

HAUPTSACHE: DIE NEBENSACHEN

ÜBER COVER, VORSATZBLÄTTER UND TYPOGRAFIE IM BILDERBUCH

10. WORKSHOP
DER STIFTUNG ILLUSTRATION
8.9.-9.9.2017



Ein stimmiger Rahmen macht den Inhalt noch interessanter. Die Architektur des Buches verlangt das Mitdenken von Vorsatzblättern, Innentitel, Impressumseite – ganz zu schweigen von typografischen Entscheidungen. Der Umgang mit Schrift macht heute wieder – mit digitalen Bearbeitungsmöglichkeiten oder als Handlettering – vermehrt von sich reden. Und last but not least kann die Grafikabteilung für das Cover kein x-beliebiges Motiv wählen; der Bildstil ist gesetzt. Wie bringt das Cover die Idee des Ganzen ein? Es geht darum, die Anmutung von innen nach außen zu tragen, die Essenz zu zeigen oder ein Versprechen zu formulieren. Referate, Inputs und Diskussionen machen die scheinbar nebensächlichen Teile zum Hauptthema.

FREITAG 8.9.2017

ab 15:30 BEGRÜSSUNGSKAFFEE

Pauline Liesen

16:00 BEGRÜSSUNG

Hans ten Doornkaat

16:15 DER INHALT SITZT, DER VORSATZ BLITZT

Das Buch öffnet einen Freiraum für Gestaltung. Historische Reminiszenzen erinnern an die Entwicklung der heutigen Buchform, von ›endpapers‹ oder ›pages de garde‹ über zwei betont durchkomponierte Bücher zur Einstimmung ins Thema.

Eva Blickle

16:45 ÜBER GUTE VORSÄTZE IM BILDERBUCH – ODER: WO EIGENTLICH FÄNGT DIE GESCHICHTE RICHTIG AN?

Gelungene Vorsatzpapiere auf der Schwelle zwischen Realität und Fiktion zielen mitten ins Bilderbuch-Herz! Das gestalterische Spiel führt hinein in die Geschichte und auch wieder hinaus, deutet an, erzählt weiter, stößt vom Ende her neue Lesarten an. Vorgestellt werden Beispiele für minimalistische bis opulente Vorsatz-Verführer, sinnstiftende Ornamente, Klammern, rote Fäden, allerhand Nützliches sowie einige Fälle vorsätzlicher Selbstreferenz! Es bleibt die Frage: Wer achtet schon auf Vorsätze?

17:45 KURZE PAUSE (15 min.)

18:00 INPUT 1: PERSPEKTIVE DER ILLUSTRATOREN UND ILLUSTRATORINNEN

Das kann kein Zufall sein! – Zwei auffallend konsequent durchgestaltete Bücher, die je von A bis Z, vom ersten Text bis zum letzten Strich von den Illustrierenden konzipiert wurden. Nikolaus Heidelberg über »Arno und die Festgesellschaft mit beschränkter Haftung« (Beltz & Gelberg 2017) It's Raining Elephants (Evelyne Laube und Nina Wehrle) über »Marta & ich« (Atlantis 2017)

19:00 ABENDESSEN

ab 20:00 anschließend gemeinsamer Abend

SAMSTAG 9.9.2017

9:30 INPUT 2: PERSPEKTIVE DES LEKTORATES

Klaus Humann, Leiter des Aladin-Verlages, formuliert seine persönlichen Gedanken zu durchkomponierten Bilderbüchern.

PERSPEKTIVE DER KRITIK

Franz Lettner, Chefredakteur 1001 Buch, schwärmt von Gesamtkunstwerken und schätzt die Interpretationsimpulse der Vor- und Nebenbühnen.

PERSPEKTIVE DER AUSBILDUNG

Tobias Krejtschi und Jonas Lauströer illustrieren nicht nur, sie unterrichten auch an der HAW: Wie weit kann es hier um Gesamtkonzepte gehen?

10:15 VON DEN RÄNDERN HER DAS GANZE LESEN – EINFÜHRUNG IN DIE AG'S

Ein Bilderbuch, viele Ansichten – in vier Arbeitsgruppen werden die »Nebensachen« diskutiert, um die »Hauptsache« besser zu verstehen.

10:30 PAUSE UND GRUPPENZUTEILUNG

10:45 BEGINN DER AG'S

Je zwei Illustratoren/Illustratorinnen leiten eine Arbeitsgruppe. Sie bereiten Beispiele vor und bringen ihre Erfahrungen ein. Hier ist aber auch der Ort für Teilnehmende, ihre Favoriten zum Tagungsthema vorzustellen (freiwillig!).

