

STORIA DELL' ARTE & GRAFICA

Progetto di potenziamento didattico a.s. 2023-24

Prof.ssa Negri Katia

STRUTTURA DEL PROGETTO

Durata: 10 h

LA TEORIA DEL COLORE – da Turner a Itten (1h)

IMPRESSIONISMO E POSTIMPRESSIONISMO – il Giapponismo e la nascita del manifesto (1h)

ART NOUVEAU E SECESSIONI: il gusto di fine secolo (1h)

LE AVANGUARDIE: Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo, Suprematismo, Dadaismo, Surrealismo (2h)

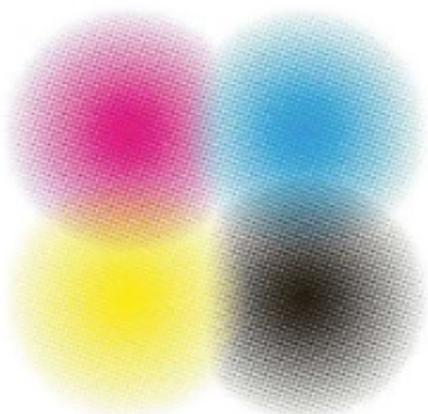
DAL BAUHAUS ALL'INDUSTRIAL DESIGN (2h)

NEOAVANGUARDIE: NeoDada, Pop Art, Arte cinetica, Arte relazionale (1h)

STREET ART: dal murales a Banksy e TVBoy (1h)

RESTITUZIONE E VALUTAZIONE (1h)

1 Il colore nella stampa: il metodo CMYK

Q Si tra nella dame perm nica color vengo alla s uno p dezza: verse sulta nasco

La quadricromia è data da una sovrapposizione di puntini.

grandi (o più o meno vic Poiché la somma de vero colore Nero, il pre chioistro, il nero appunt re più efficaci il chiaro- Anche se la tecnica sapere che esistono an anche otto colori.

2 Il colore nel web: Il sistema RGB e la codifica esadecimale

I colori (216 +)

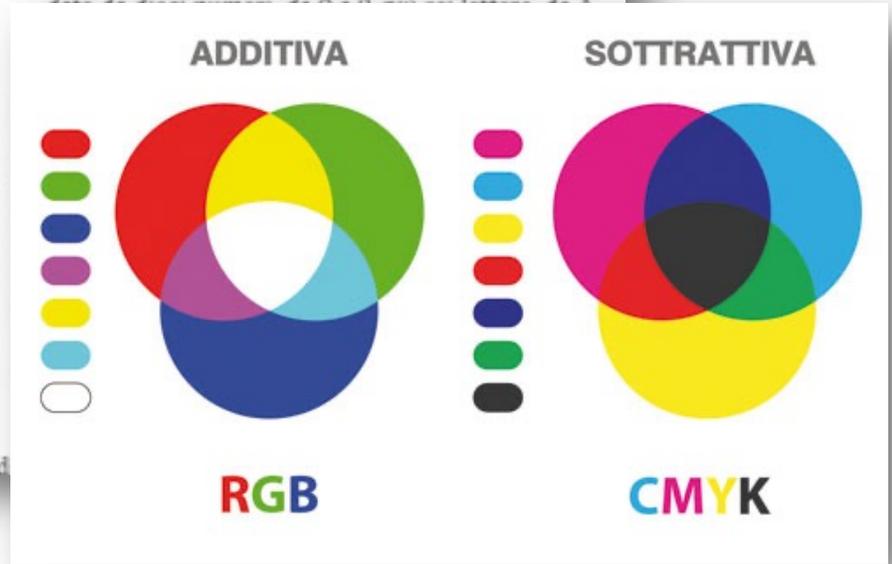
Esempi di codifica del colore per il web.

Per esempio: il bianco fricore

I codici colore nel linguaggio HTML

Nel linguaggio HTML utilizzato per il web, i colori sono descritti dal sistema RGBA e dal codice HEX TRIPLE:

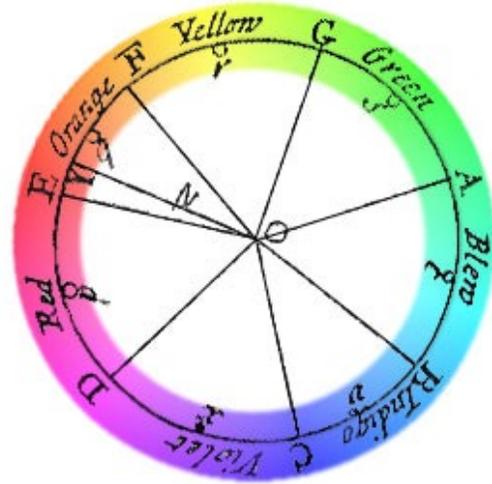
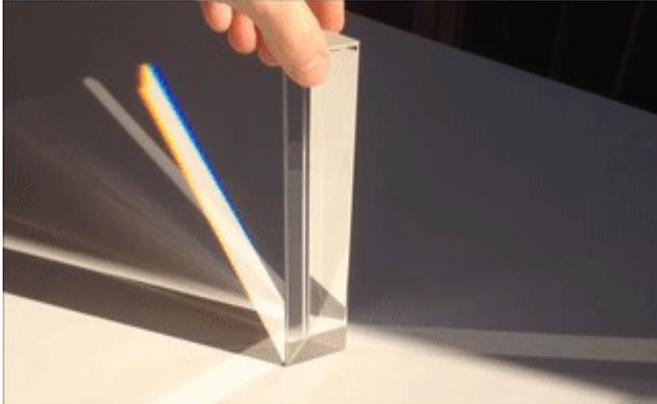
- Il codice **RGBA** corrisponde al sistema RGB, a cui è aggiunto il canale Alfa che permette di controllare l'opacità.
- Il codice **HEX** è un sistema di codifica esadecimale

