

ARS
IN
FAB
ULA

Summer School

2019

ARS
IN
FAB
ULA

Summer School

2019

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, la gouache, 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 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 un'illustrazione di Benjamin Chaud da "Il peggior compleanno della mia vita", Terre di Mezzo.

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

Calendario 2019

8 / 12 luglio Stefano Bessoni

15 / 19 luglio Carll Cneut

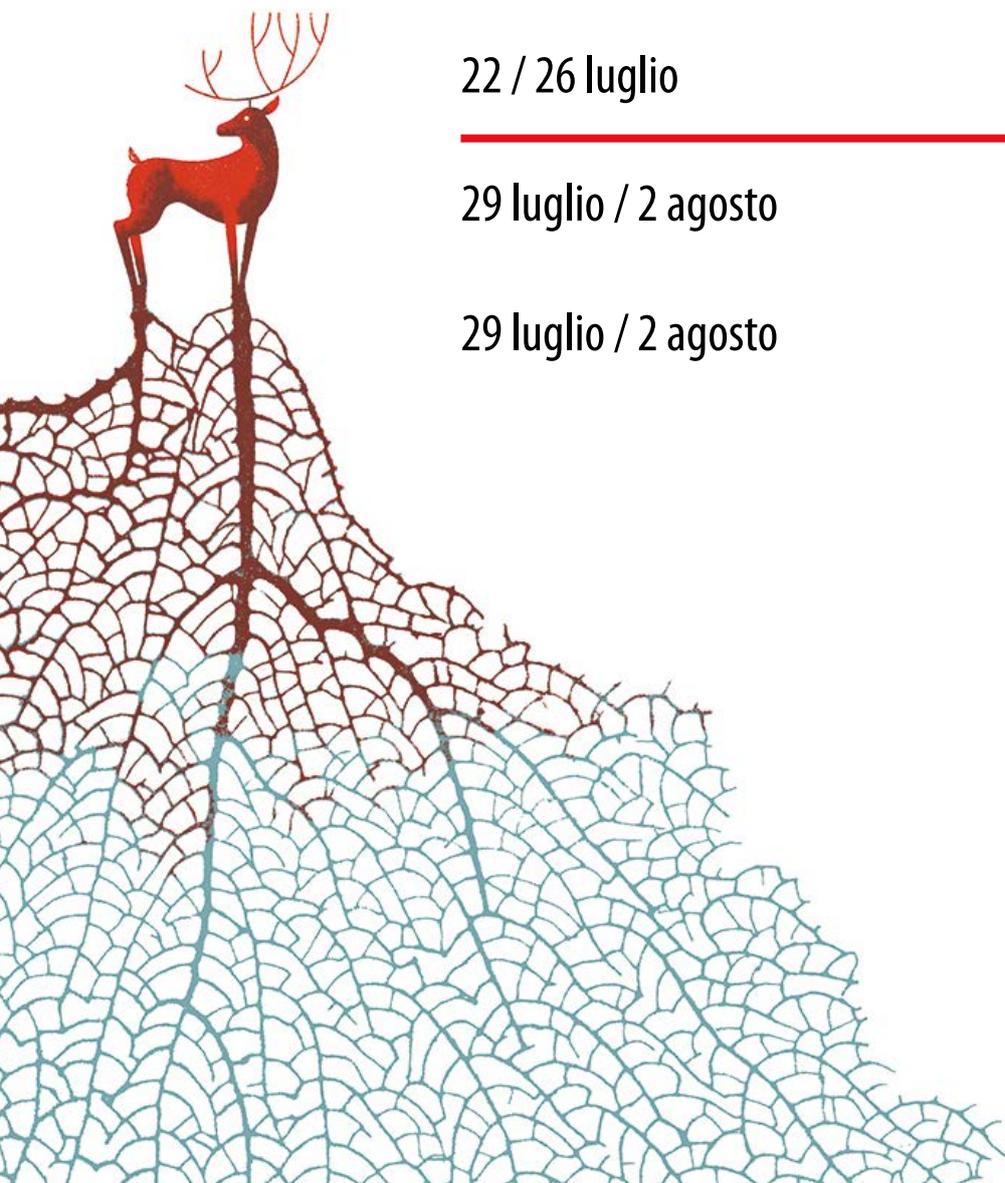
15 / 19 luglio Virginia Mori

22 / 26 luglio Isidro Ferrer

22 / 26 luglio Simone Rea

29 luglio / 2 agosto Benjamin Chaud

29 luglio / 2 agosto Marco Somà

ARS
IN
FAB
ULA

SCUOLA DI ILLUSTRAZIONE

Stefano Bessoni

Acquerello mixing 8 / 12 luglio

Affascinato dal fiabesco e dal macabro, Stefano Bessoni è un film-maker ed illustratore dai tratti molto originali.

