

IL COLORE:

PER CAPIRE, SAPERE E FARE

COLORI, TEORIA, EMOZIONI

&

MOLTO ALTRO

a cura di **Ciro Indellicati**

COLORI, TEORIA, EMOZIONI & MOLTO ALTRO...

PER INIZIARE

Cominciamo con due domande:

1. Secondo te, come mai vediamo i colori?
2. Cosa sai sul colore?

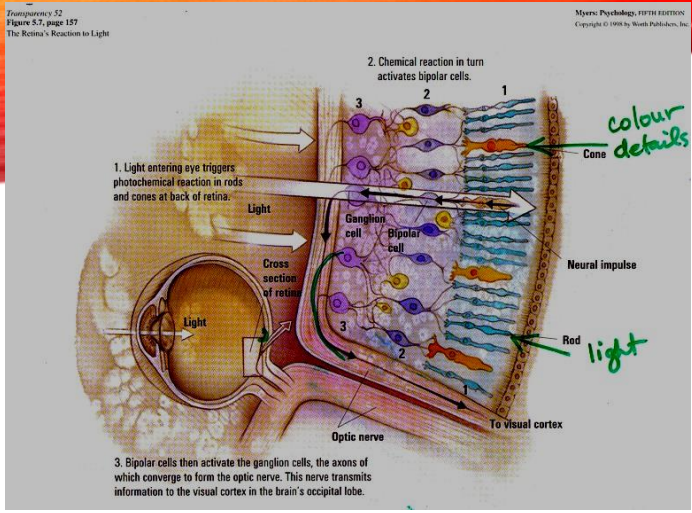
BRAIN STORMING:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

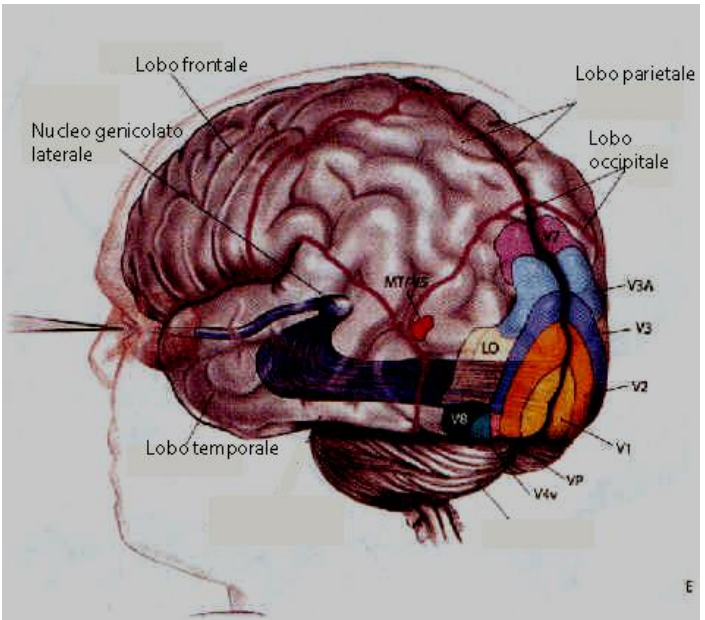

COLORE-PERCEZIONE

Come funziona ...

TRE CONDIZIONI PER VEDERE I COLORI:
?
?
?

<https://www.didatticarte.it/Blog/?p=3210>

<http://www.didatticarte.it/Blog/?p=18337>

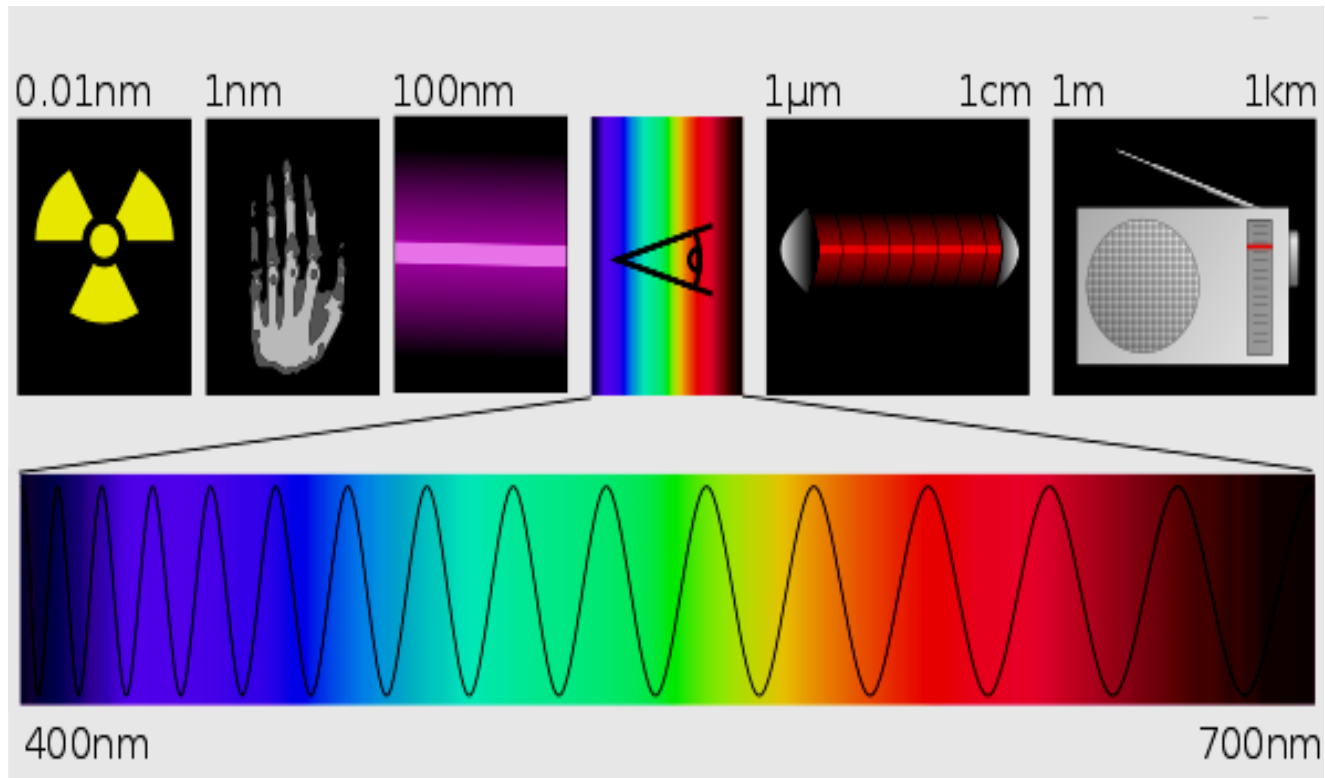
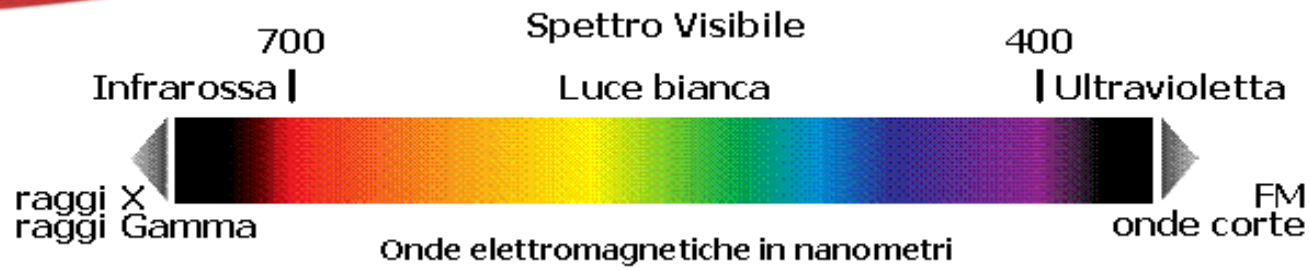
COLORE-LUCE

La percezione dei colori

COLORE-LUCE

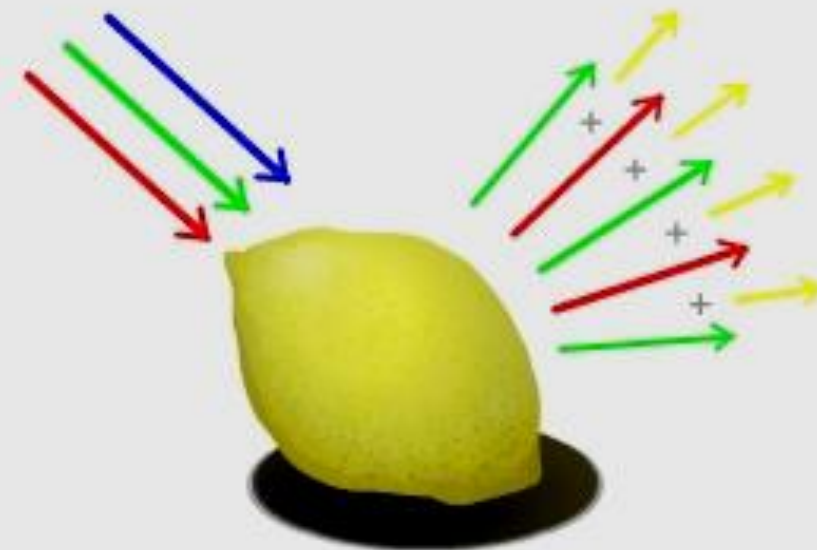
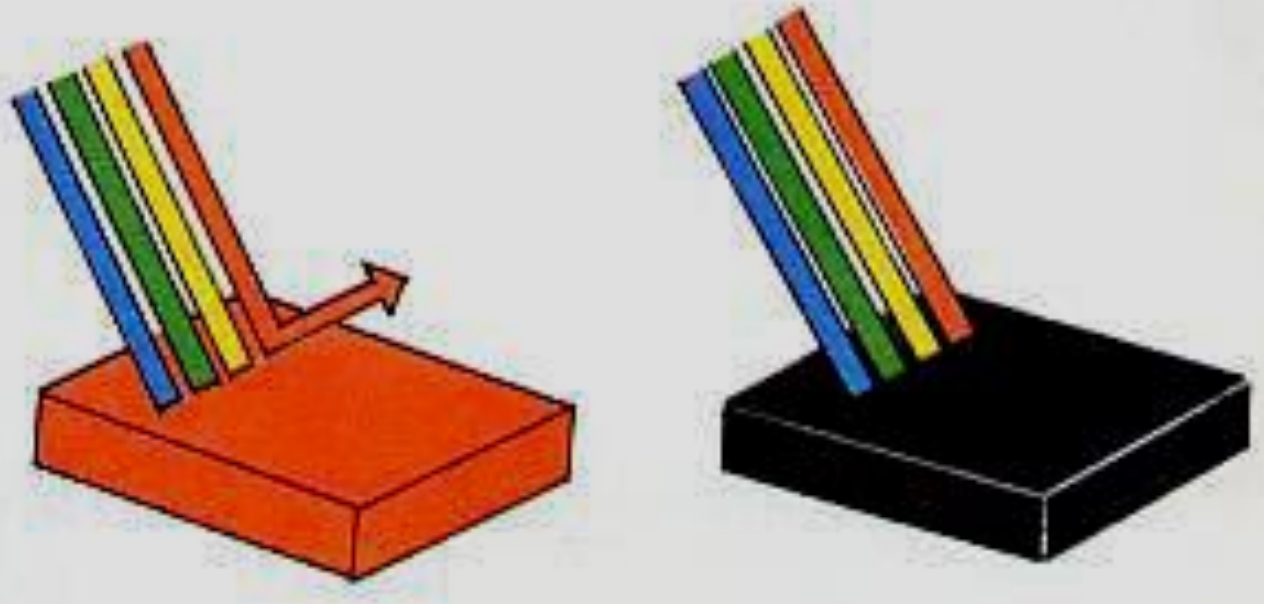
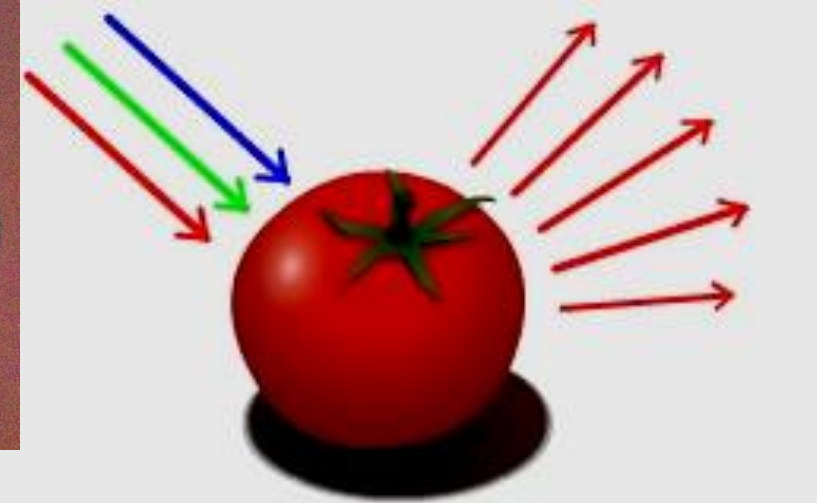
La percezione dei colori

Se il colore è luce... come facciamo a dimostrarlo?
Nella luce ci sono solo alcuni colori: quali?
...
E allora come mai i colori che vediamo sono così tanti?
...

