

Future Makers Factory

MAD emergent art center - programma Make the Future

Maker Faire
Eindhoven

27 September
Strijp S Eindhoven

Future Makers Factory

Fire up your creativity to the highest level!
eindhoven.makerfaire.com

Inhoud, doelstellingen en doelgroep van het project

Het programma Future Makers Factory is een dag- en avondactiviteit die jonge mensen op een andere manier kennis laat maken met creatieve tools, mogelijkheden om te ontdekken en te maken. De nadruk ligt op innovatie, techniek, creativiteit, duurzaamheid en out-of-the-box denken.

Studenten en net afgestudeerden ontdekken methoden, materialen en tools om te vernieuwen, ideeën te verwezenlijken én te realiseren. Ze worden geprikkeld om buiten de gebaande paden te denken, hun passie te ontdekken zodat ze meer richting kunnen geven aan de keuzes die ze maken betreffende hun toekomst. Het fungeert zodoende als een bijzondere aanvulling op het reeds bestaande curriculum.

De activiteit is gericht op het zelf bedenken, maken en presenteren van creatieve installaties, bouwsels, kostuums, voertuigen - op een manier die door hen zelf is bedacht en gekozen. De deelnemers zijn MAKERS IN DE DOP – jongeren en jongvolwassenen - in opleiding of net klaar met studeren - die met hun skills en creativiteit nog in de ontwikkeling zijn en uitgedaagd willen worden om bijzondere ervaringen te krijgen en de ruimte krijgen om vrij te experimenteren.

Doelgroep:

Studenten van het MBO, HBO en WO, net afgestudeerden en jonge mensen die buiten de boot vallen/geen opleiding volgen (straatstudenten).

De nadruk ligt op het multidisciplinair maken, door de competenties van divers samengestelde teams te benutten. We streven naar een inclusieve en laagdrempelige toegang voor deelnemers met een open en tweetalige communicatie en - opzet. Door met het programma een spelend-leren ervaring te geven kunnen de nieuwe makers perspectief krijgen op leuke en interessante creatieve activiteiten.

Begeleid door Meester Makers worden door kleine teams in één dag concrete ontwerpen en kunstwerken gemaakt. Hiervoor zijn pop-up maak-plaatsen beschikbaar in het reizende Maker Village. Ter voorbereiding zijn basiselementen en materialen beschikbaar om snel tot resultaten te komen.

De doelstelling is om de deelnemers een unieke en inspirerende ervaring te geven die hun creatieve maak-vermogen een boost geeft. We noemen hen de FUTURE MAKERS. Boegbeeld profielen van Makers als Anouk Wipprecht; Marina Toeters; Dave Hakkens; Iris van Herpen;

Daan Roosegaarde; Bart Hess, Lonneke Gordijn en Ralph Nauta (Studio Drift) worden als inspiratie gezien.

De positieve energie en uitstraling die dit heeft op de omgeving: toeschouwers; de makers en deelnemers netwerken; het social media bereik en website is een afgeleide doelstelling. Tevens heeft het een voorbeeld-stellende functie, die wordt versterkt door een open source publicatie met leidraad voor buurten, organisaties en individuen.

De aanleiding om deze bijzondere buitenschoolse activiteit te organiseren is het culturele hiaat dat zich manifesteert na de opleiding. Na afloop van het reguliere opleidingstraject van de meeste jongeren en jongvolwassenen is de cultuur die zich manifesteert in de wereld daarbuiten nog grotendeels onbekend en onbemind. We willen de groep jongeren en jongvolwassenen een tastbare inspiratie geven om in een multidisciplinaire omgeving creatief en innovatief bezig te zijn.

Het meedoen met creatieve en culturele activiteiten – wat op de opleiding werd aangemoedigd – valt voor de meesten terug na het behalen van een diploma of een baan. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar jeugd en cultuur relaties, die aangeven dat er specifieke voorkeuren en keuzes leven bij de leeftijdsgroepen 18-25 jaar.

Dit programma is ontworpen met en voor jongeren om hen warm te maken voor creatieve innovatie, technologie, cultuur en duurzaamheid.

