

ABSTRACTS

CHILDREN'S MEDIA SUMMER SCHOOL – NEW APPROACHES AND RESEARCH METHODS

23. – 30.08.2024

FRIDAY, 23. August 2024

Ute Dettmar: From Storytelling to Inventing Worlds. Storytelling and Worldbuilding in Cornelia Funke's *Reckless*-Series

[https://www.uni-frankfurt.de/55525905/Prof in Dr Ute Dettmar](https://www.uni-frankfurt.de/55525905/Prof%20in%20Dr%20Ute%20Dettmar)

Cornelia Funke's work, and the *Reckless* series in particular, is a good example of the fact that the art of storytelling is not disappearing in today's 'mediatised' societies, but rather that new narrative possibilities are emerging in the interplay of media. Here, Funke not only draws on the traditional narrative foundation of the fairy tale, but also links her texts in further intertextual, intermedial and transmedial reference systems. The lecture explores the connections between storytelling and worldbuilding in the *Reckless* series and the *Mirrorworld* app; how do worlds emerge from stories, how do complex storyworlds unfold across books and media? Which media-specific structural forms contribute to the narrative universes and what holds them together? Drawing on considerations from transmedia narrative theory, the dynamics, dimensions and relationships will be explored in more detail.

Ute Dettmar: Vom Geschichtenerzählen zum Welten erfinden. Storytelling und Worldbuilding in Cornelia Funkes *Reckless*-Serie

[https://www.uni-frankfurt.de/55525905/Prof in Dr Ute Dettmar](https://www.uni-frankfurt.de/55525905/Prof%20in%20Dr%20Ute%20Dettmar)

Dass die Kunst des Geschichtenerzählens in heutigen ‚mediatisierten‘ Gesellschaften nicht verschwindet, sondern sich vielmehr im Zusammenspiel der Medien neue narrative Möglichkeiten ergeben, dafür ist das Werk Cornelia Funkes und insbesondere die *Reckless*-Serie ein gutes Beispiel. Funke greift hier nicht nur auf den tradierten Erzählfundus des Märchens zurück, sondern verknüpft ihre Texte in weiteren intertextuellen, intermedialen und transmedialen Bezugssystemen. Der Vortrag geht den Zusammenhängen von Storytelling und Worldbuilding in der *Reckless*-Serie und der App *Mirrorworld* nach; wie entstehen aus Geschichten Welten, wie entfalten sich komplexe Storyworlds über Bücher und Medien hinweg? Welche medienspezifischen Bauformen tragen zu den Erzähluniversen bei und was hält sie zusammen? Im Rückgriff auf Überlegungen aus der transmedialen Erzähltheorie soll den Dynamiken, Dimensionen und Relationen genauer nachgegangen werden.

SATURDAY, 24. August 2024

Vannessa Joosen: Age studies and Digital Methods: Analysing Children's Literature

<https://www.uantwerpen.be/en/staff/vanessa-joosen/>

In this lecture, Vanessa Joosen presents the methods and results of the ERC-funded project "Constructing Age for Young Readers" (CAFYR), which ran at the University of Antwerp (Belgium) from February 2019 until January 2024. She explains the digital methods that Wouter Haverals, Lindsey Geybels, Lien Claeys and Joosen herself used, adapted and/or developed to analyse the construction of age in a corpus of 800 books and to annotate age-related features in a smaller corpus of over 250 titles. The CAFYR corpus consists of the digitised oeuvres of crosswriters from Flanders, the Netherlands and the United Kingdom and contains titles from 1970 until 2020. In the project, digital methods produced insight into the construction of the age of the characters by analysing the direct speech, the character networks and the adjectives, adverbs, possessions and verbs associated with different age categories. In doing so, the researchers were able to map the explicit assertions about age and link them to the age of the speaking characters, and identified the implicit ideologies related to age in the works of individual authors as well as in the corpus overall. In addition, stylometry gave insight into the age of the intended reader of the books in the corpus. The lecture will pay special attention to the trends observed in the oeuvres of Bart Moeyaert, Joke van Leeuwen, JK Rowling, Philip Pullman and David Almond. It will highlight how distant and close reading methods should not be opposed to each other, but can rather inspire each other for more robust and multi-faceted research.