COLORE-PERCEZIONE

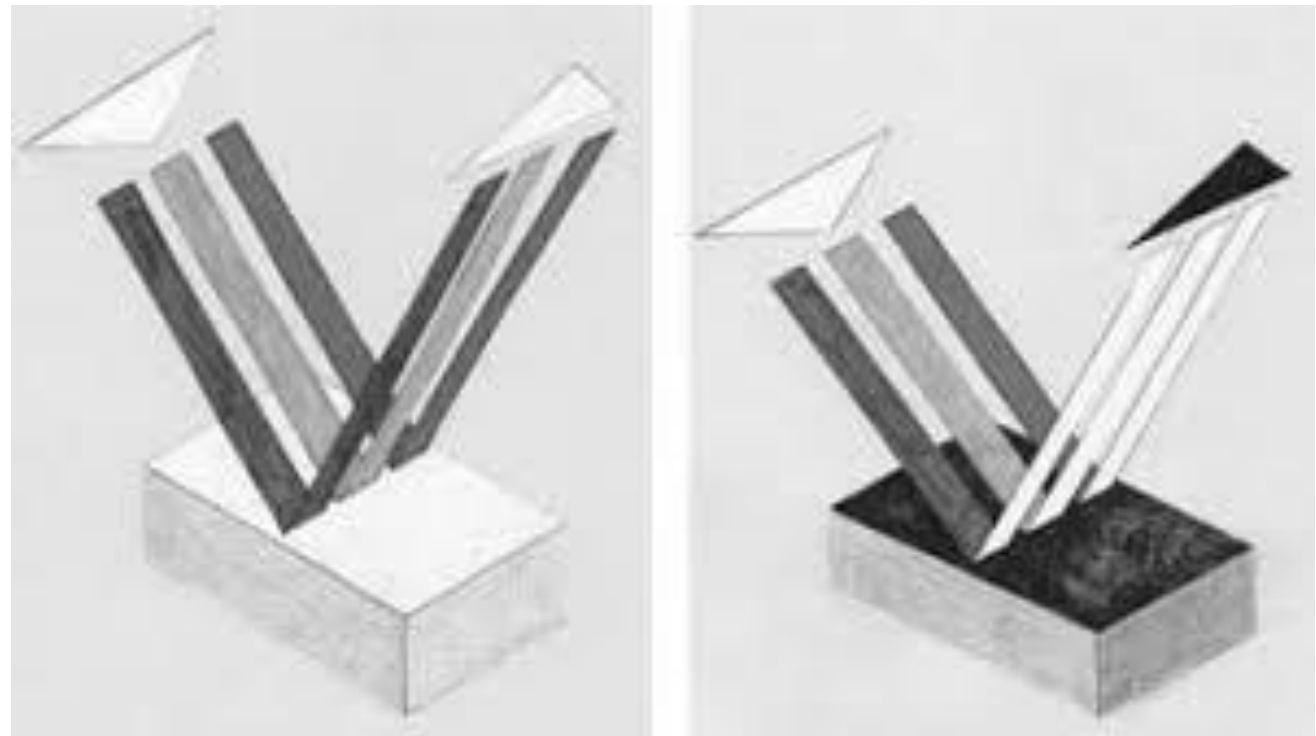
Come funziona? ...

COLORE-PERCEZIONE

Luce e buio... e il bianco e il nero?

Dove trovano posto, come di possono definire questi due «colori»?

Per studiare, ricordare e sapere,
usa gli schemi sul sito:
<https://educareconarte.jimdofre.com/spazio-alunni/classi-seconde/>

<https://zebrart.it/pigmenti-naturali-organici-sintetici/>

COLORE - MATERIA

I pigmenti
e la
classificazione
dei colori

Il colore è
solo nella
luce?

<https://www.sebinocolori.it/cms/1/pigmenti>

Lápices de color

El pigmento está aglutinado a base de una solución resinosa de cera, en proporción a la dureza que se persiga. Es un procedimiento en seco: no se diluye, aunque existe un tipo de lapiceros acuarelables.

Ceras

Para obtener estas pinturas, el pigmento se aglutina en caliente con una mezcla de barniz graso y de cera virgen. Se pueden utilizar en seco como los lapiceros o bien diluir en esencia de trementina.

Pastel

Este es un procedimiento con poco aglutinante; se emplea una pequeña cantidad de goma de tragacanto, que permite dotar de gran consistencia al pigmento y facilitar su adherencia. No se diluye.

Acuarela

Como en el gouache, el pigmento se aglutina con una disolución de goma arábiga, pero sin emplear sustancias opacas, por lo que resulta un medio transparente. Se diluye en agua.

Pigmento

Cera virgen

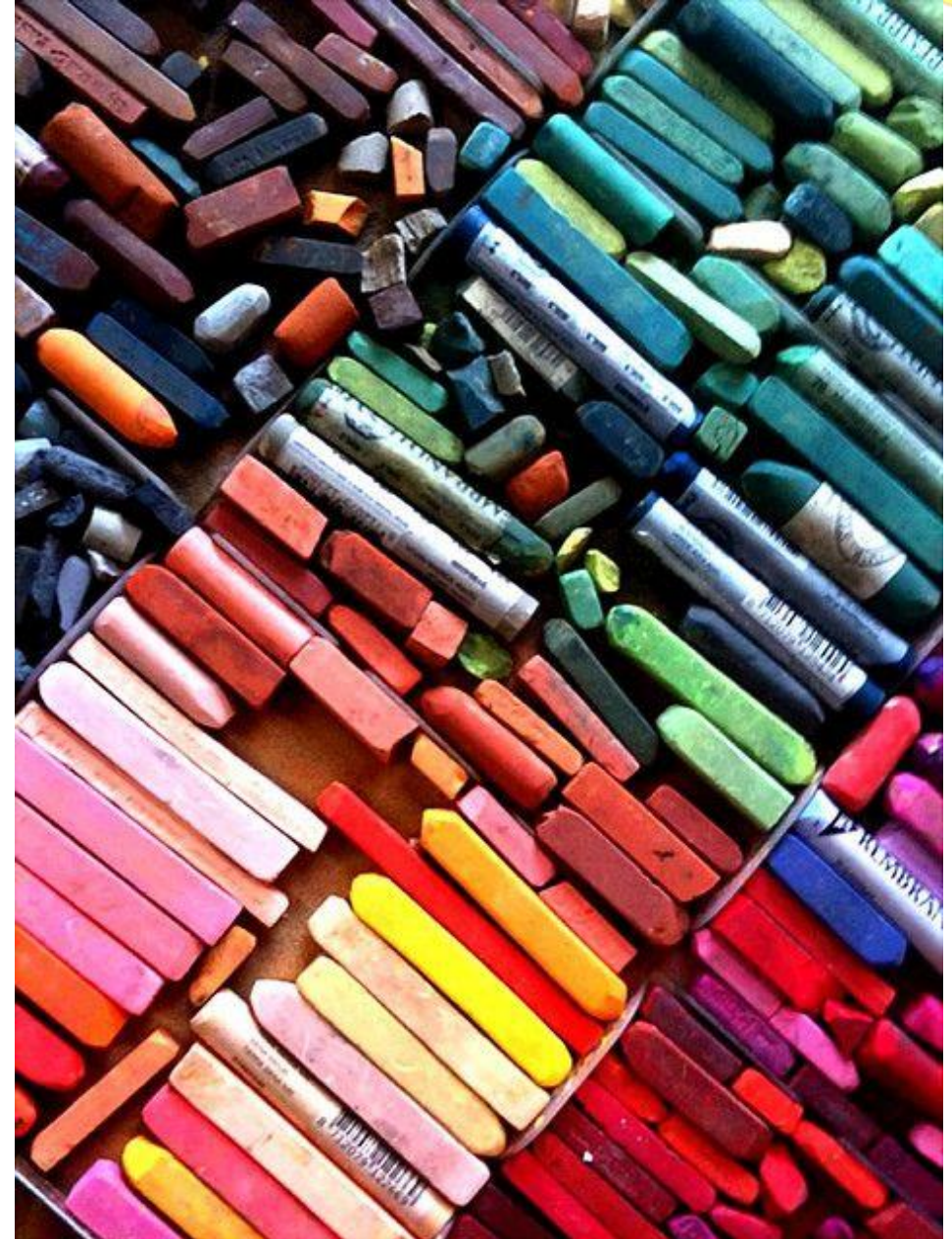
Goma de tragacanto

STRUMENTI & MATERIALI

I materiali e gli strumenti usati per dipingere e colorare, come sono fatti?

Con l'aiuto dell'insegnante, utilizzando i pigmenti, prova a realizzare dei colori acrilici

<https://www.sebinocolori.it/12-colori>

https://www.didatticarte.it/Blog/?page_id=13400

STRUMENTI & MATERIALI

Gli strumenti e i materiali per colorare, come sono cambiati nel tempo?

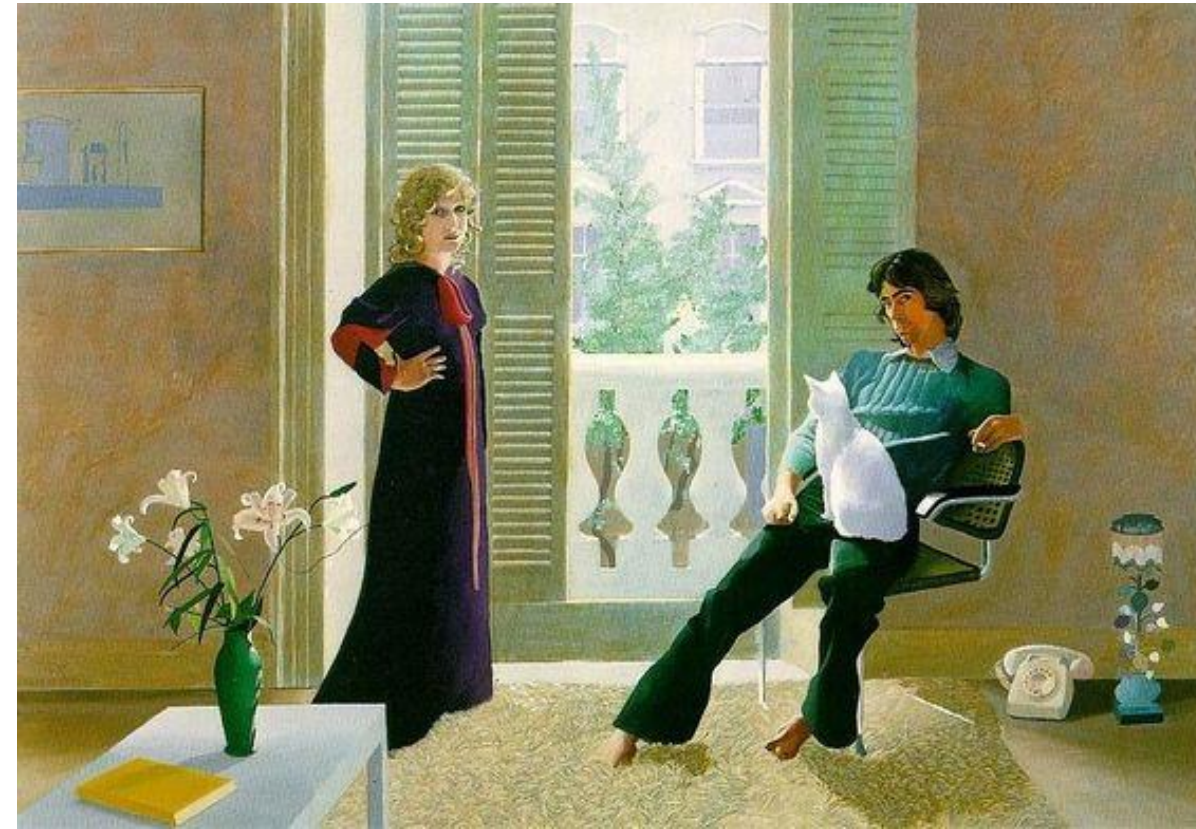
Mano dipinta- grotta di Chauvet –Francia 35-30000 a.c. (Paleolitico)

Jan Van Eyck
I coniugi Arnolfini - 1434

David Hockney
Mr e Mrs Clark e Percy – 1971

Utilizzando i colori dello spettro solare, realizza due disegni con lo stesso soggetto ma con due diverse tecniche

COLORE-MATERIA

la classificazione dei colori

Ci sono colori più importanti di altri?
Se sì, quali e perché?

? ...

