MUTINA

HOMAGE TO THE SQUARE

in collaboration with

The Josef & Anni Albers Foundation

“EVERY PERCEPTION OF COLOUR IS AN ILLUSION,
WE DO NOT SEE COLOURS AS THEY REALLY ARE.
IN OUR PERCEPTION THEY ALTER ONE ANOTHER”.

Josef Albers

THE JOSEF & ANNI ALBERS FOUNDATION

The Josef & Anni Albers Foundation in Bethany, Connecticut
Photography by Natasha Stanglmayr

Founded in 1972, the Josef & Anni Albers Foundation is dedicated to the preservation, study, and dissemination of the legacy of two of themost significant figures of twentieth-century modernism. Pioneers in the exploration of colour, form, and perception, the Alberses profoundly redefined the relationship between artwork and observer, leaving a legacy that the Foundation continues to advance through exhibitions, publications, educational programs, and public initiatives. At the core of its mission, as articulated by the artists themselves, lies the aim of fostering "the revelation and evocation of vision through art".

Fondata nel 1972, la Josef & Anni Albers Foundation si dedica alla tutela, allo studio e alla diffusione dell'eredità di due tra le figure più significative del modernismo del XX secolo. Pionieri nella ricerca su colore, forma e percezione, gli Albers hanno profondamente ridefinito il rapporto tra opera e osservatore, lasciando un lascito che la Fondazione continua a valorizzare attraverso mostre, pubblicazioni, programmi educativi e attività di divulgazione.
Al centro della sua missione, formulata dagli stessi artisti, risiede l'intento di promuovere "la rivelazione e l'evocazione della visione attraverso l'arte".

MUTINA

JOSEF ALBERS: AN EXTENSIVE RESEARCH ON COLOUR

Homage to the Square
Featuring Josef Albers,Robert Rauschenberg, Richard Anuszkiewicz.
A Chelsea House Publishers production for University-at-Large Programs, inc. (ca. 1969)
Produced and directed by Hans Namuth, Paul Falkenberg.

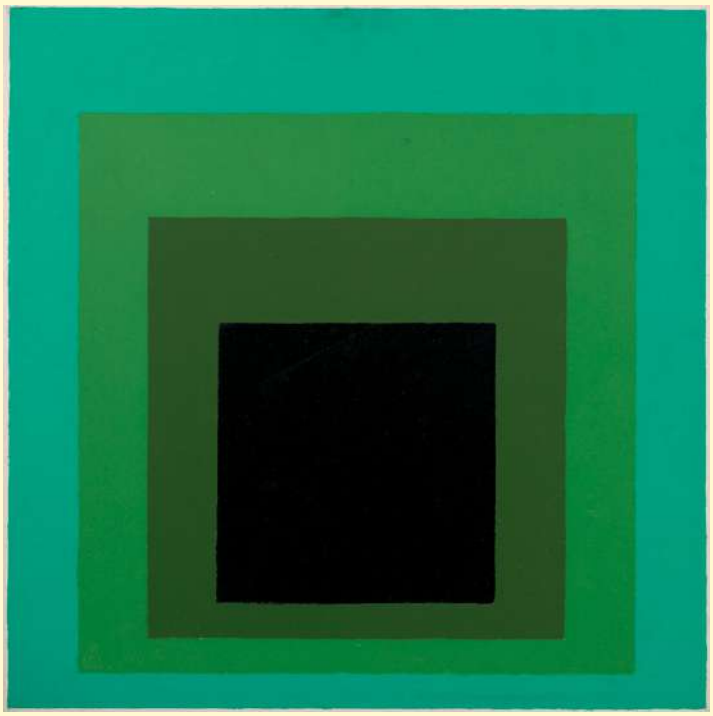
Part of a body of work initiated in 1950 and pursued with remarkable consistency for over twenty-five years, *Homage to the Square* stands as one of Josef Albers's most rigorous and influential explorations of colour. Each painting adheres to a single, disciplined compositional structure: nested squares. Within this apparent simplicity, however, unfolds a complex investigation into the relational nature of colour and perception.

Parte di un corpus di opere avviato nel 1950 e portato avanti con straordinaria coerenza per oltre venticinque anni, *Homage to the Square* rappresenta una delle più rigorose e influenti esplorazioni del colore condotte da Josef Albers. Ogni dipinto aderisce a una struttura compositiva unica e disciplinata: quadrati inscritti l'uno nell'altro. All'interno di questa apparente semplicità si sviluppa una complessa indagine sulla natura relazionale del colore e della percezione.

MUTINA

“THE ROLE OF ART IS TO REVEAL AND TO EVOKE VISION. I INDICATE THAT ART IS NOT AN OBJECT BUT ART IS AN EXPERIENCE”

Josef Albers



Study for Homage to the Square: Amplified, 1957
Oil on Masonite
24 9/16 x 24 1/2 in. (62.4 x 62.2 cm)

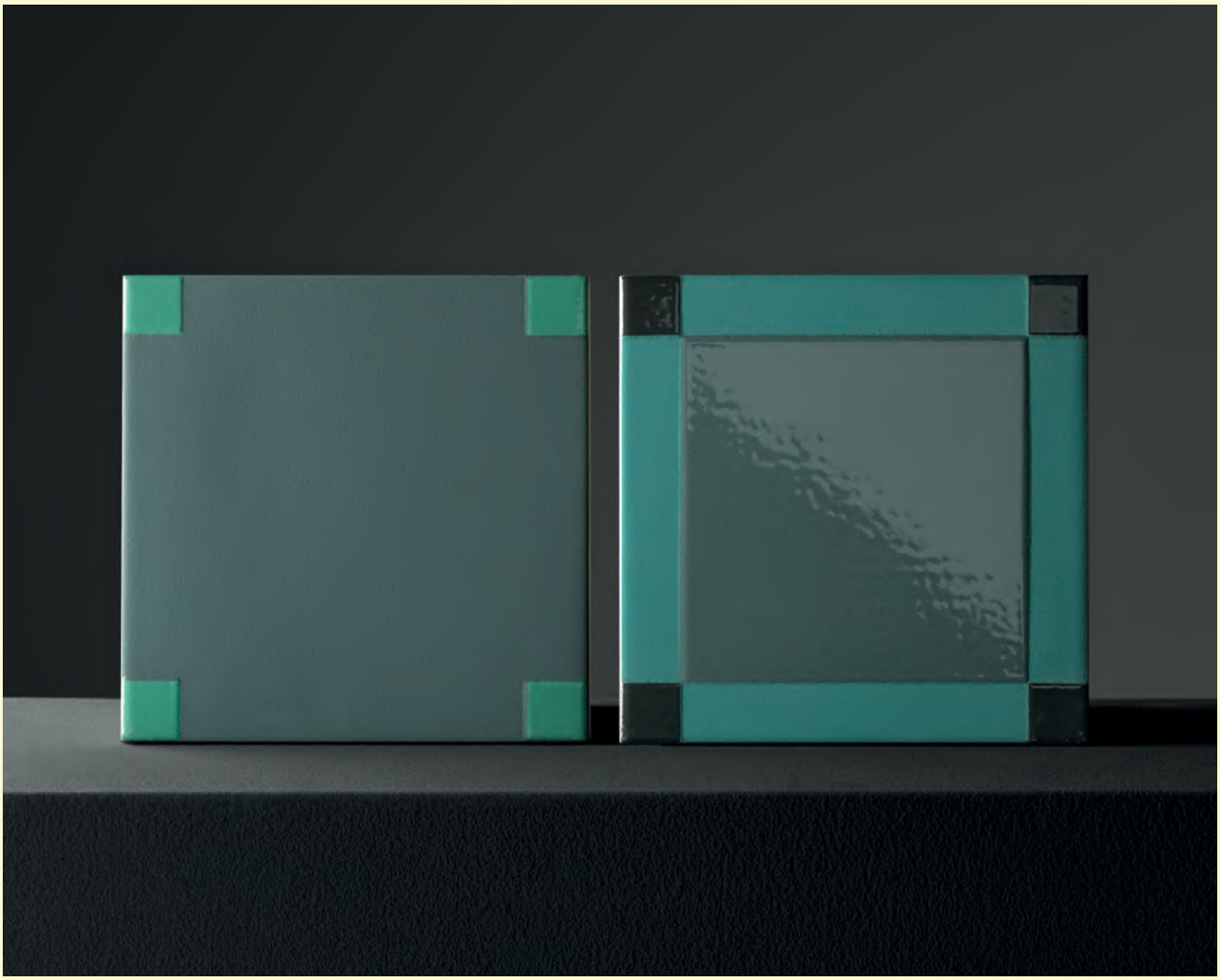
Through carefully calibrated chromatic juxtapositions, Josef Albers generates subtle optical phenomena—colours seem to advance or recede, surfaces appear to vibrate, and spatial depth emerges without the use of perspective. Yet these effects are not intended as visual illusions in a conventional sense. Rather, they invite an active engagement from the viewer, foregrounding perception as a dynamic and subjective process.