Vannessa Joosen: Age Studies und digitale Methoden: Analyse von Kinderliteratur

<https://www.uantwerpen.be/en/staff/vanessa-joosen/>

In diesem Vortrag stellt Vanessa Joosen die Methoden und Ergebnisse des ERC-finanzierten Projekts "Constructing Age for Young Readers" (CAFYR) vor, das von Februar 2019 bis Januar 2024 an der Universität Antwerpen (Belgien) statt fand. Sie erläutert die digitalen Methoden, die Wouter Haverals, Lindsey Geybels, Lien Claeys und Joosen selbst verwendet, angepasst und/oder entwickelt haben, um die Konstruktion des Alters in einem Korpus von 800 Büchern zu analysieren und altersbezogene Merkmale in einem kleineren Korpus von über 250 Titeln zu annotieren. Das CAFYR-Korpus besteht aus den digitalisierten Werken von Crosswritern aus Flandern, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich und enthält Titel von 1970

bis 2020. Im Rahmen des Projekts wurden mit Hilfe digitaler Methoden Einblicke in die Konstruktion des Alters der Figuren gewonnen, indem die direkte Rede, das Figurengeflecht und die Adjektive, Adverbien, Besitztümer und Verben analysiert wurden, die mit verschiedenen Alterskategorien assoziiert werden. Auf diese Weise konnten die Forschenden die expliziten Behauptungen über das Alter kartieren und mit dem Alter der Sprechenden Figuren in Verbindung bringen sowie die impliziten Ideologien in Bezug auf das Alter in den Werken der einzelnen Autor*innen und im Korpus insgesamt identifizieren. Darüber hinaus gab die Stilometrie Aufschluss über das Alter der intendierten Leser der Bücher im Korpus. Der Vortrag befasst sich insbesondere mit den Trends, die in den Werken von Bart Moeyaert, Joke van Leeuwen, J.K. Rowling, Philip Pullman und David Almond zu beobachten sind. Er wird aufzeigen, wie die Methoden des Distant und Close Reading nicht nur einander gegenübergestellt werden sollten, sondern miteinander verknüpft zu robusterer und vielfältigerer Forschung inspirieren können.

Johannes Mayer: Media Socialization

[https://www.uni-](https://www.uni-frankfurt.de/99407999/FB_10_IDLD_Didaktik_Prof_Dr_Johannes_Mayer)

[frankfurt.de/99407999/FB_10_IDLD_Didaktik_Prof_Dr_Johannes_Mayer](https://www.uni-frankfurt.de/99407999/FB_10_IDLD_Didaktik_Prof_Dr_Johannes_Mayer)

In today's digital age, media has become an integral part of the lives of children, teenagers, and young adults. Young individuals are often well-equipped with various media devices ranging from televisions and radios to computers, laptops, games consoles, smartphones and tablets. But it's not just about media ownership. The practice and purpose of media use also differs greatly, depending on the educational background, for example. Understanding media socialization is crucial for developing educational interventions that foster media literacy and responsible media consumption habits. Our workshop explores the dynamics of media socialization and its implications for the use of children's media. The guiding principle here is a concept of socialization that emphasizes the interactions between social, media and individual influencing factors. It becomes apparent that the multitude of media shapes very different paths and possibilities for the development of young people's identity and self-concept.

Key Topics:

- Understanding the interplay between societal, media, and individual influences
- Exploring the development of identity and self-concept through media engagement
- Examining the role of family, school, and peer groups in media socialization
- Reflecting on the fusion of media and social spheres in contemporary contexts

Workshop Format:

Participants will engage in interactive discussions, group activities, and reflective exercises to deepen their understanding of media socialization. We will draw on our own media biographies to explore how young individuals acquire media literacy skills and navigate media landscapes.

Requirements: Participants are encouraged to bring their tablets and smartphones to the workshop for interactive activities and discussions.

