
SISTEMI di FORME

di Fabio Alfano e Luciana Caricato

SISTEMI di FORME

“La vita è forma, e la forma è il mondo della vita. I rapporti che legano le forme tra loro nella natura non possono essere semplice contingenza e quel che noi chiamiamo vita naturale si valuta come rapporto necessario tra le forme, senza le quali non sarebbe. Lo stesso si può dire dell’arte. Le relazioni formali in un’opera e tra le opere costituiscono un ordine, una metafora dell’universo.”

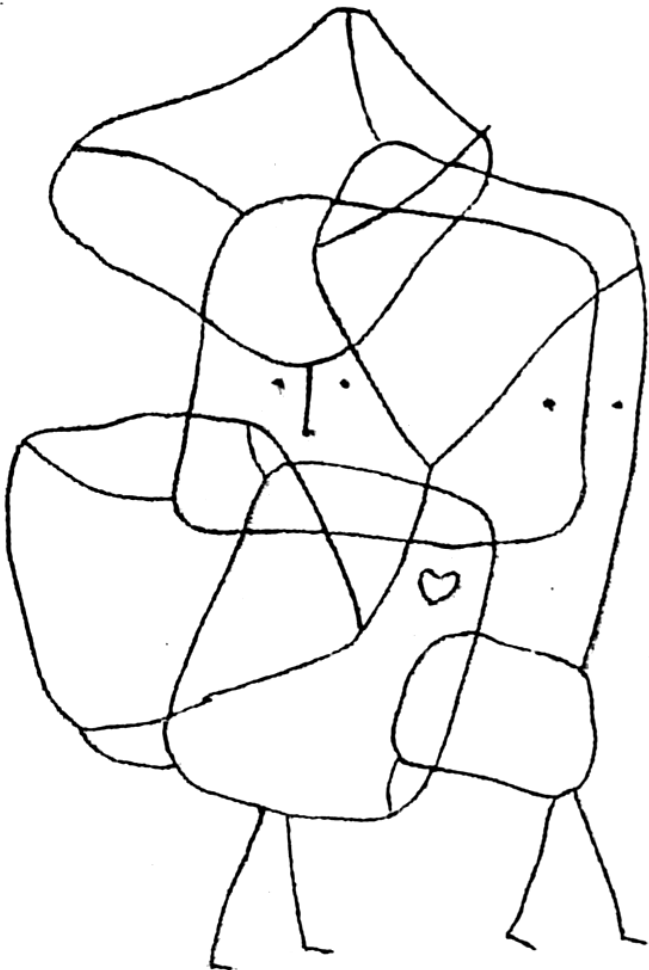
H. Focillon, *Vie des Formes*

Lo **SPAZIO** (della natura, dell'arte, dell'architettura, ...) è un **SISTEMA** tridimensionale di pieni e di vuoti, ognuno con una sua **FORMA**.

**LO SPAZIO COME
SISTEMA DI FORME**

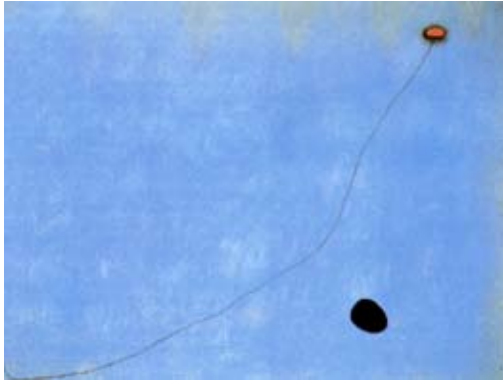

Chiamiamo **FORMA** il modo in cui percepiamo e descriviamo, secondo codici **OGGETTIVI** (geometria euclidea, frattale, ...) e parametri **SOGGETTIVI** (memoria, astrazione, interpretazione, selezione,...), i pieni e i vuoti costituenti lo spazio.

In ogni forma, semplice o complessa, sono distinguibili i suoi **ELEMENTI**: punti, linee, superfici, volumi, textures, colori, luce, tempo.

LA FORMA E I SUOI ELEMENTI

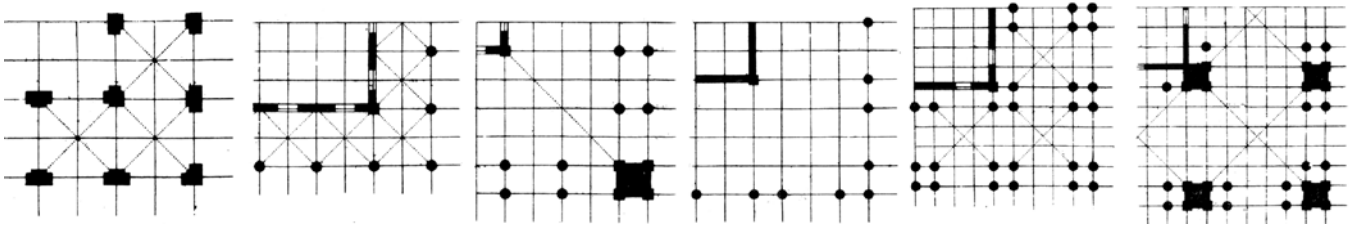
Blu III, 1961, J. Mirò

8

PUNTO Il punto è idealmente piccolo, idealmente rotondo. Ma sia le sue dimensioni sia i suoi limiti sono relativi. Nella sua forma reale il punto può assumere un numero infinite di figure...

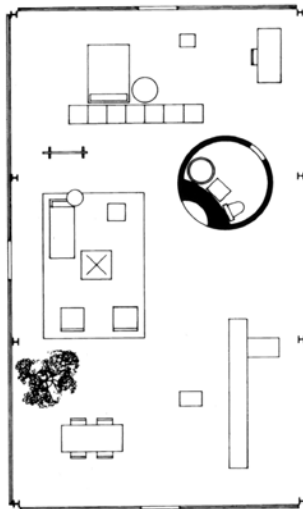
Il punto è la forma internamente più concisa. W. Kandinsky

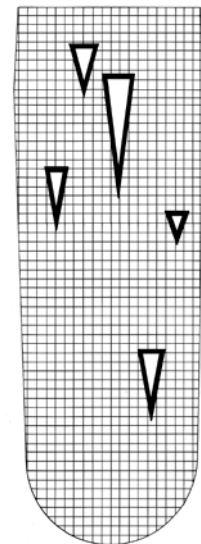
Combinazioni verticali di arcate, 1819, J. N. L. Durand

Parc de la Villette, Parigi 1986, P. Eisenman

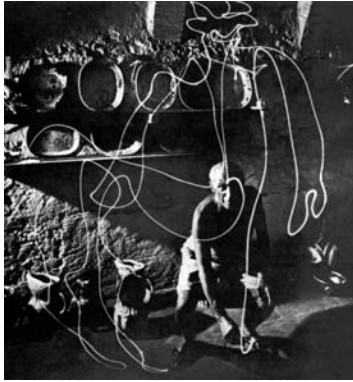
Glass House, New Canaan Connecticut 1949, P. Johnson

Satellite City Towers, Mexico City 1957, L. Barragán

Pablo Picasso foto di Gjon Mili 1968

Sentieri ondulati, 1947, J. Pollock

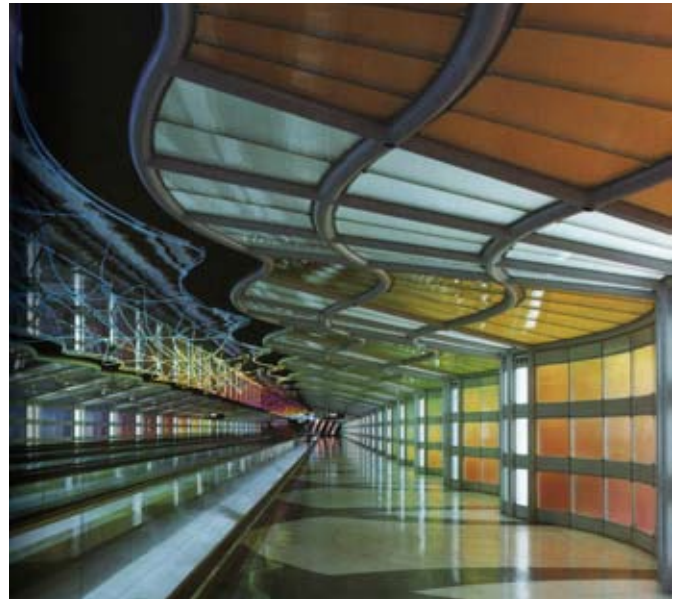
LINEA La linea geometrica è un'entità invisibile. E' la traccia del punto in movimento, dunque un suo prodotto.

Le diverse maniere di usare varie linee e i loro effetti reciproci, il subordinarsi della linea singola a un gruppo di linee o a un complesso di linee è un problema della composizione.