1. ARBEITSGRUPPE:

Nele Palmtag und Franziska Biermann

2. ARBEITSGRUPPE:

Marion Goedelt und Anette Beckmann

3. ARBEITSGRUPPE:

Katrin Stangl und Heike Herold

4. ARBEITSGRUPPE:

Tobias Krejtschi und Jonas Lauströer

12:15 ZWISCHENSTAND

Berichte, Beispiele und Beobachtungen aus den Arbeitsgruppen

13:15 MITTAGESSEN

Agnès Laube

14:15 TYPO & SO. ZUR INTERAKTION ZWISCHEN TYPOGRAFIE UND ILLUSTRATION IM BILDERBUCH

Vom Titel auf dem Cover, über das Vorsatzblatt zum Textbestand innen bis hin zur Rückseite: Die Typografie tritt in einen Dialog mit den Illustrationen, respektiert und unterstützt diese oder tritt zu ihnen in Konkurrenz – bis hin zu deren Abwertung. Die Wahl der Schrift, der Satzform sowie die Positionierung im Buchraum oder in den Bildern erfordert eine große Sorgfalt, soll das Gesamtprodukt überzeugen. Die Qualität hängt davon ab, wer für die Typografie zuständig ist. Grafiker müssen sich intensiv mit den Illustrationen und ihrer Aussage beschäftigen, Illustratoren mit professioneller und adäquater Typografie.

15:00 KAFFEEPAUSE

Chris Campe

15:15 SAG MAL »AAAAA!«. TYPOGRAFIE UND LETTERING FÜR BILDERBÜCHER

Schrift kann sich im Bilderbuch ganz unterschiedlich verhalten: Mal steht sie dem Bild nüchtern gegenüber und erzählt die Geschichte scheinbar ungerührt, mal ergänzt sie das Bild und illustriert durch ihre Form selbst, mal ist sie gezeichnet oder gemalt und mit dem Bild ganz eins. Eine Anregung dazu, das expressive Potential der Schrift im Bilderbuch zu nutzen!



16:00 PODIUMSDISKUSSION: DAS BUCHCOVER

Die Sache mit dem »ersten Eindruck« ist so einfach nicht. Steht das Layout für den Verlag, die Typo für das Image des Autors, das Titelmotiv für den Inhalt? Im Bildstil erkennt die Kennerin gleich den Macher. Das Kind wird anders reagieren als Mutter oder Vater, aber zuvor hat die Buchhändlerin entschieden, ob das Buch denn überhaupt zu verkaufen ist, ganz zu schweigen von den ominösen Vertretersitzungen. Gesicherte Fakten zum Cover sind: Nirgends sonst im Entstehungsprozess eines Buches reden so viele mit, nirgends sonst gibt es so viel Kaffeesatzlesen. Und doch: Das Frontale ist das Zentrale.

Darüber diskutieren: Kritiker: Franz Lettner, Illustratorin: Nele Palmtag, Autorin: Ute Wegmann, Verlegerin: Mascha Schwarz

17:15 ABSCHLUSS

17:30 ENDE

19:00 AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG
KLAUS ENSIKAT ZUM JUBILÄUM



© Abbildungen: Franziska Biermann, 2017

MITWIRKENDE

ANETTE BECKMANN

ist in Hamburg aufgewachsen und arbeitet seit 1999 als Buchgestalterin für viele große Verlage. Sie war von Anfang an für das Erscheinungsbild des Tulipan Verlags verantwortlich. Im Januar 2017 hat sie ihre Selbstständigkeit aufgegeben und gehört nun als Art-Direktorin fest zum Tulipan-Team. Nebenbei schreibt Anette Beckmann Bücher für Kinder und Erwachsene. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Berlin.

FRANZISKA BIERMANN

1970 geboren, studierte an der Hamburger Fachhochschule für Gestaltung. Seit 1999 schreibt und zeichnet sie Kinderbücher. 2002 erhielt sie für ihr Buch »Herr Fuchs mag Bücher«, das bis heute in 10 verschiedene Sprachen übersetzt wurde, den Troisdorfer Bilderbuchpreis. Mit ihrem Mann, dem Musiker Nils Kacirek, etablierte Franziska Biermann eine Musikbilderbuch-Reihe, die im Carlsen Verlag in Hamburg verlegt wird.

EVA BLICKLE

sammelt seit 25 Jahren zeitgenössische Bilderbücher. Ihre umfangreiche Sammlung hat sie in einer Datenbank mit viel Schlagwort-Spielraum organisiert: vom »Spuren lesen« über »Black Box« bis zu »Guten Vorsatzblättern«.

