

ARS
IN
FAB
ULA

MASTER

MASTER in illustrazione editoriale

XV Edizione

Anno accademico
2022/2023

Nicoletta Bortolotti

Le sei storie
del

MAGO

DI

OZ

ILLUSTRAZIONI DI
Sara Piloni

G R I B A U D O

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.

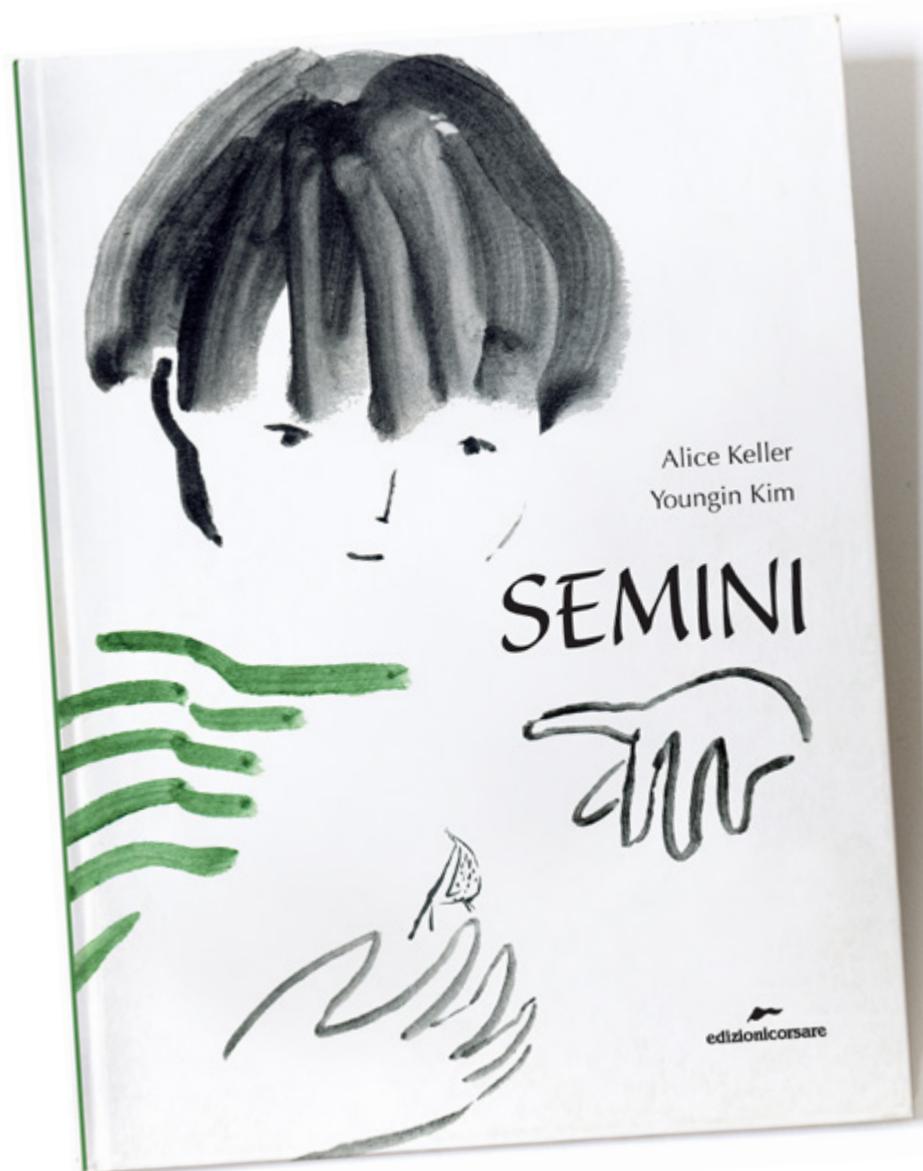

In prima e quarta di copertina: particolari delle illustrazioni della diplomata Master Youngjin Kim, da "Semini", progetto tesi in uscita con Edizioni Corsare.

In alto: facciata del Palazzo Compagnoni Marefoschi, sede della scuola.

A fianco: copertina della diplomata Master Sara Pilloni, da "Le sei storie del Mago di Oz", pubblicato da Gribaudo, 2022.

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 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.

*In queste pagine:
copertina e illustra-
zione della diploma-
ta Master Youngin
Kim, da "Semini",
progetto tesi in
uscita con
Edizioni Corsare.*

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 Ilustrarte 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.

