

FR

**Freundschaft und
Feindschaft im Comic**

**Comicwissenschaftliches
Online-Symposium**

ENEMY

MINE

10. & 11.03.2023

NEXTCOMIC 2022: FR | ENEMY MINE

Freundschaft und Feindschaft im Comic

Definitionen von Freundschaft und Feindschaft und die damit einhergehenden Konzepte von Rollenbildern sind keine statischen Phänomene. Gerade Comics bieten nicht nur vielfältige Perspektiven auf zeitgenössische und historische Freundschaftskonzepte und -metaphern, sondern entwerfen auch (mitunter futuristische oder fantastische) Visionen von Freundschaft, die sowohl spezieübergreifende wie humane Konstellation ausloten. Freundschaft und Feindschaft brauchen hierbei nicht zwangsläufig ein Gegenüber – auch der eigene Körper kann zum Feindbild werden, wenn er nicht stereotypen Schönheitsidealen entspricht. Comics aber auch illustrierte Bilderbücher für Kinder und Jugendliche können hier wichtige (visuelle) Akzent in Richtung diversity und body positivity setzen.

Das Ziel der internationalen Tagung besteht darin, kritisch zu reflektieren, welche (medienspezifischen) narrativen, ästhetischen und/oder pädagogischen Potentiale und Funktionen Comics aufweisen, um un/gewöhnliche Freundschafts- und Feindschaftskonstellationen sowie Netzwerke zu de/konstruieren – und potenzielle Effekte hiervon zu diskutieren. Die wissenschaftlichen Beiträge werden durch weitere Formate wie artist talks, dem Comicsexchange und ein Panel zur Bedeutung von Freundschaft und Netzwerken in der Comicscommunity flankiert.

Die Tagung FR | ENEMY MINE findet als Kooperation der Merz Akademie, der AG Comicforschung/Deutsche Gesellschaft für Medienforschung und der Erich Ohser – e. o. plauen Stiftung statt. Die Organisatorinnen Barbara „Eggy“ Eggert, Iris Haist und Ilona Stütz sind einander kollegial und freundschaftlich verbunden.

Programmablauf

Tag 1: 10.03.2023

Timeslot	Moderation/ Chair	Programmpunkt	Sprecher_innen
14:00 - 14:15	Barbara M. Eggert, Merz Akademie	Begrüßung	Gottfried Gusenbauer, NC Iris Haist, Erich Ohser – e. o. plauen Stiftung Ilona Stütz, AG Comicforschung/ OEGC
Panel 1 Friendship of Yore Friends and enemies in comics about the Middle Ages (EN)			
14:15 - 15:45	Ranthild Salzer	Covens, Convents, and Medievalist Girl Gangs	Eli Woock
		The Middle Ages in Willy Vanders- teen's early work: Lancelot (1946) and De Koning Drinkt (1947)	Geert van Iersel
		Vanessa – A ghostly affair? Imagining Friendship in Peter Mennigen's Vanessa series (1982–1990)	Barbara M. Eggert
15:45 - 16:00	Pause		
Panel 2 Sci-Fi Friends & Transspezielle Konstellationen			
16:00 - 16:45	Nina Eckhoff-Heindl	Tillie Waldens On a Sunbeam: Trans- galaktische Beziehungskonstellatio- nen zwischen Freund*innenschaft und (Wahl)Familie	Helene Bongers
		Baby, Body, Buch. Liebe und Begeh- ren in Brian Vaughans und Fiona Staples' „Saga“	Stefan Börnchen
Comics Exchange Fashion Victims – Mode im Comic			
ab 17:00 - 18:30	Helene Bongers und Barbara M. Eggert	Mode im Comic	
18:30 - 19:00	Pause		
Panel 3 Fr/Enemies and networks in comics contexts (EN)			
19:00 - 20:15	Barbara M. Eggert	panel discussion with: Kim Munson Marc Greenberg Summerlea Kashar Guido van Hengel Katerina Mirović	

ABSTRACTS - PANEL 1

Covens, Convents, and Medievalist Girl Gangs

As villains or heroes, all-female adventurers show up in a surprising number of medievalist comics, in *Rat Queens*, *Monstress*, *The Magdalena*, and *Witch-Hunter Angela*, for example, or manga such as *Claymore*. Not to mention the range of comics and manga featuring nuns specially, presenting the convent as a ready site for girl gangs to develop. This paper will look at the special mechanics of the female collective in comics, especially their ties to religious organization and accompanying set of powers through that religion. Not your typical sell-swords – Red Sonja fights alone – these groups often link religion to superpower to collective, making them unique in the heroic landscape.

