

Carte postale à la manière de Cassandre

Sommaire

Analyse graphique.....	2
Contexte et type d'affiche.....	2
Style & Mouvement artistique.....	2
Description dénotative (ce que l'on voit).....	3
Analyse connotative (ce que cela évoque).....	4
Composition.....	4
Couleurs.....	5
Lignes, volumes et lumière.....	5
Rapport texte/image.....	6
Symbolique.....	6
Ce qu'il faut retenir pour ma carte postale.....	7
Minimalisme et géométrisation.....	7
Hiérarchie visuelle.....	7
Dégradés et lumière.....	7
Couleurs.....	7
Typographie intégrée.....	8
Composition et cadrage.....	8
Style et influence Art Déco / modernisme.....	8
Les essais.....	9
Visuel gardé.....	12

Analyse graphique

Contexte et type d'affiche

Cette affiche, créée en 1931, promeut la marque néerlandaise de café Van Nelle.

Cassandre, figure majeure du design graphique moderne, travaille ici dans une logique totalement publicitaire : il s'agit de renforcer l'image de marque, d'unifier le visuel et de moderniser la perception du produit.

C'est donc une affiche publicitaire, à visée commerciale, destinée à un public large, principalement des consommateurs de produits alimentaires.

Style & Mouvement artistique

L'affiche appartient pleinement au modernisme et au courant Art Déco, dont Cassandre est l'un des maîtres.

On y retrouve :

- une géométrisation poussée des formes
- une structure rigoureuse
- un jeu sur les volumes et les ombres
- une typographie intégrée au dessin, pensée comme une forme graphique
- une volonté d'efficacité visuelle immédiate

Cassandre cherche ici la lisibilité absolue, la puissance du signe, la simplification maximale du message.

Description dénotative (ce que l'on voit)

On observe :

- une grande forme géométrique évoquant la partie supérieure d'une cafetière ancienne vue du dessus

- à l'intérieur, une graine de café stylisée, mise en valeur par un dégradé linéaire au centre de celle-ci qui crée un effet de profondeur
- une typographie monumentale, très contrastée, avec les lettres "Van Nelle" qui est la marque et "Pakjes Koffie" qui veut dire paquets de café
- un jeu de dégradé autour de la graine et sur la surface métallique de la cafetière
- un fond épuré composé d'un dégradé clair (gris-bleu-blanc) créant un effet d'atmosphère sobre, moderne et lumineux

L'affiche se construit autour d'une mise en scène quasi architecturale du produit.

Analyse connotative (ce que cela évoque)

La grande forme géométrique de la cafetière, réduite à ses volumes essentiels, évoque la modernité et la précision industrielle.

Cassandre transforme un objet banal en forme presque architecturale, ce qui renvoie à l'idée d'un produit maîtrisé, fiable, pensé pour un monde moderne.

La graine de café, placée au centre, agit comme un cœur symbolique, donnant au produit une dimension précieuse et essentielle.

La typographie, massive et construite, renforce l'image d'une marque solide, moderne, presque institutionnelle. Cassandre fait de Van Nelle un véritable emblème visuel, en cohérence avec les valeurs du modernisme.

L'ensemble suggère une marque tournée vers l'efficacité, l'innovation, et une esthétique fonctionnelle.

Composition

La composition est minimale, mais d'une précision millimétrée.

On observe :

- un cadrage centré sur la cafetière vue du dessus, qui impose immédiatement son importance dans la page
- une perspective aplatie mais dirigée, qui guide naturellement le regard vers le centre gauche où se trouve la graine de café
- une organisation reposant sur des formes géométriques pures : cercles, arcs, lignes de construction
- une hiérarchie visuelle très claire :
 1. la forme de la cafetière (le volume principal),
 2. la graine de café (le cœur symbolique),
 3. la typographie (l'ancrage de la marque).

Cassandre applique ici les codes du design moderniste et fonctionnel : aucun décor, aucun effet gratuit, juste l'essentiel, rendu puissant par sa simplicité.

