UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Storia della Comunicazione

Dalle Avanguardie Storiche (Dada, Bauhaus, Surrealismo) alla Grafica Editoriale Americana

Prof.ssa Cecilia Paolini

INSEGNAMENTO DI STORIA DELLA COMUNICAZIONE – UNITE

DADA: LA LOGICA ROVESCIATA

LA NEGAZIONE LOGICA

La Morte del Senso Comune

Nato al Cabaret Voltaire di Zurigo nel secondo decennio del XX secolo, il Dadaismo sabota attivamente le convenzioni borghesi e i meccanismi del senso logico nella comunicazione istituzionale.

- **Anti-Arte Militante:** Rifiuto totale dell'estetica accademica, sostituita da collage, frammenti casuali ed elementi dissacranti.
- **Anarchia Visiva:** Accostamenti tipografici spiazzanti e liberi che forzano l'osservatore a ricostruire un significato non guidato.
- **Dada-Messe (1920):** La prima grande mostra internazionale a Berlino che sancisce la fusione tra arte, protesta e linguaggi industriali.

LA PROMOZIONALITÀ NEGATIVA

L'Antipubblicità di Satie

Il compositore Erik Satie introduce pionieristici messaggi promozionali di matrice negativa e ironica, anticipando le strategie moderne di sabotaggio della persuasione commerciale.

Attraverso brevi testi provocatori, Satie esorta il pubblico a **non** assistere ai suoi concerti, descrivendo le sue opere come tediose e sconsigliandone esplicitamente l'ascolto.

La Logica del Demarketing

Questa provocazione deliberata sabota la logica di mercato basata sull'elogio del prodotto, generando un irresistibile effetto di attrazione basato sulla curiosità e sulla selezione d'élite.

Rovesciando il paradigma commerciale tradizionale, la promozione negativa seleziona attivamente un pubblico intellettualmente reattivo, rifiutando l'appiattimento mercantile di massa.