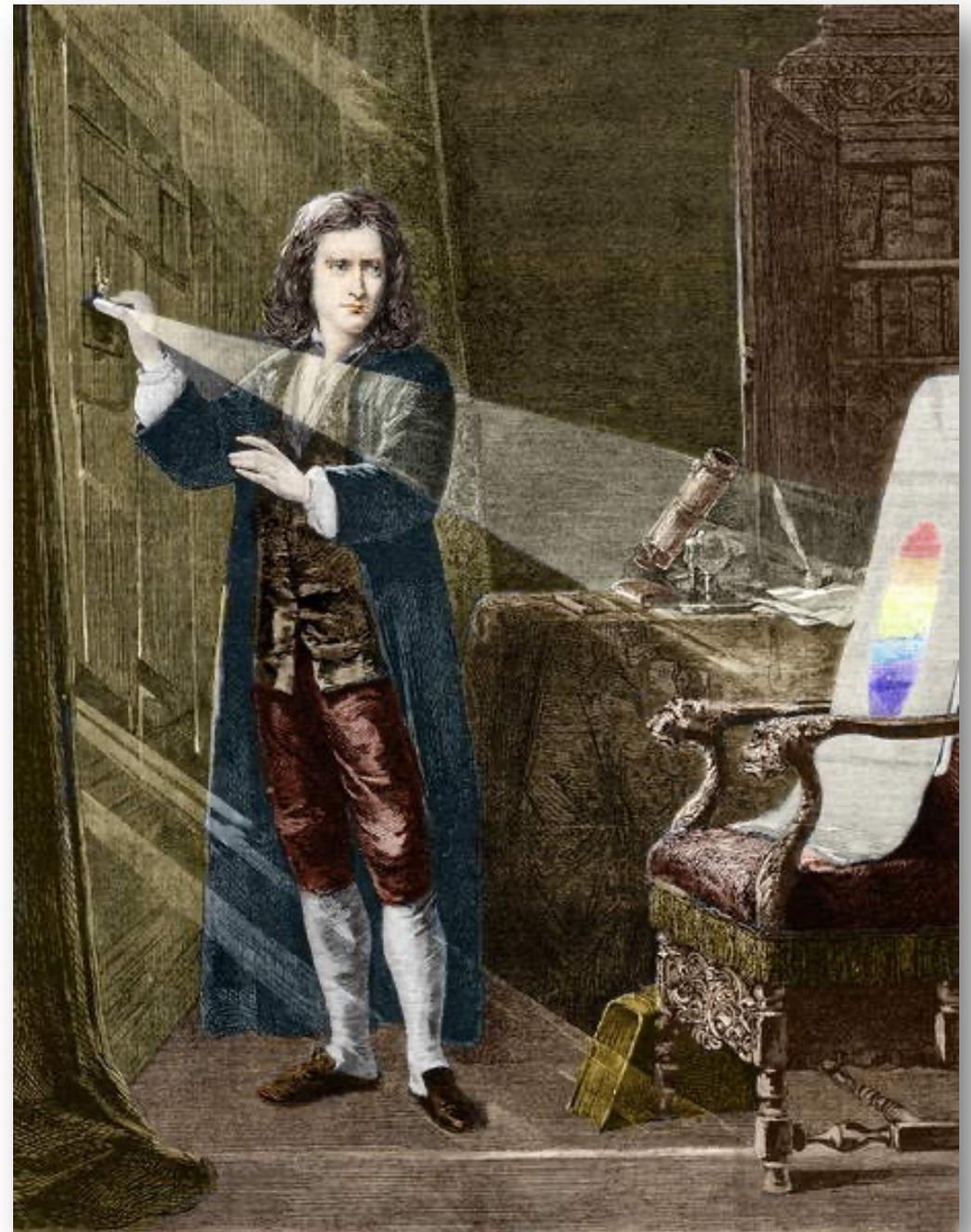
RGB

CMYK

TEORIA DEL COLORE: I. NEWTON

Il fisico inglese Isaac Newton (1642-1727) che scompone la luce con un prisma di vetro. Incisione del 1880 di artista sconosciuto.