Couleurs

- une palette plutôt froide mais contrasté avec les couleurs chaude du texte et de la graine de café
- marron, gris, bleu, rouge, blanc
- le fond utilise un dégradé doux, allant du gris-bleu au blanc, qui donne une impression d'espace et de légèreté
- autour de la graine un dégradé marron circulaire qui renforce son rôle de point focal et qui donne un effet de café qui a coulé.
- à l'intérieur de la graine un dégradé interne crée un volume simple mais efficace
- objectif global : contraste maximum, lisibilité immédiate
- la couleur accompagne la logique moderniste : sobriété, efficacité, impact

Lignes, volumes et lumière

Les lignes sont majoritairement droites, évoquant l'industrie et la précision sauf pour la graine de café qui sont plutôt circulaires.

Le volume de la cafetière renforce l'impression d'un objet solide, presque mécanique. Cette manière de modeler les surfaces rappelle clairement l'esthétique moderniste et Art Déco.

La lumière arrive de la droite (hors champ) et crée :

- un assombrissement progressif sur le fond, qui met en valeur le centre de l'affiche
- un volume subtil sur la graine de café, grâce au dégradé interne

Ce n'est pas une lumière dramatique : elle sert surtout à renforcer la lisibilité et la lecture des formes.

Rapport texte/image

Cassandre est célèbre pour son intégration typographique :

- ici les mots font partie de la composition, au même titre que les formes
- la typographie devient architecture, objet, forme
- elle équilibre la composition et guide la lecture

Le message publicitaire n'a pas besoin d'un long slogan : tout est dans la puissance visuelle.

Symbolique

La cafetière vue du dessus représente directement la marque et son univers : un objet du quotidien mais traité comme une forme essentielle, presque architecturale.

La graine de café au centre symbolise l'origine, la qualité et la matière première, présentée comme le cœur même du produit.

Les formes géométriques traduisent la modernité industrielle : un design fonctionnel, précis, sans décoration superflue.

Les lettres massives et structurées expriment la puissance et la solidité de la marque Van Nelle.

Cassandre transforme ainsi une simple cafetière en icône moderne, fusionnant objet, symbole et identité visuelle.

Ce qu'il faut retenir pour ma carte postale

Minimalisme et géométrisation

- Cassandre réduit la cafetière à ses formes essentielles. De même, pour mon panda roux, il faut simplifier sa tête au maximum, ne garder que les volumes principaux et les formes qui le rendent reconnaissable.
- Chaque élément doit avoir un rôle clair et fonctionnel : la tête du panda sera le point central et symbole du sujet

Hiérarchie visuelle

- La cafetière, la graine et la typographie créent une hiérarchie claire. Pour mon panda roux :
 - La tête = point focal principal
 - Éléments supplémentaires (pattes, bambou stylisé, décor minimal) = secondaire ?
 - Texte = intégration graphique, renforçant le message de protection et d'attention à l'espèce

Dégradés et lumière

- Cassandre utilise des dégradés pour créer du volume et du relief sur la cafetière et la graine. Pour mon panda roux :
 - Utiliser un dégradé sur la tête, peut-être du roux au noir pour donner du volume
 - Utiliser un dégradé dans les oreilles pour toujours donner du volume
 - Le fond peut avoir un dégradé simple (roux vers blanc) pour rappeler la couleur de l'animal qui n'est pas assez présente sur la simplification

Couleurs

- Palette contrastée mais cohérente : couleurs froides pour les bambous, chaudes pour le sujet

Typographie intégrée

- Le texte fait partie de la composition. Il ne doit pas être séparé de l'image
- Choisir une typographie massive et lisible, en harmonie avec la géométrie du panda
- Exemple : mettre le nom de l'animal ou un message de protection ("Sauvez le panda roux" ou "Espèce menacée") comme élément graphique, intégré dans le design, pas seulement en bas ou en haut. Possiblement dans la ligne directrice des oreilles.

Composition et cadrage

- Centrer le sujet principal (la tête du panda) comme Cassandre centre la cafetière
- Organiser les formes de manière claire : cercles, arcs, lignes pour guider le regard vers le point focal
- Pas de décor inutile : tout ce qui est ajouté doit renforcer la lecture de l'animal ou le message écologique

Style et influence Art Déco / modernisme

- Minimiser mais rendre l'animal imposant et graphique
- Le design doit être fonctionnel et lisible au premier regard, avec un aspect presque "icône" comme Van Nelle pour la cafetière

