

**FRANKFURTER
BUCHMESSE**

18–22 OCTOBER 2023
GUEST OF HONOUR SLOVENIA

No Power for Nobody

Current Graphic Novels from Germany

Keine Macht für Niemand

Aktuelle Graphic Novels aus Deutschland

The Frankfurter Buchmesse first compiled and presented a collection of German-language comics in 1990. A lot has happened since then!

The German comics scene has made great strides and developed into a lively and diverse industry. New talent keeps emerging, bringing fresh perspectives and unconventional stories (this year, for instance, André Breinbauer, Jennifer Daniel, Jeff Chi, Daniela Heller, Philipp Deines and Roya Soraya). Other artists have now become well established and continue to justify their considerable fame (also internationally) with new and more mature works (e.g. Reinhard Kleist with *Starman*, Birgit Weyhe with *Rude Girl*, Flix with *The Humboldt Animal* and Aisha Franz with *Work-Life-Balance*).

Comics collections not only showcase the artistic achievements of illustrators and authors, they also prove that comics are growing in cultural significance as an art form. The publication of Philipp Deines' first work, a biography of the Swedish painter Hilma af Klint, by a classic art publisher like Hatje Cantz is just one example of this.

Although there are many areas in which the German comics market still needs to catch up with its French neighbour, the latter's lead with respect to narrative and publishing quality has narrowed in recent years. The subject matter of the works chosen here ranges from serious social and political topics to humorous and imaginative stories. Particularly notable is the far-reaching examination of German history, especially National Socialism and Judaism. The anthology *Next Year in* follows episodes of Jewish life in Germany from different eras, while works such as *Living and Dying in Auschwitz, But I'm Alive*, or *The Scent of the Pines* are outstanding examinations of the Holocaust which make an indispensable contribution to remembrance. The selection also covers more recent German history up to the present day: Jennifer Daniel's *The Assessment*, set in the "German Autumn", and Mark-Uwe Kling's and

Ernst Kissel's *The Kangaroo Comics 1*, which provides a humorous take on day-to-day politics and the state of society over the last two years.

Several of the contributions to this year's list have a musical focus. This is mainly in the form of biographical stories (*Starman*, *Stockhausen*, *Who's the Scatman?*), but a song comic on the German rock band Ton Steine Scherben has also been issued in time for the 50th anniversary of their cult album *Keine Macht für Niemand* (No Power for Nobody).

Now happily self-evident, this year's selection includes a greater number of comics with an emancipatory feminist perspective, such as Anna Geselle with her essay on female rage (*Furies*), André Breinbauer with a retelling of the Medusa myth (*Medusa and Perseus*) and Roya Soraya with her original deconstruction of the classic *Faust*. This topic has widened in scope, with *firebugs*, Nino Bulling's narrative about queer self-discovery, with Birgit Weyhe and her reflections on culture and identity in *Rude Girl*, and with the ambitious comic project *Movements and Moments*, which collects contributions on indigenous feminist activism from the Global South.

As for entertaining and fantastical comics, the selected fantasy and sci-fi titles are well worth a look. The anthologies *Cozmic* and *A Strange Day* are both good examples of the high level at which comics of this traditional genre are currently found. The dystopian space intrigue *Shipwreck* is worthy of special mention, which stands out because of its distinctly unusual format: a scroll! Author and illustrator Paul Rietzl has brilliantly exploited the creative possibilities of this special format.

Last year saw the publication of a remarkable number of highly ambitious works, following the completion of their intensive creative processes. Jens Harder finished the third volume of his monumental history of the world (*Beta ...civilizations*), which he had been working on since 2004, and

after five years of research, 70-year-old illustrator Dietmar Reinhard released *Life and Death in Auschwitz*, his disturbing graphical documentation of the largest of the German extermination camps. Meanwhile, it took Thomas von Steinaecker and David von Bassewitz seven years of collaboration to produce their almost 400-page book on the life and music of the important German composer Karlheinz Stockhausen, which immerses readers ingeniously in his complex cosmos of sound.

Two English-language titles in the selection are particularly accessible to an international readership: Nadine Redlich's *Stones* and Maleek's *Shoot-Up-Hill*.

To close, we should mention the excellent children's comics whose appealing qualities could help future readers discover a fascination for comics (Flix: *The Humboldt Animal*; Tanja Esch: *Boris, Babette and Plenty of Skeletons*; Josephine Mark: *Trip with a Drip*; Nadia Budde: *Berlin Through a Dog's Eyes*).

With this in mind, welcome to an exciting and memorable exploration of the contemporary world of German comics! Enjoy your read, have fun and let yourself be inspired!

Sonia Harth, Cádiz, Spain

1990 wurde zum ersten Mal durch die Frankfurter Buchmesse eine Kollektion mit deutschsprachigen Comics zusammengestellt und präsentiert. Seitdem hat sich vieles getan!

Die deutsche Comicszene hat bedeutende Fortschritte gemacht und sich zu einer vitalen und vielfältigen Branche entwickelt. Immer wieder stoßen neue Talente hinzu, mit frischen Perspektiven und unkonventionellen Geschichten (dieses Jahr u. a. André Breinbauer, Jennifer Daniel, Jeff Chi, Daniela Heller, Philipp Deines und Roya Soraya), während andere Künstler:innen mittlerweile etabliert sind und ihrem beachtlichen (auch internationalen) Renommee mit weiteren, reiferen Werken gerecht werden (z. B. Reinhard Kleist mit *Starman*, Birgit Weyhe mit *Rude Girl*, Flix mit *Das Humboldt-Tier* oder Aisha Franz mit *Work-Life-Balance*).

Nicht nur die künstlerische Leistung der Illustrator:innen und Autor:innen kommt in Comic-kollektionen zur Geltung, sie belegen auch, dass Comics als Kunstform zunehmend kulturelle Bedeutung erlangen. Die Veröffentlichung des Erstlingswerks von Philipp Deines, eine Biografie zur schwedischen Malerin Hilma af Klint, bei einem klassischen Kunstverlag wie Hatje Cantz ist nur ein Beleg hierfür.

Obwohl der deutsche Comicmarkt seinem französischen Nachbarn noch in vielem nachsteht, hat sich der Vorsprung in puncto erzählerischer und verlegerischer Qualität in den letzten Jahren verringert. Inhaltlich reichen die ausgewählten Werke von ernsten gesellschaftlichen und politischen Themen bis hin zu humorvollen und fantasievollen Geschichten. Besonders hervorzuheben ist die intensive Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte, speziell mit Nationalsozialismus und Judentum. Die Anthologie *Nächstes Jahr in* greift Episoden jüdischen Lebens in Deutschland aus unterschiedlichen Epochen auf, während Werke wie *Leben und Sterben in Auschwitz*, *Aber ich lebe*, oder *Der Duft der Kiefern* sich eindrücklich mit dem

Holocaust befassen und einen unerlässlichen Beitrag gegen das Vergessen leisten. Auch die jüngere deutsche Geschichte bis hin zur Gegenwart wird behandelt: Jennifer Daniel mit *Das Gutachten*, welches im "Deutschen Herbst" verortet ist, oder Mark-Uwe Kling und Ernst Kissel mit *Die Känguruh-Comics 1*, einer humorvollen Auseinandersetzung mit Alltagspolitik und dem Zustand der Gesellschaft der letzten beiden Jahre.

Weiterhin sind diesmal mehrere Beiträge vertreten, in denen Musik ein zentrales Thema ist, hauptsächlich in Form biografischer Erzählungen (*Starman*, *Stockhausen*, *Who's the Scatman?*). Aber auch ein Songcomic über die deutsche Rockband Ton Steine Scherben wurde produziert, pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum ihres Kultalbums *Keine Macht für Niemand*.

Verstärkt und inzwischen erfreulich selbstverständlich sind in der diesjährigen Auswahl Comics dabei, die eine feministische, emanzipatorische Perspektive mitbringen, so z. B. Anna Geselle mit ihrem Essay über weibliche Wut (*Furiositäten*), André Breinbauer mit einer Neuerzählung des Medusa-Mythos (*Medusa und Perseus*) oder Roya Soraya mit ihrer frischen Dekonstruktion des Klassikers *Faust*. Erweitert wird dies thematisch mit *abfackeln*, Nino Bullings Erzählung über queere Selbstfindung, mit Birgit Weyhe und ihren Überlegungen zu Kultur und Identität in *Rude Girl* sowie dem ambitionierten Comicprojekt *Movements and Moments*, das Beiträge zu indigenem feministischen Aktivismus aus dem globalen Süden versammelt.

Was die unterhaltsamen, fantasievollen Stoffe angeht, lohnt sich der Blick in die ausgewählten Fantasy-/SF-Titel. Sowohl die Anthologie *Cozmic* als auch der Sammelband *Ein seltsamer Tag* sind ein gutes Beispiel für das hohe Niveau, auf welchem sich der klassische Genrecomic zurzeit bewegt. Besonderes Augenmerk sei noch auf die dystopische Weltraumintrige *Shipwreck* gelegt.

Dieser Titel zeichnet sich durch sein ganz und gar ungewöhnliches Format aus: eine Buchrolle! Autor und Zeichner Paul Rietzl hat bravourös die gestalterischen Möglichkeiten dieses speziellen Formats ausgeschöpft.

Es ist bemerkenswert, dass man im vergangenen Jahr gleich mehrere äußerst ehrgeizige Werke veröffentlicht hat, deren intensiver Entstehungsprozess erfolgreich abgeschlossen wurde: Jens Harder hat den dritten Band seiner monumentalen Weltgeschichte (*Beta ...civilizations*) beendet, an welcher er seit 2004 arbeitet, während der 70-jährige Illustrator Dietmar Reinhard nach fünfjähriger Recherche mit *Leben und Sterben in Auschwitz* eine verstörende grafische Dokumentation des größten deutschen Vernichtungslagers vorlegte. Thomas von Steinaecker und David von Bassewitz wiederum haben sieben Jahre lang zusammengearbeitet und einen fast 400 Seiten starken Band über das Leben und die Musik des bedeutenden deutschen Komponisten Karlheinz Stockhausen produziert, der die Leser:innen raffiniert in seinen komplexen Klangkosmos eintauchen lässt.

Besonders leicht erschließen lassen sich von einem internationalen Publikum zwei englischsprachige Titel in der Auswahl: Nadine Redlichs *Stones* und Maleeks *Shoot-Up-Hill*.