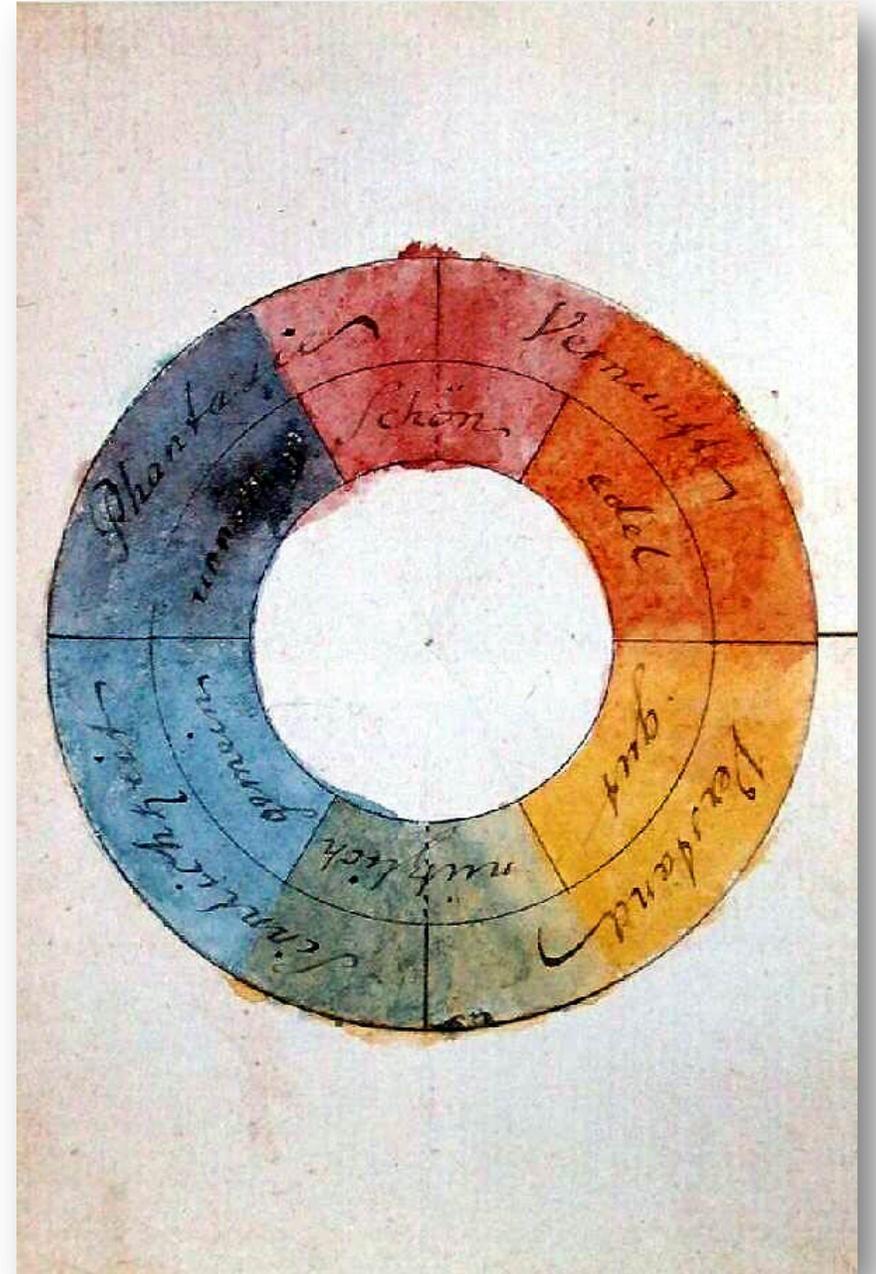
TEORIA DEL COLORE: J.W. GOETHE

Polo positivo (+)	Polo negativo (-)
Giallo	Blu
Azione	Privazione
Luce	Ombra
Chiaro	Scuro
Forza	Debolezza
Caldo	Freddo
Vicinanza	Lontananza

«La mia dottrina dei colori è antica quanto il mondo, e non si potrà a lungo respingerla e metterla da parte.»
(J. W. Goethe)

Ruota cromatica di Goethe (1809)

Come si legge un dipinto?

ICONOGRAFIA (cosa è raffigurato)
ANALISI FORMALE (come è raffigurato)
SIGNIFICATO (cosa significa)

William Turner, *Luce e colore: il mattino dopo il diluvio*, 1843, olio su tela, 78x78 cm., Londra Tate Gallery

ICONOGRAFIA: il soggetto scivola in secondo piano in favore del colore, del gioco delle forme (collegamento alle teorie del colore di Goethe del 1840)

COMPOSIZIONE:

- formato quadrato
- linee di forza sottolineate dal colore
- relazioni cromatiche significative (scuro/chiaro, caldo/freddo)
- descrittività abbandonata: alla forma si sostituisce il colore

