

Laboratori di Cultura Urbana

Per bambini e bambine
dai 6 anni in su, ragazzi e adulti

Corso di Teoria del Colore

con Simona Zampa

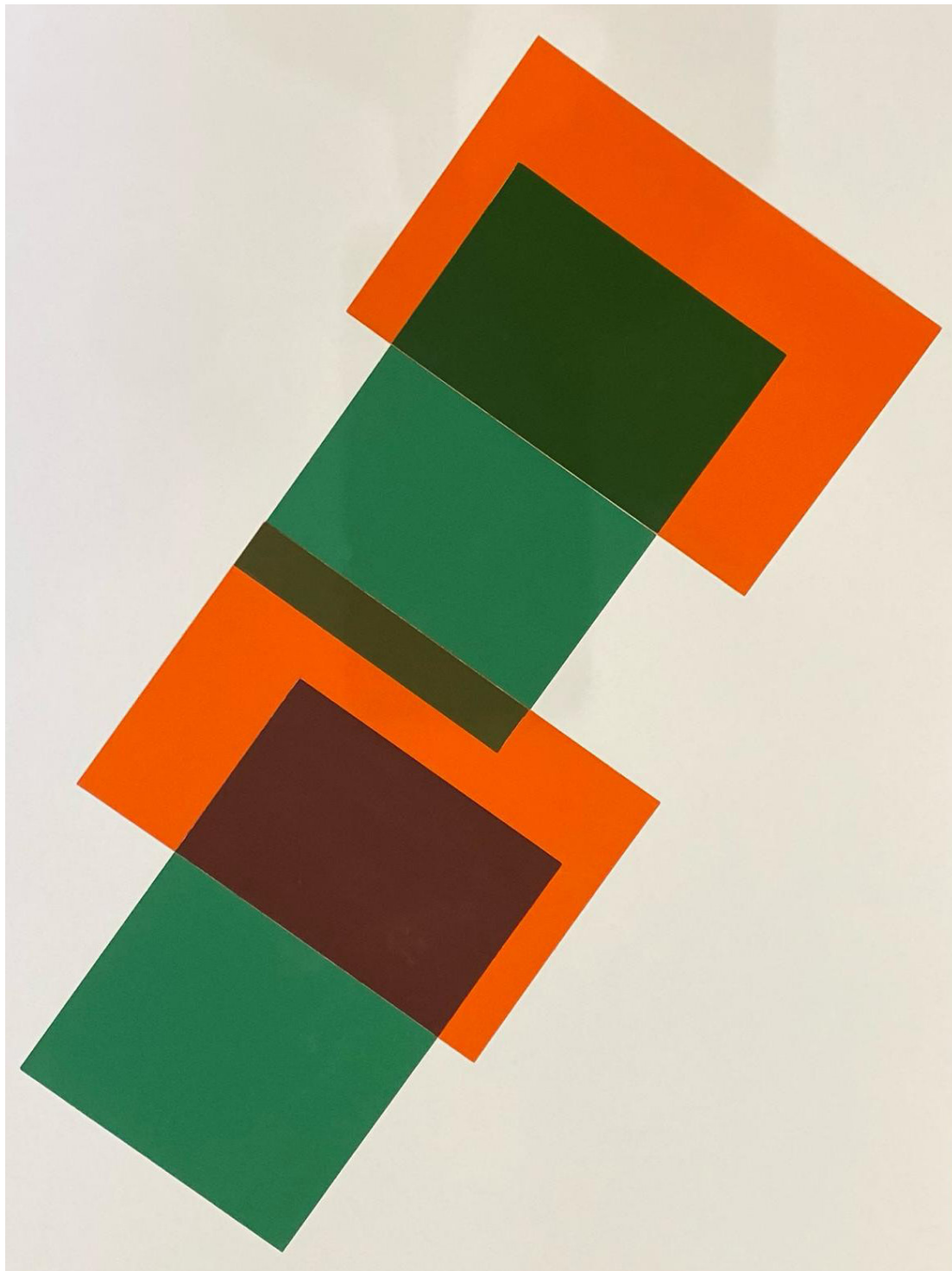
questo corso
è sostenuto da

LAB//adults
**Istituto Internazionale
di Architettura**
Per la cultura del territorio

