

Il colore

prima parte

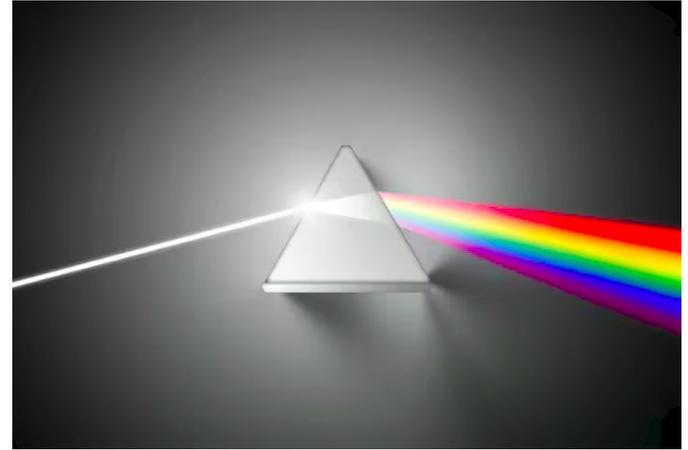
Il colore nella storia dell'Arte (occidentale)

- il colore **simbolico** - *Che significato ha un dato colore?* L'arte medievale
- il colore **percettivo** - *Quale fenomeno fisico rappresenta?* L'Impressionismo
- il colore **espressivo** - *Che stato d'animo esprime?* L'Espressionismo
- il colore **astratto** - *Quali valori assoluti comunica?* L'astrattismo

La luce

- Isaac Newton scomponne con un prisma di cristallo un raggio di luce solare nei colori dello spettro.
- La luce, in quanto onda elettromagnetica si presenta a varie frequenze.
- Alle lunghezze d'onda tra i circa 400nm e i circa 700nm, lo spettro del visibile, sono associati i colori.

Allora il colore è luce?

Cos'è il colore?

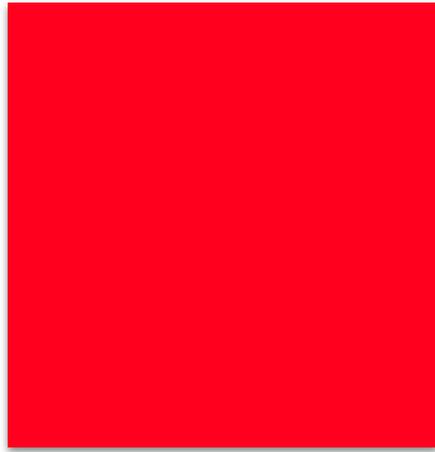
- Tutto ciò che vediamo è colore.
- Il colore è una **sensazione** dovuta all'impatto della luce sulla retina.
- Il colore percepito dipende direttamente dall'osservatore nonché dal tipo di luce che illumina il campo visivo e ciò che è presente in esso.
- Una superficie è di un colore specifico, ad esempio rossa, quando assorbe tutte le lunghezze d'onda luminose fuorché quelle del rosso.
- un quadro è una superficie che riflette i colori della luce che lo illumina.

Il nostro occhio

La luce entra nell'occhio attraverso la pupilla, passa attraverso il cristallino e si concentra nella retina. Qui sono presenti cellule sensibili all'intensità luminosa, i **bastoncelli**, e altre sensibili al rosso al verde e al blu, i **coni**.

A seconda delle proporzioni tra i coni rossi, verdi e blu attivi, il cervello “mischia” tutti i colori visibili e fornisce la sensazione corrispondente. ad esempio, se si attivano in ugual misura i coni blu e rossi, ma per niente i verdi, il cervello intenderà violetto.

