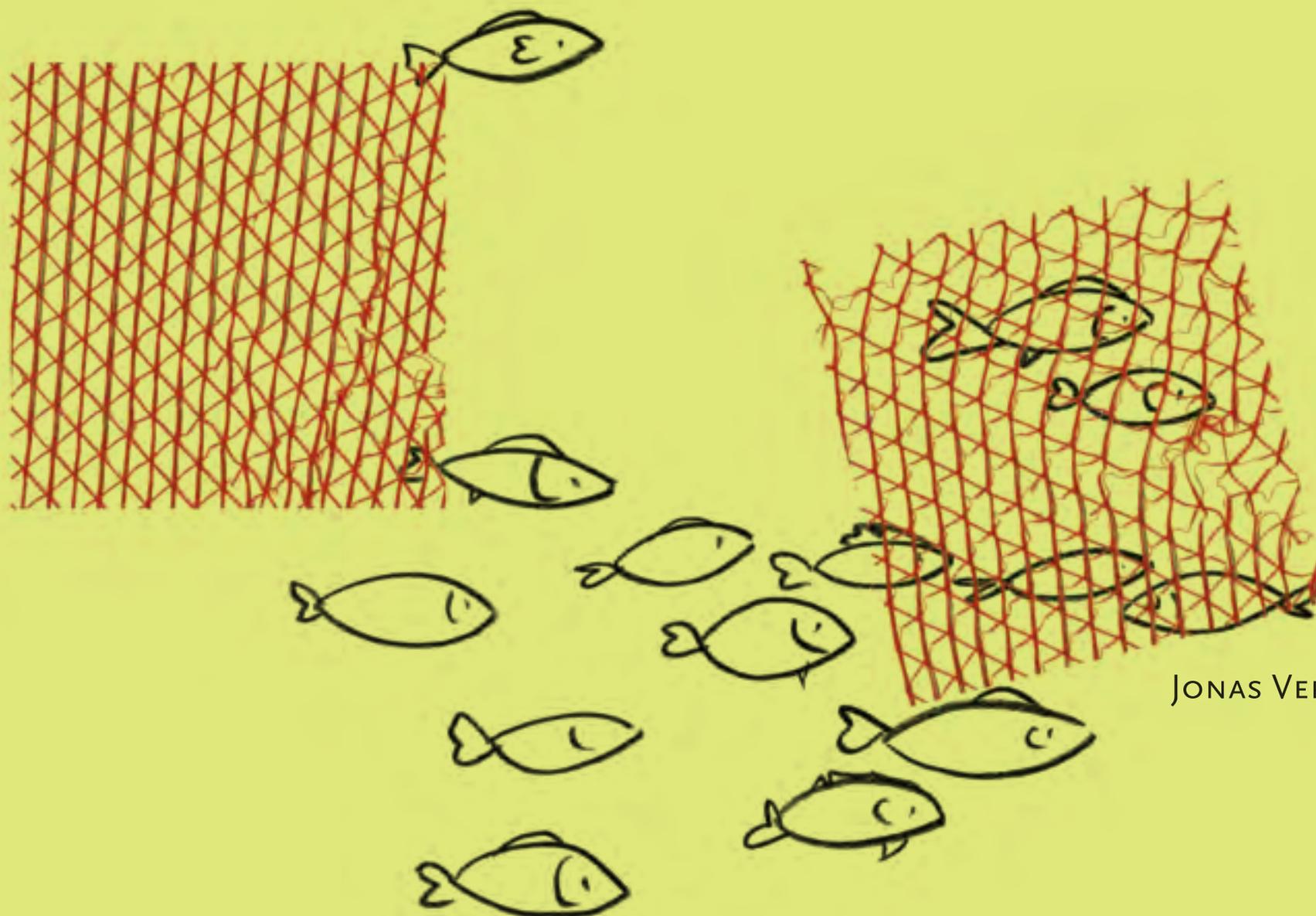

Juliane Wenzl
Ulrike Stoltz (Hg.)

super I L L U
Zu einer Theorie der Illustration
Towards a Theory of Illustration

JONAS VERLAG

- 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](#)

Ulrike Stoltz

Foreword

“... one should rethink the concept of illustration ...” said Stefan Soltek, director of the Klingspor Museum Offenbach am Main, a few years ago in an aside during a conversation with Uta Schneider and me. We took up the suggestion and made illustration the theme of all four issues of our artist publication *z. B./zum Beispiel/zum Buch / for example/about books* in 2018. These essays can be read again in the first part of this book.

