UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Storia della Comunicazione

Arte e Pubblicità (Dall'Ottocento alle Avanguardie Storiche)

Prof.ssa Cecilia Paolini

INSEGNAMENTO DI STORIA DELLA COMUNICAZIONE – UNITE

XIX SEC.: GLI ALBORI

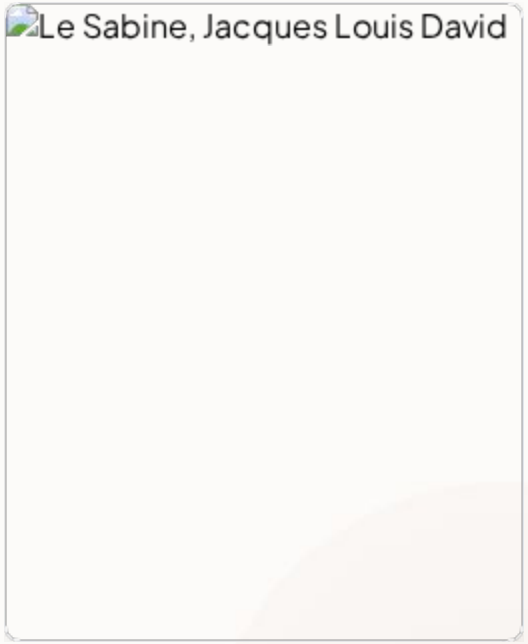
LA PROPAGANDA POLITICA

David e la Comunicazione Visiva

Le radici della persuasione visiva si intrecciano con la grande arte neoclassica. Jacques-Louis David inaugura l'uso della pittura monumentale con finalità puramente propagandistiche e promozionali per lo Stato e l'Impero.

- **La Morte di Marat (1793):** Opera tragica pensata per santificare l'eroe rivoluzionario, esposta a Bruxelles.
- **Le Sabine (1799):** Custodito al Louvre, un appello visivo alla pacificazione nazionale dopo il Terrore.

DALLA PROPAGANDA ALL'ARTE

A partire dalla seconda metà del XIX secolo, molti movimenti artistici propagandano la loro attività e il loro pensiero attraverso **manifesti programmatici**, concepiti con gli stessi intenti, logiche ed effetti della comunicazione pubblicitaria stradale.

Jean Moréas (1886)

Il Manifesto Simbolista, pubblicato su uno dei maggiori quotidiani francesi dell'epoca (*Le Figaro*), adotta le medesime strategie di distribuzione dei prodotti di massa.

Intento Propedeutico

Ricerca deliberata del coinvolgimento del pubblico comune e attuazione di una forte intenzione divulgativa per imporre la nuova dottrina d'avanguardia.

La Provocazione

La provocazione intellettuale diventa lo strumento d'urto primario per spezzare l'assuefazione borghese e posizionarsi sulla scena mediatica internazionale.

ARTE E COMUNICAZIONE: MANET

LA ROTTURA DEGLI SCHEMI

La Rivoluzione del Salon

L'opera *Le déjeuner sur l'herbe* (1863), oggi al Musée d'Orsay, scuote la società parigina. Manet capisce la forza d'urto del contrasto cromatico forte e della figura frontale per richiamare lo sguardo dell'osservatore, anticipando le strutture visive che saranno proprie dell'*affiche* pubblicitario stradale.

- **Sguardo Diretto:** Il soggetto femminile guarda direttamente l'osservatore, eliminando la finzione narrativa.
- **Contrasti Nettissimi:** Campiture piatte e assenza di chiaroscuro accademico per la massima leggibilità.

LES CHATS DI CHAMPFLEURY

NASCITA DEL MANIFESTO D'AUTORE

La Litografia e il Libro

La collaborazione tra Édouard Manet e lo scrittore Champfleury segna uno storico spartiacque. Per promuovere il saggio scientifico-letterario *Les Chats*, Manet progetta un celeberrimo manifesto nel 1868.

- **Sintesi del Tratto:** Due gatti (uno nero e uno bianco) lottano su un tetto sotto la luna; la forma è ridotta a linee di contorno espressive.
- **Integrazione Tipografica:** Il disegno d'autore non è più separato dal testo commerciale, ma si fonde con esso per catturare l'attenzione dei passanti.

ARTISTI E PUBBLICITÀ

La Strada come Galleria

Sul finire del secolo, pittori e illustratori accademici escono dagli atelier per confrontarsi direttamente con la committenza commerciale e industriale.

Il manifesto di grande formato, reso possibile dal perfezionamento delle tecniche di **stampa cromolitografica**, trasforma i muri della città in una vera e propria pinacoteca democratica all'aperto.

La Nuova Committenza

Teatri, cabaret, marchi di liquori e beni di consumo iniziano a investire budget ingenti in poster d'autore, comprendendo che l'eccellenza estetica nobilita il prodotto di massa.

L'alleanza tra industria e cultura visuale pone le fondamenta teoriche per la nascita del moderno *graphic design* commerciale.

JULES CHÉRET: IL PADRE DEL POSTER

LA BELLE ÉPOQUE

Le Chérettes e l'Allegria Visiva

Jules Chéret rivoluziona la grafica applicata. Grazie alla tecnica dei "tre rulli", stampa manifesti di enorme formato con un uso dinamico, brillante e solare dei colori primari.

