

UNIVERSITÀ DI PARMA

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali

Insegne e cartelloni la pubblicità

comunicazione visiva

Le insegne stradali

Le nostre strade sono tempestate di scritte: da quelle sui muri alle insegne dei negozi, dai cartelloni pubblicitari alle targhe dei professionisti.

In molti casi le insegne sono dei capolavori di artigianato e di design, opere di artisti famosi. Talvolta assumono una tale rilevanza da diventare elementi caratteristici dell'immagine urbana.

L'usanza è antica: nell'antica Roma, dove le leggi dovevano essere affisse alle cantonate, l'uso delle insegne anticipa l'idea moderna di pubblicità. Insegne di vario tipo venivano posizionate fuori dalle botteghe per attirare i clienti con iscrizioni o immagini simboliche comprensibili a tutti. Anche durante il Medioevo e i secoli successivi si mantengono forme di protopubblicità da cui si sviluppa la grafica commerciale moderna.

Innsbruck

New York

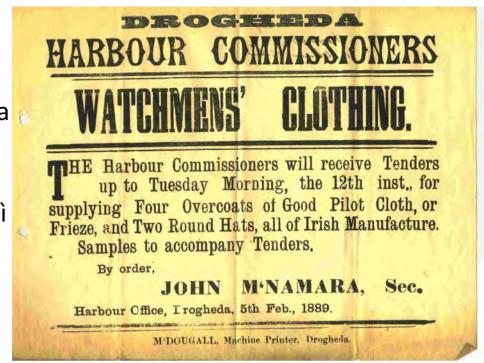
I manifesti pubblicitari

Nel '700 la pubblicità occupava in modo stabile la quarta pagina dei quotidiani -rimasta sinonimo di pubblicità fino agli '20, si trattava di piccole inserzioni; inizialmente gli annunci erano gratuiti, verso la fine del '700 se ne intuì forse la portata e divennero a pagamento. La comparsa dei manifesti

pubblicitari illustrati a fianco delle insegne commerciali accompagna la rivoluzione industriale e unisce l'efficacia delle insegne e della pubblicità alle innovazioni della tecnologia di stampa a colori.

Le origini del manifesto come foglio di carta stampata si legano a tre invenzioni che, tra fine Settecento e inizio Ottocento, permettono la diffusione seriale e la realizzazione a colori:

- litografia per la riproduzione di opere d'arte
- torchio litografico a stella
- cromolitografia.

Filiteado (La Boca – Buenos Aires)

MUSÉE GRÉVIN ONNOMINES LUMINEUSES Théâtre Optique E. REYNAUD TOUS LES JOURS DE 3 HA 6 HZ DE 8 HA 11 H

Jules Chéret

A fine '800 nelle grandi città come Parigi e Londra l'ottimismo della rivoluzione industriale sfociava nella Belle Epoque, coinvolgendo anche le arti minori e quindi gli artisti più aperti, con un intreccio fra arte e comunicazione a scopi informativo-promozionali, politici, socio-umanitari...

Jules Chéret fu il padre del manifesto pubblicitario moderno. Pubblicitario e pittore, comprese al volo l'importanza dell'immagine rispetto al testo e la possibilità/necessità di attirare l'attenzione con immagini che fossero quasi magnetiche, incentrate sulla figura femminile.

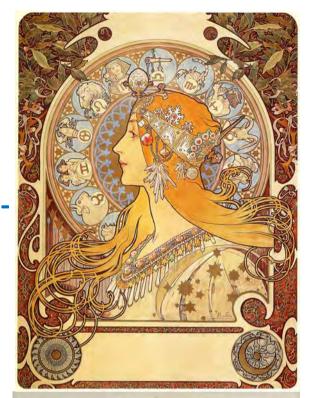

Henri Toulose-Lautrec

Nella Parigi post-impressionista si profilano due tendenze:

- una di matrice pittorica, facente capo a Henri Toulouse-Lautrec (seguito da Pierre Bonnard), in cui l'artista disegna con realismo quasi espressionista gli ambienti e l'allegria chiassosa della vita notturna della Belle Epoque;
- l'altra con Alphonse Mucha, ispirato dalle esigenze pubblicitarie e incline dal gusto floreale, esotico e seducente dell'Art Nouveau, idealizza la donna fatale nella pubblicità di cinematografi, automobili, ecc.

