

ALEX STEINWEISS

SE ANCHE IL VINILE VUOLE LO SMOKING

*WHEN A RECORD NEEDS
A SMART JACKET TOO*

È lui l'uomo che ha cambiato l'industria musicale. È a lui che dobbiamo il 78 e poi il 33 giri, e di conseguenza la musicassetta e il cd, così come li conosciamo oggi. Quando Alex Steinweiss (Brooklyn, 1917 - Sarasota, Florida, 2011), appena ventitreenne, arriva nel 1938 alla Columbia Records, è solo un semplice *graphic designer*, ma con un'idea rivoluzionaria: trasformare la triste busta monocromatica di carta marrone, beige o verde, un packaging anonimo e poco attraente, destinato fino ad allora a custodire i *long-playing*, in qualcosa di più accattivante capace di catturare lo sguardo, qualcosa che in qualche modo desse un "assaggio" della musica che si stava per acquistare: "Volevo che la gente guardasse la copertina del disco e potesse quasi sentirne le note", amava ripetere Steinweiss. Dunque, non un mero, triste abito per coprirsi, ma il meglio del meglio: lo smoking dei vinili! La prima cover fu quella per il 78 giri dei due musicisti americani Rodgers and Hart: un teatro con scritte luminose, i cui colori -

He is the man who completely changed the record industry. To him we owe the 78s, 33 rpm singles, and then music cassettes and CDs, as we know them today. When Alex Steinweiss (born in Brooklyn, 1917 - died in Sarasota, Florida, 2011), at just twenty-three years old went to work at Columbia Records in 1938, he was simply a graphic designer but he had a revolutionary idea: to transform the boring record sleeves in brown, beige or green paper, anonymous and unappealing covers which had until then contained LPs, into something more captivating which would catch the eye, something that would somehow offer a taste of the music about to be purchased. "I wanted people to look at the record cover and to almost be able hear the music", Steinweiss would often say. Therefore no longer a sad suit of clothes but the best of the best: an elegant jacket! His first cover was for a 78 by the American duo Rodgers and Hart: a theatre with a neon sign in

