

ARS
IN
FAB
ULA

Summer School

2018

Summer School 2018

Approcciare alle tecniche di illustrazione con i professionisti d'oggi nel settore editoriale e sviluppare una cultura dell'immagine dove l'estetica si coniuga con la narrazione.

Sono corsi particolarmente mirati alla conoscenza delle tecniche di illustrazione e, nello specifico, alle evoluzioni che ogni docente ha sviluppato come formula personale. L'offerta formativa spazia dalle tecniche tradizionali come l'acquerello, l'acrilico, il pastello, il collage, le tecniche miste, alle moderne contaminazioni digitali. Altre tematiche fondamentali che caratterizzano questi corsi sono la tecnica narrativa e la progettazione dell'illustrazione. L'illustratore deve sviluppare la capacità di raccontare attraverso le immagini, che risiede nell'abilità di dare valore al concetto attraverso gli strumenti artistici: linea, colore, composizione. Come passare, poi, dal bozzetto al disegno definitivo ed infine al colore per ottenere delle illustrazioni che "funzionino" è un altro degli aspetti caratterizzanti di questi corsi. Aperti a tutti, senza limitazioni di età e di titolo di studio, sono corsi ideali per

avvicinarsi in maniera *soft* a questo settore ma anche per chi vuole compiere una prima sperimentazione personale e poter passare al percorso di studio avanzato (Entry-Level). Inoltre, grazie al rapporto personale con il docente e la differenziazione didattica sulla base della preparazione dell'allievo, questi corsi possono essere anche frequentati da chi, anche avanti nella formazione, vuole approfondire una tecnica specifica o fare esperienza con un docente in particolare.

Durata: settimanale, dal lunedì al venerdì compreso, per un totale di 40 ore frontali. Inizio delle lezioni: luglio.

In copertina: illustrazione di Virginia Mori per "Stanze a dondolo", Blue gallery edizioni.

A sinistra: la facciata di Palazzo Marefoschi, sede della scuola.

Summer School 2018

Calendario

9/13 luglio

Stefano Bessoni

16/20 luglio

Marco Somà // Anna Forlati

23/27 luglio

Simone Rea // Silvia Bonanni

30 luglio/3 agosto

Roger Olmos // Virginia Mori

Stefano Bessoni

Acquerello mixing

9/13 luglio

Stefano Bessoni, uno dei principali film-maker italiani ed illustratore di punta della casa editrice Logos ci svela i segreti della sua particolare tecnica dove l'acquerello si sposa con acrilici e pastelli per dar vita ad effetti cromatici sorprendenti.

Materiali: cartone pesante Schoellerhammer liscio formato 50x70, acquerelli, colore acrilico bianco, matite 2B e 4B, pennelli a punta sintetici per acquerello di due o tre dimensioni (numeri 0, 1, 4 oppure 8), uno o due pennelli piatti per acrilico di dimensione 4 e 6, una spatolina dimensione 10 o 12 e altro materiale artistico di normale uso dell'allievo.

Stefano Bessoni è regista cinematografico, illustratore e animatore. Lavora con la tecnica della stop-motion. È diplomato presso l'Accademia di Belle Arti di Roma. Dal 1989 ha realizzato numerosi film sperimentali, installazioni video teatrali e documentari, suscitando l'attenzione della critica e ricevendo molti riconoscimenti presso festival nazionali e internazionali. Nel 2015, in occasione del centocinquantesimo della prima edizione di Alice nel Paese delle Mera-

viglie, il Museo Luzzati di Genova gli ha dedicato un'importante personale. Tra i suoi titoli ricordiamo: Homunculus e Wunderkammer (2011), Alice sotto terra (2012), I canti della forca (2013) la riscrittura in chiave "macabra" di Pinocchio (2014), Mr Punch (2015), da cui è nato anche l'omonimo cortometraggio ed Oz (2016), tutti pubblicati da Logos. Sempre per Logos ricordiamo i manuali sulla tecnica stop-motion.

