

ARS
IN
FAB
ULA

MASTER

in illustrazione
editoriale 2018-2019

XI Edizione

*In copertina un'illustrazione della diplomata
Master Veronica Ruffato da "Il brutto
anatroccolo", ZOOLibri, 2018.*

*In queste pagine la facciata di Palazzo
Marefoschi e gli studenti della scuola.*

ARS IN FABULA LA SCUOLA DEL LIBRO ILLUSTRATO

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. 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 diploma-

ti. 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 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.

In queste pagine un'illustrazione della diplomata Master Francesca Buonanno da "Adele al contrario", progetto realizzato per Settenove.

MASTER IN ILLUSTRAZIONE EDITORIALE

L'originale ed 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 trenta case editrici ed ogni anno lavoriamo per selezionare i progetti libro più interessanti da assegnare al corso. Ognuno è seguito, nel proprio progetto, da docenti che sono illustratori, editori italiani e stranieri, critici ed agenti letterari di fama in-

ternazionale con alle spalle anche una consolidata esperienza didattica. I progetti assegnati dagli editori sono su

Imparare lavorando,
questa è la filosofia
di Ars in Fabula

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 pub-

*Nella pagina a fianco:
illustrazione della diplomata Master Elena
Pensiero da "Alfabeto delle emozioni",
Gribaudo, 2018.*

blicati in questi anni da case editrici italiane ed 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 Illustrarte.

Illustrazione della diplomata Master Silvia Pertile da "Pranzo di Natale", progetto realizzato per Orecchio Acerbo.

Nella pagina di sinistra un'illustrazione della diplomata Master Benedetta Sala da "Il pifferaio magico", progetto realizzato per ZOOLibri

IL PERCORSO FORMATIVO DEL MASTER

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

Di durata annuale il corso è suddiviso in quattro moduli alternativamente di lezioni frontali e di studio individuale. Si inizia il 14 ottobre 2018 con il primo modulo frontale di cinque settimane. La fase propedeutica (condotta da Paola Parazzoli editor ex Rizzoli, Pia Valentinis, Simone Tonucci e Fausta Orecchio della casa editrice Orecchio Acerbo), con esercitazioni su

**Scadenza per l'invio
delle domande
di ammissione:
14 settembre 2018**

vari ambiti dell'illustrazione, impegna gli studenti nelle prime due settimane. Questa è una fase molto importante perché la Commissione Didattica assegna i progetti-libro agli allievi sulla base del portfolio presentato per

la selezione al corso e sui risultati del lavoro di queste due settimane. La terza settimana è dedicata alle tematiche editoriali. L'analisi dei testi, quella degli autori dei progetti-libro e lo studio del catalogo delle case editrici partner sono affidati a Michela Avi, docente di Letteratura e Illustrazione per l'Infanzia, e a Corrado Rabitti, editor della casa editrice Zoolibri. Alla fine di questa settimana si procede con l'assegnazione dei progetti. Le due settimane successive sono "capitanate" da Pablo Auladell e Joanna Concejo chiamati a condurre gli studenti nelle delicate fasi preliminari di impostazione del progetto. Nel secondo modulo, di studio individuale e lezioni on-line (con Walter Fochesato, Luigi Dal Cin, Francesca Chessa e Michela Avi), si af-

Illustrazione della diplomata Master
Alice Bologna dal progetto libro "Il
gatto con gli stivali" realizzato per
Vanvere Edizioni.

frontano le tematiche legate alla narrazione per immagini ma questo è soprattutto il periodo della sperimentazione personale. L'allievo viene seguito singolarmente con verifiche settimanali e attraverso verifiche collettive mensili da Mauro Evangelista docente coordinatore per la parte artistica e Alessandra Sconosciuto per quella editoriale. Al termine della sperimentazione si passa alla formulazione della proposta per il progetto assegnato che verrà presentata alla Fiera del Libro di Bologna. Nel terzo modulo il programma pre-

vede lezioni frontali per cinque settimane da maggio a giugno ed il progetto trova la sua definizione sulla base del feedback dell'editore. La messa a punto narrativa, tecnico-pittorica e grafica avviene sotto l'egida di Stefano Bessoni, Fabian Negrin, Mauro Evangelista, Debbie Bibò, Simona Castellani. Si entra così nell'ultima fase del corso, quarto modulo, dove lo studente completa il progetto, sempre seguito dai coordinatori, per la presentazione all'editore e la tesi finale.