Alphonse Moucha

Adolfo Hohenstein

Leonetto Cappiello

Leonetto Cappiello (1875-1942) è stato un pubblicitario, illustratore, pittore e caricaturista italiano naturalizzato francese. Assieme a Adolf Hohenstein, Giovanni Maria Mataloni, Leopoldo Metlicovitz e Marcello Dudovich, è stato uno dei padri del moderno cartellonismo pubblicitario italiano e il più innovativo del periodo. È considerato uno dei padri della comunicazione in Italia.

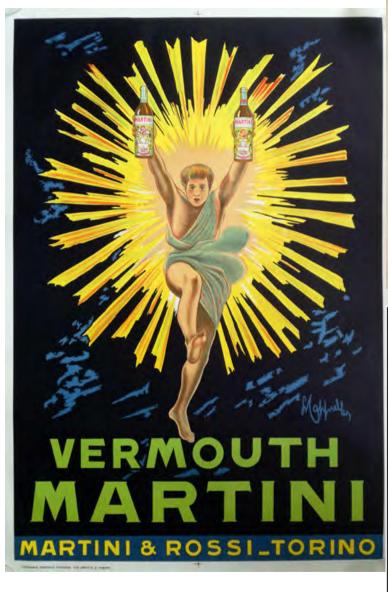

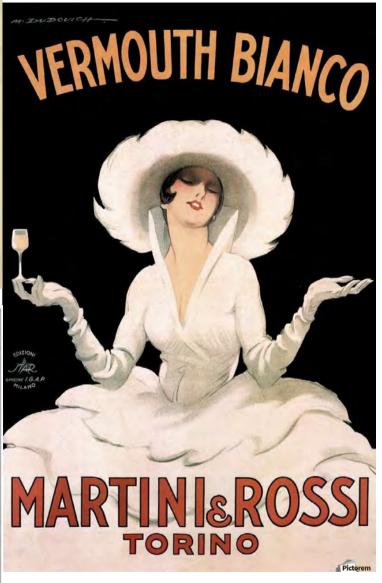

Le avanguardie dei primi decenni del Novecento guardano con simpatia al manifesto pubblicitario come un importante strumento comunicativo, nonché fonte di ispirazione. L'arte e la pubblicità iniziano ad interagire:

- Picasso e Braque attraverso il cubismo sintetico, adottano la tecnica del collage, inserendo sulla tela ritagli di giornali o pezzi di manifesto pubblicitario,
- Marcel Duchamps con il movimento dada rivaluta l'oggetto comune in quanto arte, arrivando a produrre della finta pubblicità,
- Marinetti e i futuristi usano il manifesto nell'accezione di proclama e lo rielaborano in fantasiose elaborazioni tipografiche;
- I costruttivisti russi affermano la preminenza di un'estetica industriale senza più distinzioni tra arti nobili e applicate, tra quadri e manifesti;
- nella repubblica di Weimar gli artisti della Neue
   Sachlichkeit (nuova oggettività) fondano il Bauhaus dove le arti grafiche e la pubblicità diventano materia d'insegnamento.

A Londra nel 1912 Harry McCann fondò la prima agenzia pubblicitaria della storia, registrando Truth Well Told, il primo trademark pubblicitario mondiale.

Il **Futurismo** crea un inedito connubio tra arti figurative e comunicazione pubblicitaria.

La visione dei futuristi rivoluziona per sempre il modo di fare comunicazione in Italia con invenzioni che spaziano dalla grafica al packaging, al personal branding, al marketing del prodotto.

L'avanguardia fondata nel 1909 da Filippo Tommaso Marinetti non tollerava il godimento dell'opera d'arte a uso esclusivo dei fruitori dei musei; l'opera d'arte doveva tenere il passo coi tempi e avere una funzione sociale, persuasiva e propagandistica, superando i confini delle sale d'esposizione per raggiungere il pubblico e cambiare il mondo: come l'industria rappresenta il progresso, la comunicazione pubblicitaria che la sostiene diventa il campo di applicazione privilegiato dell'arte futurista.