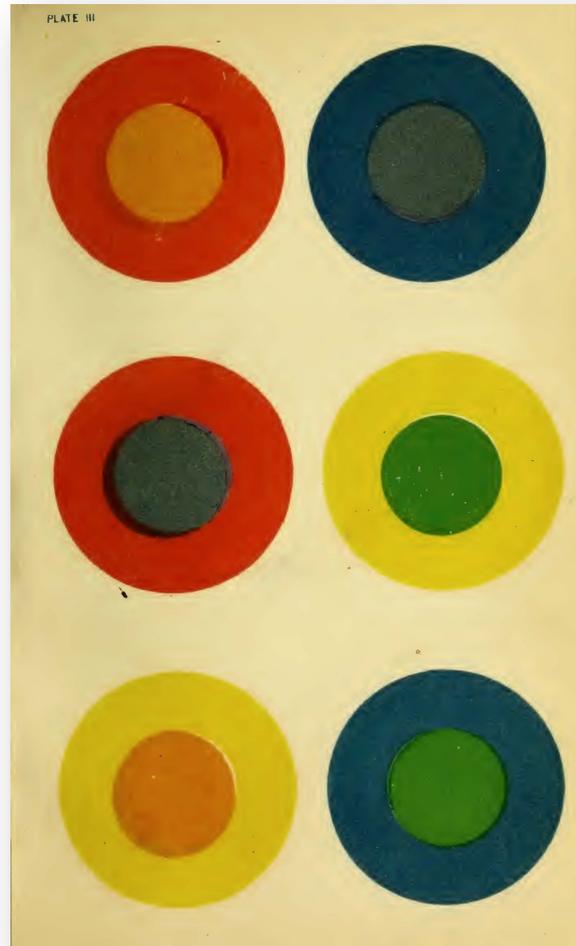
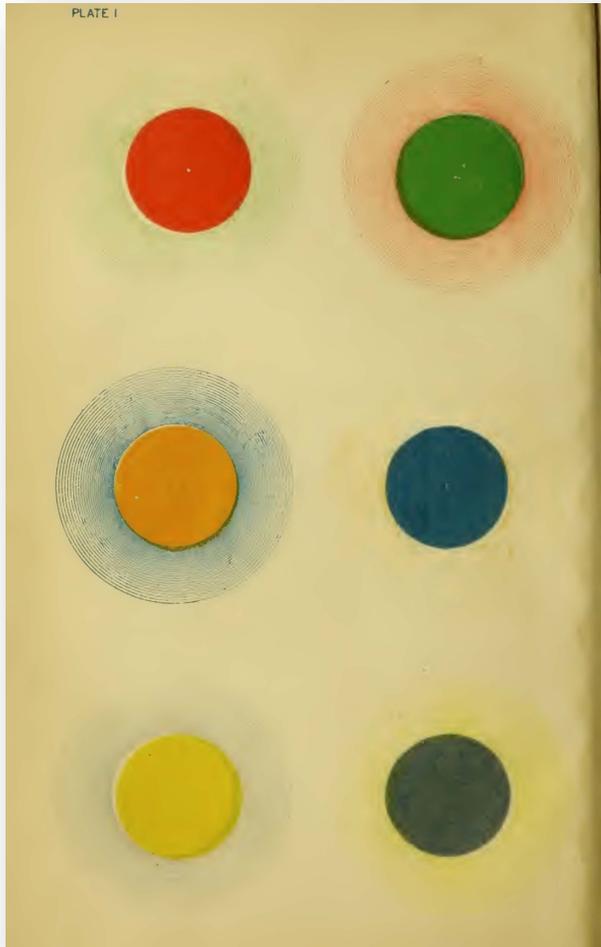
SIGNIFICATO

«la natura costruisce sempre e sempre distrugge» J.W. Goethe, Frammento sulla natura