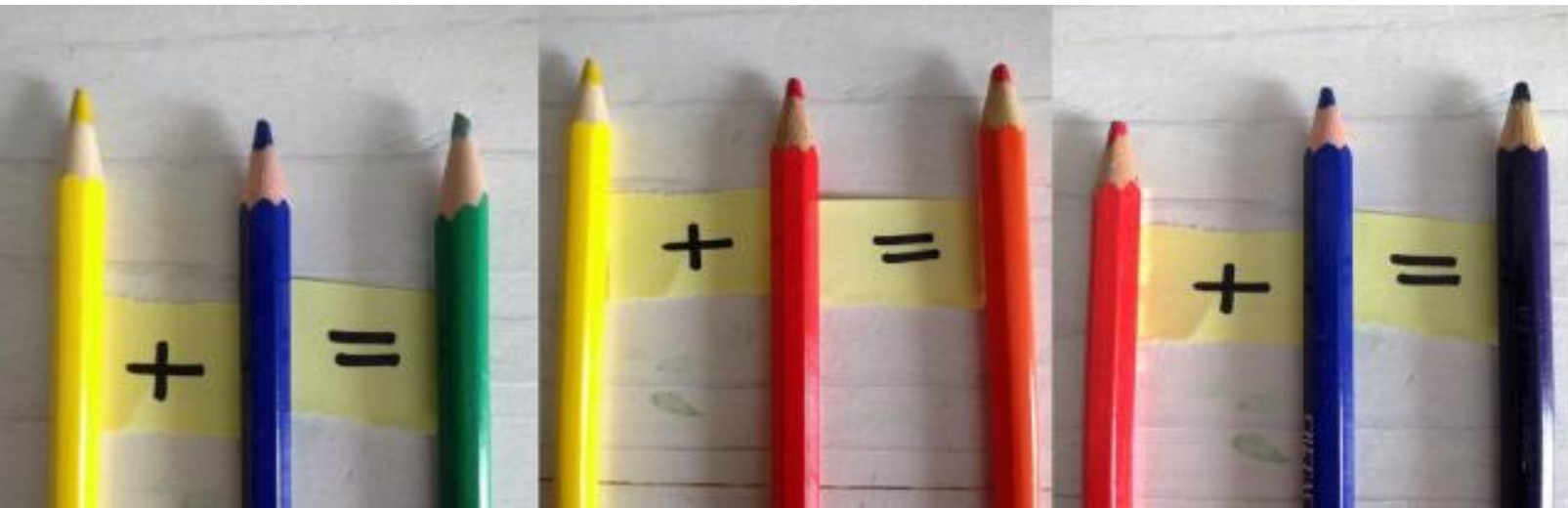
? ...

? ...

COLORE-MATERIA

la classificazione dei colori

Possiamo continuare a classificare i colori seguendo dei criteri?

- ? ...
- ? ...
- ? ...

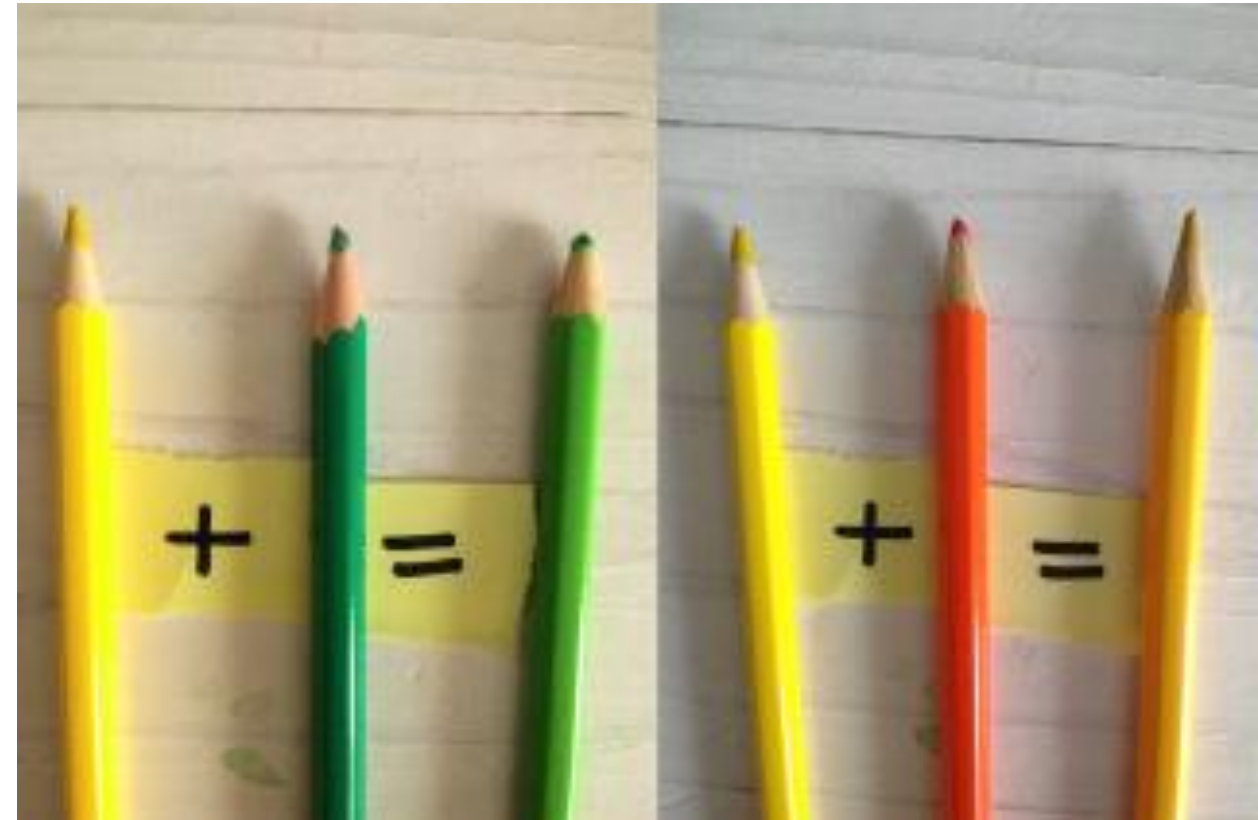
<http://fc.retecivica.milano.it/dallo%20staff/moderatori/rcmweb/tesoro/tesoro99/suk/colori/testo.htm#:~:text=La%20suddivisione%20dei%20colori,due%20primari%20in%20parti%20uguali.>

Come proseguire?
Prova a scoprirlo usando anche lo schema della prossima slide...

Riesci a realizzare un elaborato utilizzando solo i tre colori «più importanti»?
Quali sono?
Scegli tu il soggetto.

COLORE-MATERIA

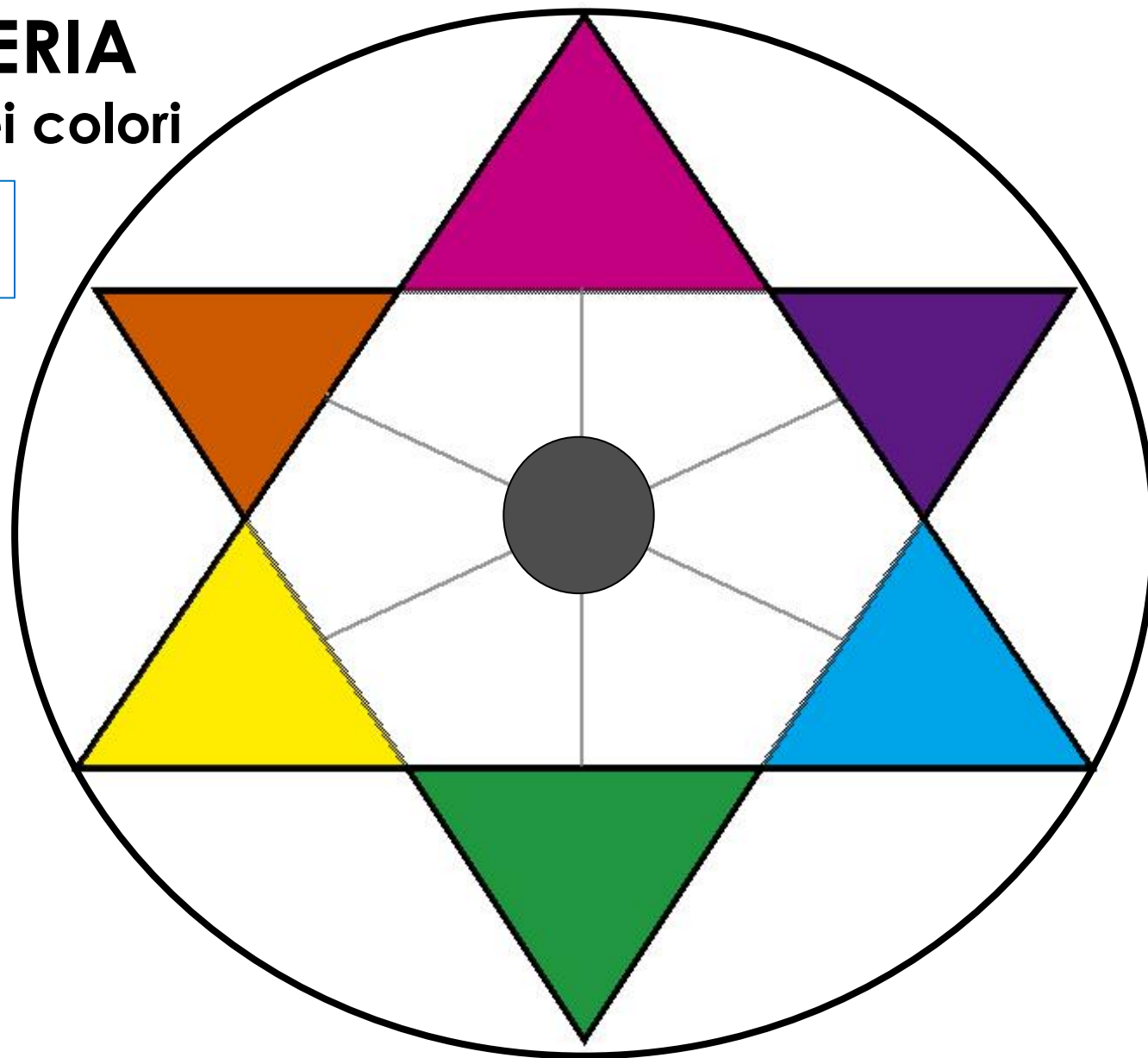
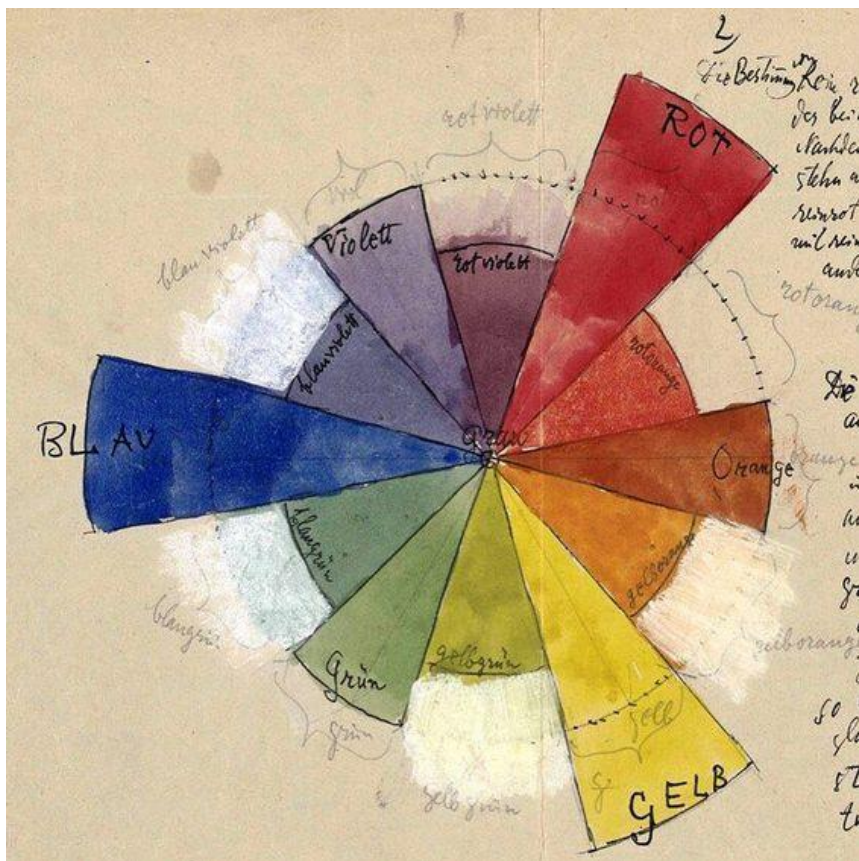
la classificazione dei colori

