ARS IN FABULA

MASTER

MASTER
in illustrazione editoriale

XVI Edizione

Anno accademico 2023/2024

ARS IN FABULA
LA SCUOLA DEL LIBRO ILLUSTRATO

Leader 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 leader 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.
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 Italia per l'illustrazione editoriale, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Macerata, ottenendo il riconoscimento del Ministero dell'Università e della Ricerca.
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

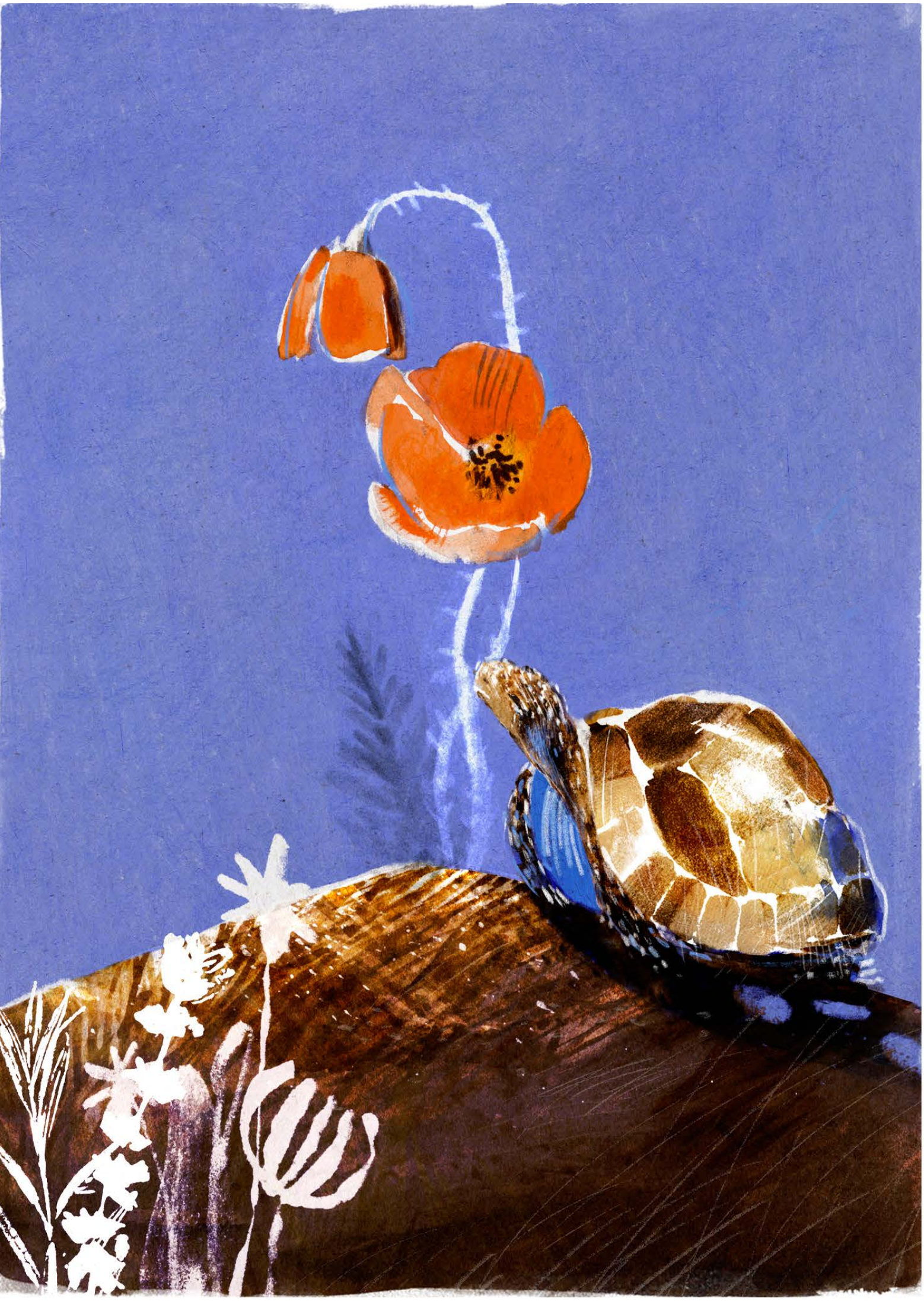
In prima e quarta di copertina: particolari delle illustrazioni della diplomata Master Lera Elunina, da "La scelta", progetto tesi in uscita con Kite Edizioni.

