

INSEGNAMENTO	DOCENTE	CFA
Cromatologia (1° anno)	Michele Berton	4

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Lo scopo finale del corso è quello di mettere lo studente nelle condizioni di comprendere le potenzialità del colore come mezzo di comunicazione immediato e universale, con una comprensione non solo tecnica del fenomeno, ma specialmente dei contenuti da punto di vista emozionale e di coinvolgimento. Per questo motivo la prima parte sarà dedicata allo studio di fenomeni quali la luce e la sua interazione con la materia, in particolare la riflessione, e fisiologia della percezione del colore, obiettivo principale del corso è rendere consapevoli gli studenti di che cosa sia in realtà l'esperienza e la visione del colore, fenomeno che trova la sua ragion d'essere non in elementi oggettivi o in qualità degli oggetti, ma nelle facoltà di chi osserva. La conoscenza degli elementi tecnici unita alla comprensione e alla consapevolezza del grande potenziale comunicativo e di coinvolgimento emotivo del colore, consentirà allo studente di realizzare un progetto finale coerente con l'indirizzo di studi intrapreso, in cui il colore sia protagonista e venga utilizzato con competenza e consapevolezza. Una parte del corso sarà anche dedicata alla visione del colore di altre specie animali, di insetti e di rettili, proprio per dare la consapevolezza della natura incerta e variabile di questo fenomeno. Riferimenti introduttivi all'uso del colore negli spazi pubblici e negli interni, nelle strutture ospedaliere e negli ambienti lavorativi, nel packaging e nella comunicazione pubblicitaria in generale, nel packaging e nell'advertising del settore profumiero e il suo utilizzo nella comunicazione e marketing in generale. Il corso affronterà anche l'approfondimento della psicologia del colore, con lo studio della teoria del colore di Max Luscher, e del significato simbolico e culturale del colore nel processo alchemico attraverso gli scritti di Carl Gustav Jung e di James Hillman, al fine di evidenziare la differenza fra la percezione del colore in sé, con le sue reazioni istintive e inconsapevoli a livello fisiologico, e il significato e le implicazioni culturali e simboliche delle parole che indicano i diversi colori. Infine, saranno introdotti alcuni elementi sull'argomento della semiotica del colore, come l'acromatopsia e la cromofobia.

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI - "DESCRITTORI DI DUBLINO"

(Indicare per ogni descrittore, rispetto agli obiettivi formativi previsti per il modulo di riferimento, quali risultati si ritiene debbano essere raggiunti dagli studenti frequentanti il corso.)

Conoscenza e capacità di comprensione

► Il fenomeno della visione del colore è un processo interno all'osservatore. Il colore non esiste in quanto fenomeno oggettivo o qualità propria dell'oggetto, ma come interpretazione da parte dell'osservatore di onde elettro-magnetiche di una determinata lunghezza e frequenza, e questa interpretazione varia non solo da specie a specie, ma anche da individuo umano a individuo umano.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

► Considerando gli aspetti così soggettivi e pieni di sfumature legati al fenomeno del colore, gli studenti impareranno a vederlo più come una sensazione, un sentimento o un'emozione, e a utilizzarlo come uno strumento del proprio linguaggio espressivo, e comunicativo.

Autonomia di giudizio

► Attraverso la propria esperienza personale il colore assume particolari significati sia a livello espressivo, sia a livello simbolico e di elemento del linguaggio, padroneggiare e utilizzare questo elemento coinvolge, oltre alla conoscenza fenomenologica, la sensibilità e la personalità di ogni singolo studente.

Abilità comunicative

► Il colore è quindi un elemento che serve ad arricchire il nostro linguaggio comunicativo, e che può essere applicato non solo a livello artistico, ma anche nel marketing, dal packaging all'advertising, o nella comunicazione politica e sociale.

Capacità d'apprendimento

► La comprensione del fenomeno del colore sarà allenata e manifestata attraverso produzioni personali di prodotti visivi e multimediali che testimonieranno il reale apprendimento degli elementi fondamentali del colore da parte degli studenti.

APPORTO SPECIFICO AL PROFILO PROFESSIONALE / CULTURALE

Attraverso lo studio del colore gli studenti acquisiranno importanti elementi e capacità comunicative su un tema oggi fondamentale e applicabile a tutte le discipline, graphic design, fashion design, web design, fumetto, pittura e in generale a tutte le discipline e professioni che richiedano, oltre alle competenze tecniche, una sensibilità artistica e doti di comunicazione legate al linguaggio non verbale e all'impatto immediato ed emozionale.

