

Tokyo

Art

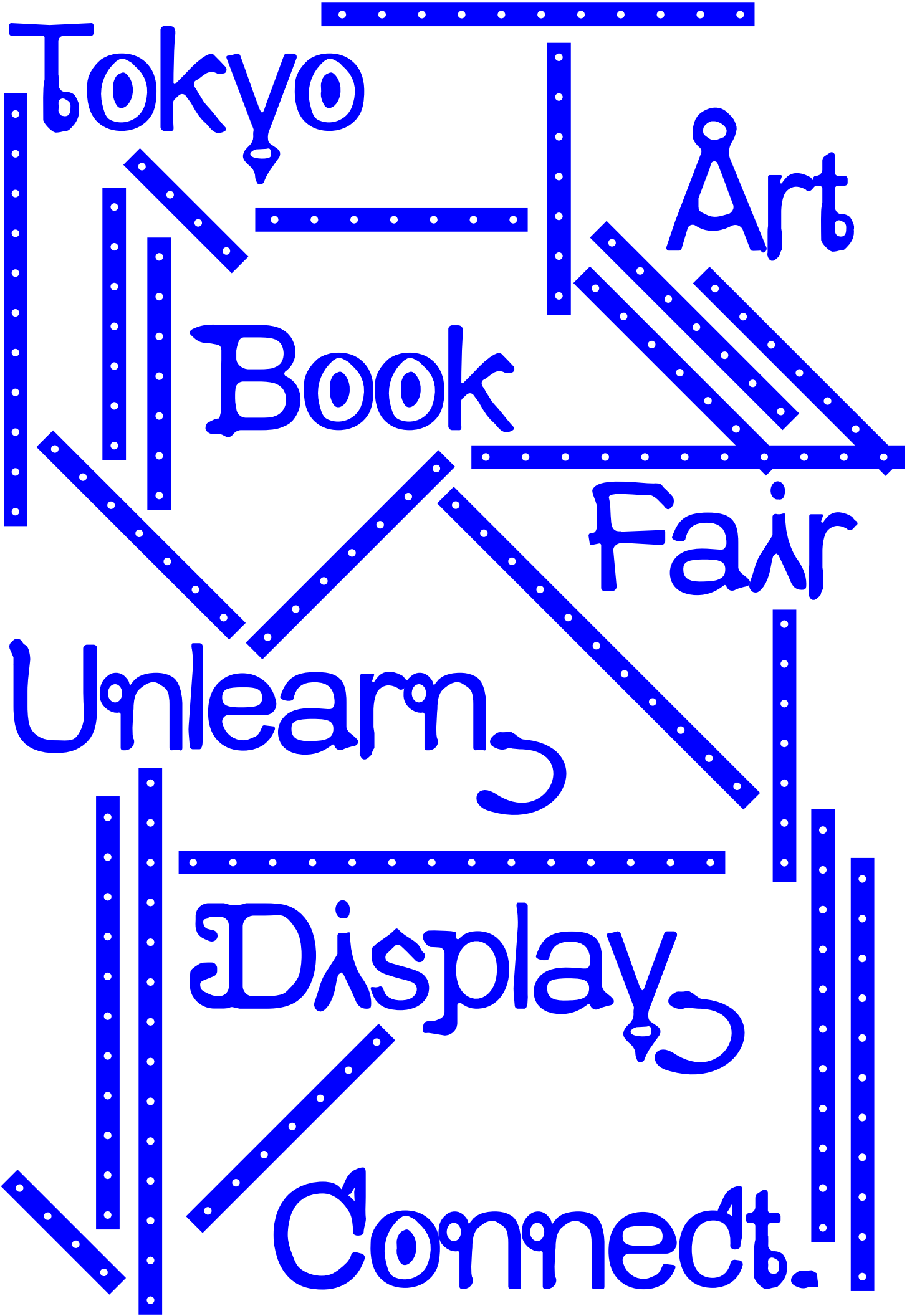
Book

Fair

Unlearn

Display

Connect!