First, we played the ball back to Stefan Soltek, and so he begins by asking the question: “What actually illuminates what, and whom?” In doing so, he considers illustration in the context of the artist’s book, in keeping with his museum’s collection as with our publication, although the genre of the artist’s book cannot be sharply defined anyway, and the boundaries to ‘other’ books immediately become blurred. In *z. B. #19*, Juliane Wenzl, herself a draftswoman, scholar, lecturer, and active for illustrators in cultural politics, sketches out a description that first observes drawing illustration in concrete terms, then considers the range of occupation-related activities and their results, before concluding with a discussion of the book and its reception. Christopher Breu comes from the field of book design and is head of the Hegenbarth Collection Berlin. He deals intensively not only with the well-known artist and illustrator Josef Hegenbarth, but also with contemporary art (on paper), organizes exhibitions and publishes writings with and about illustration – a position that also combines practice and theory. His contribution already refers in the title to the “open borders” of this genre. Matthew Tyson’s position is quite the opposite. Himself an internationally recognized artist with a focus on printmaking, he runs an edition as well as a gallery. He is interested in clear definition and demarcation; in his eyes, opening up the terms rather contributes to making things more unclear and to creating confusion.

So that was the beginning: Four positions on the subject of illustration, all relatively close to the book (according to the concern of our newspaper *z. B.*), yet clearly different from each other and so complementing each other. We were less interested in providing a theory of illustration, even a rudimentary one; rather, we

Ulrike Stoltz

Vorwort

«... man müsste doch einmal den Begriff der Illustration neu denken ...» so Stefan Soltek, Leiter des Klingspor Museums Offenbach am Main, vor einigen Jahren in einem Nebensatz, während eines Gesprächs mit Uta Schneider und mir. Wir griffen die Anregung auf und machten Illustration zum Thema aller vier Ausgaben unserer Künstlerpublikation *z. B./zum Beispiel/zum Buch* des Jahres 2018. Diese Aufsätze sind im ersten Teil dieses Buches noch einmal nachzulesen.

Zunächst spielten wir den Ball an Stefan Soltek zurück, und so stellt er zum Auftakt die Frage: «Was erhellt hier eigentlich was, und wen?» Er betrachtet dabei, der Sammlung seines Museums wie auch unserer Publikation entsprechend, Illustration im Kontext des Künstlerbuches, wobei das Genre des Künstlerbuches ohnehin nicht scharf zu definieren ist und die Grenzen zu ‘anderen’ Büchern sofort verschwimmen. Juliane Wenzl, selbst Zeichnerin, Wissenschaftlerin, Lehrende und kulturpolitisch aktiv für Illustrator*innen, entwirft in *z. B. #19* eine Skizze, die zunächst konkret das zeichnerische Illustrieren beschreibend beobachtet, dann die Bandbreite der berufsbezogenen Tätigkeiten und deren Resultate ins Auge fasst, um abschließend auf das Buch und dessen Rezeption einzugehen. Christopher Breu kommt von der Buchgestaltung und ist Leiter der Hegenbarth Sammlung Berlin. Er setzt sich intensiv nicht nur mit dem bekannten Künstler und Illustrator Josef Hegenbarth, sondern auch mit zeitgenössischer Kunst (auf Papier) auseinander, organisiert Ausstellungen und gibt Schriften mit und über Illustration heraus – eine Position, die ebenfalls Praxis und Theorie verbindet. Sein Beitrag verweist schon in der Überschrift auf die «offenen Grenzen» dieses Genres. Ganz im Gegensatz dazu die Position von Matthew Tyson. Selbst international anerkannter Künstler mit dem Schwerpunkt Druckgrafik, betreibt er eine Edition wie auch eine Galerie. Ihm liegt an klarer Definition und Abgrenzung; die Öffnung der Begriffe trägt in seinen Augen eher dazu bei, die Dinge unklarer zu machen und Verwirrung zu stiften.