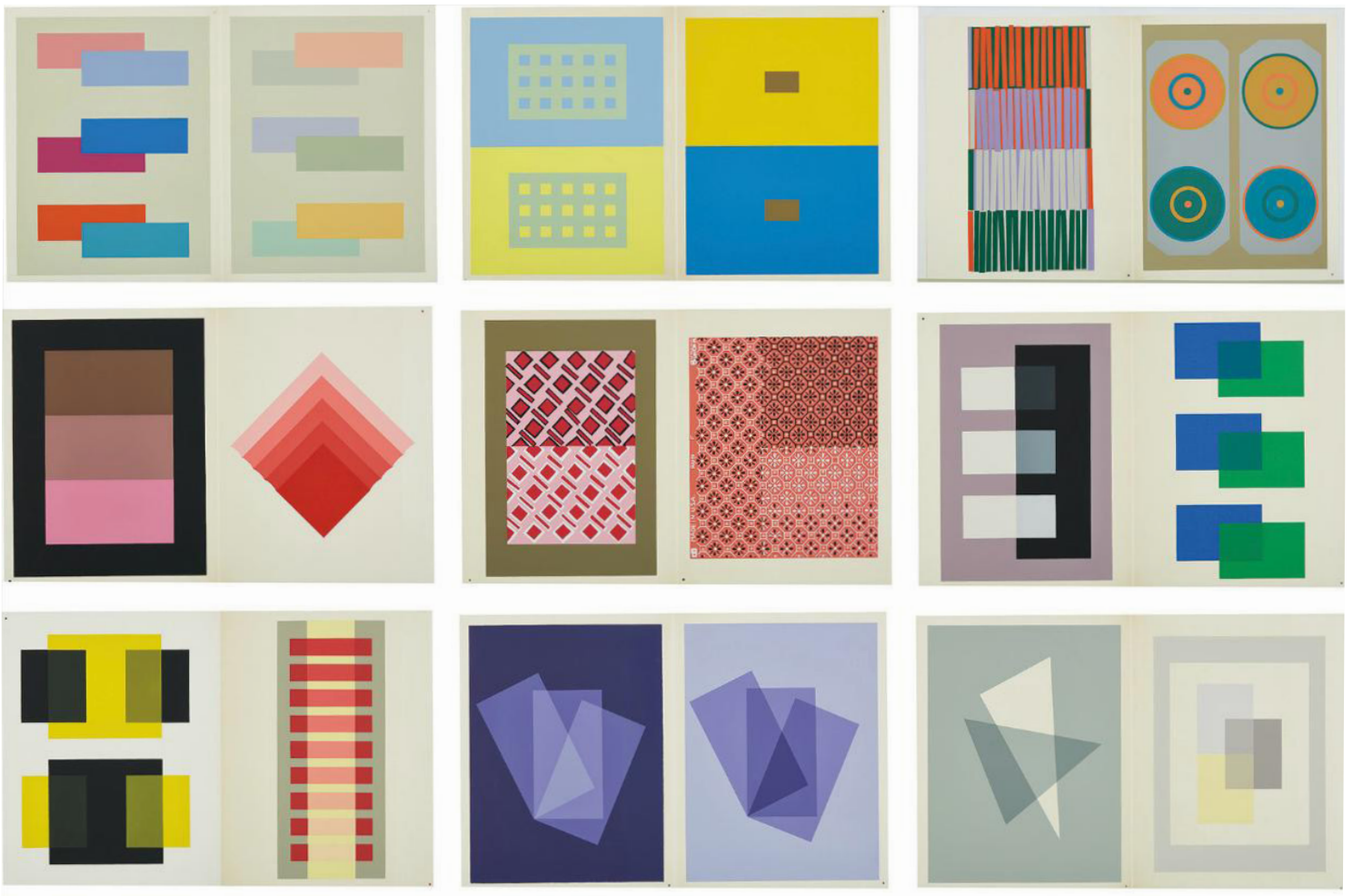
viale Stefano Franscini 9
6900 Lugano Switzerland

t 0041 91 996 13 87
kids@i2a.ch www.i2a.ch

L // A B

L / A B

Corso di Teoria del Colore I

Un buon metodo di insegnamento deve basarsi più su buone domande che su buone risposte.