Marco Somà

Matita e acquerello digitale

16/20 luglio

Marco Somà, sicuramente uno dei più talentuosi illustratori del panorama italiano, affronterà in questo corso la sua originalissima tecnica dove il disegno manuale incontra la colorazione digitale senza mai perdere il calore delle tecniche tradizionali.

Materiali: carta da schizzo, matite o micromine di diversa durezza, gomma pane, fogli per definitivi (bianchi lisci e fogli da lucido), acquerelli, pennelli da acquerello di varie dimensioni, carta da acquerello: fogli 100% cotone formato A4 o A5, 180 gr., pc, Photoshop Cs4 o versioni successive, tavoletta grafica, carte per collage, ad esempio: carte di riso, carte texturizzate, (per comodità e per risparmiare tempo è preferibile portare il materiale già digitalizzato e archiviato in un'unica cartella).

Marco Somà nasce a Cuneo nel 1983. Dopo aver studiato pittura all'Accademia di Belle Arti, frequenta il Master in Illustrazione per l'Editoria Ars in Fabula. Le sue illustrazioni sono state selezionate per l'Annual 2011 dell'Associazione Illustratori (Milano), alla 31° Edizione delle Immagini della Fantasia di Sarmede, per la Biennale d'illustrazione di Bratislava (Slovacchia) nel 2013 e per la

Bologna Illustrators Exhibition nel 2011, 2013, 2014 e 2016. Nel 2015 ha ricevuto il "Premio Emanuele Luzzati - Gigante delle Langhe - XIII° Edizione" per le illustrazioni dell'albo La Regina delle rane non può bagnarsi i piedi Kite Edizioni e il "Premio Giovanni Arpino - XV° Edizione" per le illustrazioni dell'albo Robot Rizzoli Editore.