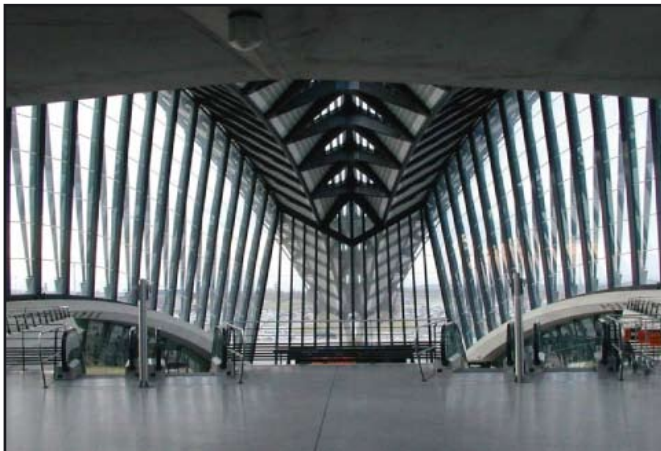
W. Kandinsky

Memorial per gli ebrei di Europa, Berlino 1997, D. Libeskind

O'Hare International Airport , Chicago 1983-87, H. Jahn

Stazione ferroviaria , Lione 1989-94, S. Calatrava

Punte nell'arco, 1927, W. Kandinsky

10

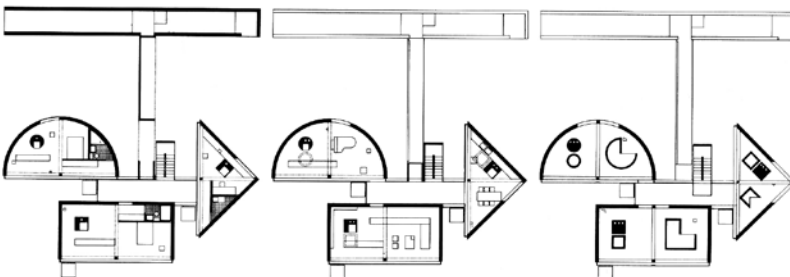
SUPERFICIE Un volume è avvolto in una superficie, superficie che è divisa secondo le linee generatrici e direttrici del volume, mettendo in risalto l'individualità di questo volume.
Le Corbusier

Ampliamento della Galleria Nazionale, Washington 1979, I.M. Pei

Casa a Manhattan, New York 1994-96, T. Williams e B. Tsien

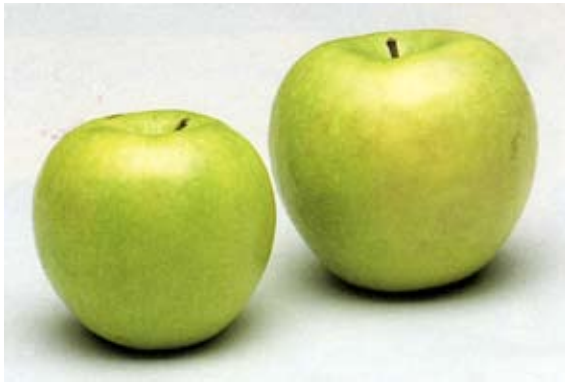
One-Half House, 1966, J. Hejduk

La voce del vento, 1932, R. Magritte

Figura seduta, 1951, F. Wotruba

VOLUME L'architettura è il gioco sapiente rigoroso e magnifico dei volumi assemblati nella luce. *Le Corbusier*

Piano per il centro di Philadelphia, 1956-62, L. Khan

Casa Sobek, Stoccarda 1997-2000, W. Sobek

Staten Island Institute of Art and Sciences, New York 1996, P. Eisenman

Grande cretto nero, 1977, A. Burri

Linee in fuga 2, Z. Kemeny

TEXTURE E MATERICITA' Tutti i materiali posseggono già un significato conosciuto. Ma il progetto non può limitarsi a tradurre questi significati nella costruzione. Unicamente quando si è compresa la natura essenziale dei materiali di cui si dispone se ne può modellare e raffinare la forma. *T. Ando*

Palazzo dei Diamanti, Ferrara 1492, B. Rossetti

Fabbrica Cartier, Friburgo 1990, J. Nouvel

Cabina di controllo, Basilea 1988-95,
J. Herzog & P. de MeuronVictoria & Albert Museum,
Londra 1996, D. Libeskind

COLORE La parola e il suono, la forma e il suo colore sono manifestazioni di un aldilà che ci è dato presentire guardando e ascoltando. Come il suono dà un vivo senso di colore alla parola pronunciata, il colore dona alla forma una musicalità intensamente spiritualizzata. *J. Itten*

Cafè De Unie, Rotterdam 1925, J.J.P. Oud

Mulder House, Lima Perù 1983-85, Arquitectonica

Edificio Disney, Orlando 1987-91 A. Isozaki

Casa Gilardi, Tacubaya Messico City 1976, L. Barragan

LUCE L'arte di commuovere per gli effetti della luce è dell'architettura. E' la luce che produce questi effetti. Questi causano sensazioni diverse e contrarie a seconda della luce e dell'ombra.
E. L. Boullée

Fondazione Cartier, Parigi 1994, J. Nouvel

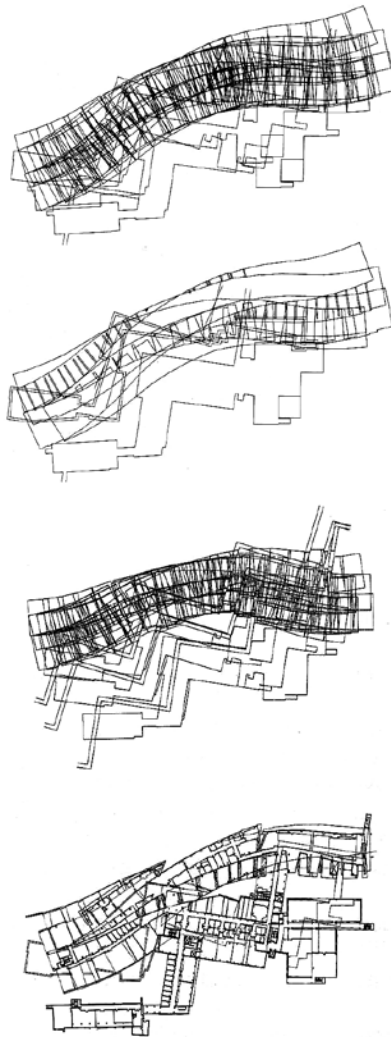
La cattedrale di Rouen, pieno sole, tempo grigio, primo sole, 1894, C.Monet

TEMPO La realtà è il continuo mutamento della forma; la forma non è che una veduta istantanea di una transizione. *H. Bergson*

Edificio della Nazionale Nederlanden, Praga 1992-96, F. Gehry

Galleria Lafayette, Berlino 1994-95, J. Nouvel

Facoltà di Architettura Università Cincinnati, Ohio 1988-91, P. Eisenman

In un sistema di forme possiamo riconoscere una **STRUTTURA** o **DINAMICA** (centro-margine, figura-sfondo, densità, tensione, peso, ...) che definisce l'**IMMAGINE** finale del sistema, come somma delle immagini parziali e delle loro sequenze.

**STRUTTURA
DEL SISTEMA**

VERTICALITA'

18

Cinque donne sulla strada, 1913,
E. L. Kirchner

Satellite City Towers, Mexico City 1957,
L. Barragan

ORIZZONTALITA'

Nudo rosa, 1935, H. Matisse

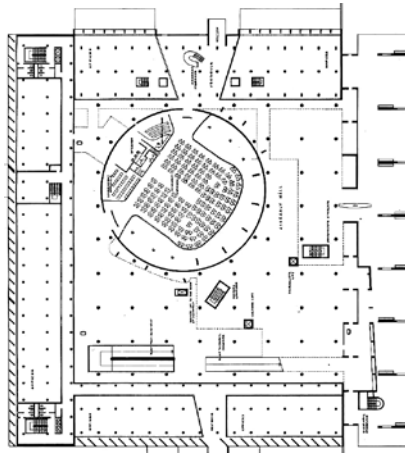

Robie House, Chicago 1909, F. L. Wright

CENTRO-MARGINE

Mercurio, 1963, E. Colla

Parlamento, Chandigarh 1961, Le Corbusier

FIGURA-SFONDO

L'uomo e la notte, 1965,
R. Magritte

Museo del Louvre, Parigi 1984-89,
I. Pei

19

PIENO-VUOTO

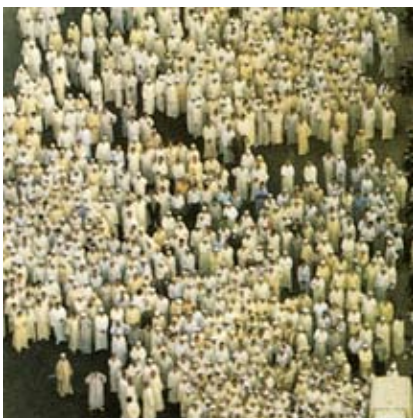

Con il cuneo rosso colpisci i bianchi, 1919, El Lissitzky

Banco Borges & Imao, Vila do Conde, Portogallo 1980-86, A. Siza

DENSITA'