- Josef Albers -

La teoria dei colori di Josef Albers (1888-1976) è considerata uno dei capostipiti dell'arte del XX secolo. Durante i suoi cinquant'anni di insegnamento — al Bauhaus di Dessau, di Weimar e di Berlino (1925-1933), al Black Mountain College (1933-1949) ed infine alla Yale University (1950-1976) — Albers ha sviluppato una serie di lavori, studi e sperimentazioni con i suoi studenti che hanno progressivamente definito la sua visione del colore.

Gli studi di Albers sono raccolti nel suo libro *Interazione del Colore* pubblicato nel 1963. Dedicato ai suoi studenti e pensato come un manuale ad uso degli insegnanti, vi si trovano i principi fondamentali della sua ricerca. Delimitando ai colori il suo campo di azione, Albers si lancia con una totale libertà alla scoperta delle loro infinite interazioni e nella loro purezza trova la propria spiritualità. L'esigenza di sistematizzazione sfocia così in un immenso monumento artistico.

Il nostro corso si sviluppa attraverso 14 lezioni e segue l'impostazione didattica di Albers che privilegia la pratica rispetto alla teoria. Gli esercizi che verranno via via proposti avranno lo scopo di approfondire la comprensione dei concetti cardine del colore, quali la tonalità, l'intensità, la gradazione, la saturazione, gli intervalli cromatici, i confini che vibrano e i rapporti di parentela tra i colori. Daremo importanza prioritaria alle conclusioni tratte dalle esperienze pratiche con le carte colorate piuttosto che fornire nozioni teoriche su come il colore dovrebbe comportarsi. Il nostro scopo è di sviluppare una profonda consapevolezza su come i colori mutano, si piegano, vibrano, si irradiano e interagiscono sullo stesso foglio per poterne sfruttare a pieno tutto il potenziale. Albers affermava che lo scopo del suo corso era di aprire gli occhi — *to open eyes* —, e questo sarà anche lo scopo del nostro corso.

L / / A B

Descrizione del corso

Attraverso esercizi pratici, gli studenti utilizzeranno le carte colorate per realizzare una serie di studi, in cui si esploreranno i seguenti temi:

1. La terminologia del colore: Definizione di tinta, valore cromatico o luminosità, saturazione e temperatura.

2. Studi sulla relatività del colore: Uno stesso colore produce innumerevoli possibilità percettive derivanti non solo dalle sue caratteristiche intrinseche, ma dall'interazione con i colori circostanti. In questi studi si farà apparire un solo colore come due colori diversi e due colori diversi si faranno sembrare uguali (sottrazione del colore.)

3. Studi di intensità della luce: Questo gruppo di esercizi si concentra sulla gradazione della luce analizzata sia attraverso lo studio delle gradazioni di grigio sia attraverso lo studio dell'intensità di luce in tinte diverse. Si esplorano i concetti di confini vibranti, contorni evanescenti, effetto post-immagine o contrasto simultaneo.

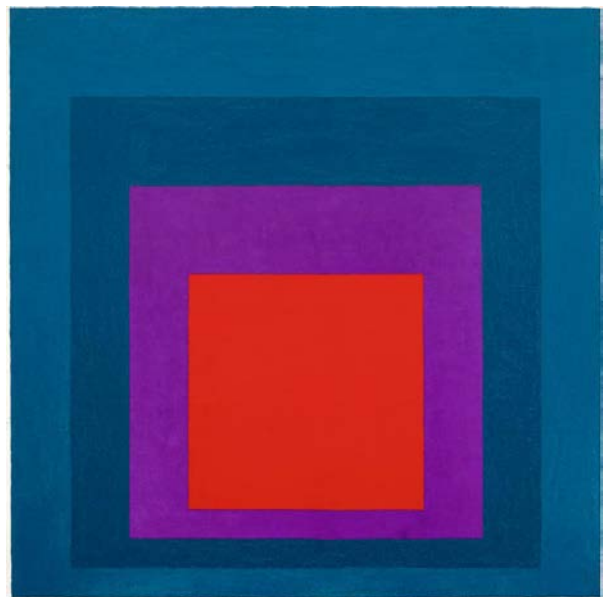
4. Studi di miscele di colori su carta: La miscela del colore avviene a livello mentale: lo studente non miscela i pigmenti dei colori A e B per trovare il colore-miscela C, ma sceglie nel mazzo delle carte colorate il colore più appropriato a rappresentarlo. La miscela immaginaria C è il colore discendente dai due colori genitori A e B. Si effettuano studi sulle miscele intermedie, miscele additive e sottrattive, luci riflesse e luci dirette, il fluting effect, i colori pellicola e i colori volume, la trasparenza e l'illusione spaziale, la Legge di Weber-Fechner, la miscela ottica (o Pointillisme) e l'Effetto di Bezold.

