Einleitung
09:20 – 10:00	Dan Michaelson, Yale University School of Art, New Haven
10:00 – 10:40	Uwe Fischer, Staatliche Akademie der bildenden Künste Stuttgart <i>Kaffeepause</i>
11:10 – 11:50	Paolo Ciuccarelli, Politecnico di Milano
11:50 – 12:30	Björn Bartholdy, KISD – Köln International School of Design <i>Mittagessen und Führung durch die Werkstätten</i>
14:30 – 15:10	Takaaki Bando, Musashino Art University, Tokyo <i>Kaffeepause</i>
15:30 – 16:10	Shinichi Ito, Musashino Art University, Tokyo
– 16:30	Schlusswort

„Alles ist Design“ – das erklärte Lucius Burckhardt in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Er wusste wahrscheinlich selbst nicht, wie recht er haben sollte. Denn nur wenige Jahre später begannen die neuen Medientechnologien und ein globalisierter Markt das Design radikal zu verändern. Mit rapid prototyping, digital craft und crowdsourcing, mit tweaking design, generative design und digital crafting drang das Design in viele neue Anwendungsbereiche vor. Die Grenzen zwischen Design, Architektur, Kunst, Film, Städtebau, Landschaftsgestaltung, Literatur und Bühnenbild, aber auch zu den technischen Disziplinen und den Materialwissenschaften wurden aufgelöst. Heute können wir sagen: „Design ist alles“. Mehr als je zuvor ist Design Wissenschaft und Kunst zugleich. Fest steht, dass der internationale Markt und die allgemeinen Digitalisierungsprozesse die Tätigkeit des Designers, dessen Selbstverständnis und gesellschaftliche Rolle radikal verändert haben.

Die Tagung **The Art and Science of Design** möchte die Frage aufwerfen, was dies für die akademische Ausbildung des Designers bedeutet? Wie sollen die Universitäten und Fachhochschule auf die Veränderungen reagieren? Diplom-, BA-, MA- und PhD-Programme: Wie sehen heute erfolgreiche Ausbildungsmodelle aus, die dem neuen Profil des Designs zwischen Kunst und Wissenschaft Rechnung tragen? Welcher Grad an Internationalisierung und Spezialisierung ist notwendig? Wie können die jeweiligen lokalen Standortvorteile genutzt werden? Wie kann die Kooperation mit der Industrie, mit den lokalen Firmen für alle drei Beteiligten, also Firmen, Universitäten und Studierenden verstärkt werden? Wie können sich die einzelnen Schulen Profil gewinnen? Wie reagiert die Ausbildung auf den Ruf nach Forschung und darauf, dass der Designer im Zentrum komplexer Wissens- und Materialströme steht und immer mehr zum Generalisten wird, während er sich andererseits dem Druck zur notwendigen Spezialisierung nicht entziehen kann. Internationale Kooperationen? Mit wem? Und wie? Wie finanzieren? Wie die Politik überzeugen?

Ganz allgemein gefragt: Welches sind die Ziele, Mittel und Methoden der Ausbildung der Zukunft? Die Tagung **The Art and Science of Design** lädt internationale Vertreter weltweit renommierter Designschulen zu einem informativen und kritischen Austausch über die Frage der Ausbildung in Design nach Bozen ein. Die Referenten kommen aus USA, Japan, Deutschland und Italien. Sie werden sich, ihre Fakultäten und die Arbeiten ihrer Studenten vorstellen. Der Eintritt ist frei.

The Art and Science of Design

Conferenza internazionale sull'istruzione nel design.

Progetto e organizzazione: A. Benincasa e J. H. Gleiter

9 maggio 2011

9:00 – 16:30

F 0.03

Programma

09:00 – 09:20	Introduzione
09:20 – 10:00	Dan Michaelson, Yale University School of Art, New Haven
10:00 – 10:40	Uwe Fischer, State Academy of Art and Design, Stoccarda <i>pausa caffè</i>
11:10 – 11:50	Paolo Ciuccarelli, Politecnico di Milano
11:50 – 12:30	Björn Bartholdy, KISD – Köln International School of Design <i>pausa pranzo e tour dei workshop</i>
14:30 – 15:10	Takaaki Bando, Musashino Art University, Tokyo <i>pausa caffè</i>
15:30 – 16:10 – 16:30	Shinichi Ito, Musashino Art University, Tokyo Osservazioni conclusive

“Tutto è design”, dichiarò Lucius Burckhardt negli anni Ottanta, probabilmente senza sapere quanto avesse ragione. Solo pochi anni dopo, infatti, le nuove tecnologie mediatiche e il mercato globalizzato hanno iniziato a cambiare radicalmente il design. Grazie alla rapida prototipazione, all’arte digitale, al crowdsourcing, al tweaking design, al design generativo e al digital crafting, il design si è fatto largo in numerosi nuovi ambiti di applicazione. I confini tra design, architettura, arte, cinema, urbanistica, paesaggistica, letteratura e scenografia, discipline tecniche e scienze dei materiali si sono dissolti: nella nostra epoca possiamo ormai affermare che “il design è tutto”. Oggi più che mai, il design è allo stesso tempo scienza e arte: si può asserire con certezza che il mercato internazionale e i processi di digitalizzazione hanno cambiato radicalmente l’attività del designer, la coscienza che ha di sé e il ruolo che svolge nella società.

Il convegno **The Art and Science of Design** (l’arte e la scienza del design) solleva varie domande: cosa significa per la formazione accademica dei designer? Come devono reagire ai cambiamenti le università e le scuole specializzate? Diploma, bachelor, master e programmi di dottorato: quali sono oggi i modelli positivi di istruzione che tengono in considerazione il nuovo profilo del designer, collocato tra arte e scienza? Che grado di internazionalizzazione e specializzazione è necessario? Come si possono sfruttare i vantaggi locali? Come si può rafforzare la cooperazione con l’industria e le aziende locali nell’interesse delle tre parti interessate (aziende, università e studenti)? Come possono le singole scuole crearsi un’immagine? Come reagisce il mondo della formazione al richiamo della ricerca e al fatto che il designer si trova al centro di correnti complesse di sapere e materiale, diventando sempre più una figura generica e non potendo d’altro canto sottrarsi alla pressione delle specializzazioni necessarie? Cooperazione internazionale? Con chi? E come? Con quali finanziamenti? Come convincere il mondo politico?

Più in generale, quali sono gli obiettivi, gli strumenti e i metodi della formazione del futuro? Il convegno **The Art and Science of Design** invita a Bolzano rappresentanti di scuole di design di fama internazionale per uno scambio informativo e critico sulla formazione nel design. I relatori, provenienti da Stati Uniti, Giappone, Germania e Italia, si presenteranno e parleranno della propria facoltà e dei lavori dei propri studenti. Ingresso gratuito.