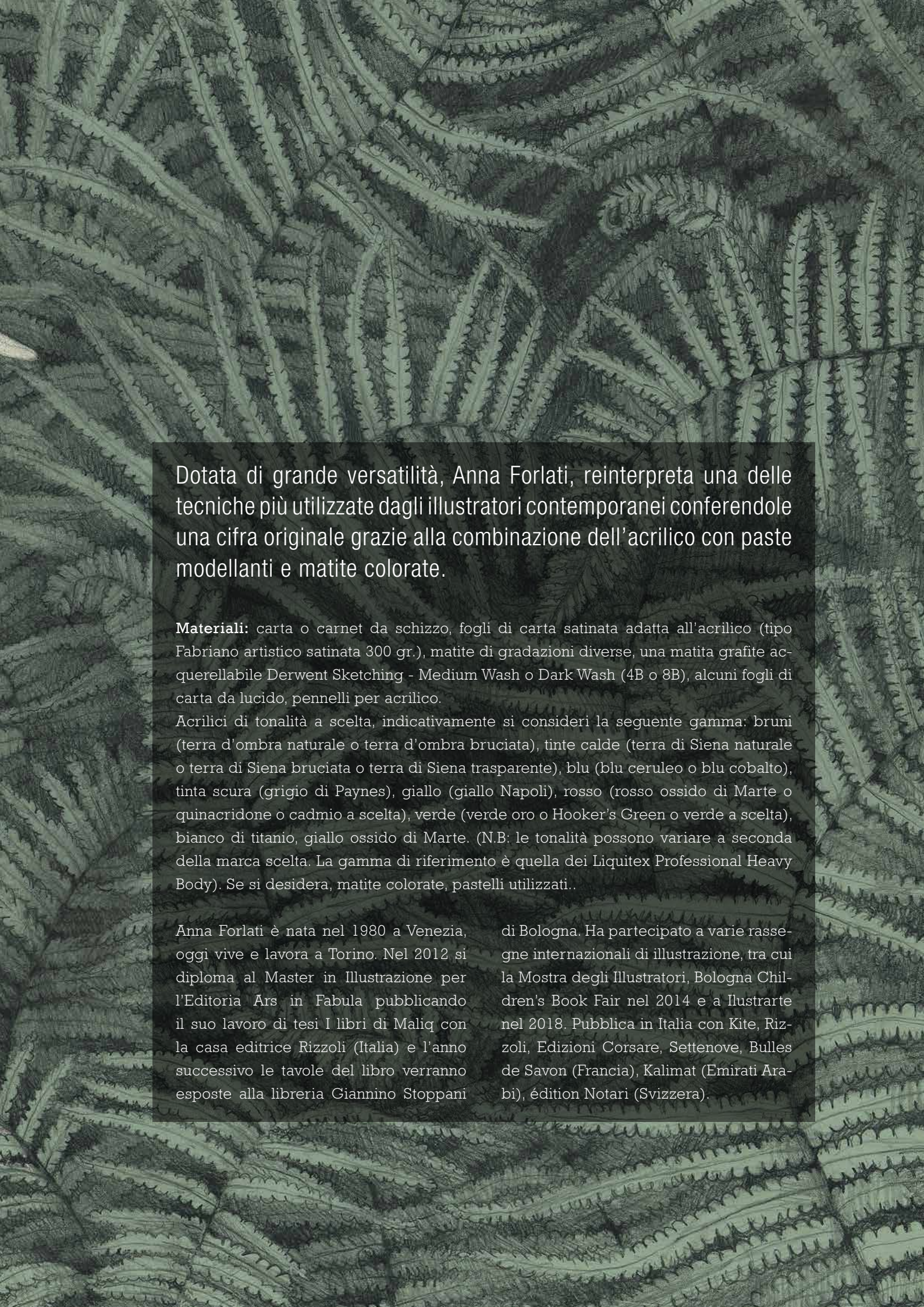

Anna Forlatti

Acrilico mixing

16/20 luglio

Dotata di grande versatilità, Anna Forlati, reinterpreta una delle tecniche più utilizzate dagli illustratori contemporanei conferendole una cifra originale grazie alla combinazione dell'acrilico con paste modellanti e matite colorate.

Materiali: carta o carnet da schizzo, fogli di carta satinata adatta all'acrilico (tipo Fabriano artistico satinata 300 gr.), matite di gradazioni diverse, una matita grafite acquerellabile Derwent Sketching - Medium Wash o Dark Wash (4B o 8B), alcuni fogli di carta da lucido, pennelli per acrilico.

Acrilici di tonalità a scelta, indicativamente si consideri la seguente gamma: bruni (terra d'ombra naturale o terra d'ombra bruciata), tinte calde (terra di Siena naturale o terra di Siena bruciata o terra di Siena trasparente), blu (blu ceruleo o blu cobalto), tinta scura (grigio di Paynes), giallo (giallo Napoli), rosso (rosso ossido di Marte o quinacridone o cadmio a scelta), verde (verde oro o Hooker's Green o verde a scelta), bianco di titanio, giallo ossido di Marte. (N.B: le tonalità possono variare a seconda della marca scelta. La gamma di riferimento è quella dei Liquitex Professional Heavy Body). Se si desidera, matite colorate, pastelli utilizzati.

Anna Forlati è nata nel 1980 a Venezia, oggi vive e lavora a Torino. Nel 2012 si diploma al Master in Illustrazione per l'Editoria Ars in Fabula pubblicando il suo lavoro di tesi I libri di Maliq con la casa editrice Rizzoli (Italia) e l'anno successivo le tavole del libro verranno esposte alla libreria Giannino Stoppani

di Bologna. Ha partecipato a varie rassegne internazionali di illustrazione, tra cui la Mostra degli Illustratori, Bologna Children's Book Fair nel 2014 e a Ilustrarte nel 2018. Pubblica in Italia con Kite, Rizzoli, Edizioni Corsare, Settenove, Bulles de Savon (Francia), Kalimat (Emirati Arabi), édition Notari (Svizzera).

