

LA SCIENZA DEL COLORE PER IL DESIGN E L'ARREDO CASA

DOMANDE:

Scegliere ed accostare i colori è veramente solo un fatto emotivo?

Come ci aiuta la scienza a progettare il colore?

MA SOPRATTUTTO...

Cosa fa esattamente un “Color Designer”?

Il **COLORE** non è solo un dettaglio estetico, un “mi piace perciò mi fa stare bene” ma influisce profondamente sulla **percezione degli spazi interni** ed esterni: ci guida nel loro utilizzo pratico ma anche nelle sensazioni emotive che ci danno

Il **COLORE** entra in rapporto con **altri elementi del progetto** con conseguenze pratiche importanti

Il **COLORE** genera **relazioni fondamentali** fra:

- COLORI E MATERIALI**

- COLORI E LUCE**

- COLORI E FORME**

- COLORI E SPAZIO TRIDIMENSIONALE**

IL COLOR DESIGNER

METTE ASSIEME I PEZZI

ciò studia i principi “scientifici” alla base del **colore** per:

- **lavorare efficacemente** anche con clienti che si conoscono poco o nulla
- **affiancare l'emotività** del colore (soggettiva) alle caratteristiche e alle **funzioni pratiche** complesse (oggettive) degli spazi che andiamo a progettare
- **evitare errori** grossolani
- **correggere e nascondere i difetti** di uno spazio progettato

LA **FISICA** STUDIA

LA NATURA DEL COLORE:

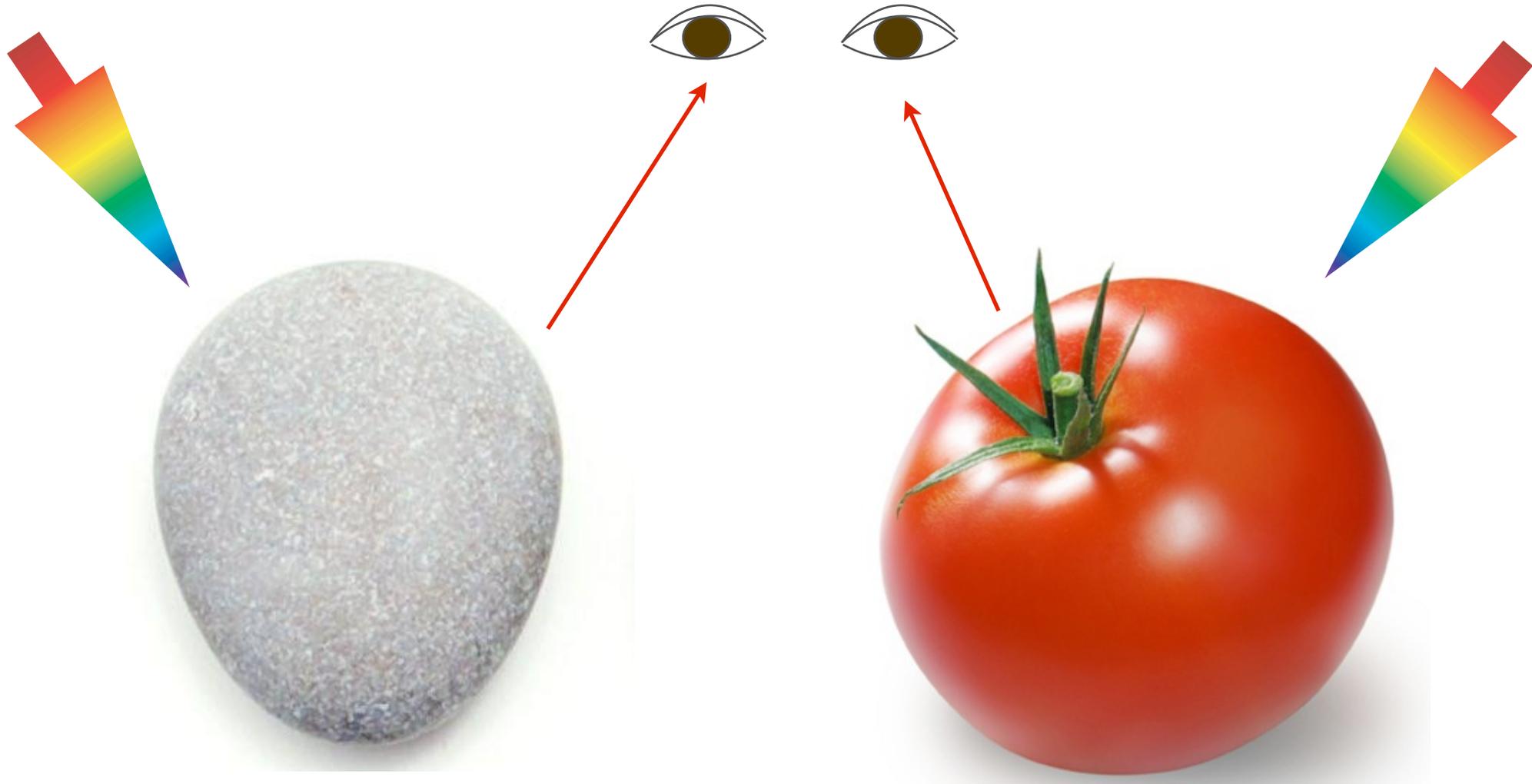
IL COLORE E' ENERGIA

TUTTO HA UN COLORE

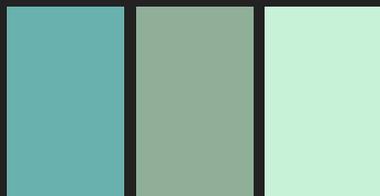
LUCE VISIBILE

LUCE VISIBILE

POSSIAMO PARTIRE DA UN MATERIALE E IMMAGINARE IL SUO COLORE (E CAMPIONARLO)...

