

Monika Schmitz-Emans

Literatur-Comics

Adaptationen und Transformationen der Weltliteratur

In Zusammenarbeit mit
Christian A. Bachmann

De Gruyter

Inhaltsverzeichnis

Teil I: Der Comic als ›neunte Kunst‹ und die Literatur

1.	Zur Einleitung. Der Comic und die Literatur	3
1.1	Genealogien des Comics	3
1.2	Die Literaturwissenschaft und der Comic	5
1.3	Der Begriff des ›Literatur-Comics‹ als Arbeitsbegriff	11
1.4	Spielformen des Literatur-Comics	12
2.	Der Comic als Kunst	18
2.1	Sind Comics überhaupt Kunst?	18
2.2	Zur Idee einer ›neunten Kunst‹	23
2.3	Und was ist ›Kunst‹?	26
2.4	Konzepte des Künstlerischen	26
2.5	Impulse für die Auseinandersetzung mit Literatur-Comics	30
3.	Selbstverweise und Selbstbespiegelungen	31
3.1	Strategien der Autoreflexion I: Blicke in die Werkstatt des Zeichners	31
3.2	Strategien der Autoreflexion II: Selbstporträts oder Der Zeichner als gezeichnete Figur	32
3.3	Strategien der Autoreflexion III: Selbstwiederholung und Selbstparodie	33
3.4	Strategien der Autoreflexion IV: Rahmungen	35
3.5	Strategien der Autoreflexion V: Comics im Comic	36
3.6	Strategien der Autoreflexion VI: <i>Mise-en-abyme</i> -Strukturen	37
3.7	Strategien der Autoreflexion VII: Zitate	37
3.8	Strategien der Autoreflexion VIII: Metacomics	38
3.9	Strategien der Autoreflexion IX: Entfaltungen und Betonungen stilistischer Vielfalt	52
4.	Der Comic und seine Sprachen: Zum Comic als Medium	62
4.1	Abriss einer Geschichte der Comics	62
4.2	Die Sprachen des Comics	70
4.3	Rahmungsstrategien	74

Teil II: Der Comic im Spiegel anderer Darstellungsmedien und Künste

1.	Strategien der Autoreflexion X: Im Spiegel anderer Künste.	107
1.1	Bildende Kunst.	107

1.2	Erzählen	108
1.3	Theaterspielen, Inszenieren, Varieté	108
1.4	Film und Zauberlaterne. Technische Medien der Bilderzeugung.	112
1.5	Schriftzeichen als ästhetische Medien	113
2.	Zur Selbstverortung des Comics im Kontext der Künste I: Der Zeichner als Dramaturg und Regisseur. Osamu Tezuka, <i>Nanairo Inko</i> und das Theater	118
2.1	Ein gezeichneter Papagei auf dem Theater: Reinszenierungen und Paraphrasen dramatischer Weltliteratur	119
2.2	<i>Nanairo Inko</i> als Metacomic	122
2.3	Beispiele der Selbstbespiegelung des Comics im Drama	123
2.3.1	<i>Kunst als Medium der Erkenntnis: Tezukas Hamlet-Version</i>	123
3.	Zur Selbstverortung des Comics im Kontext der Künste II: Der Zeichner im Reich der Bildmedien: Stéphane Heuet, Prousts <i>Recherche</i> und die Entdeckung der Bilder	138
3.1	Poetik der Bilder bei Proust und Heuet	141
3.2	Sehen (A): Das Auge als Protagonist.	149
3.3	Sehen (B): Rahmen und Rahmendurchbrüche und die Bildgeschichte als Kunstkabinett	150
3.4	Sehen (C): Bildtypen, Bilderzeugungstechniken, Bildsequenzen.	158
3.5	Hommagen an »lebendige« Bilder und ihre Erzeugungstechniken: Film und Zauberlaterne	160
3.6	Das Thema Imagination: Die Inszenierung der Madeleine-Episode	165
3.7	Konversationsstücke und gezeichnete Musik: Swanns Welt	171
3.8	Zum Gesamtbild: Selbstbewusste Revisualisierungen	173
4.	Kafka-Comics als mediale Verwandlungen: Reminiszenzen an Theater, Stummfilm, Literaturverfilmung, Filmreportage, Photoalbum – und den Jazz	175
4.1	Kafka und die Schrift	176
4.2	Kafka und der Film	179
4.3	Kafka und seine Helden im Spiegel von Kafka-Comics.	181
5.	Der Weg durch den Spiegel der Künste: Marc-Antoine Mathieus Comics, die Bibliothek und das Liebhaberkabinett	218
5.1	Acquefacques' Abenteuer	219
5.2	Die wichtigsten literarischen Ahnen: Kafka, Borges, Perec	237

