

设计为阿

tonic 托尼克

格特·斯塔尔

亚伦·贝茨基

阿德里安·肖内西

王敏

thonik 托尼克 设计为何

格特·斯塔尔

亚伦·贝茨基

阿德里安·肖内西

王敏

图书在版编目 (CIP) 数据

托尼克: 设计为何 / (荷) 格特·斯塔尔, (荷) 托尼克
著; 周安迪 等译 -- 上海: 上海文艺出版社,
2019 (艺术世界)
ISBN 978-7-5321-7089-0
I. ①托 ... II. ②格 ... ②托 ... ③周 ... III. ①平面
设计 IV. ① J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 040104 号

托尼克: 设计为何

Copyright © 2019 by Power Station of Art
and thonik

ALL RIGHTS RESERVED.

托尼克: 设计为何

发 行 人: 陈 徵

出 品 人: 肖海鸥

特约编辑: 周 静

责任编辑: 肖海鸥

书 名: 托尼克: 设计为何

作 者: (荷) 格特·斯塔尔、(荷) 托尼克

译 者: 周安迪 等

出 版: 上海世纪出版集团 上海文艺出版社

地 址: 上海市绍兴路 7 号 200020

发 行: 上海文艺出版社发行中心发行

上海市绍兴路 50 号 200020 www.ewen.co

印 刷: 上海艾登印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 22

字 数: 35,800

印 次: 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

ISBN : 978-7-5321-7089-0/J.0480

定 价: 258.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

设计为何

19

激进

43

观念

71

民主

95

我们与他们

125

系统

前言

一本激发设计师的书

设计工作室画像

错与催化剂

鸣谢

古得勒支中央博物馆

维姆·T·席佩斯精选

「越过边缘」展览

首尔出租车

OIO 出版社

Mentalitäten 展览图景

永远属于你

Droog Design 设计图书

「数字之维」展览

阿姆斯特丹市政府

阿姆斯特丹公共图书馆

《曼达》

荷兰文化委员会

东京螺旋·华歌尔艺术中心

Manifesta 9

南京青年节

赫尔福德当代艺术博物馆

博伊曼斯·范伯宁恩博物馆

德阿佩尔艺术中心

7

9

13

331

346

25

32

36

42

49

50

54

58

66

77

82

92

101

104

112

120

131

138

148

独立 露出 公共 影响 赋权 改变

153	《联合》 「力量」展览 字母楼 VPRO	158 162 170 182
183	威尼斯建筑双年展 深港城市／建筑双城双年展 动态海报	190 198 208
213	阿姆斯特丹艺术大学 阿姆斯特丹博物馆之夜 NRC Deekmantel	219 224 226 234
239	Proton ICA 现代城市奥特莱斯 荷兰艺术节	245 248 256
273	荷兰社会党 荷兰社会党家庭护理广告 藏故事 J&A 展览	279 292 294 304
309	Yoni 上海当代艺术博物馆 卡地亚当代艺术基金会收藏展 范阿贝博物馆的四场展览	315 318 328 330

设计为何

Why?

thonik 托尼克 设计为何

格特·斯塔尔

亚伦·贝茨基

阿德里安·肖内西

王敏

独立 露出 公共 影响 赋权 改变

153	《脱胎》 「力量」展览 朱母慈 VPRO	158 162 170 182
183	威尼斯建筑双年展 深港城市／建筑双城双年展 动态海报	190 198 208
213	阿姆斯特丹艺术大学 阿姆斯特丹博物馆之夜 NRC Deckmantei	219 224 226 234
239	Proton ICA 现代城市奥特莱斯 荷兰三之木节	245 248 256
273	荷兰三社会党 荷兰三社会党家庭护理广告 编故事 JAI 旗影	279 292 294 304
309	Yoni 上海当代艺术博物馆 卡地亚当代艺术基金会收藏展 范阿贝博物馆的四场展览	315 318 328 330

