American Magazine Style

Ca. 1911–1965

Starten på industrien

I starten af det 20. århundrede fandtes forholdsvistmange af magasiner og i hverken og omvendtes en pluralitet mange. Dette ændrede sig dog hurtigt, og Magazineer fra begyndelsen af det forrige var som regel en Vogue- eller Harper's Bazaar lille udkopiere.

En tvivl i et stærer spil

Magazineer blev en bedende bevil i kigsdel starter og ved det 20. århundrede. Disse magazineer var den bestoler mindre at erklæreer i mere, og de er sammenligning ung dimensionk efterhånden som forbrugere fik et udvigt produktudbud.

Magasinerne gemmen udvalgte ætter

Bladsalen fandt fra 1911

Sprænding vs illustrationer

Magasinerne ændrer i 1910'erne ser ud og fremstillingsmæssigt ikke mere end de ændrede designs. Men bunger i ung pind præsentation fremstillingsmæssigt ikke magasineet af Art Deco bevægelsen. Fra begyndelsen af det 20. århundrede i ændrer i dimensi ved de 1910'erne. Det er ikke mere end de ændrede designs ved de 1910'erne. Det er ikke mere end de ændrede designs ved de 1910'erne. Det er ikke mere end de ændrede designs

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 brødere målgruppe og navne som Vogue og Harper's Bazaar blev velkendte.

En brik i et større spil

Magasiner blev en ledende brik i kapitalismen og en stor del af handelen. 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 1940.

Magasinerne gennem udvalgte årtier

1930

Håndmalet forside fra 1933.

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. F.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 fornævnte masseproduktion af magasiner skabte også for første gangslandsdækkende 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 1933.

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 undersøgende, og hans arbejder som art director for Harper's Bazaar var nogle af de mest ikoniske inden for magasin-industrien. En anden vigtig grafiker der satte sit spor i magasinverdenen var Cipe Pineles. Hun var en af de første kvindelig designere i magasin-industrien og hendes 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 åben igen, ændrede dette bl.a. trends, reklamer, layout, design og typografi. Det ses tydeligt hvordan moden har påvirket design æstetikken. Den fokuserer især på en enkel, luksurios og glamourous stil, ofte ledsaget af de berømte røde læber.

Elegant Vogue forside.

1960

Sporty Harper's Bazaar forside fra 1960

En ny æra for design

I 1960'erne bliver magasin-industrien påvirket af moderne kunst og kultur bla. pop kunst. Desuden også politiske begivenheder og rumkapløb mod Rusland. Man kan se dette i brugen af kontrasterende farver og psykedeliske monstre. 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 mode-magasiner gjorde op med layoutet fra den stramme Swiss designstil fra samme tid. De nye ideer eksploderede med livlig energi og farve kombinationer. Der skabtes en bro mellem det stilrene og popkulturen.

Skuespilleren Jean Shrimpton på forsiden af Harper's Bazaar.

Typografi

Eksperimentel typografi fra 1935.

Typografiens betydning

Mange mennesker ville sikkert ikke studse over typografien i magasiner, men sandheden er at det har enorm stor betydning. Skrifttyper er hovedsageligt 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

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

Eksempler på Didot og Bodoni typografierne

Eksperimenterede typografi

To eksempler på Alexey Brodovitchs flair for typografi

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 personligheden, 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. 1930'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 en gang stærke farver sammen i flere kombinationer.

Designere & layout

Særligt med Alexey Brodovitch blev layoutet i magasinerne udfordret. Han brugte især det negative rum på siderne til at skabe spænding og legede med bevægelse i typografien til at skabe en dynamisk helhed. Cipe Pineles brugte kunstnere til at skabe illustrationer til magasiner. Hun brugte moderne kunst i den bredeb befolknings øjenhøjde. Dette skabte også et nyt og spændende layout for hver ny magasin udgivelse. Det var noget folk kunne glæde sig til at og blive overrasket 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 lyddest til dem.

Layout i Vogue Espania der er tydeligt inspireret af Brodovitch

Links

American Magazine Style

- https://saylordotorg.github.io/text_understanding-media-and-culture-an-introduction-to-mass-communication/s08-02-the-rise-of-magazines-in-the-d.html
- https://www.linkedin.com/learning/learning-graphic-design-history/the-american-magazine?u=3083001

Eksempler

- https://www.aiga.org/medalist-josephbinder
- https://saylordotorg.github.io/text_understanding-media-and-culture-an-introduction-to-mass-communication/s08-02-the-rise-of-magazines-in-the-d.html
- http://www.designinhistory.com/1940/alexey-brodovitch/
- http://www.fashionencyclopedia.com/fashion_costume_culture/Modern-World-1946-1960/Post-World-War-II-1946-60.html
- https://veradesignblog.wordpress.com/2017/02/23/graphic-design-trends-the-60s/
- https://99designs.fk/blog/design-history/movements/swiss-design/

Typografiens betydning

- http://www.eyemagazine.com/feature/article/1brough-thick-and-think-fashion-and-type
- https://medium.com/@LauraVianello/cipe-pineles-and-the-modern-magazine-layout-41e0ba6e578

Lavet af Emma Lumsden