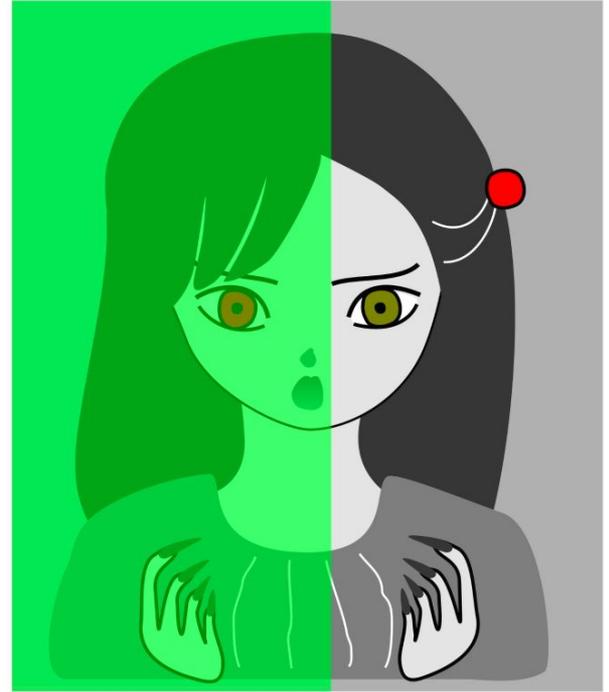
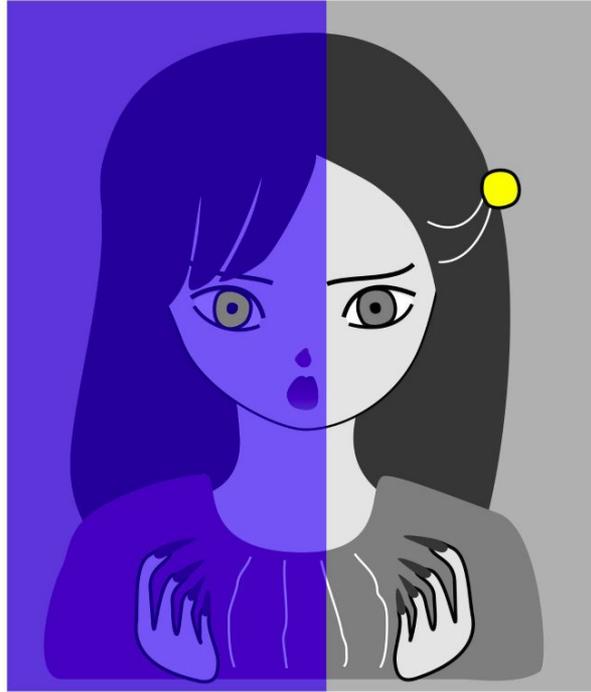
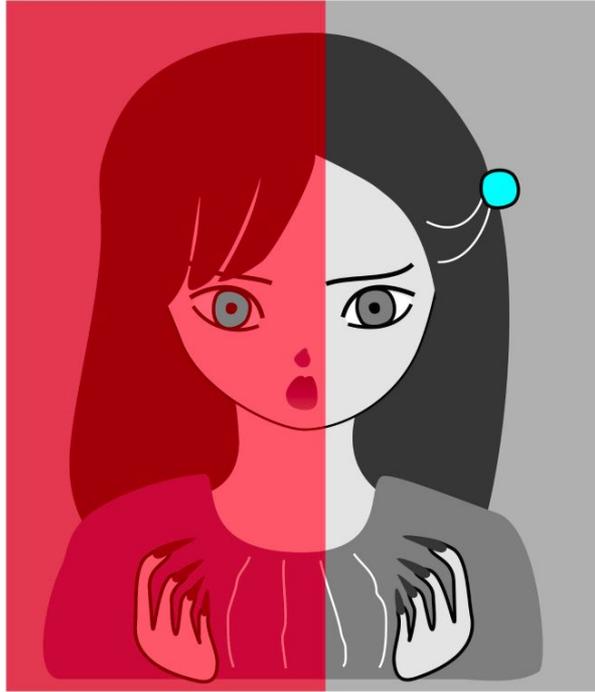

L'armonia

Abbiamo appena visto come in seguito a una violenta attivazione dei nostri recettori del rosso, si è prodotta un'immagine postuma complementare a quella di prima, per tornare a un equilibrio, a una situazione di minimo sforzo.

L'armonia è equilibrio, simmetria di forze.

Conoscere lo “stato” di armonia e il valore del neutro è importante visivamente quanto musicalmente lo è il silenzio.

