

IK SPEEL, DUS IK BEN

“Speelsheid is de hoogste vorm van ernst”

Toyisme: een onderscheidende kunstbeweging

Toyisme is een hedendaagse kunststroming die begin jaren negentig in Nederland ontstond. De naam is afgeleid van het concept van speelsheid, zowel in de creatieve aanpak als in de thema's die het onderzoekt.

Toyisme wordt gekenmerkt door vakmanschap, levendige kleuren, gedurfde vormen en verhalende composities, waarbij surrealisme vaak wordt gecombineerd met speelse herkenbaarheid. Hoewel het bepaalde visuele overeenkomsten vertoont met andere moderne kunststijlen, onderscheidt het toyisme zich door zijn filosofische benadering, gestructureerde groepsdynamiek en de nadruk op het vertellen van verhalen.

Oorsprong en filosofie

Toyisme werd in 1992 opgericht door Dejo (pseudoniem van de Nederlandse kunstenaar) woonachtig in de stad Groningen. Vanaf het begin vestigde het toyisme zich niet alleen als een kunststijl, maar ook als een collectieve ideologie, met duidelijke afspraken over hoe de deelnemende kunstenaars zich zouden profileren. De naam van de beweging, 'Toyisme', weerspiegelt het speelse maar betekenisvolle karakter ervan; 'Spelen' wordt gezien als een metafoor voor het creatieve proces van de kunstenaar, waarbij verbeelding, nieuwsgierigheid en ontdekking centraal staan. De filosofie achter het toyisme draait om een paar sleutelprincipes. Ten eerste benadrukt het de anonimiteit, waarbij kunstenaars in het openbaar pseudoniemen gebruiken en maskers dragen om de focus te verleggen van individuele roem naar de creativiteit van het collectief. Deze aanpak stelt de kunstenaars in staat te creëren zonder de druk van persoonlijke herkenning, wat de groepsgerichte geest van de beweging benadrukt. Bovendien omarmt het toyisme een gevoel van mysterie en verhaal. Elk kunstwerk is als een puzzel met verborgen verhalen en betekenissen die kijkers uitnodigen om diep bij het stuk betrokken te raken.

Artistieke kenmerken

De visuele stijl van het toyisme is onmiddellijk herkenbaar door het gebruik van felle kleuren, krachtige lijnen en een gevoel van visuele speelsheid. De composities bevatten vaak figuratieve elementen, grillige karakters en scènes die zowel surrealistisch als speels overkomen. Het gebruik van patronen en herhaling is een ander kenmerk van het toyisme, waardoor de werken een ritmische kwaliteit krijgen die bijdraagt aan het algemene gevoel van energie en beweging.

De toyisten hebben ook een voorliefde voor symboliek. Zij integreren hun werken vaak met gecodeerde boodschappen, verborgen details en betekenislagen die bredere thema's weerspiegelen, zoals maatschappelijke kwesties, filosofische vragen of milieukwesties. Deze symbolen lijken vaak op die uit oude mythen, legenden of volksverhalen, maar worden opnieuw geïnterpreteerd in een moderne context, waardoor de kunst een tijdloos en toch eigentijds gevoel krijgt. Terwijl veel moderne kunststromingen experimenteren met spontaniteit of digitale technieken, blijft toyisme trouw aan traditioneel vakmanschap. Toyistische kunstenaars gebruiken onder andere:

- Fijn penseelwerk voor vloeiende, haast hyperrealistische texturen.
- Gelaagde technieken om een maximale kleurintensiteit te verkrijgen.
- Nauwkeurige lijnen en vormen, zodat elk element bijdraagt aan de compositie.

Deze toewijding heeft geleid tot indrukwekkende muurschilderingen, gedetailleerde schilderijen en sculpturen, allemaal met dezelfde zorgvuldige afwerking.

Toyisme als collectieve beweging

Een van de bepalende aspecten van het toyisme is de nadruk op collectieve creativiteit. De beweging opereert als een coöperatieve groep kunstenaars die zich houden aan een reeks richtlijnen die hun artistieke proces en interactie met het publiek dicteren. Nieuwe leden worden zorgvuldig geselecteerd en moeten een vorm van initiatie ondergaan, waarbij ze ermee instemmen pseudoniemen te gebruiken en de kwaliteit en waarden van de beweging hoog te houden.