Abschließend sind die hervorragenden Kindercomics zu erwähnen, die aufgrund ihrer Anziehungskraft dazu beitragen können, dass zukünftige Leser:innen ihre Faszination für Comics entdecken (Flix: *Das Humboldt-Tier*, Tanja Esch: *Boris, Babette und lauter Skelette*, Josephine Mark: *Trip mit Tropf*, Nadia Budde: *Hundeblick Berlin*).

In diesem Sinne: Willkommen zu einer spannenden und eindrücklichen Reise durch die aktuelle deutsche Comicwelt! Viel Vergnügen und Inspiration beim Lesen und Entdecken!

Sonia Harth, Cádiz, Spanien

Manga

Fantasy

Charon 78.
Vol. 1

Charon 78.
Bd. 1

Tamasaburo

It has been three years since Tamasaburo – aka Kim Liersch – published the final volume of her adventure series *The Liberi Project*. Now we have her latest work, which is set in a fantasy world, where it is the task of the Charons – masked figures with special abilities – to guide people safely through the Acheron, a rift in space that harbours numerous dangers. One of those Charons is Number 78, a taciturn protagonist whose special gift is the ability to see through illusions. The opening volume takes us on various assignments with Number 78, and we gradually discover the things that make this place a world of fantasy. It is the authentic dialogue and the meticulously designed characters that make Tamasaburo's work convincing.

Drei Jahre ist es her, dass Tamasaburo alias Kim Liersch den Abschlussband ihrer Abenteuerreihe *Das Liberi-Projekt* veröffentlichte. Nun liegt ihr neuestes Werk vor, das in einer Fantasy-Welt spielt. Dort ist es Aufgabe der Charons – maskierte Personen mit besonderen Fähigkeiten – Menschen sicher durch den Acheron zu geleiten, einen Riss im Raum, in welchem etliche Gefahren lauern. Nummer 78 ist einer dieser Charons. Der wortkarge Protagonist besitzt die besondere Gabe, Illusionen zu durchschauen. Im Auftaktband begleiten wir Nummer 78 bei verschiedenen Aufträgen und entdecken allmählich die Besonderheiten der fantastischen Welt. Tamasaburos Arbeit überzeugt durch authentische Dialoge und minutiöses Charakterdesign.

Altraverse, 978-3-96358-735-1,
2022, 172 pp., SC,
10.00 €

Magazine / Anthology

Magazin / Anthologie

SF

Cozmic.
Anthology of Fantasy Comics,
Vol. 6

Cozmic.
Die phantastische Comic-Anthologie,
Vol. 6

René Moreau, Michael Vogt (eds./Hrg.)

Atlantis Verlag has been publishing the biannual comic anthology *Cozmic* since 2019. Each issue, produced as a hardcover, contains around 100 colour pages of short or serialised fantasy stories, mainly by German-speaking illustrators, aimed at an adult readership. The broad narrative spectrum as well as the stylistic diversity are part of the concept, which is reminiscent of the French *Métal Hurlant*. The stories, sometimes dark, sometimes twisted, sometimes gripping, sometimes thought-provoking, are convincing thanks to their artwork and narrative depth. Each issue also has a secondary literary focus. With *Cozmic*, René Moreau (editor of the important German SF magazine *Exodus*) and co-editor Michael Vogt have created a promising interface between the "ninth art" and fantasy.

Seit 2019 erscheint im Atlantis Verlag halbjährlich die Comicanthologie *Cozmic*. Die im Hardcover produzierten Ausgaben enthalten auf ca. 100 Farbseiten fantastische Kurz- bzw. Fortsetzungsgeschichten hauptsächlich deutschsprachiger Zeichner*innen, die sich an eine erwachsene Leserschaft richten. Das breite erzählerische Spektrum sowie die stilistische Vielfalt sind Teil des Konzepts, welches an das französische *Métal Hurlant* erinnert. Die Storys, mal düster, mal abgedreht, mal packend, mal nachdenklich, überzeugen dank Artwork und erzählerischer Tiefe. Abgerundet wird jede Ausgabe mit einem sekundärliterarischen Schwerpunkt. René Moreau (Herausgeber des wichtigen deutschen SF-Magazins *Exodus*) und Co-Herausgeber Michael Vogt haben mit *Cozmic* eine vielversprechende Schnittstelle zwischen neunter Kunst und Fantastik geschaffen.

Atlantis Stolberg, 978-3-86402-827-4,
2023, 100 pp., HC,
22.90 €

Travelogue / Reisebericht

Under Red Dust

Unter rotem Staub

Jan Bauer

In the years since he first visited the Australian desert settlement of Yuendumu, Jan Bauer has returned several times, familiarising himself much more closely with the local people, their culture and history. In the process, he has made friends who have helped him gain valuable insights into the world of the Warlpiri, a culture entirely foreign to him before. In a series of episodes, using poetic, fairy-tale images, Bauer explores the unfathomable, timeless myths of the Aborigines, whose stories are inextricably linked to the natural world around them. Alongside this, he documents their contemporary living conditions in realistic black-and-white drawings, lucidly depicting a complex history of oppression and violence that still has dramatic consequences today. The result is an impressive reportage that magically opens up a foreign world to us.

Nachdem Jan Bauer 2012 zum ersten Mal die australische Wüstensiedlung Yuendumu besucht hat, ist er in den folgenden Jahren mehrfach zurückgekehrt und hat sich intensiv mit den vor Ort lebenden Menschen, ihrer Kultur und Geschichte auseinandergesetzt. Dabei hat er Freundschaften geschlossen, dank derer er wertvolle Einblicke in die Kultur der Warlpiri, eine ihm bis dahin fremde Lebensrealität, gewinnen konnte. In poetischen, märchenhaften Bildern geht Bauer episodenhaft auf die unergründlichen, zeitlosen Mythen der Aborigines ein, deren Erzählungen untrennbar mit der sie umgebenden Natur verbunden sind. Parallel dazu dokumentiert er in realistischen Schwarz-Weiß-Zeichnungen die aktuellen Lebensverhältnisse und thematisiert anschaulich eine komplizierte Geschichte von Unterdrückung und Gewalt, deren Folgen auch in der Gegenwart noch dramatisch sind. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Reportage, die einem auf wunderbare Weise Zugang zu einer fremden Welt verschafft.

Coming of Age

Coming of H

Coming of H

Hamed Eshrat

We find ourselves in provincial western Germany at the end of the 1990s. Young Hamed has to chart a course between his first wild experiences with drugs and sex, between skating, drawing and listening to music, school and rival gangs, and the boredom of everyday life. In the process, he is confronted at home with the painful experiences of his father, a refugee from Iran who cannot cope with his life in Germany. With great sensitivity, Eshrat weaves together an array of experiences and different time frames to produce a dense narrative. He elegantly exploits the formal language of comics and changes the colour atmosphere and layout to suit the situation. In this, his most personal narrative to date, the author shows us how he became who he is today.

Wir befinden uns Ende der 1990er-Jahre in der westdeutschen Provinz. Zwischen ersten wilden Erfahrungen mit Drogen und Sex, zwischen Skaten, Zeichnen oder Musik hören, zwischen Schule, rivalisierenden Jugendgangs und Langeweile im Alltag: Der junge Hamed muss seinen Weg finden. Dabei wird er zu Hause mit den leidvollen Erfahrungen seines Vaters konfrontiert, der als geflüchteter Iraner mit seinem Leben in Deutschland nicht zurechtkommt. Mit viel Gespür webt Eshrat verschiedene Erlebnisse und unterschiedliche Zeitebenen zu einer dichten Erzählung zusammen. Elegant schöpft er dabei die Formsprache des Comics aus und wechselt passend zur Situation farbliche Atmosphäre und Layout. In seiner bislang persönlichsten Erzählung lässt der Autor uns nachvollziehen, wie er zu dem wurde, der er heute ist.

Graphic Novel

Daily Life / Alltag

Post Hole

Pfostenloch

Daniela Heller

Daniela Heller, born in 1987, presents her autobiographically inspired submission for the final examination at the Kassel Art Academy, which won her the Max and Moritz Prize in the category Best German-language Comic Debut in 2022. She studied archaeology initially, and followed that with comics and illustration. In her story, young archaeologists are working at a dig one summer. The characters' worries and fears for the future, their ambitions and conflicts, unfold against the backdrop of their strenuous daily life in the heat and dust, with porta-loos and mosquito nets in their tents. Heller presents her figures in a gripping contrast between graphic alienation and extremely realistic dialogues.

Daniela Heller, *1987, präsentiert ihre autobiografisch inspirierte Abschlussarbeit an der Kunsthochschule Kassel, für die sie 2022 den Max und Moritz-Preis in der Kategorie Bestes deutschsprachiges Comicdebüt erhielt. Die Autorin studierte selbst Archäologie und im Anschluss Comic und Illustration. In ihrer Geschichte arbeiten Nachwuchs-Archäolog*innen während des Sommers an einer Grabungsstätte. Rund um den mühseligen Alltag zwischen Hitze, Staub, Dixi-Klo und Stechmücken im Zelt, entfalten sich die Sorgen, Zukunftsängste, Ambitionen und Konflikte der Figuren, die Heller in einem spannungsreichen Kontrast zwischen grafischer Verfremdung der Protagonisten und überaus realistischen Dialogen in Szene setzt.

Documentary / Dokumentarisch

Holocaust

The Scent of the Pines. My Family and Its Secrets

Der Duft der Kiefern. Meine Familie und ihre Geheimnisse

Bianca Schaalburg

In this, her debut graphic novel, the successful Berlin-based illustrator Bianca Schaalburg (born in 1968) researches her own family history. The starting point is the uncomfortable question of how far her relatives were Nazi members, fellow-travellers or even culprits. At different time periods, cleverly distinguished using different colour shades, the author deals with historical events that take place against the background of her family cosmos. Besides her mother's and her grandmother's stories, Schaalburg also depicts herself pursuing her research in the present. She condenses this detailed research into a complex narrative about silence, lies and repression. For this graphic and narrative "Stolperstein" (artistic-historical stumbling block), she was awarded the German Youth Literature Prize 2022 in the non-fiction category.