PREREQUISITI RICHIESTI

Poiché la disciplina del corso richiede la conoscenza di alcuni elementi di fisica, chimica e fisiologia il docente si preoccuperà di verificarne la consistenza e di colmare eventuali lacune attraverso alcune lezioni dedicate a questi argomenti, in particolare: fisica della luce e del colore, diffusione-assorbimento-riflessione-rifrazione, la sintesi additiva RGB; elementi di chimica del colore, le sintesi sottrattive CMYK e RYB; nozioni di fisiologia, con particolare attenzione alla struttura e alle dinamiche di funzionamento dell'occhio dando maggiore rilievo alla retina e ai fotorecettori, il nervo ottico e la corteccia visiva; i sette contrasti del colore di Johannes Itten, la teoria dei colori opposti di Ewald Hering, la ruota delle emozioni di Robert Plutchik; cenni di storia del colore da Aristotele ai nostri giorni, passando per François d'Aguilon, Philipp Otto Runge, Johann Wolfgang Goethe, Michel Eugène Chevreul e Isaac Newton.

CONTENUTI DELL'INSEGNAMENTO

La natura del colore, l'uso del colore negli spazi pubblici e negli interni, nelle strutture ospedaliere e negli ambienti lavorativi, nel packaging e nella comunicazione pubblicitaria in generale, nel packaging e nell'advertising del settore profumiero. La teoria psicologica del colore di Max Luscher. Colore e Alchimia: colore e cultura, la rivalutazione del nero, le quattro fasi del processo alchemico, il Blu Alchemico, la Cauda Pavonis e la fase Rubedo come completamento del processo alchemico. Introduzione alla semiotica del colore.

MODULO	PERIODO	UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE
1° MODULO CORSO DI CROMATOLOGIA TEORICO-PRATICO	NOV. - DIC. ORE - 20*	1. Introduzione alla Cromatologia. Interazione fra luce e materia. Luce e colore. La percezione del colore. Occhio nervo ottico corteccia visiva mesencefalo. Reazioni fisiologiche e istintive alla visione del colore. Implicazioni culturali e simboliche. Elementi di storia del colore. Introduzione alla psicologia del colore. Il colore nell'architettura e nell'arredo di esterni. Il colore nella pubblicità e nel web. Introduzione ai sette contrasti di colore. Contrasto dei colori puri, contrasto dei colori complementari, contrasto dei colori chiari e scuri, contrasto dei colori caldi e freddi.
	DIC. - GEN. ORE - 10	2. Contrasto di simultaneità, contrasto di qualità, contrasto di quantità. Acromatopsia. Cromofobia. La teoria dei colori opposti di Ewald Hering. Introduzione alla teoria psicologica del colore di Max Luscher.
	GEN. - FEB. ORE - 4	3. Psicologia del colore. La teoria fisiologica di Max Luscher.
	FEB. - MAR. ORE -	
VERIFICHE INTERMEDIE (TEORIA ED ELABORATI)	DAL 13/02/2023 AL 17/02/2023	
PAUSA DIDATTICA TRA 1° E 2° MODULO SEMESTRALE	DAL 17/02/2023 AL 06/03/2023	

2° MODULO	MAR. - APR.	ORE - 6	4. Il colore nel processo alchemico: Carl Gustav Jung e James Hillman.
	APR. - MAG.	ORE -	6.
	MAG. - GIU.	ORE -	7.
	GIU. - LUG.	ORE -	8.
VERIFICA FINALE (ELABORATI)	DAL 15/06/2023 AL 21/06/2023		
CHIUSURA 2° MODULO	21/06/2023		

*Il primo gruppo di lezioni di Cromatologia, che hanno occupato un totale di dieci ore, hanno avuto come prima finalità quella di stimolare la creatività dello studente per cui è stato dato ampio spazio alle motivazioni personali.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata all'influenza del colore sulle nostre sensazioni.

Abbiamo approfondito il tema del colore che verrà sviluppato nelle sue declinazioni psico-percettive, comunicative e fisiologiche attraverso progetti a carattere grafico e pittorico.

Contenuti:

- il colore fonte di creatività ed immaginazione
- il colore e le emozioni personali
- la percezione del colore
- il colore parla di sé e del proprio stato d'animo
- l'effetto del colore su mente, comportamento ed emotività
- il colore visto come sensibilità artistica