DL 9054

Bing

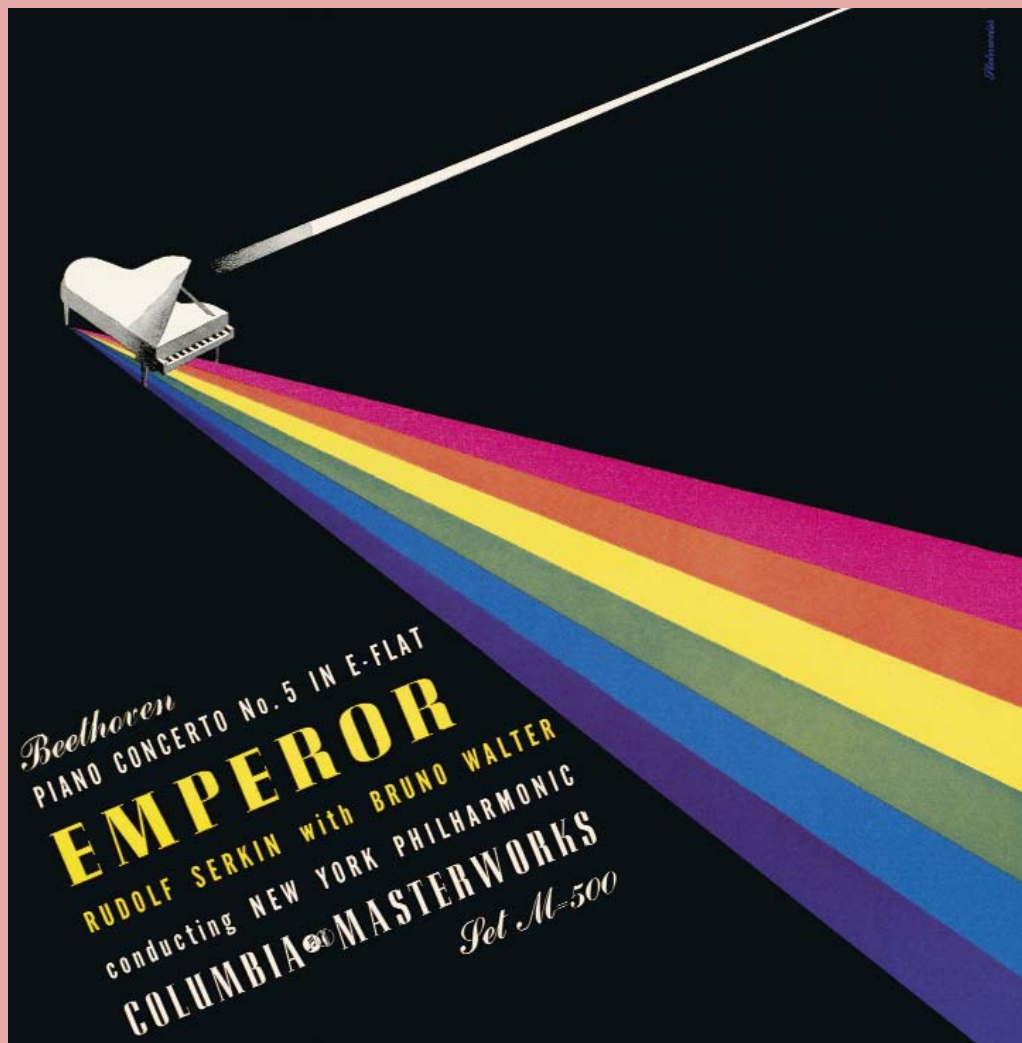
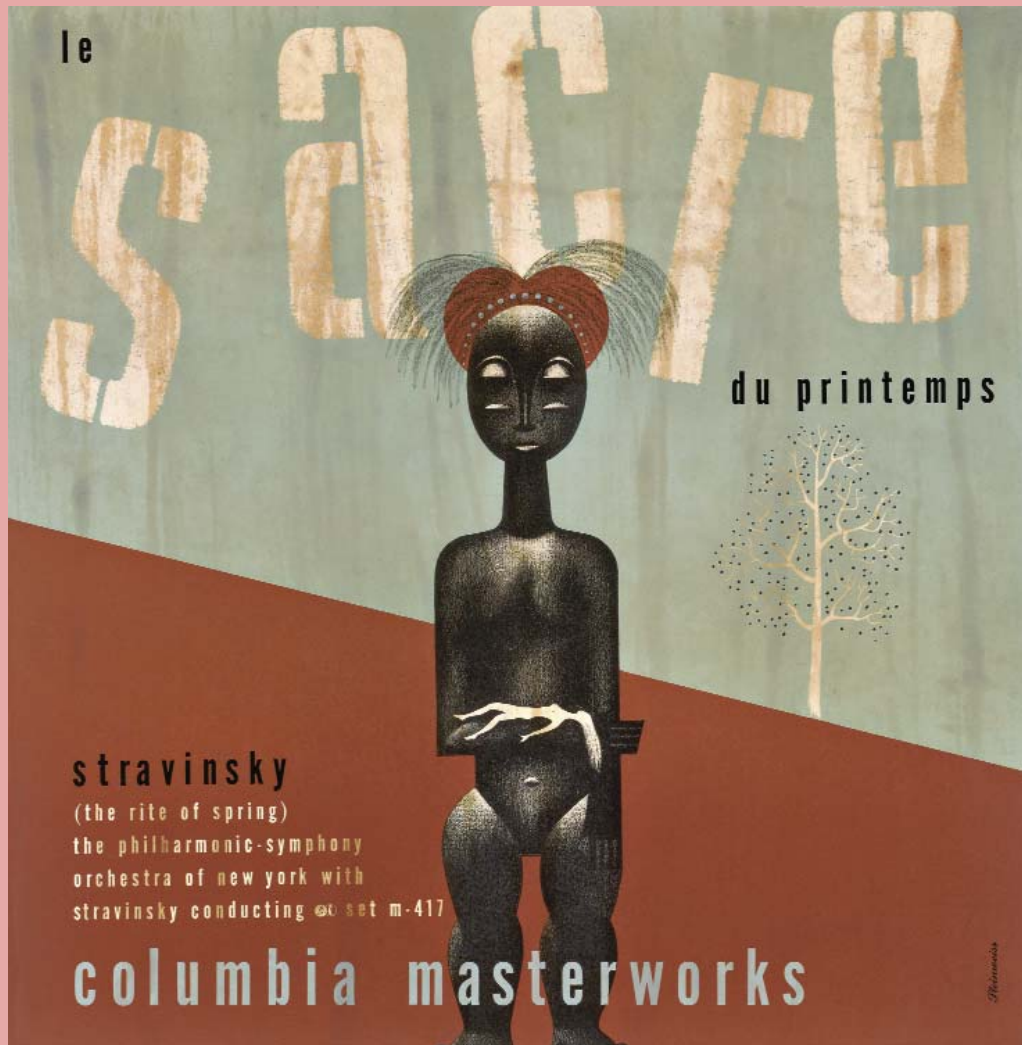
a musical
autobiography
of
BING CROSBY
with
Buddy Cole
and his trio

*picasso
flora*

Printed in U.S.A.