Simone Rea

Acrilico

23/27 luglio

Simone Rea, uno dei maestri italiani della pittura acrilica, in questo corso affronterà la tecnica nella sua “purezza” ponendo l’attenzione in particolare alla materia pittorica ed agli accostamenti cromatici.

Materiali: acrilici (no Polycolor), carte lisce di varie grammature, due/tre fogli di acetato, una candela, carta vetrata, pennelli, matite colorate, punta da incisione, scotch carta.

Dopo essersi diplomato all’Accademia di Belle Arti di Roma comincia a dedicarsi all’illustrazione editoriale per bambini e ragazzi. Selezionato alla mostra ‘Figures Futur’ a Montreuil (Parigi) nel 2006 e consacrato poi con la selezione alla Bologna Illustrators Exhibition negli

anni 2008, 2011, 2015, 2016. È stato insignito con The Plaque of the BIB nel 2011 nell’ambito della Biennale di Illustrazione di Bratislava (Slovacchia). Pubblica con gli editori: Rizzoli (Italia), Topipittori (Italia), A buen paso (Spagna), Vanvere (Italia).

Silvia Bonanni

Collage

23/27 luglio

Silvia Bonanni ha fatto della tecnica del collage la sua cifra distintiva da molti anni. Una tecnica intuitiva che però nasconde numerose insidie. In questo corso la Bonanni ci guiderà nel comprendere come si progetta un'immagine al collage, come scegliere i materiali giusti da affiancare e come creare tavole definitive adatte ad essere riprodotte in un libro.

Materiali: forbici, taglierino con piano da tavolo, bucatrice, fogli di carta da fotocopia A4 e A3 bianca e colorata A4, rivista D (allegato con La Repubblica) e Io Donna (allegato con Il Corriere della sera), cartoncini bianchi formato A3, colla stick, campionari di stoffa o scarti di stoffa, filami vari e bottoni, forbici per la stoffa, colla vinilica (con pennello, bicchiere e straccio ad uso della colla), matita. I partecipanti sono invitati a portare con sé, oltre ai materiali, alcuni albi illustrati a collage di loro gradimento.

Materiali facoltativi: forbici a zig zag, righello, gomma, altre tipologie di carte, altre riviste, quaderni di scuola, cartoncini colorati formato A3, ago e filo.

Silvia Bonanni nasce a Milano dove vive e lavora. Diplomata all'Accademia di Belle Arti, inizia il suo lavoro nel mondo editoriale con un testo di Gianni Rodari, "Che cosa ci vuole" edito da Emme edizioni nel 2006. Collabora inoltre con Einaudi, Il Castoro, Rue du Monde, Electa

Kids, Eli Readers, Terre di Mezzo, affrontando autori classici e contemporanei del calibro di Bernard Friot. Fresco di pubblicazione "I perché" (Electa Junior) di un altro grande nome della letteratura italiana: Dino Buzzati.

Virginia Mori

Bianco e nero

30 luglio/3 agosto

Obiettivo del corso è quello di analizzare la tecnica del tratteggio unito alla forza iconica e grafica del bianco e nero, senza però escludere la possibilità di inserimento del colore. Un percorso di ricerca finalizzato a creare gli strumenti per abbinare questa tecnica dal sapore antico a concetti e dinamiche contemporanee dell'illustrazione, focalizzandosi principalmente sull'uso di metafore visive e linguaggi surreali.

