

ARS
IN
FAB
ULA

THE PICTURE BOOK ACADEMY

OFFERTA FORMATIVA

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

*In questa pagina la facciata
di Palazzo Marefoschi.*

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 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 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.

L'OFFERTA FORMATIVA ARS IN FABULA

Tre percorsi formativi distinti e coordinati per affrontare l'illustrazione e la progettazione del libro illustrato a partire dalle basi ed arrivare alla professionalizzazione con l'alta formazione master. Se desideri diventare un illustratore professionista Ars in Fabula mette a tua disposizione percorsi formativi pensati per soddisfare le tue esigenze.

*Illustrazione della diplomata Master
Cecilia Simonyi da "L'arka di Noè",
progetto realizzato per Carthusia.*

SUMMER SCHOOL

Le tecniche dei maestri d'oggi

Durata: settimanale da luglio ad agosto

I corsi della Summer School di illustrazione editoriale *Ars in Fabula* sono un'occasione unica per conoscere l'illustrazione a partire dall'uso delle tecniche, sia tradizionali sia digitali, con i protagonisti d'oggi in campo internazionale. Di durata settimanale, sono corsi aperti a tutti e pensati per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al settore o intende approfondire una particolare tecnica o tematica, anche avendo intrapreso altri percorsi di studio (Entry-Level o Master) grazie alla didattica *personalizzata*.

OPEN DAY: Puoi prenotare in qualsiasi periodo dell'anno un incontro con i nostri tutor per programmare il tuo personale piano di studi.
Info Segreteria *Ars in Fabula* tel 0733 231740 oppure info@arsinfabula.com

ENTRY LEVEL

La progettazione del libro e la ricerca artistica personale

Durata: da gennaio a luglio

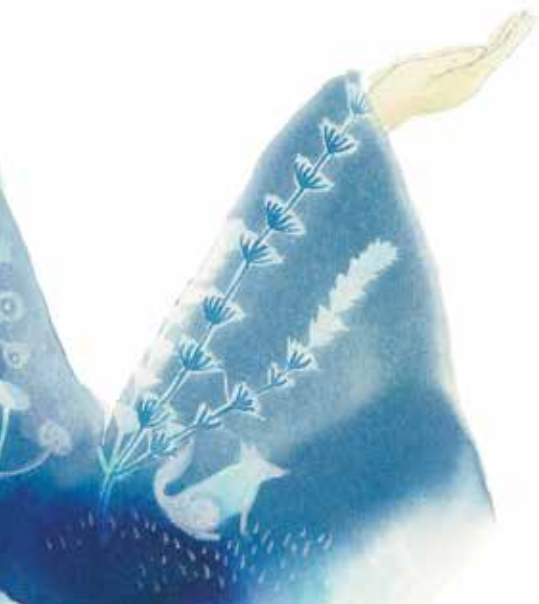
Il Corso Entry-Level di Illustrazione Editoriale è un corso pensato per chi desidera intraprendere un percorso formativo nel settore artistico editoriale sin dai principali fondamenti della progettazione del libro. Il Corso Entry-Level offre un programma di formazione artistica e professionale strutturato affrontando tutte le tappe della progettazione di un albo illustrato e fornendo le basi per una metodologia di ricerca artistica personale. Un corso, quindi, propedeutico per poter affrontare al meglio l'eventuale specializzazione Master.

MASTER

La professionalizzazione

Durata: annuale

Il Master in Illustrazione Editoriale *Ars in Fabula* è dedicato a chi desidera varcare la soglia del mondo professionale. Il corso offre la possibilità di paragonarsi con una vera commissione editoriale e di essere seguiti da uno staff di professionisti di altissimo livello (illustratori, agenti e critici letterari) e da un parterre di più di trenta editori italiani e stranieri. Un corso di alta formazione dalla formula originale e innovativa che è stato il trampolino di lancio per un gran numero di professionisti oggi operanti in ambito internazionale.

SUMMER SCHOOL

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.

Nella pagina di sinistra un'illustrazione di Carl Cneut da "La voliera d'oro", Topipittori.

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

ENTRY LEVEL

Pensato per chi desidera intraprendere un percorso formativo nel settore artistico editoriale sin dai principali fondamenti, il corso Entry-Level offre un programma di formazione artistica e professionale strutturato, affrontando tutte le tappe della progettazione di un albo illustrato e fornendo le basi per una metodologia di ricerca artistica personale.

Il corso è aperto a tutti quelli che intendono avvicinarsi al settore editoriale con aspirazioni professionali senza limitazioni di età e di titolo di studio e non necessita di prova di ingresso; è suddiviso in moduli tematici. Lo svolgimento, con i primi tre moduli nel fine settimana ed il quarto nel periodo estivo, mira a soddisfare le esigenze di studenti fuori sede o lavoratori.

