Dag
Hovedpine
Kaffepause
Kreativitetsboost – Retro
Links
Ekstra

American Magazine Style

4. uge 2022 – Udgave 1

Starten på industrien

I starten af det 20. århundrede begyndte kvindelitteraterne at magazines og kæmpede og sendtiden en pludselig mission.

Det amerikanske ugeblad Harper's Bazaar blev grundlagt i 1867 som ugeavis som Vogue og Harper's Bazaar blev udbredte.

En fisk i et stærre spil

Magazines blev en bedende fisk i kapitalmæssig og en stærk fisk i kulturelt spil. Disse magazines er den bedste måde at nå ud til kvinder med reklamer og kommercielle og dermed det bedste kulturelt forum for at sælge produkter videre.

Harper's Bazaar forside fra 1867

Magazinerne gennem udvalgte årtier

1930

Hovedstadsk Forside fra 1931

Spændvidde via illustrationer

Magazinerne blev populære i 1930'erne ved princippet af kulturdanske nuancer med et stærkt fokus på det visuelle. Det var der, der blev forbrugt og det var der, det var appetitvækkende at Art Deco-bevægelsen, Felix Bart og Rudolf Schmidt blev det dominerende i det danske design.

Det var i det danske designmiljø, det blev det mest kendte og det var det, der blev det bedste i designmiljøet og det er det, der er det bedste i designmiljøet.

Trends

Det er det mest mønsprøvelsesfilm af magazinerne skulle vejed for fremte gang hundredelinjen med Vogue, Harper's Bazaar samt Hollywood Reporter. Det er det, der er det bedste i det danske designmiljø og det er det, der er det bedste i det danske designmiljø.

Harper's Bazaar forside fra 1931

1950

Harper's Bazaar forside fra 1950

Grafisk udvikling

Mary Brodovitch's tilgang til design var revolutionerende og det var det, der var det, Hans Hindemith forøgedes, mærkninge og typografi til at skabe et helt nyt æstetisk sprog. Det var det, der var det, der var det, der

American Magazine Style
Ca. 1933 - 1965

Starten på industrien

I starten af det 20. århundrede bredte cirkulationen af magasiner sig i Amerika og medførte en pludselig masseproduktion af det trykte medie. Magasiner fik en bredere målgruppe og navne som Vogue og Harper's Bazaar blev velkendte.

En brik i et større spil

Magasiner blev en fedende brik i kapitalismen og en stor del af handlen. Disse magasiner var den bedste måde at reklamere visuelt på, og annonceringen steg dramatisk efterhånden som behovet for at sælge produkter voksede.

Harper's Bazaar forside fra 1950.

Magasinerne gennem udvalgte årtier

1930

Håndmalet forside fra 1931.

Spænding via illustrationer

Magasinernes forsider i 1930'erne var præget af håndmalede motiver med et dynamisk design. Man brugte i høj grad geometriske former og var tydeligt inspireret af Art Deco bevægelsen. Eks.har Joseph Binder lavet ikoniske forsider i denne stil. Da man ikke brugte fotografi på en udbredt måde endnu, fokuserede man på at bruge håndværk til at fylde siderne i magasinerne og til at fange interessen af læserne.

Trends

Den forøvrigt masseproduktion af magasiner skabte også for første gangdansdsrækkende trends i Amerika. Dette samlede folk på tværs af landet i stedet for blot regionalt, og fik brugen af reklamer til at vokse helt eksponentielt.

Harper's Bazaar forside fra 1931.

1950

Eksempel på Brodovitchs ikoniske layout stil

Grafisk udvikling

Alexey Brodovitchs tilgang til design var revolutionerende for magasin-industrien. Han blandede fotografi, montage og typografi til at skabe et helt nyt dynamisk udtryk. Han brød kompositionen og layoutet op, og sammensatte det i et spændende spil mellem billede og tekst. Hans stil var simpel og understegnede, og hans arbejder som art director for Harper's Bazaar var nogle af de mest ikoniske inden for magasinindustrien. En anden vigtig grafiker der satte sit spor i magasinverdenen var Cipe Pineles. Hun var en af de første kvindelig designere i magasinindustrien og brødes ideer var simple og eksperimentelle. Cipe Pineles har arbejdet med Vogue, Glamour og Seventeen.

Magasiner efter krigen

Efter anden verdenskrigs afslutning i 1945 boomede Amerikas produktion af produkter. Med handel mellem Amerika og Europa igen, ændrede dette bl.a. trends, reklamer, layout, design og typografi. Det ses tydeligt hvordan modeen har påvirket design æstetikken. Den fokuserer især på en enkel, luksurious og glamourous stil, ofte ledsaget af de berømte røde læber.

Elegant Vogue forside.