At the core of the series lies a fundamental shift: from an image determined by the artist to an experience completed by the observer.

Attraverso giustapposizioni cromatiche attentamente calibrate, Josef Albers genera sottili fenomeni ottici: i colori sembrano avanzare o retrocedere, le superfici appaiono vibrare e la profondità spaziale emerge senza ricorrere alla prospettiva. Questi effetti, però, non sono intesi come illusioni visive in senso convenzionale, ma invitano piuttosto a un coinvolgimento attivo dello spettatore, mettendo in primo piano la percezione come processo dinamico e soggettivo.

Al cuore della serie si trova un passaggio decisivo: da un’immagine definita dall’artista a un’esperienza che prende forma nello sguardo di chi osserva.

MUTINA



MUTINA

THE COLLECTION: A CONTEMPORARY REINTERPRETATION

Emerging from the dialogue between Mutina and the Josef & Anni Albers Foundation, *Homage to the Square* is a porcelain surface collection that revisits one of the most iconic investigations of twentieth-century art. The project is rooted in the convergence of two kindred approaches, both grounded in experimentation and in a shared inquiry into the relationships between perception, form, and space.

For Albers, colour never exists in isolation, but is continually shaped by its context. As he observed, "In mathematics, one plus one plus one equals three, but in art it equals three or more": a reflection on how visual elements, in relation to one another, generate effects that exceed their individual presence.

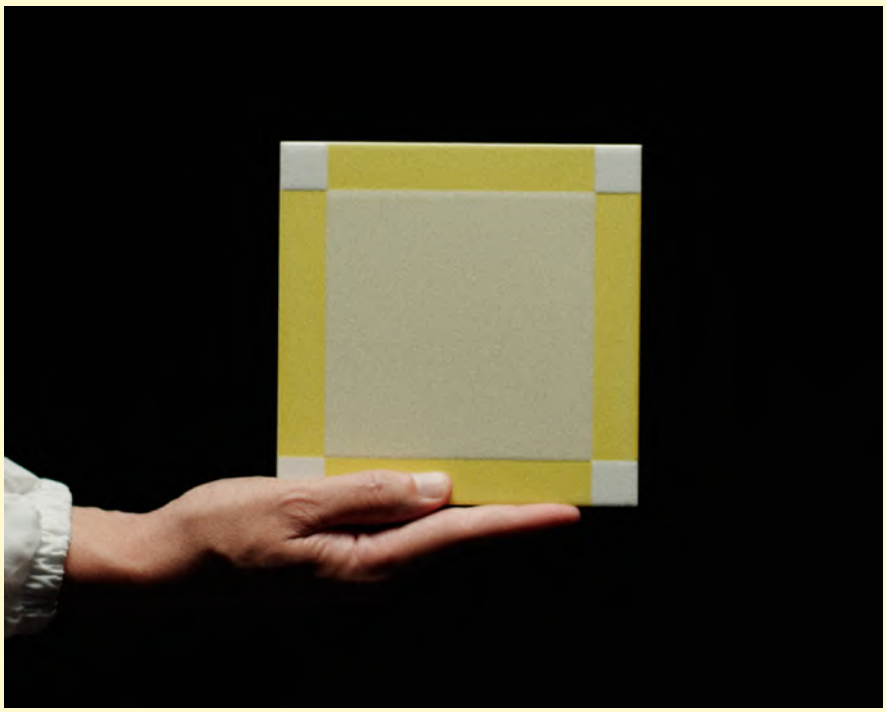
Within this framework, Mutina translates Albers's research into the language of ceramic surfaces, conceived as dynamic fields of chromatic interaction. The collection draws upon the tonal range of the Homage to the Square series—hues that shift and resonate according to light, spatial conditions, and compositional rhythm—reinterpreting them in a contemporary material dimension.

Nato dal dialogo tra Mutina e la Josef & Anni Albers Foundation, *Homage to the Square* è una collezione di superfici ceramiche che rilegge una delle più iconiche ricerche dell'arte del Novecento. Il progetto affonda le proprie radici nella convergenza di due visioni affini, entrambe fondate sulla sperimentazione e su una comune ricerca sulle relazioni tra percezione, forma e spazio.

Per Albers, il colore non esiste mai da solo, ma è continuamente determinato dal contesto in cui si trova. Come egli stesso osservava: "In matematica, uno più uno più uno fa tre, ma nell'arte fa tre o più": una riflessione su come gli elementi visivi, messi in relazione tra loro, generino effetti che eccedono la loro presenza individuale.

All'interno di questa prospettiva, Mutina traduce la ricerca di Albers nel linguaggio delle superfici ceramiche, concepite come campi dinamici di interazione cromatica. La collezione attinge alla gamma tonale della serie Homage to the Square – toni che si modificano e risuonano in relazione alla luce, alle condizioni spaziali e al ritmo compositivo – reinterpretandoli in una dimensione materica contemporanea.