Das also war der Anfang: Vier Positionen zum Thema Illustration, alle relativ nah am Buch (entsprechend dem Anliegen unserer Zeitung *z. B.*), dabei aber doch deutlich voneinander unterschieden und sich dergestalt ergänzend. Wir waren weniger daran interessiert, eine Theorie der Illustration auch nur in Ansätzen zu liefern, vielmehr wollten wir zunächst ein Feld abstecken, wohl wissend, dass auch außerhalb des von uns ins Auge gefassten Bereichs noch vieles über Illustration zu sagen wäre.

first wanted to stake out a field, knowing full well that there was still much to be said about illustration outside the area we had in mind.

Since the authors did not know each other beforehand, the idea of a public discussion seemed appealing. It took place in early 2019 in the rooms of the Hegenbarth Collection Berlin and was very well attended. Still without knowing concretely what we would want to do with it one day, we recorded the event on tape. From that point on, Juliane Wenzl was actively involved. The transcription of what was said made it clear to us once again how many points had been touched upon, how broad the topic of illustration was. Reason enough to provide space for further reflection in a book. We applied for funding and received it; our thanks go to *Stiftung Kulturwerk der VG Bild-Kunst*. The book project met with great interest everywhere, from colleagues and publishers alike.

Among those we invited to elaborate on some aspects of the topic are, to begin with, two, Andreas Rauth and Johannes Rößler, who had already participated lively in the discussion. They can now present their positions and views here in more detail and in a more coherent way. In addition, there is an illustrator, Franziska Walther, who recently completed her dissertation *Über den Wirkungsanspruch von Illustratoren in literarischer Buchillustration (On the Impact Claim of Illustrators in Literary Book Illustration)*, and an illustrator, Juliane Wenzl, who also holds a doctorate, analyzing the visual language of a colleague. Friedrich Tietjen, photo historian and cultural scientist, takes a closer look at the history and the special role of reproduction for illustration. My contribution, which considers the pictoriality of type, typography, and book design, makes it clear that text and image by no means exist unconnectedly side by side; one may also find in it an explanation for why two typographers, of all people, are opening a discussion on illustration.

This gives an overview of the genesis and structure of this book – but not yet a word about the images. As with the texts, it is important to us to bring together as diverse and independent visual positions as possible. Thus, following the reprinted articles from *z. B.*, the respective authors introduce themselves with a sequence of images. The scientific essays that follow the discussion require at least partial depictions so that we can comprehend what is described. (You will notice, dear reader, that I try to avoid the word ‘illustration’ here!) And there is, comparable to the further thinking on a textual level, also a re-thinking and further thinking with pictures: Nanne Meyer and Leonore Poth develop their points of view non-verbally and thus ask us, appropriately for the subject of illustration, to activate both hemispheres of the brain.

With this, we invite you to join us on this journey toward a theory of illustration that we have undertaken and document in this book. We are far from reaching our destination. Get on board! We are happy if not only a small stone, but a whole train starts rolling.