COLORE-MATERIA

la classificazione dei colori

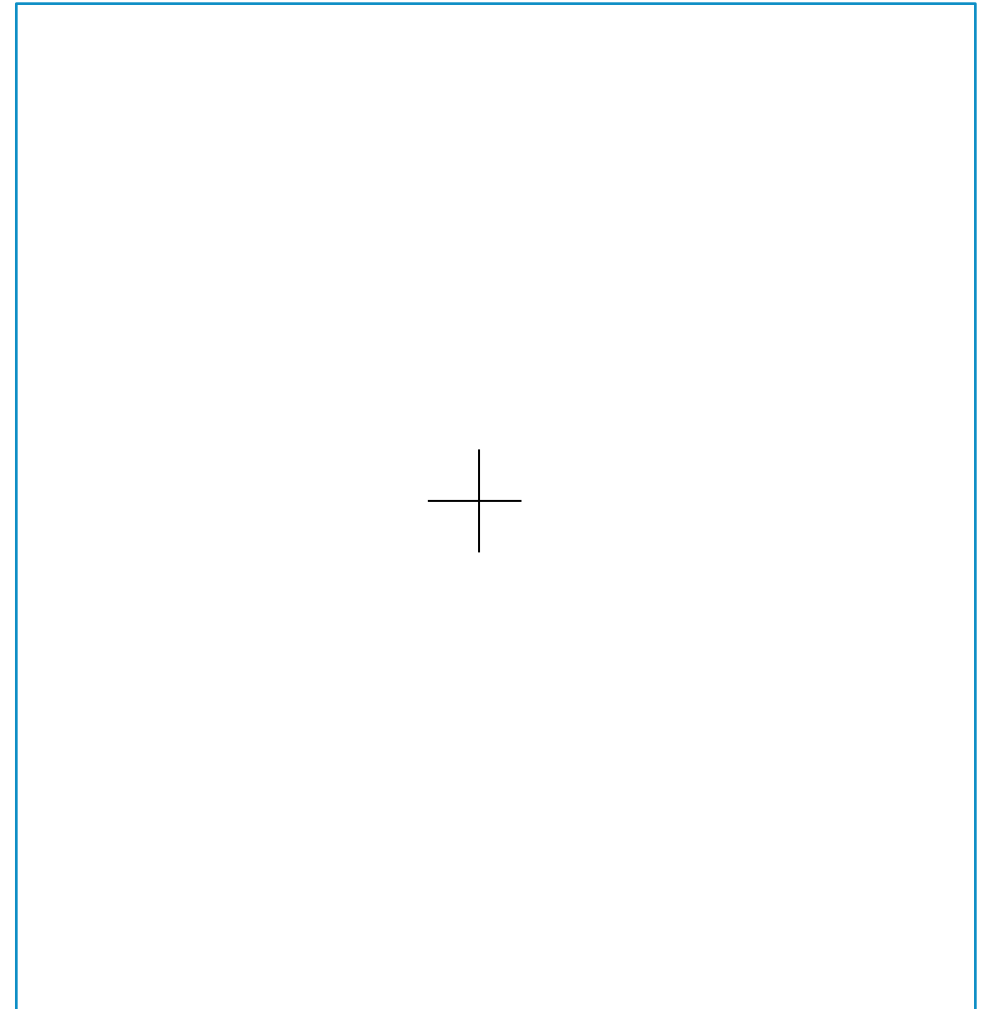
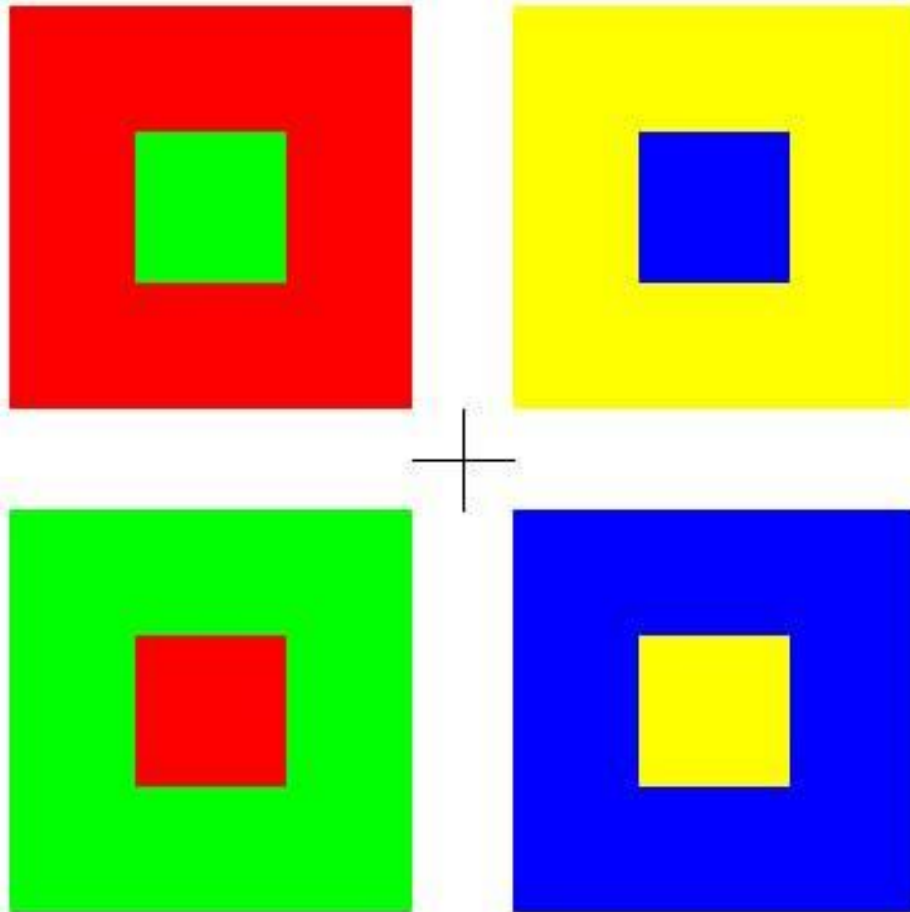
Riepiloghiamo quanto detto usando lo schema muto...

COLORE-MATERIA

la classificazione dei colori

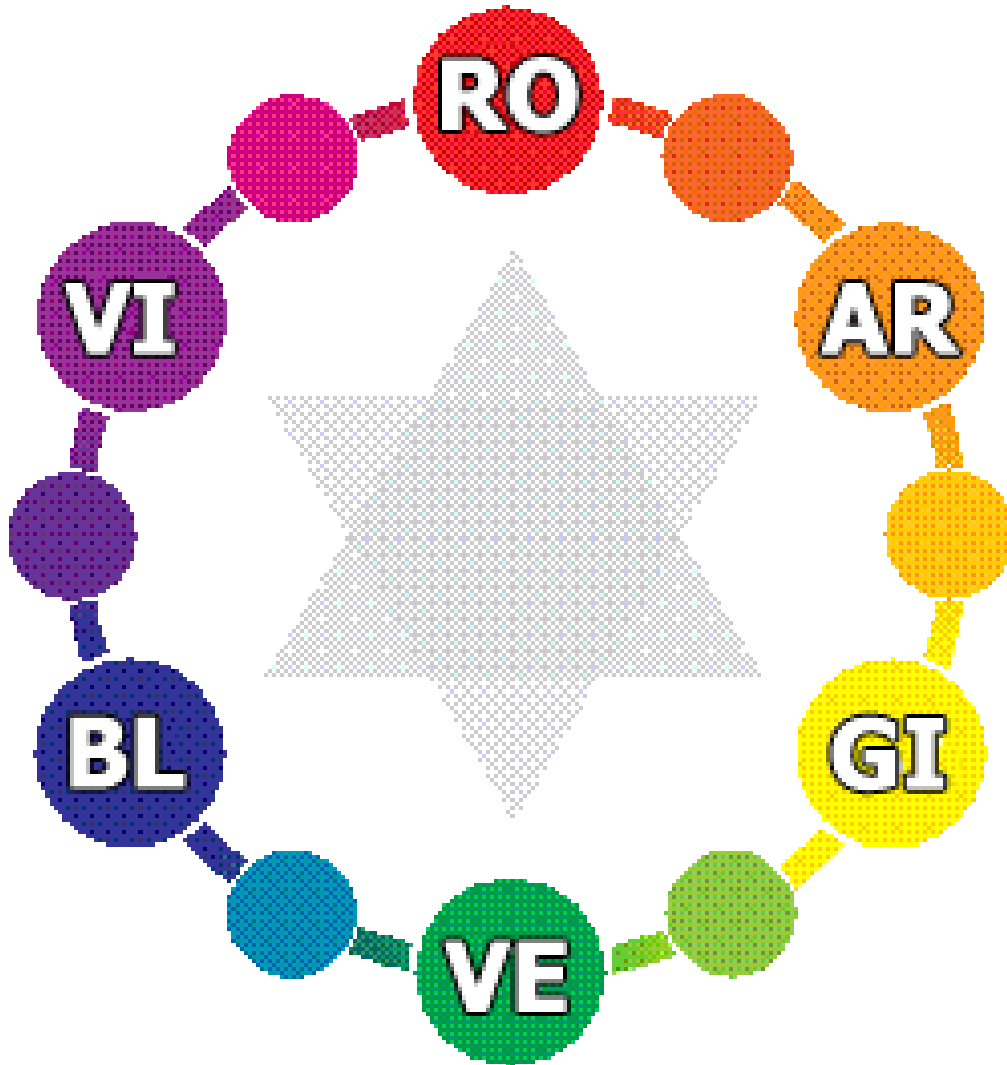
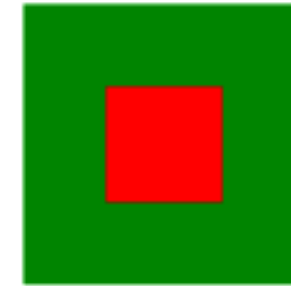
Guarda attentamente, cosa puoi notare?

COLORE-MATERIA

la classificazione dei colori

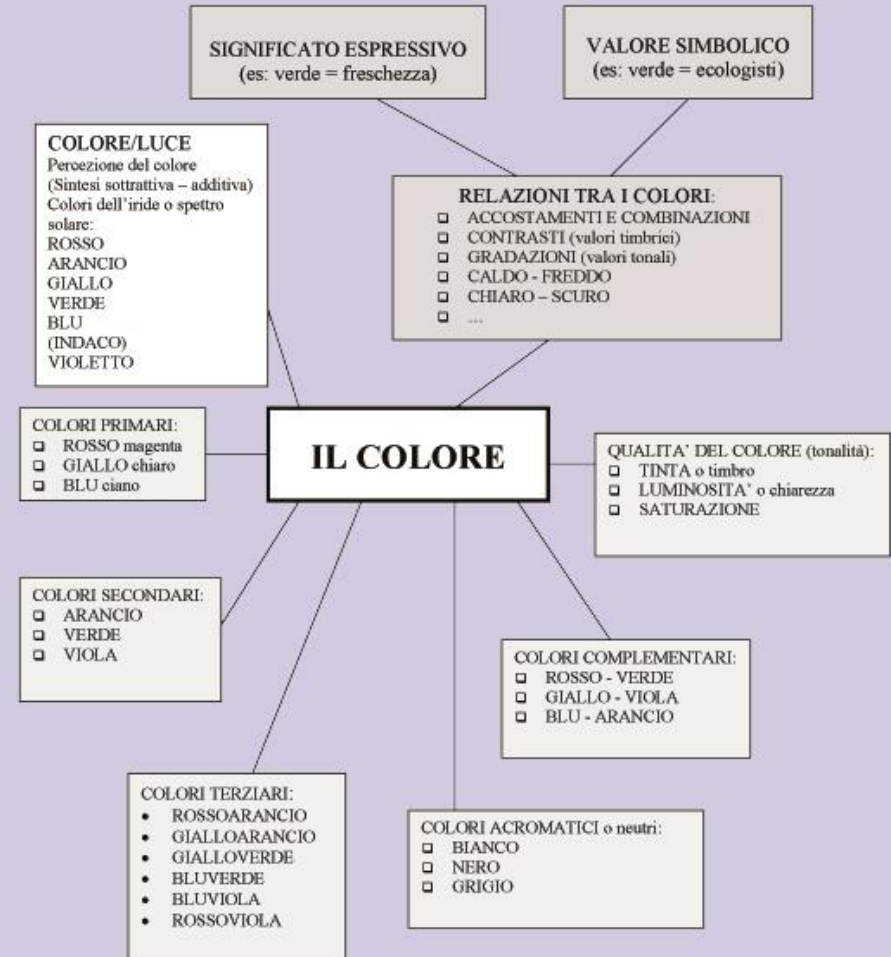
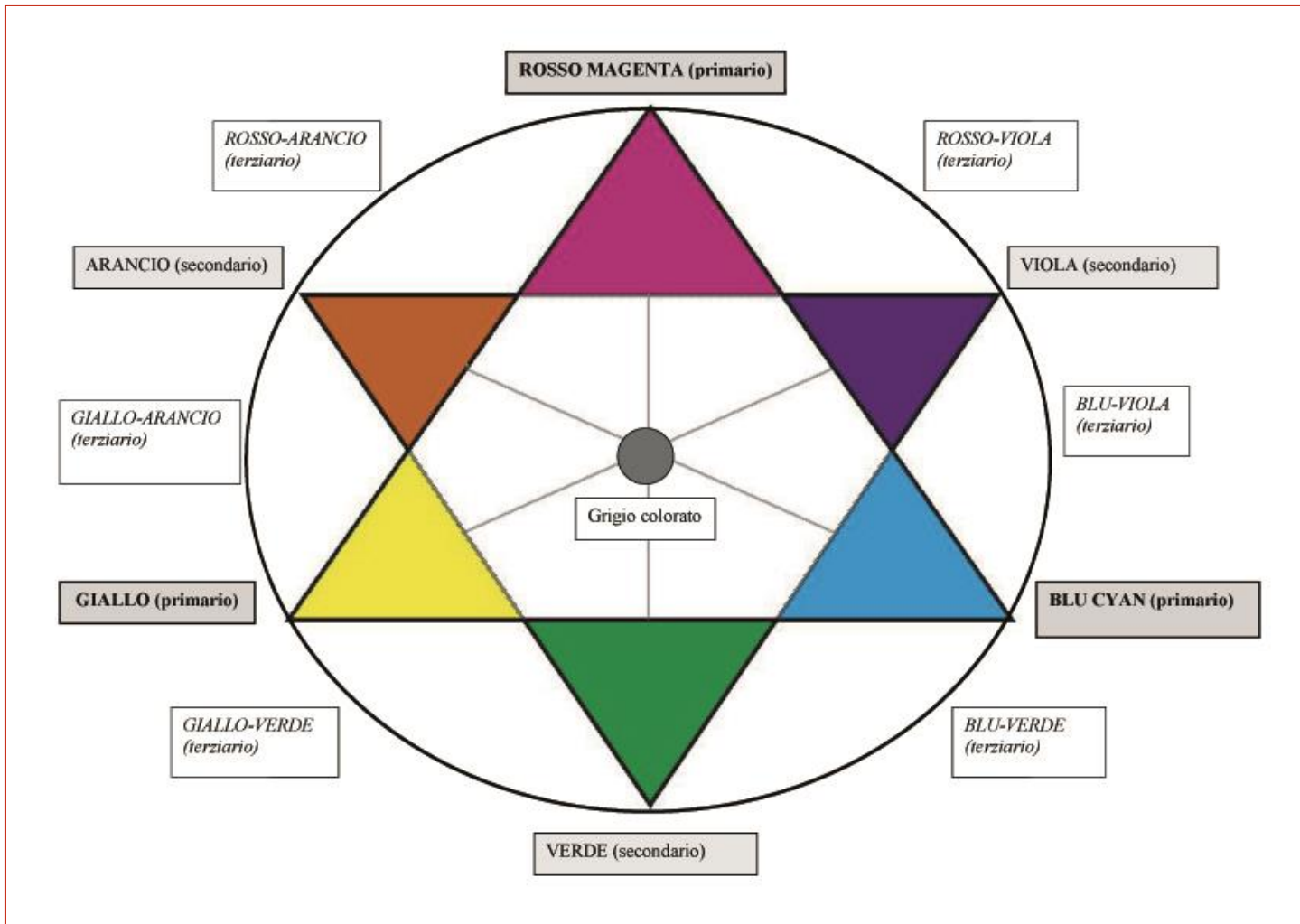
Riepiloghiamo insieme: la classificazione del colore in sintesi...