In ihrem Comicdebüt geht die erfolgreiche Berliner Illustratorin Bianca Schaalburg (*1968) auf Spuren-suche in ihrer eigenen Familiengeschichte. Ausgangspunkt ist die unbequeme Frage inwieweit ihre Angehörigen Mitläufer, Mitwisser oder gar Mittäter im Nationalsozialismus waren. Auf verschiedenen Zeitebenen, geschickt durch unterschiedliche Farbtöne voneinander getrennt, beschäftigt sich die Autorin mit geschichtlichen Ereignissen, die sich vor dem Hintergrund des Familienkosmos abspielen. Neben den Lebensgeschichten ihrer Mutter und Großmutter zeichnet sich Schaalburg auch selbst dabei wie sie in der Gegenwart ihre Nachforschungen anstellt. Diese detaillierten Recherchen verdichtet die Autorin zu einer komplexen Erzählung über Schweigen, Lügen und Verdrängung. Für diesen zeichnerischen und erzählerischen "Stolperstein" wurde sie mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 in der Kategorie Sachbuch ausgezeichnet.

Vita Obscura – Bizarre Lives. 50 Unbelievable Biographies

Vita Obscura – Life Bizarre.
50 unglaubliche Biografien

Simon Schwartz

This second anthology contains over 50 newspaper strips that Schwartz has published in the weekly newspaper *Der Freitag* (half-page format) until 2016 and the *FAZ* magazine (full-page) since 2019. It is a kaleidoscope of extraordinary life stories of rather unknown personalities that can best be described as "unbelievable, but true". Schwartz delivers a decidedly eclectic compilation of bizarre short portraits of people whose lives were outside the norm or marked by particular drama. The choice of subjects is excellent and the artistic realisation remarkable, because each page is a small work of art in its own right.

Dieser zweite Sammelband enthält über 50 Zeitungscomics, die Schwartz bis 2016 in der Wochenzeitung *Der Freitag* (halbseitiges Format) und seit 2019 im *FAZ*-Magazin (ganzseitig) veröffentlicht hat. Es handelt sich um ein Kaleidoskop außergewöhnlicher Lebensgeschichten eher unbekannter Persönlichkeiten, die sich bestens unter dem Stichwort "unglaublich, aber wahr" zusammenfassen lassen. Schwartz liefert eine ausgesprochen eklektische Zusammenstellung skurriler Kurzporträts von Personen, deren Leben außerhalb der Norm verlief oder von besonderer Dramatik geprägt war. Die Auswahl der Sujets ist vortrefflich und die künstlerische Umsetzung beachtlich, denn jede Seite ist ein eigenes kleines Kunstwerk, das stilistisch für sich steht.

Thieves and Amateurs

Diebe und Laien

Franz Suess

In his fifth comic, Austrian artist Franz Suess (*Paul Zwei*) tells a gently paced story about marginalised characters and their relationships. All the characters are loosely linked by the plot and in each of the four episodes we get a brief and fascinating insight into their eccentric lives. The story begins with a burglary and ends with a theft. With a few exceptions, the pages of the square-format book are divided into four panels of equal size. Many sequences work well without text, as the pictures impress us, on the one hand, with the intensity of their colouring, which appears simultaneously luminous and gloomy and, on the other hand, with the strange aesthetics of the figures, whose proportions make them appear almost childlike.

Der österreichische Künstler Franz Suess (*Paul Zwei*) erzählt in seinem fünften Comic eine sich langsam entwickelnde Geschichte über Randgestalten und deren Beziehungen. Alle Figuren sind durch die Handlung lose miteinander verknüpft und in jeder der vier Episoden erhält man einen faszinierenden kurzen Einblick in ihre jeweilige verschrobene Lebenswelt. Dabei beginnt die Geschichte mit einem Einbruch und endet mit einem Diebstahl. Die Seiten des quadratischen Bandes sind bis auf wenige Ausnahmen in vier gleichgroße Panels unterteilt. Viele Sequenzen kommen auch ohne Text aus, und die Bilder beeindruckt einerseits durch die Intensität der Farbgebung, welche leuchtend und düster zugleich wirkt, andererseits durch die sonderbare Ästhetik der Figuren, die durch ihre Proportionen beinahe kindlich erscheinen.

Rude Girl

Rude Girl

Birgit Weyhe

Birgit Weyhe has tackled the stories of black people in many of her comics. During an exchange programme in the USA she, a white author, faced the accusation of cultural appropriation for the first. In *Rude Girl* Weyhe takes a self-critical look at this accusation. This is not simply a fictionalisation of the multifaceted life story of Priscilla Layne, a US professor of German studies with Caribbean roots and a rebellious attitude; Weyhe also engages in a critical dialogue with her main character in the comic, transforming her from an object into a narratively self-effective subject. This narrative construct gives the story a meta-level that provides space for reflection on the meaning of prejudice, social origin and skin colour, and as such makes an important contribution to the debate around racism.

In vielen ihrer Comics hat Birgit Weyhe sich mit Lebensgeschichten Schwarzer Menschen befasst. Während eines Austauschprogramms in den USA wird sie dort als weiße Autorin zum ersten Mal mit dem Vorwurf der kulturellen Aneignung konfrontiert. In *Rude Girl* setzt sich Weyhe selbstkritisch mit diesem Vorwurf auseinander. Sie fikionalisiert nicht einfach nur die facettenreiche Lebensgeschichte von Priscilla Layne, einer US-amerikanischen Germanistik-Professorin mit karibischen Wurzeln und rebellischer Grundhaltung, sondern führt im Comic einen kritischen Dialog mit ihrer Hauptfigur und lässt diese so vom Objekt zum erzählerisch selbstwirksamen Subjekt werden. Durch dieses narrative Konstrukt erhält die Geschichte eine Metaebene, die Raum für Reflexionen über die Bedeutung von Vorurteilen, sozialer Herkunft und Hautfarbe bietet und somit einen wichtigen Beitrag zur Rassismusdebatte liefert.

Life and Death in Auschwitz

Leben und Sterben in Auschwitz

Dietmar Reinhard

The 70-year-old illustrator Dietmar Reinhard spent five years working on his graphic documentation of the largest of the German extermination camps. He studied relevant sources intensively, including Danuta Czech's *A Calendar of the Most Important Events in the History of the Auschwitz Concentration Camp* and the records kept by the camp commandant Rudolf Höß. Without artificial scene-setting, Reinhard faithfully reconstructs events, from the creation of the camp (spring 1940) to its liberation by the Red Army (January 1945). The gruesome everyday life, the merciless violence of the perpetrators, the suffering and death of the dehumanised victims: these are agonising images that the draughtsman presents soberly with crystal-clear, detailed strokes and pale colours, and which burn themselves inexorably into the memory. With his approach to the unimaginable, Reinhard has created a masterpiece of remembrance.

Fünf Jahre hat der 70-jährige Illustrator Dietmar Reinhard an seiner grafischen Dokumentation über das größte deutsche Vernichtungslager gearbeitet. Dafür hat er sich intensiv mit einschlägigen Quellen befasst, u. a. mit Danuta Czechs *Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939 – 1945* oder den Aufzeichnungen des Lagerkommandanten Rudolf Höß. Ohne künstliche Dramaturgie rekonstruiert Reinhard präzise die Ereignisse seit dem Aufbau des Lagers (Frühjahr 1940) bis zur Befreiung durch die Rote Armee (Januar 1945). Der grauenhafte Alltag, die erbarmungslose Gewalt der Täter, das Leiden und Sterben der entmenslichten Opfer; es sind qualende Bilder, die der Zeichner mit glasklarem, detailliertem Strich und blassen Farben nüchtern präsentiert und die sich unerbittlich ins Gedächtnis einbrennen. Mit seiner Annäherung an das Unvorstellbare hat Reinhard ein Meisterwerk des Erinnerns geschaffen.

Holocaust

**But I'm Alive.
Four Children Survive the Holocaust**

**Aber ich lebe.
Vier Kinder überleben den Holocaust**

Charlotte Schallié (ed./Hrg.), Barbara Yelin, Miriam Libicki, Gilad Seliktar

This book is the result of an international research project which, at the initiative of Canadian history professor Charlotte Schallié, aimed to convey history to young people in a vivid way. Working from interviews, two comic artists, Miriam Libicki and Barbara Yelin, from Canada and Germany respectively, as well as the Israeli illustrator Gilad Seliktar, have produced graphic adaptations of three eyewitness accounts by people who, as children, survived the Holocaust. The harrowing accounts, each of which is presented in a different graphical way by the different artists, movingly illustrate the unspeakable events. This is accompanied by an extensive secondary section in which experts provide historical context to supplement the reconstruction of the memories.

Der vorliegende Band ist das Ergebnis eines internationalen Forschungsprojekts, das auf Initiative der kanadischen Geschichtspräsidentin Charlotte Schallié entstanden ist, mit dem Ziel, Geschichte für junge Menschen anschaulich zu vermitteln. Zwei Comic-Künstlerinnen aus Kanada (Miriam Libicki) und aus Deutschland (Barbara Yelin) sowie der israelische Illustrator Gilad Seliktar haben anhand von Interviews drei Zeitzeugenberichte in Comicform verarbeitet, welche von Personen stammen, die als Kinder den Holocaust überlebten. Die erschütternden Berichte, die von den Künstler*innen grafisch jeweils unterschiedlich umgesetzt wurden, veranschaulichen die unfassbaren Geschehnisse auf ergreifende Weise. Begleitet wird das Ganze von einem umfangreichen Sekundärteil, in dem Expert*innen die Rekonstruktion der Erinnerungen durch historischen Kontext ergänzen.

Feminism/Feminismus

**Furies.
A Comic About Female Rage**

**Furiositäten.
Ein Comic über weibliche Wut**

Anna Geselle

In this investigative comic, Anna Geselle discusses, among other things, the question of why female anger has no place in society. Successfully blending information and entertainment, she presents a kind of cultural history of female anger. In clearly structured chapters, she addresses scientific theories on the subject and adds levity to her informative texts by introducing comic passages whose colloquial tone provides an amusing contrast. Here we find parallels to the comics of Liv Strömquist. Geselle executes her drawings seemingly intuitively, with rapid strokes, predominantly in black and white. With this feminist comic, she makes an interesting contribution to the current debate on gender-specific role models.