5. Studi sugli intervalli cromatici e sulla trasformazione del colore: Se si ascoltano note isolate di una composizione musicale, non si apprezza la musica, il cui ascolto si basa sul riconoscimento degli intervalli tra le note, della loro disposizione e della loro spaziatura. Come nella musica esistono degli intervalli acustici tra le note, così si possono studiare gli intervalli tra i colori in base alle loro caratteristiche: tinta, saturazione (o intensità del colore), luminosità (o intensità della luce) e temperatura. Si introduce il concetto del tetracordo, e si effettuano studi sugli intervalli di gradazione di quattro colori.

6. Studi sulla quantità del colore: In questo insieme di studi del colore, si esplora il modo in cui i cambiamenti di quantità nel colore possono dare origine a cambiamenti nell'aspetto e nelle influenze del colore stesso. Per quantità intendiamo ricorrenza (o frequenza numerica) e dimensione (o estensione dell'area). Si svolgono studi in cui si creano cambiamenti di predominanza, ricorrenza e posizione. Attraverso l'esercizio sulla democrazia dei colori, si farà in modo che tutti i colori siano ugualmente importanti. Possiamo considerare queste composizioni come un simbolo dello spirito di comunità, dell'uguaglianza dei diritti e del rispetto reciproco.

7. Studi sui lavori dei maestri: la strumentazione del colore: In questo studio si traspongono sulla carta colorata l'opera pittorica dei grandi artisti del passato e del presente per studiarne la strumentazione del colore, ovvero la loro capacità vedere e interpretare il colore. Viene data precedenza al colore rispetto alla forma: si tralasciano i dettagli e ci si concentra sulla gamma dei colori e delle interazioni tra i colori presenti nel dipinto. Si noti che la potenza del colore è tale che non dovrebbe essere difficile distinguere lo studio fatto con le carte colorate dall'immagine del dipinto originale.

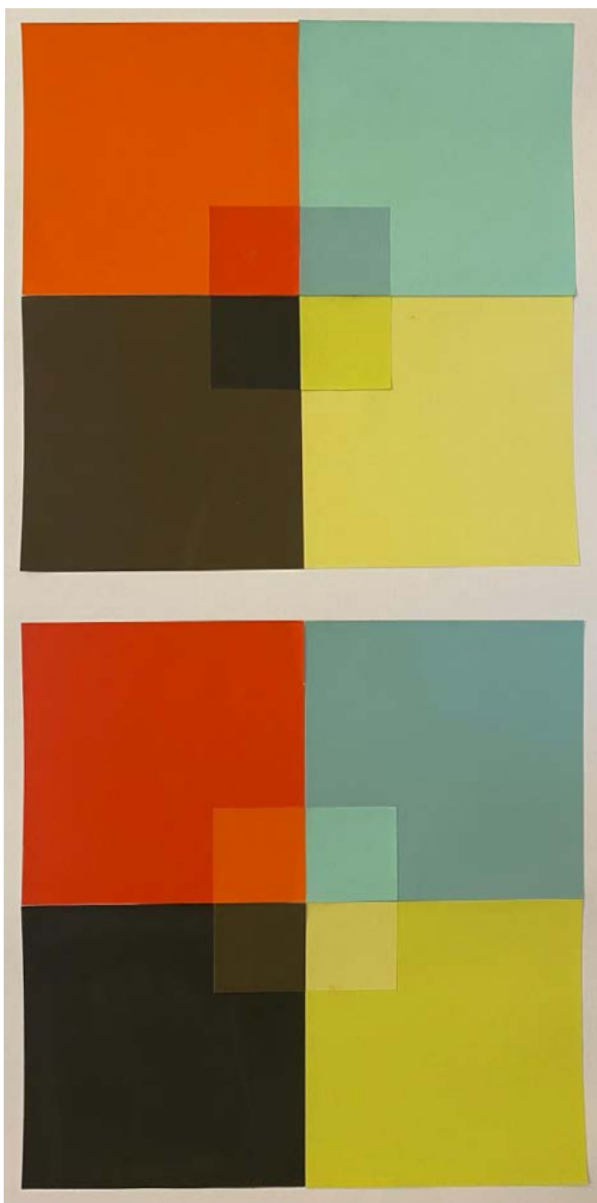
I concetti saranno presentati in modo da poter impiegare la maggior parte del tempo a sperimentare con ciascuna proprietà del colore. Alla fine di ogni esercizio, i lavori di tutti gli studenti saranno condivisi per effettuare una discussione di gruppo. Il corso si concluderà con una mostra di tutti i lavori degli studenti.