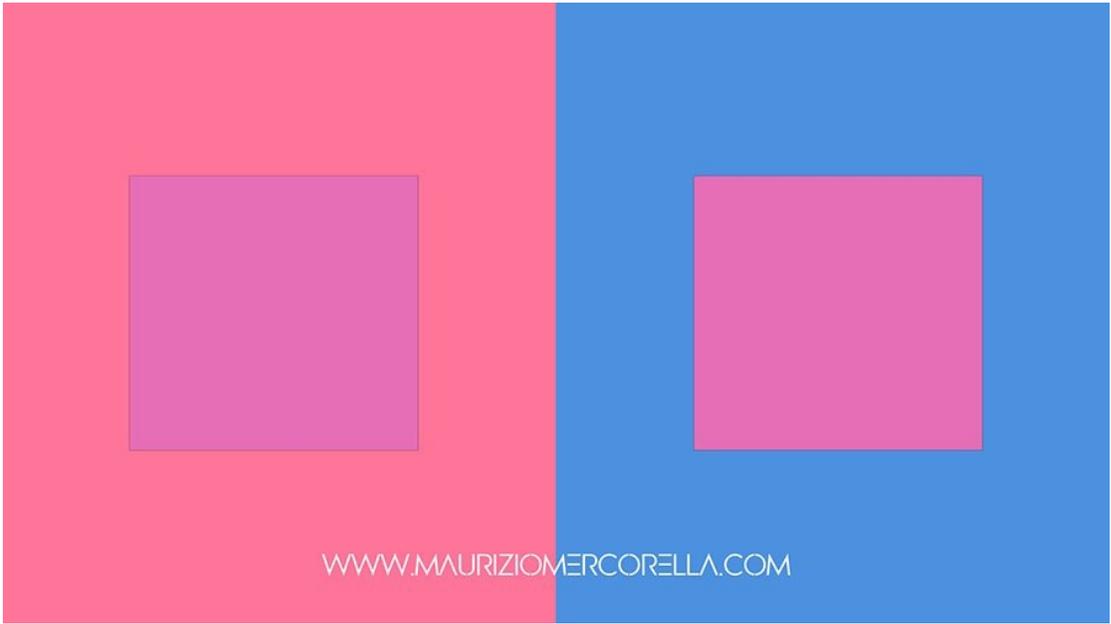
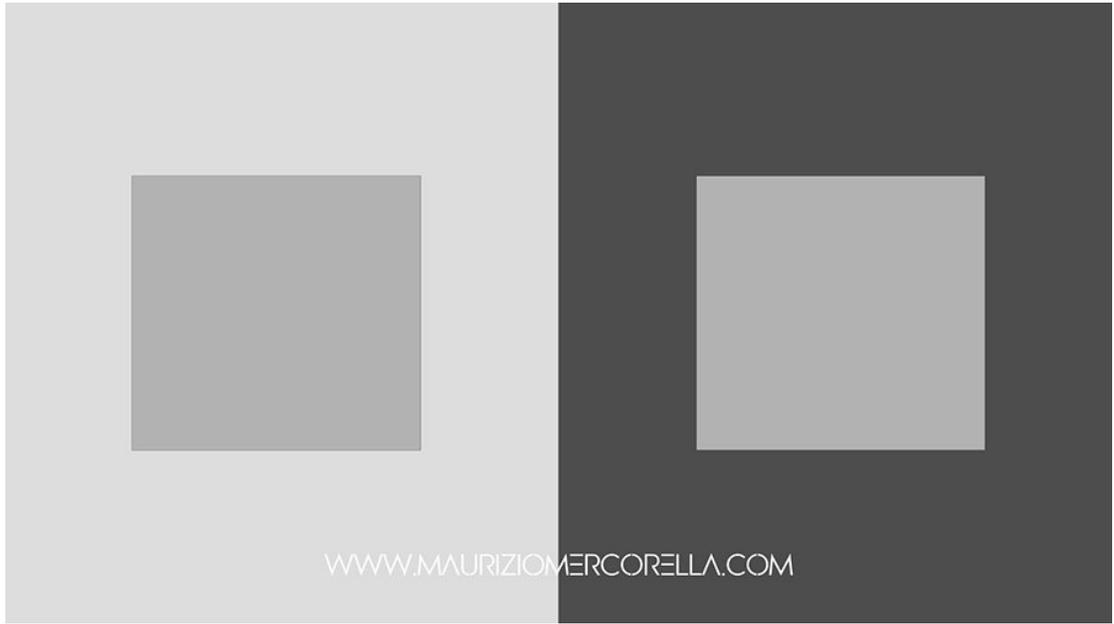
William Turner, *Luce e colore: il mattino dopo il diluvio*, 1843, olio su tela, 78x78 cm., Londra Tate Gallery