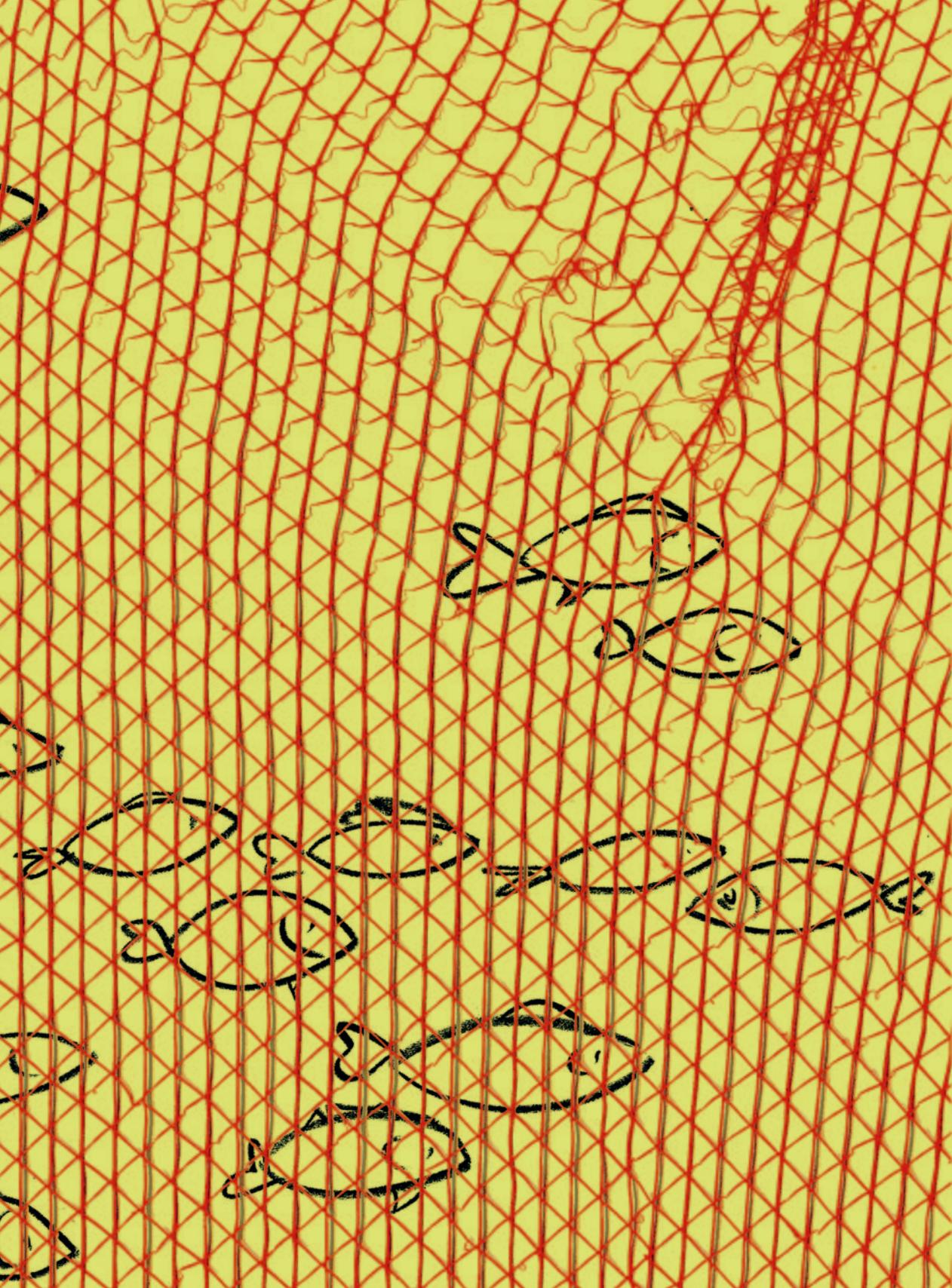
Da die Autor*innen sich zuvor nicht kannten, erschien die Idee einer öffentlichen Diskussion reizvoll. Sie konnte Anfang 2019 in den Räumen der Hegenbarth Sammlung Berlin stattfinden und war sehr gut besucht. Noch ohne konkret zu wissen, was wir damit einmal anfangen wollen würden, nahmen wir die Veranstaltung auf Band auf. Ab diesem Zeitpunkt war Juliane Wenzl aktiv involviert. Die Transkription dessen, was gesprochen wurde, machte uns noch einmal deutlich, wie viele Punkte angerissen worden waren, wie breit das Thema Illustration sich darstellte. Grund genug, Raum für weiterführende Überlegungen in einem Buch bereitzustellen. Wir bemühten uns um eine Förderung und erhielten sie; unser Dank gilt der *Stiftung Kulturwerk der VG Bild-Kunst*. Überall, bei Kolleg*innen wie Verlagen, stieß das Buchprojekt auf großes Interesse.