De werkvorm is afgeleid van de zogenaamde hackathon, een kortdurende explosie van creativiteit. Ook hier wordt gericht gewerkt aan een werkstuk met inbreng van meerdere disciplines en is de tijdsdruk een stimulerende creatieve factor. Het format speelt in op jongerencultuur waarin snelle en kortdurende activiteiten leiden tot directe beloning. Tevens is het Lean en met Scrum-sessies werken steeds meer ingevoerd in jonge bedrijven.

Voor de betrokken Makers is het doorgeven van kennis en kunde aan de volgende generatie een leerzame en voldoening gevende activiteit. Tevens kan het hun netwerk en bekendheid vergroten. Zij krijgen natuurlijk een passende vergoeding als cultuurmaker. Betrokken partners en sponsors van het project zien de maatschappelijke meerwaarde en het belang van participeren in een culturele activiteit die mensen verbindt en inclusiviteit bevordert.

Voor de sector cultuurparticipatie is de leeftijdsgroep 18 - 25 een interessante en belangrijke groep omdat deze jonge mensen aan het begin staan van een maatschappelijke carrière. Hierin zijn met name de economische en sociale aspecten dominant in hun frontale cortex. De culturele, creatieve en onderzoekende geest is nog vaak onderontwikkeld, en men kruipt graag in de veilige besloten omgeving van de vriendengroep.

Door een vrije en uitdagende ervaring in een creatieve en speelse omgeving te bieden wordt er een luikje geopend naar de wereld van creatie, autonome keuzes en persoonlijke ontwikkeling. Het framen en vormgeven in de taal van de doelgroep is daarom belangrijk, en wordt gerealiseerd door juist deze jongeren te betrekken en er mee samen te werken in de communicatie en productie van de Future Makers Factory.

Cultuurparticipatie

De doelstelling van het project is de maak-cultuur te bevorderen bij de groep jongeren en jongvolwassenen, die in deze tijd van digitalisering en 'medialisering' nauwelijks nog aan een actieve cultuurbeoefening toekomen. Door deze groep te inspireren, activeren en mee te nemen in een nieuwe creatieve ervaring worden zij gestimuleerd om zelf te gaan maken, en tevens met een andere blik naar Makers te kijken. Zij komen in contact met ervaren Makers en met andere dan de bekende disciplines in hun wereld.

De manier waarop MAD emergent art center vaak technologie met cultuur verbindt is door het organiseren van ontmoetingen, ontdekkingen en samenwerkingen tussen de uitersten van de twee werelden. Frappant is de samenwerking tussen de meest autonome community van de technologische wereld: de hackers, met de autonome community van de creatieve industrie: de kunstenaars. Dit wordt praktisch uitgevoerd in bijvoorbeeld hackathons en exposities van tech art, kinetische kunst, geluidskunst en mediakunst.

De keuze voor een breed palet van Makers die de Future Makers gaan inspireren geeft ruimte voor diversiteit en inclusiviteit. We bieden een breed spectrum aan maak-cultuur waarin de doelgroep zich een weg kan vinden en er ruimte is voor eigen interpretatie. Eigenzinnigheid en expliciete identiteit van de deelnemers is een eigenschap die we zeer verwelkomen. We willen niet speciaal niches als Manga cultuur of Gothic aantrekken maar juist de bredere groep die zich nog minder expressief durft te uiten inspireren, en zaadjes planten voor toekomstige cultuurparticipatie.

De verbinding die in dit project wordt gemaakt met diverse organisaties in de maak-cultuur levert een nieuw speelveld op waarin minder in de verzuilde culturele sectoren wordt gekeken, maar de integrale ontwikkeling van kunst, cultuur, entertainment in beeld komt. Ook de notie van het democratiseren van technologie als culturele uitdaging is een aspect dat een rol speelt in de keuze voor Makers en partners.