Unlearn, Display, Connect

アンラーン、ディスプレイ、コネクト

グラフィックデザインの分野には、私たちが日常生活を送るためのコースへ誘導し、そのことを語り、そして指示するための強力なツールが含まれている。これはグラフィックデザインを仲介人、つまりモチベーションやセクター、そして社会的なグループの橋渡しをするためのキーストーンとみなしているということである。このような考察は、企業の革新と技術者支配主義の発展の領域を模倣するようになる一方で、批判的なグラフィックデザインの語彙の重要性を反映している。

このことを念頭に置いて、私達はコミュニケーションにおける解決策を形成し、誘発し、そして寄生する方法をあえて探ろうとするグラフィックデザインのプロジェクトに焦点を合わせた。

Introduction

The field of graphic design contains powerful tools to seduce, narrate and direct the paths from which we navigate our everyday life. This presents graphic design as a mediator – a keystone for bridging motivations, sectors and societal groups. While such considerations come to mimic corporate realms of innovation and technocratic developments, they also reflect the importance of a critical graphic design vocabulary. With this in mind, we direct a focus to graphic design projects that dare to explore the ways of forming, triggering and parasiting communication solutions.

For TOKYO ART BOOK FAIR fanfare presents, *Unlearn, Display, Connect* – a reflection of the working attitudes and explorative ways of publishing detected in- and around fanfare.

私たちの周りには、一時的な状況や社会の規範に反応するグラフィックデザインへ取組む環境が存在している。この観察の中には、国際的な影響、財政状況、制度的な形跡が含まれている。

「アンラーン、ディスプレイ、コネクト」では、最近のグラフィックデザインプロジェクトの視覚的な語彙に支えられた様々なディスカッションを紹介している。これらのプロジェクトは、経済的な利益よりも文化的な価値を追求する傾向がある。コミュニケーション・ネットワークや知識のインフラを介して、ラーニング、ディスプレイ、コネクトのフレームワークを作り出している。fanfareの基本的な考え方もまた、これらの価値観の中に位置している。

Unlearn, Display, Connect

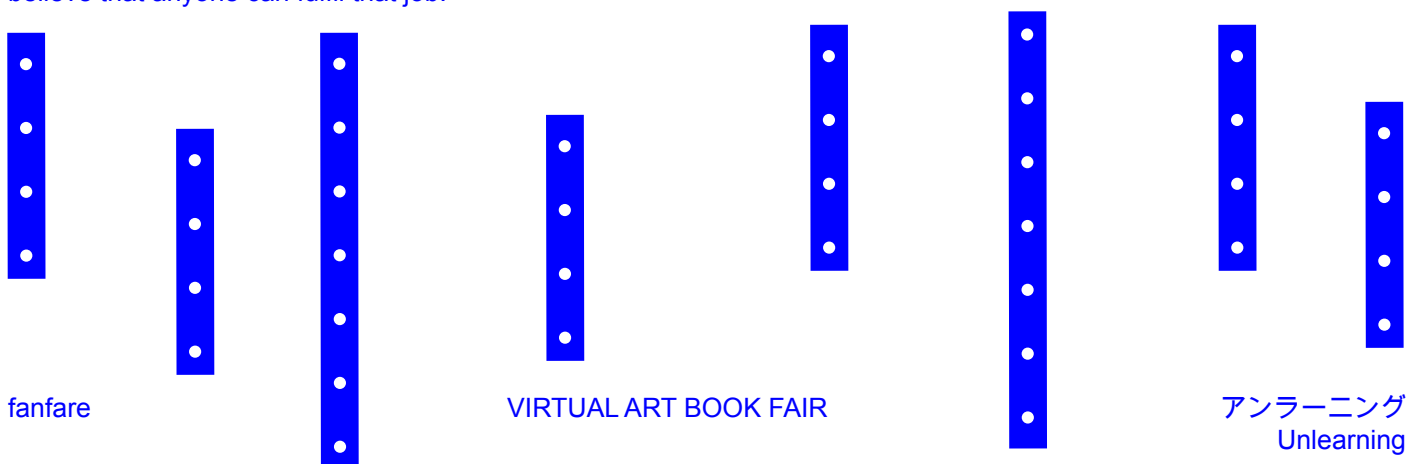
Around us, we detect a matrix of graphic design initiatives reacting to their temporary contexts and society of norms. Embedded in this observation are international influences, financial conditions and institutional traces.

Unlearn, Display, Connect presents different discussions supported by a visual vocabulary of recent graphic design projects. These projects tend to strive for cultural value over economic gain. Through communication networks and knowledge infrastructures, they generate frameworks for learning, displaying, and connecting. The fundament of fanfare likewise finds its place in these values.