Elizabeth Allyn Woock (Olomouc)

The Middle Ages in Willy Vandersteen's early work: Lancelot (1946) and De Koning Drinkt (1947)

Willy Vandersteen (1913-1990) was among the most popular and productive comic book artists of the Low Countries. He developed a number of highly successful series – among which *Suske en Wiske*, *Bessy and Jerom* (titled *Wastl* in Germany) – and set up the Vandersteen Studio, which has produced thousands of comics, primarily for the Belgian, Dutch and German markets.

In my presentation, I will first provide a brief introduction on Willy Vandersteen's career, after which I will explore two of Vandersteen's early comics: *Lancelot* (1946) and *De koning drinkt* (1947). Both comics are set in a world which is based on popular conceptions of the High and Late Middle Ages, and illustrate the fundamental optimism of Vandersteen's storyworlds, in which friendship always trumps enmity and nearly everyone can find forgiveness for their misdeeds.

Geert van Iersel (Tilburg)

Vanessa – A ghostly affair?

Imagining (Medieval) Friendship in Peter Mennigen's Vanessa series (1982–1991)

It was in 1981 in a parking lot in Cologne, when Vanessa was invented by Peter Mennigen, comics author, and Werner Geismar, head of the youth editorial department at Bastei. In the 1970s and 1980s, Bastei was a leader in the development of new comic series for youth in Germany, but except for *Conny* (1980–1995), a product that stereotypically focused on girls and horses, all of its series featured mostly heteronormative male characters. Geismar and Mennigen decided to change that by launching a horror comic for girls that would become Vanessa. Featuring a teenage heroine was a novelty on the German comics market – and Vanessa broke with several other comic-specific stereotypes namely genre, friendship, and romance. In my presentation, I will discuss the concept of transtemporal transspecies courtship as it unfolds in the story world of the comic as well as the concept of contemporary (female) friendship as it unfolds in the paratexts of the comic such as the introduction and the readers' page.

Barbara M. Eggert (Stuttgart)

ABSTRACTS - PANEL 2 & 3

Tillie Waldens On a Sunbeam: Transgalaktische Beziehungskonstellationen zwischen Freund*innenschaft und (Wahl)Familie

Im Coming-of-Age Science-Fiction Epos *On a Sunbeam* (2016–2017) zeichnet Tillie Walden differenzierte Beziehungen zwischen den ausschließlich weiblichen und non-binären Figuren über Zeiten und Räume hinweg. Wie bei Sternenkonstellationen, zwischen denen sich die Crew des Raumschiffs bewegt, ergeben sich auch bei der Figurengruppe komplexe Beziehungskonstellationen. Diese verflochtenen Freund*innenschaften, Liebesbeziehungen und Familie. Sie entziehen sich teils heteronormativen Modellen, teils scheinen sie diese zu reproduzieren. In meinem Vortrag möchte ich den Beziehungskonstellationen und der Frage nach der Differenzierbarkeit zwischen Familie und Wahlfamilie – chosen family – sowie Freund*innenschaft nachgehen. Ein besonderer Fokus soll dabei auf den angewandten Visualisierungsstrategien dieser Beziehungskonstellationen liegen.

Helene L. Bongers (Berlin)

Baby, Body, Buch. Liebe und Begehren in Brian Vaughans und Fiona Staples' „Saga“

„Saga“, so hat es Vaughan immer wieder betont, zeigt die jungen Eltern Alana und Marko, die sich liebevoll um ihr Baby Hazel kümmern (und sich freuen, wenn sie auf einem weitgehend leeren Planeten eine Waschmaschine finden). Das Alltägliche, Zärtliche der Baby- und später Kleinkinderszenen steht in Kontrast zur Star-Wars- und Game-of-Thrones-haften kriegerischen, ausgesprochen brutalen Welt, in der die Geschichte spielt, aber auch zur offensiv zur Schau gestellten Norm-Sexyness insbesondere der Protagonistin Alana. Diese Spannung von Agape und Eros war Gegenstand des umstrittenen Covers, das Alana beim Stillen ihrer Tochter zeigt. Mit Blick auf die sexuelle Beziehung von Alana und Marko erscheint psychologisch nicht ganz klar, woher die Leidenschaft kommt. Tatsächlich jedoch verbindet die beiden mehr als ihre pazifistische Überzeugung und der Umstand, dass sie auf der Flucht sind: nämlich die Leidenschaft – Philia – zu lesen. Obwohl der Comic sie ironisiert, erzählt er doch zugleich von der Macht des Lesens. Tatsächlich ist es, wie ihre Verfolger sagen, ausdrücklich das alte „Narrativ“ von der Feindschaft zwischen Alanas' und Markos' jeweiliger Spezies, das ihr speziesübergreifende Liebe bedroht.