Per studiare, ricordare e sapere, usa gli schemi sul sito:
<https://educareconarte.jimdofree.com/spazio-alunni/classi-seconde/>

COLORE-MATERIA

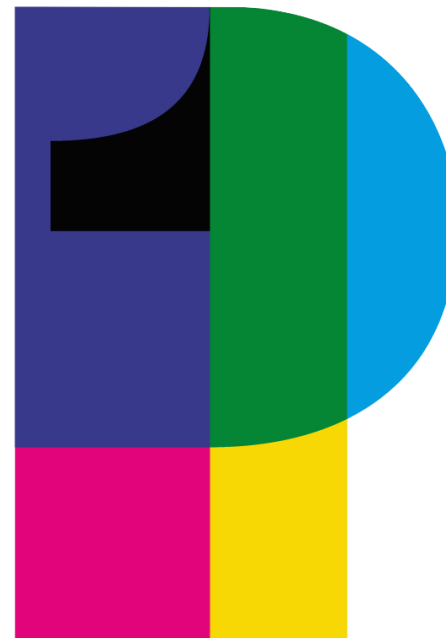
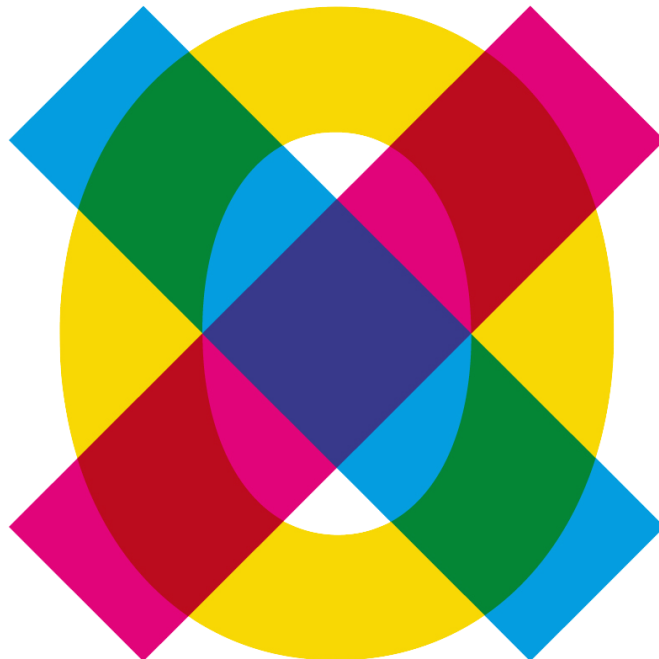
la classificazione dei colori

COLORE-MATERIA

la classificazione dei colori

Usa in modo consapevole i colori primari per creare immagini e/o scritte in modo creativo.
Per esempio puoi scrivere il tuo nome e colorarlo in modo personalizzato...

LE QUALITA' DEI COLORI (o proprietà)

COME FARESTI A VARIARE L'ASPETTO DI
UN COLORE?

? ...

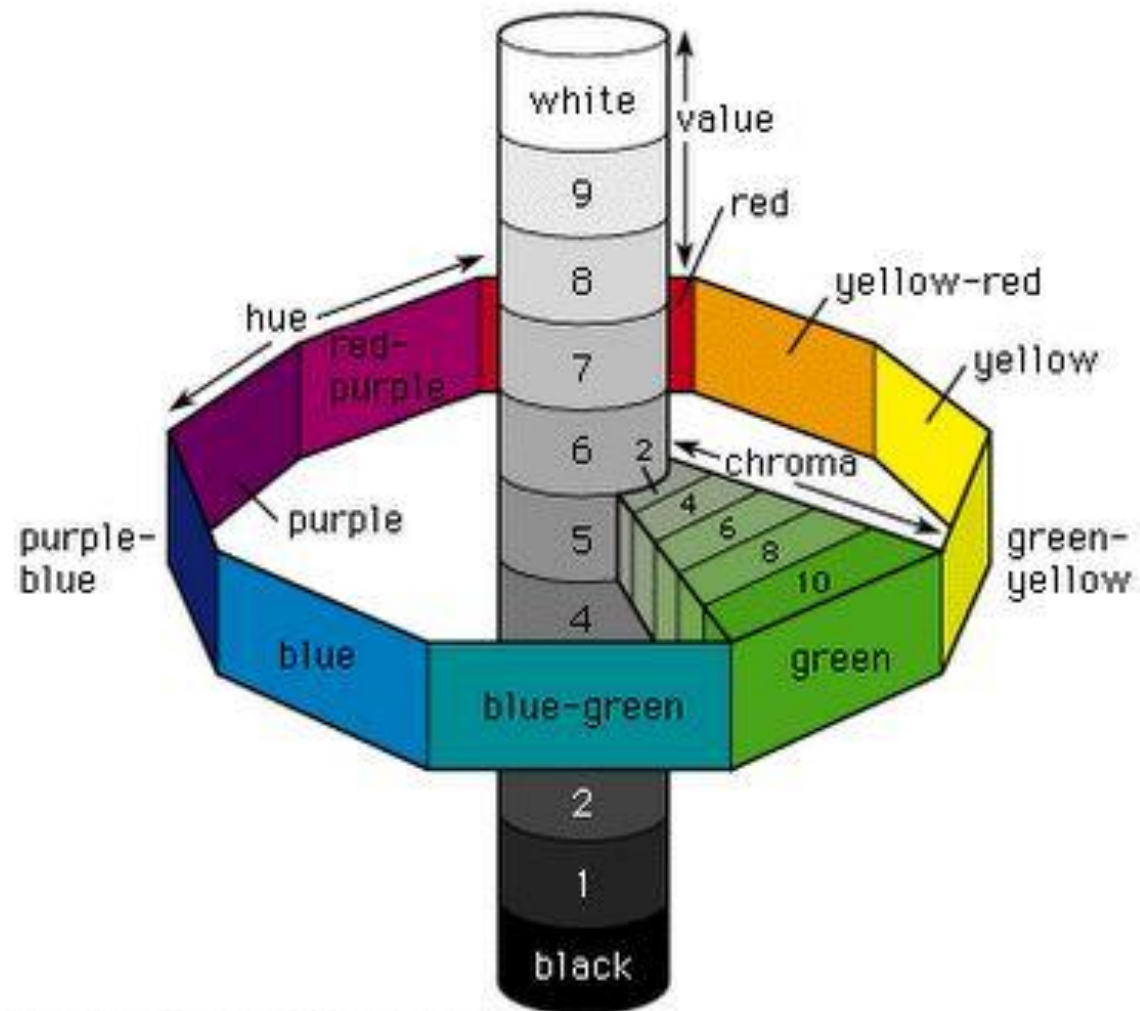
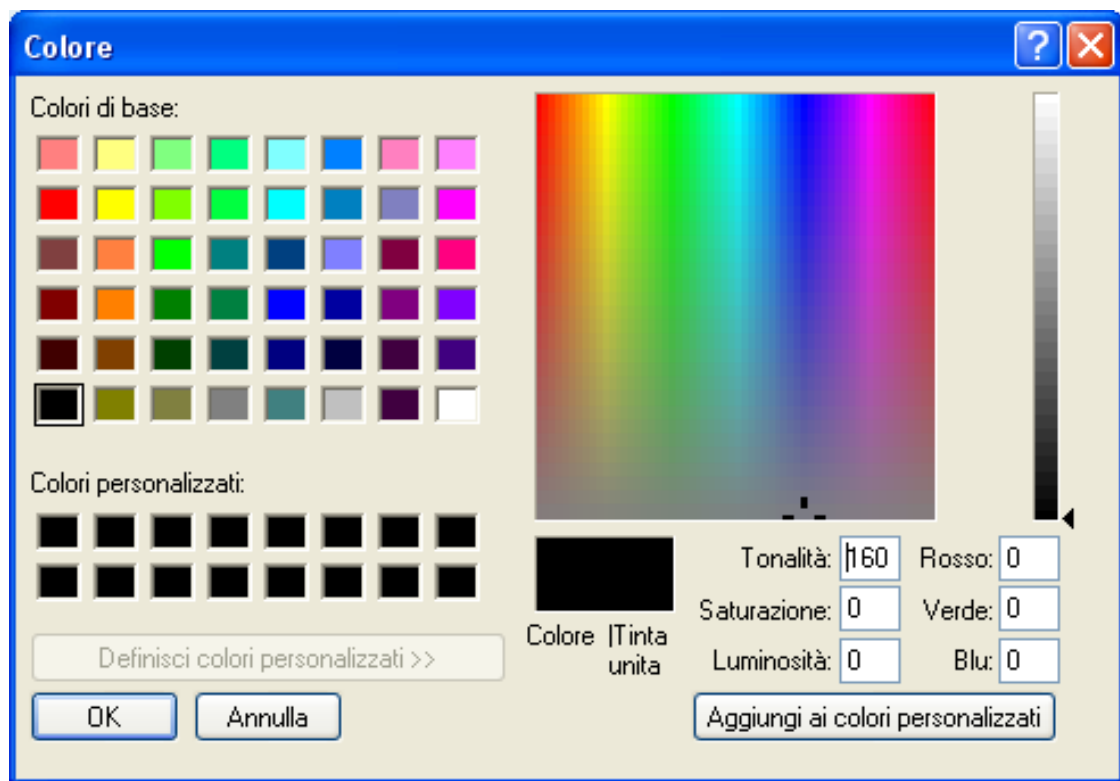
? ...

? ...

Quali potrebbero essere le
proprietà principali di un
colore?
Partendo da una tinta,
prova a fare degli esempi...