MUTINA

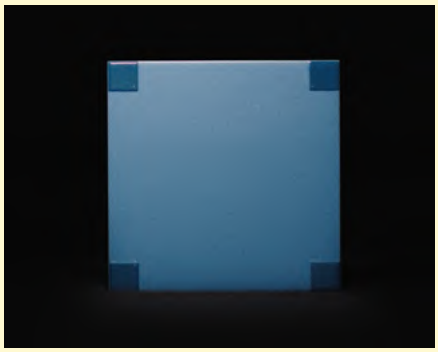
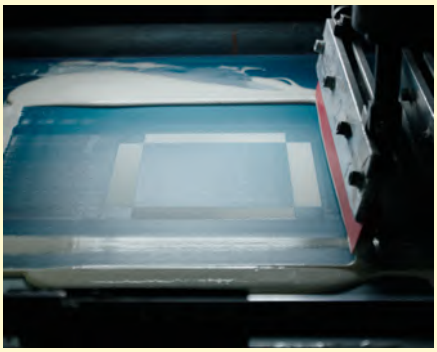


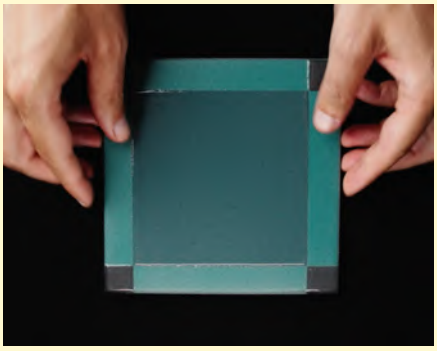
THE SQUARE FORMAT

The collection is structured around two main patterns, both based on the repetition and variation of the square module. As in Josef Albers's work, the square is not simply a compositional element, but a framework through which perception is explored. Its apparent neutrality becomes the ground for subtle variations, where colour and material continuously reshape the viewer's experience. Within Mutina's design language, the square format acts as a stable yet flexible structure in which form, colour, and material exist in dynamic relation.

La collezione si articola in due pattern principali, entrambi basati sulla ripetizione e variazione del modulo quadrato. Come nell'opera di Josef Albers, il quadrato non è semplicemente un elemento compositivo, ma una struttura attraverso cui si esplora il concetto di percezione. La sua apparente neutralità diventa terreno per sottili variazioni, in cui colore e materia rimodellano continuamente l'esperienza dello spettatore. All'interno del linguaggio progettuale di Mutina, il formato quadrato agisce come una struttura stabile ma flessibile, in cui forma, colore e materia si articolano in una relazione dinamica.

MUTINA



THE COLOUR RESEARCH

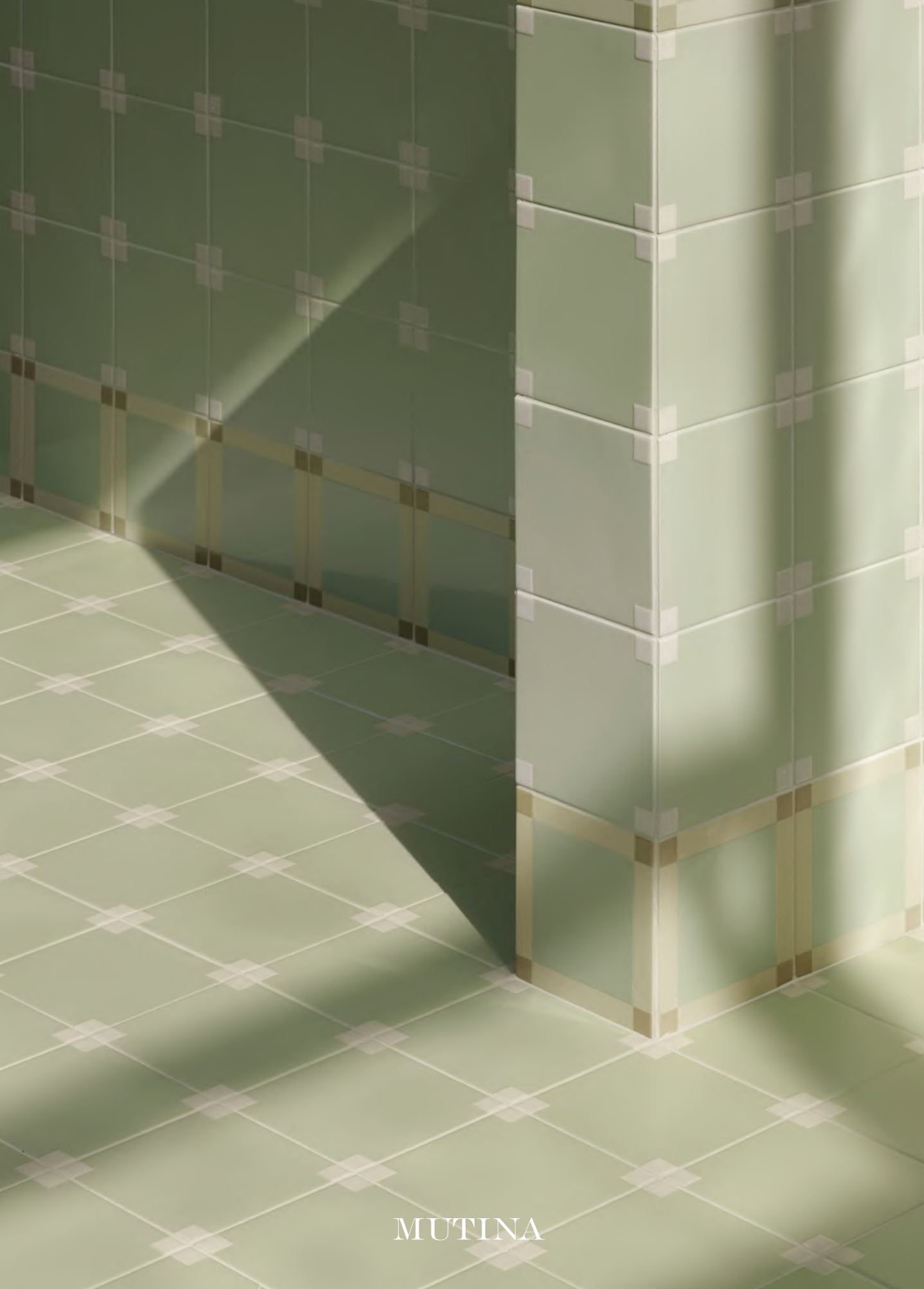
Homage to the Square is developed through a palette of seven tones drawn from Josef Albers's paintings and his exploration of chromatic interaction. Colour is conceived not as a fixed attribute, but as a relational phenomenon, capable of shifting according to proximity, light and context. Each shade has been calibrated to evoke a comparable sense of visual vibration and intensity, reflecting both Albers's research and Mutina's distinctive know-how. This result is achieved through extensive experimentation with glazes, pigments and ceramic processes, aimed at generating different tonal values within a single surface while preserving consistency in saturation and definition.

Homage to the Square si sviluppa attraverso una palette di sette tonalità derivate dai dipinti di Josef Albers e dalla sua ricerca sulle interazioni cromatiche. Il colore è inteso non come una qualità fissa, ma come un fenomeno relazionale, capace di modificarsi in base alla prossimità, alla luce e al contesto. Ogni tonalità è stata calibrata per evocare un analogo senso di vibrazione visiva e intensità, riflettendo al tempo stesso la ricerca di Albers e il know-how distintivo di Mutina. Questo risultato è reso possibile da un'approfondita sperimentazione su smalti, pigmenti e processi ceramici, finalizzata a generare differenti tonalità all'interno della stessa superficie, mantenendo lo stesso grado di saturazione e definizione.