Materiali: materiali base per il disegno: penne a inchiostro o a sfera con punte di diverse dimensioni, matite, pennini e una boccetta di inchiostro nero waterproof, etc. L'allievo è inoltre libero di portare qualsiasi altro materiale, congeniale alla sua ricerca: acquerelli, pennarelli, matite colorate, etc. Carta liscia di grammatura superiore ai 100 gr

Virginia Mori vive e lavora tra Pesaro e Milano. Ha studiato Animazione e Illustrazione presso l'istituto statale d'arte di Urbino. Nel 2008 vince il premio "SRG idee suisses" alla "Annecy call for project" del festival internazionale di animazione di Annecy (Francia), grazie al quale realizza il suo primo cortometraggio "Il gioco del silenzio". Con questo lavoro, premiato e selezionato nei festival internazionali, inizia la sua car-

riera come regista di corti di animazione d'autore e illustratrice. Lavora come freelance per diverse gallerie, case editrici e clienti come Withstand (Milano) per cui ha realizzato le illustrazioni del video "Walt Grace's submarine test" di John Mayer, per la regia di Virgilio Villorresi e il libro animato "Vento" che è stato di recente esposto al "Salon du livre et de la presse jeunesse" di Montreuil (Parigi).

Roger Olmos

Olio e grafite

30 luglio/3 agosto

La tecnica dell'olio, dotata di grande versatilità e di una forza cromatica impareggiabile, oggi sta conoscendo un grande interesse da parte degli illustratori contemporanei, grazie proprio ad artisti come Roger Olmos. In questo corso Olmos ci condurrà alla scoperta dell'olio e della grafite per mostrarci le potenzialità di queste due tecniche.

Materiale per grafite: carta da schizzi, carta liscia senza texture, matite di gradazione differenti (es. HB, 2B, 4B, 6B, 9B), polvere di grafite, scotch carta, 1 sfumino piccolo ed 1 grande, gomma pane (quella grigia per carboncino), gomma normale bianca (es Staedler) gomma di precisione (Mono Zero, Tombow), fissativo.

Materiale per olio: carta liscia di grammatura non inferiore a 300 gr. Pennelli sintetici manico corto (tipo per tempera o acrilico non quelli per olio su tela), alcuni a punta, altri piatti (es. 0, 1, 3, 5, 6). Pennellessa.

Colori ad olio: bianco di titanio, blu ciano, giallo, magenta, vermiglio, siena, verde vescica, ombra terra naturale, blu di Prussia. Un medium essiccante, bisturi, stracci di cotone, rullo di linoleum liscio da 8/9 cm, spatola di plastica.

Roger Olmos, vive e lavora a Barcellona. Al termine degli studi inizia un apprendistato all'Institut Dexeus come illustratore scientifico. Successivamente si iscrive alla scuola di arti e mestieri Llotja Avinyò di Barcellona. Nel 1999 viene selezionato alla Bologna Children's Book Fair, dove conosce il suo primo editore, Kalandraka. L'anno successivo pubblica il suo primo libro, Tío Lobo, che nel

2002 viene inserito nella selezione White Ravens dell'Internationale Jugendbibliothek di Monaco. Ha pubblicato oltre sessanta titoli con case editrici spagnole e internazionali, come Edelvives, Penguin Random House, Macmillan, Kalandraka, Oqo Editora, Anaya, Nubeocho. In Italia i suoi libri sono pubblicati da Logos Edizioni.

La scuola Ars in Fabula

Specializzata nel settore editoriale dell'albo illustrato per l'infanzia e per ragazzi, la scuola di Macerata, Premio Andersen 2011 per la formazione, è stata il trampolino di lancio professionale di molti giovani talenti.

