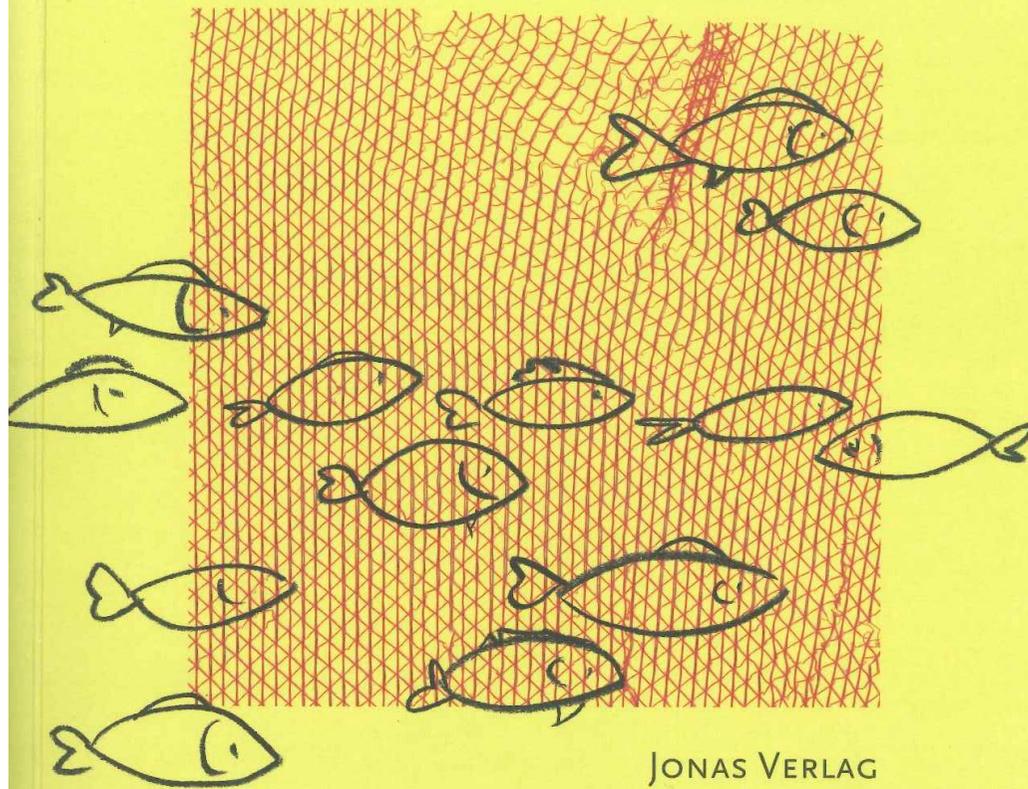

super ILLU

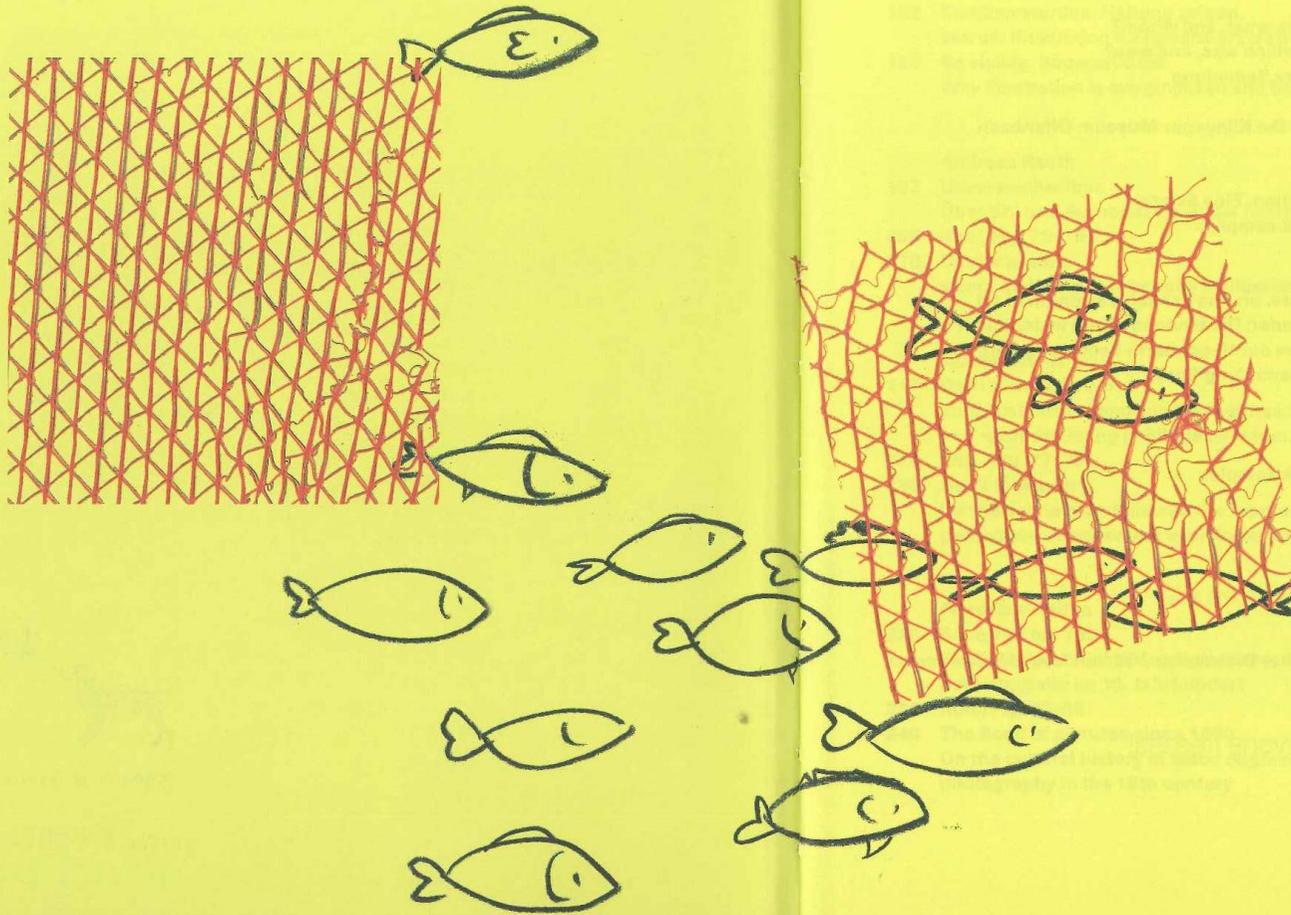
Zu einer Theorie der Illustration
Towards a Theory of Illustration

Juliane Wenzl, Ulrike Stoltz (Hg.)

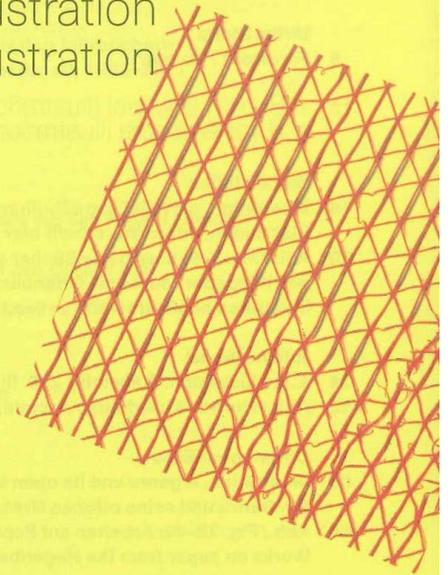
JONAS VERLAG

Juliane Wenzl
Ulrike Stoltz (Hg.)

super I L L U

Zu einer Theorie der Illustration
Towards a Theory of Illustration

Inhaltsverzeichnis / Table of contents

7 **Abb./Fig. 1: Die Illustration / Illustration**

Ulrike Stoltz

8 **Foreword / Vorwort**

- 13 z. B. zum Beispiel Illustration. Vier Standpunkte
z. B. for example illustration. Four points of view

Stefan Soltek

- 14 **Illustration, or: What actually illuminates what, and whom?**
Illustration, oder: Was erhellt hier eigentlich was, und wen?