Unter denjenigen, die wir einluden, einige Aspekte des Themas zu vertiefen, sind zunächst zwei, Andreas Rauth und Johannes Rößler, die sich schon lebhaft an der Diskussion beteiligt hatten. Sie können nun hier ihre Positionen und Ansichten ausführlicher und in sich kohärenter vorstellen. Hinzu kommen eine Illustratorin, Franziska Walther, die vor kurzem ihre Dissertation *Über den Wirkungsanspruch von Illustratoren in literarischer Buchillustration* abgeschlossen hat, sowie eine ebenfalls promovierte Illustratorin, Juliane Wenzl, die die Bildsprache einer Kollegin analysiert. Friedrich Tietjen, Fotohistoriker und Kulturwissenschaftler, beleuchtet die Geschichte und die besondere Rolle der Reproduktion für die Illustration genauer. Mein Beitrag, der die Bildlichkeit von Schrift, Typografie und Buchgestaltung betrachtet, macht deutlich, dass Text und Bild keineswegs unverbunden nebeneinander existieren; man mag darin auch eine Erklärung dafür finden, warum ausgerechnet zwei Typografinnen eine Diskussion über Illustration eröffnen.

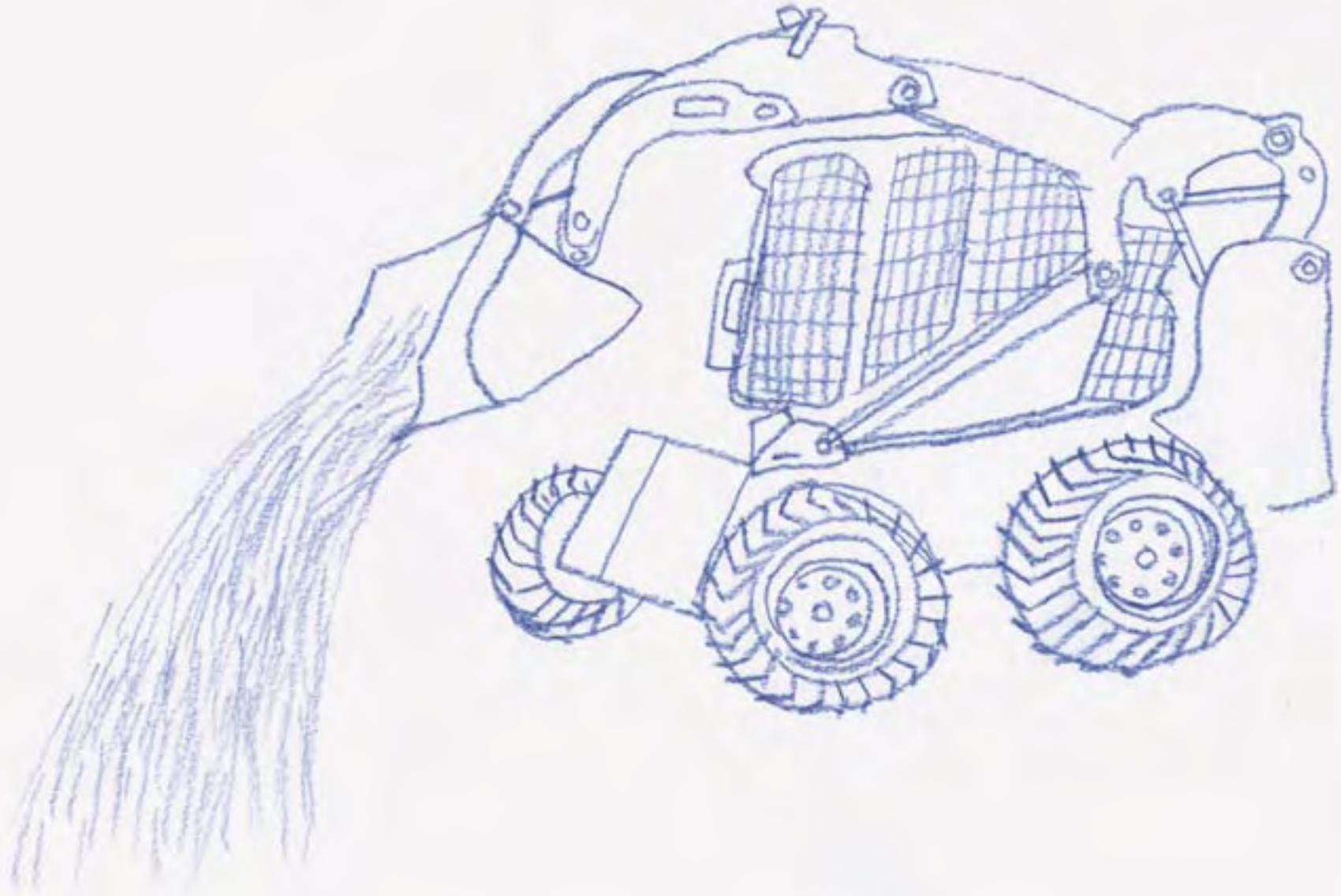
Damit ist ein Überblick über die Genese und Struktur dieses Buches gegeben – aber noch kein Wort zu den Bildern gesagt. Es ist uns wichtig, wie schon bei den Texten, möglichst unterschiedliche und eigenständige bildnerische Positionen zusammenzubringen. So stellen sich zunächst im Anschluss an die wieder abgedruckten Artikel aus *z. B.* die jeweiligen Autor*innen mit einer Bildsequenz vor. Die wissenschaftlichen Aufsätze, die der Diskussion folgen, benötigen zumindest teilweise Abbildungen, damit wir das Beschriebene nachvollziehen können. (Sie werden, liebe Leserin, lieber Leser, bemerken, dass ich hier das Wort «Illustration» zu vermeiden suche!) Und es gibt, vergleichbar mit dem Weiterdenken auf textueller Ebene, auch ein Nach- und Weiterdenken mit Bildern: Nanne Meyer und Leonore Poth entwickeln non-verbal ihre Standpunkte und fordern uns somit auf, dem Thema Illustration angemessen, beide Gehirnhälften zu aktivieren.

