

6 Prefazione

Il colore è insito nell'esperienza umana e ci guida con segnali visivi inconsci nel corso di tutta la nostra vita. Introducendolo nell'arte e nel design potrete esaltare uno stato d'animo o un'atmosfera, ma anche creare un effetto psicologico o addirittura fisiologico. Per avere successo con il colore occorre sfumarne il criterio, il contesto, la forma e l'uso: è proprio qui che entra in gioco lo studio del colore.

La Bibbia del Colore è un manuale per esplorare l'affascinante mondo del colore. Al suo interno vengono esaminati l'importanza e il ruolo di cento colori nel mondo che ci circonda, dai processi industriali ai social media. Ogni profilo prende il via dall'origine del colore e ne ripercorre l'evoluzione e l'uso storico fino al giorno d'oggi e le prospettive per il futuro. A conclusione di ogni profilo viene offerto un suggerimento sull'utilità moderna del colore. Guardare al presente è fondamentale: come designer contemporanei e arbitri della scelta, dello stile e della pratica etica, dobbiamo scegliere colori con un valore e un significato veritieri, tenendo sempre presente il benessere degli esseri umani e del pianeta.

Il testo comprende solo una frazione dei colori che possiamo vedere; la selezione si basa sulla mia ricerca, sulle mie associazioni e sulle mie preferenze. Ho scelto le tonalità osservando i materiali fisici utilizzati nell'arte e nel design, nonché i prodotti risultanti. Ogni capitolo rivela la mia formazione e i miei metodi di lavoro come precursore di tendenze nel campo del design: sono attratta per natura dall'individuazione dei segnali visivi, dall'ordine e dalla connessione delle idee e queste mie peculiarità si riflettono nelle pagine del libro. Qui non troverete un elenco di colori tratto da una tabella, ma una selezione di colori che rappresentano molto di più del pigmento fisico: sono frammenti della narrazione culturale, elementi digitali e materiali.

Questo libro non parla solamente dei singoli colori, ma anche della realizzazione di tavolozze di successo. È qui che entrano in gioco le relazioni tra i colori e il contesto, che rivela le tonalità di “sostegno” con cui si possono creare tavolozze ben riuscite. Scegliere i colori può essere scoraggiante, ma con la pratica potrete imparare a creare combinazioni di colori in modo istintivo, basandovi su principi semplici come l'opposizione dei colori caldi e freddi, e a riconoscere gli abbinamenti più armoniosi o dinamici.

Il libro vuole essere un'ispirazione per il vostro viaggio in compagnia del colore, che vi aiuti a prendere decisioni informate nel vostro lavoro e nella vostra arte. Il colore è complesso, una somma di molte parti, quindi è fondamentale comprenderne le idee alla base prima di cercare nuove tonalità. Il colore si rivela utile, oltre che per il suo interesse estetico, perché può guidare e mettere in relazione oggetti, servizi, persone e comunità. Osservate il lavoro di produttori di inchiostro e di pigmenti, artisti, designer, architetti, fabbricanti, scienziati e bioingegneri per sfruttare tutto il potenziale di questo mezzo.

“Scegliere i colori può essere scoraggiante, ma con la pratica potrete imparare a creare combinazioni di colori in modo istintivo”.