Akiyoshi Kitaoka

La costanza cromatica

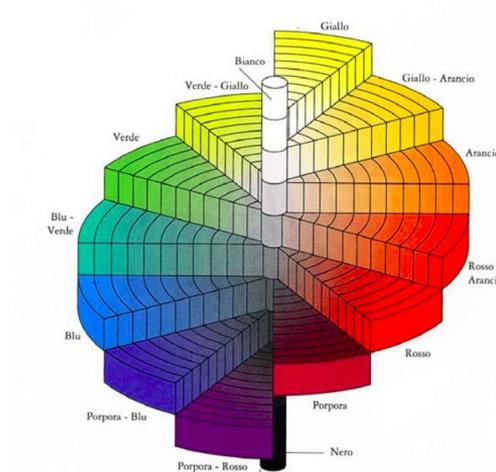
Il nostro cervello è in grado di stabilire che il colore di ciò che vediamo non cambia al cambiare della luce.

Cattedrale di Ruen, Monet, 1892-1894

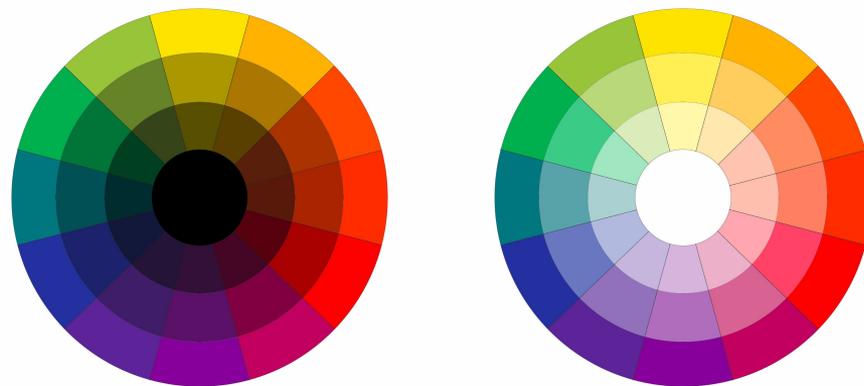
Per parlare di colore:

- Tonalità
- Saturazione
- Luminosità

albero dei colori di Munsel.

la sfera dei colori

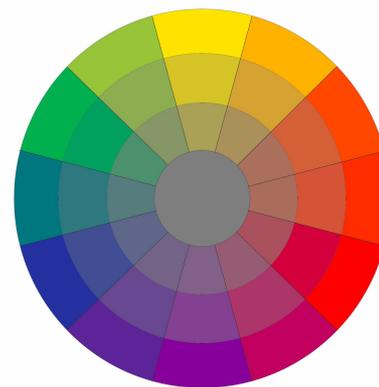

Per esempio, cos'è il marrone?

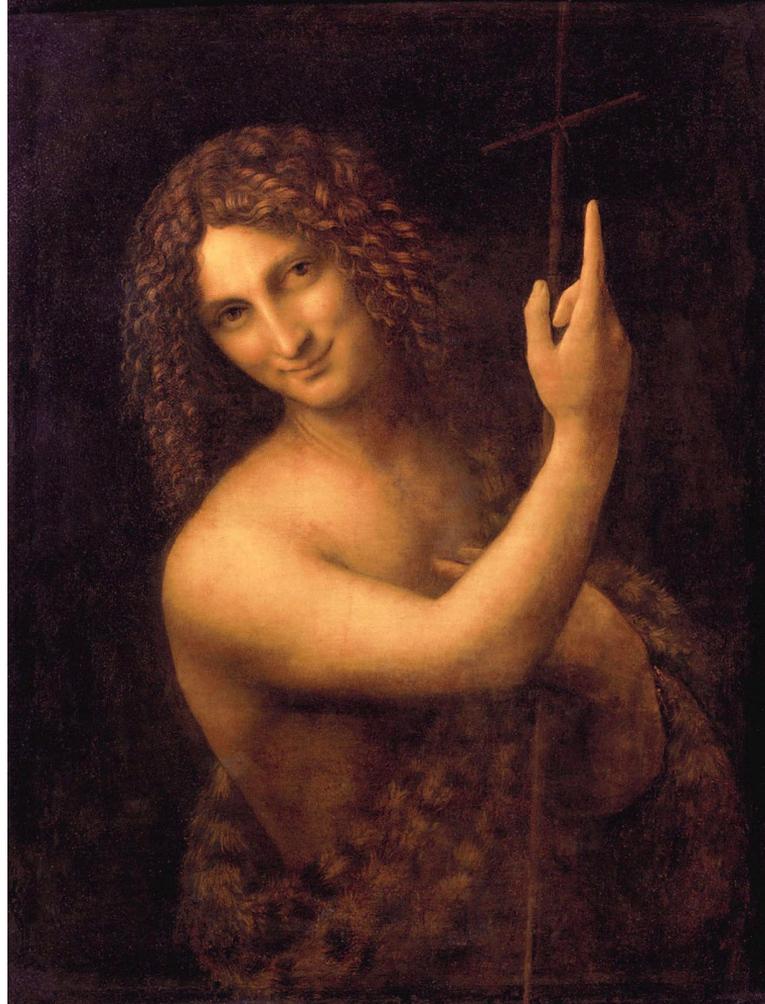
*Un colore di tonalità arancio, di
bassa luminosità e medio alta
saturazione*