Bing: A Musical Autobiography of Bing Crosby, 1927-1934, Bing Crosby with Buddy Cole and his trio, Decca Gold Label Series, 1961, courtesy of Alex Steinweiss.

il nero, il bianco e l'arancio - creavano quei contrasti, in un'irrefrenabile attrazione dello sguardo, che avrebbero da lì in poi caratterizzato lo stile di Steinweiss. Toni forti, accesi, vividi, illustrazioni, a tratti infantili e naïf, altre volte eleganti, ispirate all'arte e alla grafica più moderna. Pura musica per gli occhi! Il risultato fu un incredibile aumento delle vendite, mai registrato prima dalla casa discografica. La sua interpretazione della copertina dell'*Eroica*, la sinfonia n.3 di Beethoven, fece addirittura sfiorare il 900% in più. Sono oltre 250mila le copertine che Steinweiss realizzò durante i 30 anni della sua lunga carriera, alcune ricercatissime dagli appassionati: veri e propri cimeli da museo realizzati all'epoca lavorando per varie case discografiche (Columbia, Decca, London ed Everest, *ndr*), fino al 1972, quando decise di ritirarsi dedicandosi con uno pseudonimo alla pittura. Il volume *Alex Steinweiss. The Inventor of the Modern Album Cover*, edito da Taschen, a cura di Kevin Reagan e Steven Heller, raccoglie alcune di queste opere d'arte, le cover per gli album di musica classica, jazz e pop, fino ai loghi, alle etichette e al materiale pubblicitario per distillerie, studi cinematografici e riviste, senza dimenticare il nuovo carattere tipografico, lo *Steinweiss Scrawl*, che si deve a lui. Una generosissima produzione che gli ha valso la vittoria dell'AIGA Medal (American Institute of Graphic Arts, *ndr*) e il Lifetime Achievement Award, attribuitogli dall'Art Directors Hall of Fame. Un'intuizione semplice, la sua, ma nell'apparente banalità, rivoluzionaria e resa tale proprio dalla genialità di Steinweiss e dalla sua attitudine artistica.

Flavia Impallomeni

colours - black, white and orange - that created an eye-catching play of contrasts, that would from then on characterise Steinweiss's style. Strong, bright, vivid colours, illustrations, sometimes infantile and naive, other times elegant and inspired by art and the most modern graphics. Pure music for the eyes! The result was a massive increase in sales, more than the record company had ever previously recorded. His design for the cover of Beethoven's 3rd symphony, the Eroica, even achieved a 900% increase. Steinweiss designed over 250,000 record sleeves in his long, thirty year career, many of them much sought after by collectors: true museum pieces that he created at the time for variety of record companies (Columbia, Decca, London and Everest, ed) and until 1972 when he decided to retire and dedicate himself to painting under a pseudonym. The book Alex Steinweiss. The Inventor of the Modern Album Cover published by Taschen and edited by Kevin Reagan and Steven Heller, includes some of these works of art, album covers for classical, jazz and pop music as well as logos, labels and advertising material for distilleries, film studios and magazines, without forgetting the Steinweiss Scrawl, the lettering he designed. A huge output which earned him an AIGA medal (American Institute of Graphic Arts, ed) and a Lifetime Achievement Award from the Art Directors Hall of Fame. His was a simple but revolutionary idea in its apparent banality and rendered such precisely by Steinweiss's genius and by his artistic approach.

Opposite page, from top, Igor Stravinsky, *Le Sacre du Printemps (The Rite of Spring)*, Igor Stravinsky, conductor, the Philharmonic-Symphony Orchestra of New York, Columbia Masterworks; Ludwig van Beethoven, *Piano Concerto No. 5 in E-flat (Emperor)*, Rudolf Serkin, piano, Bruno Walter, conductor, the New York Philharmonic, Columbia. Courtesy of Alex Steinweiss. All images, from *Alex Steinweiss. The Inventor of the Modern Album Cover*, Taschen, (beside, book cover).