VETRO

PIETRA

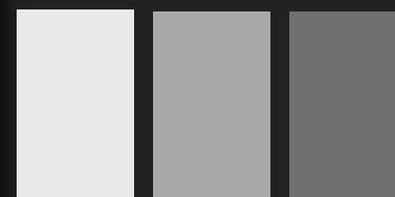
CUOIO

LEGNO

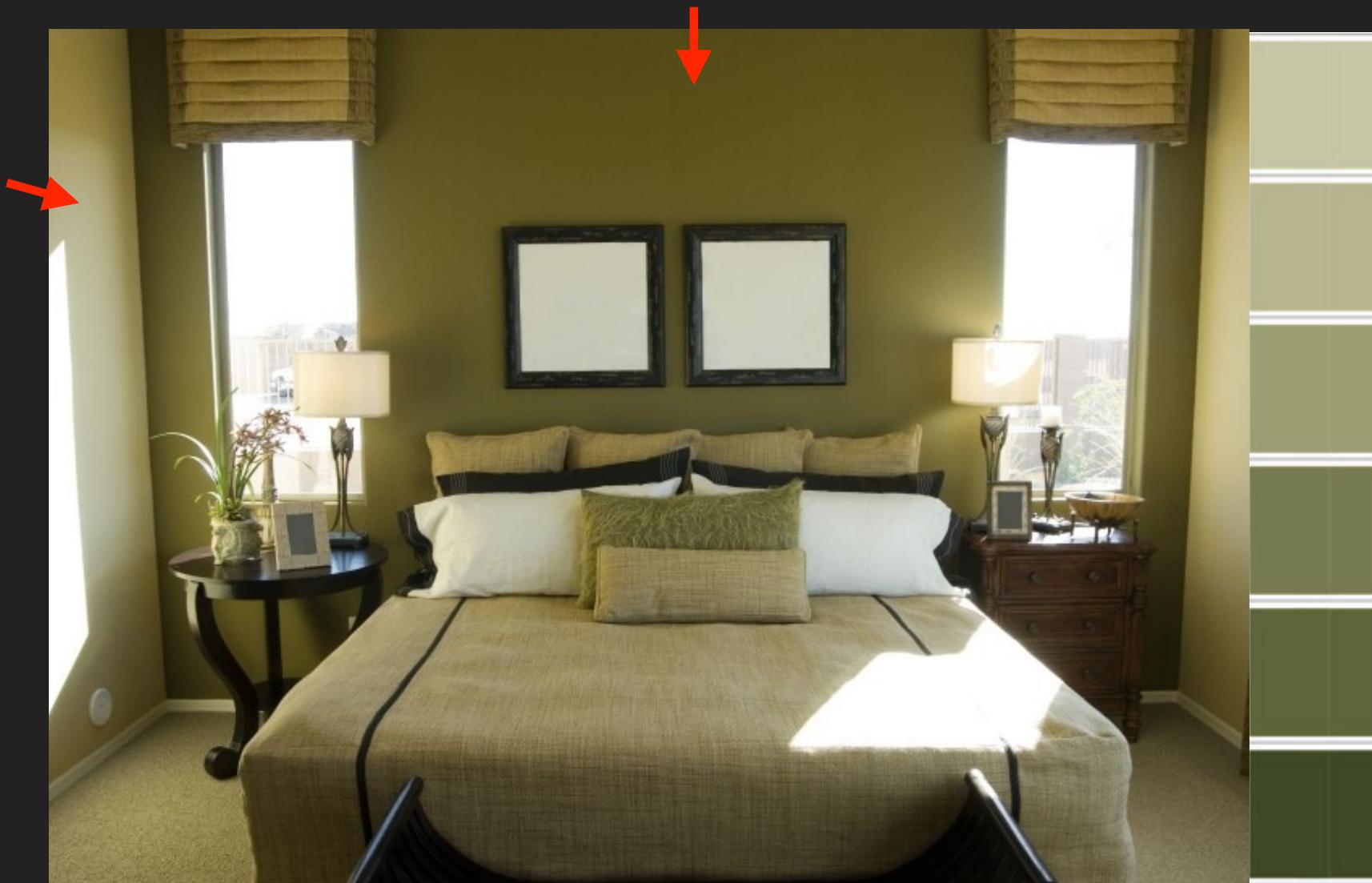

METALLO

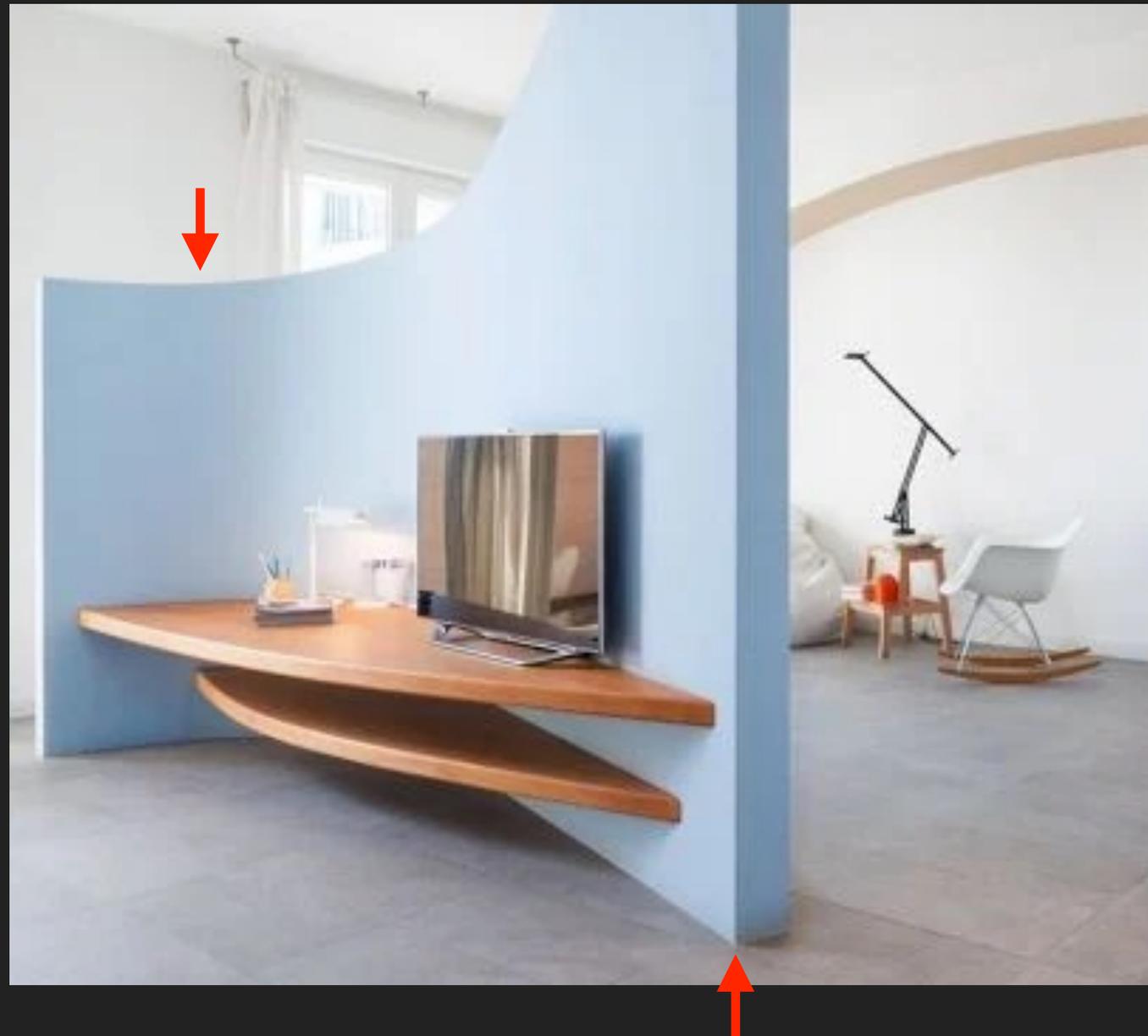

**NON SOLO IL COLORE è LUCE
MA
I COLORI SONO INFLUENZATI DALLE LUCE**

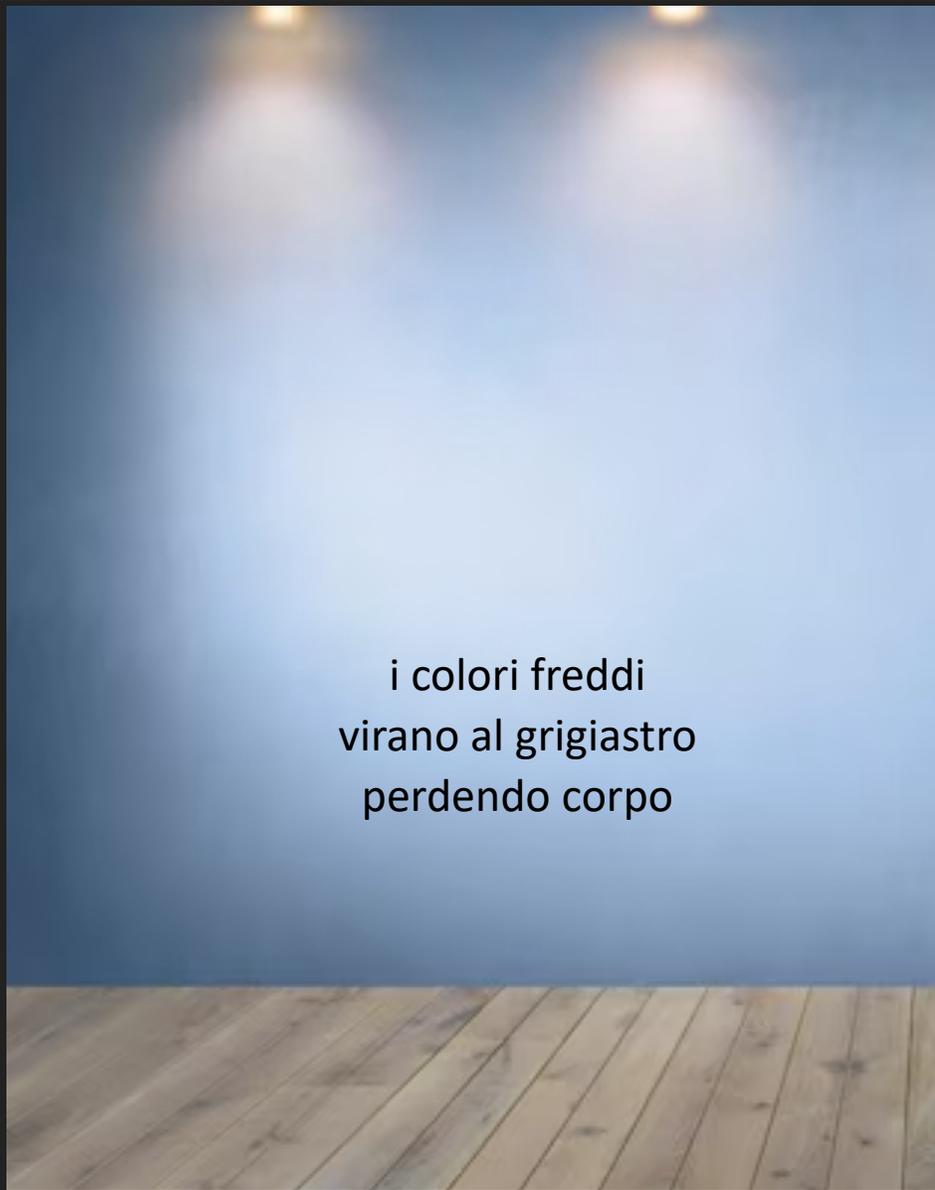
ESEMPIO PRATICO: SFUMATURE SIMILI DELLO STESSO COLORE AL SOLE E IN OMBRA

ESEMPIO PRATICO: COLORE SU PARETE CURVA

ESEMPIO PRATICO: LUCE CALDA "WALL WASHER"

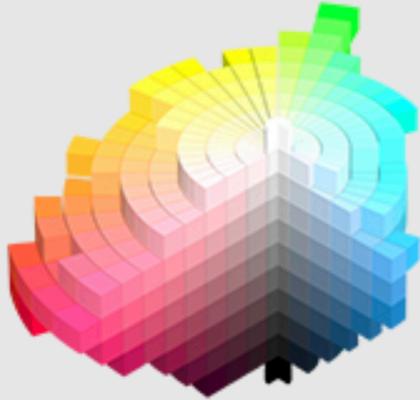

LA **CHIMICA** STUDIA

COME PRODURRE PASTE COLORANTI PER
TINTURE, VERNICI E PITTURE:

**IL COLORE E' CAMPIONABILE
E RIPRODUCIBILE**

 Munsell
COLOR

Il sistema MUNSELL

Il sistema PANTONE

Il sistema NCS - Natural Colour System®

I SISTEMI RAL

LA **NEUROFISIOLOGIA** STUDIA

LA **SENSAZIONE** DEL COLORE:

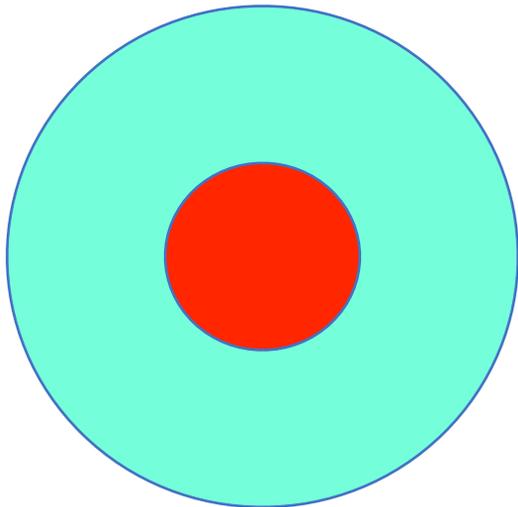
COME L'OCCHIO UMANO VEDE I COLORI

I CAMPI RECETTIVI E LA “VISIONE OPPONENTE”

SENSAZIONE
Trasformazione del
segnale luminoso in
segnale elettrico

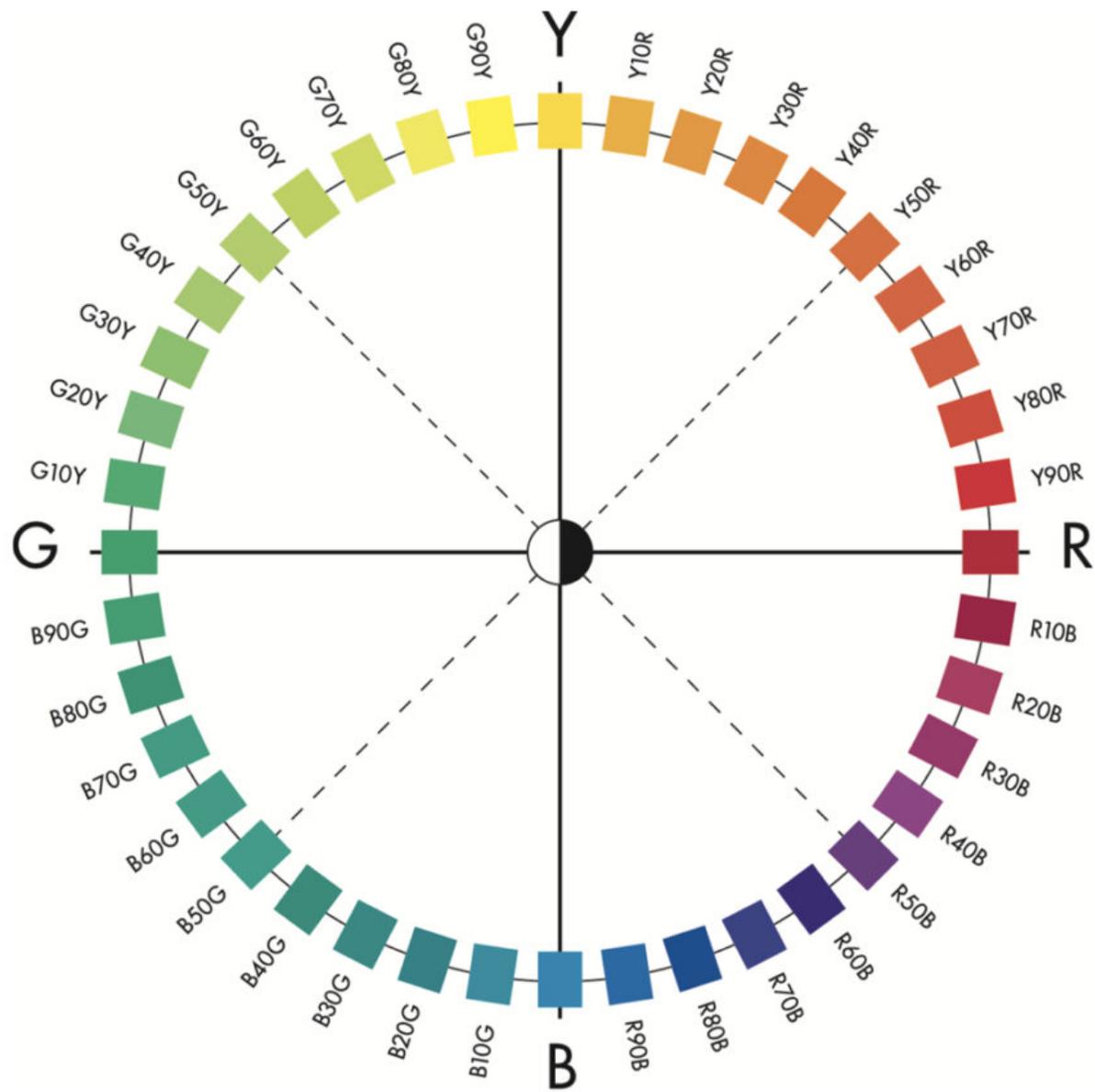
PERCEZIONE
Traduzione
cosciente della
sensazione

Tempo

	NEURONI del ROSSO	NEURONI del VERDE	
Stimolo ROSSO	SI ATTIVANO	SONO INIBITI	Vedo il ROSSO
nessuno stimolo	A RIPOSO	ATTIVAZIONE “POSTUMA”	Immagine postuma VERDE
Stimolo VERDE	SONO INIBITI	SI ATTIVANO	Vedo il VERDE
nessuno stimolo	ATTIVAZIONE “POSTUMA”	A RIPOSO	Immagine postuma ROSSA

LO SPAZIO DEI COLORI:
IL CERCHIO CROMATICO
(NCS)

•CONTRASTO SIMULTANEO

•CONTRASTO SUCCESSIVO

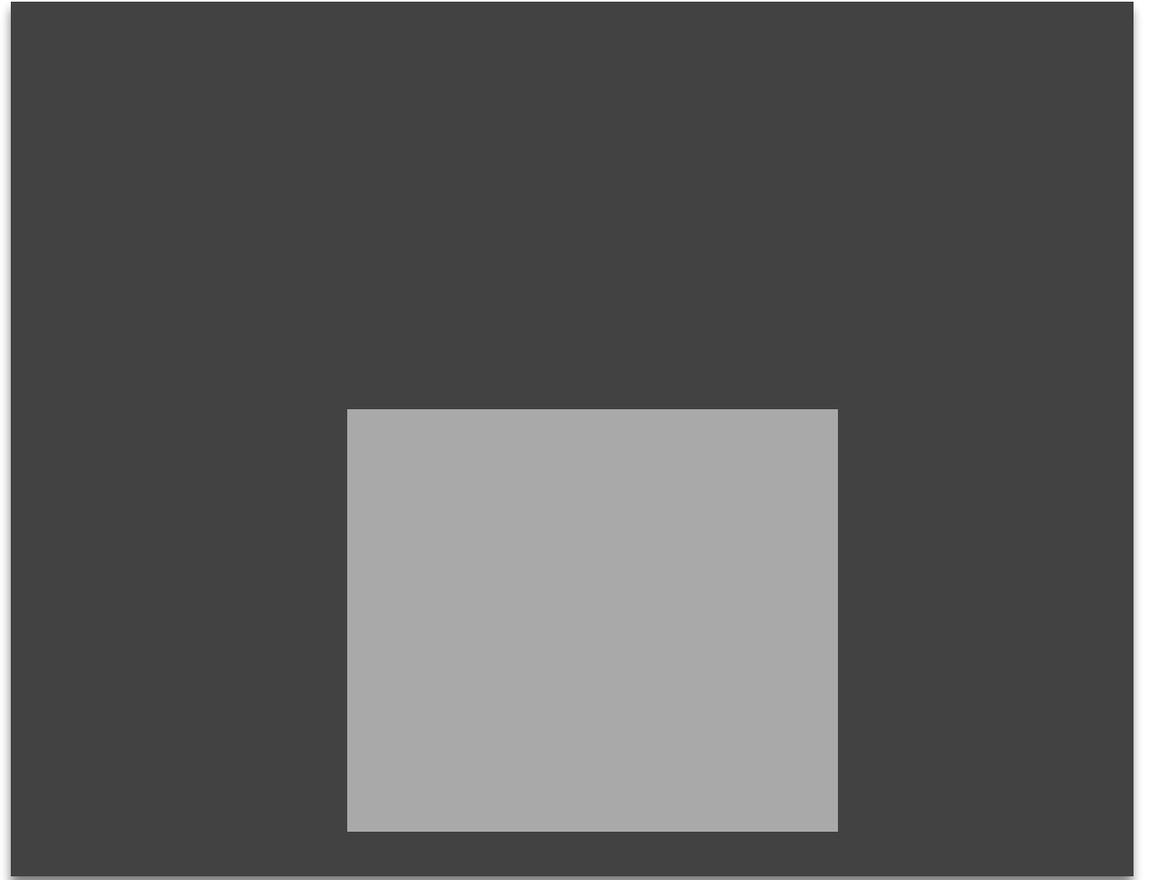
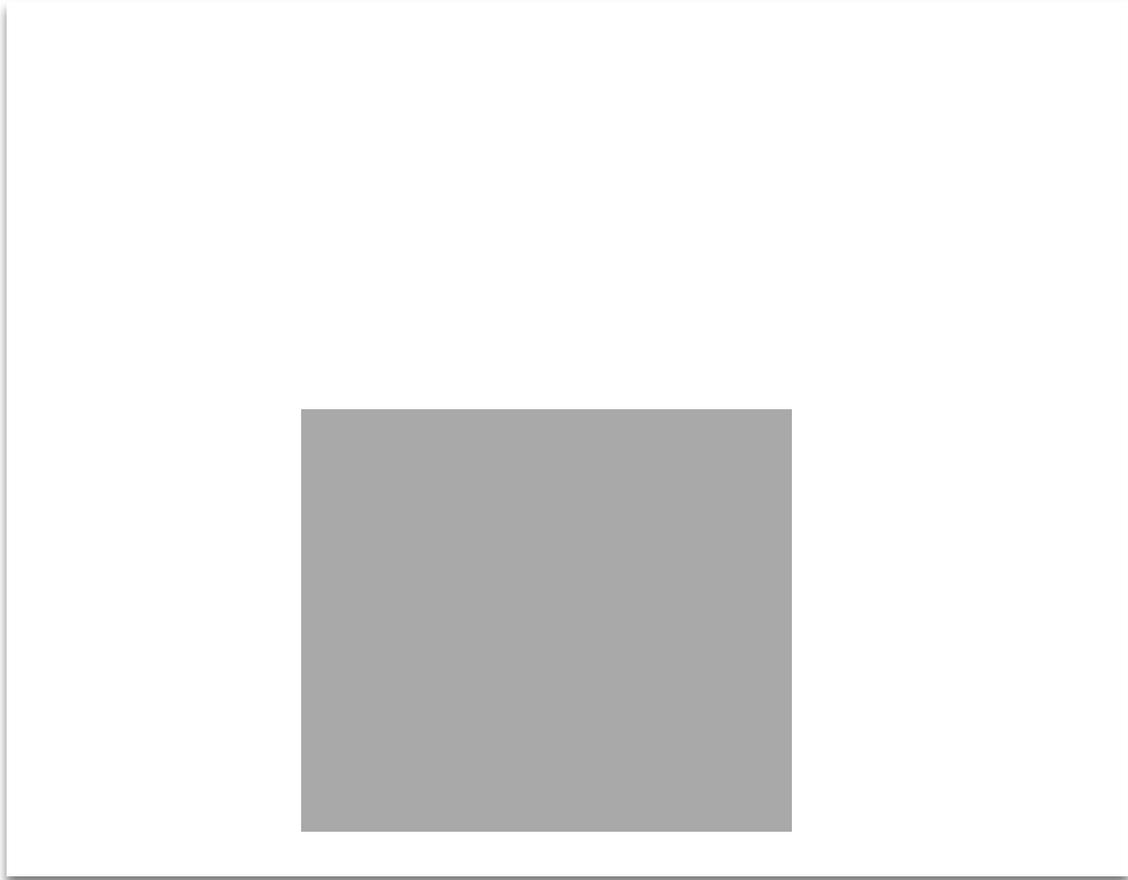
•CONTRASTO DI COMPLEMENTARI

•CONTRASTO DI CHIAROSCURO

CONTRASTO SIMULTANEO

E' LO STESSO GRIGIO...