CHRIS CAMPE

ist ausgebildete Buchhändlerin und hat Illustration in Hamburg und Paris studiert. Ihre Masterarbeit schrieb sie über Genderdarstellungen in der Illustration. Sie unterrichtete »Denken für Designer« an der HAW Hamburg und veröffentlicht eigene Bücher. Seit Sommer 2014 ist sie mit ihrem Büro All Things Letters auf illustrative Schrift und »alles mit Buchstaben« spezialisiert.

HANS TEN DOORNAAT

denkt in allen seinen (parallelen) Berufen über Bilderbücher und Illustration nach: als Lektor des Atlantis Verlages, als Kinderbuchkritiker der NZZaS, als Dozent für Geschichte und Theorie der Illustration an der Hochschule Design & Kunst Luzern und neu wieder als Kurator.

MARION GOEDEL

arbeitet als freie Illustratorin in Berlin. Seit ihrem Studium in Hamburg an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften arbeitet sie für viele verschiedene Verlage. Neben Bilder- und Kinderbüchern illustriert sie auch Schulbücher, Belletristik, Cover und Internetseiten. Ihre Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt und ihre Arbeiten u.a. auf der internationalen Kinderbuchmesse in Bologna ausgestellt.

NIKOLAUS HEIDELBACH

studierte Germanistik, Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften in Köln und Berlin. Er gehört heute zu den international renommiertesten deutschen Bilderbuch-Künstlern der Gegenwart. So erhielt er viele Preise und Auszeichnungen wie etwa im Jahr 2000 den Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises für sein Gesamtwerk und 2007 den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Sparte Bilderbuch für Königin Gisela.

HEIKE HEROLD

hat in Münster Visuelle Kommunikation mit dem Schwerpunkt Illustration studiert. Sie arbeitet als freie Illustratorin für verschiedene Verlage mit dem Schwerpunkt Bilder- und Kinderbuch. Im letzten Jahr gewann sie das Troisdorfer Bilderbuchstipendium.

KLAUS HUMANN

Jahrgang 1950, ist ausgebildeter Buchhändler und war zunächst Lektor bei Rowohlt. Von 1993 bis 1997 verantwortete er das Programm von Fischer Schatzinsel und war von 1997 bis 2012 Verleger im Carlsen Verlag. Seit April 2012 leitet er den neu gegründeten Aladin Verlag, der Kinder- und Bilderbücher publiziert.

IT'S RAINING ELEPHANTS

Die Kreativagentur It's Raining Elephants – das sind Evelyne Laube aus Luzern und Nina Wehrle aus Berlin, deren Arbeiten so spielerisch wie eigensinnig und illustrativ sind. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Illustrationen und Bildkonzepte für diverse Printmedien, Original-Druckgrafiken, Animationsfilme, Keramiken, Wandbilder, Zeichnungsaktionen, Bühnenbilder und Lehrtätigkeiten. Das Duo wurde international bereits mehrfach ausgezeichnet.

TOBIAS KREJTSCHI

Jahrgang 1980, verbrachte seine Kindertage in Dresden, die Jugendjahre und Schulzeit im fränkischen Odenwald. An der HAW in Hamburg studierte er Illustration. Mittlerweile gehört er zu den wichtigsten zeitgenössischen Bilderbuchkünstlern. Er ist freischaffender Illustrator und Autor und arbeitet als Dozent. Seine Bücher sind in mehreren Sprachen erschienen und mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert. Für Ausstellungen, Lesungen und Workshops reist er in die ganze Welt.

AGNÈS LAUBE

arbeitet seit 1991 als freischaffende Gestalterin, seit 2003 als Dozentin. Von 2011 bis 2015 war sie Leiterin des Masterstudiengangs Communication Design an der Hochschule der Künste in Bern. Seit 2015 ist sie wieder freischaffend als Gestalterin, Dozentin und Autorin (»Archigrafie. Schrift am Bau«) tätig. Sie unterrichtet Illustrationsgeschichte an der Hochschule Design & Kunst in Luzern.

JONAS LAUSTRÖER

wurde 1979 in Hamburg geboren und studierte Diplom-Design (FH) und Master of Arts (M.A.) an der HAW in Hamburg. Heute arbeitet er als freiberuflicher Illustrator für Bilderbuch-, Zeitschriften und Fachbuchverlage, unterrichtet als Lehrbeauftragter das Fach Illustration an der Hochschule für angewandte Wissenschaften und hält Lesungen und Vorträge. Seine Bücher und Werke erhielten diverse Auszeichnungen und werden international ausgestellt.