Het groepsgeoriënteerde karakter van het toyisme is geïnspireerd door de wens om te breken met de individualistische trends die de moderne kunstwereld domineren.

De leden werken vaak samen aan grootschalige projecten, waardoor ze hun unieke stijlen kunnen combineren tot een uniforme artistieke expressie. Deze gezamenlijke aanpak creëert een samenhangende beeldtaal die duidelijk toyistisch is, zelfs als de werken door verschillende handen worden geproduceerd.

Thema's en sociaal commentaar

Toyisme is meer dan alleen een visuele stijl; het is een medium voor het verkennen en becommentariëren van verschillende thema's. De beweging behandelt vaak kwesties als ecologische duurzaamheid, technologische vooruitgang, maatschappelijke veranderingen en existentiële vragen, allemaal door een lens van verhalende en allegorische beelden. Hun werken kunnen bijvoorbeeld scènes uitbeelden van fantastische wezens in een utopische omgeving, die de relatie van de mensheid met de natuur en technologie symboliseren.

Deze mix van speelse beelden met serieuze thema's stelt het toyisme in staat complexe ideeën op een toegankelijke manier over te brengen. De kinderlijke esthetiek lokt de kijker naar binnen, terwijl de diepere betekenissen aanzetten tot contemplatie en reflectie. Toyisten zijn van mening dat het creëren van kunst vreugde en nieuwsgierigheid moet opwekken, maar ook moet aanzetten tot nadenken over de wereld om ons heen.

Mondiale invloed en erfenis

Sinds de oprichting is het toyisme uitgegroeid van een lokale Nederlandse beweging tot een internationaal fenomeen dat kunstenaars van over de hele wereld aantrekt. Deze mondiale expansie heeft ervoor gezorgd dat het toyisme zich heeft kunnen ontwikkelen terwijl het nog steeds zijn kernprincipes heeft behouden. Grootschalige muurschilderingen, sculpturen en installaties gemaakt door toyistische kunstenaars zijn in verschillende landen te vinden, wat de brede aantrekkingskracht en het aanpassingsvermogen van de beweging aantoont.

Een opmerkelijk voorbeeld van de internationale impact van het toyisme is het project 'De Stip – Leven met Energie', waarbij een bolvormige gascontainer in Emmen werd getransformeerd tot een kleurrijk en verhalend kunstwerk in de openbare ruimte. Het collaboratieve karakter van dit project illustreert de principes van de beweging: het was niet alleen een kunstwerk, maar een gemeenschappelijke onderneming die zowel kunstenaars als het publiek betreft in een gedeelde creatieve ervaring.

Conclusie

Toyisme onderscheidt zich als een unieke kunststroming die speelsheid combineert met diepgaande verhalen. Dankzij de kenmerkende beeldtaal, de nadruk op samenwerking en de verhalende aanpak kan het publiek op meerdere niveaus worden betrokken. Door eigenzinnigheid in evenwicht te brengen met serieus commentaar, nodigt toyisme kijkers uit om verder te kijken dan de oppervlakte en de diepere betekenissen bloot te leggen die zijn ingebed in de levendige composities. Als collectief dat creativiteit, mysterie en eenheid waardeert, blijft het toyisme de conventies van de hedendaagse kunst uitdagen en zichzelf positioneren als een dynamische kracht in het mondiale kunstlandschap. De betrokkenheid bij zowel het artistieke proces als de gemeenschappelijke ervaring zorgt ervoor dat het toyisme de komende jaren een relevante en inspirerende stroming zal blijven.

TOYISME IN HET KORT

- Internationale kunstbeweging gestart in 1992
 - Geheim manifest genaamd "*Mother*"
 - Kunstenaars zetten de kunst centraal, niet zichzelf
 - Maximaal 26 kunstenaars (letters van het alfabet)
 - Kunstenaars tekenen met een pseudoniem, beginnend met een letter van het alfabet
 - Kunstenaars dragen maskers bij foto's of camera's
 - Schilderijen, zeefdrukken, tekeningen, sculpturen, muurschilderingen, projecten
 - Vaardig in schildertechniek en ambacht
 - Kunstwerken vertellen verhalen – "*No Story, no Glory*"
-

HET TOYISME MANIFEST – HOE WERKT HET?

