

Fiche d'approfondissement sur Cassandra

Prénom : Julien

Nom : LAY

Formation : DUT MMI 1A

Groupe : B1

Numéro étudiant : 21808546

Matière : M21-03 Théorie de l'information et de la communication

Enseignant : Benjamin MONTAUD



A partir du XIX^{ème} siècle l'industrialisation voit le jour en Europe à la suite de la Grande-Bretagne dans les décennies 1770-1780. Elle se propage dans l'Europe de l'Ouest à partir de 1820 et accélère grâce au boom ferroviaire des années 1840. L'envie d'évolution du travail est donc ancrée dans les esprits des travailleurs de l'époque qui cherchent de plus en plus à travailler non plus pour de simple structure qui leur expliquent comment réaliser leur travail mais réellement chercher à se mettre en valeur et faire primer leurs idées. C'est notamment le cas du travail des affichistes qui vont de plus en plus utiliser le vocabulaire et les palettes de la peinture classique pour que l'on puisse voir apparaître une spécialisation des affichistes dans certains domaines comme le tourisme ou encore le spectacle . Cette période marque donc une rupture entre les Beaux-Arts et les Arts Appliqués et c'est un période qui met en avant un véritable essor des caricaturistes.

Ainsi, Adolphe Jean-Marie Mouron, dit Cassandre, né en 1901 va rejoindre un groupe de quatre artistes appelé Les " Mousquetaires " car ils partagent le même enthousiasme pour la publicité. Cela va leur permettre de créer des œuvres qui vont faire la liaison entre production industrielle et vie moderne grâce à l'art.

Nous allons ici essayer de mettre en valeur les travaux les plus importants de Cassandre pour nous demander grâce à quelles techniques Cassandre a su démocratiser l'affiche à son époque et ainsi mettre en avant son propre style artistique.

Tout d'abord, selon Cassandre, pour qu'une affiche attire l'attention, elle doit porter en elle la solution de 3 problèmes qui sont les suivants : l'aspect optique car une affiche est faite pour être vue, l'aspect graphique car l'affiche doit parler vite, c'est une image qui est le véhicule de la pensée et l'aspect poétique car il faut provoquer chez le spectateur bien plus qu'une sensation visuelle fugitive, il faut lui faire vivre une émotion consciente ou inconsciente à travers l'affiche.

C'est ce qu'il va réussir à faire dans la plupart de ses œuvres que nous allons maintenant détailler.

Premièrement, Cassandre est connu pour ses affiches publicitaires pour les chemins de fer. Il a par exemple réalisé l'affiche de *La boisson Dubonnet* ou encore l'affiche *Le paquebot Normandie*.

Il va par exemple jouer avec la couleur de ses lettres dans *La boisson Dubonnet*, une de ses célèbres affiches réalisée pour Dubonnet ("Dubo", "Dubon", "Dubonnet") dans laquelle les lettres sont progressivement foncées de manière coordonnée avec l'action de l'homme qui remplit son verre, le vide et le reremplit. L'œuvre provoque donc bien l'aspect optique car l'affiche est faite pour être vue : l'homme est au centre et les couleurs claires autour de lui le recentre et le met en avant dans l'affiche, l'aspect graphique est aussi présent car l'affiche véhicule clairement la pensée de Cassandre en montrant que les lettres sont progressivement foncées de manière coordonnée avec l'action de l'homme et l'aspect poétique aussi car une personne qui

regarde cette affiche va forcément ressentir des émotions pour la personne qui est représentée sur l'affiche.

De plus, dans l'œuvre *Le paquebot Normandie* dans laquelle il arrive à reprendre l'aspect de grandeur du paquebot en traçant des traits de vision et donc un aspect de grandeur nous pouvons retrouver les 3 points exposés précédemment : l'aspect optique par la grandeur, l'aspect graphique par les couleurs foncées au milieu et les couleurs claires autour qui recentrent l'œuvre ainsi que l'aspect poétique car l'on peut trouver le paquebot très impressionnant voir apeurant.

Il est par ailleurs récompensé en 1925 par le grand prix de l'exposition internationale des arts décoratifs pour sa création *Le Bucheron* (une publicité pour un magasin de meubles, 1923) qui assure sa notoriété. Cette consécration est également l'occasion de faire la rencontre de Charles Peignot.

Cassandre a aussi travaillé pour l'agence de publicité Damour, dans les années 1930, en compagnie de Capiello et il s'installe aux États-Unis où il collabore à la revue Harper's Bazaar et réalise de nombreuses couvertures. Il collabore longuement avec Charles Peignot et la Fonderie G. Peignot & Fils, pour qui il crée les polices de caractères Bifur, Acier Noir et Peignot.

Enfin, Cassandre est connu pour avoir dessiné le logo de la marque Yves Saint Laurent, en 1961. Il est l'un des premiers à utiliser les lettres comme des éléments graphiques essentiels et crée donc ses propres caractères. Les polices utilisées sont quasiment exclusivement des capitales simples et cela offre l'avantage de pouvoir les déformer tout en gardant des caractères lisibles, ce qui est une grande réussite pour l'époque.

En conclusion, nous avons ici énoncé les principales œuvres de Cassandre en essayant de nous demander les techniques que Cassandre a utilisé pour démocratiser l'affiche à son époque.

Nous avons vu que pour qu'une affiche attire l'attention, elle doit porter en elle la solution de 3 problèmes qui sont les suivants : l'aspect optique, l'aspect graphique et l'aspect poétique, ce que Cassandre a bien réussi à faire au travers de ses œuvres.

De plus, nous avons vu qu'il a réussi à impacter la société en 1925 en recevant le grand prix de l'exposition internationale des arts décoratifs pour sa création *Le Bucheron* et qu'il a par la suite su se démarquer en créant les polices de caractères Bifur, Acier Noir et Peignot.

Par ailleurs, nous avons vu qu'il a réussi à montrer son indépendance en créant le logo de la marque Yves Saint Laurent.

Finalement, cela montre donc que Cassandre est passé d'un simple caractère d'affichiste qui cherchait à convaincre ceux qui regardaient ces œuvres à un aspect véritable d'affirmation de son style pour devenir quelqu'un d'indépendant qui travaille dans le cadre du graphisme de consommation courante qui perdure encore de nos jours.

Sources :

- Cours
- Les 4 Mousquetaires :
 - <https://www.alternatives-economiques.fr/annees-30-modernistes-francais-quatre-mousquetaires/00033340>
- Biographie de Cassandre :
 - [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cassandre_\(graphiste\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Cassandre_(graphiste))
- Œuvres de Cassandre :
 - <https://medium.com/histoire-du-signes-et-de-la-typographie/cassandre-le-magnifique-f051c3906a83>
 - <https://docplayer.fr/10724890-Cassandre-biographie-analyse-de-son-oeuvre-citations-oeuvres.html>