De groeiende kloof tussen voorlopers en achterblijvers qua maatschappelijke participatie is een cultureel probleem dat wordt veroorzaakt door ongelijke kansen op economisch, technologisch en sociaal gebied. Het internet, digitalisering en automatisering verbindt mensen maar zorgt ook voor een ongelijk speelveld voor maatschappelijke groeperingen. Door het verbinden van cultuur en technologie worden bruggen geslagen, wordt een nieuwe cultuur ontwikkeld en wordt actieve participatie bevorderd.

Betrokken instellingen en cultuurmakers

Deelnemende Makers die de teams begeleiden zijn afkomstig uit de bouwkunde, ontwerp, kunst, decor, mode en bedenken zelf met de organisatie welke uitdagingen worden aangeboden aan de deelnemers. Zij worden geselecteerd en gevraagd op basis van de match met het programma, hun portfolio, een brede culturele belangstelling en een open werkwijze. Voorlopige longlist hiervoor:

Cultuurmakers:

- Jelle de Graaf, Enschede - robot en fantasie wezens van recycle kliko's
- Ingeborg Steenhorst, 's-Hertogenbosch - punk fashion met recycle materiaal
- Carri Harwig - Fashion designer - DAE
- Janine Wetzels - Fashion designer - Textiellab 040
- Linda Plaude - Fashion designer - AMFI
- Tristan Kruithof, Utrecht - interactieve artistieke installaties, Exoot
- Wesley Nieuwenhuizen, Eindhoven - designer Plastival >
- Camille-breimachine
- Erik Fakkeldij, Almere - beeld-kunst en Bushcraft >
- Willem Claassen, Eindhoven - artistieke constructie ontwerpen
- Joep Klunhaar - kunstenaar werkend met hout recycling
- Arvid & Marie - beeldend kunstenaars

Programma-partners:

- Gemeente Eindhoven, financiële ondersteuning - cultuurpartner
- Park Strijp Beheer, Beheer locatie en faciliteiten - gebiedsontwikkelaar
- STRP festival, artistieke technologie festival
- MakerDays, Eindhoven Maker Faire - festival voor creatieve innovatie voor alle leeftijden
- Dutch Technology Week - festival voor high tech en techniek popularisatie
- TU/e Bouwkunde, media en faciliteiten - slimme bouwers wetenschap
- Fontys - ICT, PULSED, Tech for Society, Pabo
- De Rooi Pannen - MBO evenementen
- Summa fashion - MBO opleiding
- SintLucas - creatieve technologie
- Trudo, media en faciliteiten - wooncorporatie met cultuurprogramma
- Microlab, ontwerp en constructie materialen - maker-space Strijp S
- Plug-in City, ontwerp en faciliteiten - start-up cluster ontwerpers en architecten
- Eindhoven 365, financiële ondersteuning - City branding
- Dynamo - Jongerencultuur organisatie

Samenwerking en Verantwoordelijkheden

De organisatie MAD emergent art center is verantwoordelijk voor de projectcoördinatie, -communicatie en de productie. Hiervoor worden een projectleider, een creatief leider, een communicatie coördinator en een productie coördinator in stelling gebracht. De projectleider zorgt voor planning, budgetbewaking, aansturing team en externe contacten. De eerste fase bestaat uit uitwerking plan van aanpak, budget vorming en partner werving. De creatief leider selecteert en ontwerpt de pop-up maak-plaatsen in een Maker Village samen met de geselecteerde Makers.

Hackathon

De studenten worden al in de eerste fase betrokken door het organiseren van een hackathon met vertegenwoordigers van diverse opleidingen. Hierin worden de uitdagingen onderzocht die bij de deelnemers zelf leven, op welke wijze deze kunnen aangepakt en met welke Meester Makers en methoden dit kan worden uitgevoerd. Dit resulteert in een plan van aanpak voor een serie workshops / onderzoek ateliers / experimenten of wat er verder aan innovatieve aanpak wordt bedacht.

Met de betrokken deelnemers worden praktische zaken omtrent bouw- constructie, assemblage, creatie afgesproken. Per pop-up makerspace is er een thema en basis van materiaal, machines en gereedschap. De procedures en werkwijze worden tevoren doorgenomen met de betrokken organisatoren en Makers. Er is begeleiding van de maker spaces door de organisatie, die tevens zorgt voor media registratie en monitoring van het proces.