"Het creëren van iets nieuws gebeurt niet door het intellect, maar door het speels instinct. Spel is de vreugde van het mogelijke en het begin van kennis. Door te spelen, zijn we, leren we, worden we. Ludo Ergo Sum (Ik speel, dus ik ben)."

Het Toyisme-manifest heet **Moeder**.

Waarom de naam Moeder? Iedereen komt immers van een moeder. Moeder is de basis, en met haar palet van stijlelementen speelt ze altijd een belangrijke rol in elk kunstwerk. Met andere woorden: er zit altijd 50% DNA van Moeder in de kunstwerken. Maar een moeder zonder partner levert geen kunstwerk op! Zonder Moeder geen Toyisme!

Moeder (het manifest) heeft een relatie met een **Partner**, een man of vrouw. Deze Partner zorgt voor de andere helft van de 50% DNA. De "kinderen" van deze relatie zijn de schilderijen, beelden, projecten in Toyistische stijl. De kunstwerken hebben dus altijd de eigenschappen van Moeder (overeenkomsten) en de Partner (verschillen).

Elke Partner heeft eigen opvattingen en kenmerken (cultuur en afkomst) die zich mengen met die van Moeder. Hierdoor zijn alle "kinderen" sterk verbonden, maar door de unieke inbreng van iedere Partner toch verschillend.

I PLAY, THEREFORE I AM

“Playfulness is the highest form of seriousness”

Toyism: A Distinctive Art Movement

Toyism is a contemporary art movement that emerged in the Netherlands in the early 1990s. The name is derived from the concept of playfulness, both in its creative approach and in the themes it explores. Toyism is characterized by craftsmanship, vibrant colors, bold shapes and narrative compositions, where surrealism is often combined with playful recognisability. Although it shares certain visual similarities with other modern art styles, Toyism is distinguished by its philosophical approach, structured group dynamics, and emphasis on storytelling.

Origins and Philosophy

Toyism was founded in 1992 by Dejo (pseudonym of the Dutch artist) in the Dutch city of Emmen. From the start, Toyism established itself not only as an art style, but also as a collective ideology, with clear agreements on how the participating artists would profile themselves. The name of the movement, 'Toyism', reflects its playful yet meaningful nature; 'Play' is seen as a metaphor for the artist's creative process, which focuses on imagination, curiosity and discovery.

The philosophy behind Toyism revolves around a few key principles. First, it emphasizes anonymity, where artists use pseudonyms and wear masks in public to shift the focus from individual fame to the collective's creativity. This approach allows the artists to create without the pressure of personal recognition, highlighting the movement's group-oriented spirit. Additionally, Toyism embraces a sense of mystery and narrative. Each artwork is like a puzzle with hidden stories and meanings that invite viewers to engage deeply with the piece.

Artistic Characteristics

Toyism's visual style is immediately recognizable for its use of bright colors, geometric shapes, and a sense of visual playfulness. Its compositions often feature figurative elements, whimsical characters, and scenes that appear both surreal and childlike. The use of patterns and repetition is another hallmark of Toyism, giving its works a rhythmic quality that adds to the overall sense of energy and movement.

The movement also has a penchant for symbolism. Toyist artists frequently embed their works with coded messages, hidden details, and layers of meaning that reflect broader themes, such as societal issues, philosophical questions, or environmental concerns. These symbols often resemble those found in ancient myths, legends, or folk tales, but they are reinterpreted in a modern context, lending the art a timeless yet contemporary feel. While many modern art movements embrace spontaneity or digital processes, Toyism remains deeply rooted in traditional craftsmanship. Artists in this movement often use:

- Fine brushwork for smooth, almost hyper-realistic textures.
- Layered techniques to obtain maximum color intensity.
- Precision in line and form, ensuring every element contributes to the overall composition.

