

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

### OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

Premesso che gli studenti del II° del presente corso hanno già seguito il corso di Teoria della Percezione e Psicologia della Forma, e che quindi alcuni elementi necessari per la comprensione della cromatologia fanno già parte del loro bagaglio culturale, l'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. Lo studio del colore verrà declinato nei suoi molteplici aspetti, sia per quanto riguarda la visione del colore in sé, sia relativamente ai termini e alle parole che indicano i diversi colori. 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. Verranno affrontati vari aspetti della fenomenologia del colore, come il colore fisiologico, l'interazione del colore, etnologia e semantica delle parole che definiscono il colore. 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 eccetera, saranno supportati dalla visione di immagini, filmati e spot pubblicitari. Il corso affronterà anche l'approfondimento della psicologia del colore, con lo studio della teoria del colore di Max Luscher, e del rapporto fra colore e processo alchemico attraverso gli scritti di Carl Gustav Jung e di James Hillman. Infine, saranno introdotti alcuni elementi sull'argomento della semiotica del colore, come l'acromatopsia e la cromofobia, sia nei suoi aspetti psicologici e individuali sia a livello sociologico e comportamentale.

### APPORTO SPECIFICO AL PROFILO PROFESSIONALE / CULTURALE

Attraverso lo studio del colore gli studenti acquisiranno importanti elementi e capacità comunicative su un tema oggi fondamentale, trasversale 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, oltre alla coerenza con le diverse tradizioni storiche e culturali.

### 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.

### 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, la ricerca etnologica di Berlin e Kay. 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.

MODULO	PERIODO	UNITÀ DI PROGRAMMAZIONE
1° MODULO	NOV. - DIC. ORE - 12	1. La natura e qualità del colore. Interazione di luce e colore. Linee guida di storia del colore. Introduzione ai sette contrasti di colore: il cerchio cromatico di Itten. I sette contrasti di colore. Il colore nell'arredo e nell'ambientazione di esterni.

	DIC. - GEN.	ORE - 4	2. Il blu e il rosso nelle campagne Barilla e Campari. Jean Paul Gaultier. La percezione del colore.
	GEN. - FEB.	ORE - 8	3. La teoria dei colori opposti. Max Luscher e la teoria psicologica basata sulla reazione fisiologica al colore.
	FEB. - MAR.	ORE - 4	4. La sintesi additiva (RGB) e la sintesi sottrattiva (CMYB e RYB) del colore. La ruota delle emozioni di Plutchik.
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 - 8	5. Il colore nel processo alchemico.
	APR. - MAG.	ORE - 4	6. Musica e colore.
	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		

## ARGOMENTI

UNITÀ	CONTENUTI
1	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: Analisi della qualità immateriale del colore e meccanismi che portano alla sua manifestazione come produzione della mente; la luce e l'interazione con la materia (diffusione-assorbimento-riflessione-rifrazione); il cerchio cromatico di Johannes Itten e i sette contrasti di colore; il colore nell'arredo e nell'ambientazione di esterni - Friedensreich Hundertwasser e la Hundertwasserhaus - Niki de Saint Phalle e Il giardino dei tarocchi.</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: fare una tavola sul gradiente cromatico (o di colore) monocromatica (in forma digitale o su supporto cartaceo); fare una tavola sul gradiente cromatico (o di colore) bicromatica o pluricromatica (in forma digitale o su supporto cartaceo).</p>
2	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: L'utilizzo e il significato del blu nella campagna Dove c'è Barilla c'è casa e del rosso nella campagna Campari Red passion; la caratterizzazione attraverso il colore della comunicazione di Jean-Paul Gaultier; i meccanismi della percezione del colore.</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: fare una ricerca sull'utilizzo del colore in alcune campagne pubblicitarie a scelta.</p>
3	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: 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: analizzare la caratterizzazione di un personaggio dei fumetti o di un film attraverso l'uso del colore basandosi sulla teoria di Max Lüscher.</p>
4	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: la sintesi additiva (RGB) e la sintesi sottrattiva (CMYK, RYB) del colore; la Ruota delle Emozioni di Robert Plutchik.</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: fare una ricerca sulla Ruota delle Emozioni di Robert Plutchik.</p>
5	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: 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</p>

	<p>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.</p>
6	<p>TEORIA - LEZIONI FRONTALI: gli studi e le teorie sulla relazione fra musica e colore dal liuto prospettico di Giuseppe Arcimboldo alle visualizzazioni di Luigi Veronesi.</p> <p>PRATICA - ATTIVITÀ DI PROGETTO / ESERCITAZIONI: realizzare una mappa concettuale che rappresenti l'evoluzione degli studi e delle teorie sulla relazione fra musica e colore.</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

Davi Batchelor, 'Cromofobia, storia della paura del colore, Bruno Mondadori editore, Milano 2001

David Scott Kastan, 'Sul colore', Einaudi editore, Torino 2018

Josef Albers, 'Interazione del colore', Pratiche editrice, Parma 1991

Max Luscher, '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

Marialaura 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	20		10	
ESERCITAZIONE	4	20		10

ATTIVITÀ DI PROGETTO / RICERCA	4	20	2	10
TOTALE (*)	28	40	12	20

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:

i lavori richiesti per il primo modulo sono:

- una tavola sul gradiente cromatico (o di colore) monocromatica (in forma digitale o su supporto cartaceo);
- una tavola sul gradiente cromatico (o di colore) bicromatica o pluricromatica (in forma digitale o su supporto cartaceo);
- una ricerca sull'utilizzo del colore in alcune campagne pubblicitarie a scelta;
- analisi della caratterizzazione di un personaggio dei fumetti o di un film attraverso l'uso del colore basandosi sulla teoria di Max Lüscher;
- una ricerca sulla Ruota delle Emozioni di Robert Plutchik;

i lavori richiesti per il secondo modulo sono:

- un progetto multimediale (video o presentazione ppt) che rappresenti il processo alchemico attraverso i colori che lo caratterizzano;
- una mappa concettuale che rappresenti l'evoluzione degli studi e delle teorie sulla relazione fra musica e colore.

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.

#### **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.