

SEDE .....NOVARA.....

A.A. ....2020/2021.....

CARLA A. BORDINI BELLANDI	CROMATOLOGIA	4
DOCENTE	DISCIPLINA	CFA

Il colore è il primo elemento che il nostro sistema visivo coglie ed elabora, è un forte richiamo emozionale. Entità trasversale, che coinvolge ogni aspetto della nostra vita, ha contribuito in modo considerevole all'evoluzione, permettendo all'uomo di "riconoscere" il mondo.

Il suo ruolo in un'opera d'arte, in una collezione, in una sfilata e nel contesto di un punto vendita, per esempio, è quello di un potentissimo strumento strategico di comunicazione, di marketing e di vendita.

Comprenderne il contenuto archetipico e simbolico, storico, gli effetti sinestetici e associativi che gli sono attribuiti, così come il suo valore iconico, permette di sfruttarne la grande forza narrativa, di comunicazione, di identità.

La conoscenza delle sue caratteristiche e potenzialità ne permette un utilizzo ragionato e produce un vantaggio intrinseco ed estetico sul progetto. Rispettare una regola o trasgredire, dove possibile, sarà il risultato di una scelta; una disarmonia sarà pensata e voluta, non il frutto di un errore inconsapevole. Un uso competente del colore è la chiave per lo sviluppo di uno stile inconfondibile, di un preciso linguaggio cromatico e dell'espressione della propria personalità di creativo o di artista.

Quando il colore rappresenta un elemento cruciale del nostro "vivere fra quattro mura", poi, la competenza diventa elemento discriminante, funzionale al benessere della persona, indispensabile per chi concepisce e progetta ambienti interni privati o pubblici di vario tipo, ognuno con caratteristiche proprie specifiche.

Il colore, elemento cardine di rami specifici della moda e del design, necessita – oltre che di creatività – della capacità specifica di capirlo, catalogarlo, nominarlo e controllarlo: conoscere l'importanza delle tematiche colorimetriche e dei momenti cruciali di riflessione su alcune specifiche problematiche permette un confronto costruttivo e proficuo con i tecnici di laboratorio.

Il corso consente infine la scoperta delle straordinarie potenzialità del colore stesso nel contesto di un mondo densamente e variamente "colorato", con l'obiettivo di trasferire un know-how profondo e variegato - di pari passo con un lessico culturale del colore ricco e vasto – in vista di nuove e sorprendenti opportunità progettuali.
Luce e colore: caratteristiche fisiche e qualità percettive.

Segue il programma dettagliato.

Obiettivi formativi 1° modulo semestrale

Il fenomeno e le teorie della visione: principali teorie del Colore. Riferimenti storici e filosofici.
Attributi percettivi e proprietà del colore. Sintesi additiva e sottrattiva. Combinazioni, contrasti, armonia. Equilibrio cromatico. L'illusione del colore, differenze percettive.
Colori acromatici. Colori caldi e freddi.

Luce naturale e artificiale (varie tipologie): gli effetti sul colore.
Spazi colore (RGB, CMYK, CIE L*a*b*).

Sistemi di ordinamento e di notazione cromatica (Munsell Color, NCS – Natural Colour System®, RAL, PANTONE®).
Classificazione dei colori.

Codici e nomi dei colori: il lessico.
Simbologia e valore metaforico della comunicazione non verbale. Semiotica del colore.

Colore e emozioni: effetti diretti e indiretti, associativi, emozionali, simbolici, sinestetici.

Reazione fisiologica e psicologica allo stimolo di colore. Il colore come messaggio.
Contenuto archetipico e simbologia del colore.

Colore e marketing: il profilo del cliente, la filosofia del marchio.

Colore e spirito del tempo: previsione e tendenze, uso ed "abuso". Colore e sociologia. Stili di vita, unicità, il nuovo lusso. Metodologie.

Obiettivi formativi 2° modulo semestrale

Colore e pittura. Il colore come mezzo espressivo.
Il colore nell'arte: le installazioni di luce e colore.