e il verde oliva?

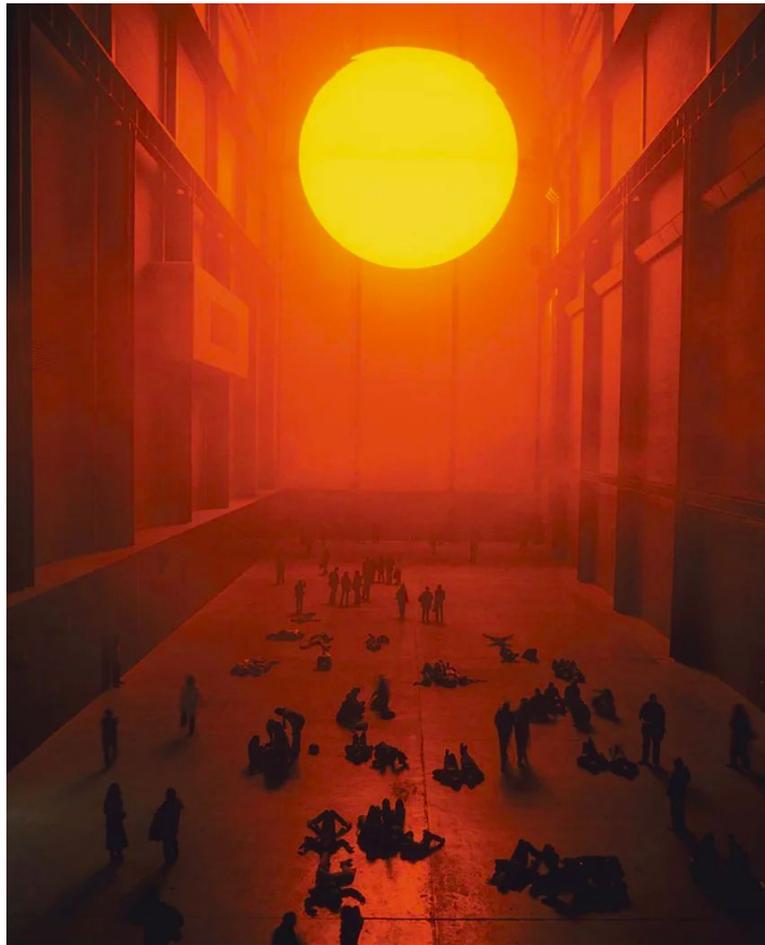

il colore monocromatico

San Giovanni Battista, Leonardo, 1508-1513

The weather project, Eliasson, 2003

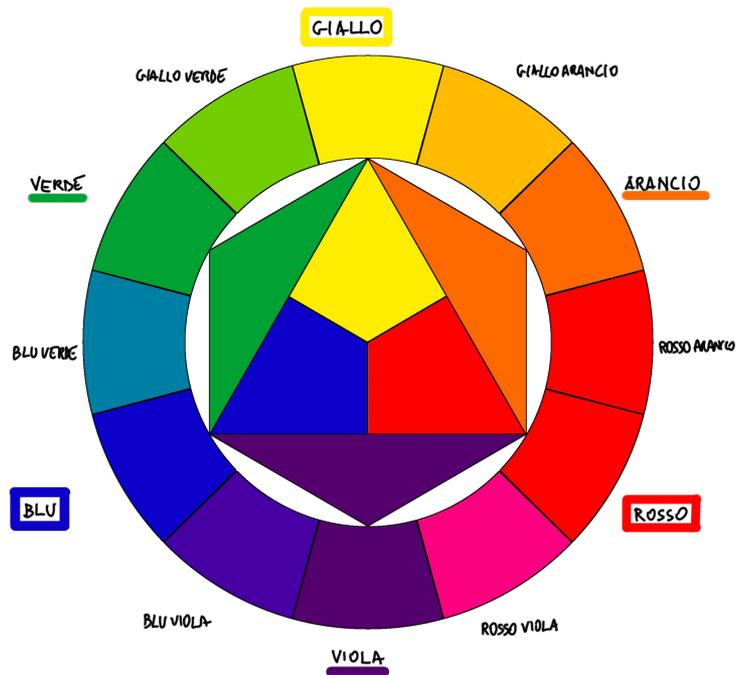

Arancione, rosso, giallo, Rothko, 1961

No. 17, Rothko, 1957

