

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 1

Vorwort	1
Zu den Voraussetzungen dieser Arbeit	3
1 Erkenntnisinteresse und aktuelle Lage	3
1.1 Persönliches Interesse	3
1.2 Fortgeschrittene aktuelle Lage	6
1.3 Motivierende erste Forschungsfragen	9
2 Arbeitstechnische Voraussetzungen	12
2.1 Zu den Vorarbeiten	12
2.2 Zum verwendeten Bildmaterial und zum Layout	14
2.3 Zur schriftlichen Form	16
2.4 Überlegungen zum strukturellen Aufbau der Arbeit	17

TEIL I

Darstellungselemente des Comic und ihre Wirkungsweisen

3 Bisherige Definitionsversuche	21
3.1 Comic Strips, Comic Books, Comics	21
3.2 Zur Entwicklung der Begriffe	25
3.2.1 Veröffentlichungsform und Inhalt	25
3.2.2 Inhalt = komisch = Comics?	31
3.3 Alternative(n)	37
3.3.1 Bild(er)geschichte oder Comic?	37
3.3.2 Comic-Archäologie oder Neuorientierung?	42

3.3.3 Differenzierende Bezeichnungen	54
4 Begriff = Qualitätsurteil?	63
4.1 Gemeinsames Dilemma	63
4.2 Medium, Massen- oder Individualmedium	65
4.3 Kinder-, Jugendlichen- oder Erwachsenen-Comic	76
4.4 Trivilliteratur	80
4.5 Comics und Kunst/Comic-Kunst	83
5 Bild - Wort - Beziehungen	105
5.1 Gemeinsamkeit oder Widerspruch?	105
5.2 Grundsätzliche Möglichkeiten der Bild-Wort-Kombinationen	107
5.2.1 Mengenanteile	107
5.2.2 Wirkungsmöglichkeiten	125
5.3 Worte im Bild - Bild, Sprache, Bildsprache	132
5.3.1 Einführung	132
5.3.2 Blocktext	134
5.3.3 Einleitungen und Schlußtexte	136
5.3.4 Text innerhalb des Handlungsablaufs	139
5.4 Hörbares wird Sichtbares	145
5.5 Blasen, balloons, fumetti	149
5.5.1 Sprechblase	152
5.5.2 Erweiterungsformen der Sprechblasen	161
5.5.3 Flüsterblase, Schreibblase, Stimme aus technischem Gerät ..	168
5.5.4 Denkblase, Traumblase, Erzählblase	174
5.6 Zur Stellung der Blasen im Bildfeld	179
5.7 Zum Inhalt der Blasen	197
5.7.1 Bildliche Darstellungen	197
5.7.2 Text, Worte, Buchstaben	199
5.8 Onomatopöie, das lautmalende Geräuschwort	215
5.9 Weitere Elemente des Zeichenrepertoires	235

5.9.1	Empfindungszeichen, Gefühlssymbole	235
5.9.2	Sonderformen	240
6	Raum, Zeit und Bewegung	250
6.1	Die Bildfolgen des Comic	251
6.2	Comic und Film	287
6.2.1	Vergleichbar?	287
6.2.2	Stehendes und bewegtes Bild	288
6.2.3	Kameraschnitt = Panel-Zwischenraum?	289
6.2.4	Kameraeinstellung = Bildfläche im Comic?	290
6.3	Bewegung in der Bildfolge	292
6.3.1	Beobachterstandort = Leserposition	292
6.3.2	Kombinationsformen als Beispiele	317
6.3.3	Körperbewegungen	319
6.3.4	Panel-Bewegungen	328
6.3.5	Andere Elemente der Bewegungsdarstellung	331
6.3.6	Bewegung in der Seitenkomposition	355
6.3.7	Körpersprache, Bewegung und Bewegtheit	365
7	Trägermedien und Erzählstruktur	377
7.1	Vorüberlegungen	377
7.2	Comic Strips	378
7.3	Comic Books und die Nachfolger	383
7.4	Zur Seitengestaltung der Trägermedien	399
7.4.1	Aufbau und Gliederung	399
7.4.2	Farbe als Element der Seitengestaltung	432
7.4.3	Farbe als künstlerisches Ausdrucksmittel	446
8	Schwarz-Weiß und Farbe	459
8.1	Gemeinsamkeiten	459
8.2	Zur Schwarz-Weiß-Zeichnung	461
8.2.1	Das Grundgerüst der Linien	461
8.2.2	Weitere Beispiele in Schwarz-Weiß	468