MA APPARE DIVERSO SU SFONDI DIVERSI...

Buon contrasto fra elementi:
IL COLORE DEFINISCE lo SPAZIO

contrasto fra elementi quasi assente:
IL COLORE “PASTICCIA” lo SPAZIO

CONTRASTO SUCCESSIVO
CONTRASTO DI COMPLEMENTARI

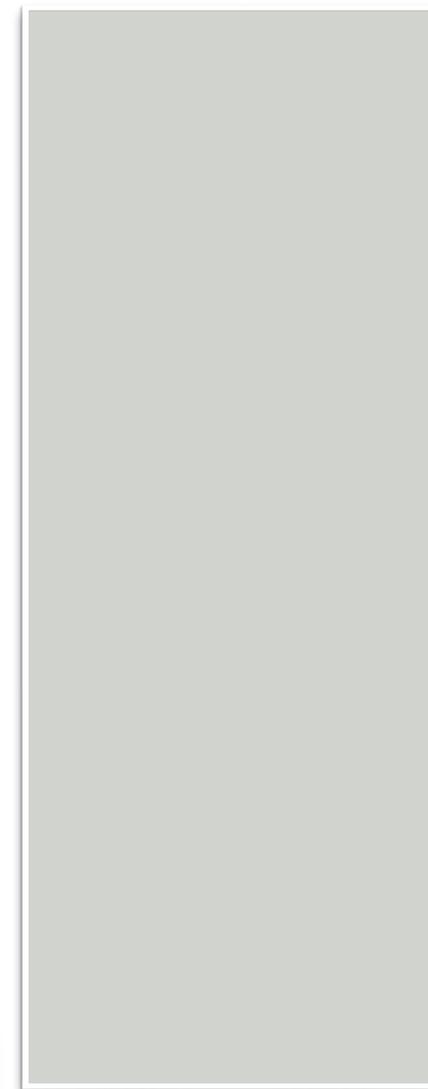
IL COLORE COMPLEMENTARE

esempio concreto:
Il divano **ROSSO**

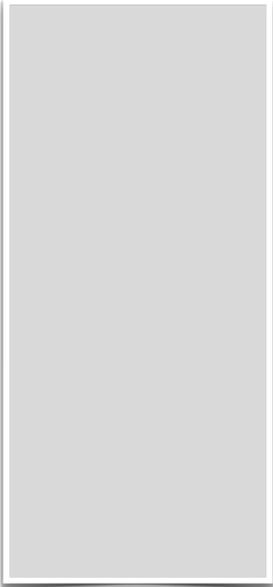
QUALE ALTRO COLORE POSSO ACCORDARE COL ROSSO? QUALSIASI COLORE O NO?

#1 COLORE-GUIDA + COLORE COMPLEMENTARE NASCOSTO NEL GRIGIO

Se il **ROSSO** è il COLORE-GUIDA del progetto

il **VERDE COMPLEMENTARE**
può essere NASCOSTO NEL GRIGIO

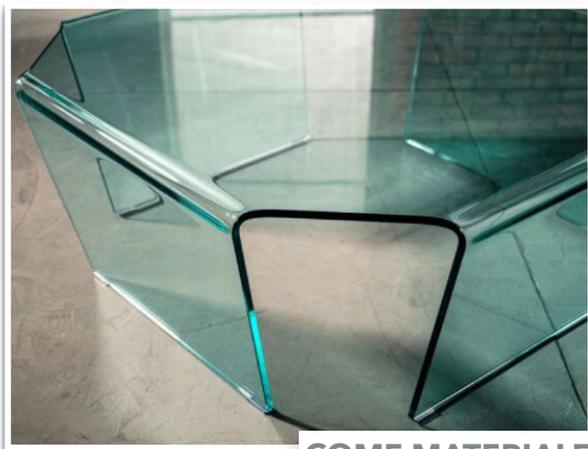

#2

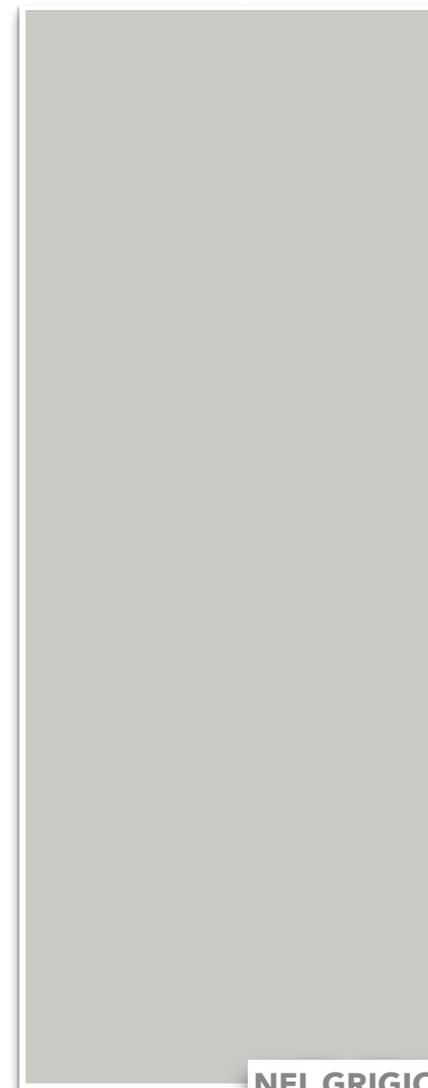
COLORE-GUIDA + COLORE COMPLEMENTARE COME MATERIALE

ROSSO come COLORE-GUIDA

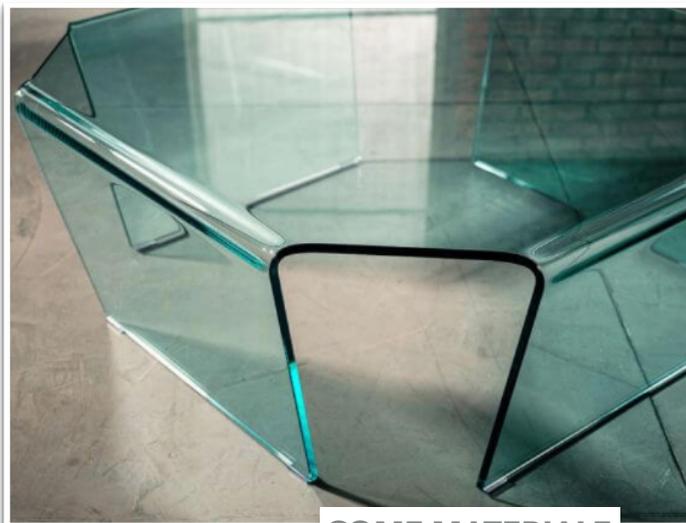
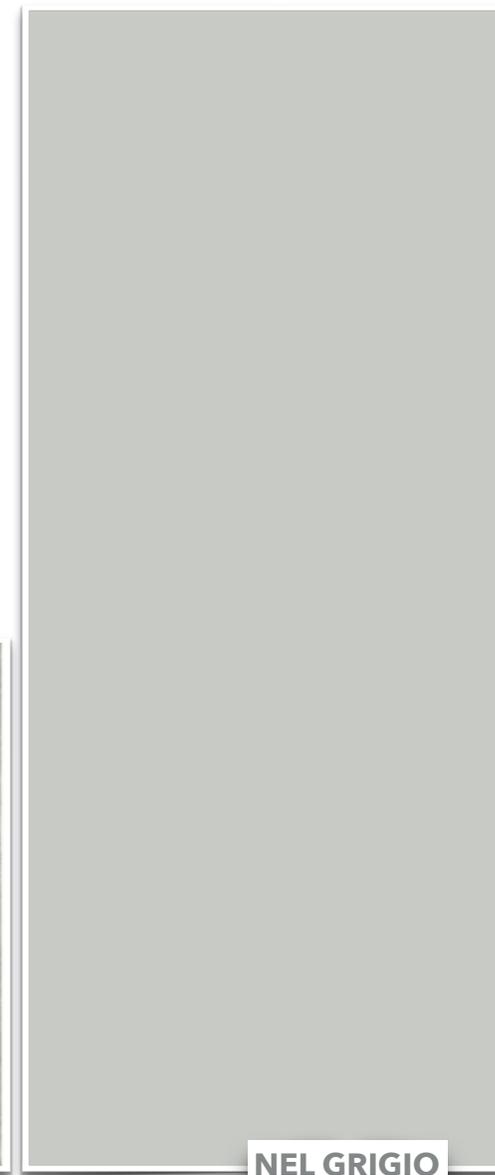