Damit laden wir Sie ein, diese Reise zu einer Theorie der Illustration, die wir unternommen haben und in diesem Buch dokumentieren, mitzumachen. Wir sind noch lange nicht am Ziel. Steigen Sie ein! Wir freuen uns, wenn nicht nur ein kleiner Stein, sondern ein ganzer Zug ins Rollen kommt.

Weiterdenken / Thinking ahead

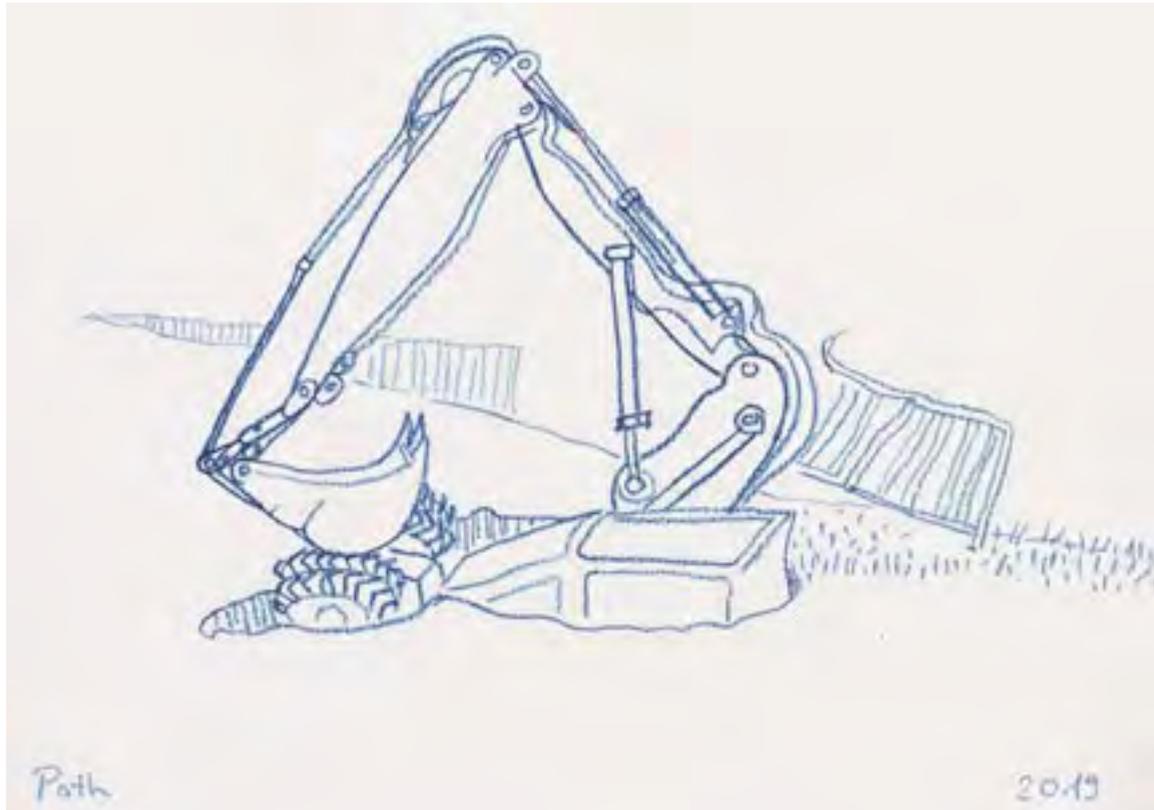

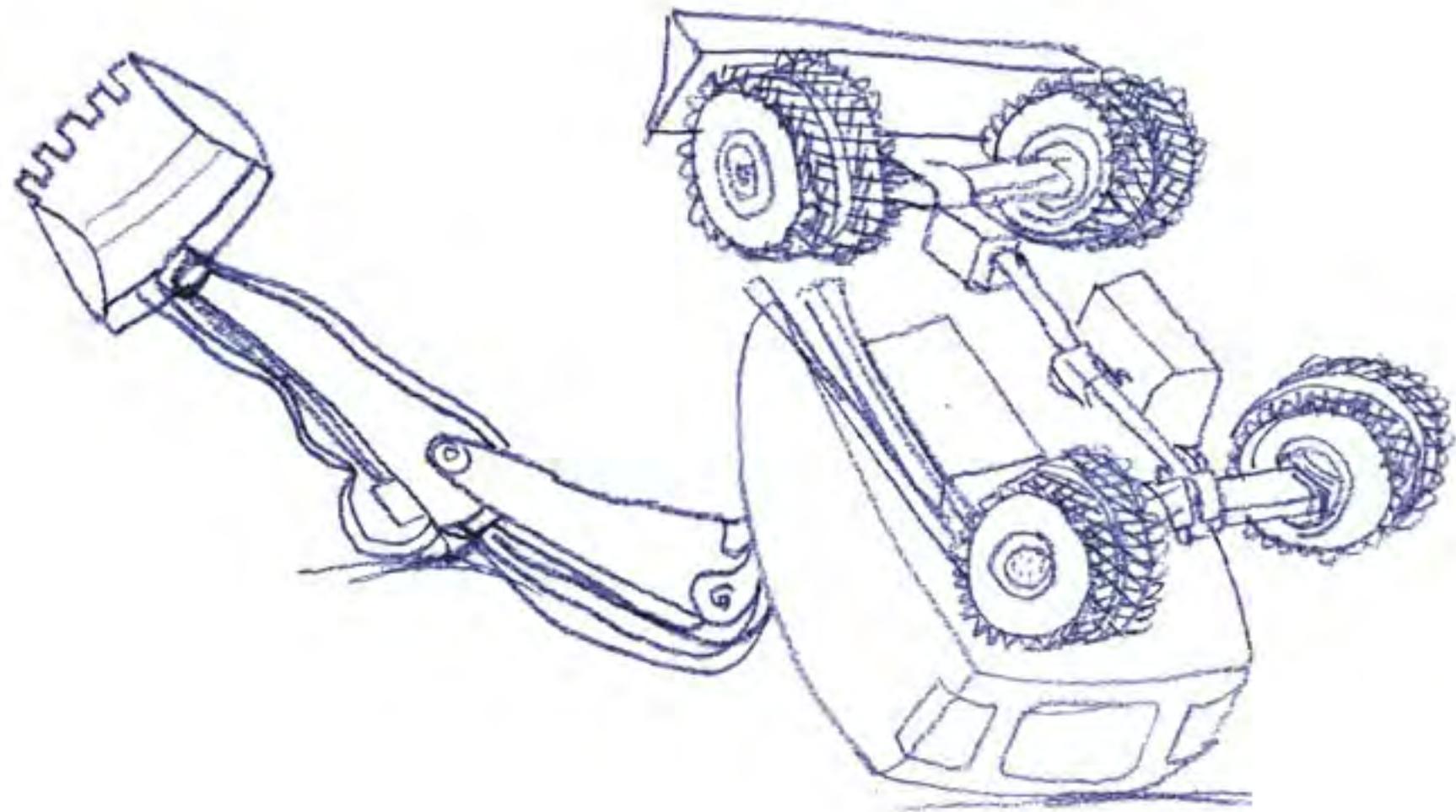
Leonore Poth
Bagger. Zeichnungen
Diggers. Drawings