オランダのグラフィックデザインはどのように定義されるのだろうか？そして、それは私たちを取り巻く環境にどのように反映されているのか？オランダのグラフィックデザインとプリントメイキングのルーツを辿ると遙か昔にさかのぼるが、今日の「ダッチグラフィックデザイン」の概念について考えてみよう。技術的な効率とデジタルへの適応に合わせて、かつて「ダッチ」デザインと分類されていたものは、かなり違った意味になってきているのかもしれない。TOKYO ART BOOK FAIRでの展覧会をキュレーションするにあたり、オランダのグラフィックデザインの領域を説明する仕事とだは考えていないし、誰かがその仕事をこなせるとも思っていない。

Dutch?

In what way may we define Dutch graphic design? And how is this reflected in the working conditions that surround us? While the roots of Dutch graphic design and printmaking goes way back, it is tempting to reflect on the notion of “Dutch graphic design” today. In the light of technological efficiencies and digital adaptation, what used to be classified as “Dutch” design is perhaps increasingly becoming a slippery term. In setting out to curate the section for the TOKYO ART BOOK FAIR, we do not consider it the task to paint a Dutch landscape of the graphic design scene – nor do we believe that anyone can fulfil that job.

教育の責任、学習状況、ポジショニングスキル、国際的な影響力。

学ぶことの焦点は、知識を伝達し広めたいという欲求によって動かされるデザインの自発性を観察することによって得られる。

この代替可能な教育構造の中に見られる経験的な学習曲線および、活動的で遊び心があり、反射的な方法での学習へのアプローチするための同期が注目の中心である。

Educational responsibilities, learning conditions, positioning skills, and international influences.

The focus on learning derives from the observation of design initiatives which are driven by the desire to convey and circulate knowledge. Seen in this light alternative educational structures, experiential learning curves, and a drive for approaching learning in an activating, playful and reflective manner is the centre of attention.

この会話の進行役はフレイヤ・キル (以下 FK) とフェムケ・デッケル(以下 FĐ)
スピーカーは、デイビッド・ベネヴィス(以下 ĐB)、ユルゲン・ベイ (以下 JB)、
ローシェ・クラップ(以下 RK)

Hosted by Freja Kir (以下 FK) and Femke Dekker (以下 FĐ)
with David Bennewith (以下 ĐB), Jurgen Bey (以下 JB) and Roosje Klap (以下 RK)

FK:

「皆さんに共通するのは、それぞれが何らかの形でプログラムや教育施設のディレクターをされているということですね。そういう立場にはもちろん、学生がそこから何を得るのかという責任が伴います。ヘリット・リートフェルト・アカデミーのグラフィックデザイン科が去年、Graphic Magazineに寄稿した文章で、あなたは冒頭で学生の言葉を引用していますね。

「自分の無知と知識の欠如に罪悪感を感じる」

この言葉は深く印象に残った、学生としてだけでなく教育者としても心に留めておくのにふさわしいとあなたは書いています。1, 2年前なので心境も変わっているかもしれませんが、この言葉を足掛かりにデザイン教育プログラムのディレクターとしての責任についての意見を交換するのはどうだろうと思いました。

「 You're all having the thing in common that you to some extent direct a program or larger institution. Along with this position of course comes a responsibility in terms of what the students get away from it. When reading the contribution from the Gerrit Rietveld Graphic Design Department for the Graphic Magazine last year, you, David, refer to a student quote in the intro of the magazine which says:

"I feel guilty towards my ignorance and lack of knowledge."

You mention this as a quote that made an impression, and also one to bring along not only as a student but also as an educator. This was one or two years ago, so things might have changed, but it did make me wonder if we could use this quote as a stepping stone for sharing thoughts on the responsibility of directing a design education?

DB:

▶ ユニー・チエ (Yunie Chae) という学生が批評として提出したポスターにあった言葉です。チエは本当に素晴らしい作品を作る作家の一人でもあります。教育の場で、ポスターという表現形式をあんなにも個人的に使ってみせたことに深く心を動かされました。また、責任についてですが...もちろん、私たちには教える責任があります。でもその責任は連帯責任であり、学生にも学ぶ責任があると思います。そういう意味で、学校は交流が起こる場だといえるでしょう。

ただ、経験から言うと、最近の学生は自分が学校に何を求めているか、そして何が提供されているかをより意識していると思います。そこには二つの側面があります。ひとつは消費者的側面-最も面白くない部分かもしれませんが。そして、もうひとつは学校が自分に何を与えてくれるかについての気づき、理解、もしくはプレッシャーです。

▶ That was on a poster in a critique from a student, Yunie Chae, who is also a person whose work I admire very much. To use and present the format of a poster so personally in an educational context touched me quite deeply. And in terms of responsibility... of course, we have a responsibility to teach, but I would say that responsibility is a shared responsibility and that students also have a responsibility to learn. So in that sense, I think there's an exchange happening in school.