- 20 **Abb./Fig. 2-9: Illustrierte Bücher aus der Sammlung
des Klingspor Museums Offenbach**
Illustrated books from the collection of the Klingspor Museum Offenbach

Juliane Wenzl

- 36 **E. g. illustration. A sketch / Z. B. Illustration. Eine Skizze**
42 **Abb./Fig. 10-31: Arbeitsbeispiele/Work samples**

Christopher Breu

- 60 **Illustration. A genre and its open borders, or: The cohesive strength of art**
Ein Genre und seine offenen Grenzen, oder: Die bindende Kraft in der Kunst
66 **Abb./Fig. 32-49: Arbeiten auf Papier aus der Hegenbarth Sammlung Berlin**
Works on paper from the Hegenbarth Sammlung Berlin

Matthew Tyson

- 84 **Illustration? / Illustration?**
88 **Abb./Fig. 50-60: Arbeitsbeispiele/Work samples**

- 102 **super I L L U**
Ein Bilderkarussell. Oder:
Wenn man Illustration sagt, erstarren alle!
Transkript einer Diskussion

- 130 **Abb./Fig. 61: Detlef Surrey: Skizze aus der Diskussion / Sketch from the discussion**

- 132 **super I L L U**
An image carousel. Or.
When you say illustration, everyone freezes!
Transcript of a discussion

- 157 **Weiterdenken / Thinking ahead**

Nanne Meyer

- 159 **Aus den Augen in den Sinn. Zeichnungen aus den Jahrbüchern**
Out of sight into mind. Drawings from the yearbooks 1986-2021
Abb./Fig. 62-72

Franziska Walther

- 182 **Sichtbar werden. Haltung zeigen.**
Warum Illustration marginalisiert wird und wie wir das ändern können
190 **Be visible. Show attitude.**
Why illustration is marginalized and how we can change that

Andreas Rauth

- 197 **Unverwechselbar.**
Über Stil und Authentizität in der Illustration
205 **Abb./Fig. 73-76**
210 **Unmistakable.**
About style and authenticity in illustration

Juliane Wenzl

- 217 **Dreh dich nicht um ...**
Zum Zusammenhang von Bewegungsdarstellung
und -wahrnehmung in Bildgeschichten
224 **Abb./Fig. 77-79**
230 **Don't look now ...**
On the connection between the representation and
perception of movement in pictorial stories

Friedrich Tietjen

- 236 **Bilderflut um 1800.**
Zur Kulturgeschichte des Holzstichs, der Lithografie und
der Fotografie im 19. Jahrhundert
242 **Abb./Fig. 80-85**
246 **The flood of pictures since 1800.**
On the cultural history of wood engraving, lithography and
photography in the 19th century

- Ulrike Stoltz
- 251 Lesen – Schauen – ÜberSehen.
Schriftbildlichkeit aus der Perspektive des typografisch «Normalen»
- 258 Abb./Fig. 86–89: «usus»: Uta Schneider & Ulrike Stoltz
- 266 Reading – Looking – OverLooking.
The image of type from the perspective of what typographically is regarded as “normal”
- Johannes Rößler
- 272 Die Hybridität der Illustration.
Anmerkungen zu einem komplizierten Bildmedium
- 282 Abb./Fig. 90–93
- 287 The hybridity of illustration.
Notes on a complicated picture medium
- Juliane Wenzl
- 297 Überlegungen zu Illustration als eigenständiger Kunst
- 310 Reflections on illustration as an independent art
- Leonore Poth
- 321 Bagger. Zeichnungen
Diggers. Drawings
Abb./Fig. 94–106
- 343 Anhang / Appendix
- 344 Abbildungsverzeichnis / List of illustrations
- 348 Autor*innen / Authors
- 350 Abb./Fig. 107: Visueller Schlusspunkt / Visual closing point
- 352 Impressum / Colophon