Teil III: Der Comic und die Weltliteratur

1.	Anschluss an den Kanon, Transformationen des Kanonischen: Der Literatur-Comic und die Kartierung der ›Weltliteratur‹ . . .	251
1.1	Popularisierung des Schulkanon: <i>Classics Illustrated</i>	252
1.2	Unterhaltsame Vermittlung von Allgemeinwissen: Die Reihen <i>Introducing</i> ... und ... <i>for Beginners</i>	259
1.3	Die Comic-Reihe als Darstellungsform des Kanons: Französische Bildgeschichten zu Gedichten und Dichtern	264
1.4	Comic-Anthologien als Darstellung von Weltliteratur in komprimierter Form.	273
1.4.1	Moga Mobos 100 Meisterwerke der Weltliteratur	275
1.4.2	50. Literatur gezeichnet	279
1.4.3	Alice im Comiland	284
1.5	Osamu Tezukas <i>Nanaïro Inko</i> und die Weltliteratur	291
1.6	Eine Literaturgeschichte in Comic-Form: Cathérine Meurisses <i>Mes hommes de lettres</i>	293
2.	Große Texte und Themen A: Vermittlung – Verwandlung – Vergleich: <i>Faust</i> -Comics im Dialog mit einem weltliterarischen Klassiker	296
2.1	Die Geschichte Fausts als Bildergeschichte	296
2.2	Kunst über Kunst: Zur Attraktivität des <i>Faust</i> -Dramas als Vorlage für Comic-Zeichner	297
2.3	Vermittlung – Verwandlung – Vergleich: Grundtypen der Beziehung des Comics zur literarischen Vorlage.	299
2.4	Vermittlung: Goethe-Comics im Dienst des Wissens über einen weltliterarischen Klassiker	300
2.5	Vergleich: Die Paragone von Hochliteratur und Zeichenkunst im Spiegel des Literatur-Comics	318
2.6	Verwandlung (A): Parodistische Kurzfassungen	329
2.7	Verwandlung (B): Tim Vigils und David Quinns <i>Faust</i> als moderner (Super-)Antiheld	330
2.8	Verwandlung (C): Christian Schieckels <i>Faust</i> als gezeichnetes Theater	335
2.9	Verwandlung (D): Flix' <i>Faust</i> -Komödie	338
2.10	... und der zweite Klassiker: Schiller-Comics	340
3.	Große Texte und Themen B: Heldentum und Helden-Comic: Adaptationen von Herman Melvilles <i>Moby Dick</i>	342
3.1	Heldenbilder in der Moderne	342
3.2	Helden-Comics.	344

3.3	Moby-Dick-Comics	345
3.4	Heldenbilder: Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen	360
4.	Große Texte und Themen C: Wahlverwandtschaften: Dino Battaglia, Edgar Allan Poe und E.T.A. Hoffmann.	361
4.1	Battaglias schauerromantische Sujets	361
4.2	Stilistische Strategien	362
4.3	Eingriffe in die stofflichen Vorlagen	364
4.4	Grenzüberschreitungen	366
5.	Große Texte und Themen D: Kulturübergreifende Totentänze: B. Traven zwischen den Sprachräumen	369
5.1	Rätselgestalt zwischen Kontinenten und Kulturen: B. Traven.	369
5.2	Die Geschichte des 20. Jahrhunderts im Spiegel eines Comic-Porträts	371
5.3	Erzählung aus einer vielsprachigen Welt.	374
5.4	Zeitkritik und Strategien der Autoreferenz	382
6.	Große Texte und Themen E: David Mazzucchellis, Paul Karasiks und Paul Austers <i>City of Glass</i>	385
6.1	Der Bruch mit der Metaphysik des Kriminalromans	385
6.2	»Ceci n'est pas une ville«: New York im Spiegel des Auster-Comics	388
6.3	Die Kunst des Zitats	399
6.4	Beziehungen zu anderen Comics	404
7.	Bilanzen und Ausblicke: Ein neuer Orpheus: Dino Buzzatis <i>Poema a fumetti</i>	408

Teil IV: Anhang

1.	Literaturverzeichnis	415
1.1	Primärliteratur	415
1.2	Sekundärliteratur	419
2.	Abbildungsverzeichnis	426