Anna Geselle erörtert in ihrem Recherchecomic unter anderem die Frage, warum weibliche Wut in der Gesellschaft keinen Platz hat. In einem gelungenen Mix aus Information und Unterhaltung präsentiert sie eine Art Kulturgeschichte der weiblichen Wut. Übersichtlich in Kapitel gegliedert behandelt sie wissenschaftliche Theorien zu dem Thema und lockert einzelne informative Textbausteine durch Comicpassagen auf, die durch ihren umgangssprachlichen Ton in witzigem Kontrast stehen. Hier finden sich Parallelen zu den Comics von Liv Strömquist. Geselles Zeichnungen sind gleichsam intuitiv mit raschem Strich ausgeführt und vorwiegend in Schwarzweiß gehalten. Mit diesem feministischen Comic leistet sie einen interessanten Beitrag in der aktuellen Debatte um geschlechtsspezifische Rollenbilder.

Graphic Novel

Mythology/Mythologie

Medusa and Perseus

Medusa und Perseus

André Breinbauer

André Breinbauer's comic debut is an unusual reinterpretation of the Greek myth of Medusa. Unusual not least because of the format: the reversible comic can be started from either the front or the back, from the respective perspective of each of the two protagonists. In the middle, their fates meet in a dramatic climax. Medusa's tale is at times oppressively wordless and kept in sombre shades of black and grey, while Perseus' story is colourful and chatty. Breinbauer explores the question of who is actually the monster and who the heroic figure. He deconstructs the cliché of the man-killing Gorgon and the famous Greek hero by reversing the roles of perpetrator and victim and adding a feminist perspective to the narrative.

André Breinbauers Comicdebüt ist eine ungewöhnliche Neuinterpretation des griechischen Mythos der Medusa. Ungewöhnlich nicht zuletzt durch das Format: Der Wendecomix lässt sich sowohl vorn als auch hinten aus der jeweiligen Perspektive der beiden Protagonisten beginnen. In der Mitte treffen ihre Schicksale in einem dramatischen Höhepunkt aufeinander. Dabei ist Medusas Erzählung stellenweise beklemmend wortlos und in düsteren Schwarz- und Grautönen gehalten, während Perseus' Geschichte bunt und geschwätzig daherkommt. Breinbauer geht der Frage nach, wer denn eigentlich das Monster und wer die Heldengestalt ist. Er dekonstruiert das Klischee der männermordenden Gorgone und des berühmten griechischen Heros, indem er die Täter- und Opferrolle umkehrt und der Erzählung eine feministische Perspektive hinzufügt.

Carlsen, 978-3-551-79610-3,
2022, 288 pp., HC,
26.00 €

Graphic Novel

Crime Story/Krimi

The Assessment

Das Gutachten

Jennifer Daniel

In the summer of 1977 near to Bonn, a young woman, a sympathiser with the Red Army Faction, dies in a hit-and-run car accident. Mr Martin, a forensic expert who happened to witness the event, notices some strange aspects to the subsequent investigation. He sets out to find the person responsible, while elsewhere efforts are being made to hide the truth as far as possible. Martin, who is plagued by memories of his time as a soldier in the Wehrmacht, has to deal with questions of guilt, responsibility and the value of a human life. Piece by piece, Jennifer Daniel's clever thriller builds up a complex picture of post-war German society, one that reflects the generational and social conflicts of the time. Sparse dialogue leaves room for interpretation and creates many a moment of suspense. Daniel's painterly illustration style and her warm colour palette skilfully capture the spirit of the late 70s.

Im Sommer 1977, unweit von Bonn, stirbt eine junge RAF-Sympathisantin bei einem Autounfall, dessen Verursacher flüchtet. Herr Martin, ein Angestellter der Rechtsmedizin und Zeuge der Geschehnisse, entdeckt Seltsamkeiten in der Ermittlungsarbeit und macht sich auf die Spur des Verantwortlichen, wohingegen an anderer Stelle die Wahrheit möglichst vertuscht werden soll. Martin, der von Erinnerungen an seine Zeit als Wehrmachtssoldat geplagt wird, muss sich mit Fragen nach Schuld, Verantwortung und dem Wert eines Menschenlebens auseinandersetzen. Stück für Stück setzt sich Jennifer Daniels cleverer Krimi zu einem komplexen Bild der deutschen Nachkriegsgesellschaft zusammen, das den damaligen Generationen- und Gesellschaftskonflikt spiegelt. Sparsame Dialoge lassen Raum für Interpretation und erzeugen manches Spannungsmoment. Daniels malerischer Illustrationsstil und ihre warme Farbpalette fangen den Geist der späten 70er gekonnt ein.

Carlsen, 978-3-551-78170-3,
2022, 208 pp., HC,
25.00 €

Funny

The Humboldt Animal. A Marsupilami Adventure

Das Humboldt-Tier.
Ein Marsupilami-Abenteuer

Flix

After *Spirou in Berlin*, Flix (alias Felix Görmann) from Berlin was once again given the honour of transposing a character from the Franquin universe to a modern adventure. In Flix's version, the discoverer of the Marsupilami is none other than Alexander von Humboldt, but the Marsupilami wakes up only in 1931 in a wintry Berlin, having slept through the years in a box in the Museum of Natural History. There it befriends the young Mimmi, who lives with her single mother in poor circumstances. Mimmi sets off with the quick-witted marsupial in search of its eggs. Flix has risen masterfully to the challenge of maintaining the authenticity of the iconic and fabulous creature of Franco-Belgian comics, while adding a new perspective through his own narrative and style. The result is magical reading fun for all ages.

Nach *Spirou in Berlin* wurde dem Berliner Flix (alias Felix Görmann) erneut die Ehre zuteil, eine Figur aus Franquins Universum in ein modernes Abenteuer zu verlegen. In Flix' Version ist der Entdecker des Marsupilamis kein Geringerer als Alexander von Humboldt, allerdings erwacht das Marsupilami erst 1931, nach einem Dornröschenschlaf in einer Kiste des Naturkundemuseums, im verschneiten Berlin. Dort freundet es sich mit der jungen Mimmi an, die mit ihrer alleinerziehenden Mutter in ärmlichen Verhältnissen lebt und sich mit dem schlagfertigen Beuteltier auf die Suche nach dessen Eiern macht. Die Herausforderung, das ikonische Fabeltier des frankobelgischen Comics in seiner Authentizität zu wahren und dabei durch eigene Erzählung und Stil um eine neue Perspektive zu erweitern, hat Flix meisterhaft bewältigt. Das Ergebnis ist ein zauberhafter Lesespaß für alle Altersklassen.

Music / Musik

Starman. David Bowie's Ziggy Stardust Years

Starman.
David Bowie's Ziggy Stardust Years

Reinhard Kleist

After an anthology on Elvis Presley and biographies of Johnny Cash and Nick Cave, the multi-award-winning author devotes himself here to the life of another important pop musician. He deals with David Bowie's early years, above all with the question of how Bowie created the gaudy alien figure Ziggy Stardust and what influence it had on his life. Kleist not only collects facts and anecdotes, but also allows his own vision to flow into the biographical narrative. This time, his elegant black-and-white drawings have been coloured in, whereby Kleist had the support of Thomas Gilke, who rendered the scenes from the 1970s in the raucous, brightly coloured colouring of comics at that time. Kleist creates a captivating graphic memorial to David Bowie. A second volume about Bowie's years in New York and Berlin is to follow.

Nach einem Sammelband über Elvis Presley und den Biografien zu Johnny Cash und Nick Cave, widmet sich der mehrfach preisgekrönte Autor dem Leben eines weiteren bedeutenden Popmusikers. Er setzt sich mit David Bowies frühen Jahren auseinander, insbesondere mit der Frage, wie Bowie die schrille außerirdische Kunstfigur Ziggy Stardust erschuf und welchen Einfluss sie auf sein Leben nahm. Kleist sammelt dabei nicht nur Tatsachen und Anekdoten, sondern er lässt seine eigene Vision in die biografische Erzählung hineinfließen. Die eleganten Schwarz-Weiß-Zeichnungen sind diesmal koloriert. Dafür hat Kleist Unterstützung durch Thomas Gilke erhalten, der die Szenen aus den 70ern in der rauschhaften, knallbunten Kolorierung der damaligen Comics umgesetzt hat. Kleist setzt David Bowie ein fesselndes zeichnerisches Denkmal. Ein zweiter Band über Bowies Jahre in New York und Berlin soll folgen.

Comic Strip/Comicstrip

Funny

**OK, So I Could Do Better.
The Kangaroo Comics 1**

**Also ICH könnte das besser.
Die Känguru-Comics 1**

Marc-Uwe Kling, Bernd Kissel

Since autumn 2020, Zeit Online has been publishing the continuation of Marc-Uwe Kling's bestselling series *The Kangaroo Chronicles* as a comic strip. It recounts the bizarre experiences of a small-time artist in Berlin and the communist kangaroo who lives with him. Six times a week, Bernd Kissel, from Saarland, neatly illustrates the day's gags. More than 550 episodes of the funny comic strips have now been published. This anthology brings together those from the first year. Recurring funny secondary characters, a host of running gags played to their extreme, and the regular breaking of the fourth wall make for a great read. Sometimes silly, sometimes critical, the author and the kangaroo comment on the absurd world of everyday life or the political events of the day, making you smile or think, depending on the situation.

Seit Herbst 2020 erscheint als Comicstrip auf Zeit Online die Fortsetzung von Marc-Uwe Klings Bestseller-Reihe *Die Känguru-Chroniken*, in denen es um die skurrilen Erlebnisse eines Berliner Kleinkünstlers und eines bei ihm wohnenden kommunistischen Kängurus geht. Der Saarländer Bernd Kissel setzt sechsmal pro Woche die täglichen Gags zeichnerisch sehr sauber in Szene. Mittlerweile sind über 550 Folgen der humorvollen Kurzcomics erschienen. Dieser Sammelband fasst die Strips aus dem ersten Jahr zusammen. Wiederkehrende witzige Nebenfiguren, etliche auf die Spitze getriebene Running Gags und das regelmäßige Durchbrechen der vierten Wand sorgen für ein großes Lesevergnügen. Mal albern, mal kritisch, kommentieren der Autor und das Känguru die absurde Welt des Alltags oder das politische Tagesgeschehen und regen einen wahlweise zum Schmunzeln oder Nachdenken an.