Johannes Mayer: Mediensozialisation

[https://www.uni-](https://www.uni-frankfurt.de/99407999/FB_10_IDLD_Didaktik_Prof_Dr_Johannes_Mayer)

[frankfurt.de/99407999/FB 10 IDLD Didaktik Prof Dr Johannes Mayer](https://www.uni-frankfurt.de/99407999/FB_10_IDLD_Didaktik_Prof_Dr_Johannes_Mayer)

Im heutigen digitalen Zeitalter sind die Medien zu einem festen Bestandteil des Lebens von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen geworden. Junge Menschen sind oft gut ausgestattet mit verschiedenen Mediengeräten, von Fernsehern und Radios bis hin zu Computern, Laptops, Spielkonsolen, Smartphones und Tablets. Aber es geht nicht nur um den Besitz von Medien. Auch die Praxis und der Zweck der Mediennutzung unterscheiden sich stark, zum Beispiel je nach Bildungshintergrund. Das Verständnis der Mediensozialisation ist von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung von pädagogischen Maßnahmen zur Förderung von Medienkompetenz und verantwortungsvollen Medienkonsumgewohnheiten. Unser Workshop beschäftigt sich mit der Dynamik der Mediensozialisation und ihren Auswirkungen auf die Mediennutzung von Kindern. Leitgedanke ist dabei ein Sozialisationskonzept, das die Wechselwirkungen zwischen sozialen, medialen und individuellen Einflussfaktoren betont. Es wird deutlich, dass die Vielzahl der Medien sehr unterschiedliche Wege und Möglichkeiten für die Entwicklung der Identität und des Selbstkonzepts junger Menschen prägt.

Zentrale Themen:

- Verstehen des Zusammenspiels zwischen gesellschaftlichen, medialen und individuellen Einflüssen
- Erforschung der Entwicklung von Identität und Selbstkonzept durch Mediennutzung
- Untersuchung der Rolle von Familie, Schule und Gleichaltrigengruppen bei der Mediensozialisation
- Reflexion über die Verschmelzung von Medien und sozialer Sphäre in zeitgenössischen Kontexten

Workshop-Format:

Die Teilnehmenden werden in interaktive Diskussionen, Gruppenaktivitäten und Reflexionsübungen eingebunden, um ihr Verständnis von Mediensozialisation zu vertiefen. Wir werden auf unsere eigenen Medienbiografien zurückgreifen, um zu erforschen, wie junge Menschen Medienkompetenz erwerben und sich in Medienlandschaften bewegen.

Voraussetzungen: Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre Tablets und Smartphones für die interaktiven Aktivitäten und Diskussionen zum Workshop mitzubringen.

MONDAY, 26. August 2024

Maren Conrad: Children's Literature and Disability Studies

<https://aleki.uni-koeln.de/mitarbeiterinnen/mitarbeiterinnen/prof-dr-maren-conrad>

The talk aims to show to which extent a broad concept of inclusion from a perspective of innovative literary disability studies in children's and young adult literature research can be more than an aesthetic category and an analytic perspective solely on the motifs of 'illness' or 'deviation'. The term 'inclusion' in children's literature is about the question of how barriers are broken down in children's books, both formally and in terms of content and implicitly and explicitly, and how the supposedly excluded may be analyzed with specific techniques of literary studies by combining them with inclusive theories of disability and normativity.

By analyzing canonic (Heidi, The Secret Garden, Vostadtkrokodile, Harry Potter) and recent texts in which disability is narrated within the field of Children's Literature the talk aims to shed light on the possibilities of a new model of analysis as well as the options of basing this approach on theories of inclusion (Boger 2023) and normalism (Link 2008), which are essential to the Disability Studies (Waldschmidt 2020). From the perspective of sociologically oriented disability studies - and following Link and Foucault - ways of problematizing and dealing with disability can be understood as a contradictory interrelationship of protonormalism and flexible-normalism practices (Waldschmidt 2020).

Within this perspective a theory a protonormalist discourses is representing a pre-modern medical perspective on disability, but still being in place in modern society and literature, next to a concept of a flexible normalism.

I aim to show, how this protonormalist narratives are increasingly countered in children's literature new scenarios of flexibility, inclusion and diversity, questioning and shifting a focus on disability as impairment towards a conceptualization of dis_ability.

Maren Conrad: Kinderliteratur and Disability Studies

<https://aleki.uni-koeln.de/mitarbeiterinnen/mitarbeiterinnen/prof-dr-maren-conrad>

Der Vortrag will zeigen, inwiefern ein weit gefasster Inklusionsbegriff aus der Perspektive innovativer literaturwissenschaftlicher Disability Studies in der Kinder- und Jugendliteraturforschung mehr sein kann als eine ästhetische Kategorie und eine analytische Perspektive allein auf die Motive von 'Krankheit' oder 'Abweichung'. Beim Begriff 'Inklusion' in der Kinderliteratur geht es um die Frage, wie Barrieren in Kinderbüchern formal und inhaltlich, implizit und explizit abgebaut werden und wie das vermeintlich Ausgeschlossene mit spezifischen Techniken der Literaturwissenschaft analysiert werden kann, indem sie mit inklusiven Theorien von Behinderung und Normativität kombiniert werden.