MUTINA

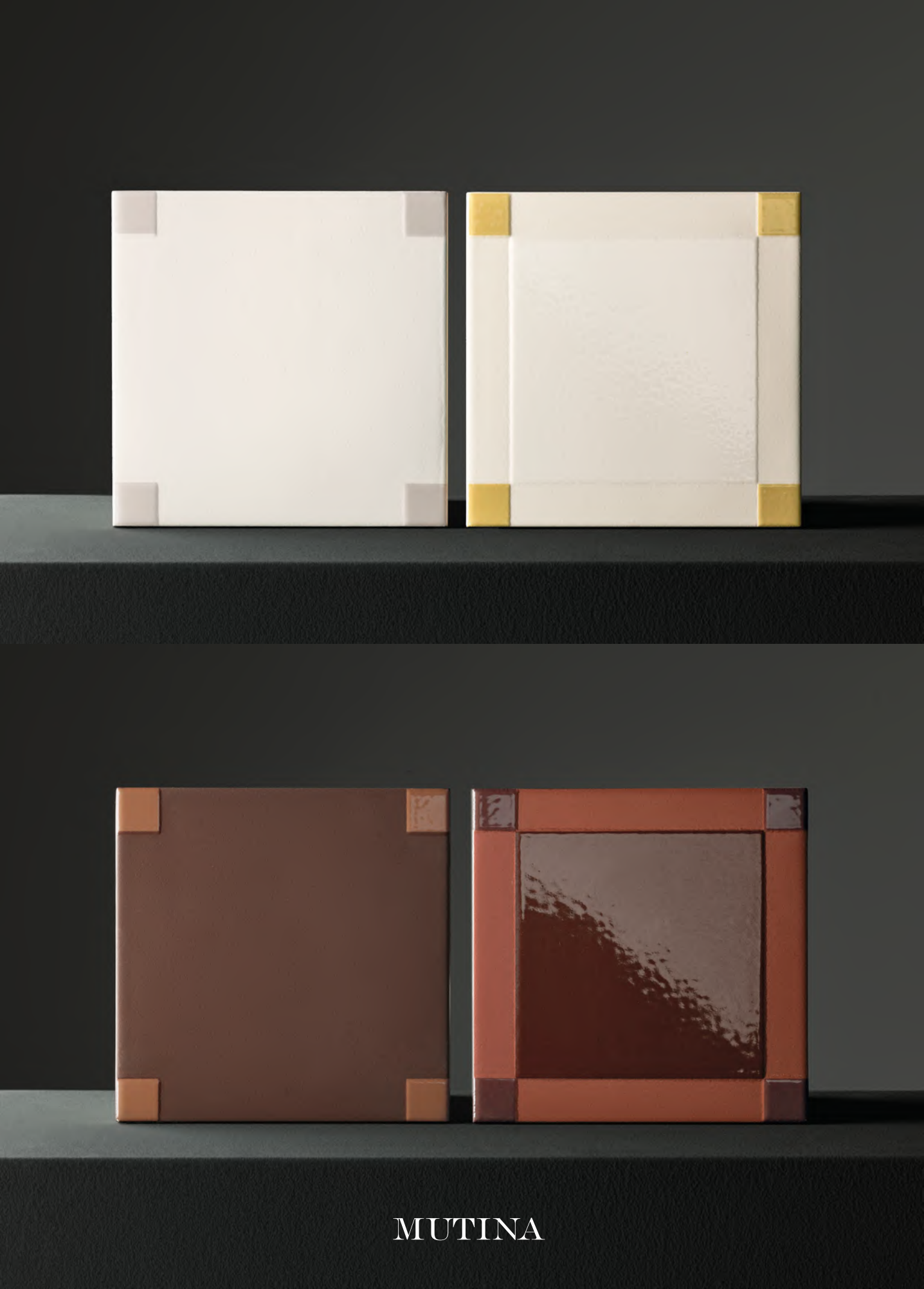
MUTINA

MUTINA



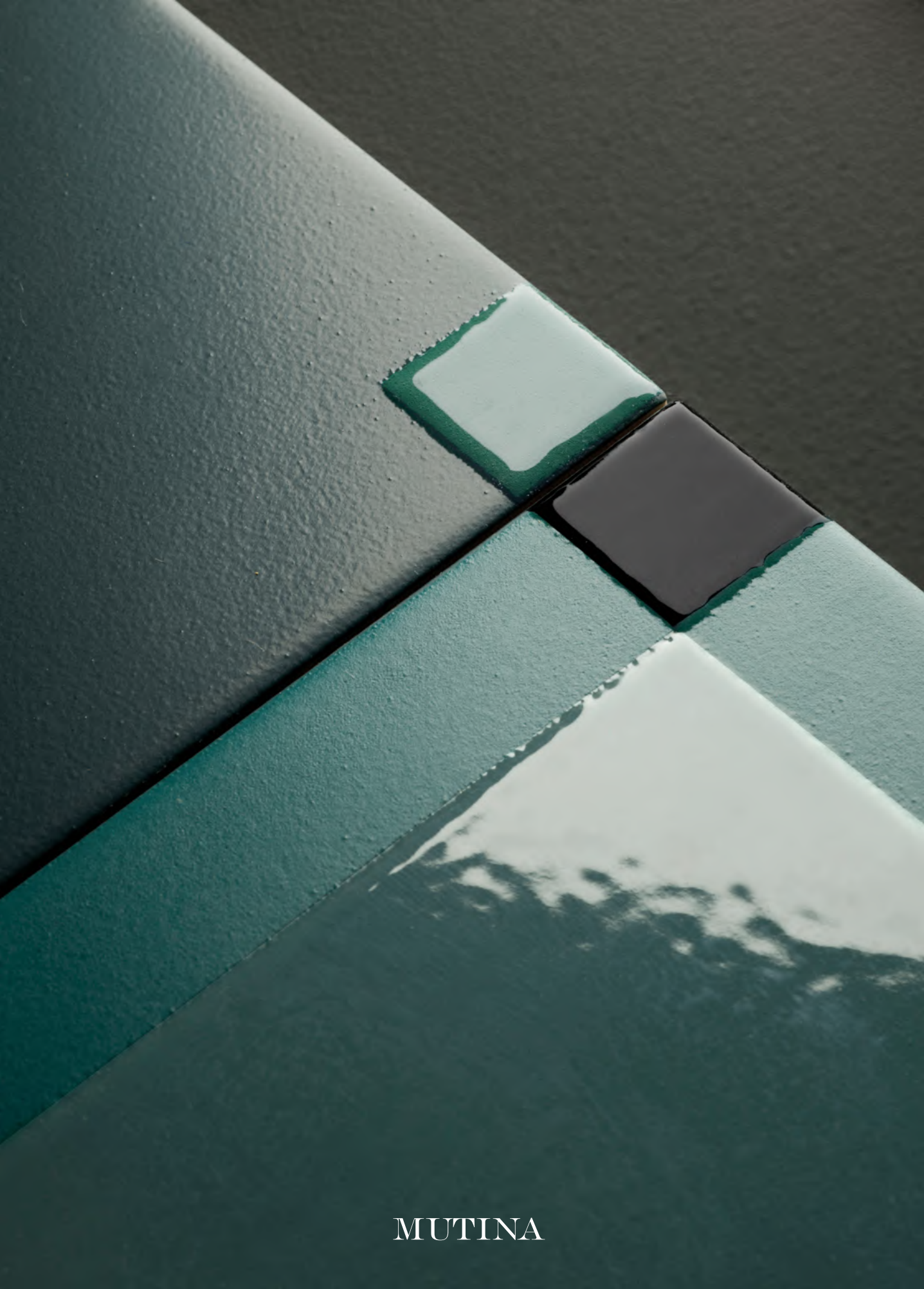
MUTINA

MUTINA


MUTINA

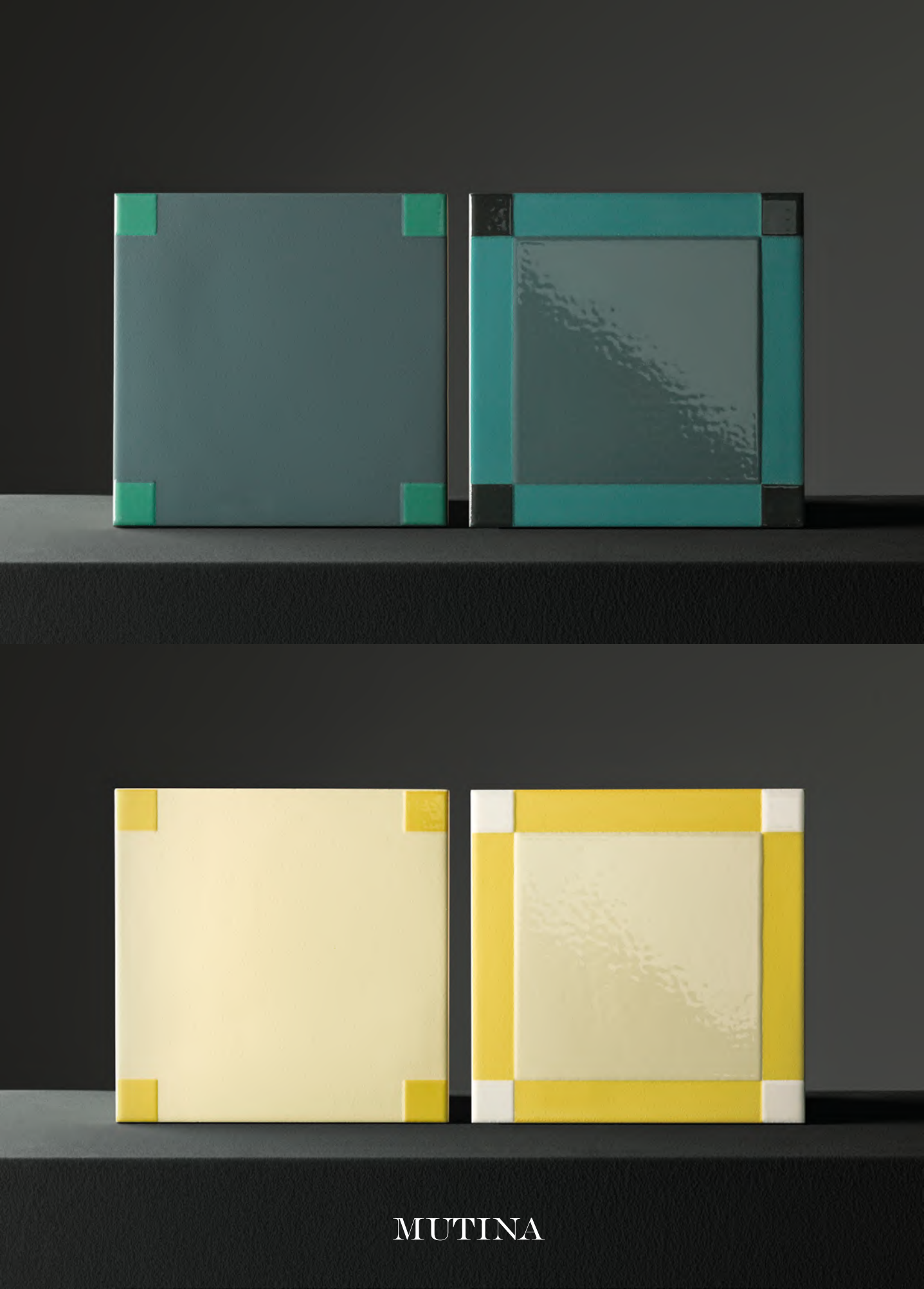
MUTINA

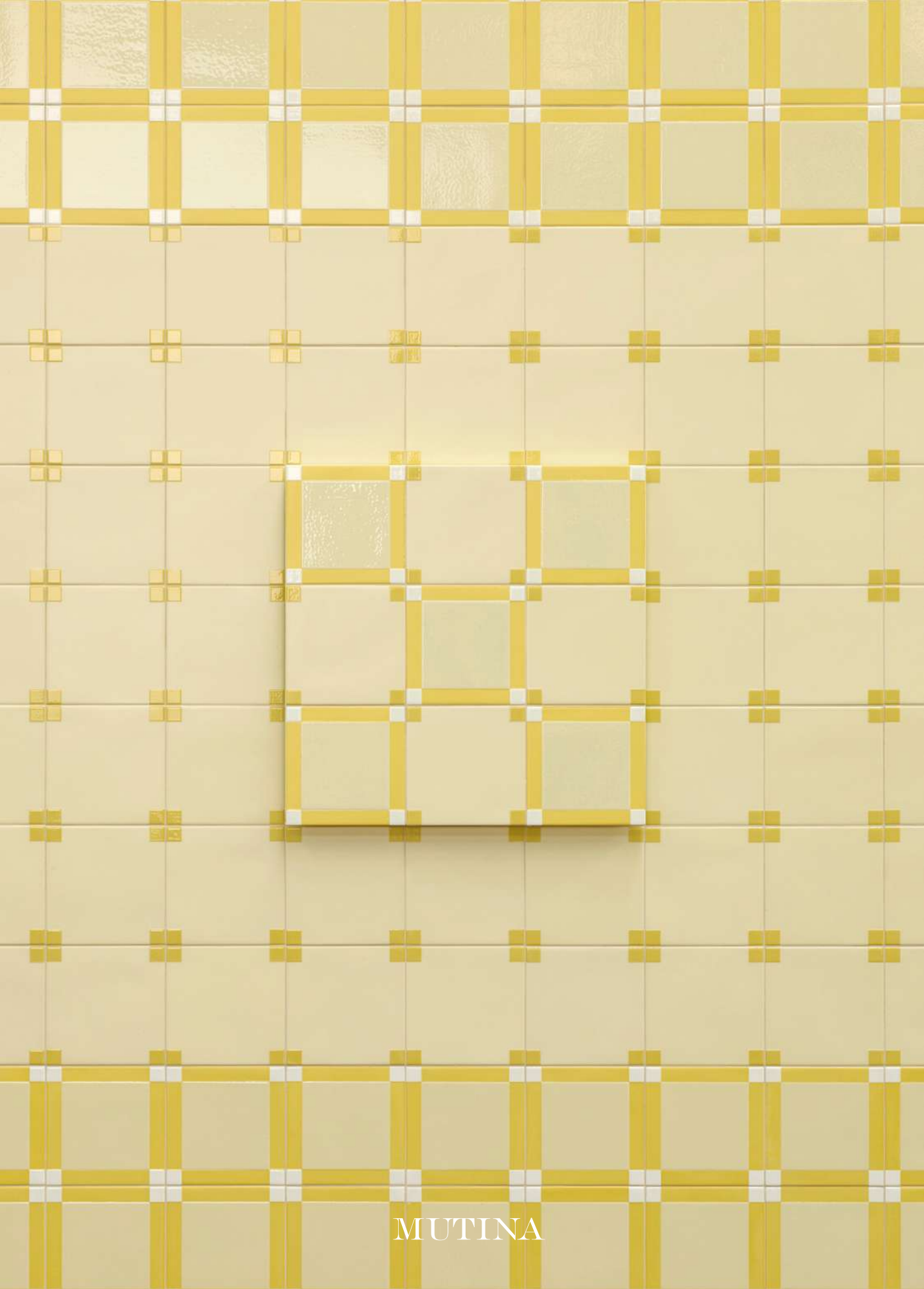
MUTINA



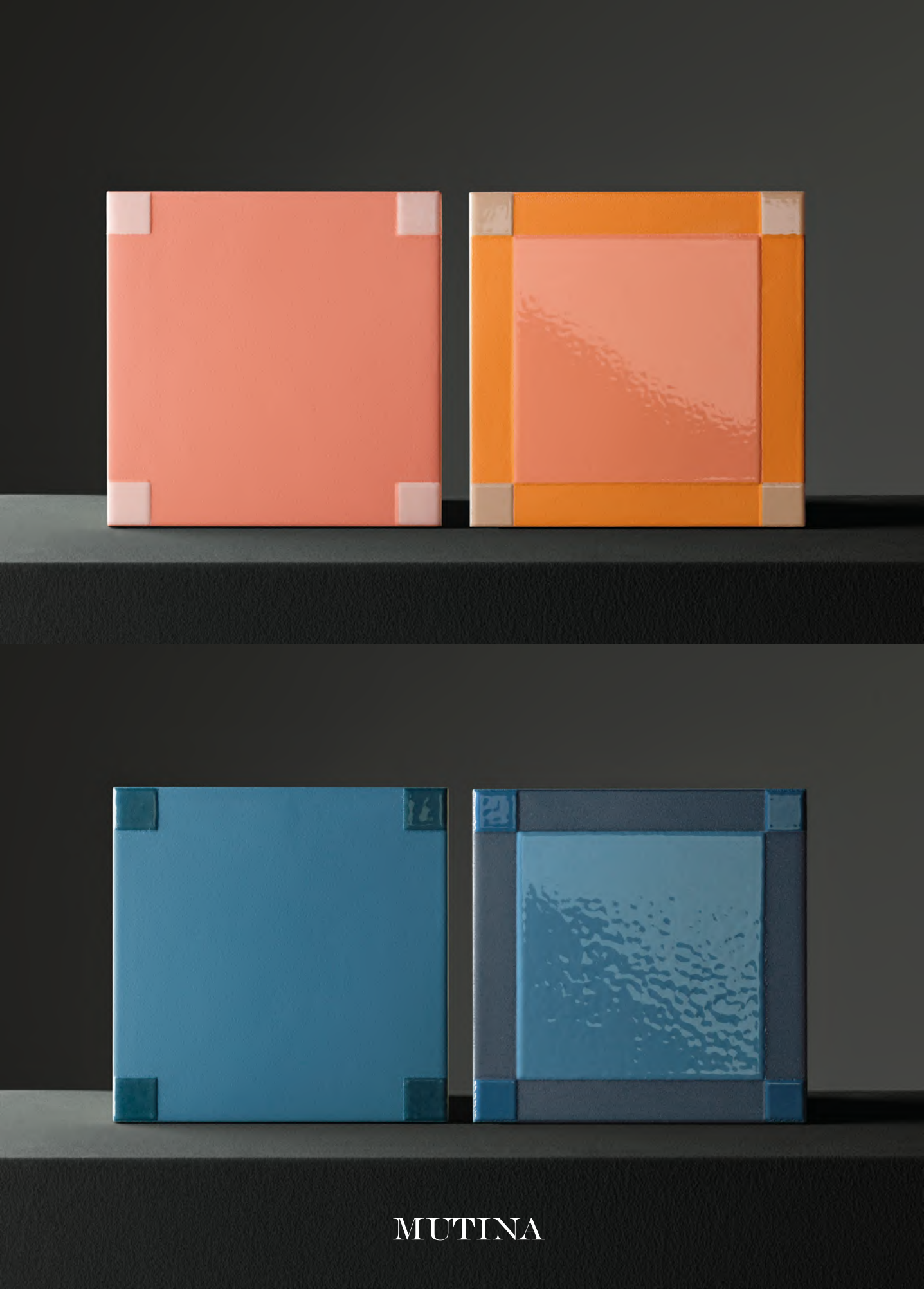
MUTINA

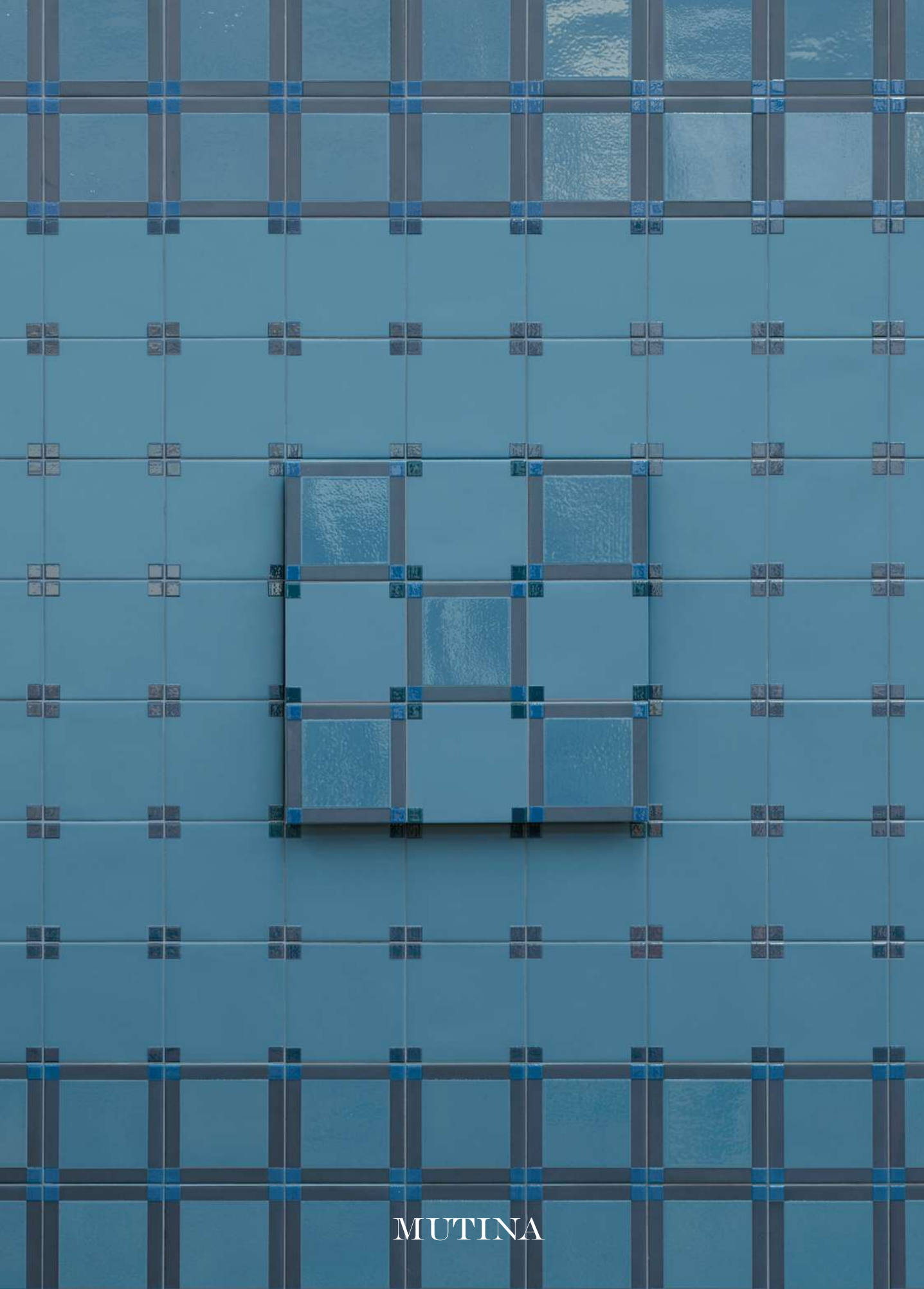
MUTINA


MUTINA

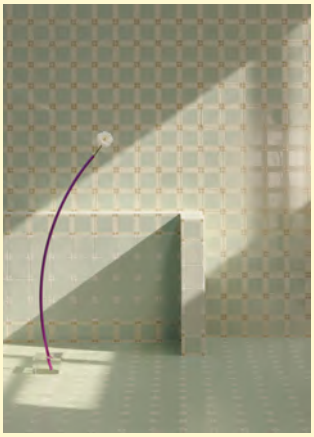

MUTINA

MUTINA


MUTINA



MUTINA



Wall: Dash Sage, Short Wall: Dash and Dot Sage, Floor: Dot Sage

Wall: Dash Sage and Dot Sage
Floor: Dot Sage

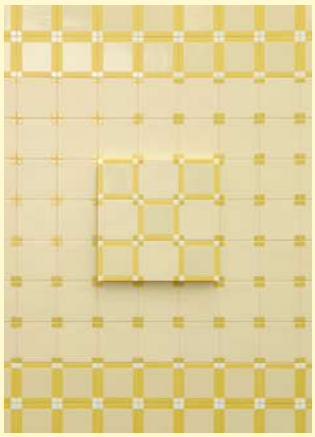
Dash and Dot Ice

Wall: Dash and Dot Chocolate
Floor: Dot Chocolate

Wall: Dash and Dot Chocolate
Floor: Dot Chocolate

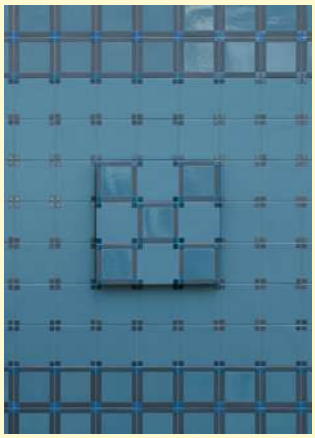
Dash and Dot Evergreen

Dash and Dot Evergreen



Dash and Dot Citron

Dash and Dot Peach



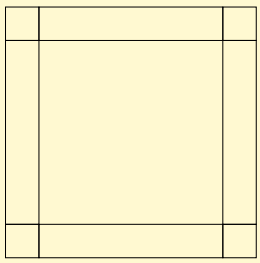
Dash and Dot Sea