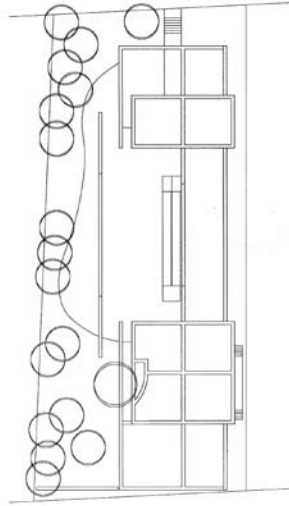

Edifici Johnson & Son Administration, Racine Wisconsin 1936-39, F. L. Wright

PESOoMASSA

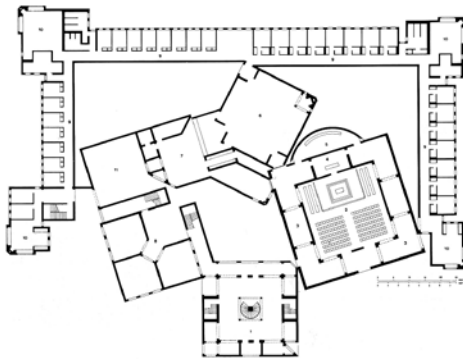
Composizione n. 3, 1961. J. Gorin

Casa, Chicago 1977, T. Ando

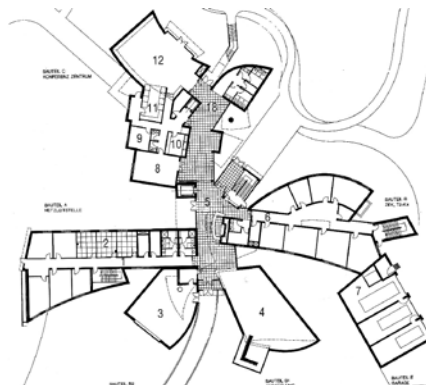
20

CHIUSURA

Convento delle suore domenicane, Media Pennsylvania 1965-68, L. Kahn

APERTURA

Edificio per l'azienda elettrica Bad, Oeynhusen Germania 1995, F. Gehry

PESANTEZZA-LEGGEREZZA

La via segreta, 1928, R. Magritte

Makuhari Housing, Chiba Giappone 1994-96, S. Holl

21

SOMIGLIANZA

Quadrato rosso e nero, 1915
C. Malevic

Palazzo dei congressi, San Sebastian 1990,
R. Moneo

DIFFERENZA

Two-way Mirror Cylinder inside Cube and Video Salon,
1981-91, D. Graham

Edificio per uffici Raika, Osaka
1986-87, T. Ando

VICINANZA

22

Consequence, 1977, R. Serra

Complesso residenziale di Nexus World, Fukuoka 1991, A. Isozaki

LONTANANZA

Open field vertical/-orizontal, Basilea 1979-80, R. Serra

Quartiere direzionale della Defense, Parigi 1983, J. Otto van Spreckelsen

COMPRESSIONE-DILATAZIONE

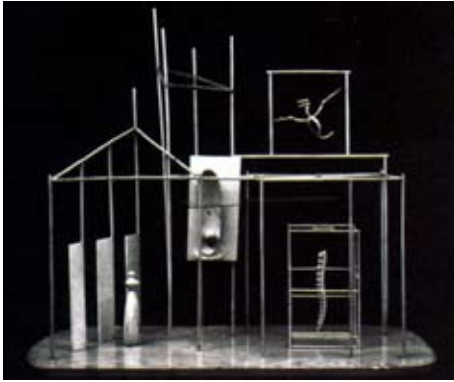

Clara-Clara, Parigi 1983-84, R. Serra

Padiglione Carlos Ramos, Porto 1985-86, A. Siza

INTERNO-ESTERNO

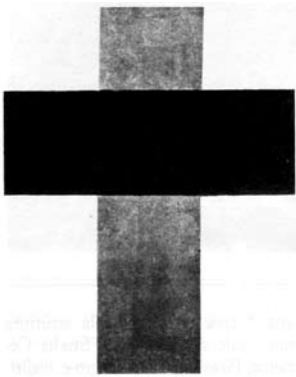
Il palazzo alle quattro del mattino, 1932-33, A. Giacometti

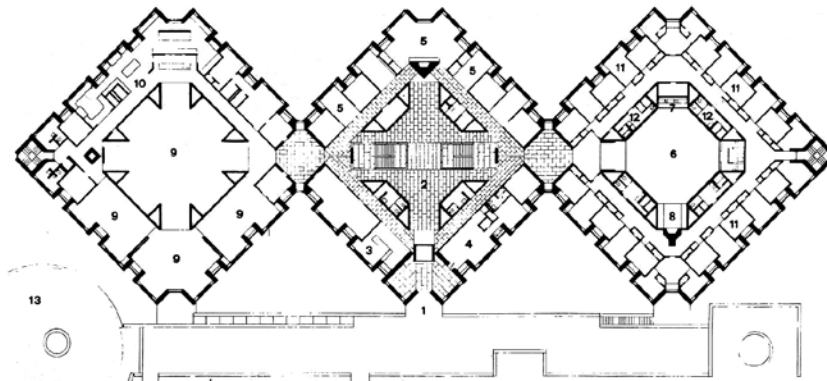
Franklin Court, Philadelphia 1972, R. Venturi

23

STATICITA'

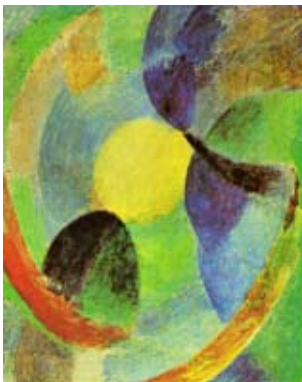

Elementi fondamentali del Suprematismo, 1913, K. Malevic

Dormitori Bryn Mawr College, Pennsylvania 1960-65, L. Kahn

DINAMICITA'

Forme circolari, Luna n. 3, 1913, R. Delaunay

Guggenheim Museum, Bilbao 1991-97, F. Gehry

COMPLESSITA'

24

Il viaggio inquietante, 1913, G. De Chirico

Casa Moebius, Het Gooi Paesi Bassi 1993-97, B. Van Berkel

SEMPLICITA'

The nominal three, 1963 D. Flavin

Ossario del cimitero, Modena 1971-78, A. Rossi

REGOLA-ECCEZIONE

Superficie 124, 1961,
G. Capogrossi

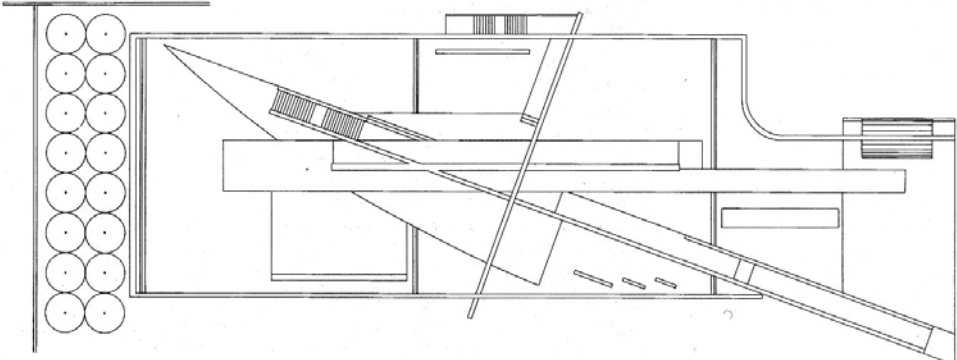
Uffici Koizumi Sangyo, Tokyo 1988-90,
P. Eisenman

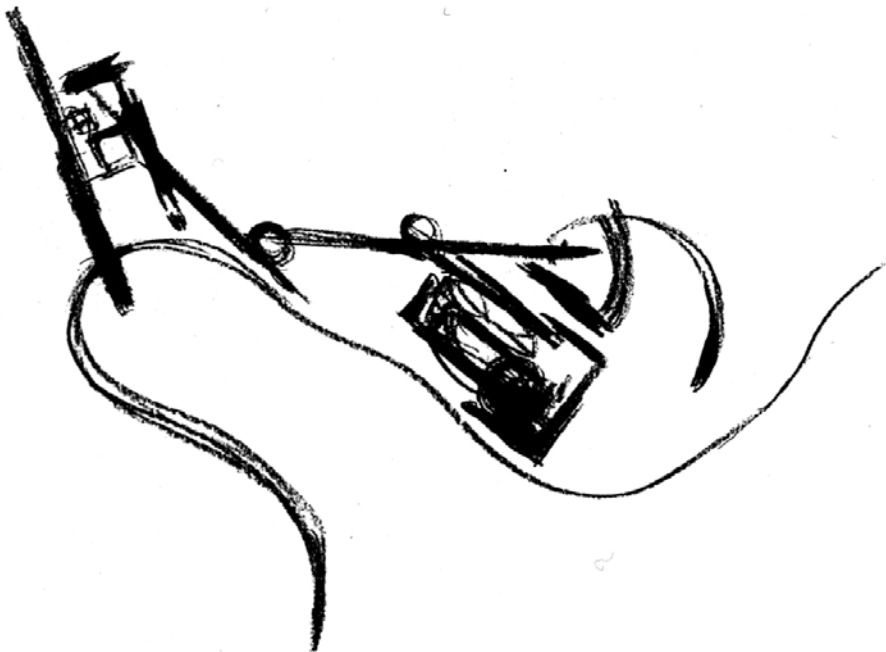
TENSIONE

Concetto spaziale: attesa, 1963, L. Fontana

Giardino di belle arti, Kyoto 1990-92, T. Ando

Ogni **SISTEMA DI FORME** ha un suo **ORDINE**, esplicito o implicito, semplice o caotico, costituito dal modo in cui le forme sono in **RELAZIONE** tra esse. I vari modi con cui le forme si organizzano vengono definiti **PRINCIPI**. Ci sono principi tramandati dalla storia (simmetria, addizione, griglia, ...) e altri definiti in questa contemporaneità (accumulazione, deformazione, ...).