LA DIDATTICA

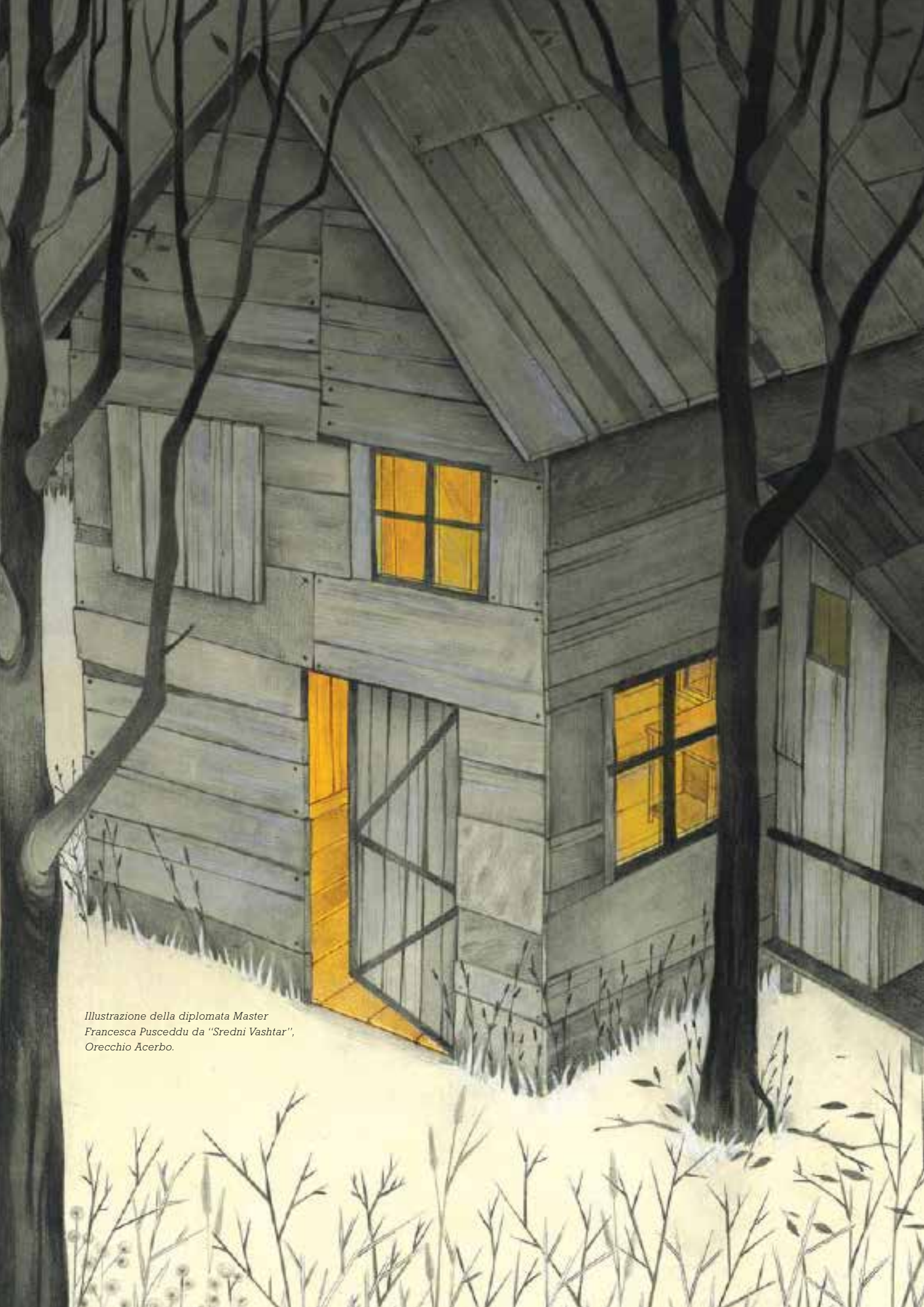
Docenti d'eccezione per un corso all'avanguardia nella didattica artistica e professionale, selezionati per l'alto profilo e per la consolidata esperienza didattica.

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. 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 cor-

po docente della scuola Ars in Fabula sulla didattica è la convinzione di non dover trasmettere formule preconcepite, ricette di pronto utilizzo.

**[Molti punti di vista
per un solo obiettivo:
il libro illustrato]**

Soprattutto sul versante artistico, l'emergere di uno stile personale è il risultato anche

*Illustrazione della diplomata Master
Francesca Pusceddu da "Sredni Vashtar",
Orecchio Acerbo.*

*Illustrazione della diplomata Master Liliana
Pinducciu per "Song e Tong", progetto realizzato
per Orecchio Acerbo*

di un'indagine interiore, del lavoro sui propri limiti e sui propri punti di forza. 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. 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

Centinaia 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 libri dei nostri allievi.