Die Illustration

trägt wesentlich dazu bei, für die damit gedruckte Drucksache beim Empfänger Interesse hervorzurufen. . . . Jedermann wird überflutet mit Druckerzeugnissen aller Art; der Einzelne ist im Drange der Geschäfte nur zu sehr geneigt, einen Prospekt oder Katalog ohne Abbildungen nach oberflächlicher Durchsicht in den Papierkorb wandern zu lassen. Deshalb gebe man der Drucksache, wo irgend zugänglich, Illustrationsdruck! . . . Welches der vielen und verschiedenartigen Illustrationsmittel für den jeweiligen Zweck am angemessensten: ob die Lithographie, ob Holzschnitt, Autotypie, Stichätzung oder ob das modernste und künstlerischste Illustrations-Verfahren: der Dreifarben-Druck, zu wählen, — diese Fragen werden am besten zwischen Besteller und Drucker unter Berücksichtigung der Originale, der Bestimmung der Drucksache, des zu verwendenden Papiers usw. vor Anfertigung der betr. Illustrationen zu erörtern sein. . . . Satz, Druck, Abbildung, Papier und Einband eines Druckwerkes sollen zusammen ein harmonisches Ganzes ergeben. Darum ist es ratsam, die Gesamtausführung in eine Hand zu legen, d. h. einer Firma zu übertragen, welche die verschiedenen Techniken in ihrem Betriebe vereinigt und die einzelnen Teile zu einem einheitlichen Gesamtprodukt gestaltet. Diese Voraussetzungen erfüllt die

HERBST

Verlagsanstalt u. Druckerei H. & C.
(vorm. J. F. Richter) in Hamburg

Die Autor*innen The Authors

Christopher Breu

Buchgestalter und Leiter der Hegenbarth Sammlung Berlin. Dort wird das Zeichenhafte in der Kunst ergründet, das epochenübergreifend einen Bogen zwischen gegensätzlichen Positionen schlägt und unerwartete Blickachsen von der Renaissance bis hin zur Gegenwart freilegt. Diesem Thema widmet er sich in Ausstellungen und Publikationen mit und über Illustration.

Book designer and director of the Hegenbarth Collection Berlin. In exhibitions and publications with and about illustration he explores signs in art, which cross epochs to create a circle over opposing positions and reveal unexpected perspectives from the Renaissance to the present.

Nanne Meyer

Künstlerin mit dem Schwerpunkt Zeichnung; Prof. (i. R.) für Illustration an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Zahlreiche Ausstellungen und Preise, u. a. 1986/87 Villa Massimo und den Hannah-Höch-Preis des Landes Berlin 2014.

Artist with a focus on drawing; professor (retired) of illustration at the Weißensee Academy of Art Berlin. Numerous exhibitions and awards, including Villa Massimo in 1986/87 and the Hannah-Höch Prize of the City of Berlin in 2014.

Leonore Poth

Freiberufliche Zeichnerin, Illustratorin und Animationsfilmerin in Frankfurt am Main. Zahlreiche Lehraufträge, Ausstellungen und Preise, u. a. den Hessischen Drehbuchpreis und den Friedrich Wilhelm Murnau Preis.

Freelance artist, illustrator, and animation filmmaker in Frankfurt am Main. Numerous teaching assignments, exhibitions and awards, including the Hessian Filmscript Prize and the Friedrich Wilhelm Murnau Prize.

Andreas Rauth

Dipl. Kommunikationswirt, Kulturwissenschaftler und Gestalter. Von 2012–2018 Veranstalter von *Wunderblock. Salon für Kunst & Visuelle Kultur*. Publikationen/Forschungsschwerpunkte: Ästhetik des Pathologischen und Grotesken; Schlaf und Traum; Quay Brothers; Manfred Mohr.

Dipl. Kommunikationswirt, cultural scientist, and designer. From 2012 until 2018 organizer of *Wunderblock. Art & Visual Culture Salon*. Publications/research focus: Aesthetics of the pathological and grotesque; Sleep and dream; Quay Brothers; Manfred Mohr.

Johannes Rößler

PD Dr., Kunsthistoriker; 2006 Promotion an der Humboldt Universität zu Berlin; 2017 Habilitation an der Universität Bern. Nach Vertretungsprofessuren an den Universitäten Bielefeld und Göttingen bis 2021 Leiter der Sammlungen und Archive der Stiftung Insel Hombroich. Gegenwärtig wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Kunstgeschichte und Filmwissenschaft an der Universität Jena. Arbeitsschwerpunkte und Publikationen: u. a. Geschichte und Theorie der Illustration.

PD Dr., art historian; 2006 doctorate at the Humboldt University of Berlin; 2017 habilitation (second book) at the University of Bern. After guest professorships at the universities of Bielefeld and Göttingen, head of the collections and archives of the Insel Hombroich Foundation until 2021. Currently research associate at the Department of Art History and Film Studies at the University of Jena. Main areas of work and publications: History and the theory of illustration, among others.