Stefan Börnchen (Luxemburg)

Fr/Enemies and networks in comics contexts (EN)

The focus of this panel is the power of networks and friendship in the multifaceted world of comics.

In the discussion moderated by Barbara M. Eggert (Merz Akademie), Marc Greenberg (professor of law and attorney, San Francisco), Guido van Hengel (author and comics networker), Summerlea Kashar (director of the Cartoon Art Museum, San Francisco), Katerina Mirović (founder and co-editor of the anthology *Stripburger*, Ljubljana), and Kim Munson (comics scholar and curator, San Francisco) will speak about their definitions of networking and friendship in their specific fields of comics expertise such as publishing/curating/researching/presenting/defending comics. We will also address factors that endanger these networks and how to tackle these difficulties.

Comics Exchange: Fashion Victims - Mode im Comic

Die Darstellung von Mode war schon in der Flapper-Ära ein wichtiger (Neben-)Aspekt im Comic, wie u.a. die Zeichnungen von Illustratorinnen wie Nell Brinkley (1886–1944) belegen. Bevor Lily Renée (1921–2022) zum Modedesign überwechselte, brachte sie in den 1940er mit Señorita Rio die vielleicht bestgekleidete Comicspionin aller Zeiten zu Papier. Aber auch in anderen Genres spielt Kleidung eine wichtige Rolle: Was wären Superheld*innen von Wonder Woman (seit 1941) bis hin Steven Applebys Dragman (2020) ohne ihre (textilen) Accessoires?

Beim Comics-Exchange* diskutieren wir diese Mal gemeinsam anhand ausgewählter Beispiele über die Funktionen von Modedarstellungen im Comic.

***Beim COMICS-EXCHANGE handelt es sich um ein digitales Diskussionsforum, das die AG Comicforschung der Gesellschaft für Medienwissenschaft (GfM) in Kooperation mit dem Berliner Comic-Kolloquium und der Österreichischen Gesellschaft für Comicforschung und -Vermittlung (OeGeC) veranstaltet.**

Der Comics-Exchange ist eine niedrighschwellige Plattform, die Wissenschaftler*innen, Künstler*innen, Journalist*innen, Lehrenden, etc. einen (digitalen) Raum zum informellen Austausch über Comics und zur Vernetzung bieten soll.

Biographien - Tag 1

Gottfried Gusenbauer ist seit 2012 künstlerischer Direktor am Karikaturmuseum Krems. Im Rahmen von Linz 2009 – Kulturhauptstadt Europas konzipierte er das internationale Nextcomic-Festival, das er bis 2012 leitete und für das er seitdemals Programmbeirat tätig ist. Er kuratierte Ausstellungen beispielsweise zu Mor-dillo, Achdé, Erich Sokol, Manfred Deix und Marie Marcks. Gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und der Erich Sokol Privatstiftung in Mödling entwickelte er den Erich-Sokol-Preis für digitale Karikatur, kritische Zeichnung und Satire.

Aktueller Lieblingscomic: Irmina von Barbara Yelin

Iris Haist ist promovierte Kunsthistorikerin, Comicforscherin und Comicfan. Sie arbeitet aktuell als wissenschaftliche Leiterin des Erich-Ohser-Hauses mit Galerie e.o.plauen und Vorständin der Erich Ohser – e.o.plauen Stiftung in Plauen. Aufbauend auf der bisherigen Forschungssituation konzipiert sie Ausstellungen, die noch wenig beachtete Aspekte des Schaffens Erich Ohser – über seine berühmten Vater und Sohn-Bildgeschichten hinaus – näher beleuchten. Partizipative Projekte sind ihr dabei sehr wichtig.

Aktueller Lieblingscomic: The Artist von Anna Haifisch

Ilona Stütz hat Textilkunst und Kunstvermittlung (Bildnerische Erziehung, Textiles Gestalten und Medien-gestaltung Lehramt) an der Kunstuniversität Linz studiert. Arbeits- und Forschungsfelder sind Diversität und Intersektionalität, sowie Repräsentation von Körpern in (Sach)Kinder- und Jugendliteratur. Sie arbeitet als Projektkoordinatorin im Bereich Art & Science an der Johannes Kepler Universität Linz und rezensiert u.a. für das Kollektiv buuu.ch – Diverse Kinderbücher.