The elements of the collection feature a square 15×15 cm format and are made of unrectified porcelain stoneware, retaining the natural variations of the firing process. The Dash pattern is characterised by a glossy section set within a matte frame, with four smaller glossy squares positioned at its extremities. Dot, by contrast, offers a more essential yet equally sophisticated tactile experience, created through the interaction between the matte surface and the small glossy squares placed at the corners.

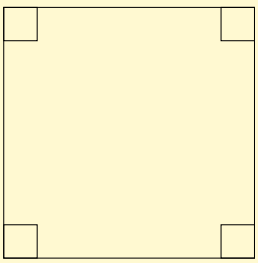
The alternation of matte and glossy glazes, combined with the natural irregularities resulting from the manufacturing process, creates an engaging interplay of reflections, making each element a unique and precious piece. The possible configurations invite a personal interpretation of space, offering highly impactful decorative solutions.

Gli elementi della collezione presentano un formato quadrato di 15×15 cm e sono realizzati in grès porcellanato non rettificato, mantenendo le variazioni naturali del processo di cottura. Il pattern Dash è caratterizzato da una sezione lucida inscritta in una cornice opaca, alle cui estremità sono posizionati quattro piccoli quadrati lucidi. Dot, invece, restituisce un'esperienza tattile più essenziale, data dall'interazione tra la superficie opaca e i piccoli quadrati lucidi posizionati negli angoli.

La scelta di alternare smalti opachi e lucidi, insieme alle irregolarità naturali dovute al processo di lavorazione, crea un interessante gioco di riflessi, rendendo ogni elemento un pezzo unico e prezioso. Le possibili configurazioni invitano a un'interpretazione personale dello spazio, offrendo soluzioni decorative di grande impatto.



DASH



DOT

The Homage to the Square collection design is a trademark of Ceramiche Mutina S.p.A.

PRODUCTION
Industrial

MATERIAL
Glazed and not rectified porcelain stoneware

USE
Floor, Wall - indoor
Wall - outdoor