**PRINCIPI DI
RELAZIONE**

SIMMETRIA SPECULARE

corrispondenza delle parti rispetto ad un asse o a un piano

Biba Institut, Brema 1988-92, O. Ungers

29

DISSIMETRIA

assenza di corrispondenza delle parti rispetto ad un asse o a un piano

Composizione Q XX, 1923,
L. Moholy-Nagy

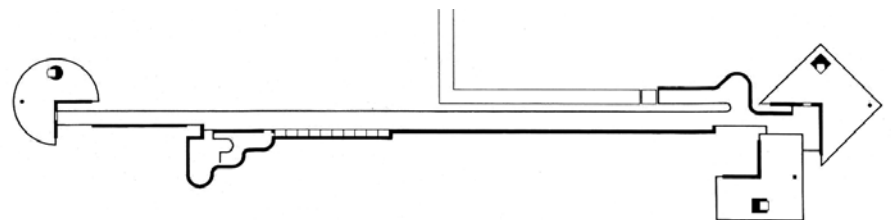
Centro Culturale Onyx, Saint-Herblain Francia 1985,
J. Nouvel

SIMMETRIA BILANCIATA

distribuzione equilibrata delle parti rispetto un asse o a un piano

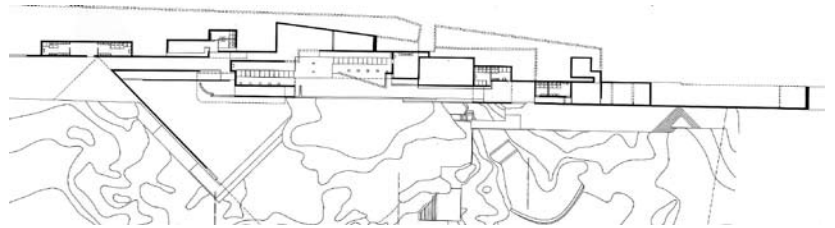
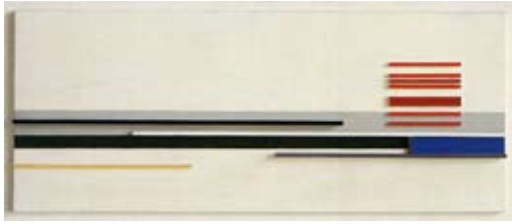
La battaglia delle Argonne, 1959, R. Magritte

3/4 House, 1966-68, J. Hejduk

ASSIALITA'

aggregazione delle parti secondo un asse

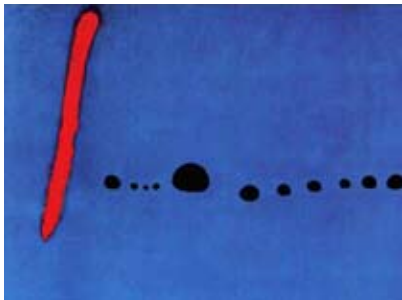

30 Composizione n. 63, 1961, J. Gorin

Piscina a Leca da Palmeira 1961-66, A. Siza

DISASSAMENTO

deroga di una o più parti al principio di assialità

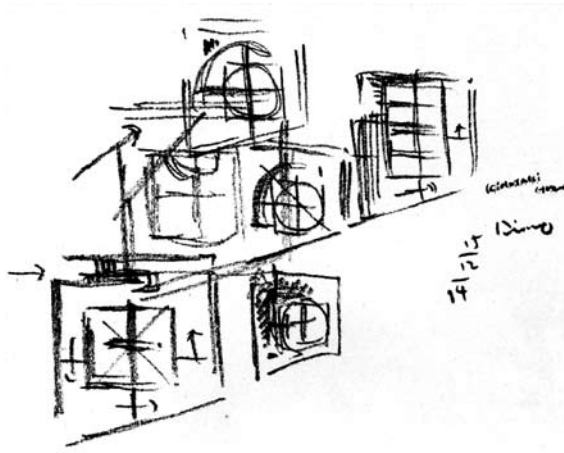
Blu II, 1961, J. Mirò

Piazze e giardini a Salaparuta, 1986, F. Venezia

CENTRALITA'

equidistanza delle parti rispetto ad un centro

Casa Kidosaki, Tokyo 1982-85, T. Ando

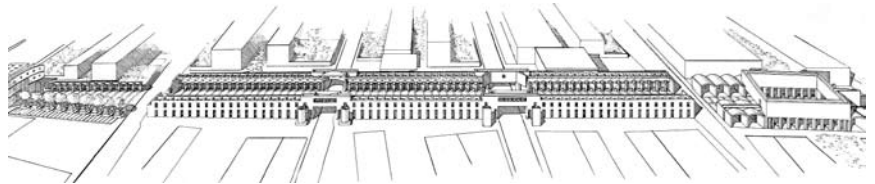

LINEARITA'

allineamento delle parti

Allestimento Biennale Internazionale di Scultura di Carrara, 1988, M. Staccioli

Piazze a Gibellina 1988-91, F. Purini L. Thermes

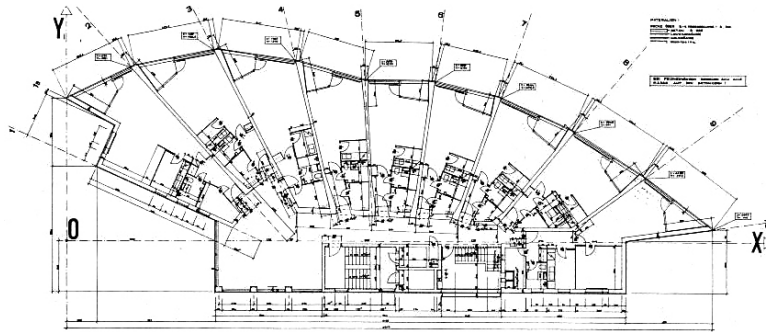
31

RADIALITA'

disposizione delle parti secondo direzioni convergenti

Turning circle of trains, A. S. MacLean

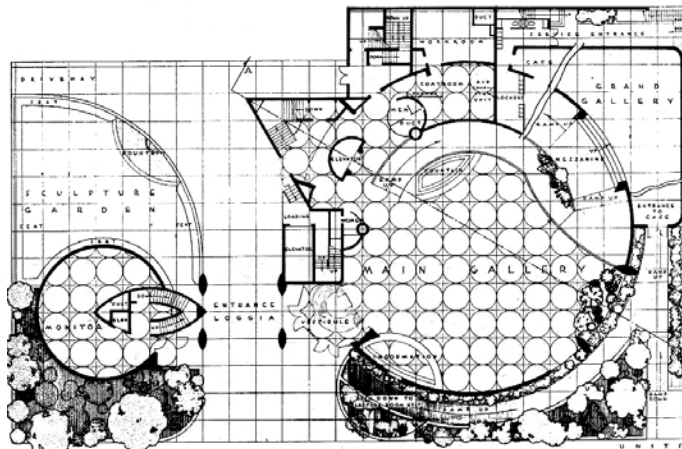
Casa torre Brema, 1959-62, A. Aalto

GERARCHIA

prevalenza di una parte rispetto al tutto

Alcuni cerchi, 1926, V. Kandinskij

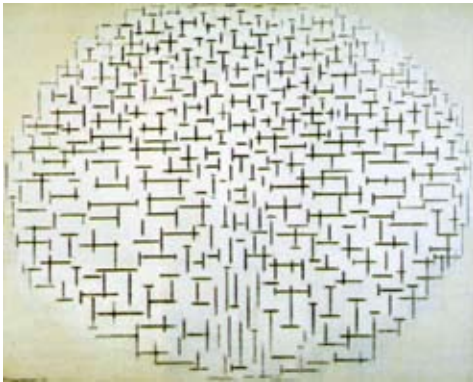

Museo Guggenheim, New York 1959, F.L. Wright

GRIGLIA

ordine costituito da sistemi di assi

32

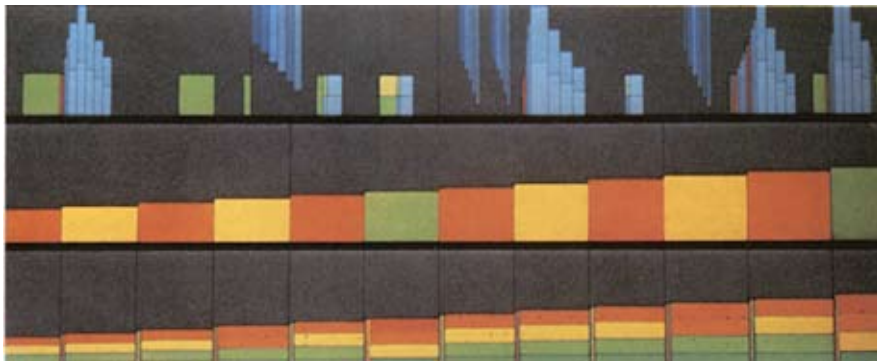
Composizione n. 10 Molo e oceano, 1915, P. Mondrian

National Stadium Stadio principale per i Giochi Olimpici, Pechino 2004-07, J. Herzog & P. de Meron