Carlsen, 978-3-551-72828-9,
2022, 224 pp., HC,
22.00 €

Biography/Biografie

Music/Musik

**Stockhausen.
The Man Who Came from Sirius**

**Stockhausen.
Der Mann, der vom Sirius kam**

**Thomas von Steinaecker,
David von Bassewitz**

In collaboration with David von Bassewitz, author Thomas von Steinaecker, born in 1977, has produced a moving biography of Karlheinz Stockhausen (1928 to 2007), whose avant-garde works and pioneering electro music made him one of the most important composers of the 20th century. As a child in 1989, the author discovered Stockhausen's sounds for the first time. Fascination led to admiration and later to a long-standing friendship with the musician, which adds a very personal dimension to this story. Steinaecker's experience as a filmmaker is evident in the clever dramaturgy. Special mention must be made of the miraculous way in which illustrator Bassewitz achieves a graphical representation of Stockhausen's music. In ingenious visuals, he lets images merge with sounds, making the abstract sounds visible in an inspiring way. It took seven years to produce this ambitious labour of love. Having stopped in 1989, a sequel is planned to continue the story.

Autor Thomas von Steinaecker, *1977, hat gemeinsam mit David von Bassewitz eine bewegende Biografie von Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007) geschaffen, der durch seine avantgardistischen Werke und als Pionier der Elektro-Musik zu den bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts zählt. 1989 entdeckt der Autor als Kind zum ersten Mal Stockhausens Klänge. Aus Faszination entwickelt sich Verehrung und später eine langjährige Freundschaft zu dem Musiker, die der Erzählung eine sehr persönliche Dimension verleiht. Der klugen Dramaturgie merkt man Steinaeckers Erfahrung als Filmemacher an. Besonders hervorheben muss man das kleine Wunder, das dem Illustrator Bassewitz mit der grafischen Umsetzung von Stockhausens Musik gelingt: In genialen Visualisierungen lässt er Bilder mit Tönen verschmelzen und macht die abstrakten Klänge auf beflügelnde Weise sichtbar. Sieben Jahre hat die Arbeit an dem ehrgeizigen Herzensprojekt gedauert. Eine Fortsetzung der Erzählung, die 1989 endet, ist geplant.

Carlsen, 978-3-551-73366-5,
2022, 392 pp., HC,
44.00 €

Anti-Semitism/Antisemitismus

Completely Meschugge?!

Völlig meschugge?!

Andreas Steinhöfel, Melanie Garanin

The friendship of the three teenagers Charlie, Hamid and Benny begins to falter when Benny starts wearing a Star of David, revealing his Jewish identity. Hamid, a Syrian refugee with an Arab-Muslim background, feels unsettled by Benny's new identity, while Charlie, standing between her two best friends, tries to prevent their clique from breaking apart. The three of them sink more and more deeply into swamp of prejudice and hatred that threatens to overwhelm their friendship. This adaptation of the TV series of the same name, drawn with a wonderfully light touch, approaches heavy topics such as racism and anti-Semitism in a discerning and exciting way. The story can touch and frighten younger and older readers alike, and it shows impressively how quickly prejudice can turn into agitation, bullying and violence. The work was awarded the 2023 Catholic Prize for Children's and Young People's Books.

Die Freundschaft der drei Teenager Charlie, Hamid und Benny gerät ins Wanken, als Benny beginnt einen Davidstern zu tragen und damit seine jüdische Identität offenbart. Hamid, der als syrischer Flüchtlingsjunge aus einem arabisch-muslimischen Umfeld kommt, ist durch Bennys neue Identität verunsichert, während Charlie zwischen ihren beiden besten Freunden steht und versucht zu verhindern, dass die Clique auseinanderbricht. Immer tiefer geraten die drei in einen Strudel aus Vorurteilen und Hass, der ihre Freundschaft zu überwältigen droht. Die Drehbuchadaption zur gleichnamigen Fernsehserie verhandelt in wunderbar leichten Zeichnungen schwere Themen wie Rassismus und Antisemitismus auf differenzierte und spannende Art. Die Geschichte berührt und erschreckt junge und ältere Leser:innen zugleich und vermittelt eindrücklich, wie schnell aus Vorurteilen Hetze, Mobbing und Gewalt entstehen. Das Werk wurde mit dem Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2023 ausgezeichnet.

Carlsen, 978-3-551-79609-7,
2022, 288 pp., HC,
20.00 €

Film

Madame Choi & the Monster

Madame Choi & die Monster

Sheree Domingo, Patrick Spät

Patrick Spät and Sheree Domingo tell the biography of South Korean actress Choi Eun-hee, an icon of Asian cinema, who died in 2018. In 1978, together with her then husband, film director Shin Sang-ok, she was abducted to North Korea, where the film-loving dictator Kim-Jong-il forced them to make films for the regime modelled on international movies. In 1986, after a thrilling chase in Vienna, they managed to escape to the West. Choi's incredible story is repeatedly interrupted by a parallel film narrative. This is *Bulgasari*, a hit monster film from 1962, in which a brave blacksmith's daughter and an iron-eating monster stand up to a tyrannical ruler. Spät's complex account is rich in dramatic twists and turns, which Domingo illustrates with great sensitivity in bright colours and brush and ink. The work was awarded the Comic Book Prize 2022 of the Berthold Leibinger Stiftung.

Patrick Spät und Sheree Domingo erzählen die Lebensgeschichte der 2018 verstorbenen südkoreanischen Schauspielerin Choi Eun-hee, die eine Ikone des asiatischen Kinos war. Sowohl sie als auch ihr damaliger Exmann, der Filmregisseur Shin Sang-ok, wurden 1978 nach Nordkorea verschleppt und mussten auf Geheiß des filmbegeisterten Diktators Kim-Jong-il für das Regime Filme nach internationalem Vorbild zu drehen. 1986 gelang ihnen in Wien nach einer rasanten Verfolgungsjagd die Flucht in den Westen. Chois unglaubliche Lebensgeschichte wird immer wieder durch eine parallele Filmerzählung unterbrochen. Hierbei handelt es sich um den 1962 gedrehten Monsterklassiker *Bulgasari*, in welchem sich eine tapfere Schmiedstochter und ein eisenfressendes Monster gegen einen tyrannischen Herrscher behaupten. Späts komplexe Erzählung ist reich an dramatischen Wendungen, welche Domingo mit viel Gefühl in leuchtenden Farben sowie Pinsel und Tusche umsetzt. Das Werk wurde mit dem Comicbuchpreis 2022 der Berthold Leibinger Stiftung ausgezeichnet.

Edition Moderne, 978-3-03731-237-7,
2022, 176 pp., SC,
24.00 €

Graphic Novel

Queer

firebugs

abfackeln

Nino Bulling

firebugs tells the story of a trans couple who become increasingly estranged. Lily is at peace with herself, while Ingken is searching for an identity and a new name. Bulling deals with themes such as identity, love and partnership, as well as the psychological impacts of climate catastrophe and social erosion. The angry-sounding title contrasts with the book's hesitant and poetic content. Bulling conveys Ingken's sustained discomfort in a differentiated and sensitive way, without destroying the hope for a better life. The brilliant use of the red (for panel outlines, motion lines and sounds) ensures visual coherence in an innovative way. With this personal work, Bulling has made an important contribution to queer comic literature. Sketches from *firebugs* were presented as large ink paintings on silk fabrics at documenta fifteen (2022).

abfackeln erzählt die Geschichte eines trans*Paars, das sich mehr und mehr entfremdet. Lily steht im Einklang mit sich selbst, während Ingken nach Identität und einem neuen Namen sucht. Bulling behandelt Themen wie Identität, Liebe und Partnerschaft sowie den Einfluss von Klimakatastrophen und sozialer Erosion auf die Psyche. Der wütend klingende Titel steht im Kontrast zum zögerlichen und poetischen Inhalt. Bulling vermittelt Ingkens unaufgelöstes Unbehagen differenziert und sensibel, ohne dabei die Hoffnung auf ein besseres Leben zu zerstören. Der brillante Einsatz der Farbe Rot (Panel-Umriss, Bewegungslinien, Geräusche) erzeugt eine innovative visuelle Kohärenz. Mit diesem persönlichen Werk leistet Bulling einen wichtigen Beitrag zur queeren Comicliteratur. Skizzen aus *abfackeln* wurden als große Tuschebilder auf Seidenstoffen bei der documenta fifteen (2022) präsentiert.

Edition Moderne, 978-3-03731-234-6,
2022, 160 pp., SC,
24.00 €

Biography/Biografie

Painting/Malerei

The Five Lives of Hilma af Klint

Die 5 Leben der Hilma af Klint

Philipp Deines

For his debut comic, Philip Deines takes a look at the Swedish painter Hilma af Klint (1862 – 1944), a pioneer of abstract painting who only rose to global fame following her rediscovery decades after her death. The life and work of this artist, whose main concern was a deeper understanding of the world and human existence, are told in five chapters. Deines uses graphical tools for an ingenious, visual means of tracing af Klint's escape from the representational world. At the outset, his ligne claire drawings are calm and clearly structured, but as the book progresses they burst from more and more often the pictorial frame. For the vivid depiction of her creative process, the author has drawn inspiration from af Klint's cosmos of colour and form. In bright colours and elaborately drawn, partly double-page graphics, Deines provides deep insights into the inner world of this spiritual painter.

Philip Deines hat sich für sein Comicdebüt mit der schwedischen Malerin Hilma af Klint (1862 – 1944) befasst, einer Pionierin der abstrakten Malerei, die jedoch erst Jahrzehnte nach ihrem Tod wiederentdeckt und weltberühmt wurde. In fünf Kapiteln entfalten sich Lebens- und Schaffensweg einer Künstlerin, der es in ihren Werken vor allem um ein tieferes Verständnis der Welt und der menschlichen Existenz ging. Raffiniert nutzt Deines grafische Mittel, um af Klints Ausbruch aus der gegenständlichen Welt visuell nachzuvollziehen. Die Zeichnungen im Stile der Ligne Claire sind zu Beginn ruhig und klar strukturiert, doch im Verlauf wird immer öfter der Bildrahmen gesprengt. Für die anschauliche Darstellung ihres Schaffensprozesses hat der Autor sich von af Klints farben- und formenreichem Bilderkosmos inspirieren lassen. In leuchtenden Farben und aufwändig gezeichneten, teilweise doppelseitigen Grafiken, gewährt Deines tiefe Einblicke in die Innenwelt der spirituellen Malerin.