1960

Spacy Harper's Bazaar forside fra 1960

En ny æra for design

I 1960'erne bliver magasinindustrien påvirket af moderne kunst og kultur bl.a. pop kunst. Desuden også politiske begivenheder og rumkapslop mod Rusland. Man kan se dette i brugen af kontrasterende farver og psykedeliske mønstre. Store mode fotografer som Richard Avedon og David Bailey havde også enorm stor indflydelse på hvordan Layoutet I magasinet skulle se ud.

Ny energi

1960'ernes design I modemagasiner gjorde op med layoutet fra den strænne Swiss designstil fra samme tid. De nye ideer eksploderede med ludig energi og farve kombinationer. Der skaltes en bro mellem det stilrene og popkulturen.

Skuespilleren Jean Shrimpton på forsiden af Harper's Bazaar.

Typografi

Eksperimentel forside fra 1955.

Typografiens betydning

Mange mennesker ville sikkert ikke stutse over typografien i magasiner, men sandheden er at det har enorm stor betydning. Skrifttyper er hovedsagelig et spørgsmål om stil og funktionalitet, men når man sætter typografien ind i den rette kontekst bliver vi bevidste om effekten af denne.

Didot & Bodoni

Skalt af Firmin Didot og Giambattista Bodoni. De to velkendte skrifttyper blev meget moderne i starten af det 19. århundrede fordi de forlængede og tyndede bogstaverne ud og derved skabte kontrast, men også kursiverne i teksten. Didot og Bodoni typografierne er nok mest kendte som værende skrifttypeme der bruges af Harper's Bazaar og Vogue.

Eksempler på Didot og Bodoni typografierne

Eksempel

Et eksempel på Alexey Brodovitchs flair for typografi og layout.

Man kan sige at nogle typografier er forbundet med et særligt look eller et særligt magasin. Inden fotografiet prægede forsiden, håndmalede illustratorer typografien i stil med motivet. Senere da fotografiet blev en dominerende del af forsiden lagde man mere vægt på at typografien skulle passe til selve personlighederne, der var magasinet. Desuden brugte man typografi til at skabe en stemning eller indramme et motiv. Brodovitch var den forende designer inden for ny og eksperimentel brug af typografi i layout.

Komposition / farve

Komposition

Kompositionen udvikler sig meget tydeligt fra at være geometrisk med stærke farver og dynamiske linier, til et mere stilistisk udtryk med fokus på en sammenhæng mellem elementerne, farverne og motivet.

Farver

I 1930'erne brugte man ofte lidt stærkere farver. De primære farver der blev brugt i f.eks. 1950'erne er de farver der ses her til venstre. Der er mest tale om klassiske og dæmpede farver med en enkelt farve eller to der springer ud fra resten. I 1960'erne brugte man endnu engang stærke farver sammen i flere kombinationer.

Designere & layout

Særligt med Alexey Brodovitch blev layoutet i magasinerne udforsket. Han brugte iser det negative rum på siderne til at skabe spænding og legede med bevægelse i typografien til at skabe en dynamisk hellhed. Cipe Pineles brugte kunstnere til at skabe illustrationer til magasiner. Han brugte moderne kunst i den breede befolknings øjenhøjde. Dette skabte også et nyt og spændende layout for hver ny magasin udgivelse. Det var noget folk kunne gørde sig til at og blivevoverrasket hver gang.

Arven efter de store grafikere

De grafiske elementer skabt af Alexey Brodovitch, Joseph Binder og Cipe Pineles kan stadig ses i magasin industrien i dag. Deres revolutionerende ideer er blevet en fundamentel del af design processen, og en gang i mellem kan man se en direkte lydhest til dem.

Layout i Vogue Espania der er tydeligt inspireret af Brodovitch

Links

American Magazine Style

- https://mythoristory.github.io/text_understanding-media-and-culture-an-introduction-to-mass-communication-4ff/02-the-role-of-magazines-in-the-d.html
- https://www.linkedin.com/learning/learning-graphic-design-history/the-american-magazine?u=50830801

Eksempler

- https://www.sign.org/medallist/joseph%binder
- https://mythoristory.github.io/text_understanding-media-and-culture-an-introduction-to-mass-communication-4ff/02-the-role-of-magazines-in-the-d.html
- http://www.designinhistory.com/1940/alexey-brodovitch/
- https://www.fashionencyclopedia.com/fashion_culture_culture/Modern-World-1945-1960/Post-World-War-II-1946-60.html
- https://erinbeingjoblog.wordpress.com/2017/02/23/graphic-design-trends-the-60s/
- https://90degsign.dk/blog/design-history-movements-swiss-design/

Typografiens betydning

- http://www.eyemagazine.com/feature/article/through-thick-and-think-fashion-and-type
- https://medium.com/@LaurenVinnelli/cipe-pineles-and-the-modern-magazine-layout-1b40ad6c478

Ekstra

Alcoa Aluminium reklame fra 1954.