Aktueller Lieblingscomic: Margo Maloo von Drew Weing

Rantheid Salzer ist amerikanistische Comics- und Männlichkeitsforscherin. Forschungsschwerpunkten sind Masculinity Studies, Comics, Film und Television Studies. Seit 2011 ist sie externe Lektorin am Institut für Anglistik an der Universität Wien. Seit 2016 ist Rantheid Salzer Mitglied in der ComFor, seit 2019 Mitglied in der OEGEC. Sie promovierte 2021 zu Männlichkeitskonstruktionen in frühen Marvel Comics.

Aktueller Lieblingscomic: Joe Schuster-Vater der Superhelden von Julian Voloj und Thomas Campi

Elizabeth Woock ist Assistenzprofessorin an der Fakultät für Anglistik und Amerikanistik der Palacky-Universität in der schönen Stadt Olomouc in der Tschechischen Republik. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Darstellung von Mittelalter und Geschichte in populären Medien, Comics und Graphic Novels. Zu ihren jüngsten Projekten gehören die Konferenz History in Comics und illustrierte, auf Comics basierende Forschungsartikel, die 2023 erscheinen werden.

Aktueller Lieblingscomic: The Night Eaters von Marjorie Liu und Sana Takeda

Geert van Iersel ist Senior Lecturer an der Fontys School of Education in Tilburg (Niederlande). Er unterrichtet sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudiengang der englischen Abteilung des Instituts und forscht über moderne und frühneuzeitliche Artusliteratur. Zu seinen bevorstehenden Veröffentlichungen gehören Catchpen-ny Prints, Gawain and Lancelot: The Beginnings of the Arthurian Comic Strip in the Netherlands and Flanders in Vom Spruchband zur Sprechblase: Comics des Mittelalters – Mittelalterscomics und Arthurian Comics from the Netherlands and Flanders in King Arthur and His Knights of the Round Table in Pop Culture (vorläufiger englischer Titel).

Aktueller Lieblingscomic: The Fabulous Philosopher's Stone von Carl Barks und De bokkerijder von Willy Vandersteen

Barbara Margarethe Eggert interessiert sich seit Beginn ihres Studiums schwerpunktmäßig für den Bereich Text und Bild. Seit 2016 forscht, lehrt, kuratiert und networkt die promovierte Kunst- und Kulturwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Comics. Sie engagiert sich im Vorstandsteam der AG Comicforschung und konzipiert seit 2020 das wissenschaftliche Begleitprogramm zum NEXTCOMIC Festival. 2022 wurde sie zur Rektorin der Merz Akademie – Hochschule für Gestaltung, Kunst und Medien, Stuttgart, gewählt. Unter dem Namen eggie ist sie analog und digital als Comicautorin und Comiczeichnerin aktiv.

Aktueller Lieblingscomic: die Vanessa-Serie von Peter Mennigen

Biographien - Tag 1

Nina Eckhoff-Heindl ist promovierte Kunsthistorikerin und arbeitet an der Universität zu Köln. Sie lehrt und forscht zu Comics und interessiert sich insbesondere für die Einflüsse von visuellen, materiellen und die Handhabung betreffenden Aspekten auf die Comic-Erzählung.

Aktueller Lieblingscomic: Die dicke Prinzessin Petronia von Katharina Greve

Helene L. Bongers interessiert sich seit dem Studium der Kunstgeschichte, Literaturwissenschaften und Englischen Philologie in Berlin und Paris für erzählende Bilder. Sie promoviert am kunsthistorischen Institut der Freien Universität Berlin zu Darstellungen von Kunstmuseen in Comics und koordiniert mit ihren Mitstreiter*innen die AG Comicforschung (GfM). Einige ihrer Ideen zu Comics können in den Zeitschriften Lendemains #185 und Closure #9 nachgelesen werden.

Aktueller Lieblingscomic: NILS. Von Tod und von Wut. Und von Mut von Melanie Garantin

Stefan Börnchen ist Research Scientist for Humanities and Digitalization an der Universität Luxemburg. Promotion (2006), Habilitation (2017) und apl. Prof. (2021) an der Universität zu Köln. Gastprofessuren an der Freien Universität Berlin, der Banaras Hindu University, Varanasi, und der Universität Teheran. Arbeitsschwerpunkte sind die Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts, Musik und Literatur, Grafische Literatur (Comic und Graphic Novel), Theorie der Kulturwissenschaften, Medientheorie, Psychoanalyse und Narrative des Digitalen.