RITMO

successione di parti a intervalli definiti

Visualizzazione di "Musiche nella notte" di Bela Bartok ,1974, L. Veronesi

Monastero La Tourette, Lione 1957, Le Corbusier

RIPETIZIONE

reiterazione dell'unità

Dawn's wedding mirror, 1955, L. Nevelson

Unità di abitazione, Firminy 1945-52, Le Corbusier

ADDIZIONE

aggiunta di una o più parti

Wall structure-five models with One cube, 1965, S. Lewitt

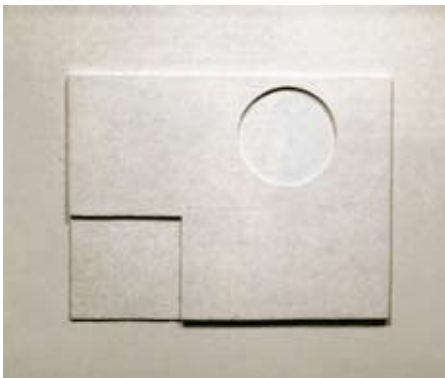

Appartamenti Wozoco, Amsterdam 1997, MVRDV

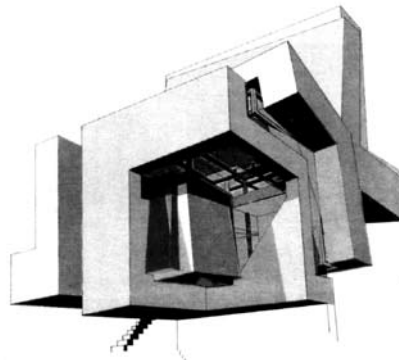
33

SOTTRAZIONE

eliminazione di una o più parti

Rilievo in bianco, 1935, B. Nicholson

Guardiola House, Santa Maria del Mar, Cadice 1988, P. Eisenman

ROTAZIONE

variazione angolare di giaciture

Otto rettangoli rossi, 1915, C. Malevic

Casa Familiar, Santa Monica California 1978, F. Gehry

INCASTRO

compenetrazione di parti

Bicchieri violino e spartito di musica, 1912, G. Braque

Casa Vieira de Castro, Vila nova de famelicao 1984-94, A. Siza

34

SOVRAPPOSIZIONE

disposizione di unità una sopra all'altra

Intervista con la materia, 1930,
E. Prampolini

Facoltà di Architettura Università Cincinnati, Ohio 1988-91,
P. Eisenman

ACCUMULAZIONE

accatastamento di parti

Il grande metafisico, 1918,
G. De Chirico

Weisman Museum, Minneapolis 1990-93,
F. Gehry

GIUSTAPPOSIZIONE

aggregazione di unità distinte e autonome

Suprematismo, 1915, C. Malevic

Casa Winton, Minnesota 1982-86, F.Gehry

35

VUOTO

costruzione di un pieno in funzione di una assenza

Due forme, 1934, H. Moore

Max Reinhardt Haus, Berlino 1992, P. Eisenman

FRATTURA

interruzione della continuità fisica

La freccia, 1993 A. Pomodoro

Padiglione video Gronigen, Olanda 1990, P. Eisenman

FRAMMENTAZIONE

suddivisione o aggregazione per singole parti

36

Igloo Ticino, 1990, M. Merz

Nunotani Corporation Headquarters Building, Tokyo 1990-92, P. Eisenman

STRANIAMENTO

spostamento di un elemento da contesto ad un altro

Meditazione, 1937, R. Magritte

Chiat Day Building, Venice California 1985-91, F. Gehry

RIBALTAMENTO

rovesciamento di una situazione nota

Il castello nei Pirenei, 1959, R. Magritte

Villa Savoye, Poissy 1928-31, Le Corbusier

DEFORMAZIONE

alterazione plastica della forma data

La persistenza della memoria, 1931, S. Dalí

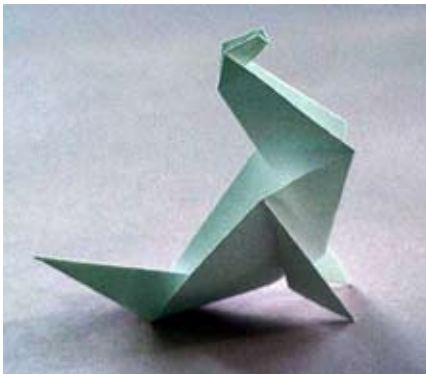

Torre di Mito, Ibaraki 1986-90, A. Isozaki

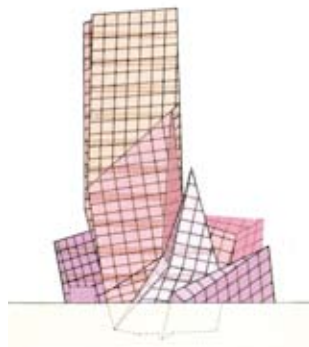
37

PIEGATURA

variazione di direzione, curvatura, pendenza di assi o piani

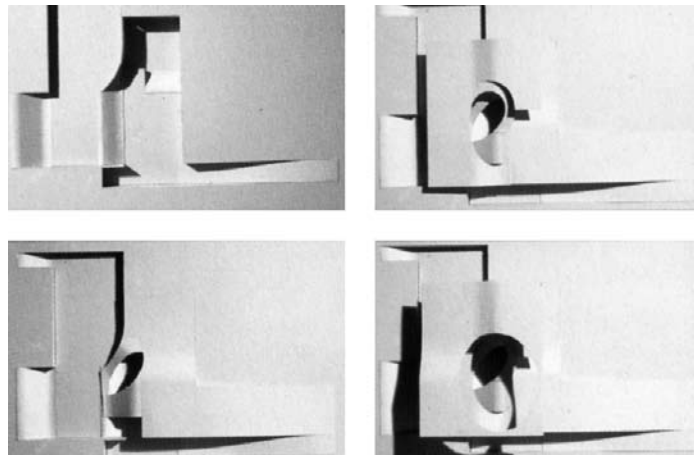
Origami

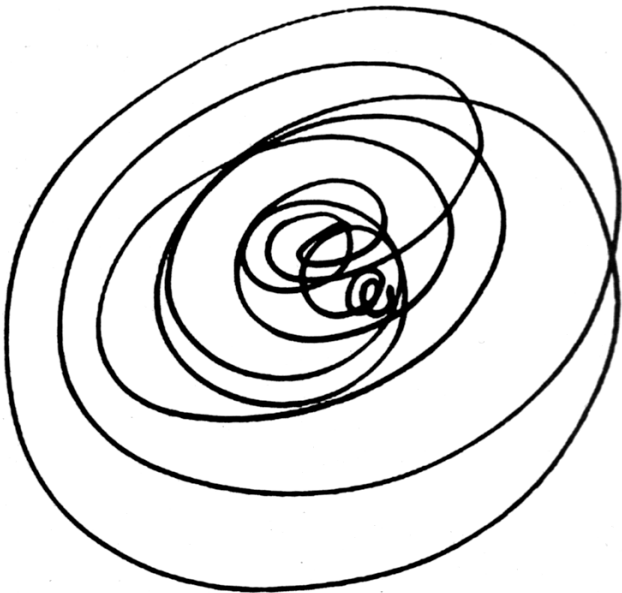
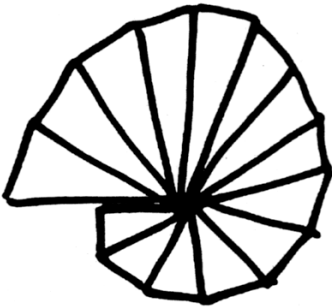
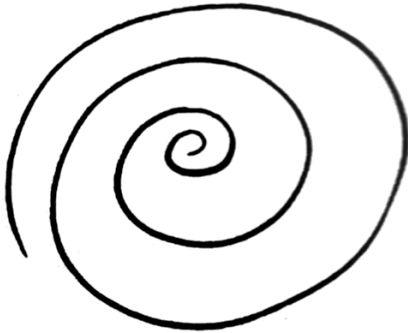
Alteka Tower, Tokio 1990, P. Eisenman