Il corso è pensato come un primo ciclo di formazione, al fine di fornire allo studente delle solide basi progettuali e metodologiche per poter passare poi alla specializzazione, ma anche per dare la possibilità a quanti abbiano già intrapreso un proprio percorso auto-

mo di colmare lacune o approfondire singole tematiche. Il corpo docente è formato da professionisti ed esperti del settore editoriale.

Il diploma del corso Entry-Level è riconosciuto con 5 punti in Formazione Specifica per l'ingresso al Master in Illustrazione Ars in Fabula.

Durata: sette mesi. Da gennaio a giugno un week-end al mese, a luglio una settimana per un totale di 120 ore frontali.

*In questa pagina:
illustrazione di Mauro Evangelista da "Le principesse della seta e altri racconti cinesi", Bompiani, 2018*

Nella pagina a fianco un'illustrazione di Marco Somà per "Il venditore di felicità", Kite edizioni, 2018

*Illustrazione della diplomata
Master Elena Pensiero da
"Alfabeto delle emozioni",
Cribaudo, 2018.*

*Nella pagina di destra:
un'illustrazione della diplomata Master
Francesca Pusceddu da "Sredni
Vashtar", Orecchio Acerbo.*

MASTER

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 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 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.

*Durata: un anno per complessive 1500 ore.
Inizio delle lezioni: ottobre.*

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.

Creare opportunità professionali per mettere in contatto giovani illustratori e case editrici. Guidare lo studente nel proprio percorso personale senza suggerire formule preconfezionate. Questi sono i concetti di fondo che ci hanno guidato nel programmare corsi di formazione che andassero oltre i banchi di scuola. Ricordavo in occasione delle celebrazioni dei dieci anni del corso Master le difficoltà degli inizi nel riuscire a coinvolgere così tanti editori in un progetto che sembrava un po' folle e che sicuramente era di difficile

attuazione. Dopo circa un paio di anni di lavoro progettuale finalmente la prima edizione del Master riuscì a partire nell'anno accademico 2008-2009. Chiamammo a raccolta docenti del calibro di: Pia Valentinis, Paola Parazzoli, Pablo Auladell, Joanna Concejo, Fabian Negrin, Corrado Rabitti, Fausta Orecchio, Simone Tonucci, Walter Fochesato, Francesca Chessa, Stefano Bessoni. Fu subito un successo e non soltanto per il gradimento degli studenti: il piano didattico si dimostrò all'altezza delle aspettative e dal primo anno

Illustrazione della diplomata Master Veronica Ruffato realizzata per “Il brutto anatroccolo”, ZOOlibri, 2018.

arrivarono anche le prime pubblicazioni dei diplomati. Questo successo dimostrava che non eravamo soltanto dei sognatori: dare fiducia ai giovani e creare le giuste opportunità generano frutti che spesso hanno dell'incredibile. Oggi non saprei dire con esattezza quante sono le pubblicazioni nate come lavori di tesi o dalle altre opportunità offerte dal Master. Posso dire che potete trovare i diplomati Ars in Fabula nei cataloghi di editori quali ZO-Olibri, Orecchio Acerbo, Else-edizioni, Rizzoli, Mondadori, Carthusia, La joie de lire, éditions Notari, Milan, Eli, Thule ediciones, BeccoGiallo, Topipittori,

Helbling Languages, rueBallu, Simnos, Gribaudo, Kalandraka, Arka, Emme edizioni, L'Espresso-Repubblica.

Il successo dei nostri studenti è anche la nostra più grande gratificazione e siamo orgogliosi di aver contribuito allo sviluppo di una nuova generazione di professionisti stimati a livello internazionale.

Mauro Evangelista
Direttore Ars in Fabula
Scuola di Illustrazione

In questa pagina una selezione delle recenti pubblicazioni dei diplomati Master

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE
IL COCCO
UN EVENTO STRAORDINARIO

del altro
Mondo

DA
9 MARZO
Pollicina

ASCOLTA
PARLA PER VOI PARLARE

Thomas Scauto
Annaviola Passerelli
une somme de souvenirs

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE
PAUL ET VIRGINIE

FRANCESCO GIUSTOZZI
ANGELON

JACK LONDON
ILLUSTRAZIONI DI FRANCESCA LUER
Zanna Bianca

Cristina Belloni
Irene Marcolino
QUALCOSA DA DIRE
zoolibri

Lina Maria Ugolini
RAVEL
Adelaide e i suoi tempi

ARS IN FABULA - Scuola di illustrazione
Palazzo Maresfoschi
Via Don Minzoni 11
62100 Macerata
Tel 0733 231740
info@arsinfabula.com
www.arsinfabula.com