Aktueller Lieblingscomic: Wilhelm Busch, Max und Moritz und die Tradition (2015)

Kim A. Munson ist freiberufliche Kunsthistorikerin und Kuratorin. Sie lebt in San Francisco, wo sie vor allem über Comics, feministische Kunst und Arbeiterdenkmäler forscht. Sie ist Herausgeberin der Anthologie Comic Art in Museums und Kuratorin der Wanderausstellungen Women in Comics (NY, Rom, Neapel) und Colleen Doran Illustrates Neil Gaiman (NY, San Diego). Mehr zu ihren Projekten findet man auf ihrer Website www.neuroticraven.com.

Aktueller Lieblingscomic: Nubia and the Amazons von Ayala Vita und Stephanie Williams

Marc Greenberg ist ein in San Francisco ansässiger Professor für Rechtswissenschaft und Rechtsanwalt. In Forschung und Praxis liegt sein Schwerpunkt auf den Überschneidungen von Comics, Comicautor*innen und dem Recht, sowohl in den USA als auch international. Er vertritt Schöpfer*innen, deren Werke für Fernsehen und Kinofilme adaptiert werden.

Aktueller Lieblingscomic: Something is killing the Children von James Tynion IV und Werther Dell'edera

Summerlea Kashar arbeitet seit 1988 für das Cartoon Art Museum in San Francisco. Seit 2010 ist sie die geschäftsführende Direktorin der Institution. Sie beaufsichtigt und leitet das Museums und seine Mitarbeiter*innen und pflegt die Beziehungen zur Community. Sie hat einen MA in Kunstmanagement von der City University, London, und war zuvor im Vorstand des Yerba Buena Community Benefit District tätig.

Aktuelle Lieblingscomics: Graphic memoirs und Queen of Snails von Maureen Burdock

Guido van Hengel ist Autor und Historiker. Er stammt aus den Niederlanden. Bislang veröffentlichte er drei Bücher im Genre des literarischen Sachbuchs und schrieb das Szenario für eine Graphic Novel von Boris Stanic (Atentat), die 2015 in Serbien veröffentlicht wurde. Im Laufe der Jahre hat er Vernetzungsprojekte für Comic-Autor*innen, Zeichner*innen und Schriftsteller*innen konzipiert und organisiert, z.B. Strip it! (2009), Comixiade (2011) und, aktuell, Remix Comix (seit 2022).

Aktueller Lieblingscomic: Het Amusement (The City of Belgium, in English) von Brecht Evens

Katerina Mirović ist Herausgeberin, Produzentin und Mitbegründerin des Comicmagazins Stripburger in Ljubljana, Slowenien. Sie ist Kuratorin verschiedener Ausstellungen im Bereich der visuellen und medialen Kunst. Als Herausgeberin und Redakteurin interessiert sie sich insbesondere für Autor*innen, alternative Comics und ganz allgemein für zeitgenössische Kunst.

Aktueller Lieblingscomic: Pixy von Max Andersson

Programmablauf

Tag 2: 11.03.2023

Timeslot	Moderation/ Chair	Programmpunkt	Sprecher_innen
9:45 - 10:00	Anmoderation Barbara M. Eggert	Begrüßung	Iris Haist, Ilona Stütz
Panel 4 e. o. plauens Künstlerkreise			
10:00 - 12:30* *incl. Pausen	Iris Haist	Erich Ohser's illustrativer Beitrag zu Erich Kästners frühen Gedichtbänden	Andreas Bode
		Albert Schaefer-Ast - Hoffen auf eine bessere Zeit, 1943-1945	Andreas Fey & Gabriele Fey
		Hans Fallada und Erich Ohser	Jakob Hinrichs
		Erich Ohser und Walter Trier - Brüder im Geiste	Antje M. Warthorst
12:30 - 13:15	Pause		
Panel 5 Körperfreundschaft - Körperfeindschaft (EN & DE)			
13:15 - 14:45	Ilona Stütz	LGBTQ+ representation in contem- porary (American) picture books for children: ideology, intersectionality, and single stories	Ela Koziel
		Konstruktion des „starken Mädchens“ in den Comics Hilda, Margo Maloo und Yasmina und die Kartoffelkrise	Ilona Stütz
		Körper-Bilder - Perspektive einer Illustratorin	Amelie Persson
		Der Verlagsblick auf „Körper“	Teresa Mossbauer
14:45 - 15:15	Pause		
artist talk			
15:15 - 16:15	Barbara „Eggy“ Eggert	Paneldiskussion: Comic-Friendship made in Austria	Bettina Egger Sibylle Vogel Horst Stein Nicolas Mahler
Ausklang & Verabschiedung			
16:15 - 16:30	Barbara M. Eggert, Iris Haist, Ilona Stütz	Ausklang & Verabschiedung	Plenum

ABSTRACTS - PANEL 4

Erich Ohsers illustrativer Beitrag zu Erich Kästners frühen Gedichtbänden

Erich Ohsers Zusammenarbeit und Freundschaft mit Erich Kästner begann 1923. Höhepunkt war die aufsehenerregende Illustration des Gedichtes „Nachtgesang des Kammervirtuosen“ und die Illustrationen zu Kästners erstem Gedichtband „Herz auf Taille“ 1928. Gemeinsam reisten sie nach Paris und in die Sowjetunion. Nach 1933 gab es keine Gelegenheit zur Zusammenarbeit mehr. Der freundschaftliche Kontakt blieb aber bis zu Ohsers Tod erhalten.