IBRIDAZIONE

fusione di due o più sistemi formali

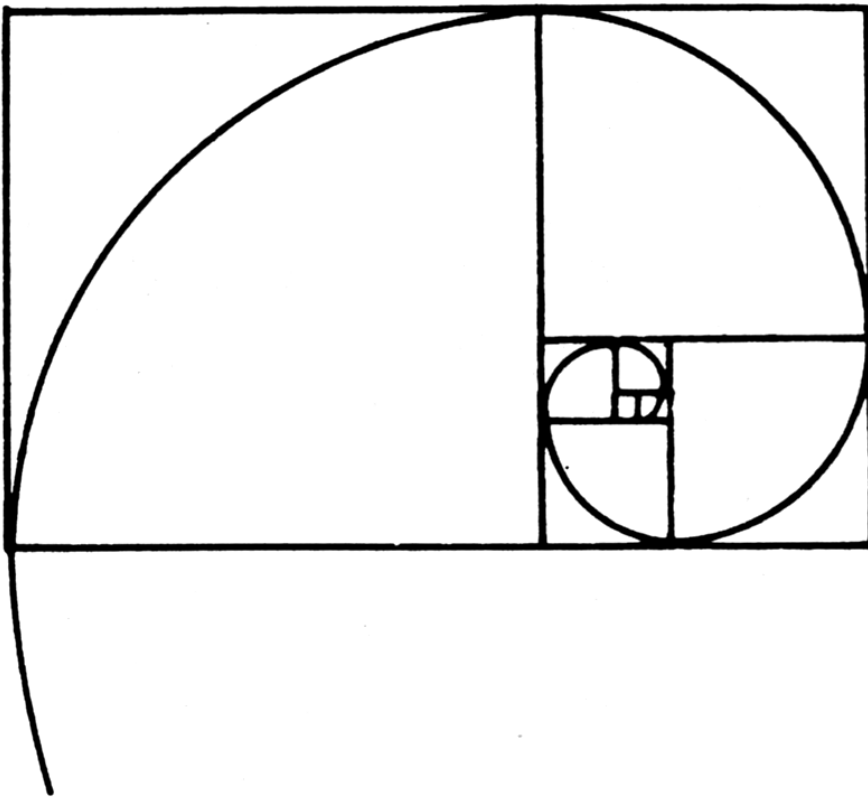

Dream House, Berlino 1996-97, Ben Van Berkel

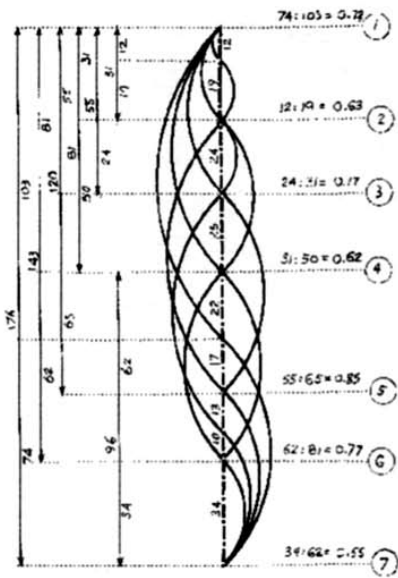
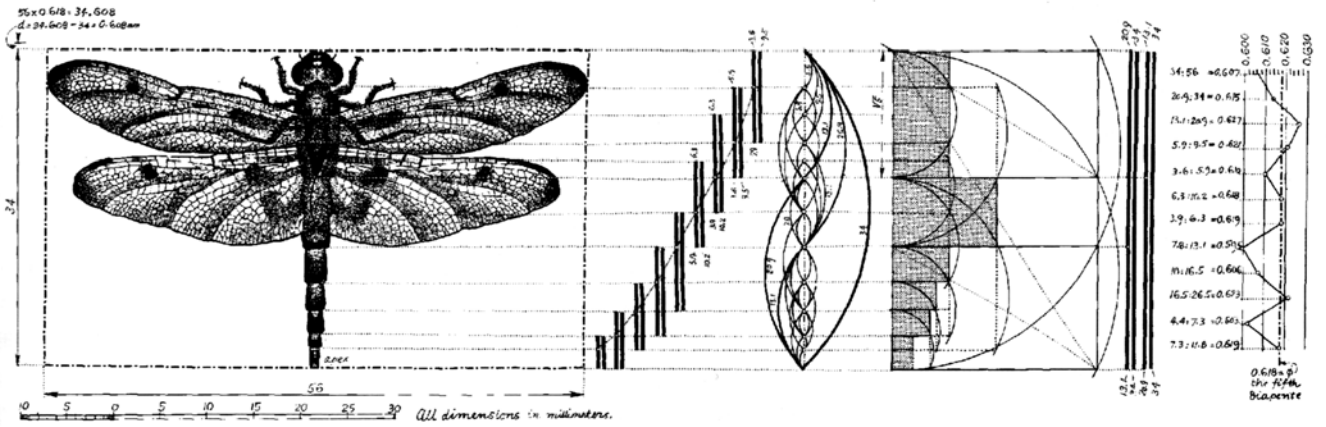

Le relazioni tra le forme sono regolate da **RAPPORTI GEOMETRICI** e quindi da **NUMERI**.

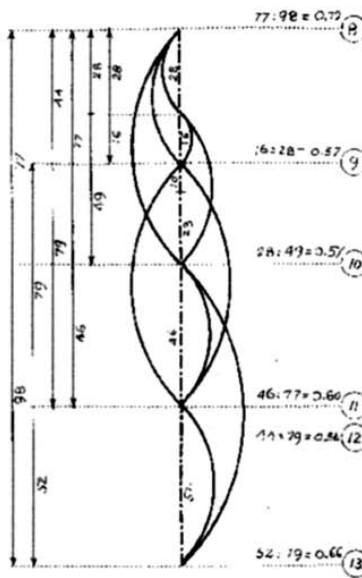
**RAPPORTI
GEOMETRICI**

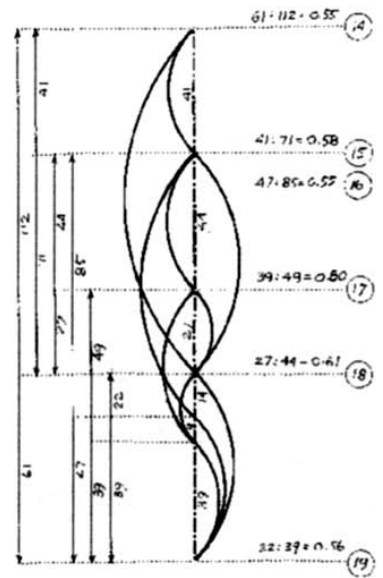

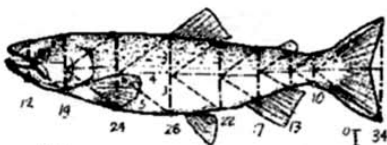
Coho Salmon

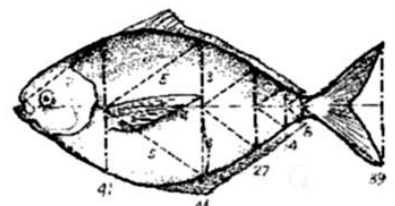
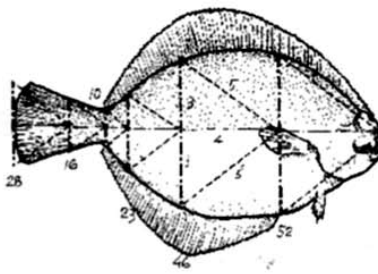
Curlfin Sole

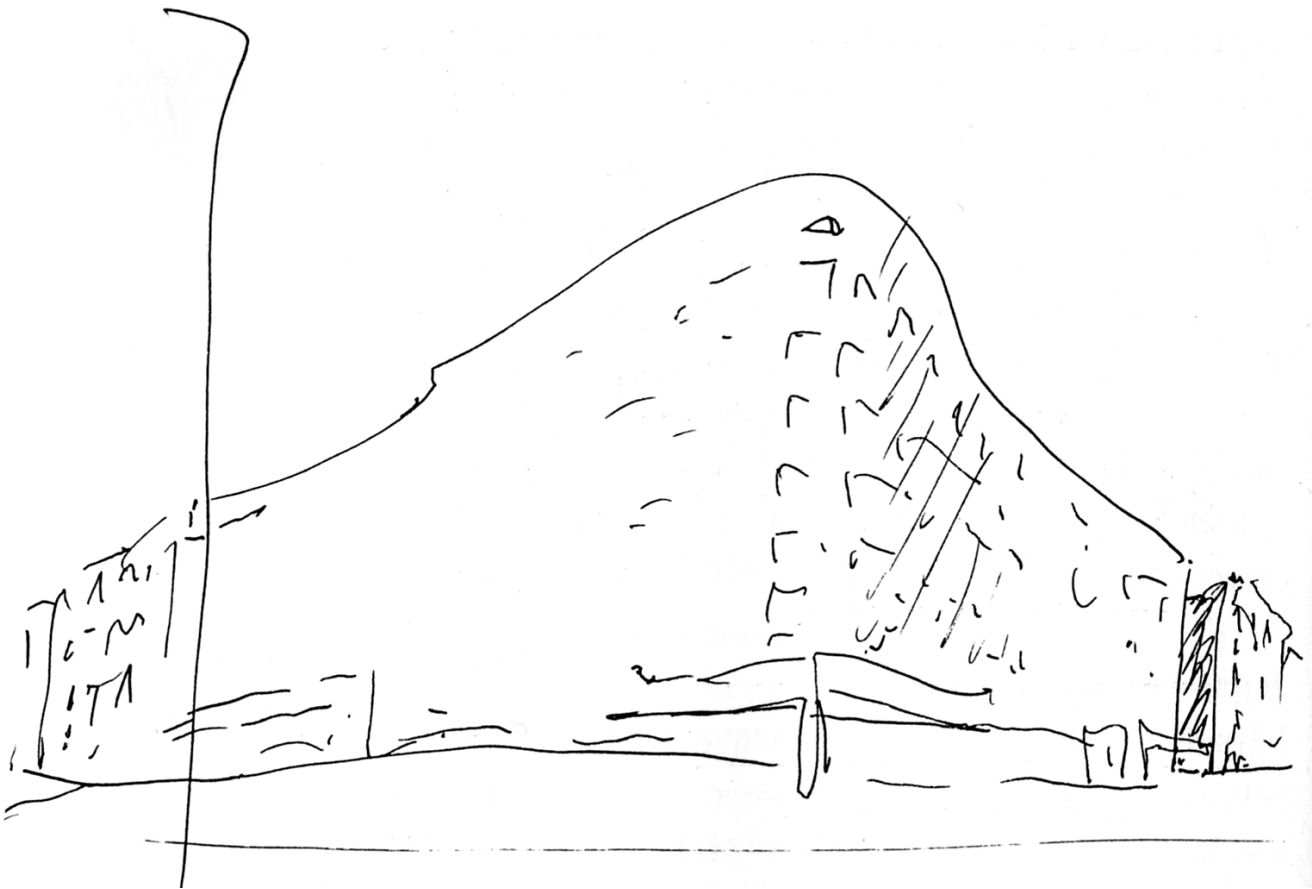

Pacific Pompano

Note:
 Numbers below fish outlines
 indicate vertical heights mea-
 sured in mm on drawings,
 see vertical scales above &

L'arte, e quindi, l'architettura, ricerca **SISTEMI** di forme **SIGNIFICATIVI**.

Un sistema è significativo quando è **UNITARIO** e in **EQUILIBRIO**, in relazione alla presenza e alla distribuzione dei suoi elementi, in **ARMONIA**, per la qualità delle relazioni istituite, in **RISONANZA** con altri sistemi e con il tutto, **ESPRESSIVO**, capace cioè di comunicare sensazioni, emozioni, ...