Anhand der Analyse kanonischer (Heidi, Der geheime Garten, Vostadtkrokodile, Harry Potter) und aktueller Texte, in denen Behinderung im Bereich der Kinderliteratur erzählt wird, sollen die Möglichkeiten eines neuen Analysemodells sowie die Optionen der Fundierung dieses Ansatzes auf Theorien der Inklusion (Boger 2023) und des Normalismus (Link 2008), die für die Disability Studies wesentlich sind (Waldschmidt 2020), beleuchtet werden. Aus der Perspektive der soziologisch orientierten Disability Studies lassen sich - in Anlehnung an Link und Foucault - Problematisierungs- und Umgangsweisen mit Behinderung als ein widersprüchliches Wechselverhältnis von protonormalistischen und flexibel-normalistischen Praktiken verstehen (Waldschmidt 2020).

Ich möchte zeigen, wie diesen protonormalistischen Narrativen in der Kinderliteratur zunehmend neue Szenarien der Flexibilität, Inklusion und Diversität entgegengesetzt werden, die den Fokus auf Behinderung als Beeinträchtigung in Frage stellen und in Richtung einer Konzeptualisierung von Dis_ability verschieben.

Liesen-Sophie Lange: History of Disability in Children's Literature

<https://www.buchwissenschaft.uni-mainz.de/liesen-sophie-lange/>

The workshop seeks to examine the discursive construction of dis_ability in children's literature, exploring dimensions of representation and historical contextualisation. Using a cross-temporal analysis, the workshop aims to demonstrate the convertibility of the construct, which has been articulated differently in different societies and eras. The goal is to encourage participants to think critically about the implications of such representations. Beyond providing historical insights, the workshop intends to formulate practical measures for a more inclusive future in children's literature.

Commencing with an introduction outlining its objectives, the workshop underscores the significance of examining the portrayal of dis_ability in children's literature. A historical overview outlines key milestones and shifts in the representation of dis_ability, analysing selected examples from different eras. Particular emphasis is placed on tracing the evolution of societal attitudes towards dis_ability, a factor that significantly shapes literary representations of dis_ability.

In the practical application section, participants collaboratively analyse contemporary children's books using the analytical framework of (literary) dis_ability studies (cf. Hall 2015). Besides an analytical-descriptive approach that explores aesthetic strategies in the representation of dis_ability, normative issues are also central. The focus revolves around a power-analytical and discrimination-critical examination of how dis_ability is represented, constructed, or deconstructed in children's literature (cf. e.g., Leiß 2023). The subsequent steps involve reflecting on the current scenario and identifying opportunities for improvement. The goal is to develop concrete recommendations for action that enable the children's book industry to contribute to a more diverse and inclusive landscape.

The ensuing discussion and reflection phase entails presenting the group's results and engaging in an open dialogue about the challenges and possibilities of representing dis_abilities in children's literature. The workshop concludes with a summary of key findings and a perspective on future developments in the portrayal of dis_ability in children's literature.

Liesen-Sophie Lange: Geschichte der Behinderung in der Kinderliteratur

<https://www.buchwissenschaft.uni-mainz.de/liesen-sophie-lange/>

Der Workshop will die diskursive Konstruktion von Behinderung in der Kinderliteratur untersuchen und dabei Dimensionen der Darstellung und historischen Kontextualisierung erkunden. Anhand einer zeitübergreifenden Analyse soll der Workshop die Wandelbarkeit des Konstrukts aufzeigen, das in verschiedenen Gesellschaften und Epochen unterschiedlich artikuliert wurde. Ziel ist es, die Teilnehmer*innen zum kritischen Nachdenken über die Implikationen solcher Darstellungen anzuregen. Über die Vermittlung historischer Einblicke hinaus will der Workshop praktische Maßnahmen für eine inklusivere Zukunft in der Kinderliteratur formulieren.

