

DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA' FORMATIVA
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT

Titolo/eventuale codice dell'unità formativa: CROMATOLOGIA / ABAV06

Name/code of the educational unit: CHROMATOLOGY / ABAV06

Tipo di unità formativa: facoltativa

Type of educational unit: optional

Anno/semestre di studio: 2° anno

Year/semester of study: 2nd year

Numero di crediti attribuiti: 6 CFA / ECTS

Number of ECTS credits allocated: 6 CFA / ECTS

Nome del/dei docente/i / Name of the lecturer: DANIELE TORCELLINI

Risultati di apprendimento:

Dopo aver completato il corso e superato la verifica del profitto lo/la studente/studentessa conosce:

Il funzionamento del sistema visivo umano nella complessa interazione tra occhio e cervello.

I principali fenomeni visivi legati alla percezione del colore.

Le principali teorie del colore e le loro applicazioni negli ambiti dell'arte contemporanea, del design e della tecnologia della produzione e riproduzione di immagini.

La natura della luce e il suo rapporto con la materia.

Lo/la studente/studentessa è capace di analizzare, descrivere e reinterpretare le caratteristiche cromatiche e visive di ciò che lo/la circonda.

Lo/la studente/studentessa è inoltre capace di creare palette di colori utilizzando gli spazi di colore in uso nei principali software di elaborazione di immagini.

Lo/la studente/studentessa disporrà degli strumenti concettuali utili alla comprensione del colore come fenomeno complesso che trova la sua spiegazione nell'interazione tra luce, oggetto, soggetto e ambiente, entro il contesto percettivo, culturale, sociale, storico e artistico di ogni periodo.

Learning outcomes:

After completing the course and passing the achievement test the student will know:

The functioning of the human visual system in the complex interaction between eye and brain.

The main visual phenomena related to the perception of colour.

The main theories of colour and their applications in the fields of contemporary art, design, image production and reproduction technology.

The nature of light and its relationship to matter.

The student will be able to analyse, describe and reinterpret the chromatic and visual characteristics of their surroundings.

The student will also be able to create colour palettes using the colour spaces of the principal image processing software.

The student will have the conceptual tools to understand colour as a complex phenomenon that finds its explanation in the interaction between light, object, subject and environment, within the perceptive, cultural, social, historical and artistic context of each period.

Modalità di erogazione: Convenzionale e laboratoriale

Mode of delivery: Presence

Pre-requisiti e co-requisiti: Nessuno

Pre-requisites and co-requisites: None

Contenuti dell'unità formativa: la fisica del colore; la luce e il rapporto luce/materia; il funzionamento del sistema visivo umano, occhio, retina e cervello visivo; anomalie nella visione del colore; le principali teorie del colore e la loro storia; i modi di apparire e gli attributi percettivi del colore; i modi di produzione e riproduzione del colore, mescolanza additiva, sintesi sottrattiva e il concetto di colori primari; il cerchio delle tinte e gli spazi del colore; le armonie dei colori; la psicologia della percezione del colore; la costanza, i contrasti e l'assimilazione dei colori; il rapporto tra forma e colore; le tecnologie visive a colori, analogiche, elettroniche e digitali; il colore come codice; i nomi, i significati e le influenze attribuiti ai colori. Gli argomenti teorici e storici sono discussi in relazione alle pratiche artistiche e visive che si fondano in modo preferenziale o esclusivo sul colore, in un arco cronologico che abbraccia il Novecento e le sue estensioni nel secolo precedente e successivo. Le attività di laboratorio sono finalizzate ad approfondire l'analisi dei colori in relazione alle modalità con cui i colori si definiscono e contribuiscono a definire uno spazio o una superficie, a partire dal presupposto che un colore è tale solo in un contesto di riferimento e in rapporto ad altri colori. Lo studio è condotto attraverso l'utilizzo di campioni di colore di qualsiasi materiale e provenienza, colori dipinti e colori selezionati con programmi di elaborazione di immagini. Le attività di laboratorio intendono approfondire le combinazioni, le interazioni, i contrasti, le miscele, le illusioni, le associazioni, le armonie dei colori.