COME MATERIALE

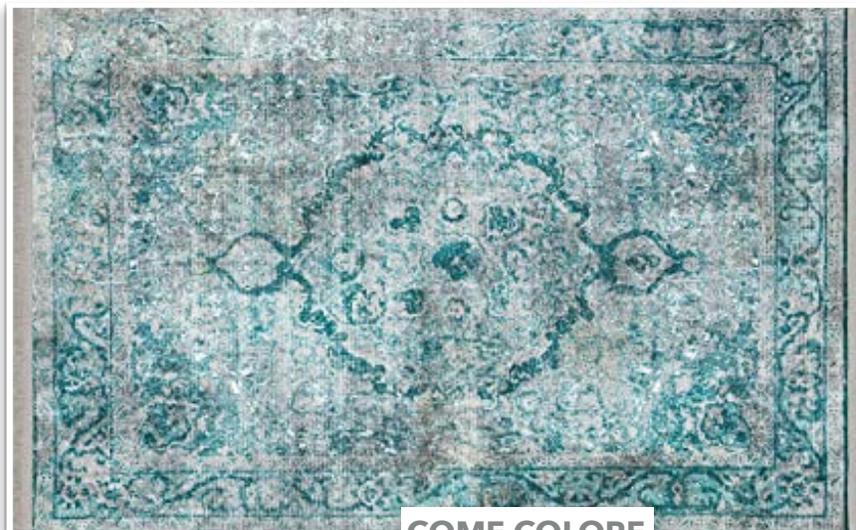

NEL GRIGIO

#3 COLORE-GUIDA + COLORE COMPLEMENTARE COME COLORE

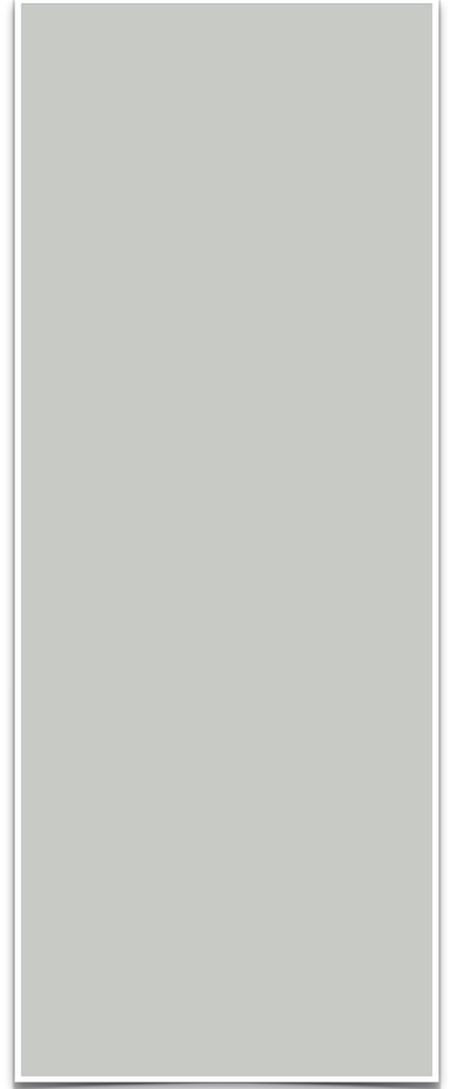

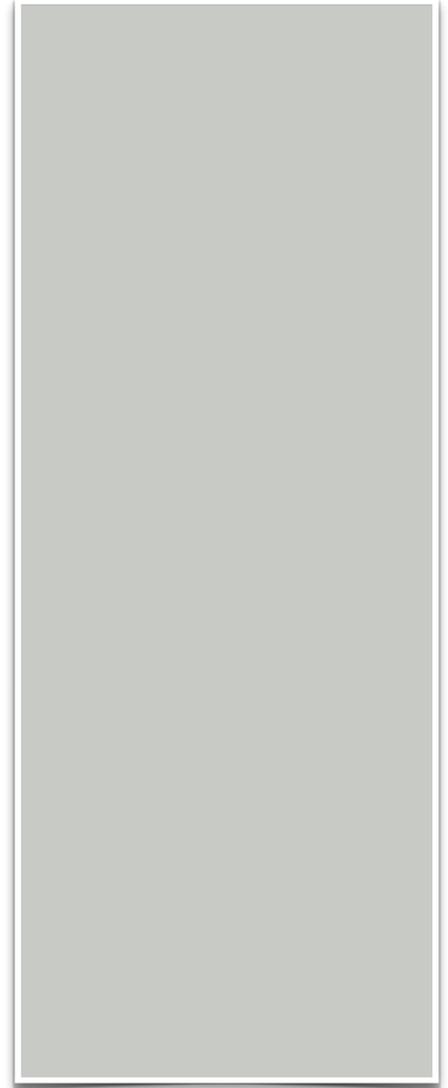
COME MATERIALE

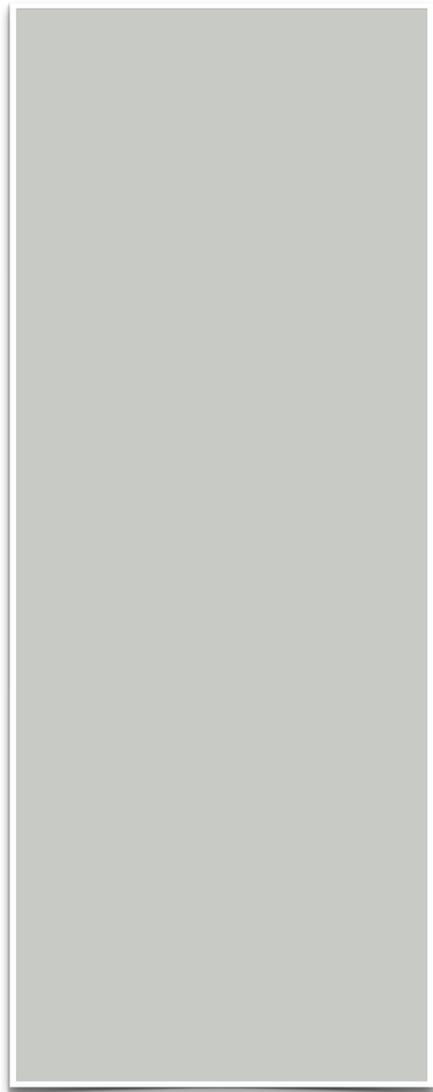
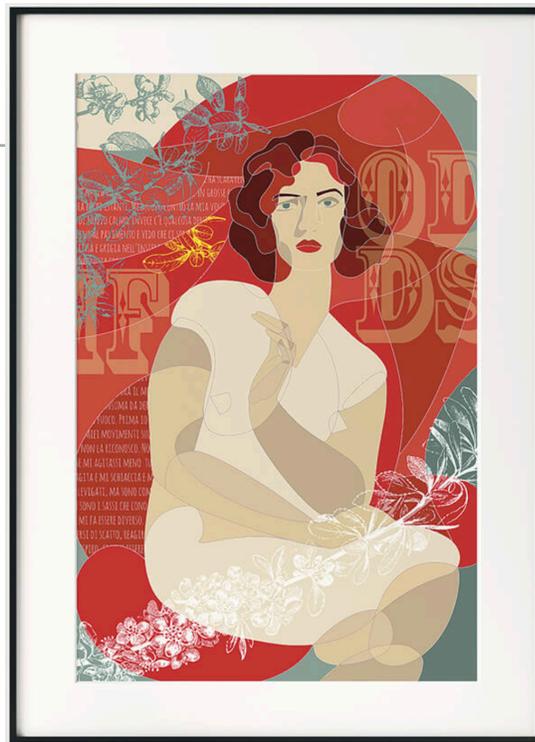

COME COLORE

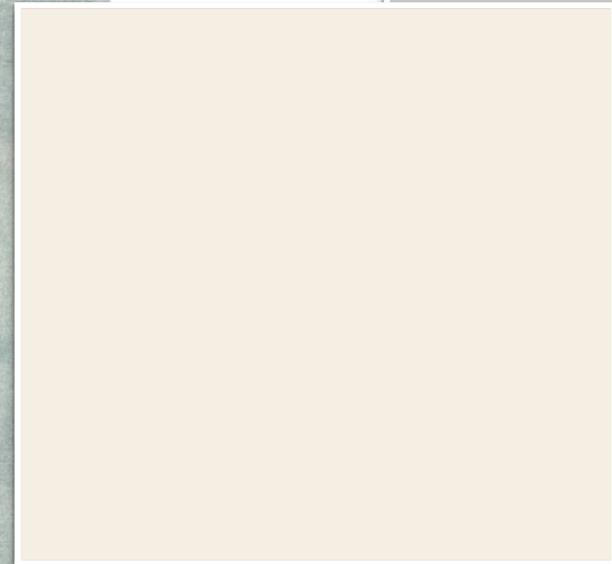
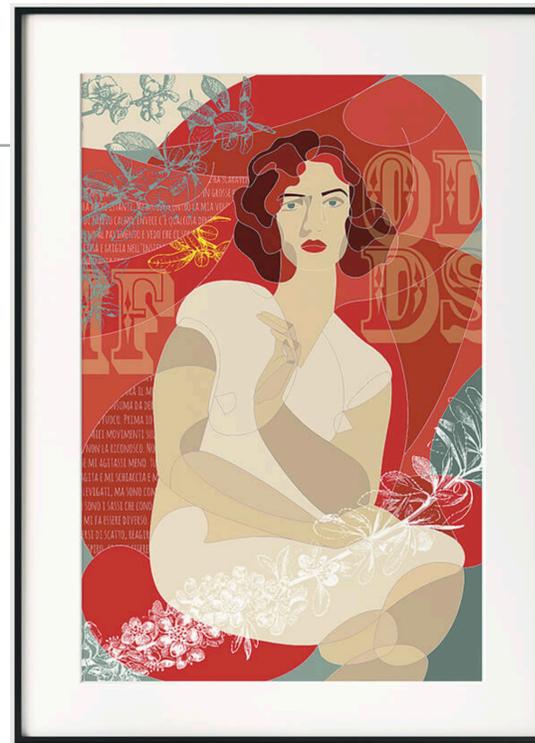
NEL GRIGIO

Questa è una **MOODBOARD**, uno strumento di CONFRONTO PREVENTIVO

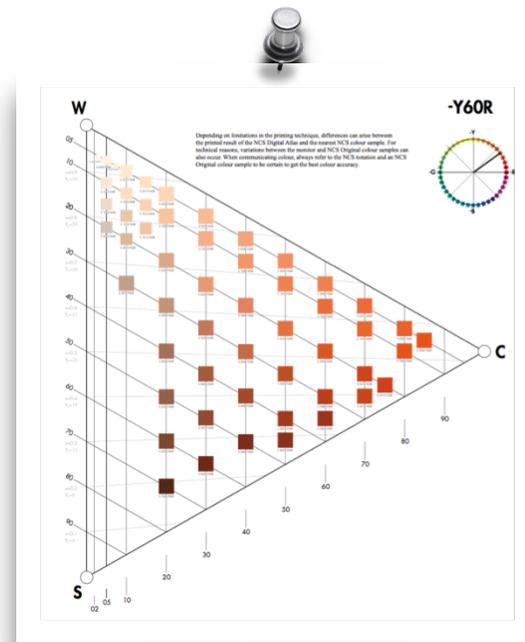
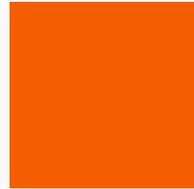
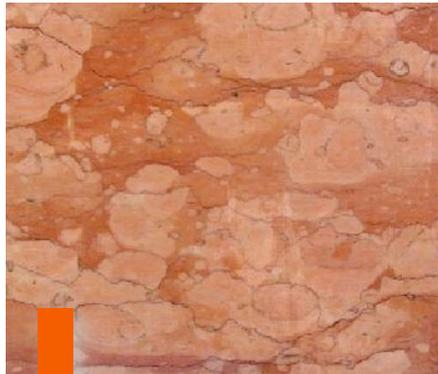

esempio concreto:
il vincolo di un elemento già presente:
IL MARMO “ROSSO VERONA”

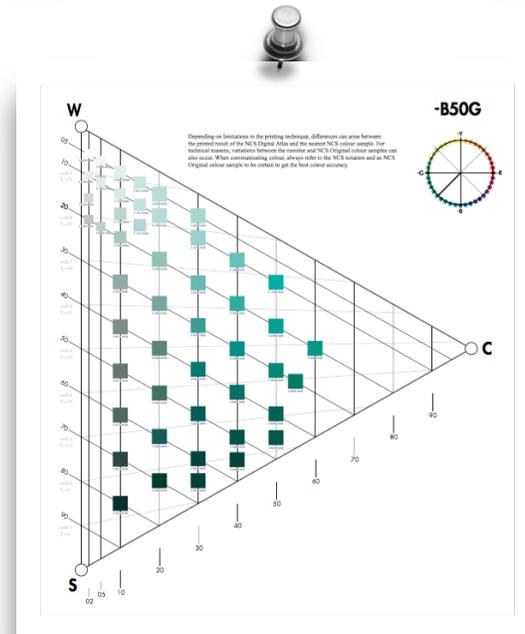
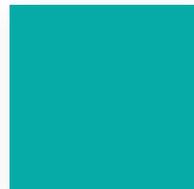
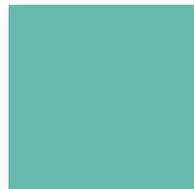
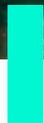

...se abbiamo un materiale > troviamo il “suo” colore!

MARMO “ROSSO VERONA”

VETRO o CRISTALLO in spessore

...e poi > troviamo il “suo” colore complementare!

COLORI E MATERIALI

OGNI MATERIALE HA UN COLORE CORRISPONDENTE

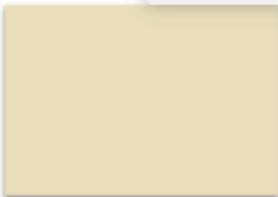
OGNI COLORE (QUASI) HA UN MATERIALE CHE GLI PUO' CORRISPONDERE

COLORE → MATERIALE

ARANCIONE	CUOIO
ROSA SALMONE	RAME
VERDE ACQUAMARINA	VETRO (sabbiato)
BLU	LAPISLAZZULO

MATERIALE → COLORE

LEGNO DI PINO	GIALLO
ARDESIA	GRIGIO-VERDASTRO
MARMO ROSSO VERONA	ROSA CALDO
MATTONI	ARANCIO-ROSSASTRO

CONTRASTO DI LUMINOSITA'
O
CONTRASTO DI CHIAROSCURO

NON SOLO BIANCO, NERO E GRIGI, MA ANCHE I COLORI SATURI HANNO DIFFERENTI GRADI DI LUMINOSITA'

CIOE' CORRISPONDONO A GRADAZIONI DI GRIGIO DIVERSE

CONSEGUENZE

ESEMPIO PRATICO:

ESEMPIO PRATICO:

RILASSANTE (NOIOSO?)

STIMOLANTE (SFRONTATO?)

AVVOLGENTE (CUPO?)

PAVIMENTO in toni più "GIALLI" e intensi

PAVIMENTO in toni più "NEUTRI" e tendenti al grigio

LA **PSICOLOGIA** STUDIA

LA **PERCEZIONE** DEL COLORE

**COME L'ESSERE UMANO PERCEPISCE LO SPAZIO
E COSTRUISCE LA PROPRIA ESPERIENZA**

LE LEGGI DELLA "GESTALT"

IL "TUTTO" è piu' della somma delle singole parti

LEGGE DELLA BUONA FORMA

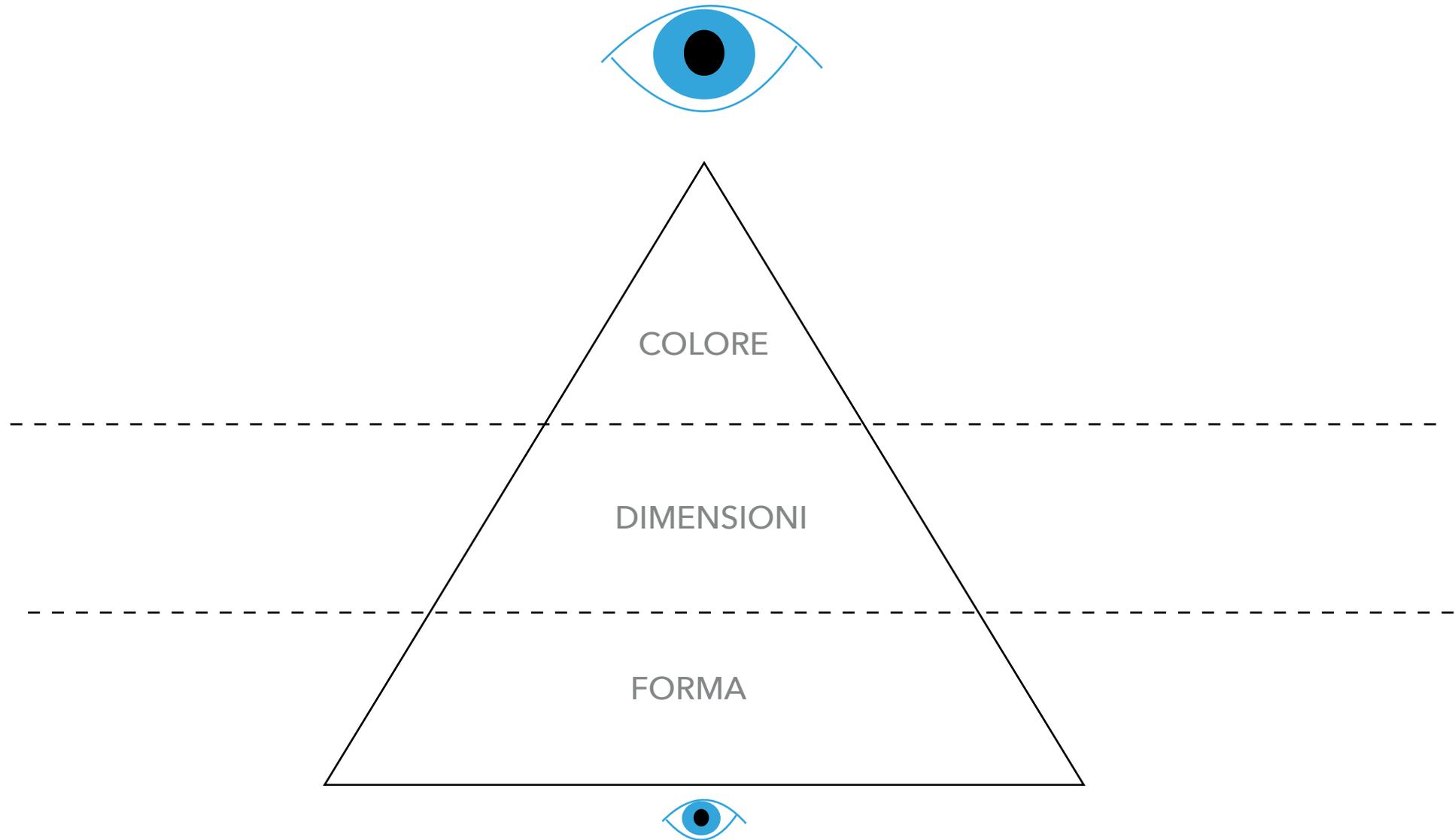
GLI ALLINEAMENTI fra ELEMENTI VICINI FRA LORO danno senso di maggior ordine