Il cerchio dei colori

Resurrezione, Grünewald, 1502-1516

Tondo Doni, Michelangelo 1505-1507

Maestà di Santa Trinita, Cimabue, dettaglio.
1280-1300

Madonna Sistina, Raffaello, 1513-1514 circa

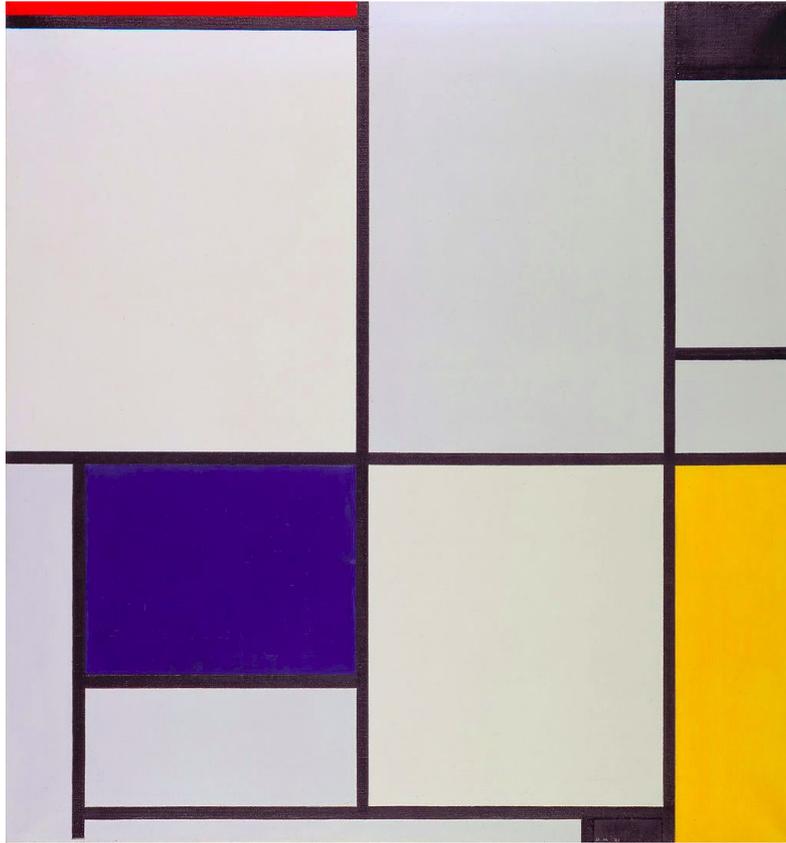
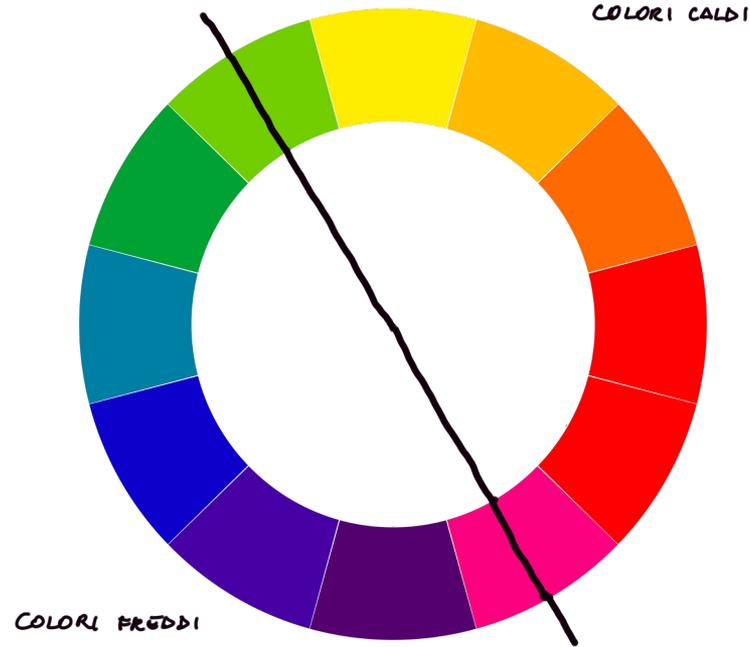