Hatje Cantz, 978-3-7757-5152-0,
2022, 120 pp., HC,
28.00 €

**Movements and Moments.
Indigenous Feminism****Movements and Moments.
Indigene Feminismen****Sonja Eismann, Maya and / und Ingo
Schöningh (eds. / Hrg.)**

The Goethe-Institut Jakarta launched the *Movements and Moments* project in 2019. The aim is to raise the visibility of indigenous feminist activism from the Global South by presenting it in comics and drawing attention to people and places that rarely appear in mainstream narratives. For this volume, eight contributions have been chosen from hundreds of submissions worldwide. They feature diverse emancipatory approaches presented in artistically versatile ways. The emphasis on indigenous feminist perspectives – often linked to decolonising struggles and environmental sustainability – highlights issues such as the fight against environmental destruction, education and the rights of all sexual and gender identities. What all the stories have in common is a spirit of resistance against violence and cruelty.

2019 hat das Goethe-Institut Jakarta das Projekt *Movements and Moments* ins Leben gerufen, mit dem Ziel, indigenen feministischen Aktivismus aus dem globalen Süden im Comicformat sichtbar zu machen und so die Aufmerksamkeit auf Menschen und Orte zu lenken, die nur selten in den Erzählungen des Mainstreams auftauchen. Aus den hunderten von Einsendungen weltweit wurden acht Beiträge für den vorliegenden Band ausgewählt, in denen unterschiedliche emanzipatorische Ansätze künstlerisch vielseitig dargestellt werden. Die Betonung auf die indigene feministische Perspektive – oftmals mit dekolonialen Kämpfen und ökologischer Nachhaltigkeit verbunden – stellt Themen wie den Kampf gegen die Zerstörung der Natur, Bildung und die Rechte aller sexuellen und geschlechtlichen Identitäten in den Vordergrund. Allen Erzählungen gemeinsam ist der Widerstandsgeist gegen Gewalt und Grausamkeit.

**Swimming Pool.
Based on the Film of the Same Name
by Doris Dörrie****Freibad.
Nach dem gleichnamigen Film von
Doris Dörrie****Paulina Stulin, Doris Dörrie, Karin Kaci,
Madeleine Fricke**

Swimming Pool is a lively comedy that plays with many clichés and presents various culture clashes with relish. Taking a women-only outdoor swimming pool as a microcosm, it shows how the formation of groups can create dynamics that escalate into conflict situations. Everyone mixes together in the open-air pool: women bathing topless or those in full-body swim-suits; the young and beautiful, the old and fat. Each uses the open space according to her own rules. When a group of fully veiled Muslim women discover the bath for themselves, it drives the long-established users up the wall. And when a man is asked to take up the job of pool attendant, things get out of hand. This comic was produced parallel to the screenplay of Doris Dörrie's film of the same name, which Paulina Stulin has transposed skilfully with rich colours, expressive facial expressions and accurate dialogue.

Freibad ist eine spritzige Komödie, die mit vielen Klischees spielt und genüsslich diverse Kulturkämpfe präsentiert. Anhand des Mikrokosmos eines reinen Frauenbads wird vorgeführt, wie durch Grüppchenbildung Dynamiken entstehen können, die zu Konfliktsituationen eskalieren. Im Freibad treffen alle aufeinander: Frauen, die oben ohne baden oder mit Ganzkörperanzug. Junge und schöne, aber auch alte und dicke. Jede nutzt den Freiraum nach ihren eigenen Regeln. Als eine Gruppe vollverschleierter Musliminnen das Bad für sich entdeckt, bringt das die alteingesessenen Besucherinnen auf die Palme. Und als ein Mann den Posten der Bademeisterin antreten soll, gerät das Ganze vollends aus den Fugen. Der Comic entstand parallel zum Drehbuch des gleichnamigen Films von Doris Dörrie. Paulina Stulin übersetzt es gekonnt in satte Farben, ausdrucksstarke Mimik und treffsichere Dialoge.

Boris, Babette and Plenty of Skeletons

Boris, Babette und lauter Skelette

Tanja Esch

When his 16-year-old neighbour leaves for a year abroad, nine-year-old Boris temporarily inherits her pet. Babette is a strange yellow animal of unknown origin, that walks on two legs, can talk and only feels comfortable when the room is decorated as darkly and creepily as possible. The whole thing is even more complicated because Boris must keep Babette's presence a secret from his parents, who don't want any animals in the house. In her uniquely funny drawing style, Tanja Esch tells an original and comical story about friendship and belonging, weaving in motifs of identity and diversity as a matter of course.

Als seine 16-jährige Nachbarin ein Auslandsjahr antritt, erbt der neunjährige Boris vorübergehend ihr Haustier: Babette ist ein sonderbares gelbes Tier unbekannter Herkunft, das auf zwei Beinen geht, sprechen kann und sich nur wohlfühlt, wenn die Zimmereinrichtung möglichst dunkel und gruselig ist. Noch komplizierter wird das Ganze, weil Boris Babettes Anwesenheit vor seinen Eltern geheim halten muss, da diese kein Haustier wünschen. Tanja Esch erzählt in ihrem unverwechselbar komischen Zeichenstil eine originelle und humorvolle Geschichte über Freundschaft und Zugehörigkeit und flicht angenehm selbstverständlich Motive der Identität und Diversität mit ein.

Trip with a Drip

Trip mit Tropf

Josephine Mark

The story begins in the forest, at a hospital for animals, where a shy rabbit with cancer and a daring but injured wolf are surprised by the hunter and his dog and have to take flight. In the process, the rabbit accidentally saves the wolf's life, so the wolf feels obliged to take care of the timid creature. During their escape, an unusual friendship develops between the unequal pair. For *Trip with a Drip*, Josephine Mark has drawn on her own experience with chemotherapy. She succeeds in turning the difficult subject into a fun-loving road trip full of slapstick, sarcasm and brilliant dialogue. The engaging and reassuring story about illness and friendship was awarded the Max und Moritz Prize as Best Comic for Children in 2022.

Die Geschichte beginnt im Wald, auf einer Krankenstation für Tiere. Ein schüchternes krebskrankes Kaninchen und ein verletzter draufgängerischer Wolf werden dort vom Jäger und seinem Hund überrascht und müssen die Flucht ergreifen. Dabei rettet das Kaninchen versehentlich dem Wolf das Leben, weshalb dieser fortan dazu verpflichtet ist, sich um das ängstliche Wesen zu kümmern. Auf ihrer Flucht entwickelt sich zwischen dem ungleichen Paar eine ungewöhnliche Freundschaft. Josephine Mark hat in *Trip mit Tropf* ihre eigene Erfahrung mit der Chemotherapie verarbeitet. Ihr gelingt es, das schwierige Thema in einen lebenslustigen Roadtrip voller Slapstick, Sarkasmus und brillanten Dialogen zu verwandeln. Die mitreißende und mutmachende Geschichte über Krankheit und Freundschaft wurde 2022 mit dem Max und Moritz-Preis als Bester Comic für Kinder ausgezeichnet.

A House with Many Windows. Collected Life Stories

Ein Haus mit vielen Fenstern.
Gesammelte Lebensgeschichten

Charlotte Müller

The qualified art therapist, Charlotte Müller (born in 1972), worked for many years as a carer in a home for the elderly. On many occasions she was entrusted with memories, which she collected lovingly and transferred poetically to paper to save them from disappearing. These sensitively recorded short stories are like windows into the past of a wide variety of people, all of them approaching the ends of their lives. Müller delicately reproduces the furnishings of the living rooms and colourfully captures everyday objects and fragments of memory that hold special significance for the respective individuals. She leaves narratives and dialogues unchanged in their authenticity. The result is an impressive, deeply human book that portrays old people in all their dignity.

Die studierte Kunsttherapeutin Charlotte Müller (*1972) arbeitete lange Jahre als Betreuerin in einem Altenheim. Während dieser Zeit wurden ihr in vielen Gesprächen Erinnerungen anvertraut, die sie liebevoll gesammelt und auf poetische Weise zu Papier gebracht hat, um sie vor dem Verschwinden zu retten. Die feinfühlig aufgezeichneten kurzen Geschichten sind wie Fenster in die Vergangenheit unterschiedlichster Menschen, die allesamt an ihrem Lebensende stehen. Müller gibt filigran die Einrichtung der Wohnräume wieder und hält farbig herausgehoben Alltagsgegenstände und Erinnerungsfragmente fest, die für die jeweilige Person von besonderer Bedeutung sind. Erzählungen und Dialoge lässt sie in ihrer Authentizität unverändert. So entsteht ein beeindruckendes, zutiefst menschliches Buch, das alte Menschen in all ihrer Würde darstellt.

A Strange Day. The Trans-Verse Railway and Other Robot Fairy Tales

Ein seltsamer Tag.
Die transuniversale Eisenbahn und
andere Robotermärchen

Olaf Brill, Michael Vogt

Two veterans of science fiction have joined forces here for an ingenious series of comics. Since 2011, in the German genre magazine *Phantastisch!*, author Olaf Brill (*Perry Rhodan*) and illustrator Michael Vogt (*Mark Brandis*) have been publishing one or two-page episodes about the bizarre daily life of a robot who does all kinds of work in a space factory, managed by a toad. The robot longs to have a wife and a home to return to each evening. In the very detailed and lovingly illustrated universe, narrative frames are regularly broken, paradoxes illuminated and philosophical questions raised. Brilliantly drawn and told in a manner that ranges from profound to silly, the stories evoke memories of the French cult magazine *Métal Hurlant*.

Zwei Routiniers der Science-Fiction haben sich hier für eine geniale Comicreihe zusammengetan: Seit 2011 veröffentlichen Autor Olaf Brill (*Perry Rhodan*) und Zeichner Michael Vogt (*Mark Brandis*) im deutschen Genre-Magazin *Phantastisch!* ein- bis zweiseitige Episoden über den skurrilen Alltag eines Roboters, der in einer Weltraumfabrik unter Anleitung einer Kröte allerlei Arbeiten verrichtet und sich zu Feierabend nach Frau und Heim sehnt. In dem sehr detailreich und liebevoll illustrierten Universum werden regelmäßig erzählerische Rahmen gesprengt, Paradoxien beleuchtet und philosophische Fragen aufgeworfen. Brillant gezeichnet und tief sinnig bis albern erzählt, wecken die Geschichten Erinnerungen an das französische Kultmagazin *Métal Hurlant*.

Graphic Novel

Humour/Humor

Berlin Through a Dog's Eyes. Views of a Snout

Hundeblick Berlin.
Ansichten einer Schnauze

Nadia Budde

A strange metamorphosis takes place at the start: the author merges with her dog, becoming a four-legged creature herself. In this guise, she sets out to explore the city of Berlin from a canine perspective, from below: a metropolis with all its smells, sounds and stories, its strange places and situations. The walk through the city also follows the seasons. Nadia Budde intersperses the story with dream sequences and portraits of other dogs. In her unmistakable language and drawing style, the award-winning, Berlin-based children's book author and illustrator (*One, Two, Three, Me*) has produced a wonderfully poetic declaration of love, both for Berlin and for the dogs that live there.