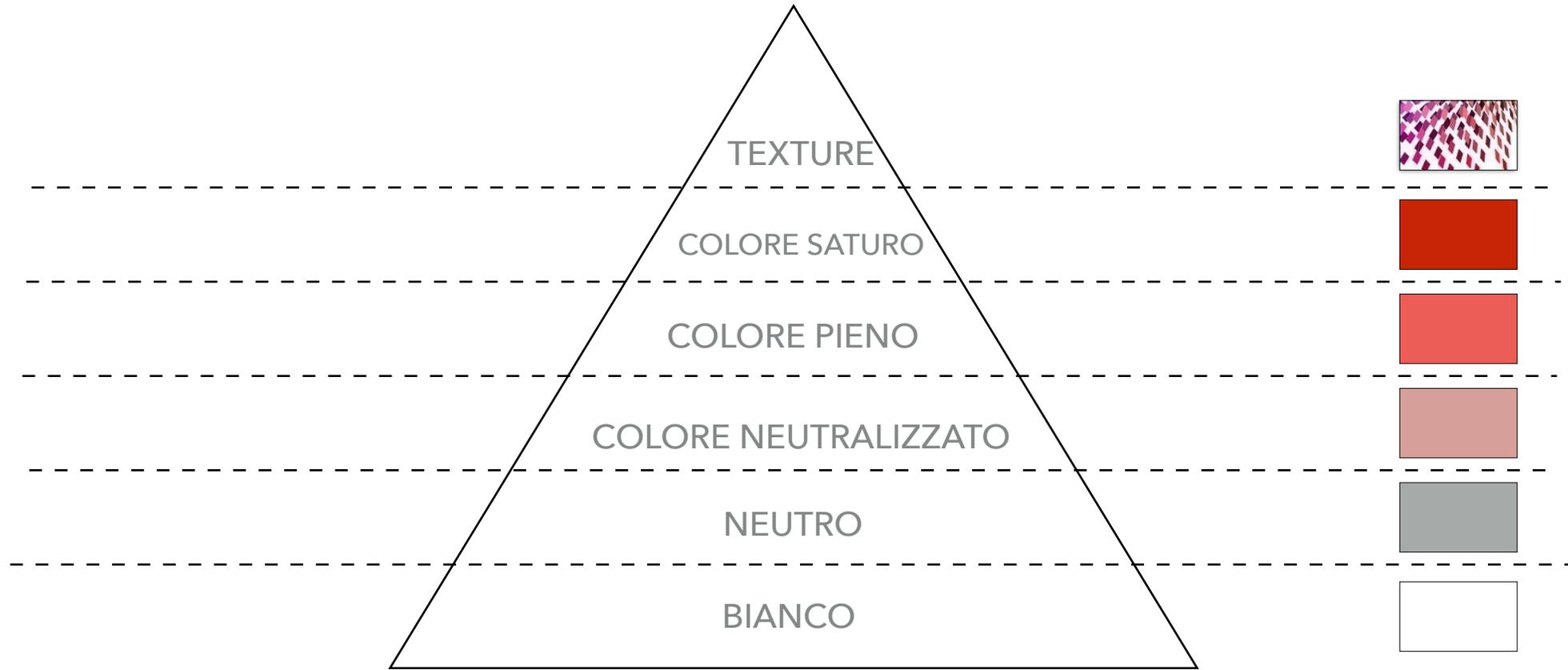
LEGGE DELLA CONTINUITA' DELLA FORMA

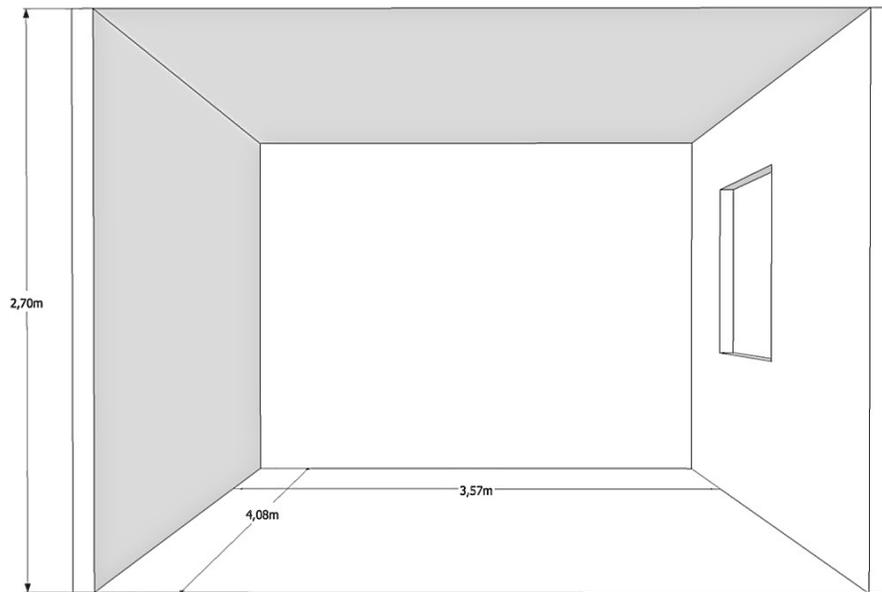

LEGGE DELLA SOMIGLIANZA MOTIVA LA gerarchia dei segnali visivi cioè il nostro modo di "leggere" lo spazio

LA GERARCHIA DEI SEGNALI VISIVI

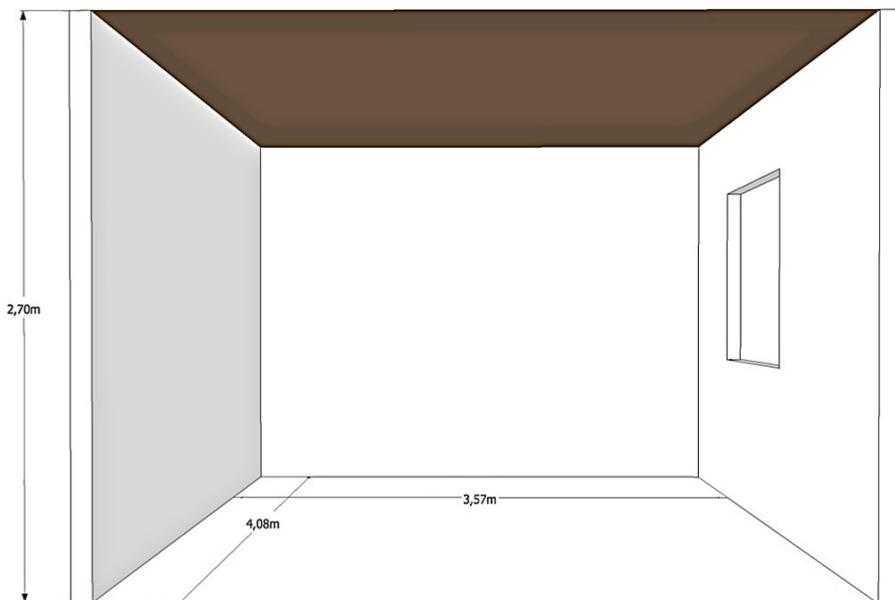

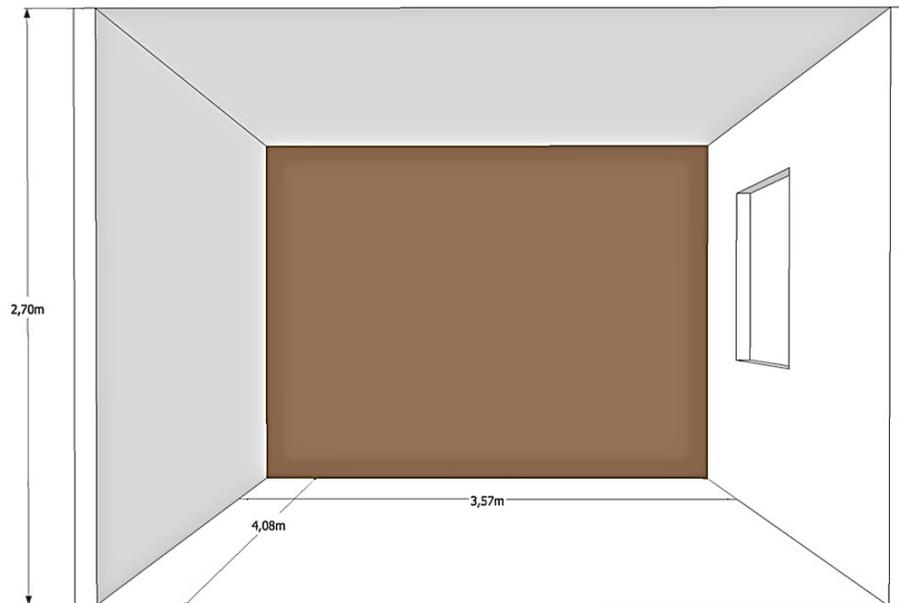
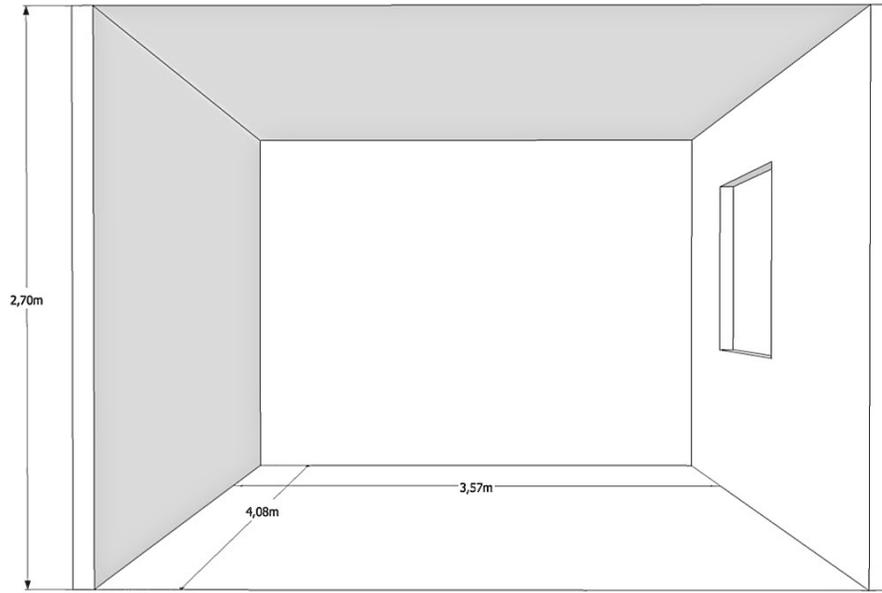
CHI SI SOMIGLIA SI PIGLIA...
PERTANTO QUEL CHE È DIVERSO DAL RESTO "SPICCA"...

OVUNQUE SI TROVI,

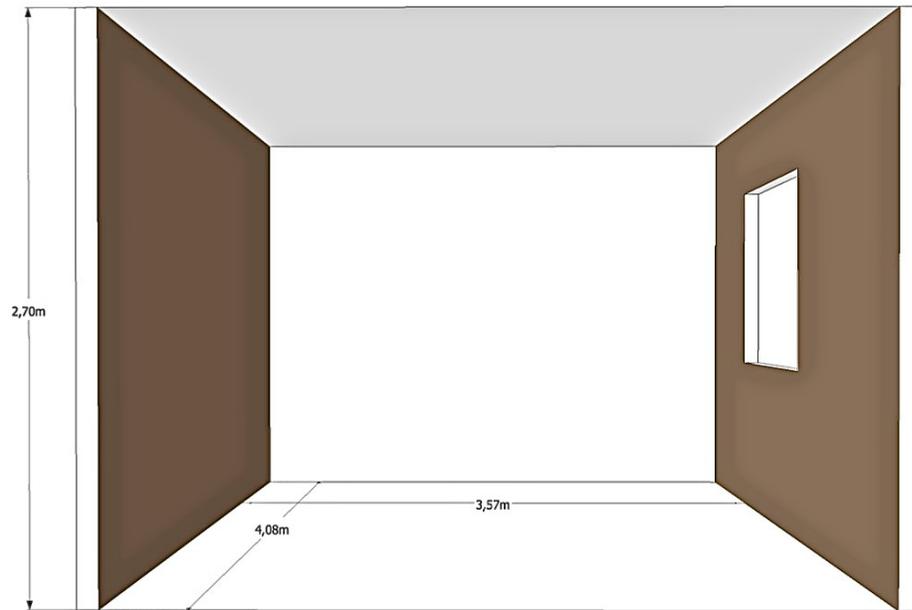
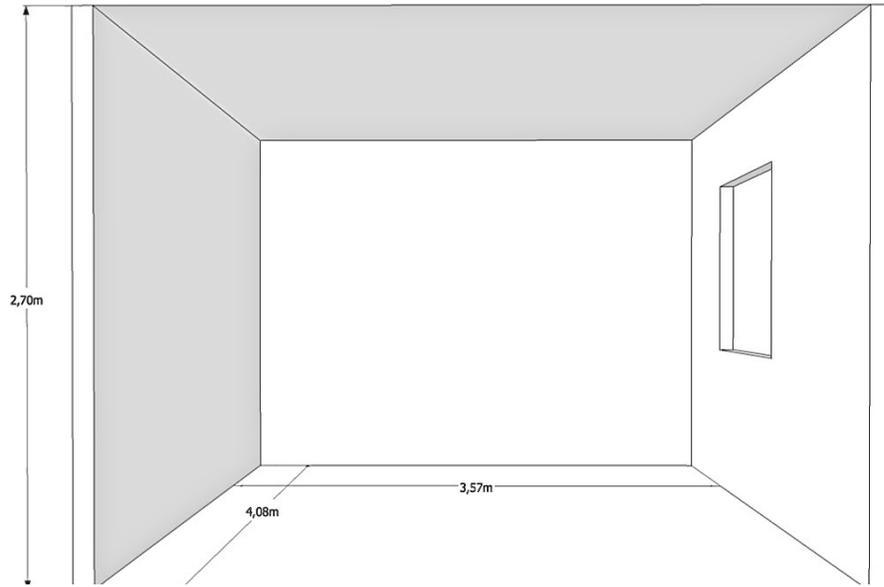
IL SEGNALE VISIVO PREVALENTE CI VIENE INCONTRO...