Prossima
uscita

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 cinquanta 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 anni da case editrici italiane ed internazio-

Copertina della diplomata Master Isadora Brillo da "E la regina disse", pubblicato da ZOOLibri, 2022.

E LA REGINA DISSE

Cristina Bellemo
Isadora Brillo

zoo**libri**

nali, 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.

*Illustrazione del
diplomato Master
Edoardo Sciarra da
"Laika", progetto tesi
realizzato per
Bakemono Lab.*

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!

*Illustrazione della
diplomata Master
Marta Lonardi da
"Il negoziante",
progetto tesi realizzato
per Orecchio Acerbo.*

Di durata annuale il corso è suddiviso in quattro moduli alternativamente di lezioni frontali, in e-learning, e di studio individuale. Si inizia il 10 ottobre 2022 con il primo modulo, da ottobre a dicembre, 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.

Si entra così nel secondo modulo del Master, 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
Bruna Ferrarese da
"Placido Felino",
progetto tesi realizzato
per Pulce edizioni.*

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: 12 settembre 2022

Al termine della sperimentazione si passa alla formulazione della prima proposta per il progetto assegnato che verrà presentata agli editori alla Fiera del Libro di Bologna. Nel terzo modulo il programma prevede lezioni frontali, in e-learning, da maggio a giugno ed 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.

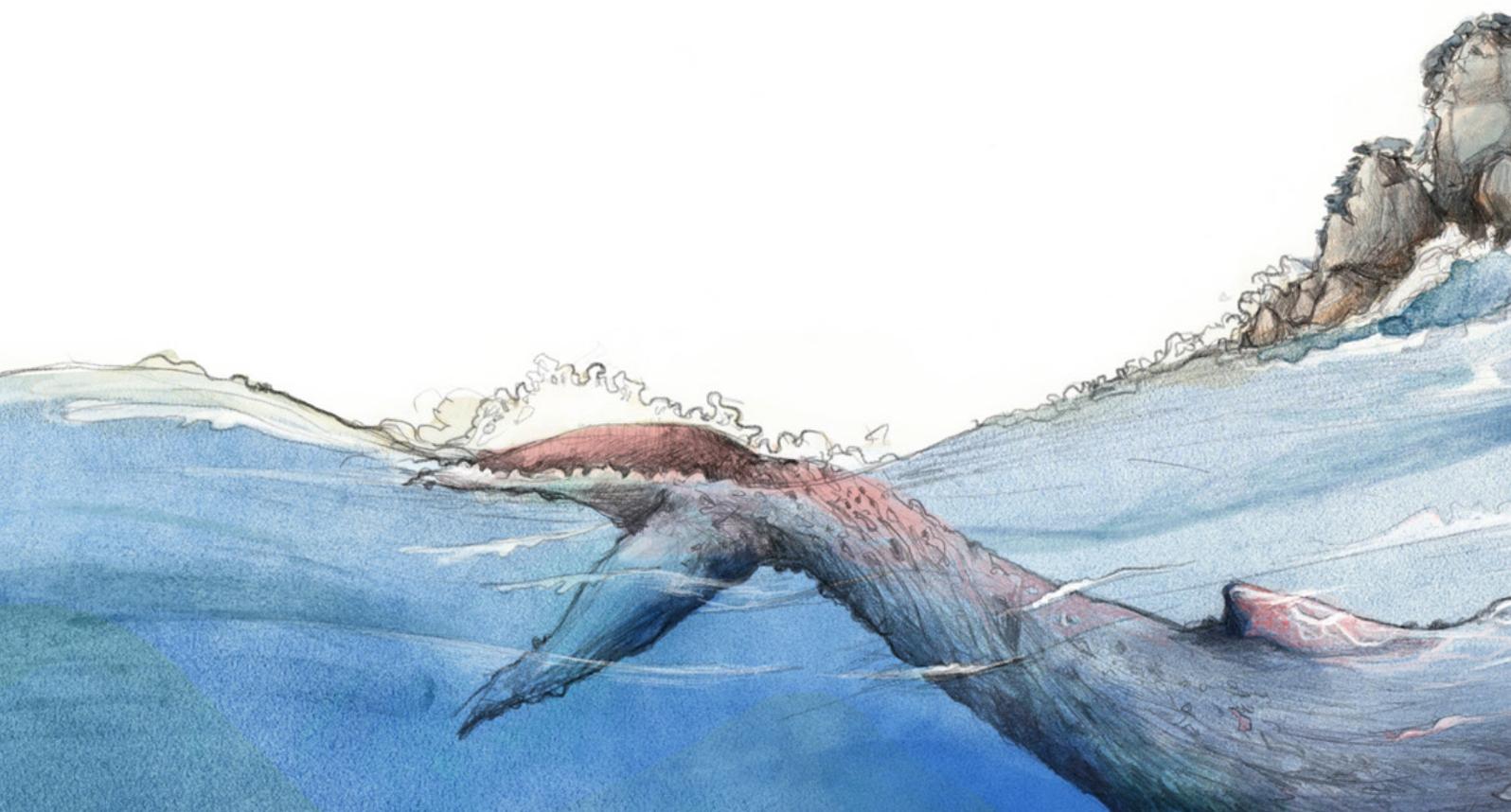
Si entra così nell'ultima fase del corso, quarto modulo, dove lo studente completa il progetto, sempre seguito dai coordinatori, per la tesi finale e la presentazione della proposta definitiva all'editore.