Il mecenate che era sempre stato il protettore dell'artista talentuoso ora si reincarna in un nuovo soggetto: l'imprenditore.

L'industria inizia ad avvalersi diffusamente dell'opera artistica per la promozione dei propri prodotti e i futuristi elaborano strategie inedite per catturare l'attenzione attraverso i loro *manifesti lanciatori*, caratterizzati da stimoli visivi d'impatto che rendono il prodotto pubblicizzato unico e riconoscibile attraverso l'immagine:

«L'arte dell'avvenire sarà potentemente pubblicitaria»

21º miglialo CITUUUMB TUUM TUUM E0(2)/683 PUTURISTE

F. T. MARINETTI FUTURISTA MARINETTI

OTTOBRE 1912 ADRIANOPOLI

IN LIBERTA

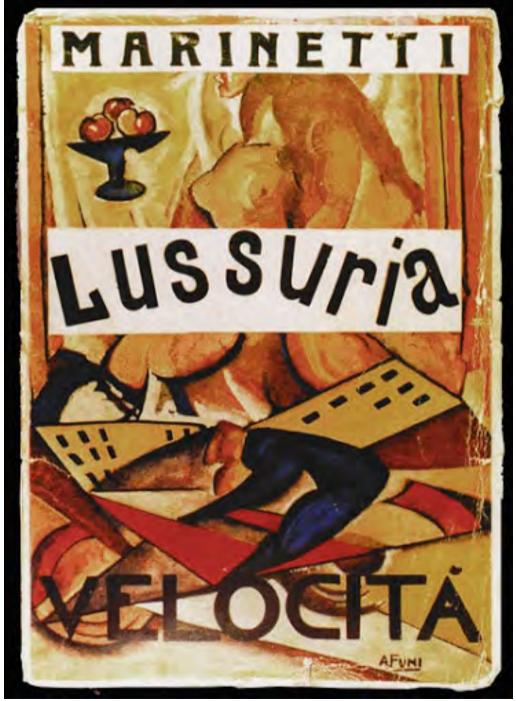
Tillia Tillia Tillia

LIRE

"PUESIA...

MI AND

Fortunato Depero

Allievo di Balla, con il quale nel 1915 scrive la 'ricostruzione futurista dell'universo', che inneggia ad un mondo, 'coloratissimo e luminosissimo', fa parte della cerchia del primo futurismo e poi fu il padre del secondo futurismo, che entrò nella vita quotidiana della gente grazie alla pubblicità, all'arredamento, agli allestimenti teatrali, alla moda e anche all'architettura.

alla Biennale di Venezia del 1926 espone il dipinto 'Squisito al selz' dedicato al commendator Campari, che segnerà l'inizio di un sodalizio professionale con la nota ditta di liquore per la quale realizza centinaia di proposte pubblicitarie che anticipano il marketing. Il rapporto di Depero con la pubblicità fu particolare vi si dedicò intensamente fino a diventare il più autorevole cartellonista pubblicitario tra i Futuristi e a esprimere il suo punto di vista nel 'Manifesto dell'arte pubblicitaria' (1932).