Tableau 1, Mondrian, 1921

Colori caldi e Colori freddi

I "caldi" sono colori vicini al rosso arancio

I "freddi" sono colori vicini al blu verde

Venice, Sargent, 1904

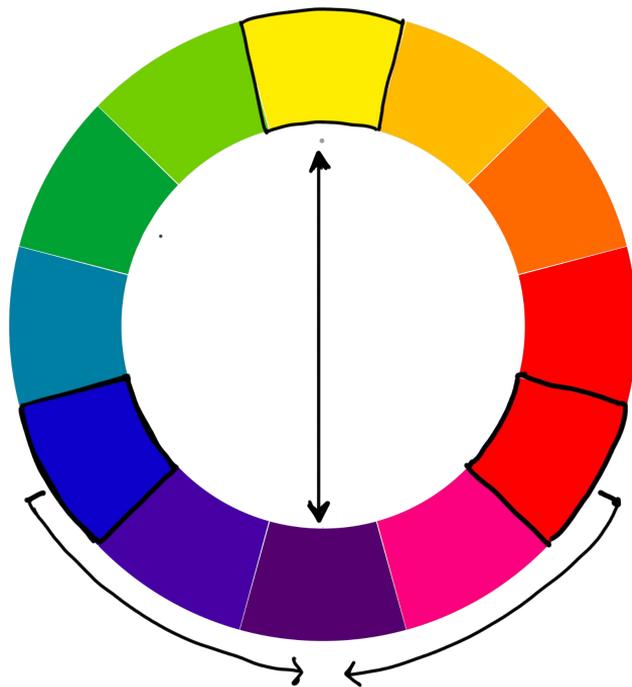
Mattino sulla senna, Monet, 1897

Terrazza del caffè la sera, Place du Forum, Arles, Van Gogh, 1888

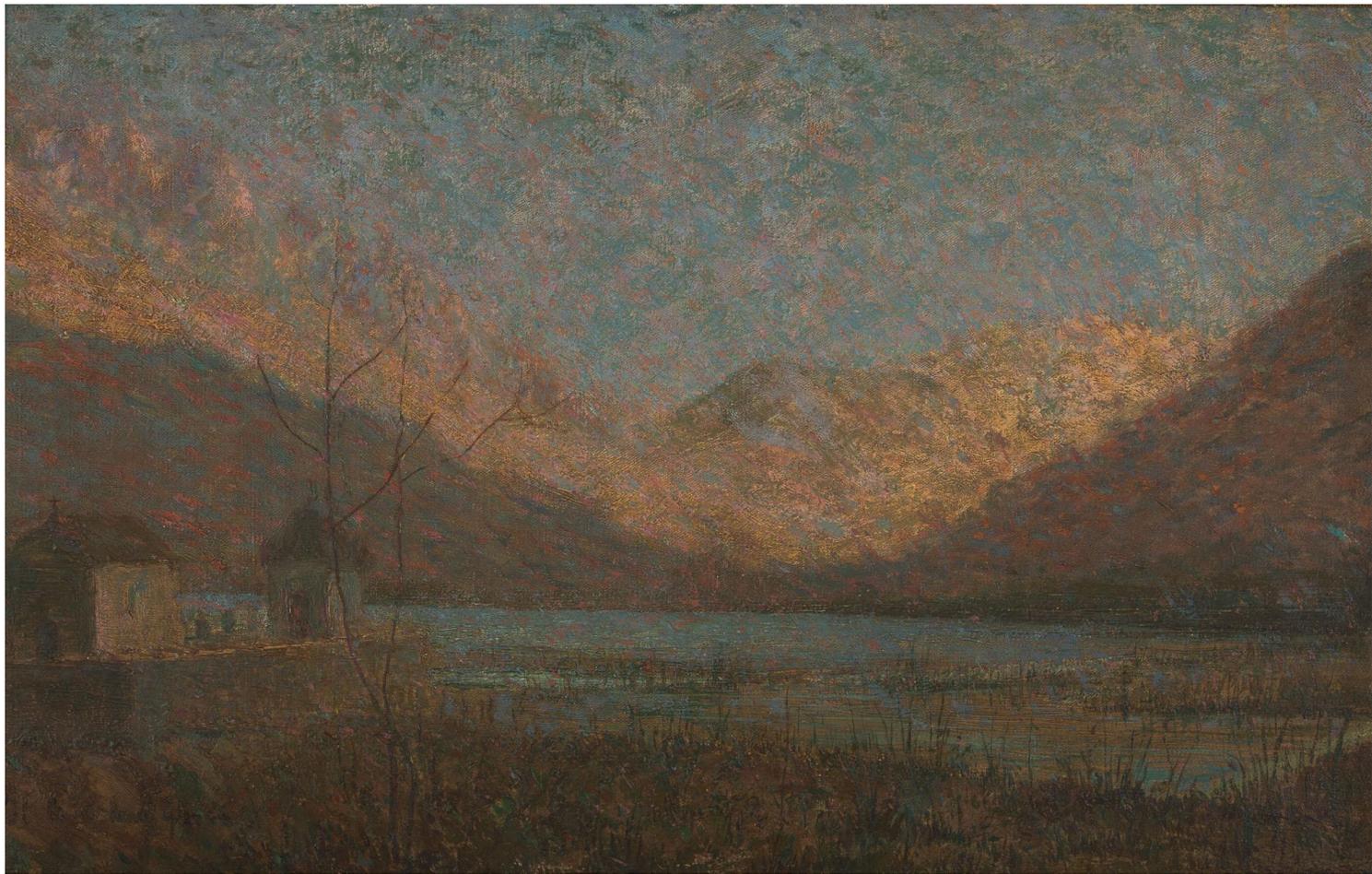
i colori complementari

Sono le coppie di colori più distanti tra loro nel cerchio dei colori.