But one thing that I've experienced, is that I think students are becoming more aware of, what they want from a school, and what's on offer. And that has two sides; the consumer side – which is maybe the least interesting side of it, but also on the other side, an awareness or understanding or pressure on what the school can offer you.

FK:

「学生が批判的思考を持つことの重要性についてですが...様々な学校 (KABK、Sandberg Instituut、ヘリット・リートフェルト・アカデミー) のプログラム概要を読んでいると、学生をクリティカル・シンカーとして育て、自分の分野での立ち位置を見つけることを教えることがどこの学校でも重視されているポイントのように思えます。

それを踏まえてもう少し話を広げますが、この流れはある意味でオランダのデザイン教育のDNAを表していると思いますか？もしくは、他にオランダの教育制度を構成する要素として思いつくものがあつたら教えてください。

「So speaking of the relevance of the students to form a criticality... When reading through the program descriptions of the different schools (KABK, Sandberg Instituut, and the Gerrit Rietveld), it seems that teaching the student to be a critical thinker and to position themselves within their field, is a returning key point of relevance across all the schools.

With that in mind and in order to scale a bit out: Do you think that's something which to some extent represents a DNA of Dutch design education, or could we think a bit about what elements that are a part of Dutch education?

RK:

「そうですね、私はそういう意味での「オランダの教育制度」には猛烈に反対しているところがあります。私たちは国際的なコミュニティだと考えていますし、個々の教育機関の選択が独自の責任につながると強く感じているからです。この場合は、3つの学校は似通った方針だったかもしれませんが、でも、フローニンゲンやロッテルダムの学校はまったく違ってスキルや技能により重点を置いているかもしれませんが、それも同じように素晴らしいことです。どちらがいい、悪いということはないのです。ただそれを意識的に選択したというだけです。

私たちの学校はハーグにあるので、周りには政府の機関ばかりです。ほんの10歩歩けば教育省に着きますし、経済部もすぐそこです。これらの機関と協力してどのように変化を促進できるかよく話し合います。たとえば、おそらく今、私たちが必要としている社会のパラダイムシフトの一部に教育も含むことができるだろうか？そこに私たちはどうかかわっていくか、何かできることはあるだろうか？といった話です。そして、さっきのデイヴィッドの話にあった知識の欠如に対する罪悪感に戻ると、私にとって興味深く重要なのは、共に学ぶこと、指導者として隣を歩いていくことだと思います。ユルゲンと私が学生だった90年代から比べると、これは非常に大きな変化です。その頃は指導者は何でも知っていると考えられていました。そして指導する立場の皆さんはご存じのように、私たちは何でも知っているわけではないし-それでいいと思います！一緒に問いかけをして、一緒に答えを見つけていけばいいのです。

「Yeah, well, I have a bit of a fierce opponent of Dutch education in that sense, because I suppose we are an international community, and I feel very much that the individual academy choices lead to a specific responsibility. In this case, our three schools might be comparable, but a school in Groningen or in Rotterdam might be completely different and focus a lot more on skills on crafts, which is also good. You know, there's no good or bad, I think it's just a choice that we consciously made.

Being in The Hague, with all the ministries around us – the ministry of education is only 10 steps away as well as economic affairs – is all there. And we also collaborate with these ministries to talk about how we can foster change? Can we for instance enable education to become part of this paradigm shift that we kind of need for our society? How can we step in and is there something that we could do? To connect this with what David just said about feeling guilty and lack of knowledge, I think what is interesting and important is that we study together, and we walk along the lines together as tutors. Which is something that has massively changed since the 90s, when Jurgen and I both studied. Tutors were supposed to know it all, and you know, as tutors, we don't know it all – and I think this is fine! We just question things together and we figure things out together.