This dedication to skill has led to stunning large-scale murals, detailed canvases, and even sculptures, all executed with the same level of meticulous care.

Toyism as a Collective Movement

One of the defining aspects of Toyism is its emphasis on collective creativity. The movement operates as a cooperative group of artists who adhere to a set of guidelines that dictate their artistic process and interaction with the public. New members are selected carefully and must undergo a form of initiation, agreeing to use pseudonyms and uphold the values of the movement.

The group-oriented nature of Toyism is inspired by a desire to break away from the individualistic trends that dominate the modern art world. The members often collaborate on large-scale projects, which allows them to blend their unique styles into a unified artistic expression. This collaborative approach creates a cohesive visual language that is distinctly Toyist, even when the works are produced by different hands.

Themes and Social Commentary

Toyism is more than just a visual style; it is a medium for exploring and commenting on a variety of themes. The movement often addresses issues like environmental sustainability, technological advancements, societal change, and existential questions, all through a lens of narrative and allegory. For example, their works might portray scenes of fantastical creatures in utopian settings, symbolizing humanity's relationship with nature and technology.

This blend of playful imagery with serious themes allows Toyism to communicate complex ideas in an accessible way. The childlike aesthetic lures the viewer in, while the deeper meanings prompt contemplation and reflection. Toyism artists believe that the act of creating art should inspire joy and curiosity, but also provoke thought about the world around us.

Global Influence and Legacy

Since its inception, Toyism has grown from a local Dutch movement into an international phenomenon, attracting artists from around the world. This global expansion has allowed Toyism to evolve while still retaining its core principles. Large-scale murals, sculptures, and installations created by Toyist artists can be found in various countries, demonstrating the movement's broad appeal and adaptability. A notable example of Toyism's international impact is the "Dot on the Horizon" project, which involved transforming a spherical gas container in Emmen into a colorful piece of public art. The collaborative nature of this project exemplifies the movement's principles: it was not just a work of art but a communal endeavor that engaged both artists and the public in a shared creative experience.

Conclusion

Toyism stands out as a unique art movement that merges playfulness with profound storytelling. Its distinctive visual language, emphasis on collaboration, and narrative-driven approach allow it to engage audiences on multiple levels. By balancing whimsy with serious commentary, Toyism invites viewers to look beyond the surface and uncover the deeper meanings embedded within its vibrant compositions. As a collective that values creativity, mystery, and unity, Toyism continues to challenge the conventions of contemporary art, positioning itself as a dynamic force in the global art landscape. Its commitment to both the artistic process and the communal experience ensures that Toyism will remain a relevant and inspiring movement for years to come.

TOYISM in Short

- International art movement started in 1992
- Secret Manifesto named “Mother”
- Artists in Toyism put the art in the forefront and not themselves
- Maximum 26 artists involved (letters of Alphabet)
- Artists sign with a pseudonym, starting with a letter from the Alphabet
- Artists wear masks when pictures are taken or cameras are present
- Paintings, silkscreens, drawings, sculptures, murals, projects
- Skillful on painting technique and craftsmanship
- Artworks tell stories - No Story, no Glory

THE TOYISM MANIFESTO - HOW DOES IT WORK?

The creation of something new is not accomplished by the intellect, but by the play instinct. Play is the exultation of the possible and the beginning of knowledge.

By “play”, we are, we learn, we become.

Ludo Ergo Sum (I play therefore I am).

The manifesto in Toyism is called MOTHER.

Why the name Mother? After all, everyone comes from a mother. Mother is the base, and with her palette of stylistic features she always represents an important part in every work of art. In other words, there is always 50% DNA of Mother in the works of art. But a mother without a partner result in no work of art! Without Mother no Toyism!

Mother (the manifesto) is having a relationship with a Partner, a man or woman.

This Partner takes care of the other half of the 50% DNA. Children from this relationship are the works of art in the style of Toyism.

The artworks therefore always have the qualities of Mother (similarities) and the Partner (differences). Each Partner has its own views and characteristics that mix with Mother’s qualities. Because of this all Children are strongly linked. The characteristics between all Children are different, so those always come from the Partner.