

Area tematica
RITRATTI

per

UniCredit

art
collection

LA TAVOLOZZA PERFETTA

*Esplora il potere dei colori nella creazione
dei ritratti e impara come utilizzarli al meglio
per dare più risalto ai tuoi soggetti!*

Questa scheda utilizza

EasyReading® Font
Carattere ad alta leggibilità

DYSLEXIA
FRIENDLY

Benvenuto/a!

I ritratti hanno da sempre sempre costituito un potente mezzo per esplorare l'essenza delle persone, catturando non solo l'aspetto fisico ma anche la profondità interiore. Dagli eleganti ritratti del Rinascimento ai dettagliati dipinti del XIX secolo fino alle fotografie contemporanee, queste opere d'arte riflettono e influenzano i gusti estetici e culturali di ogni epoca.

I colori, parte essenziale della creazione artistica, giocano un ruolo cruciale nel trasmettere le emozioni dei soggetti ritratti. **L'uso consapevole di colori contrastanti e complementari dona forza e vivacità ai ritratti, rendendoli ancora più affascinanti e coinvolgenti.** Con semplici esercizi ed esempi pratici, puoi comprendere le regole fondamentali della teoria dei colori per applicarle in modo creativo ai tuoi ritratti!

materiali

Per svolgere l'attività proposta in questa scheda avrai bisogno di una penna e di matite e pennarelli colorati.

**BE
GREEN**

Puoi svolgere l'attività
stampando solamente
la pag. 6!

Il pittore
Hans Hofmann diceva:

*"In natura,
la luce crea il colore.
Nella pittura,
il colore crea la luce"*

Cominciamo

Per comprendere meglio come i colori interagiscono tra loro, gli artisti utilizzano uno strumento chiamato Ruota dei colori. Questo metodo astratto organizza i colori in un cerchio, seguendo l'ordine dei colori dell'arcobaleno, aiutando a visualizzare le relazioni tra essi in modo chiaro e intuitivo.

Una particolare versione della ruota è il Cerchio di Itten:

Questa ruota dei colori è divisa in tre categorie principali. Al centro ci sono i tre **colori primari** (rosso, giallo e blu), i colori di base dai quali si ottengono, mescolandoli, tutti gli altri. Attorno ad essi puoi vedere i **colori secondari**, che si ottengono mescolando i colori primari a due a due: l'arancio (rosso + giallo), il verde (giallo + blu) e il viola (blu + rosso). La ruota esterna è composta dai tre colori secondari e dai sei **colori terziari**, ovvero quelli ottenuti mescolando i colori primari in quantità diverse: mescolando, ad esempio, due parti di giallo e una di blu si ottiene un verde molto chiaro (a destra del verde), mentre mescolando due parti di blu e una di giallo si ottiene il verde acqua (a sinistra del verde). Osservando la ruota esterna, inoltre, puoi dividere i colori tra caldi (sul lato destro, come rosso e arancio) e freddi (sul lato sinistro, come blu e verde).

Cominciamo

Conoscere la ruota dei colori permette agli artisti di creare combinazioni cromatiche armoniose o contrastanti, a seconda dell'effetto desiderato. Ecco la principale combinazione e come può essere utilizzata:

Colori complementari

Questi colori si trovano esattamente agli opposti nella ruota, come il rosso e il verde o il blu e l'arancio. **Quando vengono accostati creano un forte contrasto visivo, esaltando la luminosità e l'intensità l'uno dell'altro e soprattutto di ciò che si trova tra di essi: una combinazione ideale per creare effetti di grande impatto e attirare l'attenzione sul tuo soggetto!**

Ogni coppia di colori complementari è inoltre costituita da un colore caldo e un colore freddo, il che contribuisce ulteriormente alla loro capacità di generare un impatto forte e dinamico in un'opera d'arte!

Quali sono i colori complementari del giallo e del verde chiaro?

.....

... E il bianco e il nero?

Anche se non fanno parte della ruota dei colori, il bianco e il nero sono fondamentali nella creazione di opposizioni visive: essi rappresentano il contrasto più forte possibile! Questo contrasto netto può essere usato per creare effetti di alto impatto visivo, soprattutto in opere semplici e minimaliste.

Ora tocca a te

Cosa fare?

Osserva le seguenti opere e concentrati sui colori che ogni autore ha utilizzato per evidenziare i suoi soggetti. Inquadra i QR code presenti per osservare le opere in alta risoluzione.

Qual è il soggetto dell'opera?

.....

Segna sulla ruota quali colori lo circondano:
che relazione noti tra di essi?

.....

.....

.....

Giovanni Luteri, detto Dosso Dossi, *Il risveglio di Venere*, 1520 circa

Qual è il soggetto dell'opera?
.....
Segna sulla ruota quali colori lo
circondano: che relazione noti tra di essi?
.....
.....
.....

Qual è il soggetto dell'opera?
.....
Segna sulla ruota quali colori lo
circondano: che relazione noti tra di essi?
.....
.....
.....

Piero Pizzi Cannella,
*Pulcinelle (Bella Coppia.
Pulcinelle)*, 2003

Sebastiano Conca,
*Madonna
immacolata*,
1700-50 circa

Cosa fare?

Basandoti sulla ruota dei colori, completa i due disegni colorando il soggetto del primo e lo sfondo del secondo con i colori che danno più risalto possibile ai due soggetti. Dopo di che, dai libero sfogo alla tua fantasia, crea il tuo ritratto ed esaltalo con l'uso della ruota dei colori!

Cenni sugli artisti

► **Dosso Dossi** (1486 circa – 1542), il cui vero nome è Giovanni Luteri, è un pittore italiano del Rinascimento. Noto per il suo uso poetico del colore e per il suo stile ricco di fantasia, Dosso Dossi si differenzia dalle rigide regole prospettiche tipiche della sua epoca.

Lo sapevi che... Nelle sue opere spesso utilizza colori complementari per evidenziare le figure principali: nell'opera "Il Risveglio di Venere", la donna poggia su due veli, uno blu e uno arancio. Il calore della sua pelle, inoltre, è in forte contrasto con i colori freddi presenti sullo sfondo, come il verde scuro del bosco o l'azzurro del cielo.

► **Piero Pizzi Cannella** (1955) è un artista contemporaneo italiano, noto per il suo stile eclettico e simbolico. Il suo lavoro spesso esplora temi di memoria, identità e cultura.

Lo sapevi che... Il suo stile è spesso molto astratto e si distingue per l'uso di simboli culturali italiani come la figura di Pulcinella, una maschera tradizionale. Nei suoi lavori Cannella utilizza forti contrasti e talvolta solamente il bianco e il nero, come nell'opera analizzata.

► **Sebastiano Conca** (1680 – 1764) è un pittore italiano del XVIII secolo, famoso per le sue opere a tema religioso e il suo stile barocco.

Lo sapevi che... Nei suoi dipinti religiosi, Sebastiano Conca usa spesso contrasti di luce e ombra per enfatizzare la spiritualità e la sacralità delle figure rappresentate. Inoltre, come nell'opera "Madonna immacolata", egli inserisce spesso colori complementari per evidenziare la purezza della Madonna, accostando il blu dei suoi mantelli ai toni dorati delle aureole e degli angeli circostanti.