THICKNESS
9 mm

SIZES
15·15 cm (6"·6")

MUTINA

Dash Ice

Dot Ice

Dash Citron

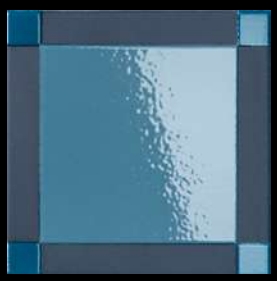
Dot Citron

Dash Sage

Dot Sage

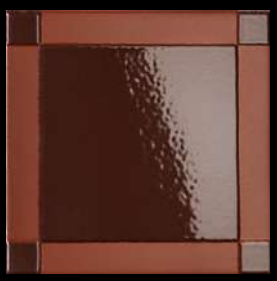
Dash Peach

Dot Peach

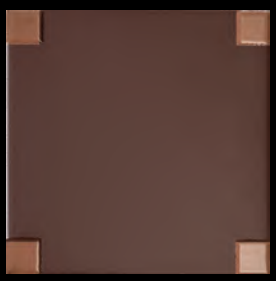


Dash Sea

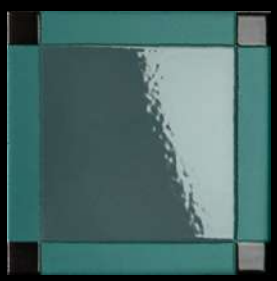
Dot Sea



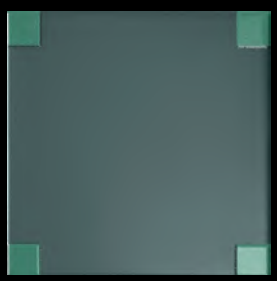
Dash Chocolate



Dot Chocolate



Dash Evergreen



Dot Evergreen

MUTINA

JOSEF ALBERS

Josef Albers (1888–1976) was one of the most influential abstract painters and art teachers of the twentieth century. Albers's artistic career, which bridged European and American Modernism, consisted mainly of a tightly focused investigation into the perceptual properties of colour and spatial relationships. Working with simple geometric forms, Albers sought to produce the effects of chromatic interaction, in which the visual perception of a colour is affected by the hues adjacent to it.