TEORIA DEL COLORE: E. CHEVREUL

E. Chevreul, *La legge del contrasto simultaneo dei colori*, tavole originali, 1838.

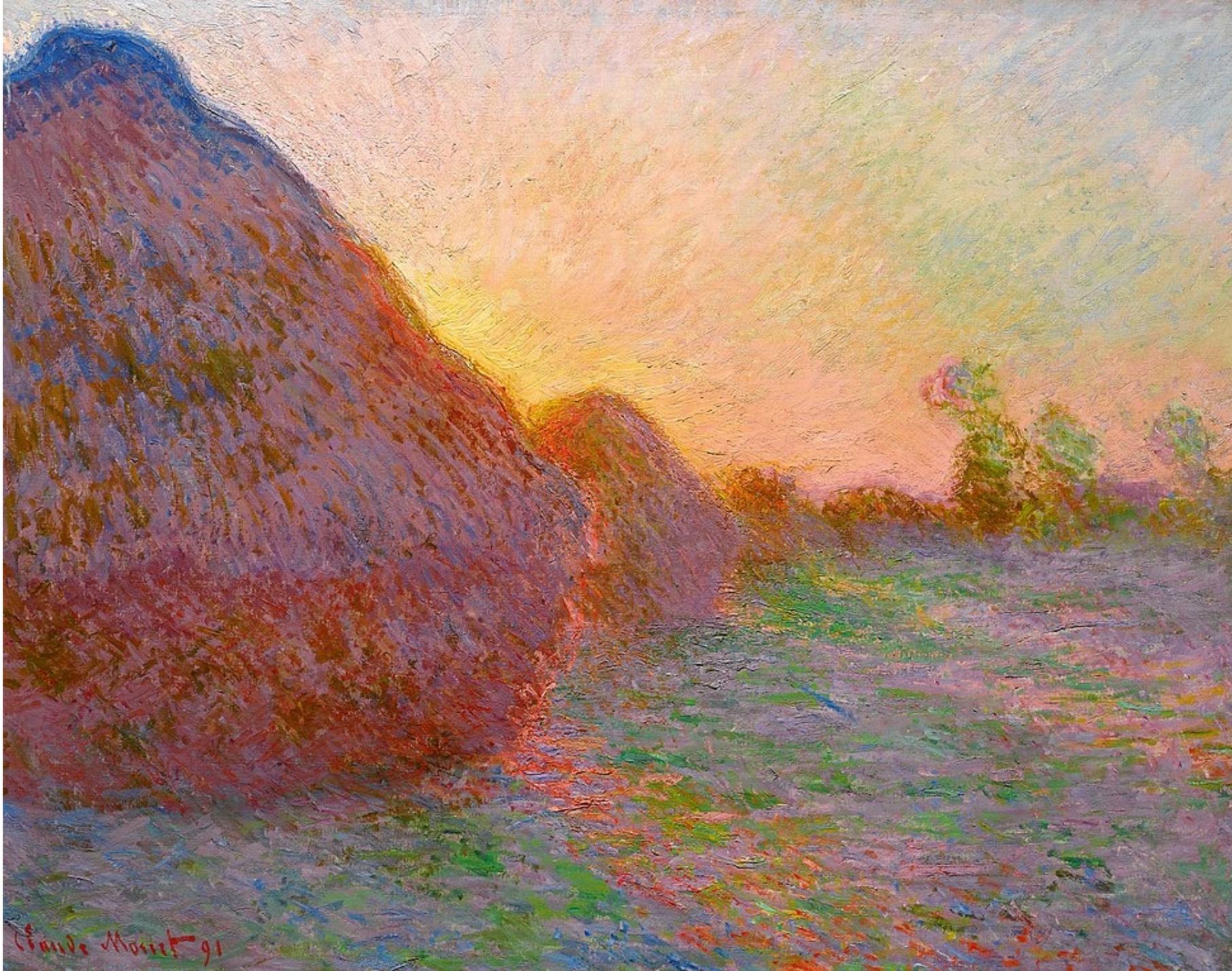

Nel cerchio di Chevreul sono riportate 72 sfumature di colore alla loro massima saturazione; attraverso questo schema è possibile trovare immediatamente nella parte opposta del cerchio il complementare di ogni colore.

C. Monet, Covoni, 1890 – foto durante l'asta del 2019 presso Sotheby's a New York

Claude Monet 91

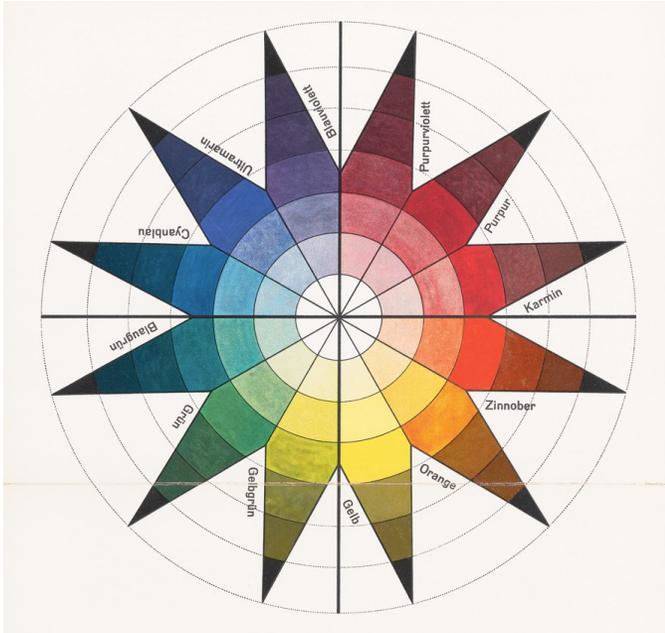

Georges Seurat, *Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte*, 1883-1885, olio su tela, 207.6x308cm, Chicago, Art Institute.