Der Workshop beginnt mit einer Einführung, in der die Ziele des Workshops dargelegt werden, und unterstreicht die Bedeutung der Auseinandersetzung mit der Darstellung von Behinderung in der Kinderliteratur. Ein historischer Überblick skizziert wichtige Meilensteine und Verschiebungen in der Darstellung von Behinderung und analysiert ausgewählte Beispiele aus

verschiedenen Epochen. Besonderes Augenmerk wird auf die Entwicklung der gesellschaftlichen Einstellung zu Behinderung gelegt, die die literarische Darstellung von Behinderung maßgeblich prägt.

Im praktischen Anwendungsteil analysieren die Teilnehmenden gemeinsam zeitgenössische Kinderbücher anhand des analytischen Rahmens der (literarischen) Disability Studies (vgl. Hall 2015). Neben einem analytisch-deskriptiven Ansatz, der ästhetische Strategien in der Darstellung von Behinderung erforscht, stehen auch normative Fragen im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht eine machtanalytische und diskriminierungskritische Betrachtung, wie Behinderung in der Kinderliteratur repräsentiert, konstruiert oder dekonstruiert wird (vgl. z.B. Leiß 2023). In den folgenden Schritten wird der Ist-Zustand reflektiert und es werden Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert. Ziel ist es, konkrete Handlungsempfehlungen zu entwickeln, mit denen die Kinderbuchbranche zu einer vielfältigeren und inklusiveren Landschaft beitragen kann.

In der anschließenden Diskussions- und Reflexionsphase werden die Ergebnisse der Gruppe vorgestellt und ein offener Dialog über die Herausforderungen und Möglichkeiten der Darstellung von Behinderungen in der Kinderliteratur geführt. Der Workshop schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und einem Ausblick auf künftige Entwicklungen bei der Darstellung von Behinderungen in der Kinderliteratur.

Manuela Kalbermatten: Masculinity in Media for Young People

https://www.uni-frankfurt.de/51173609/Dr_Manuela_Kalbermatten

By now, 'femininity' has over quite a long period been the object of critical debate in children's literature as well as the subject of children's literature and media studies. In contrast, 'masculinity' – as the often-unmarked norm – has only infrequently been the subject of closer examination. Masculinity studies, while they are occasionally concerned with processes of the construction of masculinity "through ideology, domination, practice, language and other related elements" (Todd W. Reeser) also and especially in 'boyhood' and while there is a growing body of literary analysis concerning constructions of masculinity in works for adults, have very rarely considered books for young people.

Meanwhile, a rising number of picture books feature young boys who repudiate hegemonic gender norms and scripts, thereby exposing and negotiating rules and ideals that guide 'masculine' gender performance. At the same time, more and more non-fiction picture books take a critical look at the male-dominated history of (natural) science. And finally, many contemporary non-fiction books on sex-education attempt to challenge, queer and deconstruct hegemonic masculinity.

This workshop aims to explore and critically discuss the different strategies these books employ in their interactions of texts and pictures to challenge and diversify 'masculinity' – or rather, 'masculinities'. There is, for example, a substantial tendency to construct 'hybrid masculinities': Rather than to deconstruct gender as a concept, to disrupt hegemonic masculinity and/or to challenge gender inequality on a structural level, many of these narratives ultimately reproduce notions of 'masculinity' as a form of individualism and once again, as opposed to 'femininity'. However, a development towards 'inclusive masculinity' can also be observed. We will therefore look at theories of gender and especially masculinity studies (e.g., Connell, Anderson, Bridges) and children's literature research (e.g., Wannamaker, Nodelman, Böhm) and combine them with tools and perspectives from picture book and non-fiction theory to examine how hegemonic (and heteronormative) ascriptions are challenged, but sometimes also obscured and/or perpetuated in contemporary fiction and non-fiction picture books.

Manuela Kalbermatten: Männlichkeit(en) in Kinder- und Jugendmedien

https://www.uni-frankfurt.de/51173609/Dr_Manuela_Kalbermatten

Mittlerweile ist "Weiblichkeit" über einen längeren Zeitraum Gegenstand der kritischen Auseinandersetzung in der Kinderliteratur sowie der Kinderliteratur- und Medienwissenschaft gewesen. Demgegenüber ist "Männlichkeit" - als die oft unmarkierte Norm - nur selten Gegenstand einer näheren Betrachtung. Die Männlichkeitsforschung befasst sich zwar gelegentlich mit Prozessen der Konstruktion von "Männlichkeit "durch Ideologie, Herrschaft, Praxis, Sprache und andere damit verbundene Elemente" (Todd W. Reeser) auch und gerade in der "Boyhood". Es gibt zwar eine wachsende Zahl literaturwissenschaftlicher Analysen von Männlichkeitskonstruktionen in Werken für Erwachsene, aber nur sehr selten werden Jugendbücher berücksichtigt.