FD:

「...とはいえ、それはとてもオランダらしい考え方だと言わずにはられません。それに、とても近代的です。つまり、私たちはみんなこのオランダというシステムの一部であり、多くの学生、特にグラフィックデザインの学部生はこれが「オランダのデザイン」だと考えているものを学びたいと思ってオランダに来ているように見えます。ただ、アウトプットに関してはその限りではなさそうです。ローシェ、あなたの考え方は教育をどのように扱うかについての非常に明確な意見で、教育とはどうあるべきかの理念をはっきりと打ち出しているように感じます。私にとっては、これはとてもオランダ的なアプローチです。デイヴィッド、あなたは違う意見がありそうですね。」

「... although I have to say that this is a very Dutch way of thinking, and also very contemporary. I mean, we are a part of this Dutch system, and you notice that a lot of students, specifically in the bachelor phase for a graphic design education come to the Netherlands to learn about a presupposed idea of Dutch design. I don't think that's so much a part of the output anymore, however, what you're saying, Roosje, is for me a very specific way of treating your education and building this vision on what you think education should be. For me, this is a very Dutch approach. Maybe, David, you would disagree?

DB:

▶面白いことに、ちょうど今朝考えていたんです...。海外からヨーロッパ、もっといえばオランダにやってきて、私にとって一番印象的だったのは、今もですが、歴史を通して様々なデザインの分野が社会の骨組みに組み込まれていることです。グラフィック、プロダクトデザイン、都市デザイン、そのすべてが対話の一部となっていて、しかも重要性に優劣があるわけでもなく、建物の看板をつくるのを忘れていた時みたいに土壇場で何とかしないとけないという状況でもない。オランダのデザインはより暮らしの一部として溶け込んでいて、

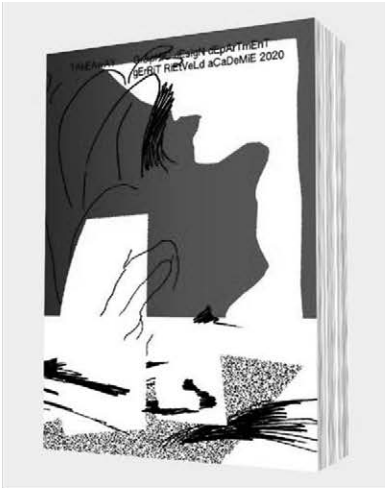
それぞれの分野が同じだけの価値があり、互いに効果を引き出し合えるという認識のように、対話的で共有されたものなのだと気がつきました。文化的な歴史が比較的浅い国から来た自分には、素晴らしいことに感じられました。オランダを訪れて街を歩くと、自分が景色の一部になるだけでなく、街並みを読むことができるんです。

▶ That's funny, I was thinking about it this morning... Coming from overseas and looking towards Europe, and more specifically, Holland, one thing that I think was very impressive to me, and still is, is how the various design disciplines are historically built into the fabric of society. Like, graphics, product design, urban design, all of these things were part of a shared conversation, and not as a layer put on top of the other one, or a last-minute situation, such as having forgotten to make signage for the building.

I noticed Dutch design as something which was more integrated, perhaps more conversational and shared, like an acknowledgement that disciplines have an equal value and can add to each other. So, coming from a country that has a relatively young cultural history, I found it kind of amazing: you come to this place, you walk around the city and you read it, as well as situate yourself in it.

(このテキストは、TOKYO ART BOOK FAIR 2020のfanfareのキュレーションの一部として記録・発表された対談から抜粋したものです。脚注の画像は関連作品を集めたものと対談中に言及のあった参考文献を示しています。対談の全編は英語で参照することができ、VABFの開催期間中に公開されています。また、fanfareに資料請求することも可能です。)

(This text is an excerpt of a more extended conversation recorded and presented as part of the fanfare curation for the TOKYO ART BOOK FAIR 2020. The visual footnotes present a compilation of related works and references mentioned during the talk. The full conversation is available in English and is present during the VABF, or requested from fanfare.)

