

Accademia di Belle Arti di Firenze

TECNICHE PER LA PITTURA-CROMATOLOGIA ABAV-06

Docente: Prof.ssa Barbara Bonfilio

Corso A - AA 2023/24

Programma sintetico

Il corso di Cromatologia si prefigge di sviscerare la teoria del colore nelle sue declinazioni psico-percettive, comunicative, fisiche e fisiologiche. Intende, nel suo svolgimento pratico, sviluppare e capire la complessità cromatica e la rilevanza del cromatismo per la realizzazione di un'opera d'arte visiva.

Attraverso esercizi e le attuazioni pratiche grafico-pittoriche si forniranno agli studenti gli strumenti utili alla comprensione del colore come fenomeno complesso che trova la sua chiarificazione nell'interazione tra luce, oggetto, soggetto e ambiente, entro il contesto percettivo, culturale, sociale, storico e artistico di ogni periodo.

Lo studio del colore richiede un approccio interdisciplinare che vede convergere argomenti storici, artistici e scientifici.

Nel corso delle lezioni svilupperemo: le conoscenze scientifiche della percezione visiva del colore, la psicologia della percezione del colore, gli attributi percettivi, il rapporto tra colori primari e secondari, i colori complementari e il contrasto di simultaneità di tono, della luminosità, intensità, dinamica e resistenza.

Si affronteranno le teorie del colore da Sir Isaac Newton a Goethe, per passare poi alle teorie di Chevreul e Itten.

Gli argomenti teorici tratteranno riferimenti storici dell'uso del colore, dalle civiltà Neolitiche, Egizia, Greco-Romana alle esperienze dell'Impressionismo e dell'Espressionismo, alle Avanguardie Storiche del 900 all'arte contemporanea.

Gli argomenti teorico-pratici affronteranno tre ambiti.

Nell'ambito scientifico: la struttura dell'occhio, la visione tricromatica, la teoria di Newton, il colore, la luce, lo spettro visibile, la rifrazione della luce, la teoria di Itten, la classificazione dei colori.

Nell'ambito strutturale: la struttura dei colori, pigmenti organici e inorganici, gli elementi di coesione, le lacche, le terre, la tintoria medievale, l'alchimia del colore, il colore tonale, le interazioni cromatiche, contrasti di colore di Itten, i fenomeni di interazione della luce con la materia.

Nell'ambito simbolico: la psicologia del colore, il colore nelle antiche civiltà, nelle religioni, nei simboli e nelle corporazioni, nel marketing e nel test di Luscher.

Modalità didattica

Le attività pratico-laboratoriali permetteranno di analizzare gli argomenti teorici trattati e verteranno sull'acquisizione delle proprietà dei colori nella costruzione di immagini.

Gli elaborati realizzati in laboratorio sono strettamente legati alle lezioni teoriche e procedono di pari passo con queste.

Verranno realizzati dal punto di vista tecnico pratico elaborati dei diversi contrasti cromatici, verranno prese in considerazione degli approfondimenti sulle diverse peculiarità del colore e dei pigmenti. Il lavoro di laboratorio è orientato ad indagare l'analisi dei colori in relazione alle modalità con cui i colori si definiscono e concorrono a caratterizzare uno spazio o una superficie, a partire dall'assunto che un colore è tale solo in una visione di rapporto e in relazione ad altri colori.

Saranno eseguite periodiche revisioni, che permetteranno di verificare processi preparatori e di assimilazione di ogni singolo.

Modalità di verifica e valutazione

La prova finale consisterà nella presentazione di una cartella con tutti gli elaborati eseguiti durante il corso, alla quale seguirà un colloquio orale riguardante gli argomenti teorici affrontati durante le lezioni e la presentazione di un progetto personale.

Vi saranno revisioni degli elaborati in itinere.

Bibliografia consigliata:

Ball, P., Colore: una biografia. 3. ed., Milano: BUR Rizzoli.

Itten, J., Arte del colore, Milano: il Saggiatore.

Tornaghi, E., La forza dell'immagine, Torino, Loescher.

J.W. Goethe, La teoria dei colori, Il Saggiatore, Milano.

J. Albers, Interazione del colore, Il Saggiatore, Milano.

Durante il corso saranno fornite dispense sugli argomenti trattati. Estratti di testi obbligatori per sostenere l'esame saranno indicati durante il corso.