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

[Ars in Fabula Master:
26 progetti editoriali
ogni anno]

non può valutare in un port-folio è se l'aspirante illustratore ha capacità narrative, se sa

gestire il lavoro 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. Questo consente agli allievi un avvicinamento al mondo professionale supportati da professionisti d'eccezione. Grande è l'impegno

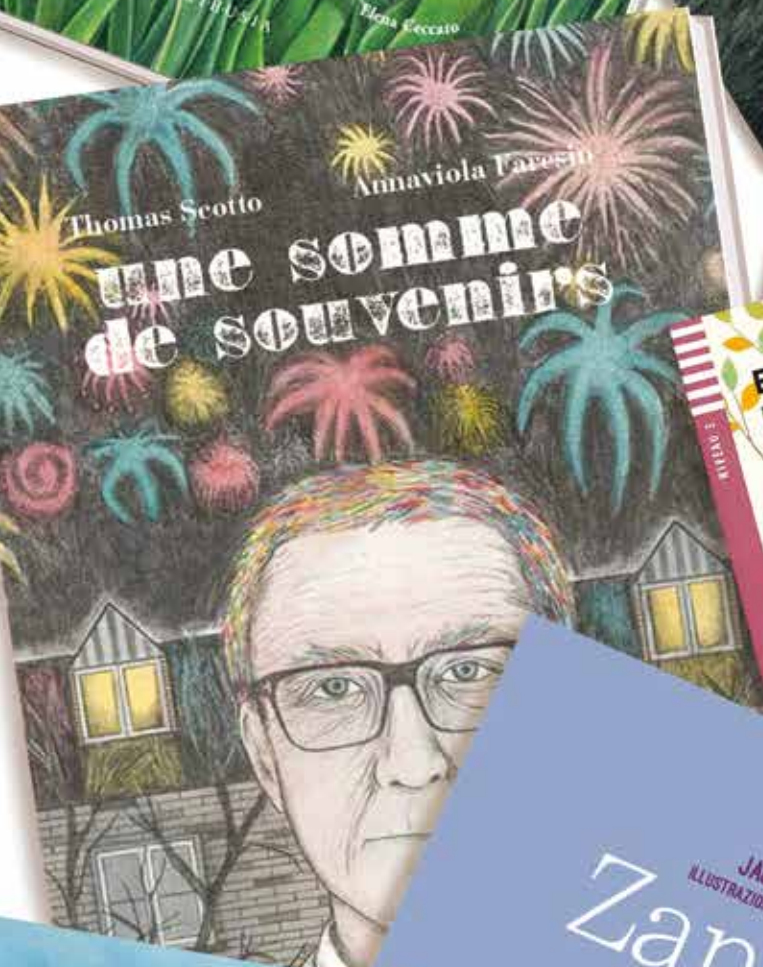
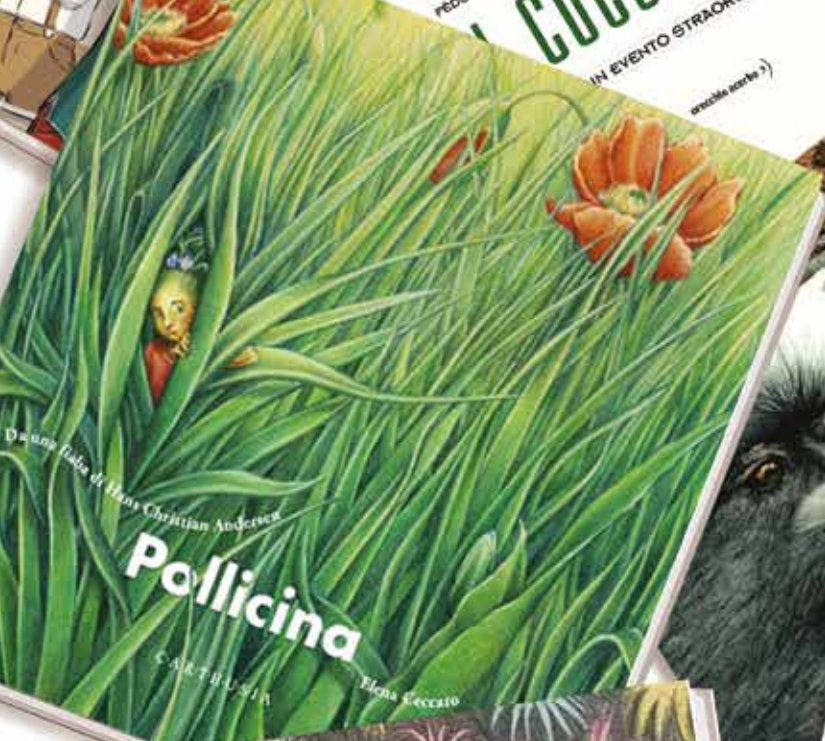