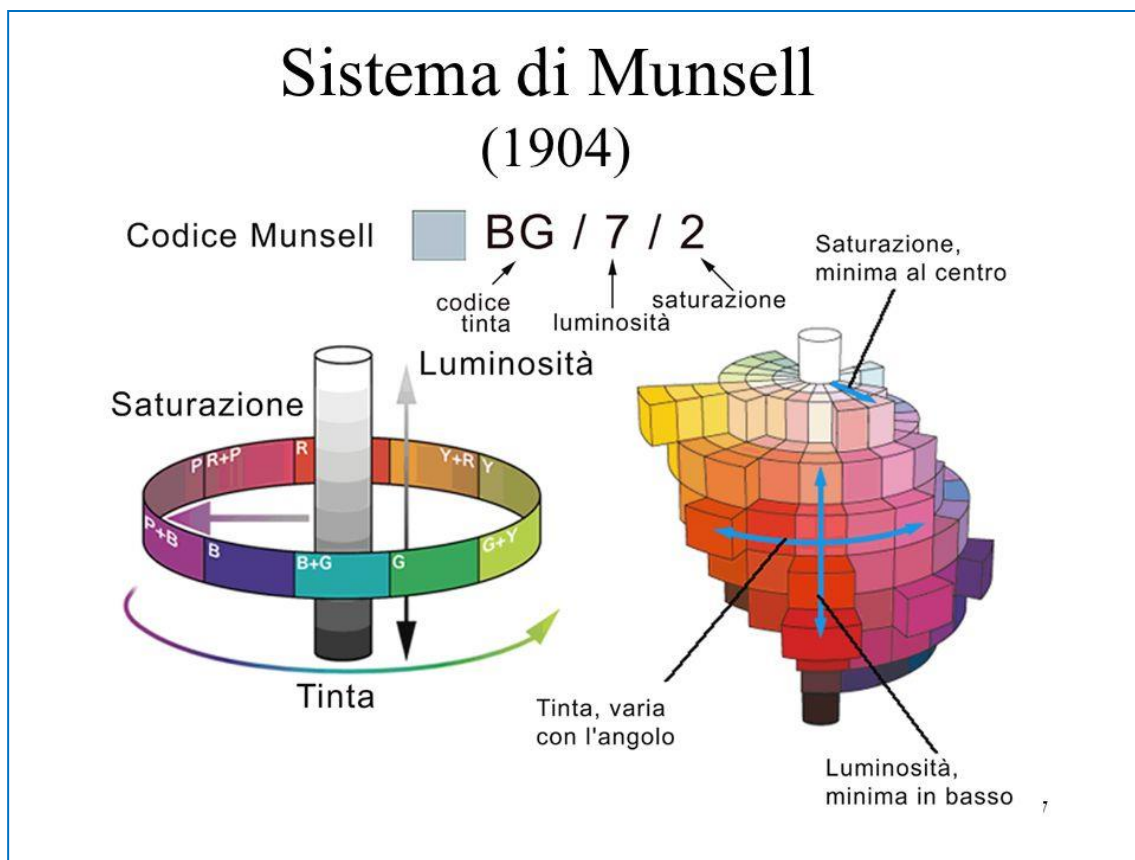
LE QUALITA' DEI COLORI (o proprietà)

©1994 Encyclopaedia Britannica, Inc.

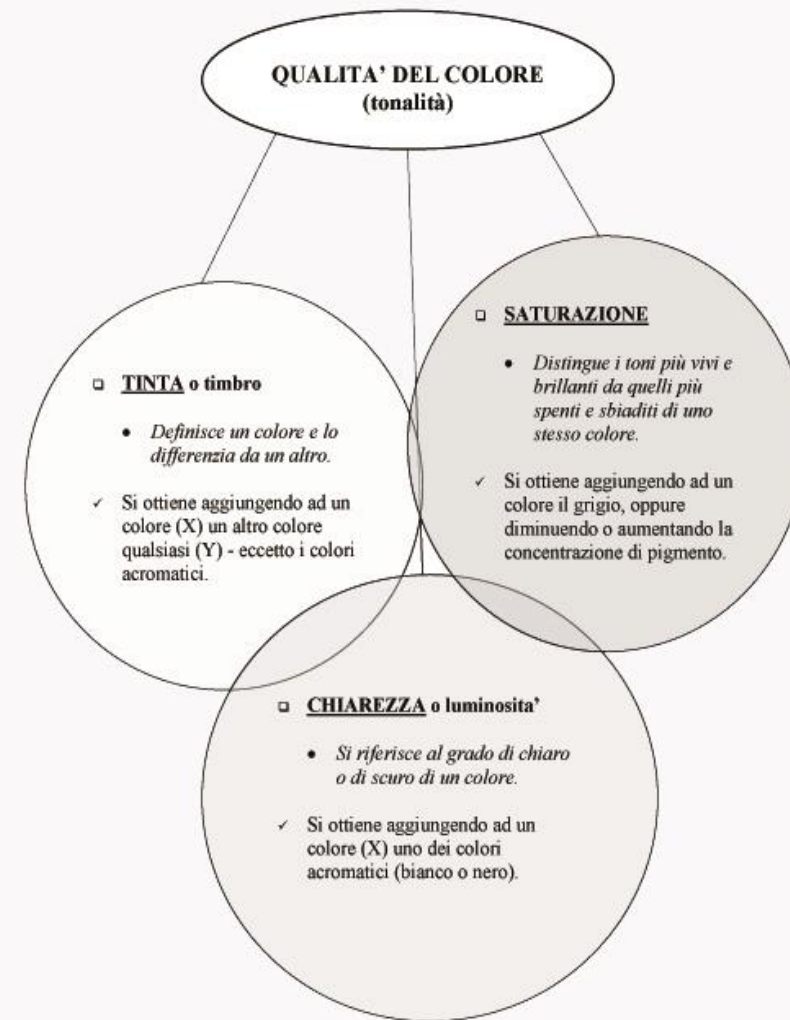
Per studiare, ricordare e sapere, usa gli schemi sul sito:
<https://educareconarte.jimdofree.com/spazio-alunni/classi-seconde/>

LE QUALITA' DEI COLORI (o proprietà)

Come si può modificare un colore?
Cioè come è possibile alterarne l'aspetto?

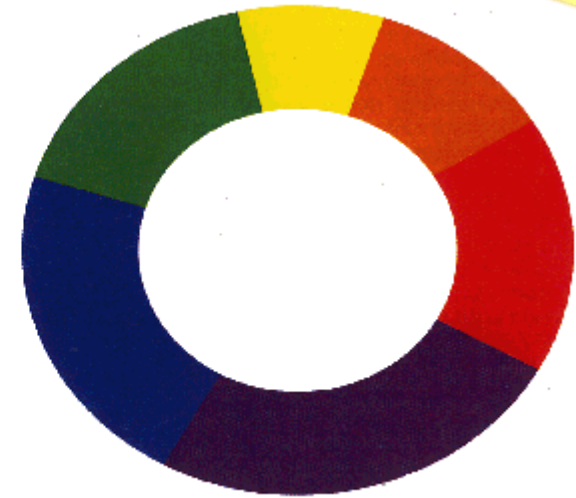
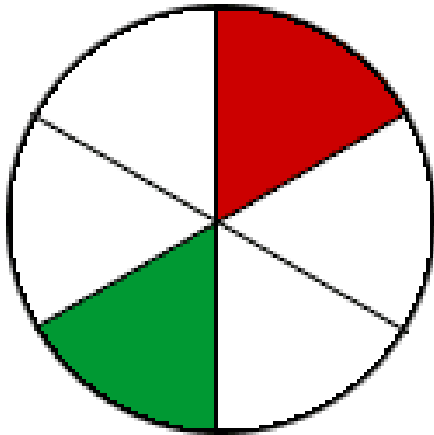
Le qualità del colore sono le proprietà fisiche che hanno i colori stessi, cioè le loro caratteristiche.

LE RELAZIONI TRA I COLORI

I COLORI SI POSSONO **ACCOSTARE** O
MESCOLARE: IN CHE MODO E CON QUALI
EFFETTI?

? ...
? ...

LE RELAZIONI TRA I COLORI

Per quanti sforzi facciamo, il colore sfugge ad una classificazione generale e definitiva.

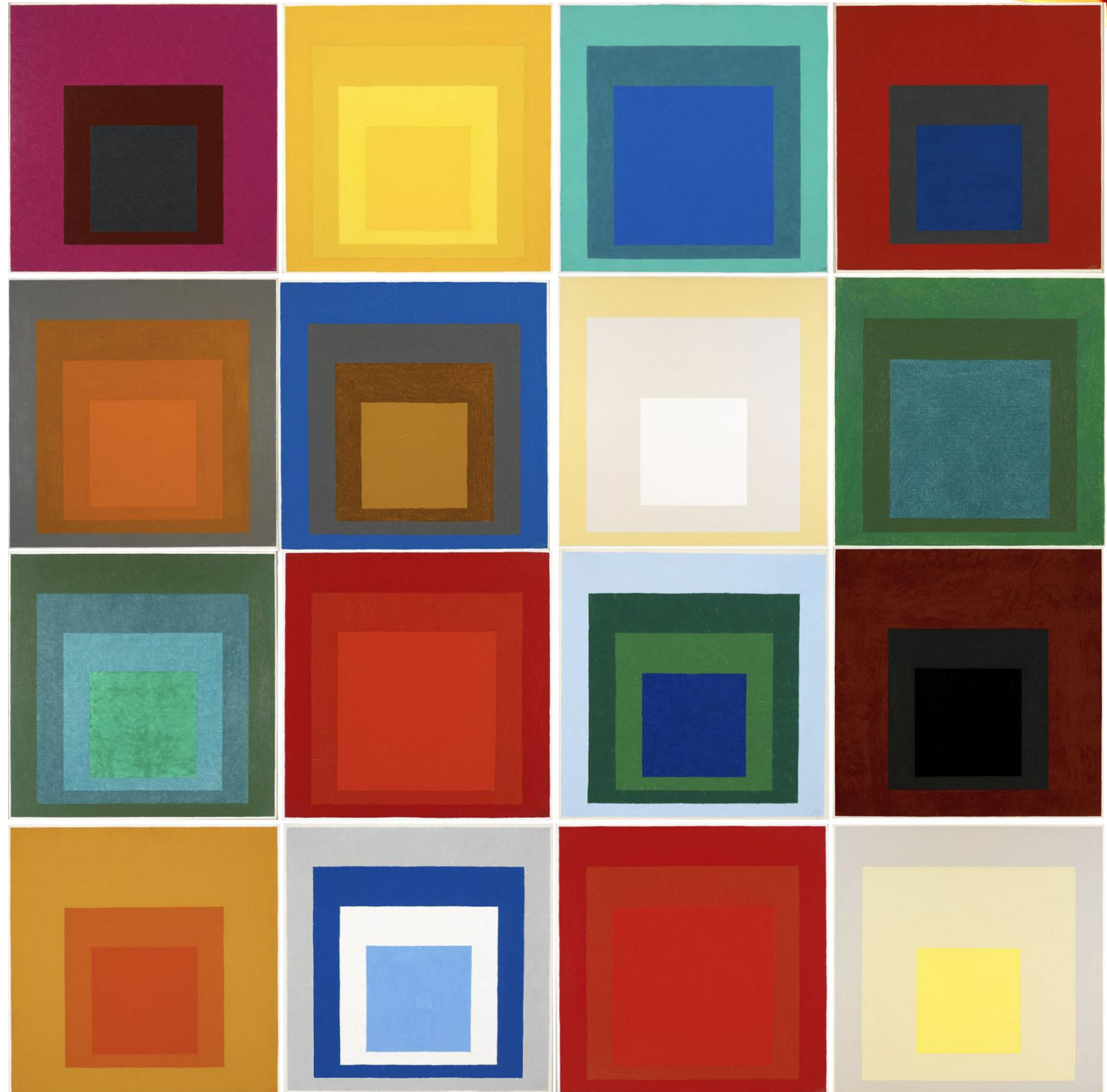
È proprio questo che stimola **Josef Albers** nella sua ricerca...

Bisogna osservare il colore e cercare di capire come cambia.

“L'occhio per il colore” è la capacità a “saper vedere sia l'azione del colore, che sentire la relazione reciproca fra i colori”...

<https://youtu.be/T1icCsmO8yY>

<https://youtu.be/UHMFmawSZjU>

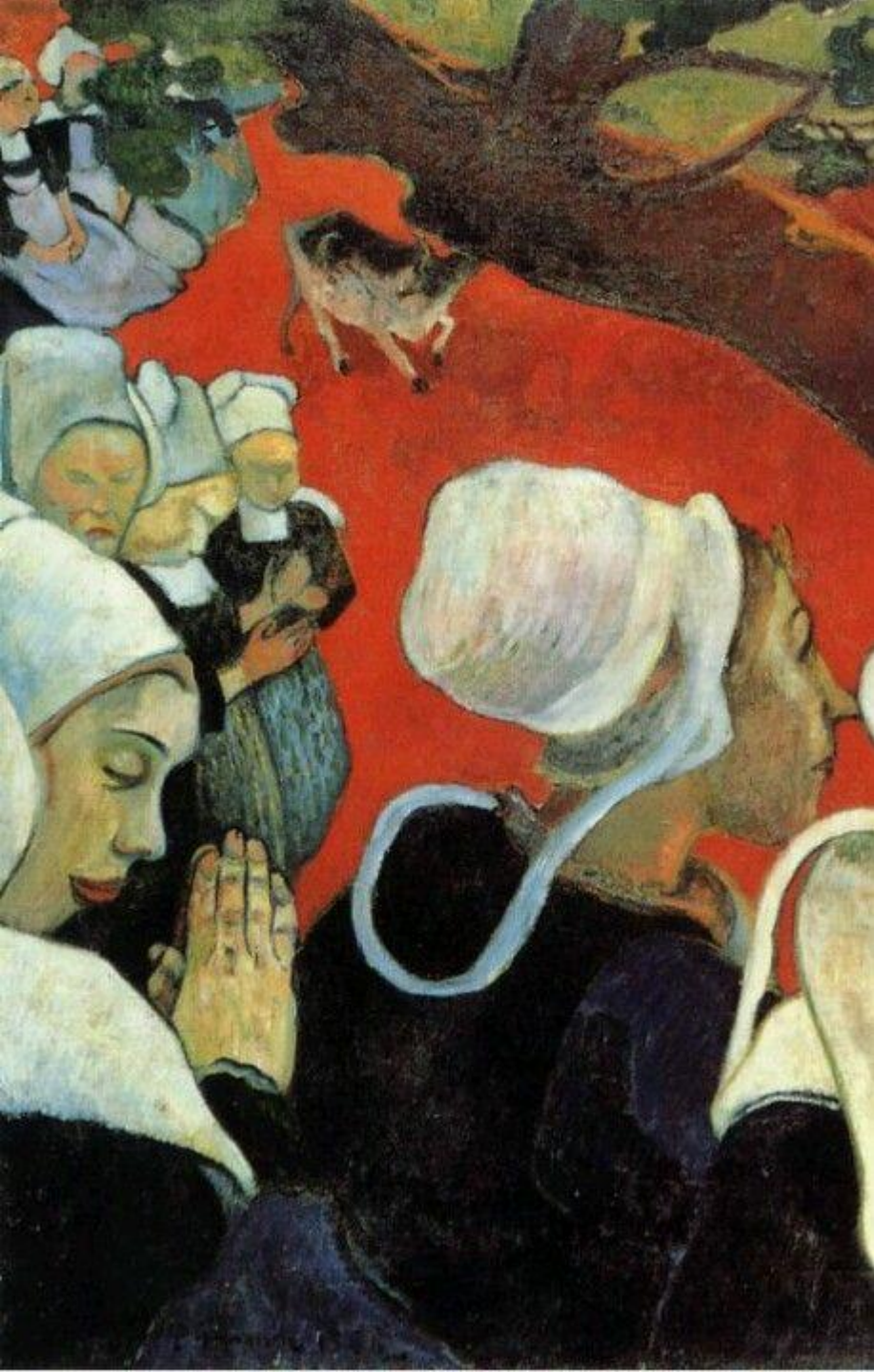

LE RELAZIONI TRA I COLORI

Aiutandoci con
le immagini,
definiamo
insieme questi
termini:
GRADAZIONI,
ARMONIE,
SFUMATURE,
Pittura Tonale...

