

Ben Dammers / Anne Krichel /
Michael Staiger (Hg.)

Das Bilderbuch

Theoretische Grundlagen
und analytische Zugänge

LEHRBUCH
J.B. METZLER

Das Bilderbuch

Ben Dammers · Anne Krichel ·
Michael Staiger
(Hg.)

Das Bilderbuch

Theoretische Grundlagen und
analytische Zugänge

J.B. METZLER

Hg.
Ben Dammers
Institut für deutsche Sprache und
Literatur II, Universität zu Köln
Köln, Deutschland

Anne Krichel
Institut für deutsche Sprache und
Literatur II, Universität zu Köln
Köln, Deutschland

Michael Staiger
Institut für deutsche Sprache und
Literatur II, Universität zu Köln
Köln, Deutschland

ISBN 978-3-476-05823-2 ISBN 978-3-476-05824-9 (eBook)
<https://doi.org/10.1007/978-3-476-05824-9>

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

© Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2022

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten.

Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Umschlagabbildung: © *Le loup tombé du livre*/Editions Mijade/Grégoire Mabire

Planung/Lektorat: Ferdinand Pöhlmann

J.B. Metzler ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature.

Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Vorwort

Das Bilderbuch ist ein vielschichtiges und semiotisch komplexes Erzählmedium, das in den vergangenen Jahrzehnten einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen hat. So finden sich seit den 1980er Jahren zunehmend innovative ästhetische Formen, die im Zeichen (post-)moderner Kunst sowie des medialen Wandels stehen und es bilden sich neue, experimentelle Formen des multimodalen und transmedialen Erzählens heraus. Mit der zunehmenden gestalterischen Komplexität und dem gesteigerten künstlerisch-ästhetischen Anspruch hat sich das Bilderbuch ferner von seinen herkömmlich ‚kindgerechten‘ Stoffen emanzipiert, es fokussiert immer häufiger ehemals tabuisierte Themen und zeigt gesellschafts- und kulturkritische Perspektiven auf. Auf diese Weise hat sich das Bilderbuch inzwischen von einer vornehmlich an jüngere Rezipient/innen adressierten Form der Kinderliteratur zu einem Crossover-Medium weiterentwickelt, das auch Jugendliche und Erwachsene anzusprechen vermag.

Mit dem ästhetischen Wandel einher geht eine Ausdifferenzierung der Forschungslandschaft: Inzwischen beschäftigt sich nicht mehr nur die Kinder- und Jugendliteraturforschung oder die Elementar- und Grundschulpädagogik mit dem Bilderbuch als Forschungsgegenstand, seit der Jahrtausendwende hat sich vielmehr eine international vernetzte und interdisziplinär ausgerichtete Bilderbuchforschung (*picturebook studies*) mit einer spezifischen *scientific community* entwickelt. Diese steht einerseits im engen Austausch mit den Kultur-, Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften und öffnet sich andererseits jüngeren Forschungsdisziplinen wie den Game Studies oder den Bildwissenschaften. Das gestiegene Forschungsinteresse am Bilderbuch im deutschsprachigen Raum dokumentieren nicht nur die zahlreichen Tagungen in den vergangenen Jahren sowie die Vielzahl einschlägiger fachwissenschaftlicher Studien und unterrichtspraxisbezogener Publikationen für alle Schulstufen und -formen, sondern nicht zuletzt auch die Lehrveranstaltungen zum Thema Bilderbuch, die regelmäßig an zahlreichen Hochschulen angeboten werden.

Zum Konzept und Aufbau: Dieser Band versteht sich zum einen als Beitrag zur Bilderbuchforschung im Hinblick auf Bilderbuchtheorie und Bilderbuchanalyse, zum anderen soll er für die Arbeit in Bilderbuchseminaren eine breit

angelegte Textgrundlage anbieten. Er richtet sich also in erster Linie an Lehrende und Studierende an Hochschulen (insbesondere in Lehramtsstudiengängen, in der Kindheits- und Elementarpädagogik sowie der Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft) und an Lehramtsanwärter/innen sowie an alle, die sich theoriebasiert mit Bilderbüchern auseinandersetzen möchten. Wir würden uns freuen, wenn die Modellanalysen in diesem Band den Studierenden in Bilderbuchseminaren als Inspiration beim Verfassen ihrer eigenen Hausarbeiten dienen würden!