Zu Beginn vollzieht sich eine sonderbare Metamorphose: Die Autorin verschmilzt mit ihrem Hund und wird selbst zu einer Vierbeinerin. In dieser Gestalt macht sie sich auf den Weg, um die Stadt Berlin aus der Hundeperspektive von unten zu erkunden. Eine Großstadt mit ihren Gerüchen, Geräuschen, Geschichten, sonderbaren Orten und Gegebenheiten. Dabei verläuft der Stadtpaziergang entlang der Jahreszeiten. Zwischendurch baut Nadia Budde Traumsequenzen mit ein oder aber porträtiert andere Hunde. Die preisgekrönte Berliner Kinderbuchautorin und -illustratorin (*Eins, zwei, drei, Tier*) hat hier in ihrem unverkennbaren Sprach- und Zeichenstil eine wundervoll poetische Liebeserklärung sowohl an Berlin als auch an seine Hunde verfasst.

Reprodukt, 978-3-95640-285-2,
2022, 112 pp., HC,
18.00 €

Graphic Novel

Daily Life/Alltag

Work-Life-Balance

Work-Life-Balance

Aisha Franz

Aisha Franz gives us a harrowing but beautiful, sharply observed satire on the working world of young adults today. It is a world marked by self-exploitation and alienation, meaninglessness and frustration, power and control. The challenge of balancing a career against meaning in life leads three young people to seek help from a (somewhat curious) therapist. Anita, who is frustrated with selling ceramic small art on the internet and would much rather be a "real" artist herself; Sandra, who flees the boredom of her job with a trendy start-up by seeking sexual adventures, while sharing her private life in videos on the internet; and Rex, a notoriously poorly paid IT specialist who has to keep his head above water as a pizza delivery boy. The lively drawings are imaginatively exaggerated, the narrative fast-paced to the point of absurdity. *Work-Life-Balance* received the Max und Moritz Prize as Best German-Language Comic in 2022.

Aisha Franz liefert eine schrecklich-schöne, scharf beobachtete Satire auf die aktuelle Arbeitswelt junger Erwachsener. Eine Welt gekennzeichnet von Selbstausbeutung und Entfremdung, Sinnverlust und Frustration, Macht und Kontrolle. Die Herausforderung, Karriere und Lebenssinn in Einklang zu bringen, führt drei junge Menschen dazu, sich Hilfe bei einer (etwas kuriosen) Therapeutin zu suchen. Anita, die frustriert ist, keramische Kleinkunst per Internet zu vertreiben und viel lieber eine "echte" Künstlerin wäre. Sandra, die aus der Langeweile ihres Jobs bei einem hippen Start-up-Unternehmen in sexuelle Abenteuer flüchtet und nebenbei ihr Privatleben per Internetvideos teilt. Und Rex, ein notorisch schlecht bezahlter IT-Spezialist, der sich als Pizzalieferant über Wasser halten muss. Die lebhaften Zeichnungen sind fantasievoll überspitzt, die Erzählweise rasant bis absurd. *Work-Life-Balance* erhielt 2022 den Max und Moritz-Preis als Bester deutschsprachiger Comic.

Reprodukt, 978-3-95640-308-8,
2022, 256 pp., SC,
20.00 €

Independent

Humour/Humor

Stones

Stones

Nadine Redlich

With *Stones*, Nadine Redlich has created a true masterpiece of consistent minimalism. For eighty pages we watch a stone – in its various emotional states, at different moments, undergoing different experiences. With fascination, we follow tiny changes in the image and we realise how this transports feelings and thoughts. Time and space recede to the background. We listen spellbound to the thoughts of the stone, whose limited self-perception develops a tragicomic character. Breaking the fourth wall, the story draws us into the action, makes us turn the pages again and again, strangely touched.

Mit *Stones* hat Nadine Redlich ein wahres Meisterwerk des konsequenten Minimalismus geschaffen. Achtzig Seiten lang beobachten wir einen Stein. In seinen verschiedenen Gefühlslagen. Zu unterschiedlichen Zeiten. Bei jeweils anderen Erlebnissen. Mit Faszination verfolgt man winzig kleine Veränderungen im Bild und erkennt, wie hierdurch Gefühle und Gedanken transportiert werden. Zeit und Raum treten in den Hintergrund. Gebannt lauscht man dem Monolog des Steines, dessen begrenzte Selbstwahrnehmung einen tragikomischen Charakter entfaltet. Das Durchbrechen der vierten Wand zieht einen zusätzlich in das Geschehen hinein und lässt einen seltsam berührt immer weiterblättern.

Graphic Novel

SF

Shipwreck

Shipwreck

Paul Rietzl

Paul Rietzl's (*1986) post-apocalyptic story follows scrap collector Oishi, a samurai from the Asano clan, who is fighting for the survival of his clan in a galaxy that has been almost completely destroyed. As wars rage over the sharing of limited resources, Oishi comes into conflict with the powerful shogun and begins to question the destructive structures of society. Rietzl successfully mixes genres by transporting a classic plot of intrigue from feudal Japan to a dark and distant galaxy. The 15 metre-long scrolling comic offers an exceptional reading experience. Space spreads out endlessly and readers can decide for themselves how much is visible at a given moment. Rietzl applies creative solutions with great skill to change scenes and perspectives. Using tracking shots and before an unendingly white cosmos, he stages detailed space battles and depicts colourful panoramas.

Paul Rietzls (*1986) postapokalyptische Erzählung folgt dem Schrottsammler Oishi, einem Samurai vom Clan der Asano, der um das Überleben seines Clans in einer Galaxie kämpft, die fast vollständig zerstört wurde. Inmitten von Verteilungskriegen um begrenzte Ressourcen gerät Oishi in Konflikt mit dem mächtigen Shogun und beginnt die destruktiven Strukturen der Gesellschaft zu hinterfragen. Rietzl erschafft einen gelungenen Genremix, indem er einen klassischen Intrigenplot aus dem feudalen Japan in eine ferne, düstere Galaxie verfrachtet. Der 15 Meter lange Rollcomic bietet ein außergewöhnliches ästhetisches Leseerlebnis. Der Weltraum breitet sich endlos aus und man kann selbst entscheiden, wie viel auf einmal sichtbar ist. Geschickt nutzt Rietzl kreative Lösungen, um Szenen- und Perspektivwechsel zu vollziehen. Anhand von Kamerafahrten und vor einem unendlich weißen Weltraum inszeniert er detaillierte Raumschlachten und farbenprächtige Panoramen.

Shoot-Up-Hill

Shoot-Up-Hill

Maleek

Berlin-based artist Maleek, alias Paul Hillebrandt (born in 1983), recounts a story about pigeons and people, and about life in the British capital. The main character is Pavel, an introverted rickshaw driver with an immigrant background, who is trying to find his feet in London. Due to a mysterious disease, the city's pigeons are behaving very strangely and aggressively. Maleek uses the "flying rats" and their brutal behaviour as a metaphor for the human interactions. In a prologue that resembles non-fiction, he discusses selected aspects of the birds' typical behaviour. Maleek's drawings are clear and realistic – the pigeons are rendered especially meticulously – and combine Franco-Belgian influences with graffiti style.

Der Berliner Künstler Maleek, alias Paul Hillebrandt (*1983), erzählt eine Geschichte von Tauben und Menschen, und vom Leben in der britischen Hauptstadt. Hauptfigur ist Pavel, ein introvertierter Rikschafahrer mit Migrationshintergrund, der versucht in London seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Aufgrund einer mysteriösen Krankheit verhalten sich die Tauben in der Stadt äußerst merkwürdig und aggressiv. Die "fliegenden Ratten" und ihr brutales Verhalten nutzt Maleek als Metapher für das menschliche Miteinander. In einem Sachbuch-artigen Prolog behandelt er ausgewählte Aspekte des typischen Verhaltens der Vögel. Maleeks Zeichnungen sind klar und realistisch – insbesondere die Tauben sind minutiös wiedergegeben – und verbindet franko-belgische Einflüsse mit Graffiti-stil.

The Eye Collector

Der Augensammler

Sebastian Fitzek, Frank Schmolke

Bestselling German author Sebastian Fitzek is a notorious favourite with the public. Now, for the first time, one of his thrillers has been lavishly adapted as a comic. *The Eye Collector* (2010) is about a Berlin serial killer who kills women, kidnaps their children and gives the fathers a 45-hour ultimatum to find them alive. A washed-up ex-cop sets out, together with a blind psychotherapist, to track down the killer. In terms of plot, it is a classic crime novel with horror elements. Frank Schmolke, however, takes it to a higher level with his expressive images and fast-paced layout. His gloomy colouring contributes significantly to the bleak atmosphere. The skilful use of light and shadow underscore many a moment of shock.

Der deutsche Bestsellerautor Sebastian Fitzek ist ein notorischer Publikumsliebhaber. Zum ersten Mal wurde nun einer seiner Thriller aufwändig als Comic adaptiert. *Der Augensammler* (2010) handelt von einem Berliner Serienmörder, der Frauen tötet, ihre Kinder entführt, und den Vätern ein Ultimatum von 45 Stunden lässt, um diese lebend wiederzufinden. Ein abgehalfterter Ex-Polizist macht sich zusammen mit einer blinden Psychotherapeutin daran, den Täter aufzuspüren. Vom Plot her ist es ein klassischer Krimi mit Horrorelementen. Frank Schmolke hebt jedoch mit seinen expressiven Bildern und dem temporeichen Layout das Ganze auf eine höhere Ebene. Seine düstere Kolorierung trägt wesentlich zur trostlosen Atmosphäre bei. Gekonntes Spiel mit Licht und Schatten verdeutlichen so manchen Schockmoment.

Horror

Phantasmagoria

Phantasmen

Kai Meyer, Jurek Malottke

One day, all around the world, the ghosts of the dead start to appear. At first there are only a few, but things quickly take on apocalyptic proportions. Two sisters want to say a last goodbye to their parents, who died in a plane crash years ago. At the crash site, events get out of hand and the young women unexpectedly find themselves fleeing evil forces that have triggered the end of the world while carrying out secret experiments on human beings. For the adaptation of his gripping ghost horror story, bestselling author Kai Meyer has once again collaborated with comic artist Jurek Malottke. Malottke's sophisticated style – composite bold colour areas, lack of contours, atmospheric lighting effects – takes some getting used to at first, but develops a dynamic pull that is hard to resist.