Il settore ragazzi occupa da molto tempo un ruolo di primaria importanza nel campo editoriale ed ha conosciuto in questi ultimi dieci anni una forte espansione. L'illustratore che si occupa di questo settore è un professioni-

sta al quale sono richieste conoscenze ed abilità specifiche. Capacità narrativa, organizzativa e gestionale devono coniugarsi con creatività ed originalità stilistica. Ars in Fabula è la scuola di illustrazione specializzata in questo set-

tore. Nata nel 2001 a Macerata, ha sede nelle sale di Palazzo Compagnoni Marefoschi, uno dei palazzi più importanti della città, opera di Luigi Vanvitelli. Diretta dall'illustratore Mauro Evangelista, Premio Andersen nel 2008 e nel 2012, vanta docenti di fama internazionale: illustratori, scrittori, editori, grafici, agenti e critici letterari. Nel 2008 istituisce il primo Master in Illustrazione italiano ottenendo il riconoscimento dal MIUR. Collabora con il museo di arte contemporanea MAXXI di Roma, l'Accademia di Belle Arti di Macerata, l'Università degli Studi di Macerata, la Fiera del Libro di Bologna (Ars in Fabula Grant Award) e con il Comune di Macerata nell'organizzazione di Libriamoci - festival del libro illustrato. Ars in Fabula da sempre si occupa di editoria ed è riconosciuta nel settore per il livello di preparazione dei propri diplomati. Molti, infatti, sono gli illustratori professionisti che si sono formati ad Ars in Fabula e che oggi

lavorano a livello internazionale consecrati dalle più importanti mostre di settore: la Mostra degli Illustratori della Fiera del Libro di Bologna, la Biennale di Bratislava e la Biennale Illustrarte di Lisbona. Diverse sono le offerte formative della scuola che vedono nel Master in Illustrazione Editoriale il punto focale dell'alta formazione artistica e professionale e che ha rappresentato per molti studenti l'ingresso vero e proprio nel mondo del lavoro con la pubblicazione del primo libro. Ars in Fabula ha ricevuto il Premio Andersen nel 2011 per la formazione.

Nella pagina di sinistra gli interni di Palazzo Marefoschi.

In questa pagina Mauro Evangelista, direttore della scuola.

Summer School 2018

REGOLAMENTO

DURATA E SEDE

I corsi hanno tutti durata settimanale (lun- ven con orario 09:00-13:00/14:30-18:30) e si svolgono presso la sede della scuola Ars in Fabula, Palazzo Marefoschi via Don Minzoni 11, 62100 Macerata.

TITOLO

Per ogni corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza. Ogni corso è riconosciuto con un punto in Formazione Specifica per l'ingresso al Master Ars in Fabula.

TARIFFE

Il costo dei singoli corsi è di 360 euro. E' possibile pagare in unica soluzione con bonifico di 360 euro oppure, per chi si iscrive entro il 31 Maggio, con bonifico di 160 euro di anticipo e bonifico di 200 euro a saldo entro 30 giorni.

ISCRIZIONE

Inviare via mail il modulo di iscrizione (scaricabile nella sezione Download della pagina della Summer School del sito Ars in Fabula) compilato unitamente ad un breve curriculum (solo per i nuovi corsisti) alla segreteria all'indirizzo info@arsinfabula.com

PAGAMENTI

I pagamenti vanno effettuati entro cinque giorni lavorativi dalla conferma della segreteria circa la disponibilità di posti. L'iscrizione si riterrà perfezionata al momento del ricevimento del pagamento.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario su c/c intestato ad Ars in Fabula

Iban: IT68D0311113401000000021974
Nella causale specificare unicamente nome dello studente e nome del docente. Inviare poi la distinta di pagamento via mail alla segreteria.

TESSERA ARS IN FABULA

L'Ars in Fabula-Summer School è un servizio erogato dalla associazione culturale Ars in Fabula. Per poter partecipare è necessario essere associati alla suddetta ed essere in regola con il pagamento della tessera associativa. Il costo della tessera quale socio ordinario è di 15 euro; ha durata annuale e dà diritto di partecipare a tutte le iniziative dell'associazione. Per il tesseramento o il rinnovo rivolgersi alla segreteria.

Summer School

2018

Ars in Fabula
Scuola di illustrazione
Palazzo Marefoschi
Via Don Minzoni 11
62100 Macerata
Tel 0733 231740
info@arsinfabula.com
www.arsinfabula.com