设计为何

19

邀进

43

观念

71

民主

95

我们与他们

125

系统

前言 7

一本激发设计师的书 9

设计工作室画像 13

缪与催化剂 331

鸣谢 346

乌得勒支中央博物馆 25

维姆·T·席佩斯精选 32

「越过边缘」展览 36

首尔出租车 42

010 出版社 49

Mentalitäten 展览图景 50

永远属于你 54

Droog Design 设计图书 58

「数字之维」展览 66

阿姆斯特丹市政府 77

阿姆斯特丹公共图书馆 82

《黑山》 92

荷兰文化委员会 101

东京螺旋·华歌尔艺术中心 104

Manifesta 9 112

南京青年节 120

赫尔福德当代艺术博物馆 131

博伊曼斯·范伯宁恩博物馆 138

德阿佩尔艺术中心 148

格特·斯塔尔 《托尼克：设计为何》是托马斯·威德肖温 (Thomas Widdershoven) 和妮基·冈尼森 (Nikki Gonnissen) 与作者格特·斯塔尔 (Gert Staal) 之间一系列对话的产物，托马斯和妮基共同创建了阿姆斯特丹的设计工作室托尼克。工作室的名字 thonik，是他们两人名字的组合。严格来说，这本书产生于集中在两个不同时期里的多次访谈，每次都从采访开始，之后逐渐转为交谈。

对话始于 2013 年 3 月 28 日，内容涉及他们在设计项目上的范围广泛的探索，这些探索塑造了他们此前 25 年实践的形象。毕竟，设计史和其他任何历史一样，是一种对于设计的事后建构。这些设计因为种种原因，被认为值得记录下来。我们找到了贯穿他们设计生涯的一些线索，努力梳理出一个前后连贯的叙述。

在这本书的早期阶段，荷兰文化界的一个重要赞助机构蒙德里安基金会 (Mondriaan Fund) 已经宣布愿意为这本书的出版提供资助。尽管后来出版延期很久，基金会仍然遵守承诺。作为这本书的作者，我是造成拖延的主要原因，所以我想借此机会感谢蒙德里安基金会对这个项目的耐心。

事实上，我很早就决定要出版关于这两位设计师的专著了。设计评论家休格斯·伯克拉德 (Hugues Boekraad) 被 thonik 聘为“内部哲学家”已经有一段时间了，2001 年之后对于关键项目的讨论和阐述他都有参与。他们最重要的合作项目是伯克拉德为 thonik 在上海美术馆的个展“力量” (Power) 所做的图录。¹ 这份早前的作品对《托尼克：设计为何》这本书的最终形式和细节有很大的影响。2013 年，我们相信工作将沿着既定的路线继续下去。我在我们第一次见面时写下了预计出版日期：“2014 年 5 月”。如果不抱着乐观的想法，任何设计项目都不会启动。从一开始我们就很清楚，这本新书不仅是对写作和编辑的挑战，而且在同等程度上，也是一次设计旅程。

后来我们就遇到了一些困难。各种客观原因迫使我们暂停了采访，比如说托马斯·威德肖温突然被任命为荷兰埃因霍温设计学院 (Design Academy Eindhoven) 的艺术总监。荷兰也导致我们必须做一个根本性的调整。我们以自己的方式和节奏继续着这项工作，但谈话中的三方都不得不重新评估它的紧迫程度。一个更为重要的因素是，随着时间的推移，设计行业对于紧迫性的认识也发生了明显的变化。威德肖温在与埃因霍温年轻一代学生接触时察觉到了这种转变；妮基在她自己的日常实践中也体会到了这种转变的必要。设计需要一个新的视角。在继承他们早期作品优点的同时，妮基开始几乎是用直觉来寻找新的方向，开始寻找那些通常并非设计机构常规客户的团体作为同盟。

1 展览“力量：托尼克设计” (2008 年)，休格斯·伯克拉德，上海美术馆。

2010 年代初，在金融危机的影响下，西方世界的整个设计行业都步履蹒跚。很明显，这个行业需要为自己的工作找到一个新立足点——譬如参与社会议题，以及与那些能够带来这个社会所需的改变的群体合作。拒绝以巨大的社会和生态代价来推动经济增长或提高我们的福祉，而是探索一种在各个方面都更为公平和可持续的生产与消费文化。