**SISTEMI
SIGNIFICATIVI**

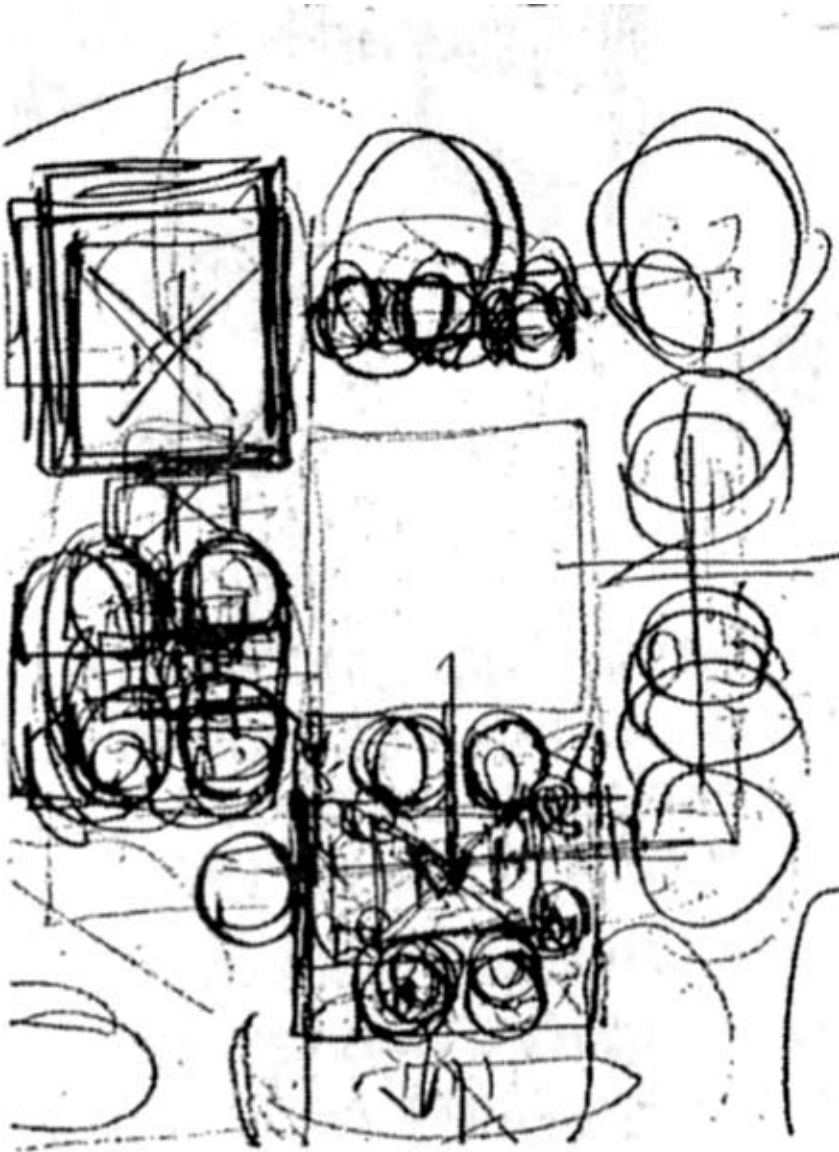
Un insieme di sistemi formali che identificano ed esprimono lo spirito di un tempo definisce l'**ESTETICA** di quel tempo.

Possiamo distinguere un'estetica **CLASSICA**, una **MODERNA** e una **CONTEMPORANEA**.

L'estetica contemporanea propone il passaggio dal 'formale' all'"informale".

**DAL FORMALE
ALL'INFORMALE**

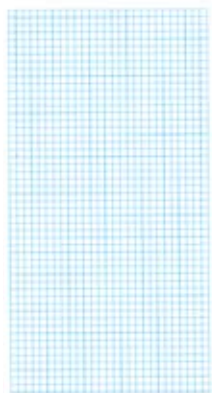
Possiamo ottenere sistemi di forme significativi attraverso un processo di **COMPOSIZIONE**, mettere insieme forme secondo principi, o di **TRASPOSIZIONE**, ricavare sistemi di forme da altri sistemi esistenti o prodotti. La trasposizione può essere letterale oppure libera.

La definizione di un **DIAGRAMMA**, principio organizzativo sintetico che contiene la forma ma anche un concetto, è un possibile medium in tali processi.

**CREARE SISTEMI
DI FORME**

COMPOSIZIONE

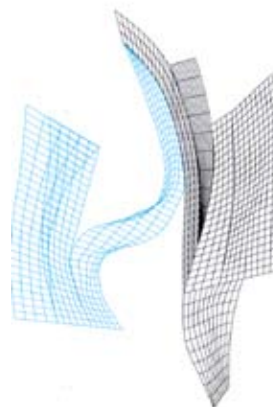
48

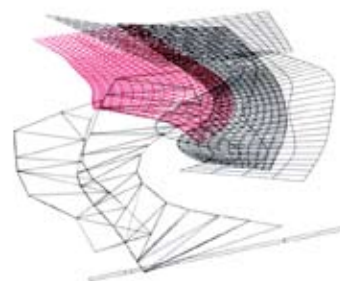
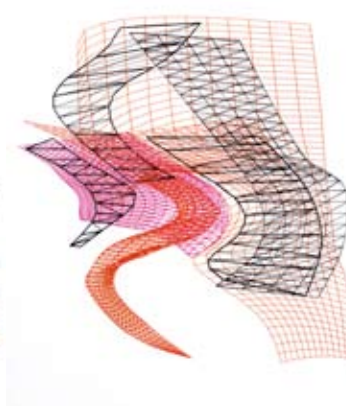
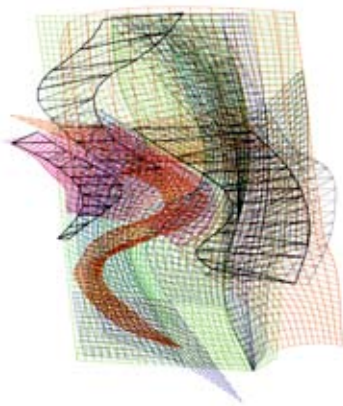
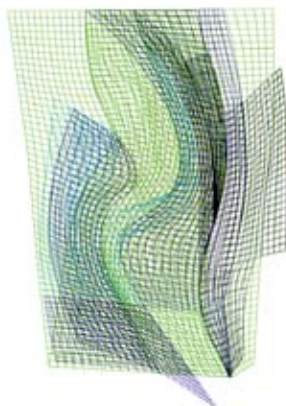
Diagramma

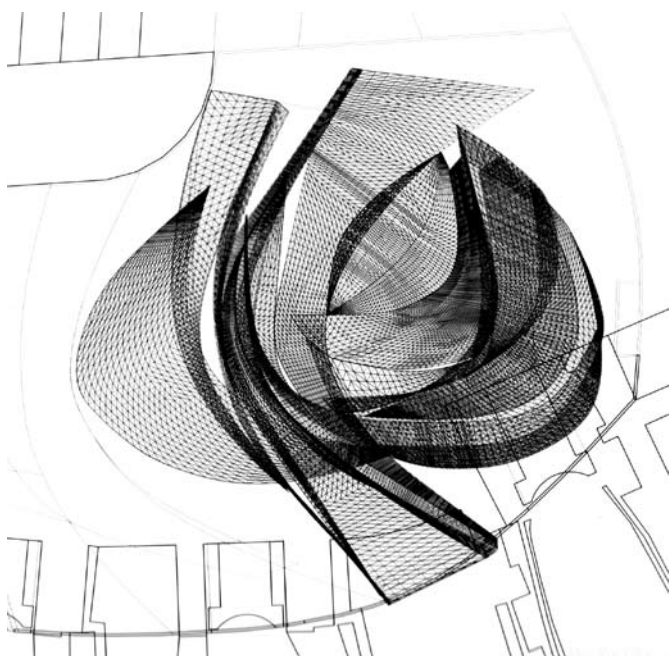
Deformazioni

Variazioni

Aggregazioni

Forma finale

DIAGRAMMA

Schema di partenza: due linee intrecciate

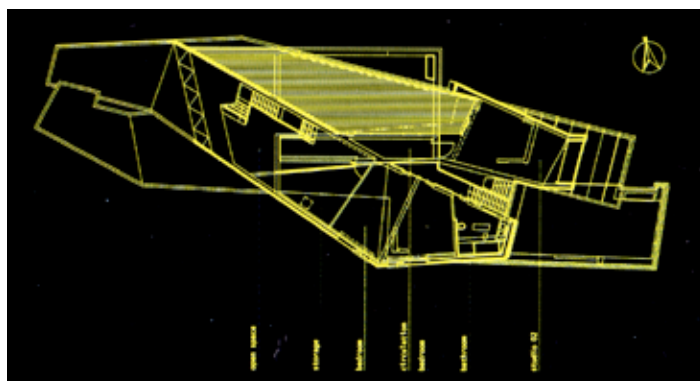
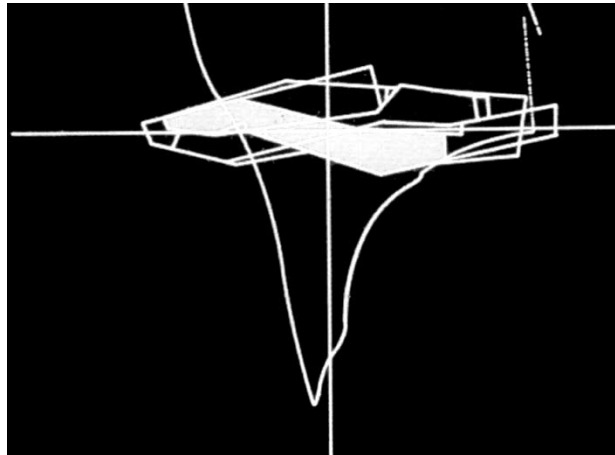
Diagramma di Moebius