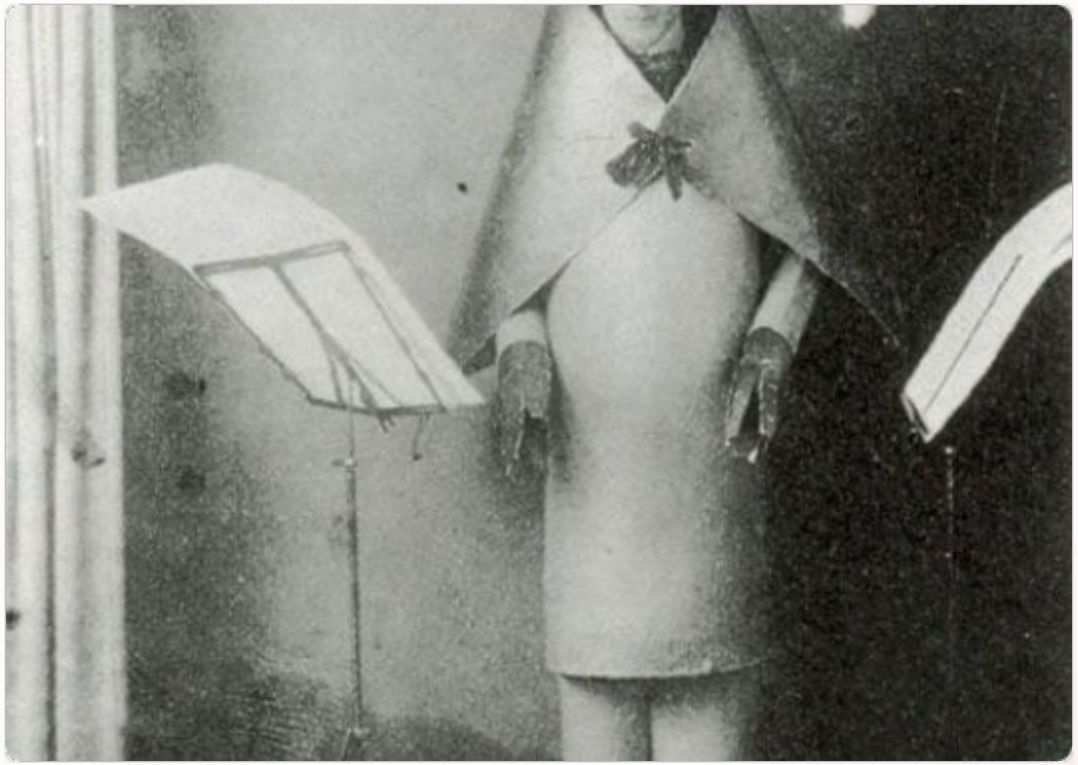
HUGO BALL E KARAWANE

LA PAROLA LIBERATA

La Poesia Fonetica al Cabaret Voltaire

Nel 1916 Hugo Ball recita il celebre testo fonetico *Karawane*, segnando la distruzione della sintassi e della semantica a favore dell'aspetto fonetico e plastico.

- **Pura Fonetica:** Eliminazione radicale del significato letterale; la parola si fa ritmo, suono astratto e puro strumento percussivo.
- **Abito Scultoreo Cubista:** La recitazione avviene indossando un rigido costume di cartone che trasforma il corpo del poeta in un automa geometrico.
- **Sintesi Tipografica:** Il testo si avvale di caratteri e dimensioni differenti, configurandosi come opera grafica ancor prima che testuale.

LA NUOVA TIPOGRAFIA

Geometria Rigorosa

La scomposizione di impronta neoplastica riduce la pagina a griglie cartesiane ortogonali, eliminando decorazioni superflue per esaltare l'essenza strutturale.

I Caratteri Bastone

Introduzione e standardizzazione di caratteri senza grazie (sans-serif) come il tipo *Universal* di Herbert Bayer o il *Futura*, per garantire la massima leggibilità oggettiva.

Arte e Industria

Il Bauhaus di Dessau e il Neoplasticismo stabiliscono un dialogo indissolubile con l'industria: la forma grafica non è un decoro, ma risponde all'esigenza produttiva seriale.

L'OGGETTO COME LOGOTIPO

LA STANDARDIZZAZIONE ESTETICA

Marianne Brandt e il Design Bauhaus

La celeberrima designer Marianne Brandt progetta nel 1924 un set da tè e caffè in metallo che ridefinisce radicalmente il concetto di industrial design.

- **Sintesi Geometrica:** Calotte semisferiche, elementi cilindrici e triangoli strutturali sostituiscono le tradizionali forme decorative artigianali.
- **Forma-Marchio:** L'oggetto non necessita di etichette per essere riconoscibile; la sua stessa conformazione formale si impone come un logo visivo immediato.
- **Progettazione Funzionale:** Studio meticoloso delle dinamiche di versamento e impugnatura, teso all'unificazione di estetica e ingegneria d'uso.

NEOPLASTICISMO E LUSSO

La Griglia di Mondrian

L'estetica neoplastica di Piet Mondrian basata su linee nere ortogonali e campiture di colori primari travalica le tele per investire direttamente l'architettura d'interni e l'oggettistica d'uso quotidiano.
Questa griglia rigida e razionale si impone nel XX secolo come simbolo visivo di ordine intellettuale, modernità e rigore estetico d'avanguardia.

La Cassaforte Smythson

La celebre cassaforte progettata dallo storico marchio di lusso Smythson rappresenta l'esempio perfetto della penetrazione delle regole neoplastiche nei segmenti di mercato più esclusivi.
L'integrazione di scomparti e divisioni ispirate direttamente alle griglie di Mondrian nobilita l'oggetto funzionale di sicurezza in una scultura geometrica destinata alle élite.

COMUNICAZIONE SURREALISTA

La Forza dell'Inconscio

Nato nel 1924 con il Manifesto di André Breton, il Surrealismo scardina la logica puramente razionalista, immettendo nella comunicazione l'irrazionale, l'onirico e il rimosso.