Albers was born in Bottrop, Germany, and studied briefly at the Königliche Bayerische Akademie der Bildenden Kunst, Munich, in 1919, before becoming a student at the Weimar Bauhaus in 1920. In 1922, Albers joined the school's faculty, first working in stained glass and, starting in 1923, teaching design. In 1933, he and Anni Albers emigrated to North Carolina, where they founded the art department at Black Mountain College. During their time at Black Mountain, Albers began to show his work extensively within the United States, including several solo exhibitions.

The Alberses remained at Black Mountain until 1949 and in 1950 moved to New Haven, Connecticut, where Josef Albers was invited to direct a newly formed department of design at the Yale University School of Art. In 1950, too, he developed what would become his seminal *Homage to the Square* series, which he continued to elaborate until his death in 1976. This body of work was featured in a major exhibition organized by The Museum of Modern Art, New York, in 1964 that traveled to twenty-two venues in the United States and Latin America. Albers retired from teaching in 1958, a few years prior to the publication of his important text *Interaction of Colour* (1963), which was reissued in two volumes in 2013. Following numerous gallery and museum exhibitions, as well as his participation in Documenta I (1955) and Documenta 4 (1968), Albers became the first living artist to be the subject of a solo exhibition at The Metropolitan Museum of Art, New York, with his career-spanning retrospective there in 1971.

The Josef and Anni Albers Foundation has been exclusively represented by David Zwirner since 2016. Work by Albers is held in important public and private collections worldwide.

Josef Albers (1888–1976) è stato uno dei più influenti pittori astratti e insegnanti d'arte del XX secolo. La sua carriera artistica, che ha attraversato il Modernismo europeo e americano, è stata principalmente incentrata su un'indagine rigorosa delle proprietà percettive del colore e delle relazioni spaziali. Lavorando con forme geometriche semplici, Albers cercava di produrre effetti di interazione cromatica, in cui la percezione visiva di un colore è influenzata dalle tonalità adiacenti.

Albers nacque a Bottrop, in Germania, e studiò brevemente alla Königliche Bayerische Akademie der Bildenden Kunst di Monaco nel 1919, prima di diventare studente al Bauhaus di Weimar nel 1920. Nel 1922 entrò a far parte del corpo docente della scuola, lavorando inizialmente con il vetro colorato e, a partire dal 1923, insegnando design. Nel 1933, insieme ad Anni Albers, emigrò in North Carolina, dove fondò il dipartimento d'arte del Black Mountain College. Durante il periodo trascorso a Black Mountain, Albers iniziò a esporre ampiamente negli Stati Uniti, con numerose mostre personali.

Gli Albers rimasero al Black Mountain fino al 1949 e nel 1950 si trasferirono a New Haven, Connecticut, dove Josef Albers fu invitato a dirigere il neonato dipartimento di design della Yale University School of Art. Nello stesso anno sviluppò quella che sarebbe diventata la sua celebre serie *Homage to the Square*, che continuò a elaborare fino alla sua morte nel 1976. Questo corpus di opere fu al centro di una grande mostra organizzata dal Museum of Modern Art di New York nel 1964, che viaggiò in ventidue sedi negli Stati Uniti e in America Latina. Albers si ritirò dall'insegnamento nel 1958, pochi anni prima della pubblicazione del suo importante testo *Interaction of Color* (1963), ristampato in due volumi nel 2013. Dopo numerose mostre in gallerie e musei, nonché la partecipazione a Documenta I (1955) e Documenta 4 (1968), Albers divenne il primo artista vivente a essere oggetto di una mostra personale al Metropolitan Museum of Art di New York, con la sua retrospettiva nel 1971.

The Josef and Anni Albers Foundation è rappresentata in esclusiva da David Zwirner dal 2016. Le opere di Albers sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private in tutto il mondo.

MUTINA

MUTINA

For over twenty years, Mutina has shaped the essence of ceramics through dialogue with some of the leading designers, architects and artists of our time. Encounter lies at the heart of the company's philosophy, which sees human and creative interplay as its most valuable resource. For this reason, Mutina operates at the intersection of design, architecture and art, challenging conventional production logics and exploring new spatial and material languages.

Drawing on an in-depth knowledge of materials and production techniques, Mutina brings together the quality of Italian artisanal tradition with the precision of innovative industrial technologies, shaping an authentic and timeless product. This balance is the result of a savoir-faire developed over the years, which has redefined ceramics as a medium of research and expression.

Alongside its surface collections, this approach extends to the Editions. Produced in limited runs, they are handcrafted objects in which ceramics become both an expressive medium and a collectible artefact. The company's relationship with contemporary art finds its fullest expression in Mutina for Art, the non-profit project that supports experimentation and cultural exchange, expanding the company's field of research beyond the product itself.

Sensitivity to form, drive for innovation and openness to cross-disciplinary dialogue have always been central to Mutina's design philosophy. Today, this vision is distilled into a single, constant aim:
to shape beauty.

Da oltre vent'anni, Mutina sublima l'essenza della ceramica attraverso il dialogo con i migliori designer, architetti e artisti del nostro tempo. L'incontro è alla base della filosofia dell'azienda, che fa della contaminazione umana e creativa la sua risorsa più importante. Per questo motivo, si muove sul confine tra design, architettura e arte, sfidando le logiche produttive convenzionali ed esplorando nuovi linguaggi spaziali e materici.

Grazie a una profonda conoscenza della materia e delle tecniche di lavorazione, Mutina combina la qualità della tradizione artigianale italiana con la precisione delle innovative tecnologie industriali, dando vita a un prodotto autentico e senza tempo. Questo equilibrio è il risultato di un savoir-faire costruito negli anni, che ha ridefinito la ceramica come mezzo di ricerca ed espressione.

Oltre alle collezioni di superfici, questo approccio si estende alle Editions, esclusivi progetti d'autore realizzati a mano, alcuni dei quali in tiratura limitata, in cui la ceramica diventa linguaggio poetico e oggetto da collezione. Il legame con l'arte contemporanea trova infine il suo apice in Mutina for Art, il progetto non-profit che sostiene la sperimentazione e lo scambio culturale, ampliando il campo di ricerca dell'azienda oltre il prodotto.

Sensibilità per la forma, desiderio d'innovazione e apertura alla contaminazione fanno da sempre parte della filosofia progettuale di Mutina. Oggi, questa visione si traduce in un unico, costante obiettivo:
dar forma alla bellezza.

MUTINA

Mutina would like to thank Ambra Medda for initiating and curating the dialogue with Nicholas Fox Weber, Executive Director of The Josef & Anni Albers Foundation, and for her vital contribution to bringing this project to life. We would also like to extend our thanks to Nicholas Fox Weber for his openness to the expressive possibilities of ceramics, and for enabling the encounter between Mutina's research and the legacy of Josef Albers.

CATALOGUE

Art Direction: Alla Carta Studio
Graphic Design: Matteo Pastorio
Text: Mutina
Photography: Gerhardt Kellermann
Video stills (pp.14, 15): Nicola Pietromarchi
Printed and bound in Italy. April 2026.

Artworks on p.11
© 2026 The Josef and Anni Albers Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York

All the rights are reserved.
Not any part of this work can be reproduced in any way without the preventive written authorization by Mutina. All work is copyrighted © to their respective owners.

To discover more about Mutina collections visit mutina.it

Ceramiche Mutina Spa
Via del Crociale 25
41042 Fiorano Modenese, Italia
T +39 0536812800
info@mutina.it
www.mutina.it

© Mutina 2026

MUTINA

MUTINA