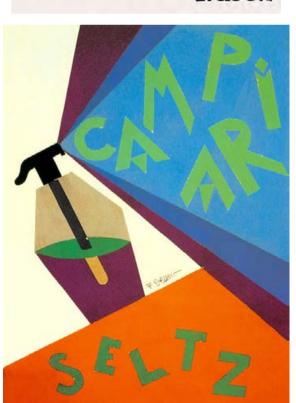

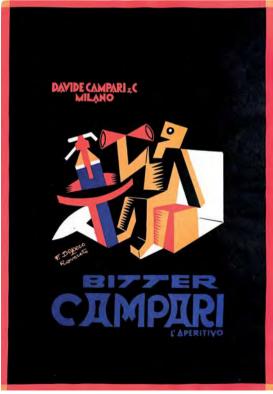

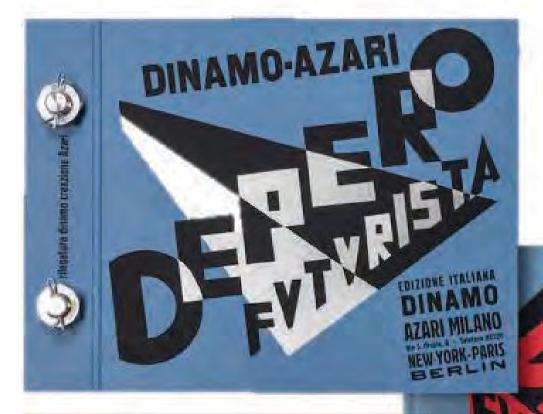

Libro imbullonato (1927)

necessità réclame nos di auto-rèclame se compo della produzione al di ori di quello dell'arie e personna e ammenos più stregitora rèciame; ogni industriale può e la più ardita pubblicità at sooi prodotti; sultani per noi produttori di genialità, di bellezza, di arte, la pubblicità è considerata cosa anormale, mania arrivista e stacciata immodestia. E' ora di finirla con il riconoscimento dell'artista dopo la morte o in eno di essere riconosciuto, valu-

iato e glorificato in vita, e perció ha diritto di usore turti i mezzi più efficaci ed impensati per la reclame al proprio genio e alle proprie apere. Il primo e più com petente critico dell'opera d'aric è l'artista che l'ha creater a lui tutti i mezzi per illustrarla e per lanciaria. Se l'aritata attende la celebrità e la rico-

FUTURISMO MARTELLATO RI-MACCHINA".

Bisogna glorificare genio, creatori, inventori, costruttori,

GLORIE PLASTICHE E

VILLAGGIO FUTURISTA

READER'S GUIDE

State gints, ald men if with girlbarre, coul take if franche, is compagns at accelebone, fo call to ords if their the mornightes regarded flow; git when transcer expenses all also related to slage store in marrie of molege's I terrenti. le pieggia, I lumi accesi i vetri investors coughly agreet matters to particle & security read gull, sel-fel Els, rose & more as one di nastri calerati. Lace e relore -

the because it alone services propriation a posts (agreed 18) devices in the state states along the state of the state

prompt to provide a special corporation of the second e officeration to money and when the selection by the comment of the property heit helen di legras nigate similar a angrana the city of our leaves of a new dy and a transfer of a consequent

Bauhaus

Il **Bauhaus** sperimenta nuovi mezzi espressivi come fotomontaggio, luce ed effetti semoventi anche nella pubblicità.

Dalla scuola, che rimane un esempio ancora attualissimo per il lavoro attorno al rapporto arte/industria, nei primi anni Trenta escono i manifesti surrealisti di Herbert Bayer e quelli più razionalisti e astratti di Laszlo Moholy-Nagy, che influenzarono il rinnovamento del manifesto in Europa e in Americano.