Course contents:

the physics of colour; light and the light/matter ratio; the functioning of the human visual system, eye, retina and visual brain; anomalies in colour vision; the main theories of colour and their history; the ways of appearance and perceptive attributes of colour; the ways of colour production and reproduction, additive mixing, subtractive synthesis and the concept of primary colours; the colour wheel and the colour spaces; colour harmonies; the psychology of colour perception; the constancy, contrasts and assimilation of colours; the relationship between form and colour; visual colour, analogue, electronic and digital technologies; colour as a code; the names, meanings and influences attributed to colours. Theoretical and historical topics are discussed in relation to artistic and visual practices that are based preferentially or exclusively on colour, in a chronological arc spanning the twentieth century and its extensions in the preceding and following centuries.

The laboratory activities are aimed at deepening the analysis of colours in relation to the way colours are defined and contribute to define a space or a surface, starting from the assumption that a colour is such only in a reference context and in relation to other colours. The study is conducted through the use of colour samples of any material and provenance, painted colours and selected colours using image processing programs. The laboratory activities aim to expand on the combinations, interactions, contrasts, mixtures, illusions, associations, colour harmonies.

Lecture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti

Recommended or required reading and other learning resources/tools

- D. Batchelor, *Chromophobia*, London, 2000, trad. it Milano 2001
- R. Falcinelli, *Cromorama*, Torino, 2017
- Il colore, in "Le scienze dossier", 2001, n. 9
- M. Ballocco, *La cromatologia*, a cura di P. Bolpagni, http://www.archiviomarioballocco.org/doc/cromatologia/Trattato_sulla_cromatologia_MarioBallocco-s.pdf
- J. Gage, *Colore e cultura, usi e significati dall'antichità all'arte astratta*, Roma, 2001,
- J. Albers, *Interaction of color*, New Haven, London, 1963, trad. it. 2004
- M. Brusatin, *Storia dei colori*, Torino, 1983
- D. Jarman, *Chroma. A book of colour*, London, 1994
- S. Zeki, *Inner vision*, Oxford, 1999, trad. it. *La visione dell'interno*, Torino 2003
- M. Pastoureau, *Bleu, histoire d'une couleur*; Paris, 2000, trad. it. 2002
- M. Boscarol, 1: *Colore*, http://www.boscarol.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/1_colore.pdf
- P. Ball, *Bright earth, Art and the Invention of Color*, New York, 2002, trad. it. 2002
- M. Brusatin, *Colore senza nome*, Venezia, 2006

- Il colore nell'arte, Milano, 2006
- J. Tornquist, Colore e luce, teoria e pratica, Milano, 1996
- G. Di Napoli, Il colore dipinto, teorie, percezione e tecniche, Torino, 2006
- R. L. Gregory, Eye and brain, the psychology of seeing, London, 1966, trad. it. 1966
- Il colore, in "Le scienze quaderni", 1994, n. 78

Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: lezioni collettive, ricerche personali e di gruppo, studio individuale

Learning activities and teaching methods: Class work, research, study

Metodi e criteri di verifica del profitto: discussione sugli argomenti trattati durante il corso; presentazione degli elaborati pratici realizzati durante il corso; presentazione, su base volontaria, di una relazione scritta di approfondimento. Ai fini dell'esame potranno essere valutate anche altre forme di approfondimento personale, purché si sia in grado di giustificare in modo critico e strutturato ogni scelta.

Assessment methods and criteria:

discussion of the topics covered during the course; presentation of the practical work produced during the course; presentation, on a voluntary basis, of an in-depth written report. For the purposes of the examination, other forms of personal study may also be considered, provided that the student is able to justify their choice in a critical and structured manner.

Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano

Language(s) of instruction/examination: Italian