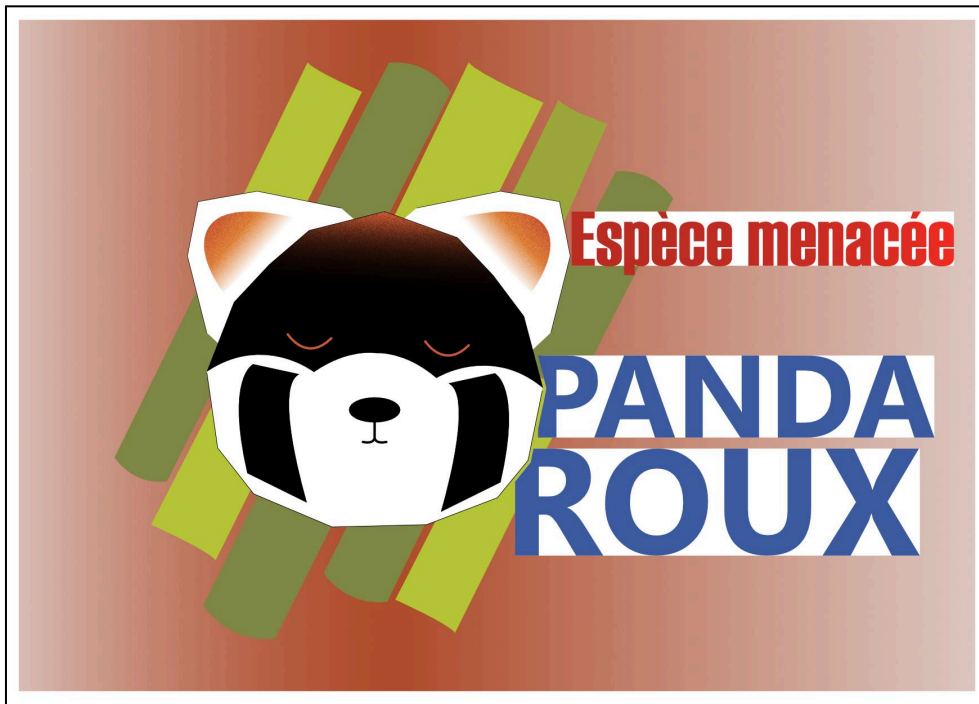
Les essais

Visuel de base

Ajout de carrés blanc en fond du texte + ajoute d'un dégradé sur le masque pour plus de profondeur + ajout de "bruit" sur les dégradés pour plus de texture

Ajout d'un carré blanc sur le texte supérieur → pas gardé car pas assez de contraste entre les deux textes

Ajout d'une forme géométrique comme la cafetière derrière les bambous → pas gardé car cela fait trop

Changement du texte supérieur qui fait un jeu de mot avec “Sauvez le” et “Sauvez le Panda Roux”, avec des lettres écartées pour plus de lisibilité.

Visuel gardé

Je garde cette carte postale car elle respecte bien la manière de faire de Cassandra. Cette carte postale est centrée sur la tête simplifiée du panda roux, on y retrouve des formes géométriques, des dégradés et du “bruit”.

En fond on retrouve des bambous simplifiés en forme linéaire et circulaire ce qui renforce la lecture de l’animal et le message de cette carte postale.

Au niveau du texte j’ai pris de la typographie massive et mais lisible (en ajoutant des espaces pour “Sauvez le”). Derrière le “PANDA ROUX” j’ai ajouté un carré blanc pour plus de lisibilité mais également pour rajouter un effet plus massif et linéaire. Les lettres “P” et “R” de ce texte sont également formatées pour qu’elles “s’intègrent” avec le panda roux pour ne pas être séparées de l’image et qu’il fasse partie de la composition. Pour les couleurs du texte j’ai choisi du rouge pour faire penser au sang et c’est un rouge un peu marron pour rappeler le roux. J’ai choisis du bleu pour d’abord bien faire contraste mais également pour rappeler l’eau, sur le visuel on retrouve du vert, du marron/orange et du bleu ce qui rappelle la nature, l’habitat des animaux.

Au niveau du fond j’ai choisi un dégradé avec la couleur plus foncée derrière la tête du panda roux pour amener le regard directement sur le panda roux. J’ai choisi un dégradé roux pour rappeler la couleur de l’animal qui manque un peu sur sa simplification.

Carte postale à la manière de Cassandra