De deelnemers zijn in de leeftijd van ca 18 - 25 jaar en worden individueel aangesproken en uitgedaagd. Zij worden bereikt via de scholen, via hun social media kanalen, en via algemene publiciteit in de media. De motivatie van deze groep is een van de grote uitdagingen voor de organisatie. Hoe zorg je er voor dat ze geïnteresseerd raken, actief willen meedoen, daadwerkelijk komen opdagen en ook nog tot het einde toe blijven meedoen?

Dit realiseren we door de meest enthousiaste deelnemers in de 'Driverseat' te zetten en de ruimte geven om er een eigenheid aan te geven en persoonlijke betrokkenheid te vertalen in verantwoordelijkheid voor het motiveren van de 'Peer' groep, de vriendenkring waartoe zij behoren.

We zien dat het enthousiasme van kartrekkers ook in deze groep effect heeft. Het is helemaal in de geest van de Maker cultuur dat het in principe een belangeloos samenwerken betreft, gelijkwaardigheid waarvoor we allemaal warmlopen. Dit sociale aspect van cultuurparticipatie is een van de motivaties voor dit project, en willen we graag evalueren en van leren.

Resultaten

Het project bestaat uit een verkenning -, bouw - en een presentatie onderdeel. De resultaten van het bouwproces wordt zichtbaar en voelbaar tijdens de presentatie. Hierdoor wordt een specifiek publiek bereikt in de genoemde leeftijd categorie, en de resultaten zullen daarnaast ruim worden gedeeld op social media en internet. Tevens zullen gemaakte installaties, kunstwerken of voorwerpen waar geschikt en mogelijk blijven staan en getoond aan de bezoekers van verbonden festivals en evenementen.

Met de Makers die de deel-producties begeleiden worden afspraken gemaakt over de status van de objecten. Per object zal bekeken worden of het kan worden behouden als object en bijvoorbeeld geveild kan worden voor een goed doel; of de maker of het team zich wil ontfemen over het object; of dat het gedemonteerd en gerecycled dient te worden.

Het maakproces wordt aan het eind van de middag kort geëvalueerd en de foto's en filmpjes gedeeld op social media. De documentatie wordt als illustratie bij het open source maak-dossier gevoegd.

De concrete resultaten in de vorm van installaties, objecten, kostuums, voertuigen, performance worden in media en op festivals gepresenteerd. Enkele pop-up makerspaces kunnen dienen als decor voor het gemaakte werk, andere objecten worden op een Cyber Catwalk of op een festival gepresenteerd. Door enkele geregisseerde performances op te nemen wordt een experience gecomponeerd voor de doelgroep leden die niet actief hebben deelgenomen maar geïnteresseerd zijn in de performances en presentaties in de Factory. Hiervan worden de foto's en filmpjes live op social media gepubliceerd en in een dossier opgenomen.

Door ruchtbaarheid te geven aan de resultaten door publicaties in nieuwsbrieven van partners, de website en social media wordt het effectieve bereik vergroot.

Voortgang

De projectleider heeft - met het plan van aanpak in de hand - de controle over de voortgang, de milestones en het budget. Parallel werkt de communicatie coördinator aan de planmatige werving van deelnemers, en publieke campagne gericht op de doelgroep. De productie coördinator verzorgt de essentiële zaken als vergunningen, leveranciers van logistieke zaken, beveiliging, vrijwilligers, techniek en faciliteiten.

In de periode voorafgaand aan een Future Makers Factory worden op diverse plekken voorbereidingen getroffen om materialen, basis ontwerpen, constructie onderdelen op tijd gereed te hebben voor de maakactiviteiten.

Het organisatie team van MAD emergent art center houdt voortdurend de ontwikkeling van het programma en productie in de gaten door intensief contact via Signal, WhatsApp, Messenger,

Facebook, Skype en e-mail. Wekelijks is er een team meeting om alle betrokkenen te updaten, voortgang en acties te bespreken.

Het bestuur wordt van de voortgang op de hoogte gehouden door een maandelijkse rapportage van het team aan het bestuur.