类似的重新定位也在改变着关于设计的写作。数字革命通过客户评论和其他渠道，把每一位消费者都变成了潜在的设计评论家。尽管设计博客和播客的数量激增，但这个领域失去了一个大家都认可的中心平台，之前一直是专业杂志在提供这样一个平台。随着行业改变了方向，写作者们也不得不跟着转变。这就是我们在 2017 年春天恢复每周对谈时所做的。最迫切的是考察和描述设计背后的动机：设计师要想有所建树必须具备哪些必要的条件，他们这样做的目标是什么？四分之一世纪过去了，我们为什么还会有兴趣在这个行业里采取新的立场呢？我们在这个过程中看到什么是重要的，谁将从中受益？这对平面设计的未来意味着什么？

这些问题构成了一种智性交流的跳板，在这种交流中，我们有时用一句话就连接起几十年的时间，有时又纠结于一幅特定图像的本质。我们讨论了作品所置身的更广阔的设计文化、视觉艺术与建筑、公共领域的意义及民主的价值等主题。我们探索了对独立的诉求和对改变的执着。这就产生了最终构成这本书的主题。加上阿德里安·肖内西 (Adrian Shaughnessy) 和亚伦·贝茨基 (Aaron Betsky) 的文章，本书探讨了让妮基·冈尼森和托马斯·威德肖温工作至今的 11 个最重要的主题。为了找到这些主题的根源，我们又花了一年的时间来思考他们的作品，回顾过去，展望未来。这解释了何以在探讨 11 个主题的章节里全部都用了“我们”这个代词，为的是指明这些是我们在 2018 年所共同确认的对于平面设计的紧要之事。

阿姆斯特丹，2018 年 6 月

一本激发设计师的书

王敏 我与荷兰很有些缘份，从小就对荷兰人有些别样的认识。家乡香港的防波堤是荷兰人百多年前建的，听老人说，那可真是不是容易的事，一块块黄金堆出来的。后来学设计，去欧洲，去美国，总会遇到一些优秀的荷兰人，给我留下别样的印象，特别是他们做事的较劲、执着，他们特有的国际视野与探险精神。至今，与我专业上合作最紧密的伙伴便是荷兰著名设计师博恩先生，我们在上海的王敏与博恩工作室常有很多荷兰设计师出没，工作室两任设计总监都是荷兰人。所以我对荷兰设计师还是颇有些认识。尽管如此，与 thonik 的托马斯和妮基的交往还是特别难得的经历与一份珍贵的友谊，而对他们的具有强烈视觉冲击力的设计、他们的国际观以及专业精神更是印象深刻。

妮基从2015年开始担任国际平面设计联盟(Alliance Graphique Internationale, 简称 AGI) 主席，她当选的那一年我也成为 AGI 的执行理事，同时任 AGI 中国区主席，所以常有交流。她的国际视野、改革精神、领导风格，让我对她增添很多敬佩。记得我们2015年在瑞士开年会时，妮基在就职演讲时激动地谈到要推进 AGI 改革的想法，她侃侃而谈，充满激情，让一个颇为老化的组织里瞬间流动起一股清新的空气。一阵求变的诉求，当然台下免不了很多质疑、非议、不解的面色与眼神，但妮基毫无犹豫之色。三年的任期里她让 AGI 变得更年轻，更当下。去年底在墨西哥的年会上又直观了妮基的卸职演讲，全面了解了她为国际设计界所做的贡献。会上她与某些会员的交锋，让我看到了一位斗士的风采，锋芒毕露又不失态。

托马斯担任著名的荷兰埃因霍温设计学院院长时，我那时是中央美院设计学院院长。两所重要设计院校，免不了许多交流与合作。与托马斯是既可以谈两个学院学术交流，又可以作为设计师同行合作。他总是平易近人，毫无大牌设计师的架子，一见面就像是多年老朋友，是那种随时随地可以挽起袖子与别人一起干活的人。我的学生曾与他一起在751设计园区布置展览，对此颇有同感。但他对专业问题又是十分执着，坚持原则，坚持自己的理念，也许这也是 thonik 在中国的客户喜欢他们的一个原因吧。