Lavorare sotto la sua guida è un'occasione unica per conoscere il suo mondo, come nascono i suoi libri ed i suoi personaggi, apprendere i segreti della sua particolare tecnica dove l'acquerello si sposa con acrilici e pastelli per dar vita ad effetti cromatici sorprendenti e illustrazioni conturbanti.

Stefano Bessoni è regista cinematografico, illustratore e animatore. 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 2009 ha diretto, nel suo secondo lungometraggio "Imago Mortis", Geraldine e Oona Chaplin. Nel 2015, in occasione del centocinquantesimo anniversario della prima edizione di "Alice nel

Paese delle Meraviglie", il Museo Luzzati di Genova gli ha dedicato un'importante personale. Tra i titoli pubblicati con Logos ricordiamo: "Homunculus" e "Wunderkammer" (2011), "Alice sotto terra" (2012), "I canti della forca" (2013) la riscrittura in chiave macabra e divertente di "Pinocchio" (2014), "Mr. Punch" (2015), da cui è nato anche l'omonimo cortometraggio. Al momento sta lavorando al film in animazione stop-motion tratto dalla serie di libri illustrati "Le scienze inesatte".

Carll Cneut

Carll Cneut è un maestro fiammingo dell'illustrazione che, dalla sua tradizione, trae ispirazione per dipingere dal buio alla luce, lavorando con grande sapienza gli strati di colore, ottenendo tonalità vivaci e moderne.

Un corso inedito, quello di Carll Cneut, che condividerà i segreti della sua arte e della sua particolare tecnica ad acrilico, caratterizzata dalla stratificazione e dall'uso delle tecniche di mascheramento, capace di creare suggestivi elementi grafici e linee dal taglio netto.

Acrilico **15 / 19 luglio**

Nato in Belgio Carll Cneut, studia grafica al Saint-Lucas Institute di Gand e inizia la sua carriera in un'agenzia pubblicitaria. Nel 1996 illustra il suo primo libro di poesie: "Varkentjes van marsepein". Da allora Carll Cneut ha illustrato 22 libri tradotti in tutto il mondo, dalla Russia agli Stati Uniti, ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali, tra

i quali il "Flemish prize for the best illustrated book of the year", 2000 (Belgio); l'"Honourable Mention" della Bologna Children's Book Fair, 2001; "Prix Octogone" (Francia); "Eselsohr" (Germania); "Zilveren Penseel" (Olanda) ecc.

In Italia è stato pubblicato da Adelphi e Topipittori.

Virginia Mori

Bianco e nero 15 / 19 luglio

L'immaginario di Virginia Mori si caratterizza per l'uso di metafore visive e linguaggi surreali, ottenuti attraverso strumenti semplici come le matite e le penne. In questo corso la Mori si concentra sull'analisi della 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.

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 suisse" 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 carriera

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 Villoresi e il libro animato "Vento" che è stato di recente esposto al "Salon du livre et de la presse jeunesse" di Montreuil (Parigi).

Isidro Ferrer

NEWS

Tecniche sperimentali 22 / 26 luglio

Designer e illustratore, Isidro Ferrer mescola realismo e invenzione, cercando di dare sempre nuovi significati agli oggetti di tutti i giorni, giocando con i generi, con le forme e con il linguaggio.

Il corso di Isidro Ferrer propone l'invenzione di un alfabeto di segni grafici che, attraverso la combinazione, spesso casuale delle sue forme, diventa una danza collettiva ricca di variabili. La sperimentazione con Ferrer consentirà di guardare la tecnica sotto una luce completamente inedita.