A fianco: illustrazione della diplomata Master Daniela Demurtas, da "To catch a Magic frog", progetto tesi in uscita con Camelozampa.

Copertina e illustrazione della diplomata Master Chiara Palillo, da "Il lungo inverno di Ugo Singer", Bompiani, 2023.

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 Ilustrarte di Lisbona. Altro vanto della scuola è l'annoverare tra i propri diplomati due Premi Andersen come Illustratori dell'anno.
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.

ANDERSEN



MASTER IN ILLUSTRAZIONE EDITORIALE

L'originale e innovativo percorso di studio ideato da Ars in Fabula per il Master è nato dall'obiettivo di preparare professionisti per uno dei più importanti settori dell'editoria attraverso un percorso specifico di alta formazione.

Imparare lavorando: questa è la filosofia di fondo del Master Ars in Fabula. Gli studenti si paragonano da subito con reali commissioni editoriali seguiti da docenti di altissimo livello. Per questo abbiamo creato una fitta rete di partner composta da più di sessanta case editrici e ogni anno lavoriamo per selezionare i progetti libro più interessanti da assegnare al corso.

Imparare lavorando, questa è la filosofia di Ars in Fabula

Ognuno è seguito, nel proprio progetto, da docenti che sono illustratori, editori italiani e stranieri, critici e agenti letterari di fama internazionale con alle spalle anche una consolidata esperienza didattica. I progetti assegnati dagli editori sono su testi originali e pianificati per la pubblicazione quindi, se il lavoro dello studente riesce a soddisfare le esigenze editoriali, il libro viene pubblicato con stipula di regolare contratto. Innumerevoli sono i progetti libro realizzati al Master che sono stati pubblicati in questi

Copertine del diplomato Master Matteo Bertaccini da "Alfabeto Grimm", Ideestortepaper, 2022.

alfabeto
GRIMM
MATTEO BERTACCINI
IDEE STORTE PAPERI
(QUESTO LIBRO NON È QUEL CHE SEMBRA)
(QUESTO LIBRO NON È QUEL CHE SEMBRA)
(QUESTO LIBRO NON È QUEL CHE SEMBR

Illustrazione del diplomato Master Enrico Lorenzi da "Scappi chi può", progetto tesi in uscita con Giunti.

Dall'alto: copertina della diplomata Master Eleonora Nardo, da "Cheese", Ideestortepaper, 2022;

copertina della diplomata Master Gloria Tundo, da "Per mano", uovonero, 2023.

anni da case editrici italiane e internazionali, offrendo agli studenti un'occasione reale per poter esprimere il proprio talento e varcare le soglie del mondo professionale. Moltissimi anche i riconoscimenti nelle principali mostre del settore come la Fiera del libro di Bologna, la Biennale di Bratislava, la Biennale di Lisbona Ilustrarte.

prossima
uscita

IL PERCORSO FORMATIVO DEL MASTER

Durata un anno. 1500 ore di lezione con i maggiori professionisti del settore in campo internazionale per non far restare il tuo libro… nel cassetto!