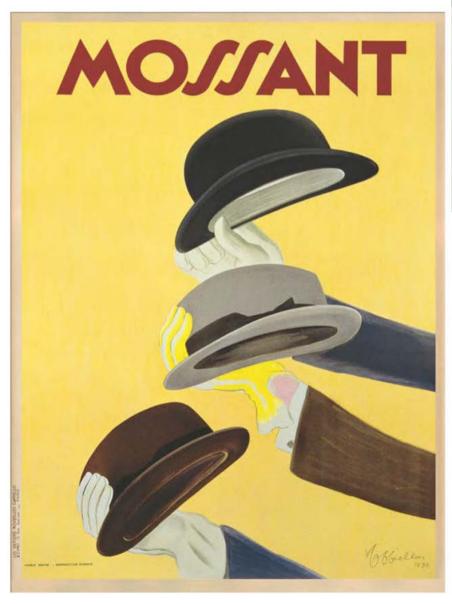

Herbert Bayer

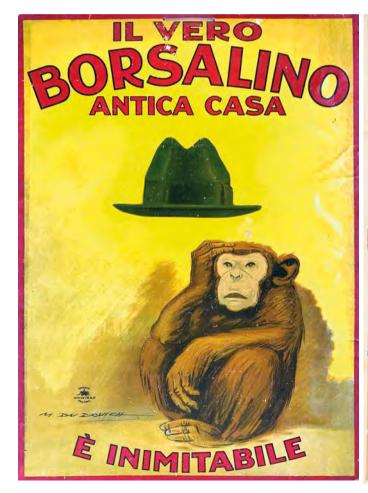
Cappiello

Marcello Dudovich

Dudovich realizza manifesti per le più importanti società industriali italiane e straniere, (Shell, Agfa Film, Bugatti, Fiat, Martini, Campari, Assicurazioni Generali, Magazzini Mele). L'artista triestino mette in scena gli agi della borghesia italiana: l'eleganza, la mondanità, le corse dei cavalli, gli abiti eleganti e la femminilità delle donne altolocate delle quali racconta l'emancipazione. Disegnatore alla rivista "La Donna", immortala signore sdraiate su morbidi divani o in alcove con i loro grandi cappelli, ombrelli, ventagli e gioielli. Celebri protagoniste dei suoi racconti in cartellone sono le bagnanti.

Nel 1920, fonda la Società editrice Star, che produce manifesti per conto dell'I.G.A.P. (Impresa Generale Affissioni Pubblicità) della quale fu direttore artistico dal 1922 al 1936 insieme a Marcello Nizzoli e Luigi Martinati.

Dudovich crea i manifesti per le campagne pubblicitarie delle maggiori industrie italiane e la lunga collaborazione con La Rinascente, i grandi magazzini che rappresentano il mercato della media borghesia con un buon prodotto ad un prezzo contenuto. I messaggi delle sue immagini raggiungono milioni di persone. Nella produzione in serie per La Rinascente, un'unica presenza femminile evidenzia l'abbigliamento e gli accessori indossati, mettendo in risalto la forte carica seduttiva del capo d'abbigliamento con l'obiettivo della della vendita.

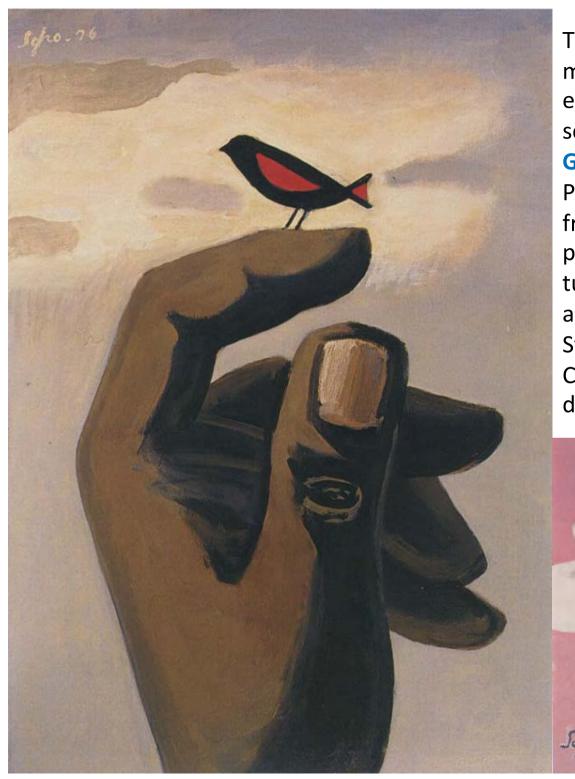
Sepo

Severo Pozzati (Comacchio 1895 – Bologna 1983), è stato un pubblicitario, pittore e scultore italiano.

Attivo sia in Francia sia in Italia, è stato uno dei più importanti cartellonisti pubblicitari della prima metà del 900 e uno degli artisti che hanno determinato il passaggio dalla funzione decorativa del manifesto del caposcuola Cappiello, a quella finalizzata alla comunicazione, contribuendo a fissare i canoni del cartellone pubblicitario Art déco.

Tra gli artisti di maggiore rilevanza nel mondo del manifesto pubblicitario italiano e internazionale, esordì come pittore e scultore esponendo a Bologna al fianco di Giorgio Morandi. Verso il 1920 si trasferì a Parigi dove venne assunto dalla filiale francese dell'agenzia Maga, per la quale produrrà un buon numero di manifesti, tutti non firmati. Alla metà degli anni Venti adotta lo pseudonimo Sepo e nel 1932 lo Studio Idea, che fu attivo fino agli anni Cinquanta, quando l'artista rientrò definitivamente in Italia.