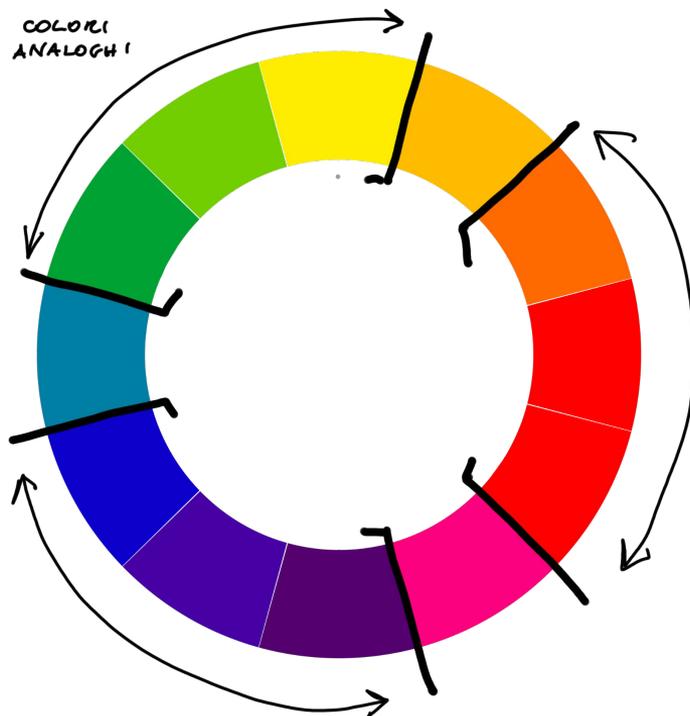
Boats at Collioure, Derain, 1905

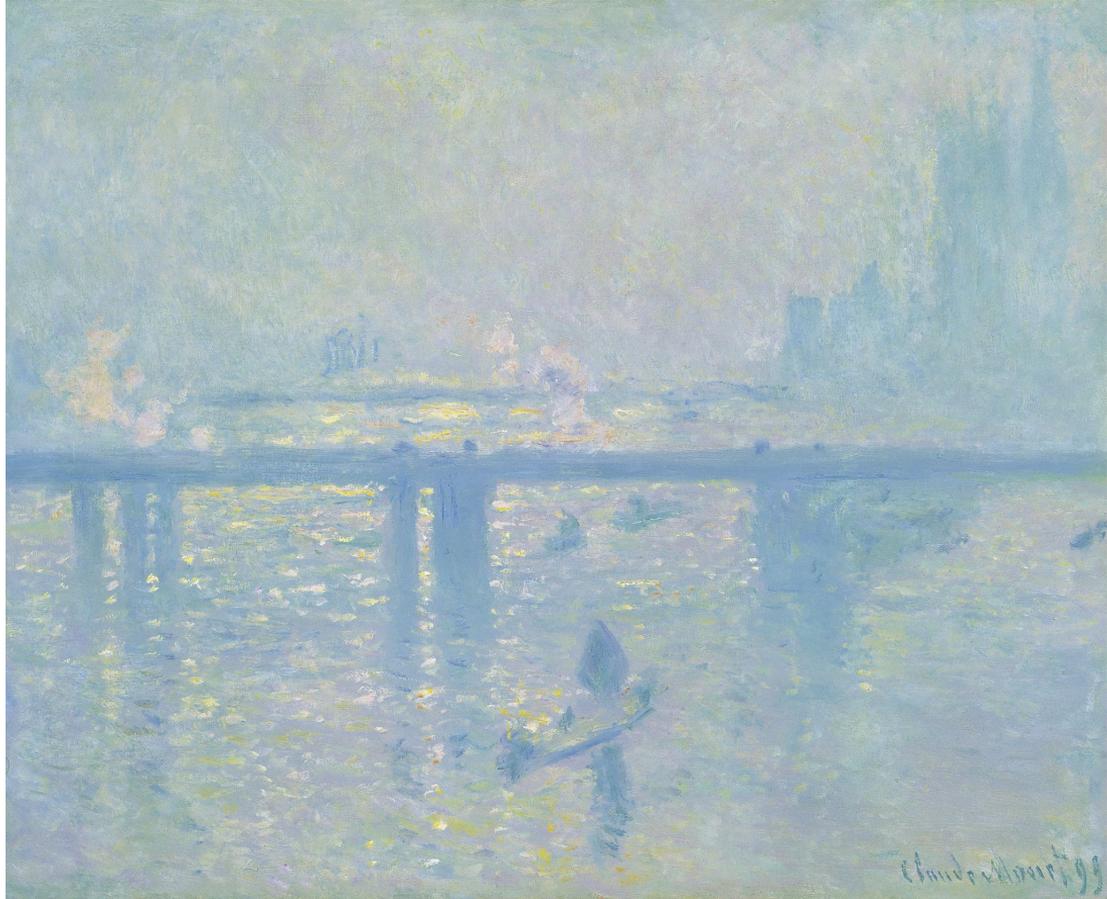

Il cimitero di Ganna, Grubicy, 1894

i colori analoghi

Sono colori vicini nel
cerchio dei colori

Charing Cross Bridge, Monet, 1899

Notte stellata, Van Gogh, 1889

Arearea, Gauguin, 1892

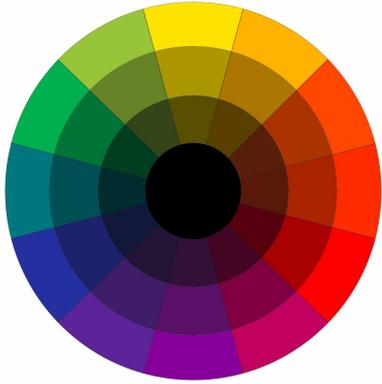
Marzella, Kirchner, 1910

Bibliografia:

Johannes Itten - Arte del colore (Edizione ridotta), il Saggiatore, 2007

Riccardo Falcinelli - Cromorama, Einaudi, 2017

Richard Gregory - Occhio e cervello, Raffaello Cortina Editore, 1998

Grazie dell'attenzione!