della scuola nel costruire ogni anno accademico e nel gestire con gli editori partner i progetti su cui lavorano gli allievi del Master. Una formula originale ed un impegno costante hanno fatto di Ars in Fabula Master un corso all'avanguardia in ambito internazionale nella formazione artistica e professionale per l'editoria. Molti i frutti che il Master ha dato

in questi anni ed innumerevoli i libri pubblicati; un successo confermato anche dal consolidamento delle collaborazioni dei diplomati con i propri editori dopo il libro d'esordio.

In questa pagina una selezione delle recenti pubblicazioni dei diplomati Master

I PARTNER ARS IN FABULA

Quaranta editori tra i più prestigiosi del panorama italiano e internazionale 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

[Ars in Fabula:
professionisti
si diventa]

allievi il più ampio e rappresentativo panorama editoriale. Gli editori partner hanno una funzione fondamentale nel Master, sia con le docen-

ze in aula sia con il tutoraggio del lavoro degli allievi. I progetti che 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. 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 proget-

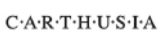
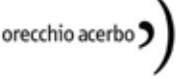

to è stato valutato e strutturato con i vari editori alla stessa stregua di una normale commissione editoriale. Ma grande è anche il lavoro di ricerca di nuovi partner per offrire un sempre più ampio panorama e sempre maggiori opportunità. Siamo orgogliosi di comunicare che new entry tra i partner del Master per questa XI^a edizione sono gli editori: Lapis, CameloZampa, Uovonero, Terre di Mezzo, edizione Corsare e lo spagnolo NubeOcho.

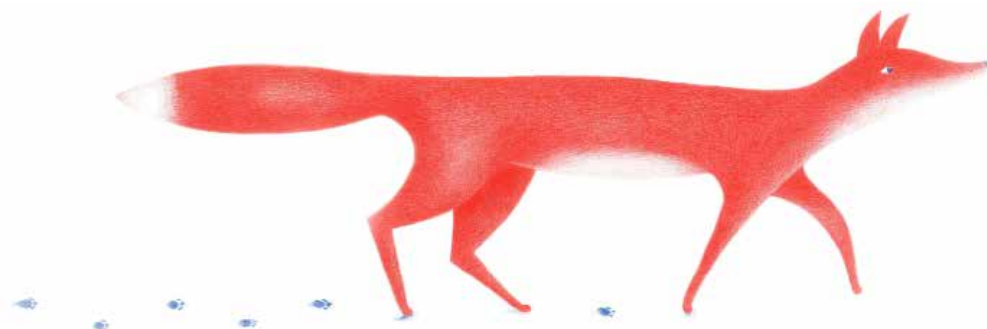

In questa pagina: illustrazione della diplomata Master Francesca di Marco per "L'albero" progetto realizzato per Orecchio Acerbo.

Nella pagina di destra un elenco dei partner tecnici e di quelli editoriali del Master Ars in Fabula.

In basso a destra: illustrazione della diplomata Master Judith Auer da "Crow", progetto realizzato per Helbling Languages.

	+		+		+		+	
	+		+		+		+	
	+		+		+		+	
	+		+		+		+	
	+		+		+		+	
	+		+		+		+	
	+		+		+		+	
	+		+		+		+	
	+		+		+		+	
	+							

In copertina un'illustrazione della diplomata
Master Veronica Ruffato da "Il brutto
anatroccolo", ZOOlibri, 2018.

Nella pagina seguente un'illustrazione di
Cecilia Ferri.

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, già selezionato per la 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. Giunto alla settima edizione, il premio, è stato vinto da Louise Heymans (Germania), Jo-ohHee Yoon (Corea) e per l'Italia da Bruno Zocca, Teresa Manfredi, Veronica Ruffato e Cecilia Ferri.

ARS IN FABULA - Scuola di illustrazione
Palazzo Marefoschi
Via Don Minzoni 11
62100 Macerata
info@arsinfabula.com
www.arsinfabula.com