Di durata annuale il corso è suddiviso in quattro moduli in e-learning e di studio individuale. Si inizia il 9 ottobre 2023 con il primo modulo, da ottobre a novembre, una fase propedeutica in cui si alterneranno come docenti illustratori, editori ed esperti del settore editoriale, caratterizzata da esercitazioni su vari ambiti dell'illustrazione.Questa è una fase molto importante perché la Commissione Didattica del Master assegna i progetti-libro agli allievi sulla base del portfolio presentato per la selezione al corso e sui risultati del lavoro di queste settimane. Questa fase è caratterizzata anche dallo studio delle tematiche editoriali come l'analisi dei testi, quella degli autori dei progetti-libro e lo studio del catalogo delle case editrici partner.
Al termine di questa fase si procede con l'assegnazione dei progetti-libro. Ogni allievo, quindi, da questo momento sarà impegnato nella progettazione del testo ricevuto dall'editore.
Il secondo modulo del Master è, inoltre, caratterizzato da studio individuale e lezioni on-line, dove si affrontano le tematiche legate alla storia dell'illustrazione e della letteratura per bambini e ragazzi.

Illustrazione della diplomata Master Anna Malinowska da "Il giardino dei bambini storti", progetto tesi in uscita con Bakemono Lab.

Illustrazione della diplomata Master Valentina Corradini da "Uno spettacolo Grandissimo", progetto tesi in uscita con ZOOlibri.

Questo è soprattutto il periodo della sperimentazione personale dove gli allievi saranno guidati nella propria ricerca con l'obiettivo di formulare proposte narrative, stilistiche e tecniche per il proprio progetto. L'allievo viene seguito con verifiche personali e collettive dai docenti coordinatori sia per la parte artistica sia per quella editoriale.

Scadenza per l'invio delle domande di ammissione: 11 settembre 2023

Al termine della sperimentazione si passa alla formulazione della prima proposta di progetto e ogni allievo incontrerà il proprio editore, supportato dai tutor, per esporre il lavoro. Nel terzo modulo il programma prevede lezioni in e-learning, da maggio a giugno e il progetto trova la sua definizione sulla base del feedback dell'editore. In questo modulo i docenti sono principalmente illustratori e l'obiettivo è quello di seguire gli allievi nella messa a punto del progetto soprattutto sul versante della tecnica pittorica e su quello narrativo.
Si entra così nell'ultima fase del corso, quarto modulo, dove lo studente completa il progetto, sempre seguito dai coordinatori, per la tesi finale e la presentazione della proposta definitiva all'editore.

SHOP
9,99 50% OFF!
TO DO
WORLD BEST BOSS

LA DIDATTICA

Docenti d'eccezione per un corso all'avanguardia nella didattica artistica e professionale, selezionati per l'alto profilo e per la consolidata esperienza didattica.

Il libro è il frutto del lavoro di una equipe dove si confrontano più punti di vista ed è necessario valutare e mediare le opinioni degli altri attori. Da qui l'esigenza di comporre un corpo docente fatto da illustratori professionisti, editori, scrittori, studiosi ed esperti del settore. Il filo conduttore che lega le diverse anime che compongono il corpo docente della scuola Ars in Fabula sulla didattica è la convinzione di non dover trasmettere formule preconcette, ricette di pronto utilizzo. Soprattutto sul versante artistico, l'emergere di uno stile personale è il risultato anche di un'indagine interiore, del lavoro sui propri limiti e sui propri punti di forza.

Illustrazione della diplomata Master Nadia Corfini da "I vestiti nuovi dell'Imperatore", in uscita per uovonero.

prossima uscita

Illustrazione del diplomato Master Andrea Camiar Ghilani da "Il postino notturno", progetto tesi in uscita con Rizzoli.

Il docente è colui che è in grado di stimolare l'emergere di questa interiorità, di saperne interpretare i segni e di stimolare il lavoro dello studente in una direzione o in un'altra.

Molti punti di vista per un solo risultato: il tuo libro illustrato

La tecnica, grafica o pittorica che sia, sarà la risultante di una conquista stilistica, lo strumento più consono ad una esigenza espressiva. Ars in Fabula si è, infatti, sempre distinta per l'eterogeneità e l'originalità del tratto dei propri studenti, non riconducibili né ai propri insegnanti né alle mode del momento.