Inzwischen gibt es immer mehr Bilderbücher, in denen Jungen die hegemonialen Geschlechternormen und -skripte ablehnen und so die Regeln und Ideale, die das "männliche" Geschlechterverhalten bestimmen, offenlegen und verhandeln. Gleichzeitig werfen immer mehr Sachbilderbücher einen kritischen Blick auf die von Männern dominierte Geschichte der (Natur-)Wissenschaft. Und schließlich versuchen viele zeitgenössische Sachbücher zur Sexualerziehung, hegemoniale Männlichkeit herauszufordern, zu hinterfragen und zu dekonstruieren.

Dieser Workshop zielt darauf ab, die verschiedenen Strategien zu untersuchen und kritisch zu diskutieren, die diese Bücher in ihrem Zusammenspiel von Texten und Bildern anwenden, um "Männlichkeit" - oder besser gesagt "Männlichkeiten" - zu hinterfragen und zu diversifizieren. Zum Beispiel gibt es eine starke Tendenz, "hybride Männlichkeiten" zu konstruieren: Anstatt Geschlecht als Konzept zu dekonstruieren, hegemoniale Männlichkeit aufzubrechen und/oder die strukturelle Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in Frage zu stellen, reproduzieren

viele dieser Narrative letztlich Vorstellungen von "Männlichkeit" als eine Form von Individualismus und wiederum im Gegensatz zu "Weiblichkeit". Es ist jedoch auch eine Entwicklung hin zu einer "inklusiven Männlichkeit" zu beobachten. Wir werden daher Theorien der Geschlechter- und insbesondere der Männlichkeitsforschung (z.B. Connell, Anderson, Bridges) und der Kinderliteraturforschung (z.B. Wannamaker, Nodelman, Böhm) heranziehen und sie mit Instrumenten und Perspektiven aus der Bilderbuch- und Sachbuchtheorie kombinieren, um zu untersuchen, wie hegemoniale (und heteronormative) Zuschreibungen in zeitgenössischen belletristischen und sachbuchartigen Bilderbüchern in Frage gestellt, manchmal aber auch verschleiert und/oder fortgeschrieben werden.

Chris Kling (Klangkantine Audiobooks): Audio Stories: A view behind the scenes on production of audiobooks and audio dramas

<https://klangkantine.de/>

Chris Kling, owner and managing director of the production house Klangkantine Audiobooks, will introduce you to the world of audio production. This workshop aims to make tangible and tangible the process that audio books and audio plays go through before they reach the consumer's ears: About production processes, which aspects are particularly important in the audio format, recurring surprises and what opportunities and changes the (audio) market has in store.

Chris Kling (Klangkantine Audiobooks): Audio-Stories: Ein Blick hinter die Kulissen der Hörbuch- und Hörspielproduktion

<https://klangkantine.de/>

Chris Kling, Inhaber und Geschäftsführer des Produktionshauses Klangkantine Audiobooks führt ein in die Welt der Audioproduktion. In diesem Workshop soll greif- und erlebbar werden, welchen Prozess Hörbücher und Hörspiele durchlaufen, bevor sie das Ohr der Konsumenten erreichen: Über Produktionsabläufe, auf welche Aspekte es im Hörformat besonders ankommt, wiederkehrende Überraschungen und welche Chancen und Veränderungen der (Audio-) Markt bereithält.

TUESDAY, 27. August 2024

Emer O'Sullivan: Children's Literature and Translation

<https://www.leuphana.de/institute/ies/personen/emer-osullivan.html>

This lecture will start by introducing features and specifics of children's literature that are of central relevance when talking about its translation. A consideration of the addressees of children's literature will indicate how developmental, educational, and ideological factors are at the core of decisions made about how to translate for them, and this will be followed by a presentation of translation strategies, manipulations, and adaptations in translation and what motivates them.