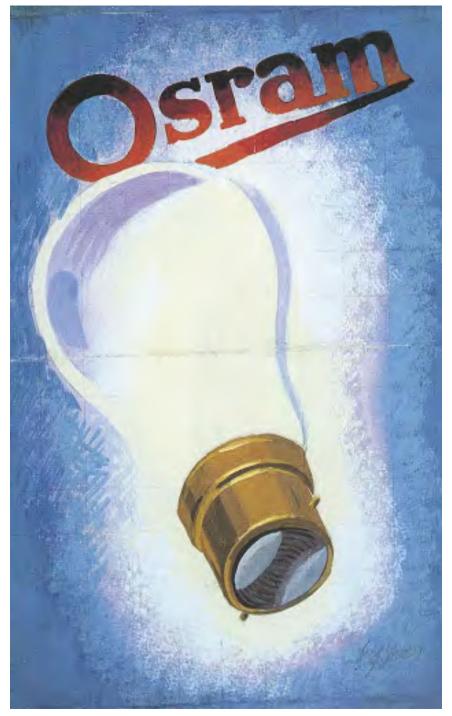

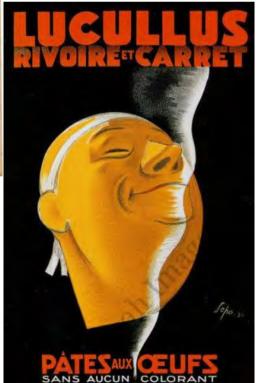
Il periodo migliore di Sepo risale tra gli anni Venti e Trenta, quando ottenne un notevole successo di critica, tanto da essere paragonato ai grandi cartellonisti francesi Carlu e Cassandre. La produzione di manifesti per ditte italiane non è vastissima, ed è concentrata prevalentemente nell'ambito del dopoguerra, con opere di grafica meno innovativa.