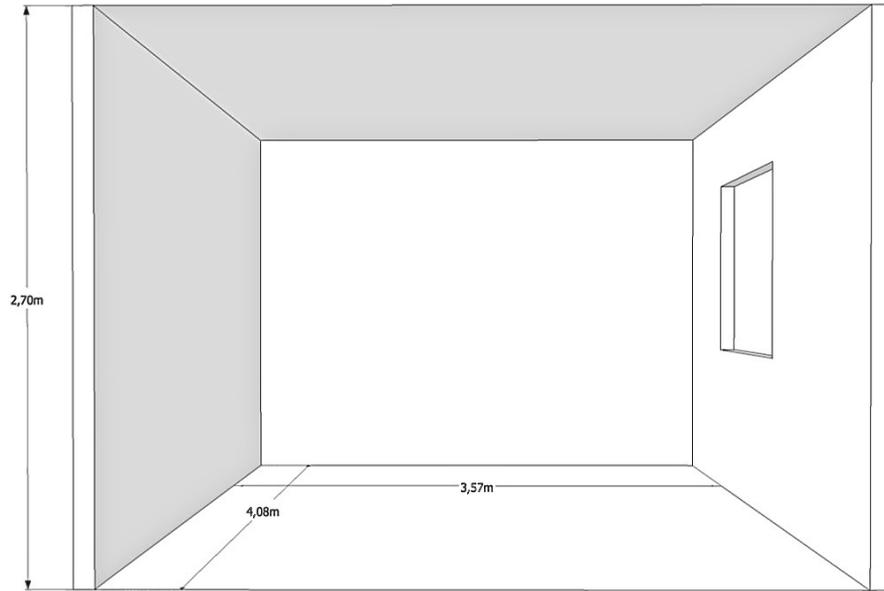
SCENDE...

AVANZA, accorciando...

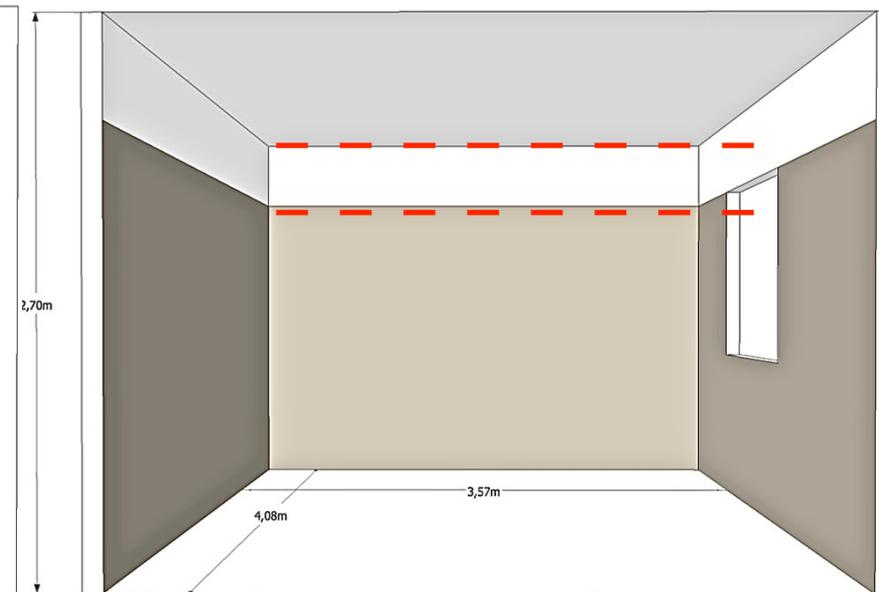
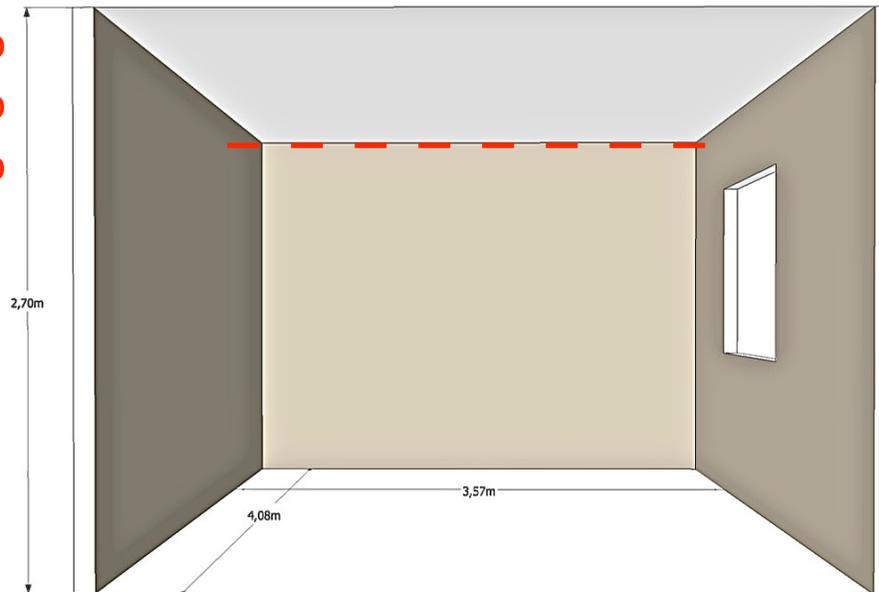

RESTRINGE...

RIPROPORZIONA...

Livello del soffitto
reale e percepito
è lo stesso

Livello del soffitto
reale e percepito
è diverso

LEGGE DELL'ESPERIENZA

CALDO

(effetto=si avvicina)

FREDDO

(effetto=si allontana)

SCURO	CHIARO
OPACO	LUCIDO
RUVIDO	LISCIO
OPACO	TRASPARENTE
SECCO	UMIDO

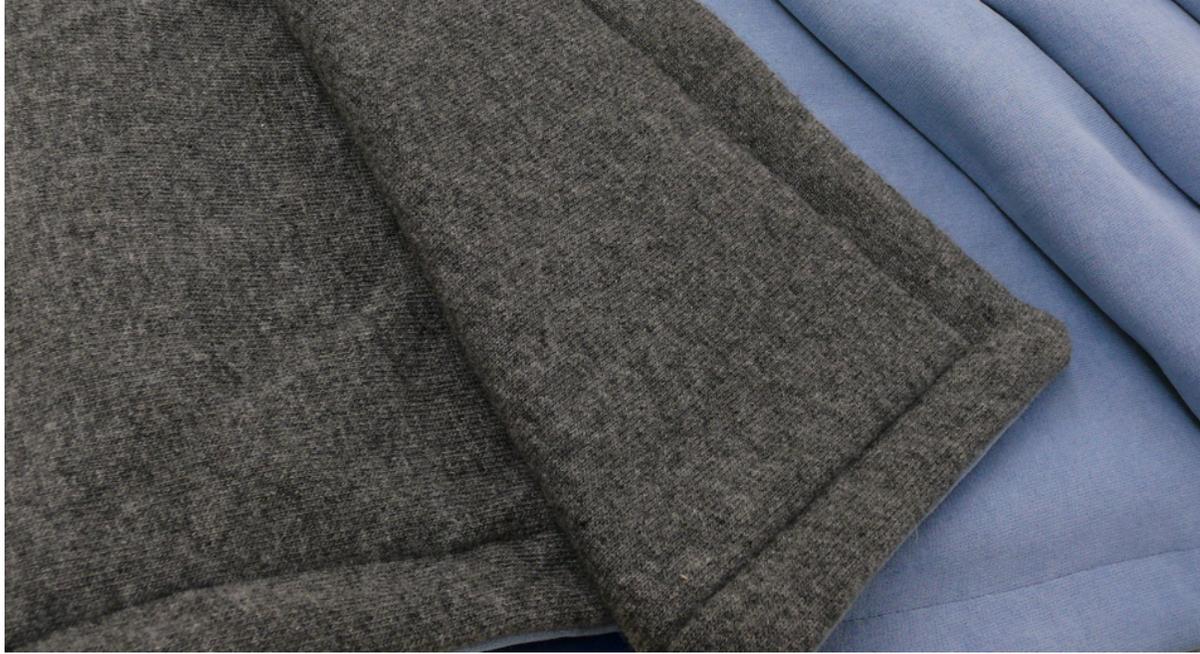

Materiale + colore CALDO = molto CALDO

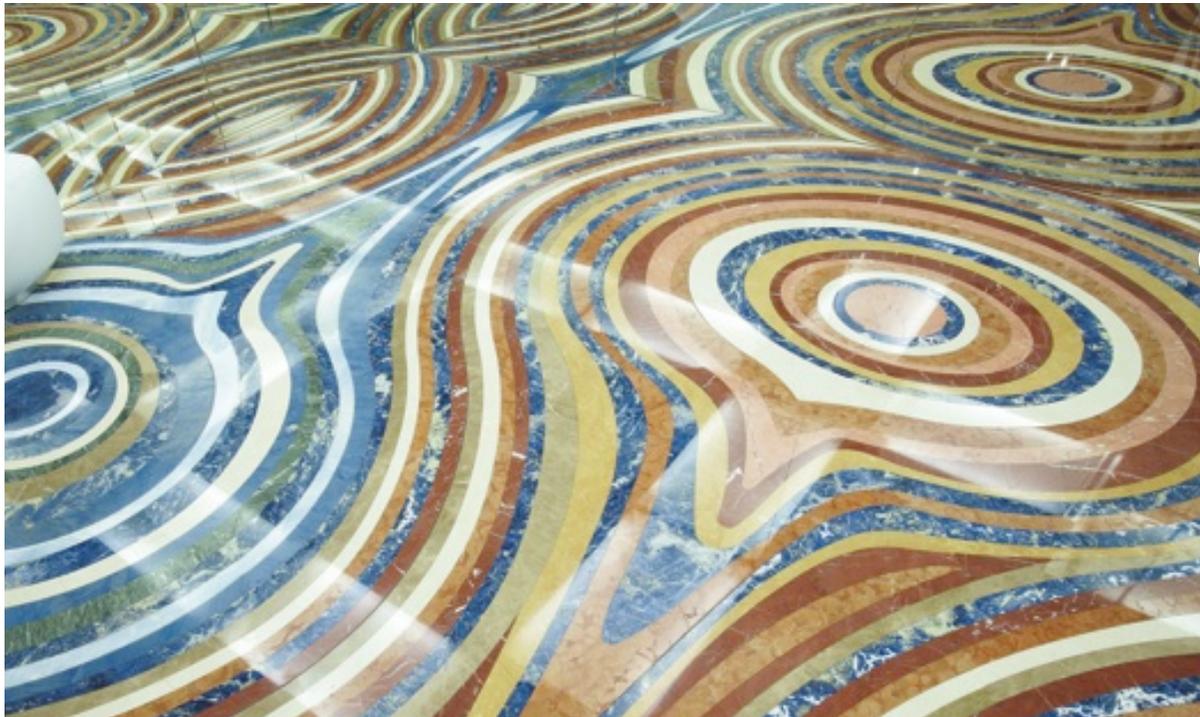
segnali concordi

Materiale + colore FREDDO = molto FREDDO

Materiale CALDO + colore FREDDO = EQUILIBRIO

segnali discordi

Materiale FREDDO + colore CALDO = EQUILIBRIO

LE SINESTESIE: un passo verso il colore emotivo

L'UDITO (un giallo "SQUILLANTE")

musica di sottofondo, suoni della natura, campanelle oscillanti al vento, fontanelle: suoni più o meno coerenti con le famiglie di colori che si intende utilizzare

L'OLFATTO (un grigio...FUMO, un color LAVANDA)

il senso più potente nel creare e richiamare ricordi; di gran moda le essenze profuma-ambiente e legare profumi ad oggetti e situazioni (attenzione però all'uso eccessivo possono avere effetti fastidiosi e farmacologicamente rilevanti!)

IL GUSTO (un verde..."ACIDO")

l'istinto del cibo ritma la nostra esistenza ed anche se oggi è filtrato dalla cultura, dalla socialità e dall'eleganza mantiene questo richiamo ancestrale: impensabile organizzare eventi e situazioni complete senza il dovuto rinfresco; accostamenti di sicuro successo sono quelli che richiamano colori dei cibi nelle preparazioni gastronomiche (vedi: marrone e rosso come cioccolato e fragole)

Inoltre, proprio a livello percettivo, il colore degli alimenti influenza spesso le nostre scelte.

IL TATTO (un arancio ..."CALDO", un azzurro ..."SOFFICE")

importante nelle prime esperienze conoscitive dell'essere umano viene poi "anticipato" dalla vista: non c'è più bisogno di toccare il velluto per sapere che è morbido o il metallo per sapere che è freddo, ecc... ma mescolare le varie textures duro/morbido, liscio/ruvido, lucido/opaco, trasparente/opaco ha in fondo la funzione di anticipare le sensazioni anche tattili e arricchisce percettivamente moltissimo la rifinitura di un ambiente, oltre - come già detto - a creare variabilità ed interesse dove non posso/non voglio crearla con variazioni di colori.

**ALTRI ESEMPI
DELLA PERCEZIONE DELLO SPAZIO
(AIUTATI DAL COLORE)**

UN METODO PRATICO: COLORE CENTRIPETO E CENTRIFUGO

QUAL E'
LA DIFFERENZA?