ARGOMENTI

UNITÀ	CONTENUTI
1	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Introduzione al mondo del colore Introduzione alla Cromatologia. Luce e colore. la luce e l'interazione con la materia (diffusione-assorbimento-riflessione-rifrazione); La percezione del colore. Occhio nervo ottico corteccia visiva mesencefalo. Reazioni fisiologiche e istintive alla visione del colore. Implicazioni culturali e simboliche. Elementi di storia del colore. Introduzione alla psicologia del colore. Il colore nell'architettura e nell'arredo di esterni. Il colore nella pubblicità e nel web. Introduzione ai sette contrasti di colore. Contrasto dei colori puri, contrasto dei colori complementari, contrasto dei colori chiari e scuri, contrasto dei colori caldi e freddi. luce e colore – la sintesi additiva (RGB) e la sintesi sottrattiva (CMYK, RYB); occhio – nervo ottico – corteccia visiva – mesencefalo; cenni di storia del colore (François d'Aguilon, Isaac Newton, Philipp Otto Runge, Johann Wolfgang Goethe, Michel Eugène Chevreul, Johannes Itten).</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: realizzare una mappa concettuale sull'occhio e i suoi meccanismi 7 ore; realizzare una mappa concettuale sui collegamenti fra occhio, nervo ottico e cervello (corteccia visiva e mesencefalo) 7 ore.</p>
2	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Interazione del colore, fisiologia, sensazione, emozione il cerchio cromatico di Johannes Itten e i sette contrasti di colore, contrasto di simultaneità, contrasto di quantità, contrasto di qualità; l'acromatopsia – il caso di Jonathan I. e l'isola dei senza colore (da Oliver Sacks): la cromofobia come fenomeno psicologico e come fenomeno sociale.</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: fare una tavola sul gradiente cromatico (o di colore) monocromatica (in forma digitale o su supporto cartaceo) 6 ore; fare una tavola sul gradiente cromatico (o di colore) bicromatica o pluricromatica (in forma digitale o su supporto cartaceo) 6 ore.</p>
3	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Psicologia del colore, comportamento istintivo e involontario introduzione alla psicologia del colore; la teoria dei colori opposti di Ewald Hering; la teoria fisiologica di Max Lüscher - i colori primari (blu-giallo-rosso-verde) e i colori ausiliari (grigio-viola-marrone-nero).</p>

	<p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: fare una ricerca sulla teoria dei colori opposti 9 ore; analizzare la caratterizzazione di un personaggio dei fumetti o di un film attraverso l'uso del colore basandosi sulla teoria di Max Lüscher 10 ore.</p>
4	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Psicologia e cultura del colore il colore nel processo alchemico attraverso gli scritti di Carl Gustav Jung e James Hillman -la fase Nigredo (nero) il passaggio (attraverso il blu alchemico e la coda pavonis) alla fase Albedo (bianco), la fase della Citrinitas (giallo) e la fase Rubedo (rosso).</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: realizzare un progetto multimediale (video o presentazione ppt) che rappresenti il processo alchemico attraverso i colori che lo caratterizzano 15 ore.</p>
5	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI:</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:</p>
6	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI:</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:</p>
7	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI:</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:</p>
8	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI:</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI:</p>

METODI DIDATTICI

Oltre alle lezioni frontali verranno utilizzati dei filmati e gli studenti saranno coinvolti con la realizzazione di mappe concettuali, ricerche e progetti a carattere multimediale, con lo scopo di favorire la comprensione della materia e di padroneggiarne i contenuti.

BIBLIOGRAFIA

Testi obbligatori

Johannes Itten, Arte del colore, Il Saggiatore, Milano, 2002

Un testo a scelta fra:

1. Riccardo Falcinelli, 'Cromorama', Giulio Einaudi Editore, Torino 2017
2. Philip Ball, 'Colore. Una biografia.', Rizzoli, Milano 2002

Testi di consultazione e approfondimento

Max Lüscher, 'La persona a quattro colori: la via dell'equilibrio interiore', Astrolabio, Roma 1993

Carl Gustav Jung, 'Psicologia e alchimia', Bollati Boringhieri, Torino 2006

James Hillman, 'Psicologia alchemica', Adelphi, Milano 2013

Maria Laura Agnello, 'Semiotica dei colori', Carocci, Roma 2013

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

METODO DIDATTICO	1° MODULO - ORE DI ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA	1° MODULO - ORE DI STUDIO AUTONOMO	2° MODULO - ORE DI ATTIVITÀ SVOLTE IN PRESENZA	2° MODULO - ORE DI STUDIO AUTONOMO
LEZIONE	24		6	
ESERCITAZIONE	5	20		5
ATTIVITÀ DI PROGETTO / RICERCA	5	25		10
TOTALE (*)	34	45	6	15

Lezione: ha la finalità di trasmettere i concetti teorici e pratici previsti nel programma dell'insegnamento funzionali al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi

Esercitazione: ha la finalità di applicare, attraverso esercizi guidati dal Docente, i concetti acquisiti;

Attività di progetto / ricerca: ha la finalità di affinare le competenze e le abilità acquisite. Si basa su temi progettuali e di ricerca assegnati dal docente e prevede, in tutto o in parte, uno sviluppo autonomo da parte dello studente.