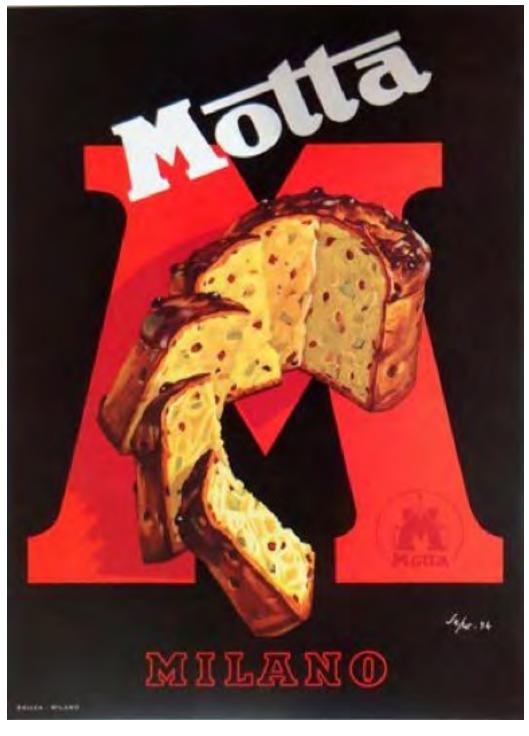

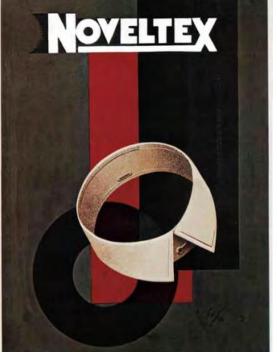

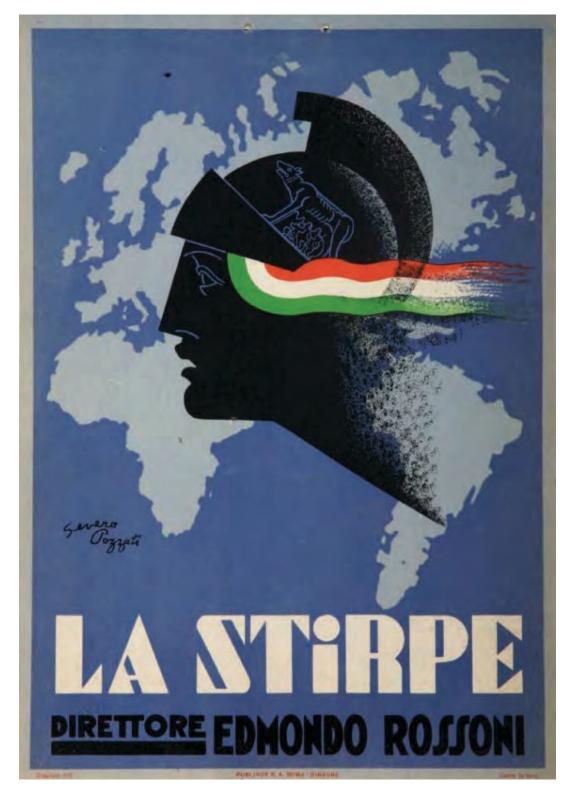

Erberto Carboni (Parma 1899 – Milano 1984) è stato un architetto, designer e pubblicitario italiano.

Precursore delle campagne pubblicitarie italiane, legò il suo nome a slogan celebri come 'Con pasta Barilla è sempre domenica', 'La pasta del buon appetito' e 'È sempre l'ora dei Pavesini'. Ebbe un forte legame con la Rai per la quale creò celebri loghi e le prime sigle televisive.

Nel 1932 si trasferì a Milano, dove collaborò come consulente dello Studio Boggeri, uno dei primi maestri della comunicazione in Italia.

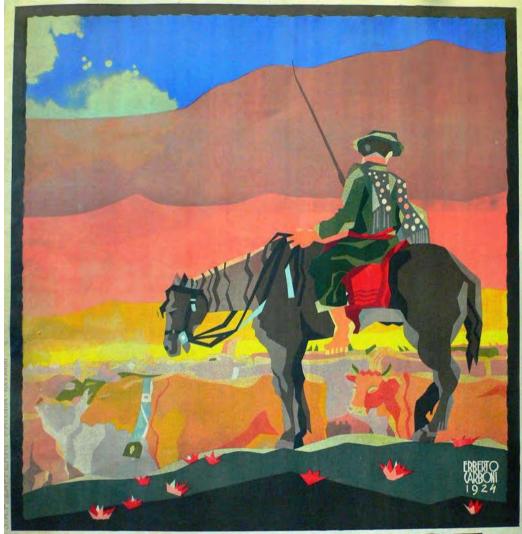
Si impose come allestitore di padiglioni espositivi all'interno di fiere e di rassegne culturali: Mostra dell'Aeronautica italiana alla Triennale di Milano (1934), stand Agip al IX Salone internazionale dell'auto di Milano (1936), mostra internazionale della Stampa cattolica a Roma (1936), padiglioni di Motta e di Navigazione Italiana alla Fiera di Milano (1937), padiglione della Montecatini al salone "Prodotti chimici" della Fiera di Milano (1939). Curò l'allestimento di importanti esposizioni: nel 1950 il padiglione per la radio italiana e il salone dei prodotti chimici Montecatini, nel 1951 l'allestimento commemorativo per il 50° della morte di Giuseppe Verdi, nel 1961, per il centenario dell'Unità d'Italia, curò l'allestimento del Padiglione Italia 61 a Torino.