- **Le Chérettes:** Figure femminili gioiose, libere e fluttuanti che diventano testimonial di ogni tipologia di prodotto.
- **Sintesi del Messaggio:** Il testo si riduce al minimo; l'immagine deve folgorare lo sguardo del passante in pochi decimi di secondo.

Jules Chéret

"La combinazione perfetta tra dinamismo corporeo, colore esplosivo ed eleganza parigina."

CROMOLITOGRA

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

LA VITA NOTTURNA

Il Ritratto del Moulin Rouge

Toulouse-Lautrec eleva il manifesto stradale a capolavoro d'arte. Influenzato dalle stampe giapponesi (*Ukiyo-e*), utilizza inquadrature audaci, prospettive asimmetriche e siluette nette su campiture piatte.

- **La Boemia di Montmartre:** Celebra i locali notturni e i loro protagonisti (La Goulue, Aristide Bruant).
- **Sintesi Espressiva:** Linee di contorno marcate e tagli fotografici dinamici per una leggibilità immediata.

LEONETTO CAPPIELLO

LA SVOLTA MODERNA

La Nascita del Manifesto-Marchio

Considerato il rinnovatore del cartellonismo del XX secolo, l'italiano Leonetto Cappiello inventa a Parigi il **manifesto-marchio**. Sposta l'attenzione dalla mera decorazione alla memorizzazione del brand.

- **Il Cioccolato Klaus (1903):** L'iconico cavallo rosso con l'amazzone in abito verde su fondo nero assoluto.
- **La Memorizzazione Rapida:** Associazione arbitraria ma indimenticabile tra un personaggio fantastico e il nome del brand.

CUBISMO E FUTURISMO

La Pubblicità Moderna

L'inizio del XX secolo vede un fecondo e irreversibile incontro tra il linguaggio pubblicitario e le nascenti avanguardie artistiche di rottura.

L'ascesa dei consumi di massa accelera la necessità di una comunicazione visiva sintetica, portando i grafici ad adottare la scomposizione geometrica cubista e il dinamismo cinetico del futurismo.

Conseguenze sull'Arte

Il flusso comunicativo non è unidirezionale: l'arte contemporanea viene profondamente influenzata e rigenerata dall'universo cartellonistico.

Il manifesto non è più un semplice mezzo promozionale subordinato, ma diventa un catalizzatore formale che ridefinisce radicalmente lo statuto dell'opera d'arte d'avanguardia.

DAL SEGNO ALLA FORMA

L'influenza della pubblicità sulle arti visive attraversa due fasi metodologiche distinte e successive:

La Citazione

Inizialmente, il riferimento al mondo industriale e della réclame avviene tramite la citazione letterale: artisti rinomati riproducono fedelmente nei loro dipinti scritte commerciali, marchi o imballaggi d'uso comune.

Il Frammento Reale

Successivamente (grazie all'introduzione delle rivoluzionarie tecniche del collage e del *papier collé*), la riproduzione pittorica lascia spazio alla diretta riproposizione della realtà attraverso l'inclusione di un suo pezzo fisico.

DEPERO E L'UNIONE FUTURISTA

L'ARTE E LA VITA

La Pubblicità Futurista

Fortunato Depero è il teorico e realizzatore del manifesto futurista inteso come opera d'arte totale. Nel 1931 pubblica il *Numero Unico Futurista Campari*, pietra miliare della comunicazione d'impresa.

- **Sintesi Meccanica:** Forme geometriche, pupazzi d'acciaio, caratteri tipografici che si fanno architettura e dinamismo puro.
- **Sodalizio Storico:** Disegna per Campari la celeberrima bottiglietta monodose del Bitter a forma di calice rovesciato.

Grazie per l'attenzione

Spazio conclusivo per considerazioni storiche, dibattito accademico e interventi degli studenti.

Università degli Studi di Teramo

Prof.ssa Cecilia Paolini — Docente di Storia della Comunicazione

cpaolini@unite.it

Dipartimento di Scienze della Comunicazione — Campus Aurelio Saliceti, Teramo

www.unite.it

FONTI ICONOGRAFICHE - PARTE I

Jacques Louis David, Morte di Marat (1793) — Musées Royaux des Beaux-Arts Bruxelles.

Jacques Louis David, Le Sabine (1799) — Museo del Louvre, Parigi.

Édouard Manet, Le déjeuner sur l'herbe (1863) — Musée d'Orsay, Parigi.

Henri de Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge (1891) — Collezione d'affissioni d'autore storiche, Parigi.

Leonetto Cappiello, Cioccolato Klaus (1903) — Primo esempio rivoluzionario di Manifesto-Marchio.

Fortunato Depero, Bitter Campari (1927) — Esempio cardine del connubio totale tra Arte Futurista e Pubblicità.

IMAGE SOURCES

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Death_of_Marat_by_David.jpg

Source: en.wikipedia.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/The_Intervention_of_the_Sabine_Women_-_David_%28Louvre_INV_3691%29.jpg

Source: it.wikipedia.org

https://impressionistarts.com/assets/dejeuner-sur-lherbe-musee-dorsay-paris.jpg

Source: impressionistarts.com

https://images.metmuseum.org/CRDImages/dp/original/DT11780.jpg

Source: www.metmuseum.org

https://mdl.artvee.com/sftb/900317il.jpg

Source: artvee.com

https://printedoriginals.com/cdn/shop/products/camp1_07d7ca7f-89da-42e3-8d34-25765b9bf731.jpg?v=1655011126

Source: printedoriginals.com