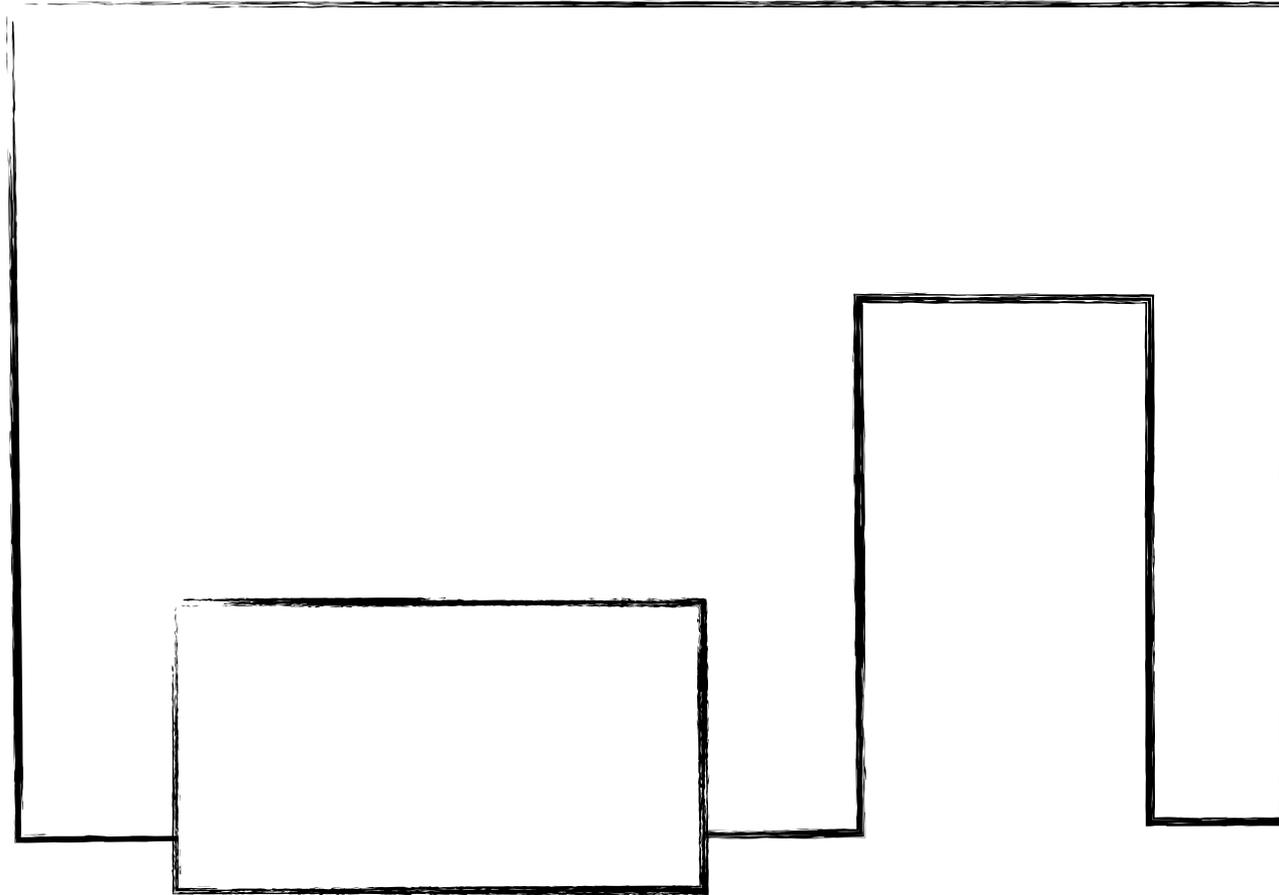

situazione asimmetrica

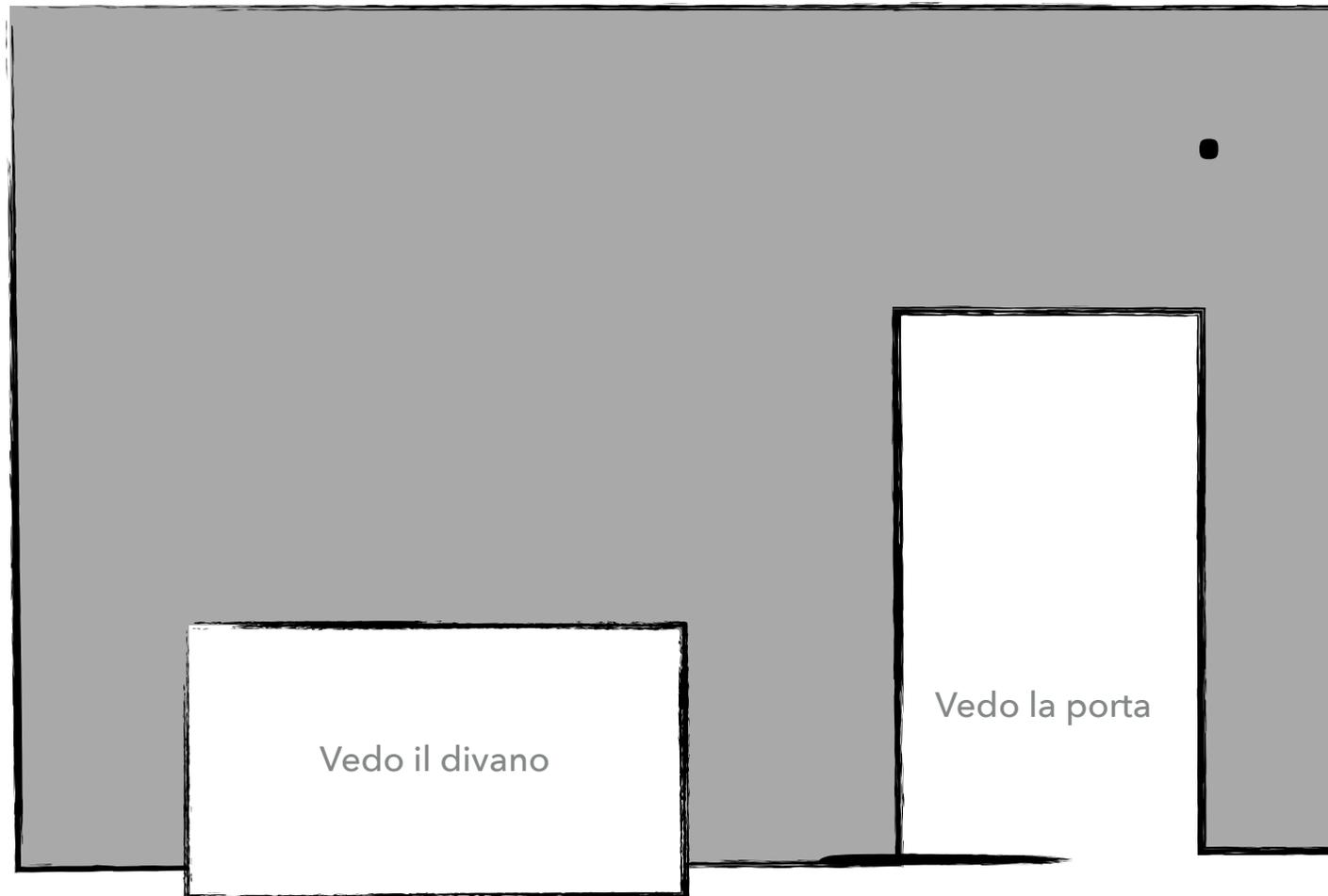

situazione asimmetrica

divano

porta

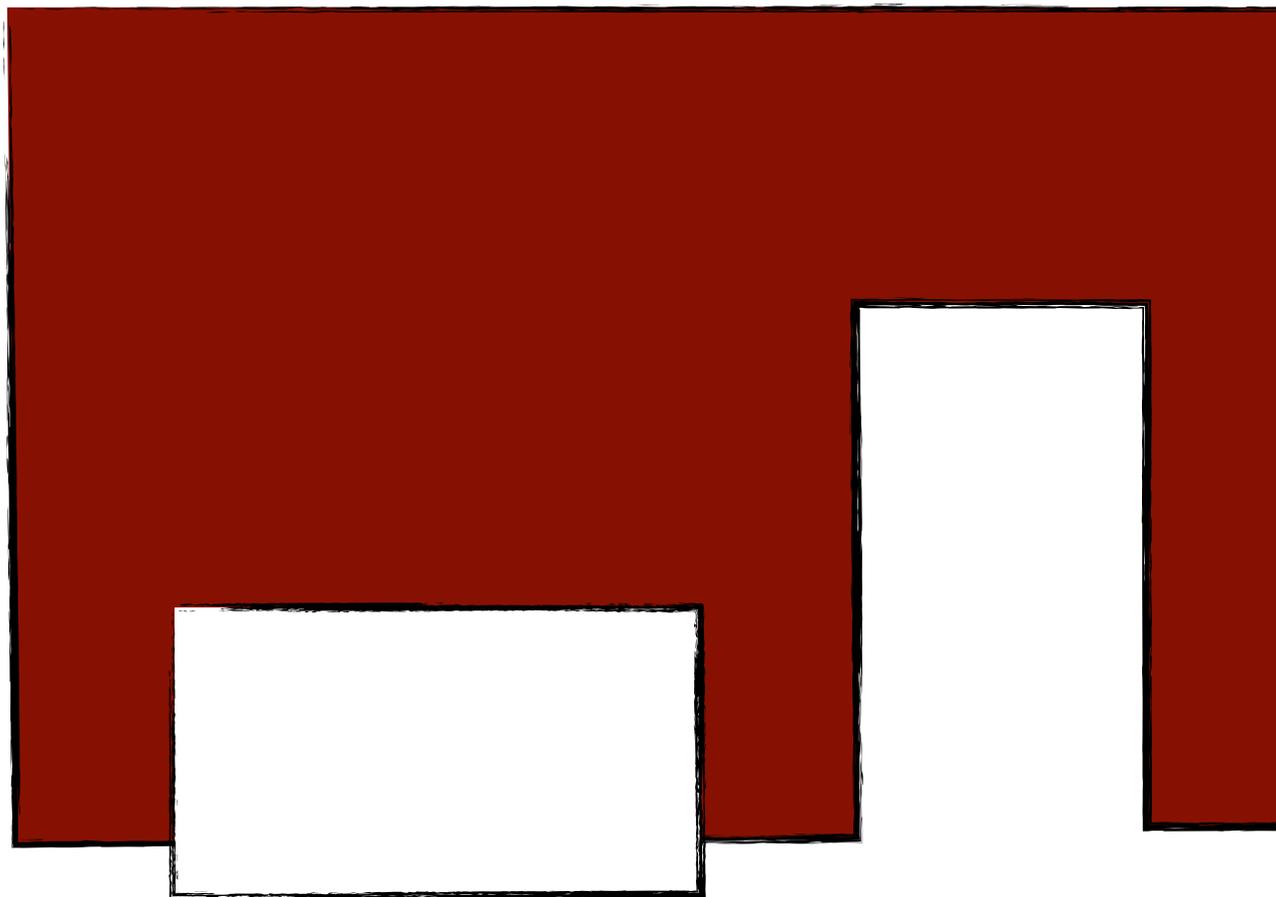
Vedo... un elefante?!?

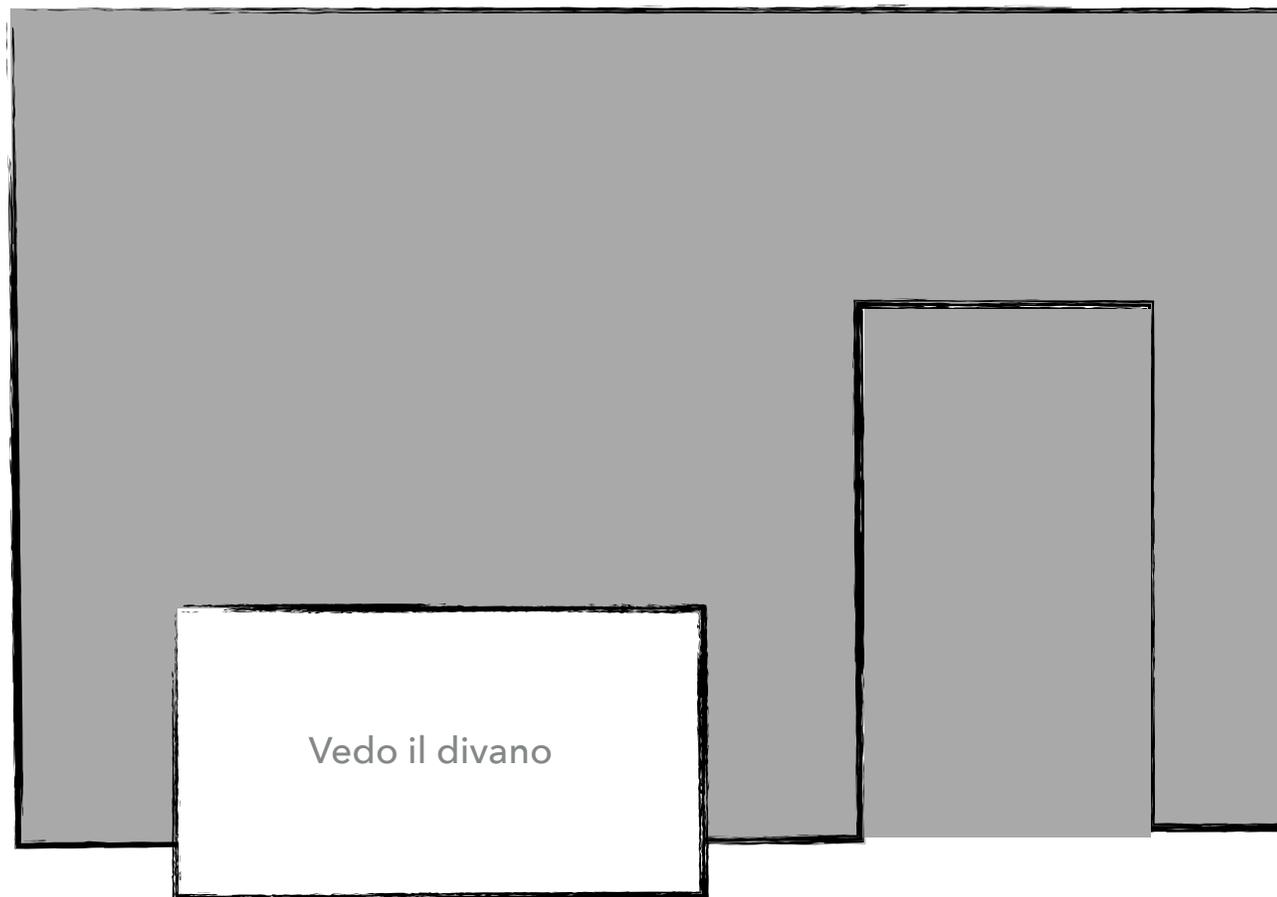
Vedo il divano

Vedo la porta

se coloro TUTTA la parete il colore disegnerà una forma "strana" (NON REGOLARE) e disordinata attorno alla porta

PEGGIO ANCORA COL COLORE INTENSO!