Andreas Bode

Albert Schaefer-Ast – Hoffen auf eine bessere Zeit, 1943-1945

Ein Freund Erich Ohsers namens Albert Schaefer-Ast geht in den Jahren 1943-1945 in ein inneres Exil in Prerow. Schwierige Umstände, doch eine starke Freundschaft.

Andreas & Gabriele Fey

Hans Fallada und Erich Ohser, eine gezeichnete Begegnung

Hans Fallada erzählt in seinem geheimen Tagebuch „In meinem fremden Land“, dass er 1944 im Gefängnis schrieb, von einer Begegnung mit Erich Ohser, der beauftragt war, ein Porträt von Fallada zu zeichnen. Diese kurze, aber für Fallada wichtige Begegnung in Ohsers Berliner Atelier findet Einzug in Hinrichs' Graphic Novel „Hans Fallada - Der Trinker“ und erzählt die Begegnung der beiden im Stile Ohsers nach. Besonders die Nachricht von Ohsers Selbstmord in einer Gefängniszelle in Plötzensee lässt ihn sein eigenes Schicksal reflektieren. In der Begegnung der beiden spiegelt sich die Sehnsucht Falladas nach freiem künstlerischen Arbeiten in der dem Nazi-Regime unterworfenen Gesellschaft. Gleichzeitig zeigt sie den Zeichner als politisch gefährliche Person.

Jakob Hinrichs

Erich Ohser und Walter Trier - Brüder im Geiste

Über persönliche Treffen zwischen Erich Ohser und Walter Trier gibt es so gut wie keine Hinweise. Dennoch kann man davon ausgehen, dass beide von der Arbeit des andern gewusst haben, nicht zuletzt durch Erich Kästner, für den beide Illustrationen angefertigt haben.

Aufgrund dieses gemeinsamen Bekanntenkreises, und weil beide liebevolle Väter waren, kann man sie als Brüder im Geiste bezeichnen.

Antje M. Warthorst

ABSTRACTS - PANEL 5

LGBTQ+ representation in contemporary (American) picture books for children: ideology, intersectionality, and single stories

Representing gender and sexual diversity in children's books is a tricky topic, and certainly one that is bound to cause a lot of controversies. In the US, books containing LGBTQ+ themes frequently top the lists of titles most often banned from libraries. These works do not receive any mainstream literary awards and rarely appear on bestseller lists. The lack of publicity and appreciation for queer themes in children's books is further impacted by the quality of such literature. Substantial research shows that American children's books seldom show the authentic queer experience, but rather simplify it to fit and sustain the dominant heteronormative assumptions. The literature researcher and author of *Twilight of Equality* Lisa Duggan gave this incomplete, superficial perspective the name of homonormativity. This presentation outlines some major trends regarding queer representation in picture books for children in the US, examines some of the most common homonormative narratives, and critically interrogates two books which subvert them.

Ela Koziel

Hilda und die starken Mädchen - Konstruktion des "starken Mädchens" in den Comics Hilda, Margo Maloo und Yasmina und die Kartoffelkrise (Reprodukt)

Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf gilt seit jeher als der Archetyp einer starken Mädchenfigur und ist damit (un?)bestrittener Bestandteil der Kinderbuchklassiker. Betrachtet im historischen Kontext der Entstehung, trug Pippis Anarchie einen wichtigen Beitrag zur Emanzipation in Kinder- und Jugendliteratur bei. Eine zeitgemäße Betrachtung des Stoffes kann dabei nicht daran vorbeiführen, den Kolonialismus, Rassismus und auch die Misogynie zu diskutieren, die es Pippi erst ermöglichen, das starke Mädchen zu sein (vgl. Pychlau-Ezli & Ezli, 2022). Anhand der Protagonistinnen der Comicserien "Hilda", "Margo Maloo" und "Yasmina und die Kartoffelkrise" wird diskutiert, ob es nicht ausreichend neue "starke Mädchen" gibt, die ein zeitgemäßeres Bild von Feminismus widerspiegeln und damit Klassiker ablösen können.