Translations of children's literature have traditionally been seen as a means of introducing young readers to other cultures, an assumption that will be critically examined here, asking whether or to what degree translations for children actually do transport cultural difference. The final question is a geopolitical one, addressing why some children's literatures are widely-travelled while others rarely get to transcend the borders of their own linguistic areas.

Emer O'Sullivan: Kinderliteratur und Übersetzung

<https://www.leuphana.de/institute/ies/personen/emer-osullivan.html>

In diesem Vortrag werden zunächst Merkmale und Besonderheiten der Kinderliteratur vorgestellt, die für die Frage nach ihrer Übersetzung von zentraler Bedeutung sind. Eine Betrachtung der Adressaten von Kinderliteratur wird zeigen, wie entwicklungsbedingte, pädagogische und ideologische Faktoren im Zentrum der Entscheidungen stehen, wie für sie übersetzt wird, und anschließend werden Übersetzungsstrategien, Manipulationen und Anpassungen in der Übersetzung und deren Beweggründe vorgestellt.

Übersetzungen von Kinderliteratur gelten traditionell als Mittel, um junge Leser an andere Kulturen heranzuführen - eine Annahme, die hier kritisch hinterfragt werden soll, indem gefragt wird, ob oder inwieweit Übersetzungen für Kinder tatsächlich kulturelle Unterschiede transportieren. Die letzte Frage ist eine geopolitische, die sich mit der Frage beschäftigt, warum manche Kinderliteratur weit verbreitet ist, während andere nur selten die Grenzen ihres eigenen Sprachraums überschreiten.

Ben Dammers: Digital Approaches to Picture Book Illustration-Studies

<https://idsl2.phil-fak.uni-koeln.de/institut/personen/lehrendenseiten/dr-ben-dammers>

For much of its history, Digital Humanities has been a very logocentric field of research. The already existing centrality of text in the Humanities is further reinforced by the early and more extensive availability of text-based data as well as the very memory-intensive digital image processing. In the early days, digital humanities were largely dominated by computational linguistics (Arnold & Tilton, 2022).

The digital examination of images as cultural artifacts is therefore a young branch of the Digital Humanities. However, the rapid development of image-based AI applications has led to a highly dynamic development in recent years. A "visual digital turn" (Wevers & Smits, 2020) can be observed within the Digital Humanities. While the focus here was initially primarily on iconographic aspects, formal and reception-based questions as well as critical reflections on ideology increasingly came to attention (Kwiastek 2015).

However, this research mainly examines originally digital image data such as social media posts (Manovich, 2015) and artifacts from the history of art and architecture (Münster & Terras, 2020), as digital archives were systematically established here at an early stage. In the field of multimodal literature (apart from the specific case of historical handwritten manuscripts) and especially in children's literature, such systematic archives are still a desideratum (Schmideler & Helm, 2019).

Multimodal literature has so far hardly been studied with digital methods. One reason for this could be a double marginalization: Picture books and comics as the most popular forms of multimodal literature are marginalized within literary studies. This applies in particular to the study of the image. And digital methods are (still) rare in literary studies and mostly corpus-linguistically oriented.

Digital approaches to illustrations are thus hardly tried and tested. The workshop therefore follows a two-step approach: Firstly, established digital methods (e.g. from art history studies) will be presented; secondly, the possibilities and limitations of adapting them to (multimodal) children's literature will be discussed: Which questions could be investigated with these methods? How does the intermodal, narrative and sequential embedding of the images influence the adaptability of these methods? What blind spots and methodological pitfalls could arise from the adaptation?

Ben Dammers: Digitale Methoden in der Bilderbuchforschung

<https://idsl2.phil-fak.uni-koeln.de/institut/personen/lehrendenseiten/dr-ben-dammers>

Die Digital Humanities waren über weite Strecken ihrer Geschichte ein sehr logozentrisches Forschungsgebiet. Die bereits bestehende Zentralität von Text in den Geisteswissenschaften wird durch die frühe und umfangreichere Verfügbarkeit von textbasierten Daten sowie die sehr speicherintensive digitale Bildverarbeitung noch verstärkt. In den Anfängen wurden die digitalen Geisteswissenschaften weitgehend von der Computerlinguistik dominiert (Arnold & Tilton, 2022).