(*) Il totale delle ore deve corrispondere a 25 x n. CFA previsti per la disciplina.

► Descrizione dei temi di approfondimento oggetto dei lavori di ricerca e degli elaborati grafici assegnati, specificando quali sono richiesti per il 1° modulo e quali per il 2° modulo:

Lo scopo dei sette lavori richiesti è quello di favorire una comprensione non solo teorica ma anche pratica della natura e dell'uso del colore, fornendo spunti di riflessione per stimolare la creatività dello studente nel campo del colore, che rappresenta una potente leva comunicativa e realizzativa per tutti gli indirizzi, e che rappresenta un mezzo che consente di influire anche emotivamente sui destinatari dei messaggi.

Questo per consentire un risultato trasversale che possa essere uno strumento e un ausilio per il futuro lavorativo degli studenti nel campo del graphic design, del fashion design, della comunicazione, del fumetto, della fotografia, della pittura, dell'ambientazione di interni e di esterni, e in generale di tutti gli indirizzi di studio previsti dai percorsi accademici.

i lavori richiesti per il primo modulo sono:

realizzazione di una mappa concettuale sull'occhio e i suoi meccanismi;

realizzazione una mappa concettuale sui collegamenti fra occhio, nervo ottico e cervello (corteccia visiva e mesencefalo);

produzione di una tavola sul gradiente cromatico (o di colore) monocromatica (in forma digitale o su supporto cartaceo);

produzione di una tavola sul gradiente cromatico (o di colore) bicromatica o pluricromatica (in forma digitale o su supporto cartaceo);

fare una ricerca sulla teoria dei colori opposti;

analizzare la caratterizzazione di un personaggio dei fumetti o di un film attraverso l'uso del colore basandosi sulla teoria di Max Lüscher;

il lavoro richiesto per il secondo modulo, che vale anche come progetto finale da presentare all'esame:

realizzazione di un progetto multimediale (video o presentazione ppt) o su supporto cartaceo, o altre modalità da concordare col docente, che rappresenti il processo alchemico attraverso i colori che lo caratterizzano:

Linguaggi Audiovisivi: realizzazione di un video o, in subordine, una presentazione multimediale che rappresenti le quattro fasi del Processo Alchemico (nigredo-nero, albedo-bianco, citrinitas-giallo, rubedo-rosso) e i passaggi intermedi da Nigredo ad Albedo (blu alchemico e coda pavonis);

Immagine d'impresa: realizzazione di un progetto che rappresenti le diverse fasi, nascita-evoluzione-affermazione, di un'azienda o di un prodotto di successo attraverso le diverse fasi del Processo Alchemico;

Fotografia: realizzazione di una serie di almeno otto fotografie che rappresentino le quattro fasi del Processo Alchemico (nigredo-nero, albedo-bianco, citrinitas-giallo, rubedo-rosso) e i passaggi intermedi da Nigredo ad Albedo (blu alchemico in più sfumature e coda pavonis);

Fumetto: realizzazione di almeno otto tavole, su supporto cartaceo o digitale, che rappresentino, attraverso personaggi di fantasia o già esistenti, le quattro fasi principali del Processo Alchemico e le due fasi intermedie considerando il blu alchemico nelle sue diverse sfumature;

Graphic Design: ideazione di cinque manifesti pubblicitari, che si ispirino a marchi già esistenti o di propria creazione, che tengano in considerazione le fasi principali e le fasi intermedie del Processo Alchemico;

Illustrazione: realizzazione di un progetto composto da non meno di otto tavole, su supporto digitale o cartaceo, basato sulle quattro fasi del Processo Alchemico (nigredo-nero, albedo-bianco, citrinitas-giallo, rubedo-rosso) e sui passaggi intermedi da Nigredo ad Albedo (blu alchemico in più sfumature e coda pavonis);

Pittura: realizzazione di almeno cinque opere pittoriche che rappresentino le quattro fasi principali del Processo Alchemico e le due fasi intermedie considerando il blu alchemico nelle sue diverse sfumature.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE RICHIESTO ALL'ESAME

tutti gli elaborati e i progetti sviluppati dagli studenti saranno oggetti di valutazione all'esame finale, e saranno prevalentemente in formato digitale, ma in alcuni casi è previsto e consentito anche il supporto cartaceo. Nel caso dei progetti multimediali (video e presentazioni ppt) il formato digitale sarà l'unico possibile, mentre, per quanto riguarda le mappe concettuali, le tavole e le ricerche sarà accettato anche il supporto cartaceo.