Stefan Soltek

Dr., 2002–2021 Leiter des Klingspor Museums in Offenbach am Main. Juror für die Stiftung Buchkunst, den evangelischen Kirchentag (Plakat), den Deutscher Designer Club DDC. Publikationen zu Künstlerbuch, Plakatgestaltung, Kunst des 20. Jahrhunderts. Mitglied des Vorstands der Druckmuseen-Verbände AEPM und IAPM.

Dr., 2002–2021 director of the Klingspor Museum in Offenbach am Main. Jury member for Stiftung Buchkunst (book art foundation), for the poster competition of the German Protestant Church Congress, and for Deutscher Designer Club DDC. Numerous publications on the artists' book, poster design, and art of the 20th century. Member of the board of directors of the union of printing museums AEPM and IAPM.

Ulrike Stoltz

Professorin für Typografie (i. R.); Künstlerin mit den Schwerpunkten Buch, Typografie, Text, Zeichnung, Installation. Letzte Veröffentlichung: *Caro Giordano. Resonanzen & Gestrüpp/riso-nanze & fratte* (im Rahmen des Künstlerbuchpreises 2020 der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel).

Professor of typography (retired); artist specializing in books, typography, text, drawing, installation.

Most recent publication: *Caro Giordano. Resonanzen & Gestrüpp/riso-nanze e fratte* (in the context of the artists' book award 2020 of the Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel).

Friedrich Tietjen

Dr., (Leipzig/Berlin/Wien) ko-organisiert die jährliche Tagung *After Post-Photography* in St. Petersburg/Russland, forscht zur privaten Fotografie in Ostdeutschland 1980–2000 und schreibt über Themen vom Hitlerbart über abfotografierte Fernsehbildschirme bis zu «Carte de Visite». Eine Auswahl der Texte findet sich bei academia.edu.

Dr. (Leipzig/Berlin/Vienna) co-organizes the annual *After Post-Photography* conference in St. Petersburg/Russia, researcher of private East German photography (1980–2000), he writes on topics ranging from Hitler's mustache to photographed television screens and "Carte de Visite". A selection of texts can be found at academia.edu.

Matthew Tyson

Künstler (Buch, Malerei, Installation, Druck); gilt auch als «Meister der Druckkunst»; Ausstellungen weltweit. Mit seinen Arbeiten in vielen bedeutenden Sammlungen vertreten. Er hat an zahlreichen Kunstschulen und Universitäten in Europa und den USA unterrichtet und war von 2009 bis 2019 Professor für Künstlerbücher an der Université Jean Monnet in St. Etienne. Lebt in Frankreich.

Matthew Tyson is an artist who makes books, paintings, installations and prints. Also considered a «master printer». He has exhibited globally and his work is represented in many major collections.

He has taught at many art schools and universities in both Europe and the USA and was professor of artists' books at the Université Jean Monnet in St. Etienne 2009–2019. He lives in France.

Franziska Walther

Ph. D., Diplom-Designerin, Autorin, Illustratorin und Researcherin, arbeitet interdisziplinär in den Bereichen Design, Illustration und Designforschung. Sie erhielt zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen. Dissertation: *Über den Wirkungsanspruch von Illustratoren in literarischer Buchillustration*.

Ph. D., design graduate, author, illustrator and researcher. Interdisciplinary work in the fields of design, illustration and design research. She has received numerous national and international awards. Dissertation on illustrators' claims of effect in literary book illustration.

Juliane Wenzl

Dr. des., Illustratorin, Gestalterin und Bildwissenschaftlerin. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte drehen sich um visuelle Narrationsformen und um die Frage, wie sich Inhalte mit Bildern vermitteln lassen. Dissertation: *Facettierungen. Bewegungen, Raum, Zeit und Erzählung in David Hockneys Joiner Photographs*.

Dr. des., illustrator, designer and visual researcher. Her work and research focuses on visual forms of narration and on the question of how content can be conveyed through images. Dissertation on facettings, movements, space, time, and narration in David Hockney's joiner photographs.

Impressum / Colophon

Super ILLU.