Teil I dieses Bandes widmet sich der grundlegenden Einführung in die Theorie und Geschichte des Bilderbuchs. Im Zentrum steht hierbei ein Analysemodell, das 2014 entwickelt und für diesen Band überarbeitet und erweitert wurde. In den Teilen II bis IV finden sich fünfzehn Modellanalysen von Bilderbüchern mit jeweils unterschiedlichen Fokussierungen. Das Spektrum reicht hier von Aspekten der bildlichen und sprachlichen Gestaltung von Bilderbüchern über ausgewählte Gattungen, Themen und Figuren bis hin zu dem Geflecht an Referenzen und Wechselbeziehungen, in dem jedes Bilderbuch steht. In den Modellanalysekapiteln (s. Kap. 3–17) werden zum einen die für den jeweiligen Analyseschwerpunkt relevanten fachlich-theoretischen Grundlagen vermittelt, zum anderen wird beispielhaft eine Bilderbuchanalyse vorgestellt. Am Ende dieses Bandes finden sich schließlich eine Auswahlbibliografie und Hinweise zu weiteren Ressourcen der Bilderbuchforschung.

Zur Entstehung: Dieser Band ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zahlreicher Bilderbuchforscher/innen. Wir danken allen Beteiligten für das Einbringen ihrer bilderbuchanalytischen Expertise und die gute Zusammenarbeit. Unser Dank gilt darüber hinaus dem J. B. Metzler Verlag, insbesondere unseren Lektor/innen, Ute Hechtfisher und Ferdinand Pöhlmann, sowie Dilara Demirdögen und Lisa De Petris, die uns als studentische Mitarbeiterinnen tatkräftig bei der Druckvorbereitung unterstützt haben.

Köln
im April 2021

Ben Dammers
Anne Krichel
Michael Staiger

Inhaltsverzeichnis

Teil I Grundlagen

1	Kategorien der Bilderbuchanalyse – ein sechsdimensionales Modell	3
	Michael Staiger	
1.1	Grundlagen	3
1.2	Die sechs Dimensionen	11
1.3	Grenzen und Erweiterungen des Modells	23
1.4	Fazit	23
	Literatur	24
2	Geschichte des Bilderbuchs und seiner Gattungen	29
	Bettina Kümmerling-Meibauer	
2.1	Von der Frühen Neuzeit bis zur Aufklärung	29
2.2	Von der Romantik bis zur Jahrhundertwende: Wandel des Kindheitsbildes	32
2.3	Vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs	34
2.4	Nachkriegszeit bis zum Ende der 1960er Jahre	37
2.5	Vom Ende der 1960er Jahre bis zum Beginn der 1980er Jahre: Die 68er-Bewegung und ihre Folgen	41
2.6	Postmoderne im Bilderbuch: von den 1980er Jahren bis zum Ende des 20. Jahrhunderts	47
2.7	Neue Tendenzen im 21. Jahrhundert	50
2.8	Ausblick: Bilderbuchforschung und Bilderbuchpreise	56
	Literatur	57

Teil II Modellanalysen: Gestaltung und Sprache

3	Paratexte der Bild-Schrift-Erzählung	65
	Katrin Dammann-Thedens	
3.1	Theoretische Grundlagen	65
3.2	Modellanalyse: <i>Fuchs</i> (Margaret Wild/Ron Brooks, 2003)	72
3.3	Fazit	80
	Literatur	81
4	Bild-Schrifttext-Beziehungen im Bilderbuch	83
	Ben Dammers und Michael Staiger	
4.1	Theoretische Grundlagen	83
4.2	Modellanalyse: Die Hut-Trilogie (Jon Klassen, 2012–2017)	91
4.3	Fazit	99
	Literatur	100
5	Sprache im Bilderbuch	103
	Jörg Meibauer	
5.1	Theoretische Grundlagen	103
5.2	Modellanalyse: <i>Schwi-Schwa-Schweinehund</i> (Karoline Kehr, 2001)	106
5.3	Fazit	115
	Literatur	116
6	Typografie und Layout im Bilderbuch	119
	Karin Vach	
6.1	Theoretische Grundlagen	119
6.2	Modellanalysen: <i>Mein Vater, der Pirat</i> (Davide Cali/Maurizio A.C. Quarello, 2014) und <i>Crazy Hair</i> (Neil Gaiman/Dave McKean, 2009)	124
6.3	Fazit	134
	Literatur	134
7	Digitales Bilderbuch	137
	Christian Müller	
7.1	Theoretische Grundlagen	137
7.2	Modellanalyse: <i>Ich warte</i> (Serge Bloch/Davide Cali, 2013)	143
7.3	Fazit	148
	Literatur	148