Vooruitzichten

Deze activiteit is nieuw en experimenteel, maar bouwt op een ruime ervaring in het ontwerp, de organisatie en de productie van culturele evenementen en projecten door MAD emergent art center. Als voorprogramma van de Eindhoven Maker Faire werd er op 27 september 2019 een pilot van het programma geproduceerd. Hierbij werden 5 workshops opgezet in het middagprogramma, en werd 's avonds een presentatie en performance programma gelanceerd. Hiervan is geleerd dat voor de betrokkenheid van scholen een ruim voorbereidingstraject nodig is, en dat de jongeren via een gedeeld eigenaarschap zich eerder actief manifesteren. De combinatie van een sterk inhoudelijk thema met een programma met grote creatieve vrijheid vergt een maatwerk coaching, die met betrokken docenten (Fontys, Pabo, SintLucas, DAE, TU/e ID) wordt uitgewerkt.

Het spectaculaire optreden van de Symphony of Fire zorgde voor een enthousiast publiek, dat verder diverse acts en demonstraties kon beleven.

Het evenement was in september 2019 gekoppeld aan de Maker Faire, maar wordt in 2020 los daarvan uitgevoerd en verbonden aan STRP, Dutch Design Week, Dutch Technology Week en als losstaand evenement uitgevoerd - met andere partners, zoals een school-, buurt- of wijkorganisatie.

De opzet van het project is in het kader van cultuurbesteding deels afhankelijk van publieke funding, maar wordt ook voor een deel ondersteund door sponsors en publieksinkomsten. Het is onderdeel van het programma Make the Future van MAD emergent art center dat mede wordt ondersteund door cultuurfondsen en sponsors. We verwachten dat een duurzame inzet van dit programma zal kunnen worden gerealiseerd door een gezonde mix in de financiering, bestaande uit private -, publieke -, sponsor - en eigen inkomsten.

Symphony of Fire - impressie

Organische werkwijze

Het project is een nieuw onderdeel van de activiteiten van MAD emergent art center en wordt opgenomen in haar planning en organisatie. De organisatie beschikt over een multifunctionele ruimte waarin office, communicatie, administratie en productie worden gefaciliteerd. De back office wordt voor meerdere projecten gebruikt, waardoor er efficiënt met apparatuur en materialen wordt omgegaan. Het team dat het project realiseert werkt deels online maar komt regelmatig fysiek bij elkaar op de locatie MADlab. De aansturing en monitoring gebeurt door de projectleider, geflankeerd door de creatief directeur.

Met de partners wordt gecommuniceerd door de betrokken teamleden op basis van afspraken en verwachtingen. De Makers worden actief betrokken bij de invulling van de details van het project en de pop-up maker spaces. De deelnemers worden geworven en gemotiveerd door een communicatiecampagne die wordt ondersteund door de partners.

Communicatie

We hebben vanaf het begin contact over het project met potentiële deelnemers, partners, en netwerk contacten in de sector via diverse social media en internet platformen. Deze kanalen worden live ingezet tijdens het event, maar ook ingezet op het delen van de resultaten na afloop. De open source informatie over het format, de productie en de documentatie is te vinden via de websites van MAD emergent art center en culturele netwerken.

Het format van deze Future Makers Factory is een open source werkwijze, die in de vorm van een gratis publicatie beschikbaar wordt gesteld. De Creative Commons licentie is Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen CC BY-NC-SA. Documentatie over het project wordt breed aangeboden en gedeeld.

Publicaties over het project zullen worden aangeboden aan platformen, de cultuur en netwerkpartners.

Er is een campagne visueel ontwikkeld om in de werving en communicatie te gebruiken. Dit geeft de communicatie kleur en straalt inspiratie en creativiteit uit.

In nauw overleg met scholen en andere partners wordt de programmering ontwikkeld en gecommuniceerd via social media en interne communicatiekanalen.

Bronnen

- *NRC Leven 15-06-2019 - De jeugd van tegenwoordig (generatie Z is volwassen aan het worden)*
- *Young people's cultural journeys LKCA*