Ilona Stütz

ABSTRACTS - PANEL 5

„Körper-Bilder - Perspektive einer Illustratorin“

Die Illustratorin Amelie Persson spricht über die Entstehung des von ihr illustrierten Sachbuchs zum Thema Körper-Vielfalt („Wie siehst du denn aus? Warum es normal nicht gibt“ von Sonja Eismann, Beltz&Gelberg 2020). Sie gibt Einblicke in die Recherche und wie sie seit dem Erscheinen mit dem Buch weiterarbeitet, beispielsweise in Workshops. Aus Illustratorinnenperspektive stellt sie weitere Titel zum Thema vor und erzählt, wie der geschärfte Blick für Repräsentation das Kinder-/Bilderbuchregal zum Minenfeld macht.

Amelie Persson

Der Körper im Bilderbuch: Sicht- und Arbeitsweisen aus dem Verlag

Die Verlegerin Teresa Mossbauer spricht über ihre Arbeit beim ACHSE Verlag, einem Wiener Verlag, der vorwiegend Kinderbücher veröffentlicht und dabei eine queer-feministische Perspektive fokussiert. Relevante Themen im Programm sind Körper und Aufklärung. Teresa erzählt, wie schön und herausfordernd das gleichzeitig sein kann und wie das Programm des Verlages entsteht. Zu den erfolgreichsten Büchern des Verlages zählen Lina, die Entdeckerin und Bruno will hoch hinaus. In den nächsten Jahren möchte der Verlag neben den Körperbüchern auch neue Programmakzente setzen und vermehrt Übersetzungen veröffentlichen.

Teresa Mossbauer

artist talk

Comic-Friendship made in Austria

Im artist talk mit den Österreichischen Comickünstler*innen Bettina Egger, Horst Stein, Nicolas Mahler und Sibylle Vogel steht die Darstellung von Freundschaftsbänden im Medium Comic im Vordergrund. Anhand von Beispielen aus ihrem eigenen Schaffen wird diskutiert, wie man Verbundenheit, Wahlverwandschaft und mehr in Text und Bild visualisiert. Darüber hinaus wird in der Runde thematisiert, welche Rolle aus Sicht der Panelgäste internationale und regionale Netzwerke sowie Freundschaften für ihr eigenes Schaffen im Speziellen sowie in der Österreichischen Comicszene im Allgemeinen spielen.

Biographien - Tag 2

Barbara M. Eggert, Iris Haist & Ilona Stütz -> siehe Tag 1.

Andreas Bode, geboren am 27.12.1942 in Leipzig, Heimatstadt aber Grimma; Studium der osteuropäischen Geschichte und Slawistik in München, Stockholm und Moskau; Bibliotheksreferendariat zur Ausbildung für den höheren Bibliotheksdienst an der Staatsbibliothek in München; 1975-1983 Leiter der Bibliotheken der Hochschule der Künste in Westberlin; 1983-2007 Direktor der Internationalen Jugendbibliothek München mit vielen Abenteuern und Irritationen, Forschungsschwerpunkt Buchillustration

Lieblingscomiczeichner: Yvan Pommaux

Andreas Fey ist gelernter Raumausstatter/ Sattler, selbstständiger Handwerker, Hobby: Kunstgeschichte, Numismatik und Zeichner und Karikaturisten, zusammen mit seiner Mutter Gabriele verwaltet und pflegt er den Nachlass von Albert Schaefer-Ast.

Lieblingszeichner: Wilhelm Busch, **Lieblingscomic:** Werner von Brösel

Jakob Hinrichs ist Illustrator und Comickünstler. Seine Illustrationen und Comics werden in vielen internationalen Publikationen veröffentlicht. Seine 2015 erschienene Graphic Novel „Hans Fallada – Der Trinker“ hat es 2016 in die Sélection der Fauve d'Angouleme geschafft und wurde in mehrere Sprachen übersetzt.

Aktueller Lieblingscomic: „Black Hole“ von Charles Burns, „Maus“ von Art Spiegelman und „Marie, es brennt“ von Marie Marcks

Antje M. Warthorst, Jahrgang 1965, Kunsthistorikerin. Leitet seit 2007 das Walter Trier-Archiv in Konstanz.

Aktueller Lieblingscomic: Walter Trier, 22 Lessons In Nazi-German, reprint, favoritenpresse, Berlin, 2022

Ela Koziel hat über zehn Jahre Erfahrung als Schulbibliothekarin an internationalen Schulen und lebt derzeit in Hamburg. Sie hat einen Master-Abschluss in Informationswissenschaft und Bibliothekswesen und einen Bachelor-Abschluss in British and American Studies.