Isidro Ferrer, diplomato in Arte drammatica e scenografia, combina la sua attività di grafico con un'intensa attività in altri campi come l'illustrazione, sia per adulti che per bambini, la realizzazione di fumetti, animazioni per la TV, il montaggio, la scenografia o il prodotto. Autore di decine di libri, centinaia di manifesti, oggetti delicati, enormi facciate, cortometraggi animati, tessuti, loghi, sculture, lampade. Qualsiasi supporto, tecni-

ca, canale di comunicazione, serve, ad Isidro Ferrer, per esprimere con le immagini la sua passione per il teatro della vita. National Design Award 2002, National Illustration Prize 2006, membro dell'AGI (Alliance graphique internationale), viaggiatore instancabile, copre con il suo lavoro e la sua parola una vasta geografia fisica ed emotiva. Ha illustrato più di 40 libri.

Simone Rea

Acrilico
22 / 26 luglio

Eleganti e personalissime, le illustrazioni di Simone Rea sono realizzate con un grande rigore compositivo. In questo corso sulla pittura acrilica, l'illustratore romano di grande talento, affronterà la tecnica ponendo l'attenzione in particolare alla materia pittorica ed agli accostamenti cromatici. Attraverso l'utilizzo della punta da incisione, della carta vetrata o della cera di una semplice candela, Simone Rea ci mostrerà come ottenere effetti e segni differenti, creare texture e basi materiche, sperimentare le infinite possibilità che questa tecnica offre.

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, 2017. È stato insignito con "The Plaque of the BIB" nel 2011 nell'ambito della "Biennale di Illustrazione" di Bratislava (Slovacchia). Pubblica, tra gli altri, con: Rizzoli (Italia), Topipittori (Italia), A buen paso (Spagna), Vanvere (Italia).

NEWS

Benjamin Chaud

Benjamin Chaud crea tavole brulicanti di personaggi, invenzioni divertenti, dettagli in cui perdersi. Per il primo corso a Macerata, il noto illustratore francese, ci mostrerà la combinazione tra gouache e matite colorate, per ottenere illustrazioni luminose e di grande effetto. Spesso anche autore delle sue storie, Benjamin Chaud, focalizzerà la sua attenzione sulla narrazione attraverso esercizi e sperimentazioni mirate. L'obiettivo del corso è dotare l'illustrazione di forza espressiva attraverso scelte tecniche e cromatiche.

Gouache e pastelli colorati 29 luglio / 2 agosto

Nato nel 1975 nel sud della Francia dove vive, Benjamin Chaud ha studiato "Les arts appliqués" a Parigi e "Les Art Décoratifs" a Strasburgo. Oltre a illustrare storie di altri scrittori, Benjamin crea anche i suoi libri illustrati. Attualmente sta lavorando con Hélium e Albin Michel in Francia e Chronicle Books in America.

I suoi albi illustrati, tradotti in oltre 20 lingue, sono stati tra i best sellers del New York Times; In Italia pubblica, tra gli altri, con Terre di Mezzo, Rizzoli, Franco Cosimo Panini, ZOOlibri. Si specializza silenziosamente nel disegnare animali che strizzano gli occhi.

Originalissima tecnica quella che Marco Somà affronterà nel suo corso, dove il disegno manuale incontra la colorazione digitale senza mai perdere il calore delle tecniche tradizionali. Nelle sue immagini protagonisti assoluti sono gli animali, dalle giraffe ai cervi, dalle rane ai maialini, immersi in meravigliosi scenari naturali, che caratterizzano l'opera di questo indiscusso talento dell'illustrazione.

Matite e acquerello digitale

29 luglio / 2 agosto

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 e 2019 dell'Associazione Illustratori (Milano), alla "Biennale d'illustrazione" di Bratislava (Slovacchia) nel 2013 e alla "Illustrators Exhibition" di Bologna nel 2011, 2013, 2014 e 2016. Nel 2015 ha ricevuto il "Premio Ema-

nuele 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. Ha illustrato "L'infinito", la più celebre lirica di Giacomo Leopardi pubblicato da Einaudi Ragazzi, per celebrare i 200 anni dalla sua composizione.

Marco Somà

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 professionista 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

settore. Nata nel 2001 a Macerata, ha sede nelle sale di Palazzo Compagnoni Marefoschi, uno dei palazzi più importanti della città, opera di Luigi Vanvitelli. Fondata 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 consacrati 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 Ma-

ster 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 in alto gli studenti della Summer School.

In basso l'illustratore Simone Rea durante una lezione

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

Conto corrente intestato ad
Ars in Fabula Ass Cult,
IBAN:
IT61B0615013400CC0320093736
Carifermo, filiale di Macerata

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.

ARS
IN
FAB
ULA

Summer School

2019

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