Schema funzionale

Relazioni con il luogo

Forma finale

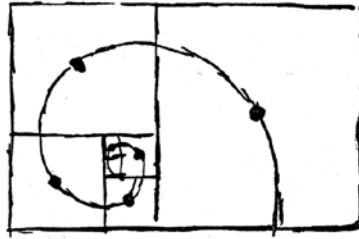
TRASPOSIZIONE

Museo a crescita illimitata, 1939, Le Corbusier

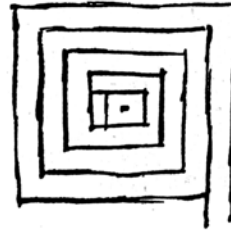
50

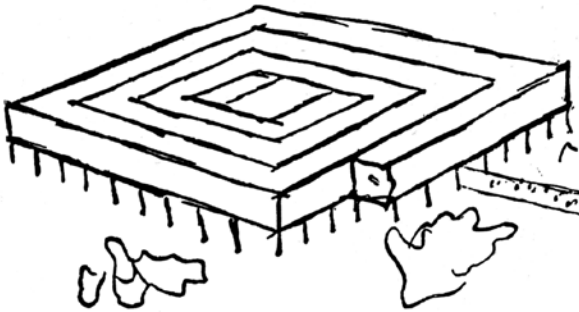
Elemento naturale di riferimento

Schema geometrico

Elaborazione dello schema geometrico

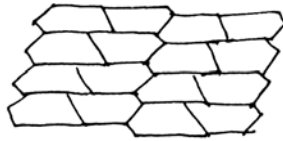

Forma finale

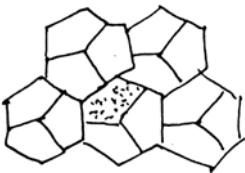
Victoria & Albert Museum, Londra 1996, D. Libenskind

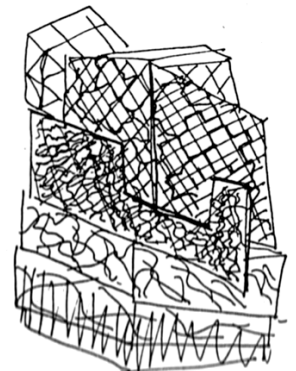
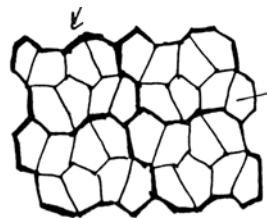
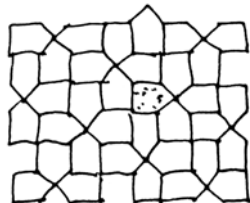
Geometria frattale di riferimento

Schema geometrico secondo la geometria frattale

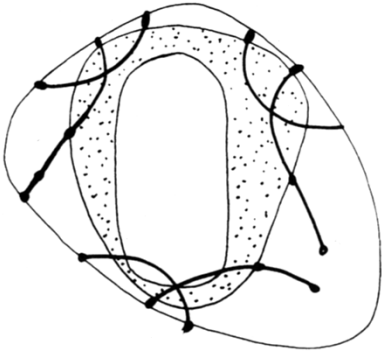

Variazioni dello schema geometrico

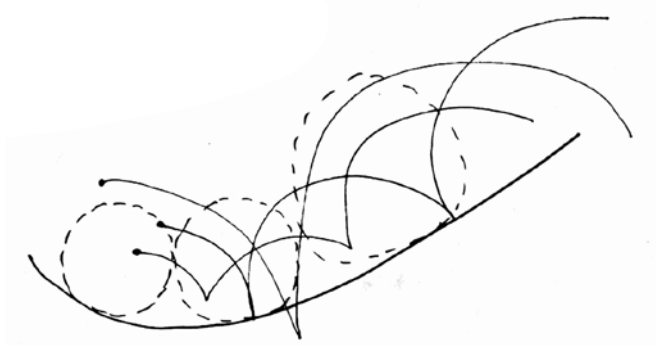

Forma finale

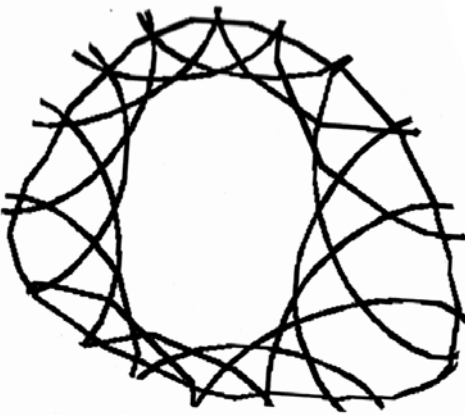

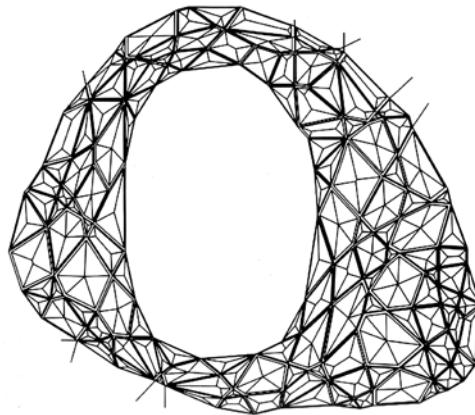
Schema di partenza: tre anelli in torsione

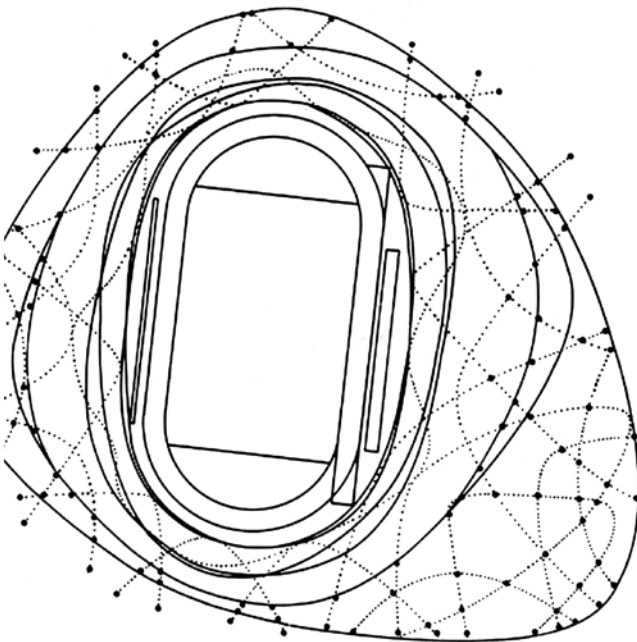
Evento prodotto: tracciati di scie luminose

Schema ottenuto

Sviluppo dello schema

Forma finale

BIBLIOGRAFIA

essenziale

52

Le Corbusier, *Verso un'architettura*, Longanesi, Milano 1987

Wassily Kandinsky, *Punto linea superficie*, Adelphi, Milano 1997

Rudolf Arnheim, *Arte e percezione visiva*, Feltrinelli, Milano 1997

Rudolf Arnheim, *La dinamica della forma architettonica*, Feltrinelli, Milano 1994

Johannes Itten, *Arte del colore*, Il Saggiatore, Milano 2002

Paul Klee, *Teoria della forma e della figurazione*, Feltrinelli, Milano 1970

Cecil Balmond, *Informal*, Prestel, Monaco 2002

Peter Eisenman, *Diagram Diaries*, Thames & Hudson, Londra 1999

SOMMARIO

53

5 LO SPAZIO COME SISTEMA DI FORME

7 LA FORMA E I SUOI ELEMENTI

punto
linea
superficie
volume
texture e matericità
colore
luce
tempo

17 STRUTTURA DEL SISTEMA

verticalità
orizzontalità
centro-margine
figura-sfondo
pieno-vuoto
densità
peso o massa
chiusura
apertura
pesantezza-leggerezza
somiglianza
differenza
vicinanza
lontananza
compressione-dilatazione
interno-esterno
staticità
dinamicità
complessità
semplicità
regola-eccezione
tensione

27 PRINCIPI DI RELAZIONE

simmetria speculare
dissimetria
simmetria bilanciata
assialità
disassamento
centralità
linearità
radialità
gerarchia
griglia
ritmo
ripetizione
addizione
sottrazione
rotazione
incastro
sovrapposizione
accumulazione
giustapposizione
vuoto
frattura
frammentazione
straniamento
ribaltamento
deformazione
piegatura
ibridazione

39 RAPPORTI GEOMETRICI

43 SISTEMI SIGNIFICATIVI

45 DAL FORMALE ALL'INFORMALE

47 CREARE SISTEMI DI FORME

composizione
diagramma
trasposizione

52 BIBLIOGRAFIA

53 SOMMARIO

progetto grafico
Luigi Pintacuda

finito di stampare a Palermo
per conto di Anghelos
dalla Fotograf
nel mese di marzo 2008

© 2008 Anghelos
www.anghelos.org

Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione.

Uno strumento di lavoro per chi è interessato alle questioni della forma contemporanea per finalità creative. Un approccio analitico alla figurazione che integra e potenzia il necessario approccio di tipo intuitivo. Una serie di elementi, principi e modalità, illustrati attraverso immagini (tratte dal mondo della natura, dell'arte e della architettura) e brevi definizioni, per sollecitare la capacità di invenzione ed espressione di chi è interessato, per mestiere o altro, a ricercare strutture formali significative.

Fabio Alfano (Palermo 1963),
architetto, professore a contratto nella Facoltà di Architettura di Palermo, studia i processi della forma in un'ottica integrata della conoscenza.

Luciana Caricato (Palermo 1965)
tiene dei Moduli sulla forma e sulla figurazione architettonica all'interno di alcuni Laboratori di Progettazione architettonica del Corso di laurea specialistica in Architettura di Agrigento della Facoltà di Architettura di Palermo.