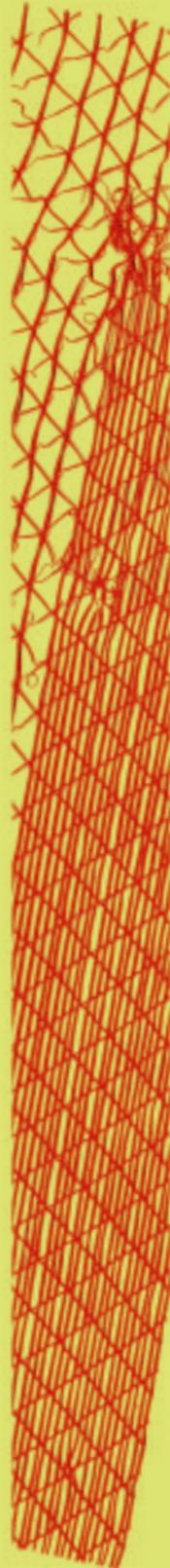
2017

Both

Anhang / Appendix

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 Grottesken; 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/risonanze & 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/risonanze 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.

Abbildungsnachweise in der Leseprobe / Illustration credits in the reading sample

Das Copyright für alle Abbildungen liegt, soweit nicht anders vermerkt, bei den jeweiligen Künstler*innen.

The copyright for all images, unless otherwise noted belongs to the respective artists.

Formatangaben wie folgt: Bilder H × B; Bücher B × H

Format specifications as follows: Images H × W; Books W × H

Bei den Ziffern handelt es sich nicht um Seitenzahlen, sondern um die Nummern der Abbildungen.

The numbers do not refer to pages but figures.

Klingspor Museum Offenbach Beispiele illustrierter Bücher aus der Sammlung / Examples of illustrated books from the collection

© Fotografie aller Bücher aus dem
Klingspor Museum / Photographs of all
books from the Klingspor Museum:

Simon Malz

1 Kalender für 1903. Verlagsanstalt
und Druckerei A. G. (vormals J. F. Rich-
ter), Hamburg. Klingspor Museum,
Inv.Nr. 60.682.

Leonore Poth

Visueller Beitrag zur Weiter- führung der Diskussion. Bagger / Visual contribution to continue the discussion. Diggers

94–106 Pastell auf verschieden-
farbigen Papieren/pastels on different
colored papers.

Verschiedene Formate/various formats;
teilweise undatiert; teilweise datiert/
partly undated; partly dated:

Nr.n/no.s 94, 95, 100 + 106: 2017; 101,
102, 104 + 105: 2019.