Teil III Modellanalysen: Gattungen, Themen, Figuren

8	Märchenbilderbuch	153
	Johanna Duckstein, Alexandra Ritter und Michael Ritter	
8.1	Theoretische Grundlagen	153
8.2	Modellanalysen: <i>Hänsel und Gretel</i> (Markus Lefrançois, 2011) und <i>Rotkäppchen hat keine Lust</i> (Sebastian Meschenmoser, 2016)	158

8.3	Fazit	166
	Literatur	167
9	Sachbilderbuch	169
	Peter Rinnerthaler	
9.1	Theoretische Grundlagen	169
9.2	Modellanalyse: <i>Ich bau mir einen großen Bruder</i> (Anaïs Vaugelade, 2017)	176
9.3	Fazit	182
	Literatur	182
10	Spielbilderbuch	185
	Eva-Maria Dichtl	
10.1	Theoretische Grundlagen	185
10.2	Modellanalysen: <i>Tupfst du noch die Tränen ab?</i> (Jörg Mühle, 2017) und <i>DIE NIMMTES-NIMMTES-FRAU</i> (Květa Pacovská, 2018)	191
10.3	Fazit	198
	Literatur	199
11	Thema Familie im Bilderbuch	201
	Gabriela Scherer	
11.1	Theoretische Grundlagen	201
11.2	Modellanalysen: <i>Alles Familie!</i> (Alexandra Maxeiner/ Anke Kuhl, 2010) und <i>Bösemann</i> (Gro Dahle/Svein Nyhus, 2003)	205
11.3	Fazit	216
	Literatur	217
12	Figurenanalyse im Bilderbuch	219
	Lena Hoffmann	
12.1	Theoretische Grundlagen	219
12.2	Modellanalyse: <i>Der Tod auf dem Apfelbaum</i> (Kathrin Schärer, 2015)	226
12.3	Fazit	235
	Literatur	236
Teil IV Modellanalysen: Referenzen und Wechselbeziehungen		
13	Metafiktionalität im Bilderbuch	239
	Antje Arnold	
13.1	Theoretische Grundlagen	239
13.2	Modellanalyse: <i>Der Wolf, der aus dem Buch fiel</i> (Thierry Robberecht/Grégoire Mabire, 2015)	249
13.3	Fazit	254
	Literatur	255

14	Werkkontext	257
	Ben Dammers	
	14.1 Theoretische Grundlagen	257
	14.2 Modellanalyse: <i>The Lost Thing</i> (Shaun Tan, 2000)	261
	14.3 Fazit	273
	Literatur	273
15	Lyrik im Bilderbuch	277
	Marlene Zöhrer	
	15.1 Theoretische Grundlagen	277
	15.2 Modellanalyse: <i>Der Panther</i> (Rainer Maria Rilke/ Julia Nüsch, 2018)	281
	15.3 Fazit	290
	Literatur	292
16	Serialität im Bilderbuch	295
	Anne Krichel	
	16.1 Theoretische Grundlagen	295
	16.2 Modellanalyse: Die Jahreszeiten-Wimmelbuchserie (Rotraut S. Berner, 2003–2008)	300
	16.3 Fazit	308
	Literatur	309
17	Intermedialität im Bilderbuch	311
	Marc Kudlowski	
	17.1 Theoretische Grundlagen	311
	17.2 Modellanalyse: <i>Die Streithörnchen</i> (Rachel Bright/ Jim Field, 2018)	317
	17.3 Fazit	322
	Literatur	322
18	Anhang:	
	Ausgewählte Ressourcen zur Bilderbuchanalyse und Bilderbuchforschung	325
	Michael Staiger	
	18.1 Bibliografien, Datenbanken und Kataloge	326
	18.2 Online-Rezensionen	326
	18.3 Empfehlungslisten und Auszeichnungen	327
	18.4 Zeitschriften	328
	18.5 Bilderbuchforschung	328
	Sachregister	333
	Personenregister	341