Zu einer Theorie der Illustration
Towards a Theory of Illustration
Herausgegeben von / Edited
by Juliane Wenzl & Ulrike Stoltz

Mit Beiträgen von

With contributions by
Christopher Breu, Nanne Meyer,
Leonore Poth, Andreas Rauth,
Johannes Rößler, Stefan Soltek,
Ulrike Stoltz, Detlef Surrey,
Friedrich Tietjen, Matthew
Tyson, (usus): Uta Schneider &
Ulrike Stoltz, Franziska Walther
und Juliane Wenzl

Übersetzung (soweit nicht an-
ders angegeben) / Translation
(unless otherwise specified)
Karin Nedela

Buchgestaltung und Layout
Book design and layout
Ulrike Stoltz

Schriften / Fonts

Neue Swift Pro, Neue Haas Unica
Papier / Paper
Arena natural smooth 120 g/qm
Druck / Print
Pöge, Leipzig
Bindung / Bookbinding
Mönch, Leipzig

Wir danken allen Text- und
Bild-Autor*innen für ihre
Beiträge, die über die hier
abgedruckten zum Teil weit
hinausgehen und unsere Arbeit
an diesem Buch begleitet und
sehr bereichert haben. Unser
besonderer Dank gilt Uta
Schneider, die gemeinsam mit
Ulrike Stoltz nicht nur das The-
ma initiiert, sondern auch die
Diskussion gemeinsam mit ihr
moderiert und die gesamte
Publikation begleitet hat.
We would like to thank all
authors for their contributions,
some of which go far beyond
those printed here and have
accompanied and greatly en-
riched our work on this book.
Our special thanks go to Uta
Schneider, who not only
initiated the topic together with
Ulrike Stoltz, but also
moderated the discussion
with her and accompanied
the entire publication.

SUPER ILLU ist eine Marke
der Hubert Burda Media
Holding Kommanditgesellschaft,
mit freundlicher Genehmigung
lizenziert durch die Super Illu
Verlag GmbH & Co. KG.
SUPER ILLU is a trademark of
Hubert Burda Media Holding
Kommanditgesellschaft,
licensed by courtesy of Super
Illu Verlag GmbH & Co. KG.

Gefördert durch
Sponsored by
Stiftung Kulturwerk
der VG Bild-Kunst
DANKE! / THANK YOU!

© 2022 für alle Beiträge bei den
jeweiligen Autor*innen
© 2022 for all contributions by
the respective authors

Kontakt: Juliane Wenzl
J.Wenzl@InGestalt.de

ISBN 978-3-89445-593-4

Jonas Verlag
als Imprint von arts + science
weimar GmbH,
Ilmtal-Weinstraße
2022
www.asw-verlage.de

Bibliografische Information der
Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek
verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbiblio-
grafie; detaillierte bibliografi-
sche Daten sind im Internet
über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
The German National Library
lists this publication in the
German National Bibliography;
detailed bibliographic data
is available on the Internet via
<http://dnb.ddb.de>.

«Illustration» zu definieren
ist nicht einfach; immer sitzt sie
zwischen den Stühlen der
angewandten und freien Kunst,
zwischen Dienstleistung und
Selbstverwirklichungsanspruch.
Mit neuen Möglichkeiten
technischer Reproduzierbarkeit
werden Illustrationen im
19. Jahrhundert einerseits omni-
präsent und andererseits
teilweise «minderwertig». Eine
ähnliche Neubewertung
erfahren sie heute im Kontext
digitaler Reproduzierbarkeit und
Produktion.
Die Publikation beleuchtet
kulturhistorische Entwicklungen
sowie kunst-, medien- und
kommunikationswissenschaftliche
Perspektiven und beginnt,
die Position von Illustration in Bild-
geschichte und -wissenschaft
zu klären.

Defining 'illustration' is not easy;
it is always caught between
the pillars of applied and fine art,
between serving and claiming
autonomy. With new possibilities
of technical reproducibility,
illustrations in the 19th century
became omnipresent on the
one hand and partially 'inferior'
on the other. Today, they are
experiencing a similar reevaluation
in the context of digital
reproducibility and production.
The publication illuminates
cultural-historical developments
as well as perspectives from art,
media, and visual studies and
begins to clarify the position of
illustration in image history and
visual studies.