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.

Illustrazione della diplomata Master Caterina Farnia da "Leopoldo e una montagna di libri", progetto tesi realizzato per Giunti Editore.

Il libro è il frutto del lavoro di una équipe 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 preconcepite, 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.

prossima
uscita

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 adotta la piattaforma **G SUITE FOR EDUCATION** di Google per l'e-learning.

Illustrazione della diplomata Master Helen Lamont da "La fifa blu", progetto tesi realizzato per La Margherita Edizioni.

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 vostri libri.

In basso: copertina e illustrazione della diplomata Master Ana Paula Santander da "E se... quel giorno", pubblicato da Fatatrac, 2022.

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 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.

La notte seguente all'affissione segreta dei cartelli, Keiko si sveglò con un programma molto impegnativo:

1. spaventare il sacerdote del tempio che si addormentava ogni sera sull'altare con l'incenso acceso in mano;
2. in caso di arrivi di carovane fare lo scherzo della bambina che piange;

3. far scappare la volpe dalle nove code Kitsune prima aveva puntato Tori e il suo nido di uova a;
4. chiudere la serata con lo scherzo al locandiere.

Canticchiando un motivetto lugubre Keiko si avviò verso il paese per dare il via al programma notturno. Lungo l'attenzione fu però catturata dalle luci di una carovana, avvicinando a Edo. Una grande luna piena illuminava il cielo e il vento freddo soffiava tra gli alberi, era un'ottima occasione per fare lo scherzo ai nuovi visitatori. Era da tempo mai che non le capitava di incontrare qualche avventore.

Mandando all'aria quella scaletta tanto ben pianificata, Keiko si avviò al punto due del programma della serata. Si accese un nuovo cartello che era stato installato sulla via d'accesso (molto comodo perché le permetteva di comparire proprio dove voleva), e si preparò. Quando la carovana fu vicina, Keiko si mise a piangere forte per farsi notare. Uno degli uomini si alzò dal gruppo e le venne incontro.

Borbottando qualcosa il signore tese la mano verso la signora e si trovò di fronte una testa mostruosa coperta di capelli senza volto. Un urlo agghiacciante fece tremare l'aria.

Per un attimo tutto sembrò procedere come al solito, qualche un vago impallidire dei più spaventosi e poi...

...e poi qualcosa andò storto. L'uomo si mise a ridere e poco alla volta si unirono gli altri, e alla fine (orrore!) riprendendo il loro cammino verso Edo la salutarono tutti rallegrati! Per la prima volta fu Keiko a essere spaventata e non seppe davvero cosa fare. Si gettò nell'aria e scappò verso casa.

Valerio la Martire

Caterina Pirisi

NOPPERABOO!

Bakemono Lab

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.

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. 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.

In alto: copertina e illustrazione della diplomata Master Caterina Pirisi da "Nopperaboo", pubblicato da Bakemono Lab, 2022.

*In questa pagina una
selezione delle
pubblicazioni dei
diplomati Master*

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.

I PARTNER ARS IN FABULA

Cinquanta 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 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!