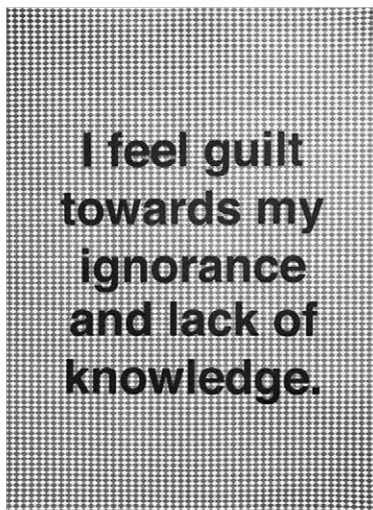
[TAKEAWAY](#),
Gerrit Rietveld Academie,
Graphic Design Department

[KABK Garden](#)

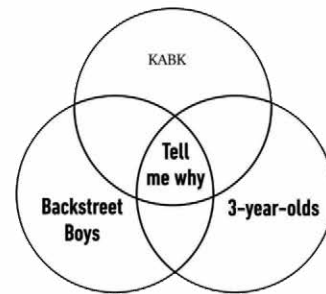
[The Jerome Bruner Library](#)

[Graphic Magazine #42 GERRIT RIETVELD ACADEMIE](#)

[Mushroom Radio](#)

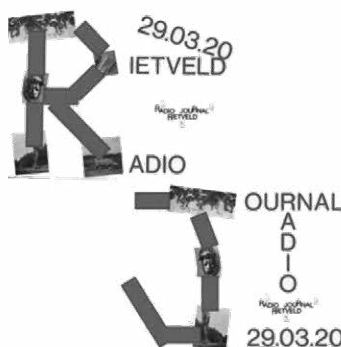
[KABK memes](#)

[*See also - An Alternative Graphic Design Lexicon, Gerrit Rietveld Academie, Graphic Design Department](#)

['WHO SPEAKS?' symposium](#)

[Radio Rietveld fanfare](#)

[Rietveld Journal](#)
[Rietveld Journal Instagram](#)

[PUB.sandberg.nl](#)

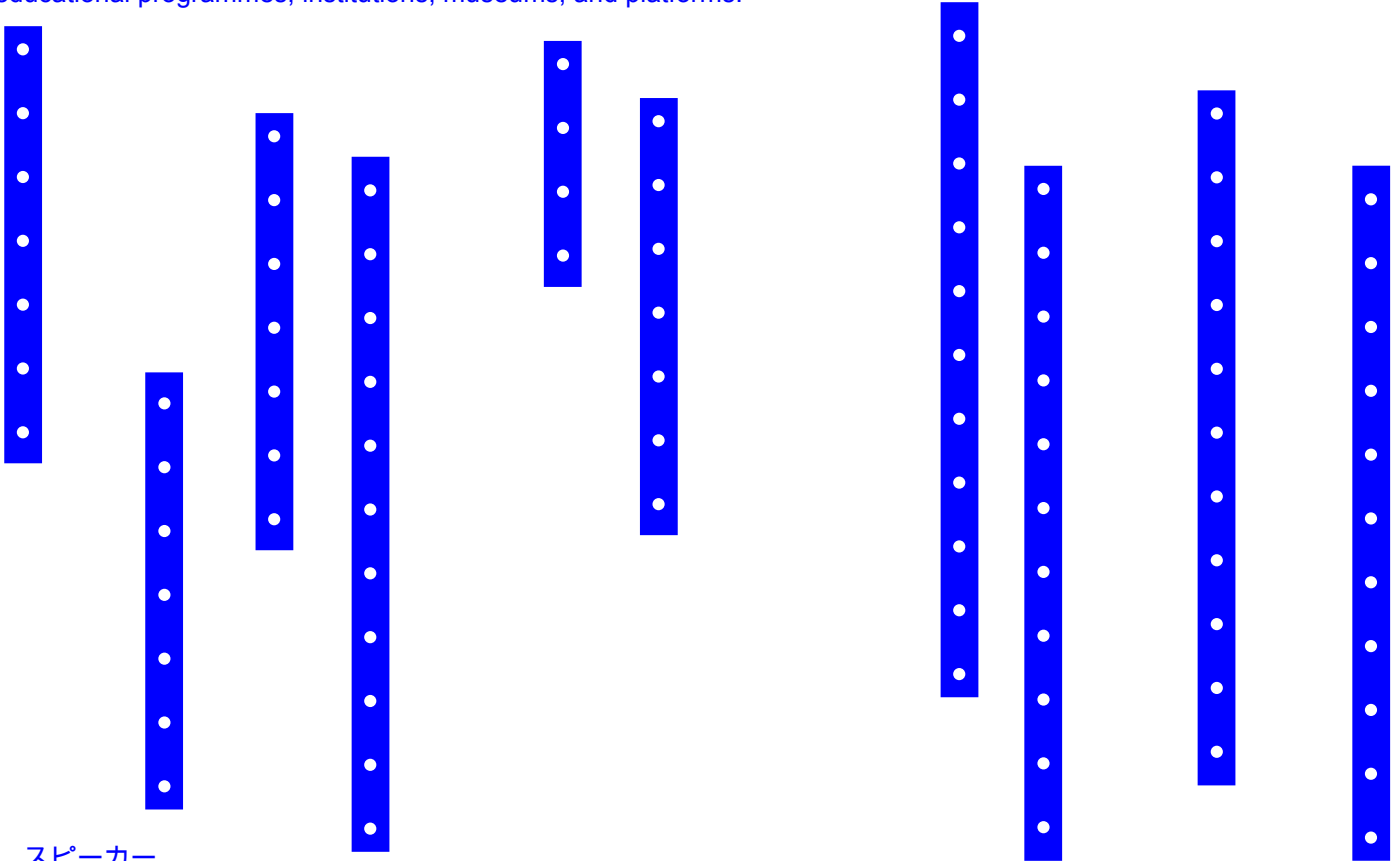
Student Council
Gerrit Rietveld Academie
& Sandberg Instituut

