

In 2001 publiceerde Birkhäuser Verlag het boek *'Obey the Giant'*. De Britse designcriticus Rick Poyner onderzoekt hierin de groeiende resistentie van grafisch ontwerpers tegen commerciële retoriek. Hij verduidelijkt eveneens de inzichten van *First Things First*, een manifesto dat de Britse ontwerper Ken Garland in 1964 schreef (en door Rick Poyner in 2000 werd gereviseerd). Nu, twee decenia later, staat alles extreem op scherp, kannibaliseren sociale media onze menselijke connecties en sturen ze ons beeldend vermogen. AI (artificiële intelligentie) valt intussen met de deur in huis.

Wat betekent grafisch ontwerp anno 2023? Een pleiade van vorm en formalisme? Grafisch ontwerp studeren binnen een academische context, betekent evenwel ook inzichten verwerven in de geschiedenis ervan. Kennis doet de huidige tendenzen beter begrijpen, opent nieuwe perspectieven en houdt ons kritisch t.o.v. de dagelijkse waan. De geschiedenis van grafisch ontwerp (en visuele beeldcultuur) is rijk en goed gedocumenteerd, zij het vaak fragmentarisch, aangezien de discipline binnen de kunstgeschiedenis lang werd gezien als 'aanhangel' van de beeldende kunsten. Anderzijds blijkt grafisch ontwerp nog steeds erg onderhevig aan een economisch/commerciële logica, al heeft ze intussen een meer autonome positie verworven, die op haar beurt weer onder druk staat.

'Unfollow the leader' leest als de *sparring partner* van *'Obey the Giant'*, een kritische obstructie tegenover leiderschap, dominant denken en de almacht van media, influencers en likes. Net daarom valt er een lans te breken voor een onbevooroordeelde blik, weg van geijkte denkpatronen, welke deze ook moge zijn. Naar analogie van wat het woord *roots* betekent, wordt vernieuwing, naast noodzakelijk en urgent, dan ook gegrond. Eerstejaars studenten van de studio grafische vormgeving maken dit soort 'gedeeld geheugen' zichtbaar. Elk academiejaar wordt dit met een volgende groep studenten verder uitgebreid.

De opdracht *Graphic Design Roots* startte in 2008, kreeg in 2010 een vervolg in het Ringling College of Art and Design (Sarasota, USA) en werd de laatste drie academiejaren opnieuw geïntroduceerd. De werkvormen variëren, van readers over muurkranten tot posters, vlaggen, objecten tot memorabilia. Deze expo toont een selectie hiervan.

Hugo Puttaert (2023), docent en studiocoördinator grafische vormgeving

In 2001, Birkhäuser Verlag published the book “Obey the Giant. In it, British design critic Rick Poynor examines the growing resistance of graphic designers to commercial rhetoric. He also clarifies the insights of First Things First, a manifesto written by British designer Ken Garland in 1964 (and revised by Rick Poynor in 2000). Now, two decades later, everything is extremely on edge, social media is cannibalizing our human connections and directing our visual ability. AI (artificial intelligence) meanwhile falls head over heels.

What does graphic design anno 2023 mean? A pleiad of form and formalism? Studying graphic design within an academic context, however, also means gaining insights into its history. Knowledge makes us better understand current trends, opens new perspectives and keeps us critical of everyday delusions. The history of graphic design (and visual culture) is rich and well documented, albeit often piecemeal, as the discipline has long been seen within art history as an “appendage” to the visual arts. On the other hand, graphic design still appears to be very much subject to an economic/commercial logic, although it has since gained a more autonomous position, which in turn has come under pressure.

‘Unfollow the leader’ reads like the sparring partner of ‘Obey the Giant,’ a critical obstruction to leadership, dominant thinking and the omnipotence of media, influencers and likes. This is precisely why there is a case to be made for an unbiased view, away from calibrated patterns of thinking, whatever they may be. By analogy with what the word roots means, innovation, besides being necessary and urgent, is therefore grounded. First-year students in the graphic design studio make this kind of “shared memory” visible. Each academic year this is expanded upon with the next group of students.

The Graphic Design Roots assignment started in 2008, was followed up at the Ringling College of Art and Design (Sarasota, USA) in 2010, and has been reintroduced for the last three academic years. The forms of work vary, from readers over wall newspapers to posters, flags, objects to memorabilia. This expo shows a selection of these.

Hugo Puttaert (2023), lecturer and studio coordinator of graphic design