Lo Spiazzamento Visivo

La tecnica dell'accostamento inconsueto di oggetti estranei in contesti ordinari scuote l'osservatore, disinnescando l'assuefazione visiva tipica del paesaggio metropolitano.

Metafore e Desiderio

La pubblicità adotta sistematicamente la logica del sogno, sostituendo la descrizione letterale delle merci con immagini allusive ad altissima densità emotiva e psicologica.

MAGRITTE E L'INGANNO VISIVO

LA SCISSIONE DEL SEGNO

La Tradizione del Tradimento

L'opera iconica *La trahison des images* (1929) interroga in modo insuperabile il rapporto ambiguo e ingannevole tra l'oggetto reale e la sua rappresentazione grafica.

- **Ceci n'est pas une pipe:** La celebre scritta sottolinea il paradosso concettuale: il dipinto di una pipa non è l'oggetto reale ma un simulacro visivo.
- **L'Origine Pubblicitaria:** Avendo lavorato come disegnatore pubblicitario e cartellonista negli anni Venti, Magritte padroneggia e decostruisce i codici della comunicazione di massa.
- **Insegnamento per la Grafica:** La lezione del pittore belga costituisce la base della comunicazione concettuale contemporanea, centrata sullo scarto semantico.

LA PROPAGANDA BELLICA

La Mobilitazione delle Masse

Nel corso del secondo conflitto mondiale, lo Stato scopre il valore strategico della comunicazione semplificata ad altissimo impatto emotivo.
I manifesti di propaganda fanno largo uso di leve psicologiche primarie (orgoglio nazionale, paura, colpa), impiegando accostamenti cromatici violenti e slogan memorabili dal taglio imperativo.

L'Integrazione delle Avanguardie

Per la realizzazione del materiale bellico informativo, molti designer di formazione modernista ed europea (come Herbert Bayer e Jean Carlu) vengono arruolati dagli uffici governativi statunitensi.
L'esigenza di trasmettere complessi concetti legati alla sicurezza e alla produttività industriale in modo fulmineo accelera l'adozione di un design grafico rigoroso e scientifico.

MEHEMED FEHMY AGHA

L'INNOVATORE DI CONDÉ NAST

La Rivoluzione della Pagina

Giunto a New York nel 1929, Dr. Agha assume la direzione artistica di *Vogue* e *Vanity Fair*, traghettando l'estetica dell'avanguardia europea nella stampa periodica americana.

- **La Doppia Pagina:** Introduce la concezione unitaria del layout a doppia pagina, superando la tradizionale griglia a colonna singola.
- **Immagini al Vivo:** Elimina le rigide cornici attorno alle fotografie, consentendo loro di estendersi fino al margine di taglio della pagina (full bleed).
- **Svolta Tipografica:** Sostituisce i vecchi font graziati e corsivi con il rigore geometrico dei sans-serif europei (come il *Futura*).