8.3 Vom Schwarz-Weiß- zum Farbdruck	487
8.3.1 Idee und Verwirklichung	491
8.3.2 Vertriebswege	512
9 Erneuter Definitionsversuch?	513

BAND 2

TEIL II

Bild-Wort-Elemente des Comic im Kunstunterricht: Gestaltbarkeit, Wirkung und Chancen

10 Grundlegende Forderungen	528
10.1 Allgemeine Aufgaben und Ziele	529
10.2 Fachbezogene Aufgaben und Ziele	533
11 Gestaltungsmöglichkeiten im Überblick	538
11.1 Trennung und Kombination	538
11.1.1 Bilder ohne Worte	538
11.1.2 Worte ohne Bilder	539
11.1.3 Bilder und Worte	540
11.2 Variation der Inhalte und Ziele	540
11.2.1 Informationen, Anweisungen, Regeln	540
11.2.2 Werbung, Aufforderung, Kritik	541
11.3 Gestaltungsanreize für Bild und Wort	542
12 Einsetzbare Materialien, Medien und Werkzeuge	544
12.1 Handelsware und Originale	544
12.2 Kopien und Vervielfältigungen	546
12.2.1 Schwarz-Weiß-Kopien auf Papier	546
12.2.2 Folien	546
12.3 Dias	547
12.4 Filme und Videos	548

12.5	CD-ROM- und DVD-Präsentationen	549
12.6	Computer & Co.	549
12.7	Traditionelle Materialien, Werkzeuge und Verfahrensweisen	551
13	Unterrichtsanregungen als exemplarische Beispiele	553
13.1	Zur Auswahl	553
13.2	Laßt die Bilder sprechen!	553
13.2.1	Hinzufügung freier Texte	554
13.2.2	Ergänzung durch Blasen	563
13.2.3	Erweiterung zur Fotosequenz/Fotogeschichte	576
13.2.4	Fotos als Gestaltungsimpulse für eigene Techniken und Darstellungsweisen	605
13.2.5	Vorgegebene nicht fotografische Bilder als Gestaltungsanreiz	616
13.2.6	Comic-Figuren als Arbeitsmaterial	617
13.2.7	Comic-Sequenzen und -Seiten als Weiterführungsauftrag	639
13.3	„Bildet“ die Sprache!	654
13.3.1	Blasen und Lautmalereien	657
13.3.2	Worte und Texte als erzählende Bilder	676
13.4	Bildliche Erweiterungen vorgegebener Texte	678
13.5	Bilder und Worte selbst schaffen!	687
13.5.1	Drucktechniken	688
13.5.2	Flächen erzeugende andere Bildtechniken	699
13.5.3	Traditionelle Zeichentechniken: Punkt und Linie als Gestaltungsmittel	706
13.5.4	Maltechniken: Pinseln, Spachteln, Spritzen	713
13.5.5	Der Computer als ergänzendes Werkzeug	723
13.5.5.1	Hardware: harte Wahl!	727
13.5.5.2	Notwendige Software und Zusatzprogramme ...	743
13.6	Freie Technik-Kombinationen in Beispielen	756
13.6.1	Variationen zum Thema „Humor“	757
13.6.2	Umweltprobleme als Gestaltungsanlaß	763
13.6.3	Urlaub, Ferien, Feiertage	767

13.6.4 Wahre (?) Alltags-Abenteuer oder Traum	769
13.6.5 Gewalt und ihre Erscheinungsformen	773
13.6.6 Comic-Karten, -Kalender, -Hefte	779