ARS IN FABULA, UNA STORIA ILLUSTRATA

Più di duecento sono i “libri fatti ad Ars” tra tesi Master pubblicate e albi illustrati nati dalle molte opportunità offerte dal corso di alta formazione. Con un pizzico di orgoglio ci piace dire che… la nostra storia è scritta nei vostri libri.

Anche quando si è già buoni disegnatori o si ha un segno singolare o si è già frequentato qualche corso di illustrazione, è sempre molto difficile trovare un editore disposto ad assegnare un progetto a chi non lo ha mai fatto prima. Quello che spesso un editor non può valutare in un portfolio è se l’aspirante illustratore ha capacità narrative, se sa gestire il lavoro

Copertina e illustrazione della diplomata Master Ariadna Von Eckartsberg da "La nostra terra", uovonero, 2023.

Copertina e illustrazione della diplomata Master Helen Lamont da "La fifa blu", La Margherita Edizioni, 2022.

e la relazione con l'editore, se rispetta le scadenze, se sa interpretare il testo per darne una lettura adeguata o essere stilisticamente coerente nelle immagini e l'elenco potrebbe continuare.
Per questo il corso non è stato pensato come un normale percorso didattico ma è stato strutturato intorno alle reali tappe lavorative del libro illustrato. Questo consente agli allievi un avvicinamento al mondo professionale supportati da professionisti d'eccezione.

Ars in Fabula Master: 26 progetti editoriali ogni anno

Grande è l'impegno della scuola nel costruire ogni anno accademico e nel gestire con gli editori partner i progetti su cui lavorano gli allievi del Master.

In queste pagine una selezione delle pubblicazioni dei diplomati Master

Una formula originale ed un impegno costante hanno fatto di Ars in Fabula Master un corso all'avanguardia in ambito internazionale nella formazione artistica e professionale per l'editoria.
Molti i frutti che il Master ha dato in questi anni e più di duecento sono i libri pubblicati; un successo confermato anche dal consolidamento delle collaborazioni dei diplomati con i propri editori dopo il libro d'esordio.

I PARTNER ARS IN FABULA

Sessanta case editrici tra le più prestigiose del panorama editoriale per mettere alla prova il tuo talento.

Dal piccolo al grande editore, da quello specializzato nelle pubblicazioni per la prima infanzia all'educational, dalla fiction per bambini a quella per adulti: il Master Ars in Fabula offre ai propri allievi il più ampio e rappresentativo panorama editoriale.
Gli editori partner hanno una funzione fondamentale nel Master, sia con le docenze sia con il tutoraggio del lavoro degli allievi.

Ars in Fabula: professionisti si diventa!

I progetti che gli editori assegnano possono essere: testi classici, testi di scrittori contemporanei e tutti sono stati pianificati per la pubblicazione.
Ovviamente si tratta di un impegno notevole per gli editori dovendo attendere l'intera durata del corso per vedere i risultati definitivi rispetto alla normale durata della lavorazione per le illustrazioni di un libro.
Ma se da un illustratore professionista si sa già cosa aspettarsi così non è con uno studente alla sua prima vera esperienza ed è sempre emozionante vedere le evoluzioni, i traguardi che spesso arrivano improvvisi e sorprendenti.

Dall'alto: copertina della diplomata Master Gloria Tundo da "Solo", Ideestortepaper, 2023; copertina e illustrazione della diplomata Master Isadora Brillo da "Zia Lidia si sposa", La Margherita Edizioni, 2023.

Solo
Gloria Tundo

Virginia Rubelli
Isadora Brillo
zia lidia si sposa
la MARGHERITA EDIZIONI

"Oppure, potremmo, come al solito, venire qui a casa a fare merenda.
Sperando che Enea non si sia mangiato la torta appena sfornata."
"Enea?" esclamo io.
"Sì, il cane di Susanna verrà a vivere
con noi, naturalmente!" mi spiega zia Lidia.
"E io potrei prendermene cura,
quando voi non ci siete?"