FRANZ LETTNER

ist der sehr engagierte, langjährige Chefredakteur von 1001 Buch, der in Wien produzierten Fachzeitschrift, die bekannt ist durch kritische Besprechungen und ausgezeichnete Präsentationen anspruchsvoller Kinder- und Jugendliteratur. Der Name Lettner steht nicht nur für hohe Qualität der inhaltlichen Arbeit, sondern auch für den Brückenschlag zu Wissenschaft und Forschung.

NELE PALMTAG

stammt aus Baden-Württemberg und absolvierte von 1996 bis 1999 eine Ausbildung zur Ergotherapeutin. Von 2000 bis 2003 studierte sie an der HFK Bremen Design, Mode und Illustration. Von 2003 bis 2009 folgte ein Studium mit dem Schwerpunkt Illustration an der HAW in Hamburg. Seit 2009 arbeitet die Illustratorin freiberuflich in Hamburg.

MASCHA SCHWARZ

Nach einer Ausbildung zur Fotografin und einem halben Studium an einer Filmakademie verlegt Mascha Schwarz heute im Tulipan Verlag originelle und hochwertige Bilder- und Kinderbücher. Der Tulipan Verlag wurde 2006 in Berlin gegründet und befindet sich heute in München.

KATRIN STANGL

geboren 1977, hat in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert. In unterschiedlichen Techniken bebildert sie eigene und fremde Texte. Für ihre Druckgrafiken und Illustrationen wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Katrin Stangl unterrichtet Zeichnen an der FH Aachen. Seit 2009 ist sie Mitglied der Künstlerinnengruppe SPRING.

UTE WEGMANN

studierte Germanistik und Romanistik an der Universität zu Köln. Seit 1994 arbeitet sie als Redakteurin und Moderatorin für den Deutschlandfunk (verantwortlich für »Die Besten 7«). Sie veröffentlicht bei dtv, Reihe Hanser Kinder- und Jugendromane: u.a. »Dunkelgrün wie das Meer« und »TONI« und veranstaltet das Netzwerkprojekt »Heimspiel – Kölner Autoren lesen in Kölner Schulen«. Die Kinderbücher »Sein erster Fisch« und »Die besten Beerdigungen der Welt« realisierte sie als Kurzfilme.

ANMELDUNG / TEILNAHMEGEBÜHR

Die Teilnahmegebühr beträgt pro Person 120 € (Studenten ermäßigt 100 €), darin enthalten sind die Kosten für den Workshop sowie ausgewählte Getränke wie Kaffee, Tee und Wasser. Wir danken dem Restaurant »Quattro Passi« für die Bereitstellung der Pausengetränke!

Für Anfahrt, Mahlzeiten und Unterkunft in Troisdorf sorgen die Teilnehmer selbst. Auf Nachfrage mailen wir Ihnen gern eine Liste der Hotels in und um Troisdorf zu. Im Restaurant »Quattro Passi« auf dem Burghof besteht die Möglichkeit, preisgünstig zu Mittag bzw. zu Abend zu essen.

DIE ANMELDUNG ZUM WORKSHOP ERBITTEN WIR BIS SPÄTESTENS 20. AUGUST 2017 AN:

STIFTUNG ILLUSTRATION

% Bilderbuchmuseum Troisdorf
Burg Wissem, 53840 Troisdorf
Frau Gabriele Schröder
Schroederg@troisdorf.de,
Tel. 02241/8841-423

www.stiftungillustration.de
www.stiftung-illustration.blogspot.de



Die Teilnehmerzahl ist aus räumlichen Gründen begrenzt. Die Bearbeitung erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Bitte beachten Sie, dass Ihre Anmeldung erst nach Zahlungseingang der Teilnahmegebühr verbindlich wird. Nach Zahlungseingang erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Für Absagen ab zwei Wochen vor der Veranstaltung erheben wir eine Stornogebühr in Höhe von 50 % der Teilnahmegebühr.

BANKDATEN

Empfänger: Stiftung Illustration; Verwendungszweck: Workshop
Stiftung Illustration 2017; Intern. Bank Account Number (IBAN):
DE68 3705 0299 0002 0002 02; SWIFT-BIC: COKSDE33XXX

HAUPTSACHE: DIE NEBENSACHEN

ÜBER COVER, VORSATZBLÄTTER UND TYPOGRAFIE IM BILDERBUCH

10. WORKSHOP
DER STIFTUNG ILLUSTRATION
8.9.-9.9.2017