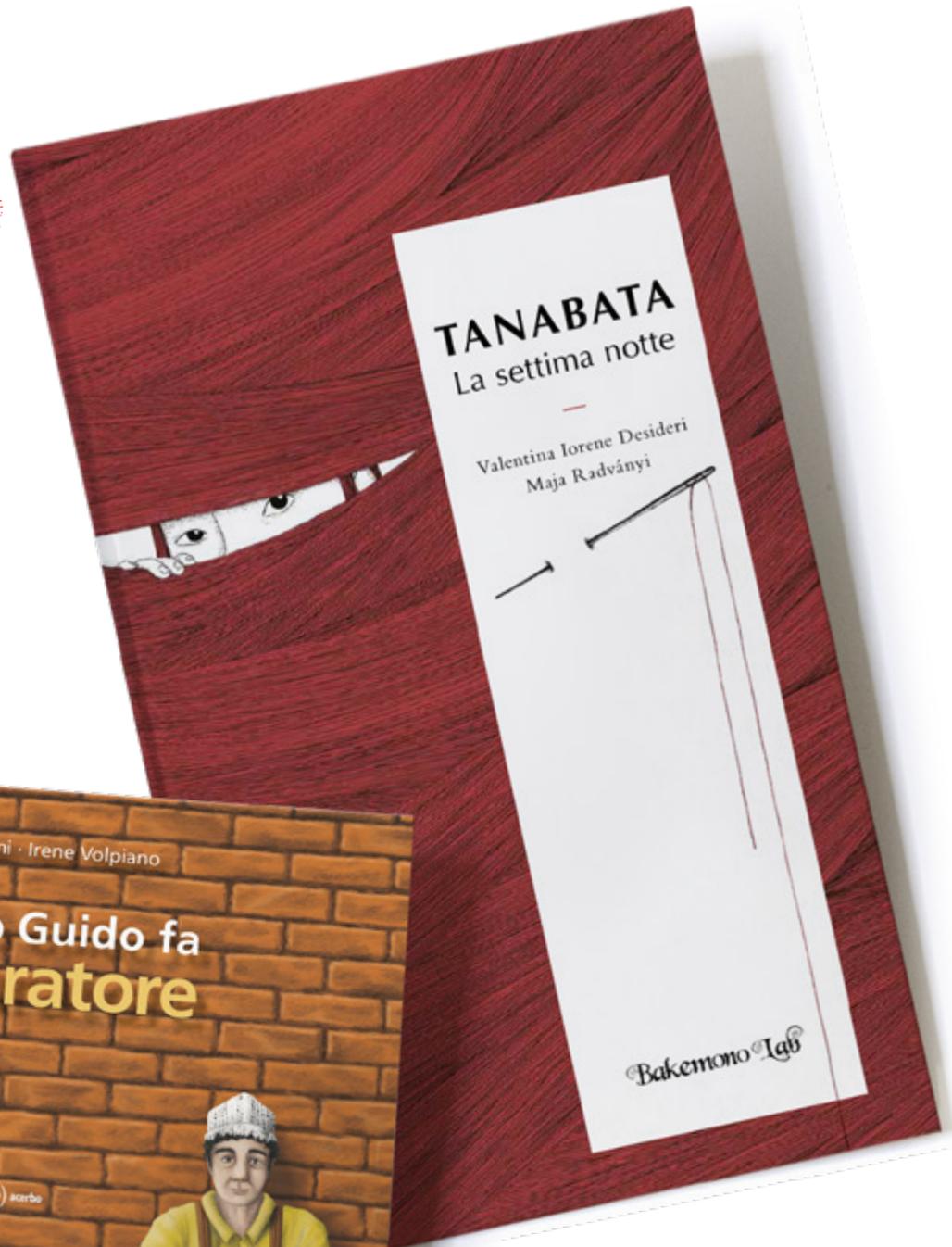
I progetti che gli editori assegnano possono essere: testi classici, testi di scrittori contemporanei e tutti sono stati pianificati per la pubblicazione. Ovviamente si tratta di un impegno notevole per gli editori dovendo attendere l'intera durata del corso per vedere i risultati definitivi rispetto alla normale durata della lavorazione per le illustrazioni di un libro.