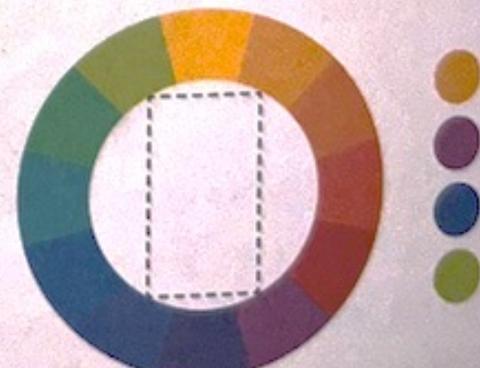
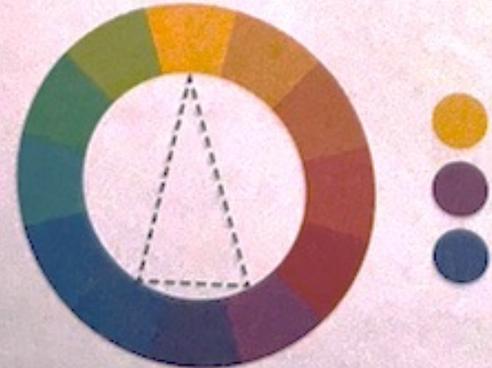
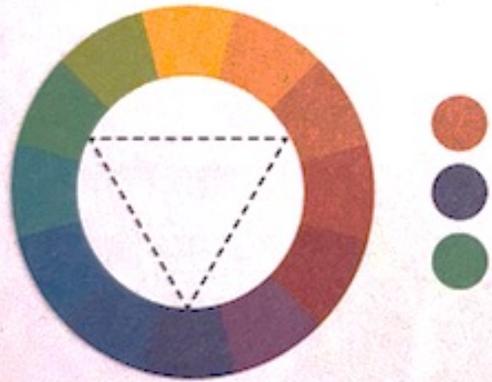
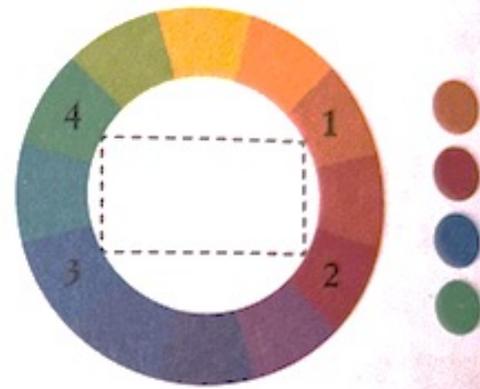
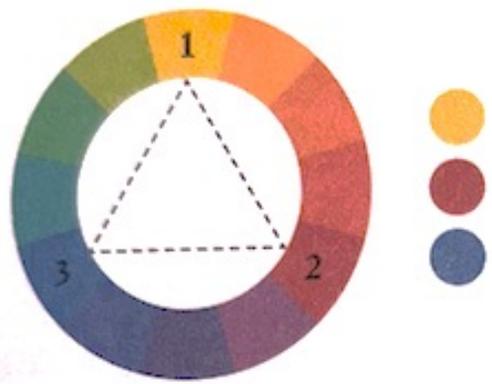

TEORIA DEL COLORE: J. ITTEN

Johannes Itten, *Farbenkugel in 7 Lichtstufen und 12 Tönen* (Color sphere in 7 light values and 12 tones), 1921, Lithograph, 74.3 x 32.2 cm., di Bruno Adler.

J. Itten, *Ruota cromatica*, 1961, in *L'arte del colore*

TRIANGOLAZIONI

QUADRATURE

Possibilità di accordi cromatici basati sulla ruota di Itten per la costruzione di Palette cromatiche finalizzate alla comunicazione visiva