Obiettivi del corso

Il corso si prefigge lo scopo di sviluppare attraverso l'esperienza la capacità dell'occhio di vedere i colori, ed in particolare di percepirne le interazioni reciproche. I partecipanti capiranno in profondità i comportamenti del colore e la sua relatività e mutevolezza. Impareranno ad utilizzare un vocabolario articolato per discuterne le proprietà, e acquisiranno familiarità riguardo ai rapporti tra i colori che potranno poi usare con consapevolezza nei propri progetti. Gli studenti saranno incentivati ad usare colori poco amati per focalizzarsi sulla complessa natura del colore e, nel contempo, vincere i loro pregiudizi.

L I A B

Simona Zampa

Ha studiato alla Turps Art School di Londra, alla Parsons The New School e alla New York Studio School (NYSS) a New York, dove ha frequentato i corsi di Color Theory con Kaitlin Mc Dough.

Ha approfondito la sua ricerca personale sui colori nel suo lavoro di artista e illustratrice.

Materiale

- Color-Aid Paper Set (Full Set di 314 colori, 6" x 9")
- Exacto Knife
- Riga di metallo (per tagliare)
- Cutting Mat in plastica 50 x 70 cm
- Colla (UHU stick)
- Gomma per colla
- Album da disegno in carta bianca 150 mg (50 x 70 cm)
- Vecchie riviste da utilizzare per fare collage
- Nastro adesivo di carta
- Piccolo taccuino/quaderno da disegno
- Fogli di acetato leggermente colorati

Bibliografia

F. A. Horowitz and B. Danilowitz, *Josef Albers: To Open Eyes*, Phaidon

Josef Albers, *Interaction of Colors*, Yale University Press (traduzione italiana di Isabella Chiari con prefazione di Bruno Munari: Josef Albers, *Interazione del colore*, Esercizi per imparare a vedere, Il Saggiatore)

Charles Darwent, *Josef Albers: Life and Work*, Thames & Hudson

Bridget Riley, *The Eye's Mind: Collected Writings, 1965-2019*, edited by Robert Kudielka, The Bridget Riley Art Foundation

John Gage, *Colour and Meaning. Art, Science and Symbolism*, Thames & Hudson

John Gage, *Colour and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction*, Thames & Hudson

C. L. Hardin, *Color for Philosophers. Unweaving the Rainbow*, Hackett Publishing Company

Corso per adulti

Info

Numero partecipanti: max 10

Costo Corso : 550 CHF

Costo materiale: 350 CHF

Numero di incontri: 14

Orario

9.00-13.00

Date

(giovedì)

24.10.2024,

05.12.2024,

06.02.2025,

03.04.2025,

22.05.2025,

07.11.2024,

09.01.2025,

20.02.2025,

10.04.2025,

05.06.2025

21.11.2024,

23.01.2025,

13.03.2025,

08.05.2025,