Eines Tages tauchen auf der ganzen Welt Geister von Verstorbenen auf. Zuerst nur wenige, doch rasch nimmt das Ganze apokalyptische Ausmaße an. Zwei Schwestern wollen sich ein letztes Mal von ihren Eltern verabschieden, die vor Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen. An der Absturzstelle entgleisen die Ereignisse und die jungen Frauen geraten unversehens auf die Flucht vor bösen Mächten, welche durch geheime Menschenexperimente den Weltuntergang ausgelöst haben. Für die Adaption seines packenden Geisterhorror hat Bestsellerautor Kai Meyer erneut mit Comiczeichner Jurek Malottke zusammengearbeitet. Malottkes anspruchsvoller Stil – zusammengesetzte kräftige Farbflächen, fehlende Konturen, atmosphärische Lichteffekte – ist anfangs gewöhnungsbedürftig, entwickelt aber einen dynamischen Sog, dem man sich nur schwer entziehen kann.

Music/Musik

No Power for Nobody. A Ton Steine Scherben Song Comic

Keine Macht für Niemand. Ein Ton Steine Scherben Songcomic

Gunther Buskies, Jonas Engelmann (eds./Hrg.)

The most famous album by the German rock band *Ton Steine Scherben* was released 50 years ago. To mark this anniversary, Ventil Verlag has produced a comic on the songs. The album, whose title already embraces anarchy, contains lyrics that call for resistance against the (capitalist) system and denounce disjointed political and social conditions. These texts have each been transformed into short episodes by twelve comic illustrators. Some of the interpretations are very free. Ulli Lust, for example, has grimly transposed the title song into the sick world of factory farming, while Reinhard Kleist plumbed the depths of modern capitalist consumer society for *Menschenjäger* (Hunter of Humans). Overall, it becomes clear what power and relevance these socially critical songs still have today.

Vor 50 Jahren erschien das berühmteste Musikalbum der deutschen Rockband Ton Steine Scherben. Zu diesem Jubiläum wurde vom Ventil Verlag ein Songcomic produziert. Das Album, das die Anarchie bereits im Titel trägt, enthält Liedtexte, in denen zum Widerstand gegen das (kapitalistische) System aufgerufen wird und politische und soziale Missstände angeprangert werden. Diese Texte wurden von zwölf Zeichner*innen jeweils in kurze Comicepisoden umgesetzt. Dabei sind die Interpretationen teils sehr frei gehalten. Ulli Lust z. B. transponiert den Titelsong auf makabre Weise in die kranke Welt der Massentierhaltung, während Reinhard Kleist für *Menschenjäger* Abgründe der modernen kapitalistischen Konsumgesellschaft illustriert. Insgesamt wird deutlich, welche Kraft und Relevanz die gesellschaftskritischen Lieder heute noch haben.

Documentary / Dokumentarisch

German / Jewish History / Deutsche / Jüdische Geschichte

Next Year in.
Comics and Episodes from Jewish Life

Nächstes Jahr in.
Comics und Episoden des jüdischen
Lebens

**Meike Heinigk, Antje Herden, Jonas
Engelmann (ed./Hrg.), Jakob Hofmann**

This anthology was published on the initiative of the City of Darmstadt to mark celebrations for "1700 Years of Jewish Life in Germany". The book's complex objective is to depict Judaism in Germany in all its multifacetedness, as broadly as possible in historical terms. In eleven stories and over a period spanning the Middle Ages up to the present, it illuminates fundamental aspects of Jewish religion, art and culture and addresses topics that go far beyond persecution and National Socialism. The different approaches taken by the artists have produced a great aesthetic diversity. The comics are complemented by factual texts with additional background information.

Anlässlich des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ ist auf Initiative der Stadt Darmstadt diese Comicanthologie herausgegeben worden, deren komplexes Vorhaben es ist, das Judentum in Deutschland in seinem Facettenreichtum historisch möglichst weit aufgefüchert abzubilden. In elf Geschichten und über einen Zeitraum, der vom Mittelalter bis in die Gegenwart reicht, werden dabei grundlegende Aspekte der jüdischen Religion, Kunst und Kultur beleuchtet und Themen aufgegriffen, die weit über Verfolgung und Nationalsozialismus hinausgehen. Durch den unterschiedlichen Zugang der Zeichner*innen ist eine große ästhetische Vielfalt entstanden. Die Comics werden durch Sachtexte mit zusätzlichen Hintergrundinformationen ergänzt.

Ventil Verlag, 978-3-95575-159-3,
2021, 168 pp., HC,
25.00 €

Biography / Biografie

Music / Musik

Who's the Scatman?

Who's the Scatman?

Jeff Chi

As early as 2009, Jeff Chi discovered an extraordinary artist on the internet. Eventually, after much additional research, Chi's first long comic came into being, an original biography that traces the touching story of stuttering jazz musician John Larkin who, just a few years before his death from cancer, became an international pop music phenomenon in the 90s as "Scatman John". John's life story and his path from drug addiction toward the "sunny side of life" unfolds in quirky but striking drawings. It was always his wish to give people courage and he became a role model for many stutterers around the world. Chi received the Max and Moritz Prize for Best German-language Comic Debut for his work in 2022.

Bereits 2009 stieß Jeff Chi im Internet auf einen außergewöhnlichen Künstler. Schließlich ist nach vielen weiteren Recherchen Chis erster langer Comic entstanden: Eine originelle Biografie, welche die berührende Geschichte des stotternden Jazzmusikers John Larkin nachzeichnet, der in den 90ern als "Scatman John", nur wenige Jahre vor seinem Krebstod, zu einem internationalen Popmusik-Phänomen wurde. In schrägen, aber markanten Zeichnungen entfaltet sich Johns Lebensgeschichte und sein Weg aus der Drogensucht hin zur "Sonnenseite des Lebens". Sein Anliegen war es stets, Menschen Mut zuzusprechen und er wurde zum Vorbild für viele Stotterer weltweit. Chi erhielt für sein Werk 2022 den Max und Moritz-Preis als Bestes deutschsprachiges Comic-Debüt.

Zwerchfell, 978-3-943547-62-7,
2022, 248 pp., SC,
30.00 €

SF

Prince Gigahertz 2. Knight of Love

Prinz Gigahertz 2.
Knight of Love

Lukas Kummer

In the second part of this series, the android prince is now in exile, in empty space between dimensions, from where he contemplates his own past. Flashbacks show his life in two parallel universes: in one he is a love-bot for an unhappy couple in a dystopian society; in the other, the brave hero of a warrior princess in a fantasy world. Lukas Kummer explores his character's soul and deals with topics such as relationships, love and fate. In the process, he creates an impressive universe that combines high fantasy with retro computer game aesthetics and post-apocalyptic themes, while including plenty of popular references (*Star Wars*, *Blade Runner*). Kummer's grandiose artwork impresses with its geometrically reduced style and its stunning neon colouring, which adds depth to the protagonist's emotional and mental state.

Im zweiten Teil der Reihe befindet sich der Androidenprinzen im Exil, in einem leeren Raum zwischen den Dimensionen, wo er seine eigene Vergangenheit betrachtet. In Rückblenden werden seine Leben in zwei Paralleluniversen gezeigt: einerseits als Lovebot für ein unglückliches Paar in einer dystopischen Gesellschaft, andererseits als tapferer Held einer kämpfenden Prinzessin in einer Fantasy-Welt. Lukas Kummer erforscht die Seele seiner Figur und befasst sich mit Themen wie Beziehungen, Liebe und Schicksal. Dabei entwirft er ein beeindruckendes Universum, das High Fantasy mit Retro-Computerspiel-Ästhetik und postapokalyptischen Themen verbindet und reichlich Referenzen (*Star Wars*, *Blade Runner*) enthält. Kummers grandioses Artwork besticht durch einen geometrisch-reduzierten Stil und eine atemberaubende neonfarbene Kolorierung, die den emotionalen und mentalen Zustand des Protagonisten widerspiegelt und zusätzliche Tiefe verleiht.

Zwerchfell, 978-3-943547-58-0,
2022, 104 pp., HC,
18.00 €

Humour/Humor

Faust. A Tragedy!

Faust.
Eine Tragödie!

Roya Soraya

In this, her debut comic, Roya Soraya takes on the heavyweight of all German literary classics, setting it unceremoniously in the present time: Faust is a depressed businessman, Margarete a strong young woman and Mephistopheles shows up in a different (gender) role each time. The drawings are refreshingly colourful, the layout airy and insofar as it follows the original, the dialogue surprises the reader with some passages of parody. An entertaining deconstruction of a classic, which Soraya skilfully and confidently adapts to include her modern queer-feminist perspective.

In ihrem Comicdebüt nimmt sich Roya Soraya das Schwergewicht unter den deutschen Literaturklassikern vor und versetzt es kurzerhand in die Gegenwart: Faust ist ein depressiver Geschäftsmann, Margarete eine starke junge Frau und Mephisto zeigt sich jedes Mal in einer anderen (Geschlechter)rolle. Die Zeichnungen sind erfrischend bunt, das Layout luftig, und die Dialoge, soweit sie dem Original folgen, überraschen mit teils parodistischen Passagen. Eine unterhaltsame Dekonstruktion eines Klassikers, den Soraya geschickt und souverän um ihre moderne queer-feministische Perspektive erweitert.

Zwerchfell, 978-3-943547-63-4,
2022, 116 pp., HC,
25.00 €

Planning and Organisation

Planning and organisation:

Frankfurter Buchmesse
Braubachstraße 16
60311 Frankfurt am Main
buchmesse.de/en

Curated:

Sonia Harth, Cádiz, Spain

Editing:

Curated by Uli Steinheimer,
Gelnhausen / Frankfurter Buchmesse

Design, setting:

weirauch-mediadesign.de

Proof reading:

Katharina Gewehr,
Frankfurt am Main

With support from:

German Federal Foreign Office

Contact:

For questions please contact
Niki Théron.

E-mail: theron@buchmesse.de

Phone: +49 (0) 69 2102 167

german-stories.de/books

© Frankfurter Buchmesse GmbH,
Frankfurt am Main 2023.

No reproduction without prior
permission of the publisher.