TEIL III

Zur Forschungslogik: Grundlagen und Ergebnisse im Überblick

14 Zum wissenschaftlichen und didaktischen Konzept dieser Arbeit und zum Problem der Ergebnisdarstellung	794
14.1 Zu den wissenschaftstheoretischen Prämissen dieser Arbeit	794
14.1.1 Zur grundlegenden wissenschaftlichen Orientierung	794
14.1.2 Zur Auslegung eines Theorie-Praxis-Bezugs als Orientierungsgrundlage	801
14.2 Zu den Forschungszielen und den fachdidaktisch-kunstpädagogischen Absichten dieser Arbeit	806
14.2.1 Drei grundlegende Arbeits-Hypothesen	807
14.2.2 Forschungsschwerpunkte im Überblick	809
14.3 Zum Problem der Forschungsfragen zu Teil I	810
14.3.1 Zur Eingrenzung des Forschungsfeldes mit der Definition der Begriffe „Comics“, „Comic“ und ihrer Ableitungsformen	810
14.3.2 Forschungsfragen zu Teil I im Überblick	812
14.4 Zur Erarbeitung der darstellerischen Charakteristik des Comic in systematischer ästhetischer Reflexion	814
14.4.1 Bereiche der Materialerhebung	814
14.4.1.1 Zur Untersuchung handelsüblicher Comic-Ware in gedruckter Form	815
14.4.1.2 Zur Heranziehung von Sekundärliteratur	816
14.4.2 Zur Form meiner visuellen Präsentation der Forschungsergebnisse von Teil I	816
14.5 Zum Problem der Forschungsfragen zu Teil II	817
14.5.1. Zur Unbegrenztheit vertiefender Forschungsfragen	817

14.5.2	Grundlegende Forschungsfragen zu Teil II	818
14.6	Zu Auswahl, Aufwand und Erfolg der forschungstechnologischen Vorgehensweisen in Teil II	819
14.6.1	Methodenkombination als eigene Vorgehensweise zur Erforschung kunstpädagogischer Arbeitsmöglichkeiten mit dem Comic	820
14.6.1.1	Vorher-Nachher-Vergleiche	821
14.6.1.2	Parallelklassen-Untersuchungen	823
14.6.1.3	Jahrgangsübergreifende Untersuchungen	825
14.6.1.4	Extreme Elemente-Beschränkung und offene Anwendbarkeit	825
14.6.1.5	Fallanalysen und Fallstudien	827
14.6.2	Teilnehmende oder Eigene teilnehmende Beobachtung und Selbstbeobachtung als Erhebungsverfahren	829
14.6.3	Verfahren zur Fixierung und Aufbereitung des Forschungsmaterials	831
14.6.3.1	Handschriftliche Notizen	831
14.6.3.2	Fixierung des visuell Wahrnehmbaren	832
14.6.3.3	Begleitende Kurzfragebögen	833
14.6.3.4	Auslegung/Interpretation	834
14.6.3.5	Selektive Plausibilisierung	835
14.6.4	Vernetzte Forschungsansätze für Teil II	836
14.6.5	Zum Problem der Evaluation der Forschungsergebnisse von Teil II	839
14.6.5.1	Evaluation oder evaluative Erkundung?	839
14.6.5.2	Selbst- oder Fremdevaluation?	841
14.6.6	Zur Auswahl der Untersuchungsgruppen	843
15	Versuch, zusammenfassende Antworten auf die Forschungsfragen zu Teil II zu geben	845
15.1	Zur Feststellbarkeit einer Bevorzugung von eher bild- oder wortorientierten Darstellungsweisen im Comic	847
15.2	Zur Möglichkeit der Förderung eines interessendifferenzierten und projektorientierten Arbeitens mit dem Comic	851

15.2.1	Zu den Förderungsmöglichkeiten eines interessendifferenzierten Arbeitens mit dem Comic	851
15.2.2	Zu den Förderungsmöglichkeiten eines projektorientierten Arbeitens mit dem Comic	855
15.3	Besondere medienspezifische Förderungstendenzen, die in der gestalterischen Arbeit mit dem Comic festzustellen waren	862
15.3.1	Vom statischen Einzelbild zur dynamischen Zeitfolge der Sequenz	862
15.3.2	Vom Nacheinander der narrativen Zeitfolge zur Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen	863
15.3.3	Vom Festhalten am „Schwer-Veränderbaren“ zur flexiblen Änderungsbereitschaft	865
15.3.4	Vom Symbolhaft-Allgemeinen zur differenzierten Darstellung	867
15.3.5	Vom Nicht-Schreiben-Wollen zur Lust am Erklären und Erzählen	869
15.3.6	Von der eingengenden Einzeltechnik zur offenen Technikvielfalt	871
15.3.7	Vom passiven Comic-Rezipieren zum aktiven Medien-Gestalten	872
15.3.8	Vom getrennten bildnerischen und literarischen Denken und Handeln zum kombinierten Erklären, Erzählen und Gestalten mit Bild-Wort-Elementen	873