Aktueller Lieblingscomic: Raina Telgemeier

Amelie Persson ist seit 2011 selbständig als Illustratorin und Autorin mit Atelier in Frankfurt am Main, zuvor lebte sie längere Zeit in London. Zuletzt erschienen „Wie siehst du denn aus? Warum es normal nicht gibt“ (Beltz&Gelberg 2020, gemeinsam mit der Autorin Sonja Eismann), das u.a. mit dem KIMI-Siegel für Vielfalt ausgezeichnet wurde. Zu Ihrem Illustratorinnenalltag gehören Workshops, Talks, Ausstellungen und Arbeit an neuen Büchern. www.ameliepersson.com

Aktueller Lieblingscomic: Ich lese mit meinen Kindern das Comicmagazin POLLE und die Kindercomics von Mawil

Biographien - Tag 2

Barbara M. Eggert, Iris Haist & Ilona Stütz -> siehe Tag 1.

Teresa Mossbauer lebt und arbeitet in Wien und leitet gemeinsam mit León Schellhaas den jungen ACHSE Verlag. Nach verschiedenen geisteswissenschaftlichen Studien (Philologie, Literatur- und Medienwissenschaft) an der Universität Wien absolvierte sie den Masterlehrgang „Verlegen und Herausgeben“ an der Universitat Autònoma de Barcelona und begann, in der Buchbranche zu arbeiten.

Aktueller Lieblingscomic: Sonnenseiten von Ana Penyas (Bahoe Books)

Bettina Egger ist Comickünstlerin und Wissenschaftlerin. 2006 schloss sie ihr Masterstudium der bildenden Künste an der Universität Rennes (Frankreich) ab und arbeitete anschließend als freischaffende Künstlerin. 2018 schloss sie ihr Doktorstudium mit einer künstlerisch-wissenschaftlichen Arbeit zu Comic und Erinnerung am interdisziplinären Schwerpunkt Wissenschaft und Kunst in Salzburg ab. Bettina Egger leitete verschiedene internationale Comicprojekte wie Frank Zappa Comics Tribute und war Mitglied des assoziativen Verlagshauses L'Oeuf. Sie hat ein besonderes Interesse an Non-fiction und dokumentarischen Formen im Comibereich. Bisher hat sie zehn Comics in französischer Sprache publiziert, zuletzt Entretien avec Emmanuel Guibert und Aramus (2022, Jarjille).

Aktueller Lieblingscomic: Paying the Land von Joe Sacco

Sibylle Vogel lebt und arbeitet als Illustratorin und Zeichnerin in Wien. Sie kooperiert regelmäßig mit den Büchereien Wien, hat viele Kinderbücher veröffentlicht und wurde für ihre Werke ausgezeichnet, u.a. mit dem österreichischem Outstanding Artist Award für Kinder- und Jugendliteratur. Zusammen mit Thomas Kriebaum leitet sie seit 2012 die KABINETT comic passage im Wiener Museumsquartier. Das KABINETT bietet ein regelmäßig wechselndes Programm mit herausragender Comickunst abseits des Mainstreams. Mehr zu ihren Arbeiten ist auf www.sibyllevoegel.at und auf [@sibylle_vogel](https://www.instagram.com/sibylle_vogel) (Instagram) zu finden.

Aktuelle Lieblingscomics: Rote Blüten von Yoshiharu Tsuge

Horst Stein ist bildender Künstler in Wien. Sein Werk umfasst Malerei, Film, Fotografie, Rauminstallationen, Objekte & Zeichnung sowie Comicuntersuchungen mit konzeptiv-künstlerischen Mitteln. Er realisierte Einzelausstellungen in Wien, Rom, Köln, New York. Seine Arbeiten sind in staatlichen Sammlungen und Museen und als Bestandteile von Dauerausstellungen zu finden. 2023 ist er zum zweiten Mal bei NEXTCOMIC mit künstlerischen Beiträgen zu Gast.

Aktuelle Lieblingscomics: altägyptische Wandmalerei und Totentänze des 15. Jahrhunderts

Nicolas Mahler, geboren 1969, lebt und arbeitet als Comic-Zeichner und Illustrator in Wien. Seine Comics und Cartoons erscheinen in Zeitungen und Magazinen wie Die Zeit, NZZ am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und in der Titanic. Für sein umfangreiches Werk wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet; unter anderem erhielt er 2010 den Max-und Moritz-Preis als Bester deutschsprachiger Comic-Künstler und 2015 den Preis der Literaturhäuser.

Aktueller Lieblingscomic: Mangaka von Shigeru Mizuki