

INSEGNAMENTO	DOCENTE	CFA
CROMATOLOGIA	Carla A. Bordini Bellandi	4

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI ►

Ci si attende che lo studente, oltre all'apprendimento delle nozioni teoriche indicate nei contenuti, impari a riconoscere e a gestire le variabili cromatiche con il fine di usare il colore in maniera competente e consapevole.

Ogni studente a fine corso dovrà essere in grado di realizzare un progetto cromatico individuale, in funzione dell'indirizzo di studio.

APPORTO SPECIFICO AL PROFILO PROFESSIONALE / CULTURALE ►

Gli studenti, mediante l'apprendimento della teoria e delle metodologie specifiche nell'ambito del proprio indirizzo, impareranno a gestire e a progettare il colore. Il bagaglio culturale del quale potranno beneficiare è piuttosto vasto, anche in considerazione dei testi che saranno tenuti a leggere.

PREREQUISITI RICHIESTI ►

Sarebbe auspicabile che conoscessero i programmi per l'elaborazione delle immagini e la grafica, l'uso delle tempere.

CONTENUTI DELL'INSEGNAMENTO ►

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. Metodologie.

Controllo del colore: finalità e modalità.
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.

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 showroom.
Metodologia di progettazione del colore. Colore e materiali, colore e luogo.

Luce/Illuminazione. Analisi della luce naturale e artificiale. Nuovi impieghi "estetici". Colore e sicurezza.

Colore e pittura.
Materie coloranti, pigmenti, vernici, tinture, coloranti.

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 in tutti gli ambiti che vedono il colore come elemento imprescindibile.

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

ARGOMENTI ►

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.

METODI DIDATTICI ►

L'introduzione e la spiegazione del programma saranno accompagnate da una vastissima serie di immagini: sono convinta che sia impossibile spiegare il "mondo" del colore senza poter portare agli studenti esempi concreti e visibili, calati nelle varie realtà teoriche e professionali. Durante il corso verranno assegnati compiti da eseguire a casa. Le correzioni saranno spiegate in aula, in modo da rendere chiari a tutti i contenuti del compito stesso, le varie possibilità di esecuzione e gli errori da evitare.

BIBLIOGRAFIA ►

Testi obbligatori

1. Johannes Itten – **L'arte del colore** – Il Saggiatore
 2. Paola Bressan – **Il colore della luna, come vediamo e perché** – Laterza Editori *oppure*
Andrea Frova – **Luce, colore visione** - BUR Saggi
 3. L. Luzzato, R. Pompas – **Il significato dei colori nelle civiltà antiche** – Bompiani *oppure*
Manlio Brusatin – **Storia dei colori** – Piccola Biblioteca Einaudi
 4. Michel Pastoureau – **Rosso, storia di un colore** - Ponte alle grazie *oppure*
Blu, storia di un colore
Verde, storia di un colore
Giallo, storia di un colore
Nero, storia di un colore
 5. Testo specifico per ogni indirizzo
- **Ambientazione per interni:** Frank Mahnke – **Il colore nella progettazione** – UTET (ho io la dispensa)
 - **Fashion Design:** Lia Luzzato, Renata Pompas – **Colori e moda** – Bompiani
 - **Design - Graphic Design - Comunicazione:** Christian Itten – **Colore, comunicazione** - Ikon, Istituto del colore
 - **Fotografia - Linguaggi audiovisivi:** Luca Venzi – **Tinte esposte** – Frontiere

- **Pittura - Diagnostica e conservazione:** Giuseppe Di Napoli – **Il colore dipinto** – Biblioteca Einaudi *oppure*
Philip Ball – **Il colore, una biografia** – Rizzoli
- **Fumetto - Illustrazione:** a scelta i testi per “Pittura” o per “Graphic Design”

Testo molto importante, che consiglio a tutti

Claudio Widmann – **Il simbolismo dei colori** – Piovani Editore

Testi di consultazione e approfondimento

Classici

Wolfgang Goethe – **La teoria dei colori** – Il Saggiatore
Vassily Kandinsky – **Lo spirituale nell'arte** – SE
Joseph Albers – **Interazione del colore** – Einaudi

Altri testi

David Batchelor – **Cromofobia** – Bruno Mondadori
Bruno Munari – **Fantasia** – Editori Laterza (per tutti, in particolare per **Design**)
Faber Birren – **Color and human response** – John Wiley & Sons– Editori Laterza
Mauro Boscarol – **Prima lezione sul colore** – Tarka