[Student Council](#)

fanfare

fanfareは、グラフィックデザインにおけるコラボレーションと開発のためのプラットフォームおよびデザインスタジオである。fanfareはプラットフォームとして、視覚的なイメージやアカデミックなデザイン方法論の探求的なアプローチへの認識を促進する。デザインのディレクションとキュレーションを通して、fanfareは多様な人々、仲間、教育プログラムと、機関、美術館、プラットフォームとのコラボレーションを行っている。

fanfare is a platform and design studio for collaboration and developments within graphic design. As a platform fanfare encourages awareness of exploratory approaches on visual imagery and cross-disciplinary design methodology. Through design direction and curation fanfare collaborate with a diverse set of people, peers, educational programmes, institutions, museums, and platforms.

スピーカー

アンラーン：デイビッド・ベネヴィス (ヘリット・リートフェルト・アカデミー)、ユルゲン・ベイ (Sandberg Instituut)、ローシェ・クラップ (ハーグ王立美術学校) / ディスプレイ：ヤナ・フォック (Kunstverein)、リシャルト・ニセン (The Palace of the Typographic Masonry)、フレデリック・ピッスイセ (Cosmos Carl) / コネクト：アンヤ・フローテンとジュリエット・リゾッテ (Hackers & Designers)、ロジャー・ウィレムス (Enter Enter/Roma Publications)、カロリン・ブールマン (NXS and Paradyme)

Conversations with

Unlearn: [David Bennewith](#) (Gerrit Rietveld Academie), [Jurgen Bey](#) (Sandberg Instituut), [Roosje Klap](#) (Royal Academy of Art the Hague) / Display: [Yana Foque](#) (Kunstverein), [Richard Niessen](#) (The Palace of the Typographic Masonry), [Frederique Pissuise](#) (Cosmos Carl) / Connect: [Anja Groten](#) and [Juliette Lizotte](#) (Hackers & Designers), [Roger Willems](#) (Enter Enter/Roma Publications), [Karolien Buurman](#) (NXS and Paradyme)

デザイン、キュレーション：フレイヤ・キル [Freja Kir](#)、[Miquel Hervás Gómez](#) fanfare

モデレーター：フレイヤ・キル、フェムケ・デッケル [Femke Dekker](#)、[Ja Ja Ja Nee Nee Nee](#)

タイプフェイス：Koteba Kura デザイン協力：セザール・ロジャーズ [César Rogers](#)、

ジングル・チューン：ファビアン・ライフレ [Fabian Reichle](#)

Design and curation for Tokyo Art Bookfair is shaped by [Freja Kir](#) with [Miquel Hervás Gómez](#) for fanfare

Conversation is hosted by [Freja Kir](#) and [Femke Dekker](#), [Ja Ja Ja Nee Nee Nee](#)

Typeface [Koteba Kura](#) and design assistance by [César Rogers](#)

Jingle tune by [Fabian Reichle](#)

The fanfare contribution is generously supported by the Danish Arts Foundation and the Creative Industries Fund NL