Il colore nella moda: un elemento fondamentale. Aspetti creativi, tecnici, gestionali del colore.
Colore e materia: il colore in materiali, finiture, tessuti e filati. Metodologia di progettazione del colore. Controllo del colore: finalità e modalità.

Il colore nell'interior come elemento progettuale fondante per una qualità abitativa e di vita: il colore non è solo decorazione.
Colore e spazio: il colore funzionale negli spazi contemporanei pubblici e privati, differenze sostanziali. Equilibrio, semplicità e complessità.

Residenza, ufficio, hospitality, ristorante, bar, retail e show room.
Scuola, scuola materna, ufficio.
Metodologia di progettazione del colore. Colore e materiali, colore e luogo.

Nuovi impieghi "estetici".

Il percorso di studio procederà in parallelo ad attività di laboratorio necessarie alla familiarizzazione e alla messa in pratica della teoria. Il corso avrà anche la funzione di stimolare l'uso creativo e personale del colore perché la sfida è proprio quella di sviluppare una personalità propria, sulla base della competenza a tutto tondo negli ambiti che vedono il colore come elemento imprescindibile.

Ogni studente realizzerà, in vista dell'esame, un progetto cromatico individuale, concepito in funzione dell'indirizzo di studio.

Contenuti	Ore
1° modulo semestrale	
2° modulo semestrale	
Totale ore di lezione frontale	40

Bibliografia

Testi obbligatori: (verranno scelti da questo elenco)

Johannes Itten – **L'arte del colore** – Il Saggiatore

Philip Ball – **Il colore, una biografia** – Rizzoli

Claudio Widmann – **Il simbolismo dei colori** – Piovani Editore Wolfgang Goethe – **La teoria dei colori** – Il Saggiatore
Joseph Albers – **Interazione del colore** – Einaudi

Michel Pastoureaux

Rosso, storia di un colore

Blu, storia di un colore

Nero, storia di un colore

Verde, storia di un colore

Giallo, storia di un colore – Ponte alle Grazie

L. Luzzato, R. Pompas – **Il significato dei colori nelle civiltà antiche** – Bompiani Manlio Brusatin – **Storia dei colori** – Piccola Biblioteca Einaudi

Luigina de Grandis – **Teoria e uso del colore** – Mondadori

Christian Itten – **Colore, comunicazione** – Ikon, Istituto del colore

Andrea Frova – **Luce, colore e visione** – BUR Saggi

*Lia Luzzato, Renata Pompas – **Colori e moda** – Bompiani (per l'indirizzo **Fashion Design**)

*Frank Mahnke – **Il colore nella progettazione** - UTET (per l'indirizzo **Ambientazioni d'Interni**)

*Giuseppe Di Napoli – **Il color dipinto** – Biblioteca Einaudi (per indirizzo **Pittura e diagnostica e conservazione**)

Testi di consultazione e approfondimento

David Batchelor – **Cromofobia** – Bruno Mondadori

Vassily Kandinsky – **Lo spirituale nell'arte** – SE

Bruno Munari – **Fantasia** – Editori Laterza (per tutti, in particolare per **Design**) Faber Birren – **Color and human response** – John Wiley & Sons

Paola Bressan – **Il colore della luna, come vediamo e perché** – Editori Laterza Mauro Boscarol – **Prima lezione sul colore** – Tarka

Siti internet

Criteri di attribuzione dei crediti

(breve descrizione degli elaborati grafici previsti e dei temi di approfondimento oggetto dei lavori di ricerca)

Produzione artistica e attività di ricerca

(Oltre agli obiettivi didattici previsti dall'insegnamento il docente deve essere promotore di attività in ambito artistico, produttivo e di ricerca, al fine di valorizzare le competenze ed il talento degli studenti)

Progetti didattici 'speciali':

Attività di ricerca proposta:

FIRMA DOCENTE .....