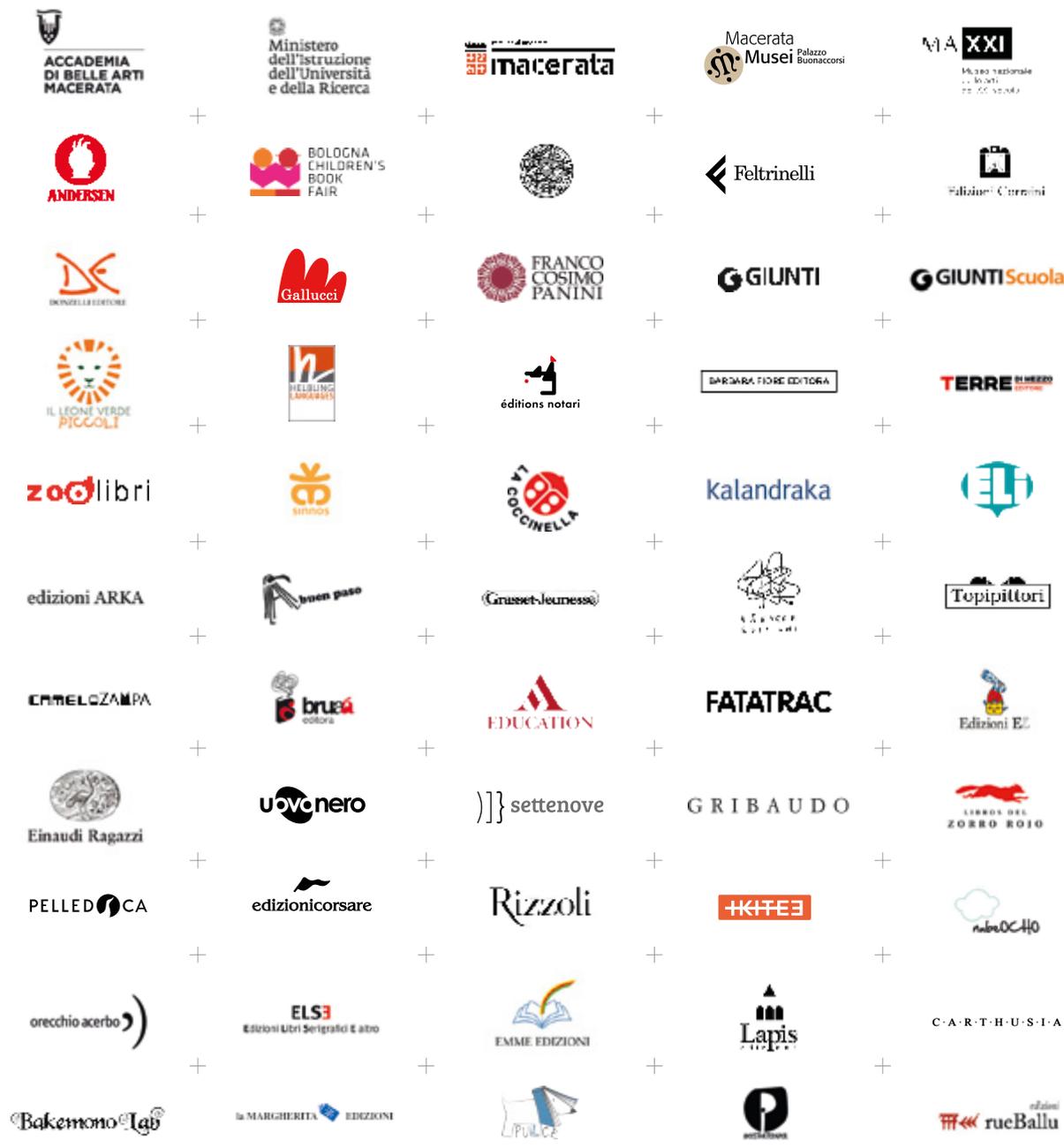
Ma se da un illustratore professionista si sa già cosa aspettarsi così non è con uno studente alla sua prima vera esperienza ed è sempre emozionante vedere le evoluzioni, i traguardi che spesso arrivano improvvisi e sorprendenti.

*Illustrazione della
diplomata Master Alice
Zuccheri da "Fiocco",
progetto tesi realizzato
per Arka Edizioni.*

prossima uscita

In alto: copertina della diplomata Master Maya Radványi da "Tanabata", Bakemono Lab, in uscita nel 2022.

In basso: copertina della diplomata Master Irene Volpiano da "Mio zio Guido fa il muratore", Orecchio Acerbo, 2022.

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.

ARS IN FABULA GRANT AWARD

Ars in Fabula e Fiera del Libro
premiavano 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. Giunto all'undicesima edizione, il premio, è stato vinto da Louise Heymans (Germania), JooHee Yoon (Corea), Jean Mallard e Alice Ourghanlian (Francia), Olga Shtonda (Ucraina), Lera Elunina (Russia) e per l'Italia da Bruno Zocca, Teresa Manferrari, Veronica Ruffato, Cecilia Ferri e Elisa Cavaliere.

*Illustrazione di Alice
Ourghanlian, vincitrice
Grant Award 2022,
da "Little Pink".*

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