Ora prova tu a cercare i dipinti di due
artisti, basati su gradazioni, armonie e
sfumature e ...pittura tonale.

LE RELAZIONI TRA I COLORI

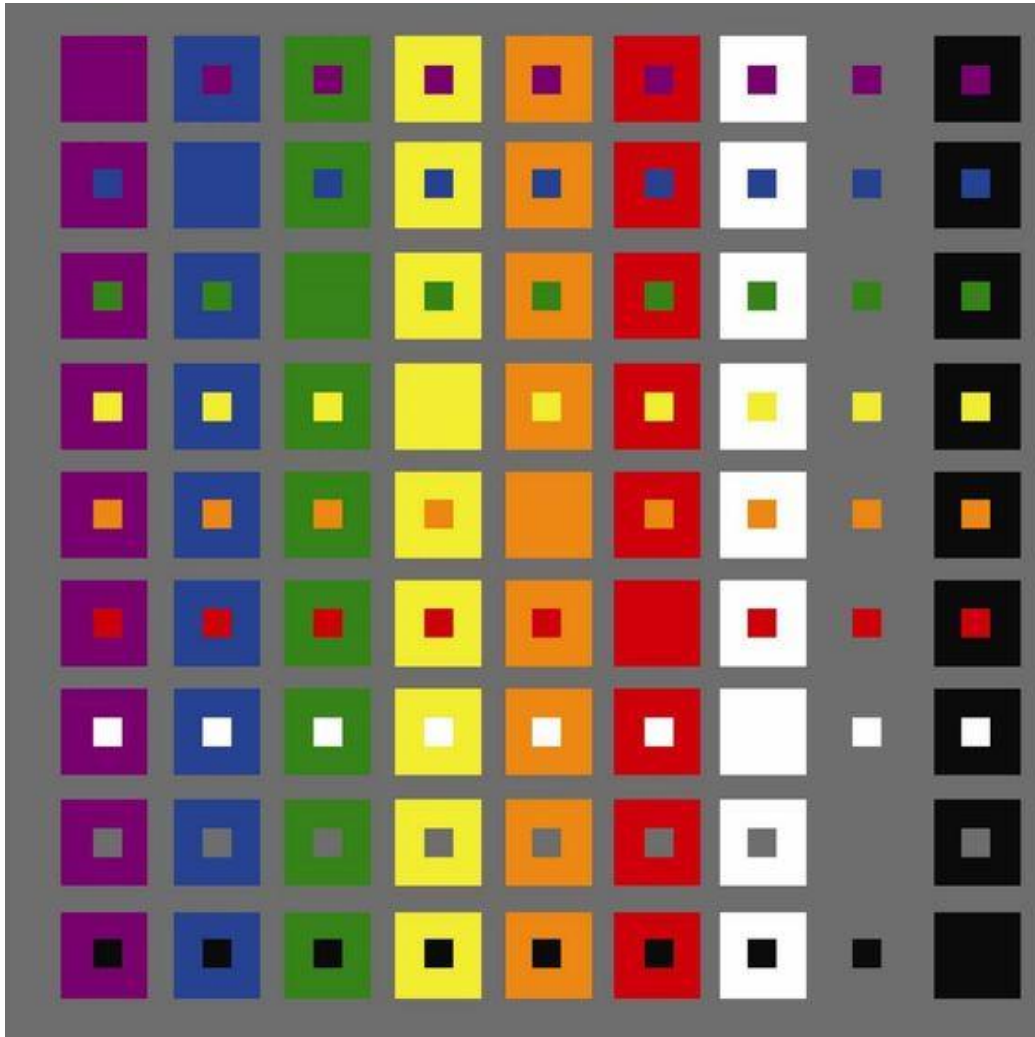

André Derain, Barche nel porto di Collioure, 1905

Aiutandoci con le immagini, definiamo insieme questi termini:
CONTRASTI,
DISSONANZE,
OPPOSTI, Pittura Timbrica...

Ora prova tu a cercare i dipinti di due artisti, basati su contrasti, dissonanze, opposizioni e Pittura Timbrica...

LE RELAZIONI TRA I COLORI

LE RELAZIONI TRA I COLORI

Quando il colore è usato in modo **Denotativo**, descrive ciò che si rappresenta in modo «mimetico», ma può essere anche utilizzato in modo **Connotativo**.
Cioè non semplicemente descrittivo, ma...

Guarda la tabella riportata e prova a spiegarla a modo tuo...

<i>linea spezzata</i>	<i>forma primaria</i>	<i>espressività</i>	<i>suono</i>	<i>colori associati</i>
angolo acuto		tensione dinamismo	suono acuto	<u>giallo</u> eccitazione movimento
angolo retto		equilibrio stabilità	suono medio	<u>rosso</u> forza passione
angolo ottuso		pacatezza quiete	suono profondo	<u>blu</u> spiritualità infinito

Vasilij Vasil'evič Kandinski

Prova a guardare questo video:

Alexander Skrjabin, Prométhée - Tonhalle Düsseldorf

<https://youtu.be/9CruEBhdxJE>

LE RELAZIONI TRA I COLORI

Gli accostamenti e/o le mescolanze di colore generano effetti e impressioni in chi le osserva e in chi li usa.

Quindi un colore unito o accostato ad un altro, determina effetti **estetici, compositivi e psicologici** diversi.

Cerca due immagini con effetti cromatici opposti, descrivili e confrontali, poi motiva la tua scelta

Prova a guardare questo video:

<https://youtu.be/NXDRgAfVgAo>

"La grande bellezza"
performance bambina gesto e colori

Scegli un colore e associalo a sentimenti, stati d'animo, emozioni o ricordi che tu hai vissuto. Rendilo protagonista di un elaborato e dagli un titolo significativo.

Mark Rothko

COLORI ED EMOZIONI

SECONDO TE, I COLORI POSSONO SUSCITARE ED ESPRIMERE EMOZIONI, SENTIMENTI E STATI D'ANIMO?

? ...
? ...
? ...
? ...
? ...
? ...

Per studiare, ricordare e sapere, usa gli schemi sul sito:
<https://educareconarte.jimdofree.com/spazio-alunni/classi-seconde/>

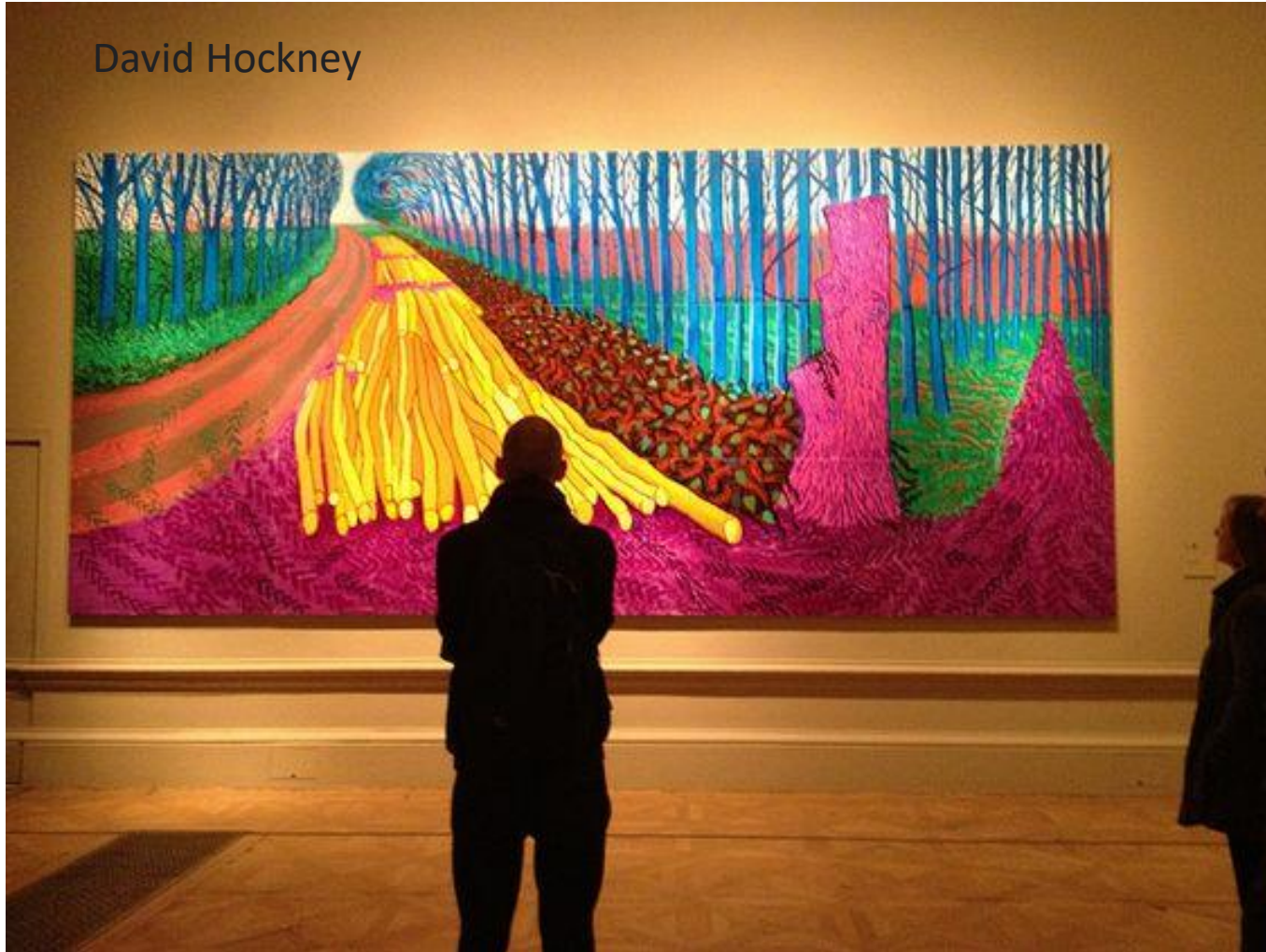
COLORI ED EMOZIONI

Solo immagini?
Prova ad ascoltare:

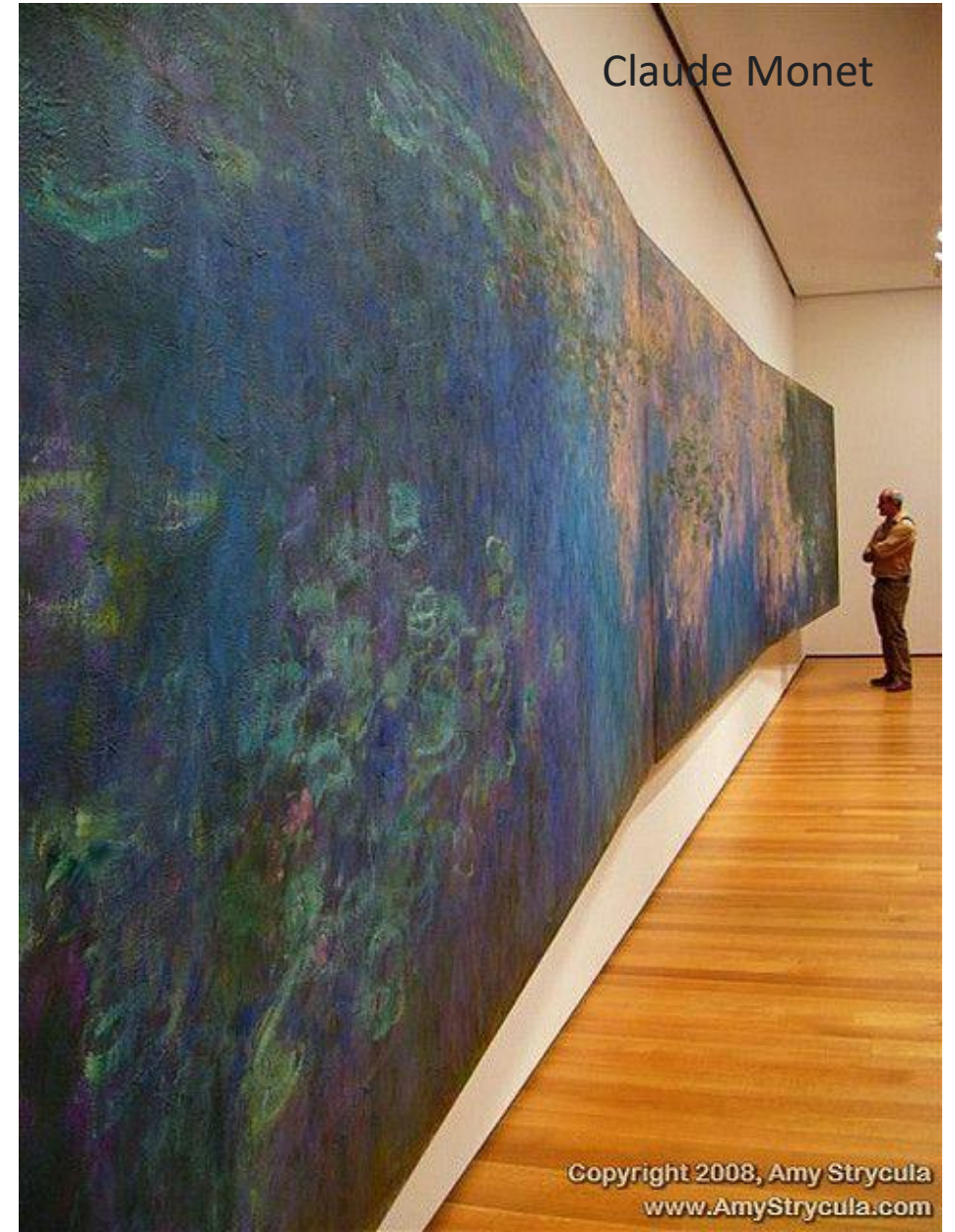
<https://youtu.be/yKNxeF4KMsY>

Coldplay - Yellow

David Hockney

Claude Monet

Joan Miró

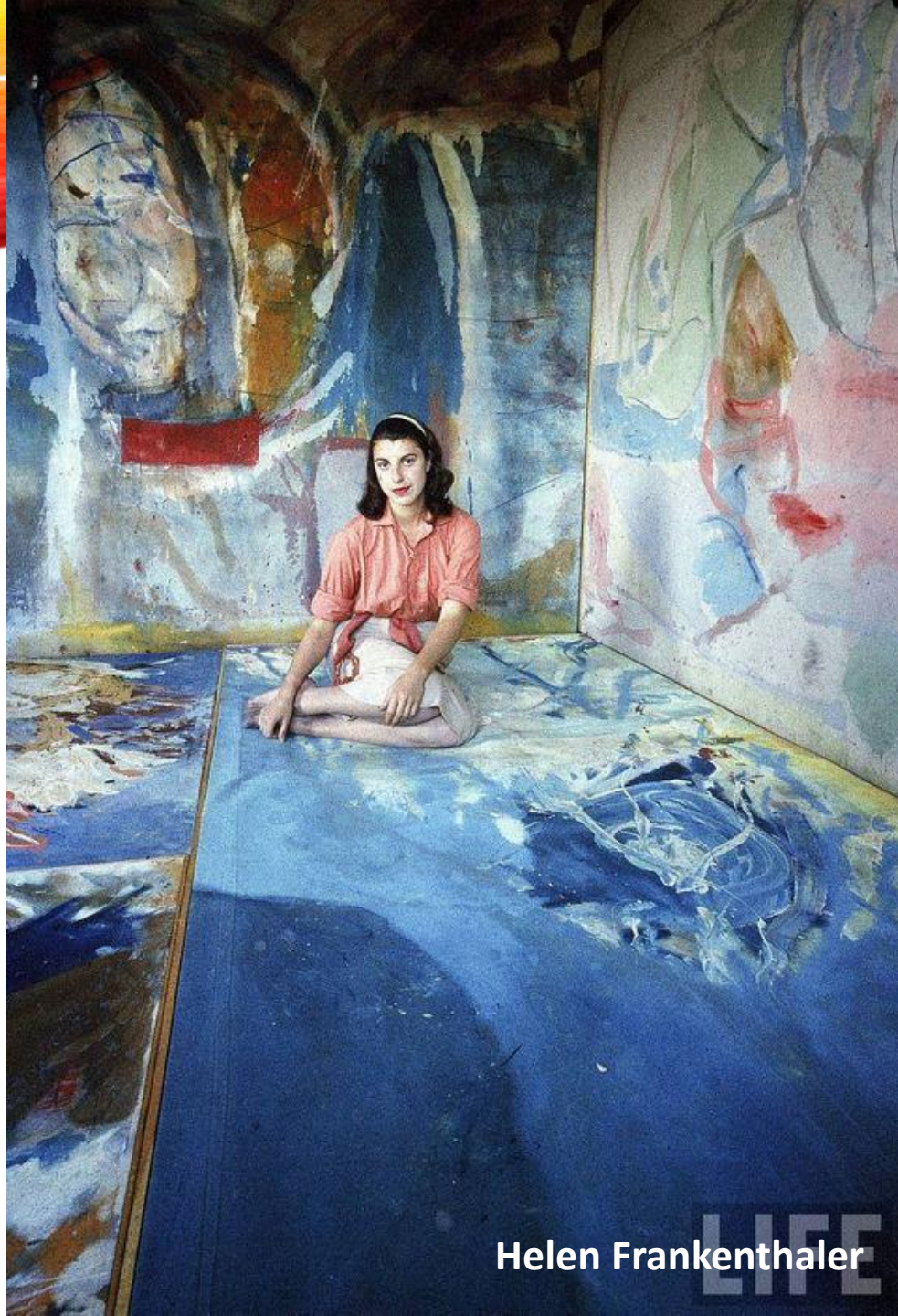

COLORI ED EMOZIONI

Henri Matisse

COLORI ED EMOZIONI

Helen Frankenthaler

Hermann Nitsch

Keith Haring

COLORI ED EMOZIONI

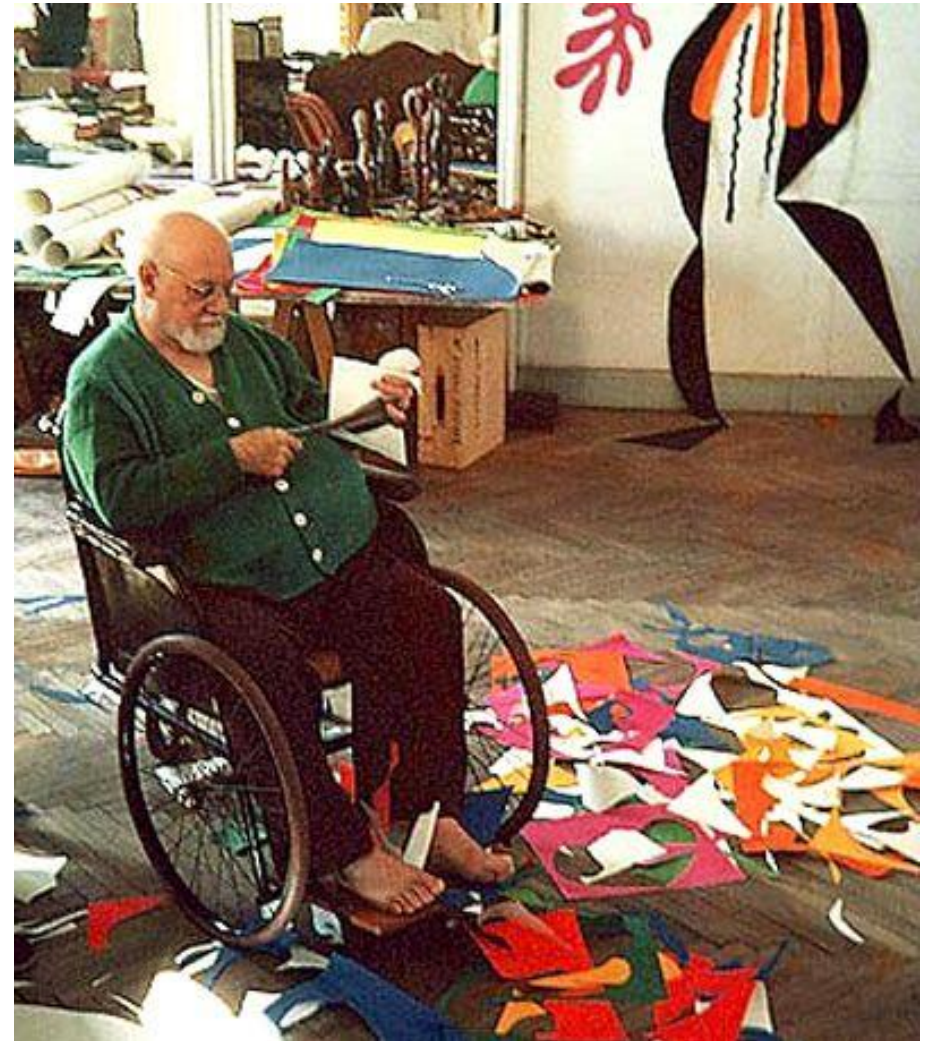

Ellsworth Kelly - <https://www.didatticarte.it/Blog/?p=7157>

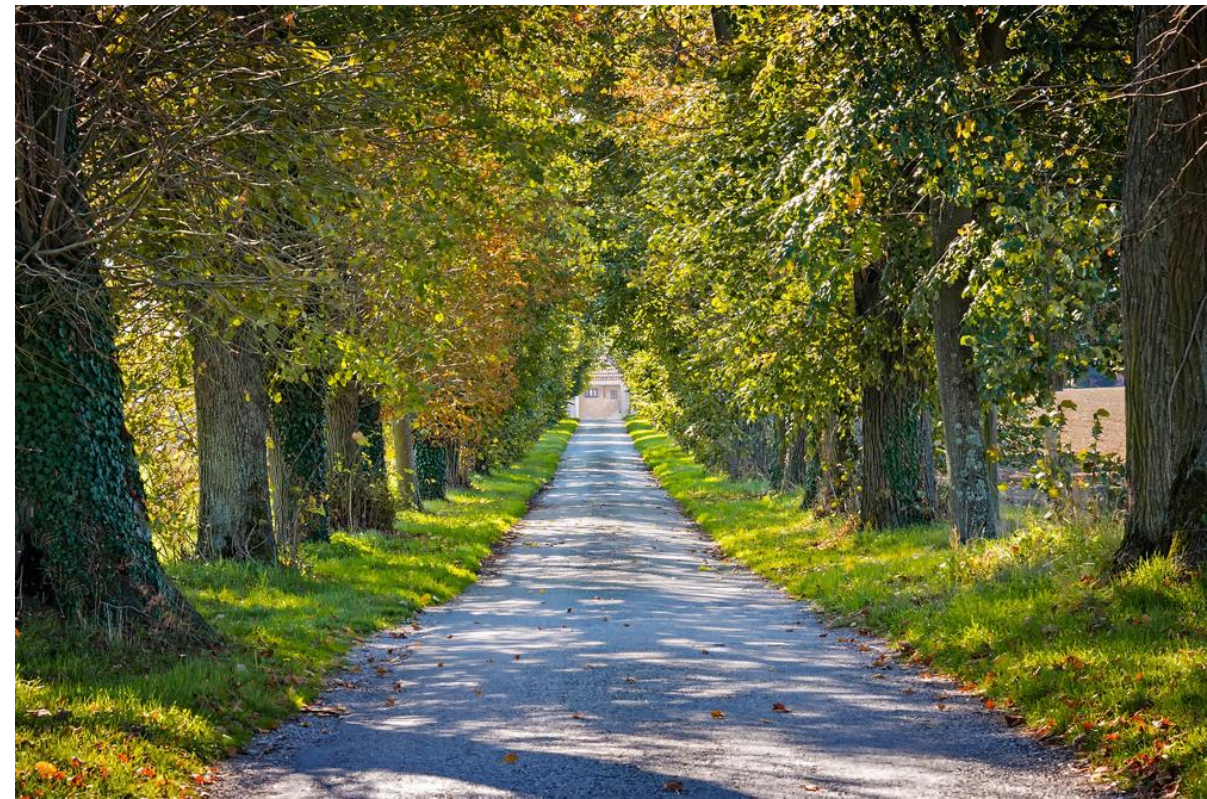
COLORI ED EMOZIONI

Cerca due foto di paesaggi - che ti piacciono - molto diversi tra loro per effetti cromatici e per caratteristiche paesaggistiche. Prova a rappresentarli in modo personale con una tecnica a scelta.

COLORI ED EMOZIONI

nell'arte e nell'ambiente

<https://clickgrafica.it/combinazione-dei-colori-itten/>

FINE... ?

a cura di **Ciro Indellicati**

Per studiare, ricordare e approfondire, usa gli schemi e i materiali presenti sul sito:
<https://educareconarte.jimdofree.com/spazio-alunni/classi-seconde/>