Erberto Carboni

"LA CREMONESE."
ASSICURAZIONI BESTIAME
CREMONA

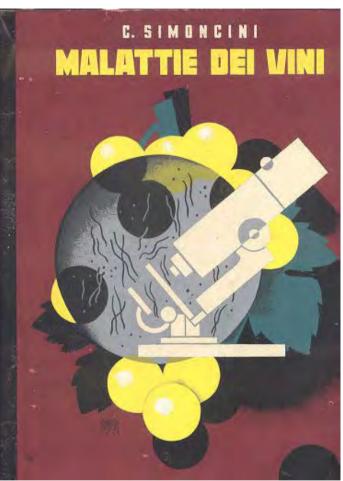

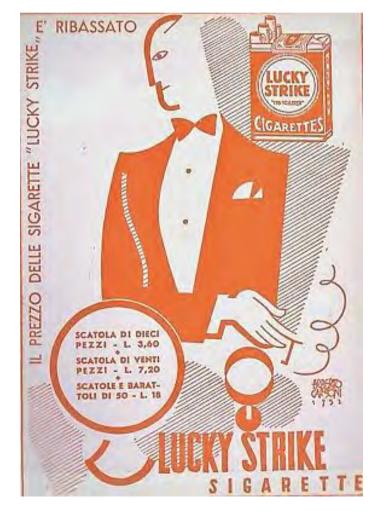

La sigaretta egiziana fabbricata esclusivamente al Cairo e in vendita presso le principali rivendite di tabacchi e focali di lusso

Dal dopoguerra agli anni Sessanta l'escalation della pubblicità industriale accompagna l'esplosione della civiltà dei consumi avviene mediante il bombardamento di immagini commerciali in una società di massa sempre più omologata. Slogan d'effetto rafforzano l'efficaia delle immagini.

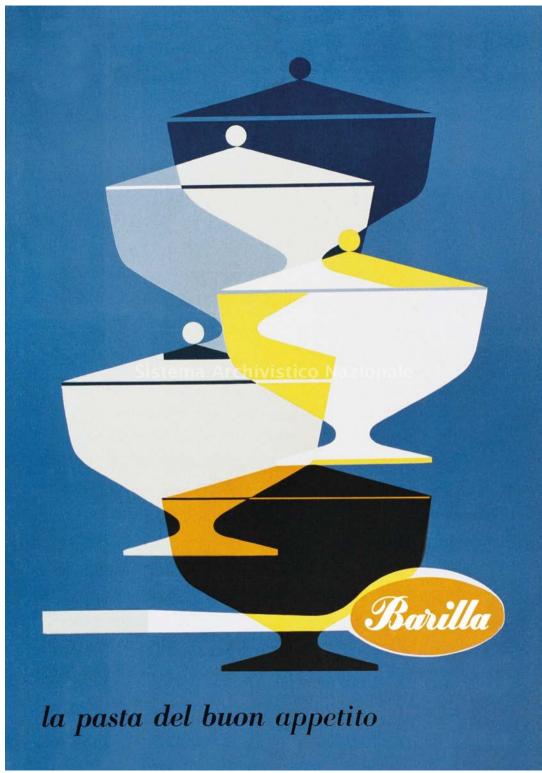

impermeabili IRELLI

le cento lire meglio spese della giornata

la più alta produzione di paste alimentari nel mondo

Barilla

Armando Testa

Armando Testa (1917-1992) è stato un disegnatore, cartonista fu un esponente originale della pubblicità moderna. Il minimalismo nel segno grafico e l'immediatezza della comunicazione è stata una delle sue armi vincenti. Nel 1937 vince il primo concorso per manifesti con il cartellone per la ICI pubblicato su Graphicus, ma la sua attività professionale decolla nel 1946, quando fonda a Torino lo studio grafico, trasformato nel 1956 in agenzia pubblicitaria, il Gruppo Armando Testa, che per fatturato e attività è ancor oggi fra le prime in Italia.

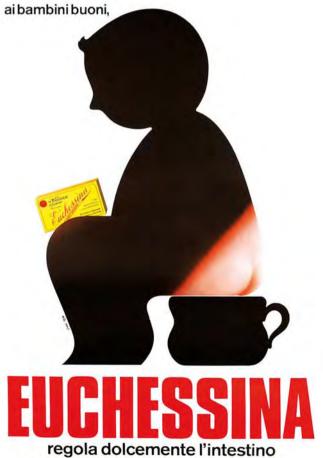
Negli anni 50, parallelamente all'attività grafica, si occupa della realizzazione di spot pubblicitari per la televisione.

digestivo

Marco Antonetto

SALONE DEL LIBRO TORINO

Pompelmo Tell

Vincent Van Coc