在妮基与托马斯身上所表现出的那种国际观也许是荷兰人的一种特有精神吧！俗话说上帝创造了天空，而土地则是荷兰人自己创建的。这里指的土地既有荷兰人筑坝填海取得的土地，也许还包含他们心中的世界胸怀。荷兰人口不多，但在世界各地常遇到荷兰设计师，当然这与荷兰设计一个世纪里的成就及其在国际上的巨大影响也不无关系。无论是平面设计还是建筑设计，荷兰设计在很多方面时常刺激着我们的感官与精神，thonik 工作室便是如此。特别是近年来他们游走于中国南北，留下了许多印记。妮基与托马斯在运作一个成功设计工作室的同时花费很多精力

推进国际设计行业的发展，在他们身上最好地展现了设计师的社会责任与世界胸怀。

令人高兴的是 thonik 工作室的作品将于 2019 年在上海当代艺术博物馆全面呈现，同时《托尼克：设计为何》一书的中文版也将面世，这无疑为中国设计师更好理解他们的设计提供了一个极好的机会。2018 年在 AGI 年会时，这本书的出版者，也是上一任 AGI 主席拉什·穆勒 (Lars Müller) 首次将英文版新书交给托马斯和妮基，那时我恰好在场，我们四个人为新书出版庆祝干杯的情景至今还历历在目。有幸第一时间浏览这本精彩之作，我当时就与托马斯和妮基说过，希望这本书能在中国出版，因为它不仅将 thonik 精彩的设计展现出来，而且更有价值的是 thonik 为此书还请了作者从第三者的角度诠释了他们的设计理念，记述了其背后的故事、设计的过程，以及设计师与客户之间的关系。不同于很多设计师与设计工作室的作品书籍，设计师自己主笔写自己的故事，十分主观、请第三者来撰写，如同艺术家请策展人来主持自己的展览，客观的记载、评价、审视作品。

这本书可以让读者更好的认识 thonik 与荷兰设计，看到表象之下的哲学、人文、历史脉络，特别是荷兰设计在 20 世纪 90 年代脱颖而出的缘由，基于概念的设计方法的应用所带来的作用。

我们时常描述荷兰设计是“激进”的设计，在这本书里，作者提示我们“激进主义最常见的日常解释与极端主义和不妥协的抵抗有关，但它的基本含义来自拉丁语词根 radix。那些在工作中激进的人实际上是回归本源，回归本质。在我们的设计实践中，激进使我们选择了简化的道路。简单、精心设计的表达使复杂的信息能够为公众所理解，同时为我们提供足够的探索空间。干预越少，设计师的呼吸空间就越大。设计师原研哉认为这一原则代表了现代荷兰设计。”在这样的认识下也许可以让我们更好的理解“激进”的荷兰设计，理解 thonik 的设计。

thonik 与客户的工作模式也很值得中国设计师借鉴，工作室只提供一个提案以回应客户的项目要求，如果客户不喜欢第一个想法，那么也会免费提供第二个方案。只提供一个提案表明设计工作室的专业立场，是对客户负责的专业选择，客户所付的设计费大部分应该是基于设计师的判断力、专业知识，其中重要的是设计师的选择。中国设计师通常为客户提供 N 多个方案供客户选择，设计师丧失了专业的立场与专家的身份，变成了工具，结果是在人工智能与廉价设计的冲击下，设计师快速贬值。

这是一本极为有价值的设计书，我相信它会为中国设计师带来启示与鼓舞，如果按照该书引用的德国哲学家彼得·斯洛特迪克 (Peter

Sloterdijk) 的说法:“我们现在的时代是人性卷入在信心与绝望之间的巨大斗争之中。无论是什么激发了对一个人或团体的信心,另一个人或团体都会陷入绝望,反之亦然。在信心和绝望之间存在一个没有人占上风的区域,而设计师与我们的专业位于无人区,不偏袒任何一方”。这本书则是十足地在激发设计师的信心,让我们看到设计的力量、概念创意的力量、视觉的力量、人工智能无法取代的那些力量。一个充满危机的平面设计行业太需要信心与鼓舞了。

托马斯·妮基、出版人拉什·穆勒和王敏在2018年9月墨西哥 AGI 年会上展示刚刚面世的这本书。