I sette contrasti cromatici fondamentali di Itten

Matisse, Le collier d'ambre, 1937

Contrasto di colori puri

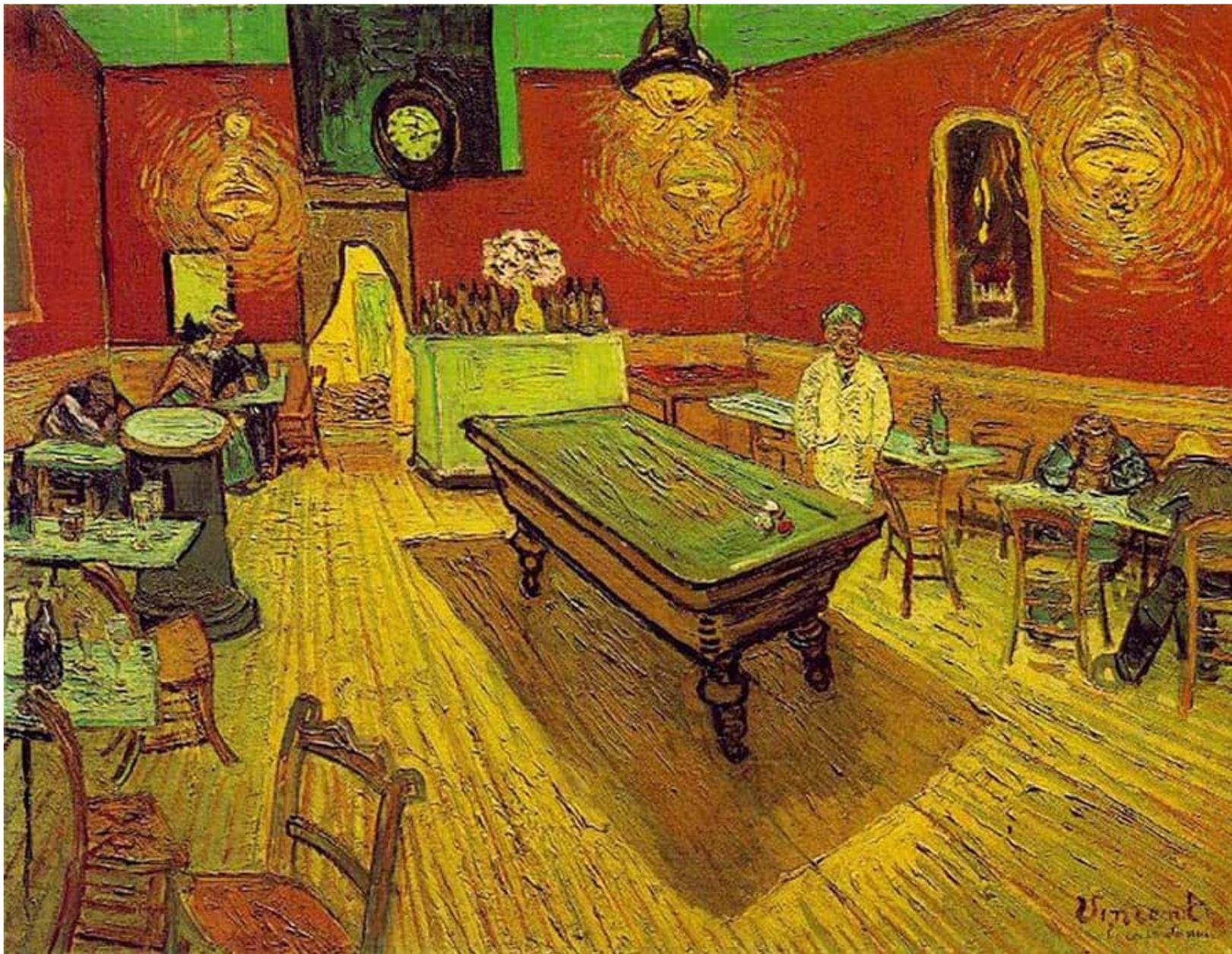
Picasso, Il pasto del cieco, 1903

Contrasto chiaro e scuro

C. Monet, Il parlamento di Londra, 1904

Freddo e Caldo

Van Gogh, *Il caffè di notte*, 1888

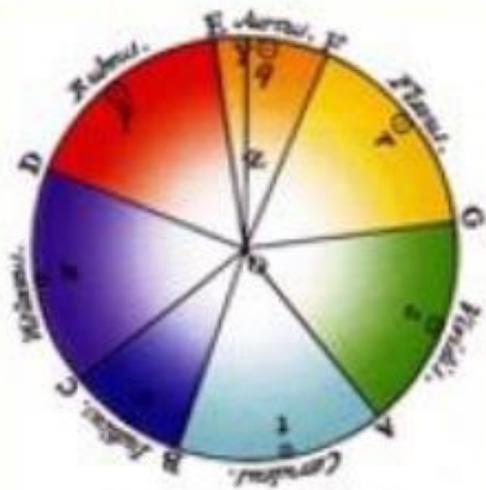
Contrasto simultaneo

Da una lettera di Van Gogh al fratello Theo:

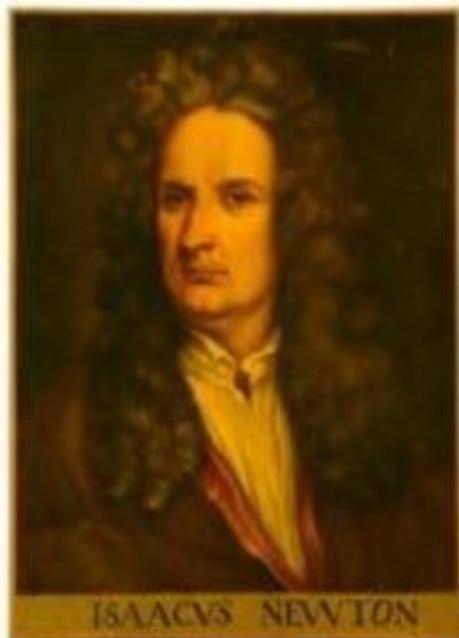
«ambiente rosso sangue e giallo opaco con un tavolo da biliardo verde al centro, quattro lampade giallo limone con un bagliore arancione e verde. Ovunque c'è uno scontro e un contrasto tra i rossi e i verdi più disparati»

«Come una parola soltanto in rapporto ad altre parole ha un senso preciso, così i colori raggiungono la propria espressione univoca e il proprio significato preciso soltanto in relazione ad altri colori».

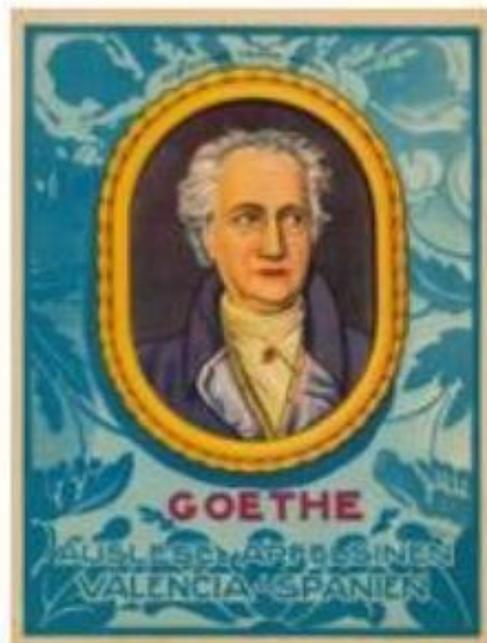
J. Itten

ISAAC NEWTON

J. WOLFGANG GOETHE

EUGÈNE CHEVREUL

JOHANNES ITTEN