ANHANG

Literatur und andere Hilfen

16	Bemerkungen zur Sekundärliteratur	876
17	Bibliographien und Nachschlagewerke	878
17.1	Bibliographien	878
17.1.1	Bibliographien, Index-Sammlungen und Preiskataloge ...	880
17.1.2	Nachschlagewerke und Lexika	881
17.1.3	Jahrbücher und Aufsatzsammlungen	884
18	Alphabetischer Verfasserkatalog	886

18.1	Deutschsprachige Arbeiten zum Bereich „Comic“	888
18.1.1	Artikel aus Comic-Fachzeitschriften, Comic-Jahrbüchern, Aufsatzsammlungen, Zeitungen u. Illustrierten	888
18.1.2	Comic-bezogene Artikel aus pädagogischen Fachzeitschriften u. anderen wissenschaftlichen Veröffentlichungen	962
18.1.3	Monografien, Themenbände, Sonderhefte und Ausstellungskataloge zum Bereich „Comic“	968
18.1.4	Wissenschaftliche Hausarbeiten, Zulassungs-, Diplom- u. Magisterarbeiten, Dissertationen zum Bereich „Comic“	978
18.2	Englischsprachige Werke zum Bereich „Comic“	979
18.3	Französischsprachige Werke zum Bereich „Comic“	990
18.4	Philosophische, pädagogische, psychologische, soziologische, medientheoretische und kunstwissenschaftliche Arbeiten, die in der vorliegenden Dissertation berücksichtigt wurden.	995
18.5	Verwendete Auswahl-Literatur zu den Bereichen Bilderbuch, Illustration, Cartoon, Karikatur, Fotografie, Film und künstlerische Techniken.	1.005
19	Kommentierte deutschsprachige Comic-Zeitschriften	1.011
19.1	Fachzeitschriften und -magazine	1.014
19.1.1	COMIXENE/COMIXENE NEWSLETTER	1.014
19.1.2	INCOS-Nachrichten, COMIC FAN, INCOS-Informationen, INCOS INFO	1.016
19.1.3	ICOM-Info, ICOM-INFO-INTERN, ICOM INFO, COMIC-INFO, COMIC!	1.017
19.1.4	COMIC FORUM	1.019
19.1.5	COMIC REDDITION/REDDITION	1.020
19.1.6	COMIC SPEEDLINE	1.021
19.1.7	STRAPAZIN	1.022
19.1.8	STRIPSPIEGEL	1.023
19.2	Verlagszeitschriften	1.025
19.2.1	RRAAH!	1.025
19.2.2	DIE SPRECHBLASE	1.026
19.2.3	SPLITTER	1.027

19.2.4 HIT COMICS	1.028
19.3 Fanzines	1.029
19.4 Sammlerzeitschriften	1.031
19.5 Fanzine oder Fancomic?	1.031
20 Alphabetische Auswahlliste deutschsprachiger Zeitschriften über und mit Comics in tabellarischer Übersicht	1.033
21 Englisch- und französischsprachige Zeitschriften in tabellarischer Übersicht	1.043
21.1 Englische Zeitschriften	1.043
21.2 Amerikanische Zeitschriften	1.044
21.3 Französische Zeitschriften	1.045
22 Andere Informationsquellen	1.048
22.1 CD-ROM-Informationen	1.048
22.2 Video-Bänder	1.048
22.3 Postkarten	1.049
22.4 Internet-Informationen	1.049
23 Dank für Unterstützung	1.050
23.1 Verlagshilfen	1.050
23.2 Persönliche Hilfen	1.050