Design di copertina innovativo di Mehemed Fehmy Agha per Vogue

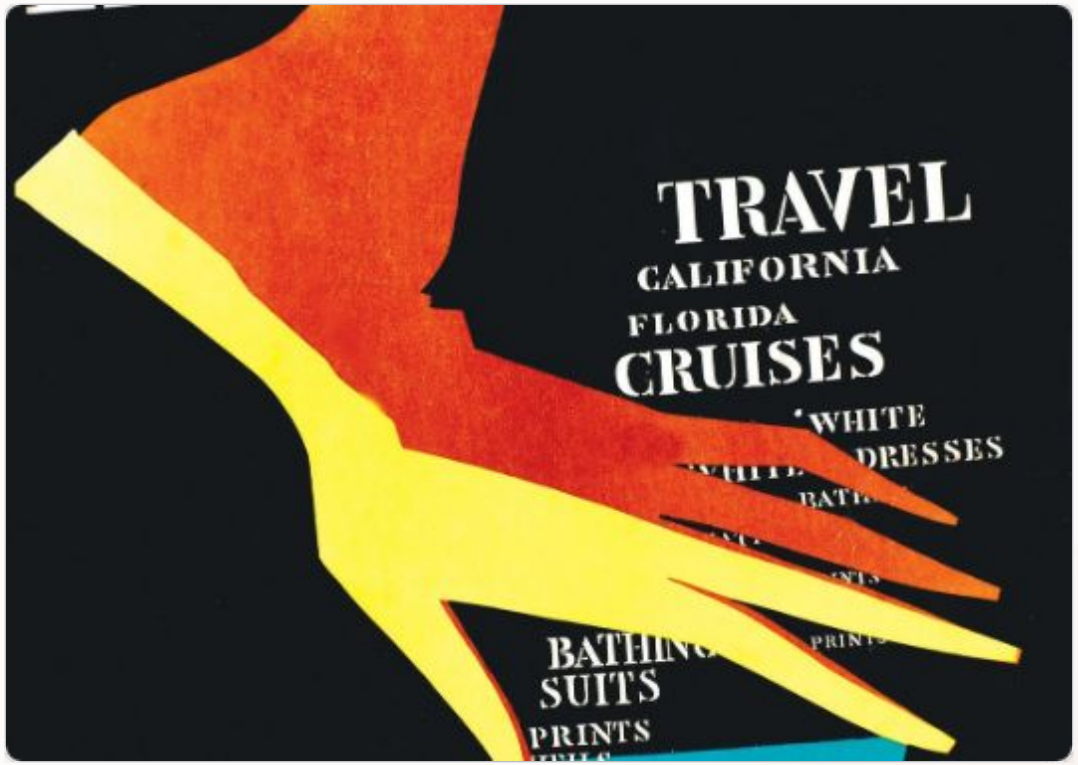
ALEXEY BRODOVITCH

IL DIRETTORE DI HARPER'S BAZAAR

Il Ritmo Cinematografico

Direttore artistico di *Harper's Bazaar* dal 1934 al 1958, Brodovitch concepisce la rivista come un film, orchestrando continui cambi di ritmo visivo tra le pagine.

- **Taglio Fotografico Radicale:** Applica tagli asimmetrici e audaci alle fotografie, conferendo un senso dinamico di movimento e istantaneità.
- **Il Valore del Bianco:** Usa ampie porzioni di spazio bianco non occupato da testi come elemento "respiratorio" e strutturale fondamentale.
- **Sinergia Artistica:** Collabora con maestri della fotografia surrealista e modernista come Man Ray, Brassai e Richard Avedon.