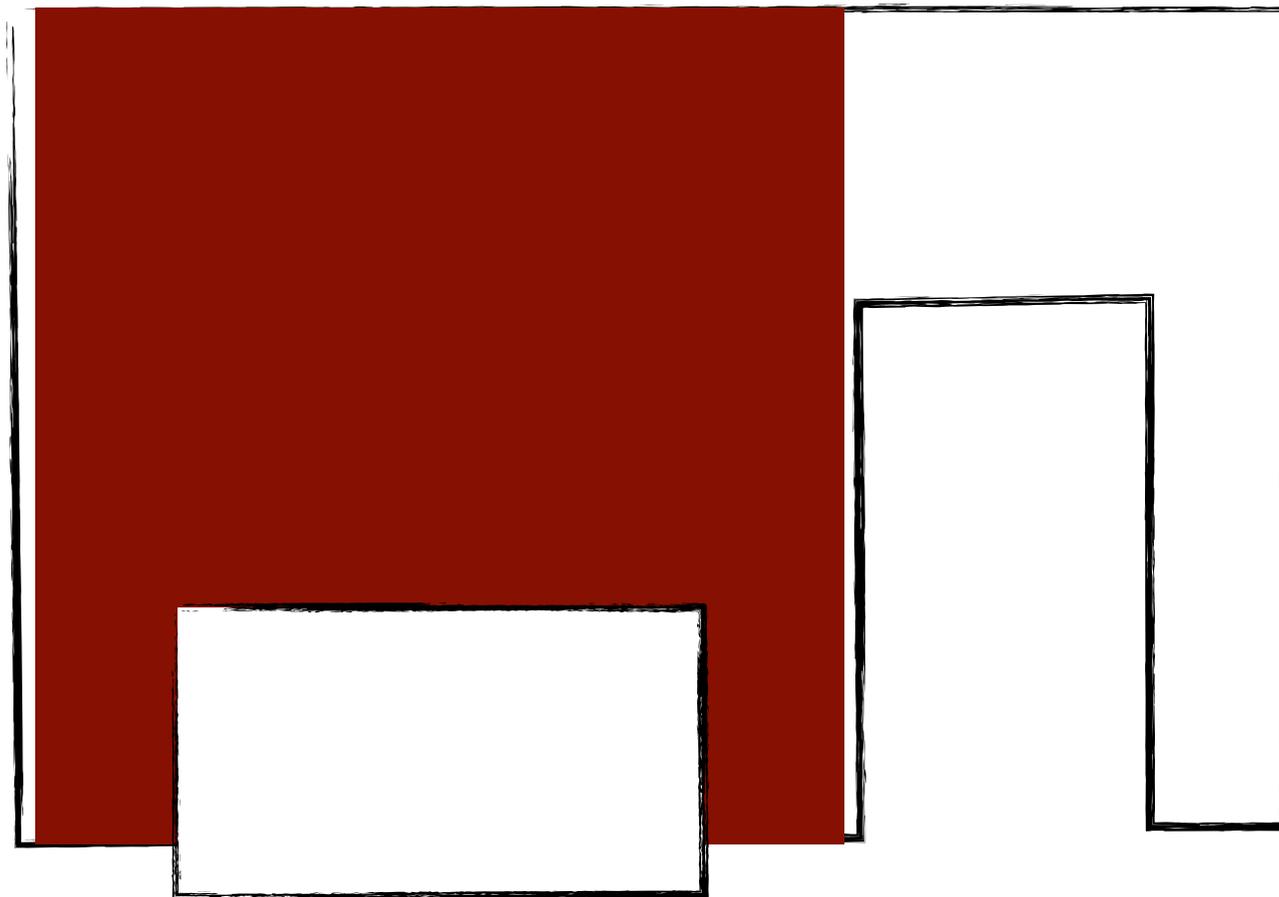
tutto il resto è sfondo

Vedo il divano

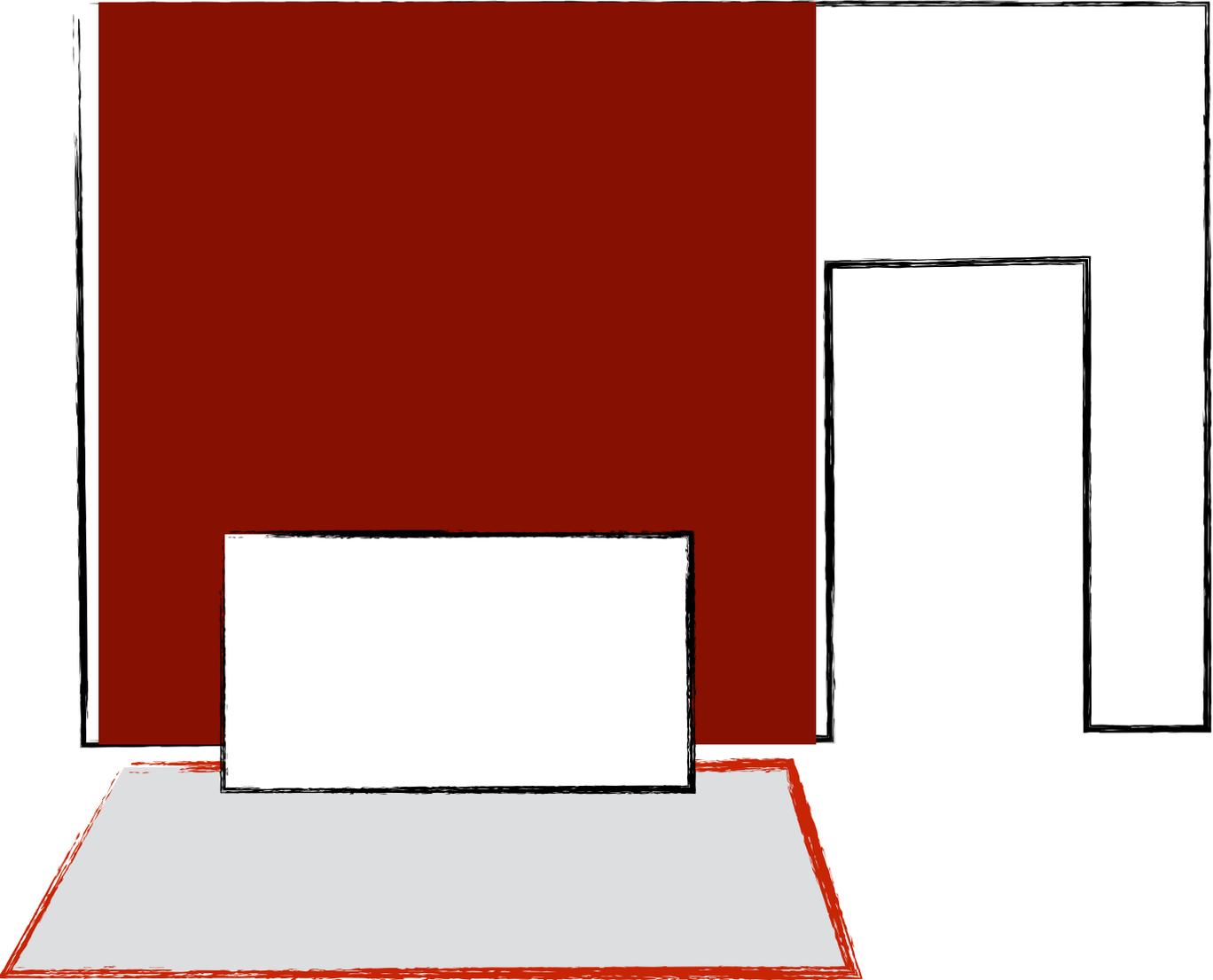
DIPINGO LA PORTA COME LA PARETE così il COLORE AVRA' UNA SAGOMA REGOLARE:

MA IL DIVANO NON E' IN CENTRO AL COLORE

situazione asimmetrica è resa simmetrica sul punto focale che è l'arredo

OPPURE: ANCHE IL COLORE VA SIMMETRICO DIETRO IL DIVANO

situazione asimmetrica

Creo un punto di interesse
sulla zona che mi interessa
creando un nuovo
centro di simmetria

PORTA SI

Alison
INTERIORS

PORTA NO

Alison
INTERIORS

ESALTARE IL VERDE N CASA

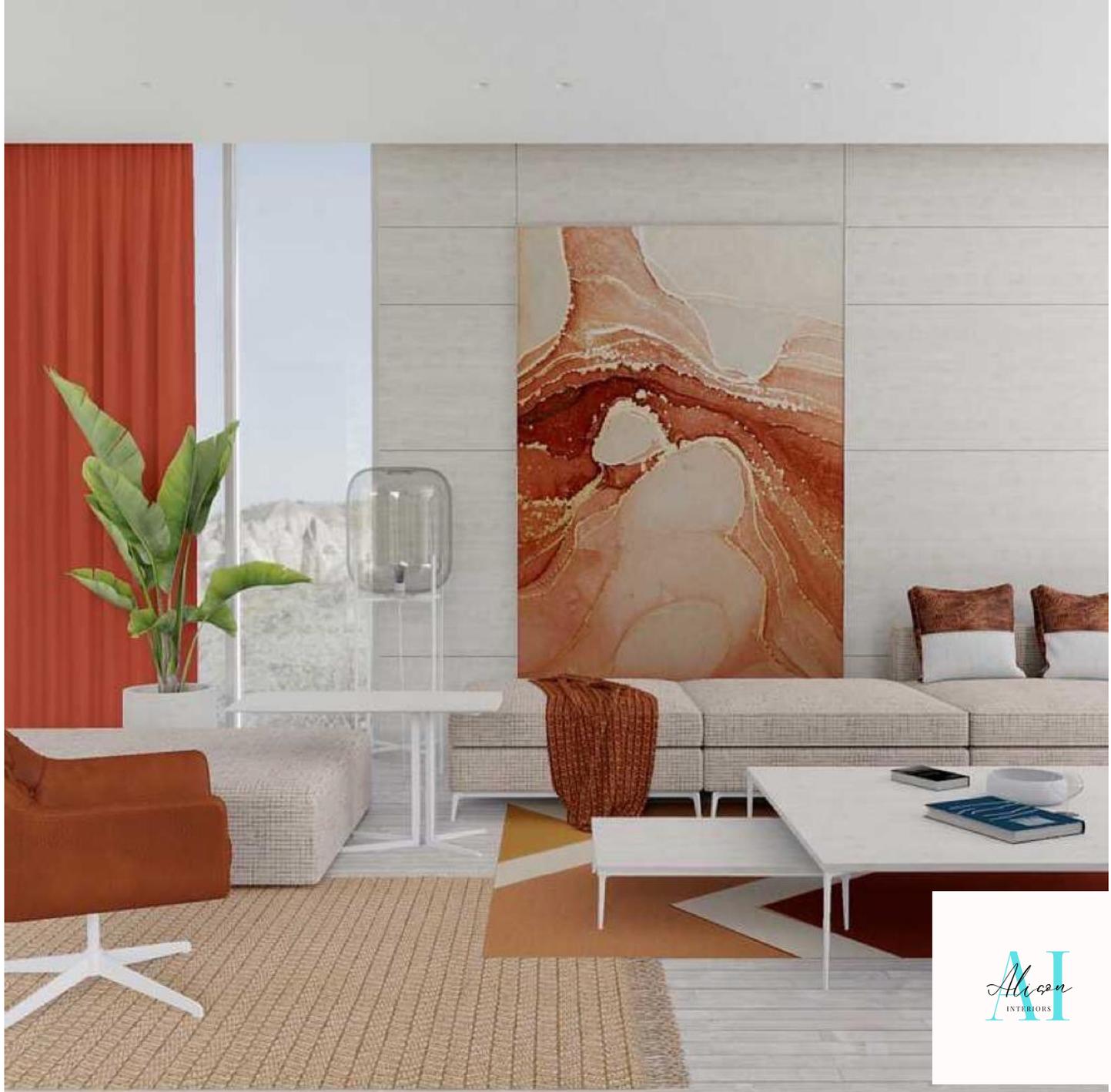
OCCHIO AGLI SPECCHI

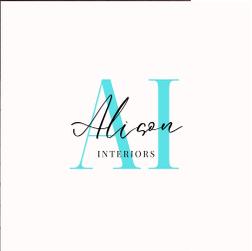

I RICHIAMI DI COLORE/MATERIALE

Alison
INTERIORS

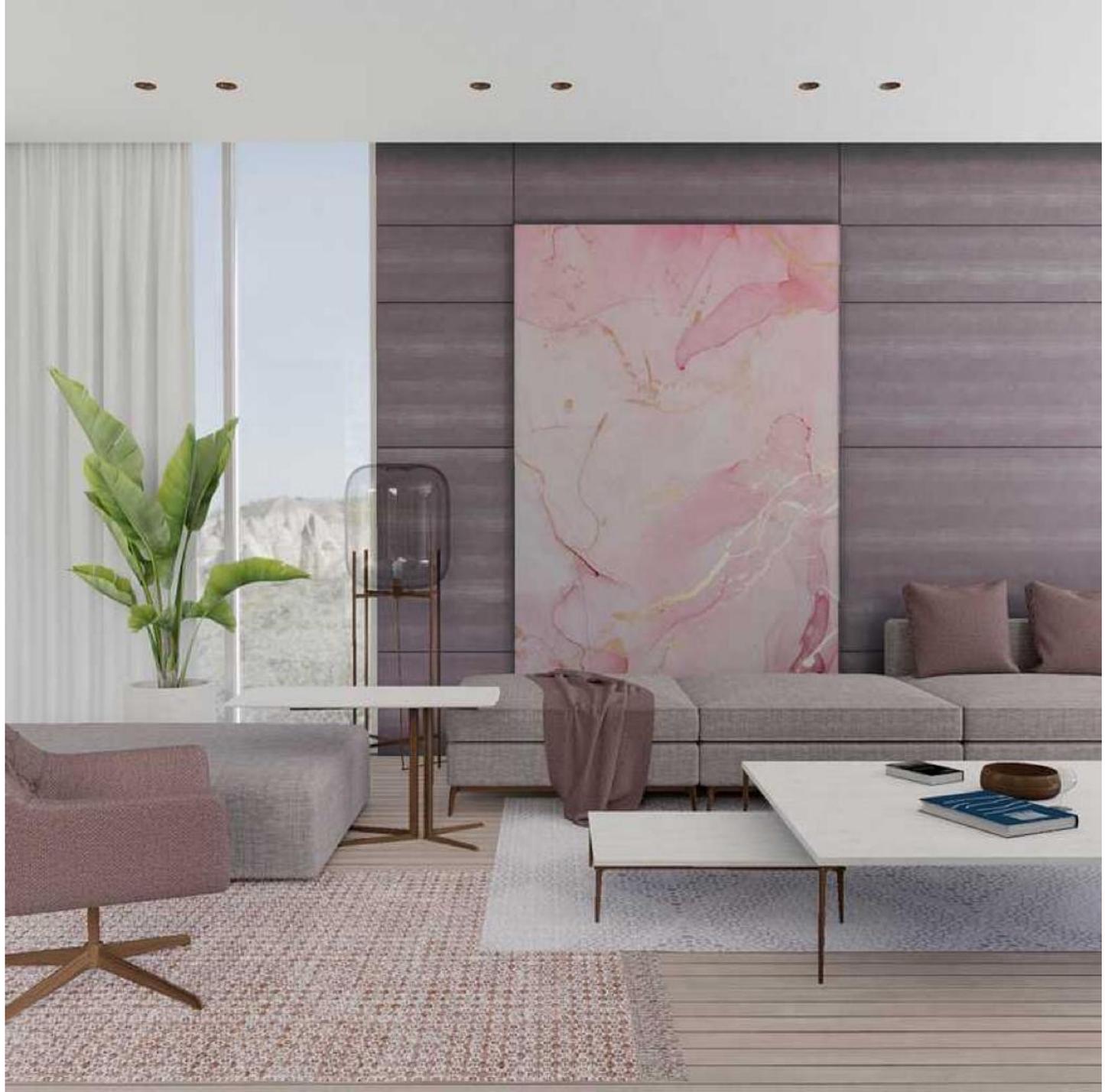

Alison
INTERIORS

Alcon
INTERIORS

www.alisoninteriors.it