"Rotoliamo nell'erba?" Propone Teo.
I due coniglietti rotolano giù dalla collina.

Poi la risalgono e rotolano di nuovo giù.
Rotolare nell'erba è un divertimento **VERDE**.

zoolibri

LA FAMIGLIA CONIGLI BIANCHI

Francesca Mascheroni
Isadora Brillo

Sandra Dema

PICCOLO BRA

disegni di
Marta Migliore

lilliput

La Spiga

Gallucci

Qualcosa di più, quindi, che veder nascere un libro; la sfida è veder fiorire un nuovo talento.
Grande è anche il lavoro di ricerca e sviluppo della scuola, sotto l'egida di Alessandra Sconosciuto, per la selezione e la redazione dei ventisei progetti-libro, uno per studente, che ogni anno il corso mette a disposizione. Ogni progetto è stato valutato e strutturato con i vari editori alla stessa stregua di una normale commissione editoriale.
Ma grande è anche il lavoro di ricerca di nuovi partner per offrire un sempre più ampio panorama e sempre maggiori opportunità.

Dall'alto: copertina e illustrazione della diplomata Master Isadora Brillo da "La famiglia Coniglibianchi", ZOOlibri, 2023;

copertina della diplomata Master Marta Migliore da "Piccolo Bra", Gallucci-La Spiga, 2023.

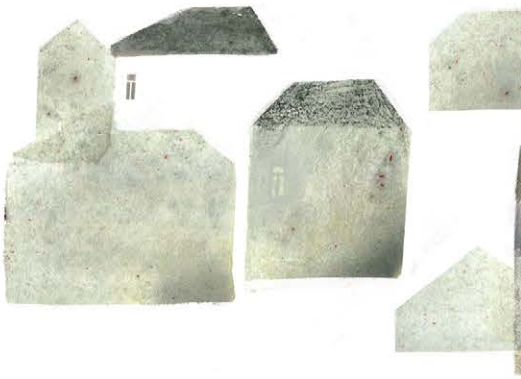
ARS IN FABULA GRANT AWARD

Ars in Fabula e Fiera del Libro premiano il talento.

L'Ars in Fabula Grant Award è ormai diventato uno degli appuntamenti consueti tra le premiazioni della Bologna Children's Book Fair.
L'iniziativa nasce con la finalità di preparare e sostenere nuovi talenti nell'illustrazione, attraverso il percorso di alta formazione: tale obiettivo risponde sia al desiderio dei giovani promettenti illustratori di poter ricevere una formazione adeguata, sia alla necessità per gli editori di trovare nuovi tratti e colori per i propri libri. Dal 2012 la borsa viene assegnata ogni anno a un giovane illustratore, di età inferiore ai 30 anni, selezionato alla Mostra Illustratori della Fiera del Libro per Ragazzi, ma ancora inedito. Il Premio è attribuito da una giuria costituita da docenti del Master che si riuniscono a Bologna in occasione della Fiera. Quest'anno la BCBF ha voluto dedicarci una importante mostra, in occasione della ultima Fiera del Libro, per festeggiare il decennale del premio. Una vetrina internazionale, un prestigioso contributo alla valorizzazione dei giovani talenti Ars in Fabula (il catalogo è disponibile sui siti di Ars in Fabula e della BCBF).

Particolare di un'illustrazione di Yalan Xu, vincitrice Grant Adward 2023, da "But coffee first".

BOLOGNA CHILDREN'S BOOK FAIR



ARS IN FABULA

The picture book academy

Ars in Fabula – Scuola di illustrazione
Palazzo Compagnoni-Marefoschi
Via Don Minzoni 11, Macerata 62100
tel. 0733 231740 / info@arsinfabula.com
www.arsinfabula.com