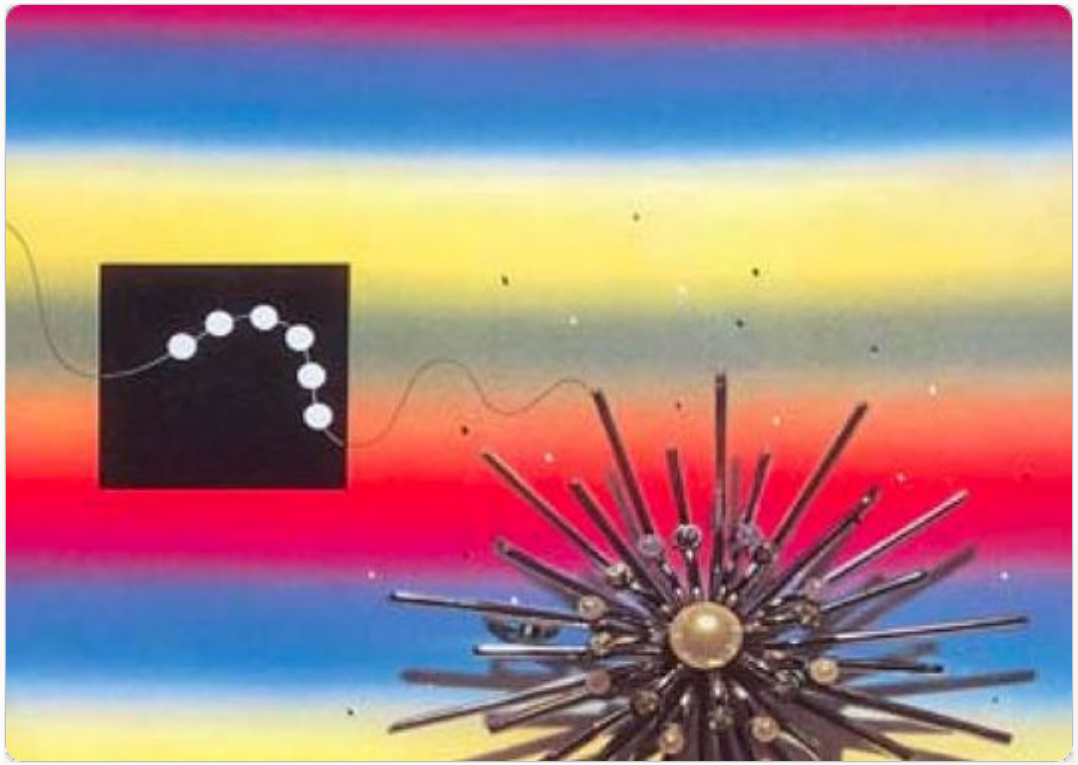
WILL BURTIN: SCIENZA VISIVA

L'INFORMATICA DELL'IMMAGINE

La Grafica come Scienza

In qualità di leggendario Art Director di *Fortune*, Burtin concepisce la comunicazione visiva e il graphic design non come decorazioni, ma come autentica attività scientifica di organizzazione dei dati.

- **Modelli Complessi:** Traduce flussi informativi ostici o puramente tecnici in rappresentazioni visive e diagrammi tridimensionali immediati.
- **Divulgazione Scientifica:** Specializzato nella visualizzazione macroscopica di processi biologici e fisici complessi (come i modelli tridimensionali per la ditta Upjohn).
- **Rigore Metodologico:** Ogni spessore di linea e tonalità cromatica viene studiato in base alla sua efficacia di ricezione psicofisica da parte dell'osservatore.

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 III

Prima mostra internazionale Dada a Berlino (1920) — Fotografia originale dell'allestimento con opere e slogan dadaisti.

Hugo Ball al Cabaret Voltaire (1916) — Ritratto storico della celebre recitazione del poema fonetico *Karawane*.

Marianne Brandt, Set da Tè e Caffè (1924) — Servizio in metallo conservato presso le collezioni del Bauhaus Archiv, Berlino.

René Magritte, La trahison des images (1929) — Dipinto conservato presso il Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

Will Burtin, Disegno per Fortune Magazine (Anni '40) — Progetto editoriale e impaginazione della copertina per la ditta Condé Nast/Luce.

IMAGE SOURCES

https://www.takedadaseriously.com/wp-content/uploads/2020/05/dada-fair-1024×841.jpg

Source: www.takedadaseriously.com

https://cdn.britannica.com/16/190816-050-7F52929C/Hugo-Ball-1916.jpg

Source: www.britannica.com

https://preview.redd.it/tea-and-coffee-service-designed-by-marianne-brandt-in-1924-v0-sdea9635a4m51.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=192f00c53076d44821187afe8411e0155923a0b9

Source: www.reddit.com

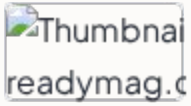
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/b9/MagrittePipe.jpg/330px-MagrittePipe.jpg

Source: en.wikipedia.org

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ab/Voguecover_by_Mehemed_Fehmy_Agha.jpg

Source: en.wikipedia.org

https://i-p.rmcdn.net/56710e06df86d37030857b53/1284573/upload-6b627ec9-9ccd-43b8-8c2b-982fa6f42486.jpg?w=1197&e=webp

Source: readymag.com

IMAGE SOURCES

https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5aafe2210dbda306dc9058b9/1525918636189-6A4G4BDWE1NLKA7078JG/gdc-burtin-pioneer-fortune.jpg

Source: j-giampietro.com