Die digitale Untersuchung von Bildern als kulturelle Artefakte ist daher ein junger Zweig der Digital Humanities. Die rasante Entwicklung von bildbasierten KI-Anwendungen hat jedoch in den letzten Jahren zu einer sehr dynamischen Entwicklung geführt. Innerhalb der Digital Humanities lässt sich ein "visual digital turn" (Wevers & Smits, 2020) beobachten. Während hier zunächst vor allem ikonographische Aspekte im Vordergrund standen, rückten zunehmend auch formale und rezeptionsbezogene Fragestellungen sowie ideologiekritische Reflexionen in den Blick (Kwiastek 2015).

Allerdings werden in dieser Forschung vor allem ursprünglich digitale Bilddaten wie Social-Media-Posts (Manovich, 2015) und Artefakte aus der Kunst- und Architekturgeschichte (Münster & Terras, 2020) untersucht, da hier digitale Archive schon früh systematisch etabliert wurden. Im Bereich der multimodalen Literatur (abgesehen vom Sonderfall der historischen Handschriften) und insbesondere in der Kinderliteratur sind solche systematischen Archive noch ein Desiderat (Schmideler & Helm, 2019).

Multimodale Literatur ist bisher kaum mit digitalen Methoden untersucht worden. Ein Grund dafür könnte eine doppelte Marginalisierung sein: Bilderbücher und Comics als die populärsten Formen multimodaler Literatur werden innerhalb der Literaturwissenschaft marginalisiert. Das gilt vor allem für die Untersuchung des Bildes. Und digitale Methoden sind in der Literaturwissenschaft (noch) selten und meist korpuslinguistisch orientiert.

Digitale Zugänge zu Illustrationen sind daher kaum erprobt. Der Workshop verfolgt daher einen zweistufigen Ansatz: Zum einen werden etablierte digitale Methoden (z.B. aus der Kunstgeschichtswissenschaft) vorgestellt, zum anderen werden die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Adaption auf (multimodale) Kinderliteratur diskutiert: Welche Fragen könnten mit diesen Methoden untersucht werden? Wie beeinflusst die intermodale, narrative und sequenzielle Einbettung der Bilder die Adaptierbarkeit dieser Methoden? Welche blinden Flecken und methodischen Fallstricke könnten sich bei der Adaption ergeben?

Lena Hoffmann: Celebrity Studies and Picture Book-Analyses

<https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/linguistik-literaturwissenschaft/personen/lena-hoffmann/>

In the last 15 to 20 years a lot of celebrities – actors as well as musicians or politicians – have published literary texts for children and adolescents. In this workshop we will discuss this phenomenon within a theoretical framework of life writing, of intermedial studies and cultural studies on memory and remembering. Why do celebrities publish texts for young people? Which characteristics of children's literature and especially picture books reveal themselves when discussing publications of famous people? How do people tell about their lives in texts and images?

Lena Hoffmann: Celebrity Studies und Bilderbuchforschung

<https://www.uni-bielefeld.de/fakultaeten/linguistik-literaturwissenschaft/personen/lena-hoffmann/>

In den letzten 15 bis 20 Jahren haben viele Prominente – Schauspieler*innen ebenso wie Musiker*innen oder Politiker*innen - literarische Texte für Kinder und Jugendliche veröffentlicht. In diesem Workshop werden wir dieses Phänomen in einem theoretischen Rahmen des Life Writing, der Intermedial Studies und der Cultural Studies zu Erinnerung und Gedächtnis diskutieren. Warum veröffentlichen prominente Persönlichkeiten Texte für junge Menschen? Welche Charakteristika der Kinderliteratur und insbesondere der Bilderbücher zeigen sich, wenn es um Veröffentlichungen berühmter Menschen geht? Wie erzählen Menschen in Texten und Bildern von ihrem Leben?

Dully & Dax: Creative Workshop on Book Making

<https://dullydax.de/>

The creative team Dully&Dax has already realised a wide variety of projects. The duo's portfolio includes classic picture books as well as the conception of children's apps, an animated Christmas film for TV and the development of a narrative world for a children's magazine.

In their workshop, the two artists are going to explain step by step what it takes to develop strong ideas, striking characters and stories that work - both visually and in terms of content.

It starts with finding and developing ideas: What can inspire? What is the right approach and what topic is close to my heart? How can I convey it in a coherent, dramaturgically meaningful and emotional way?

Then it's about developing a character: How can a cute sketch become a strong personality? How can the characteristics of this character be depicted visually? What strengths and (more importantly) what weaknesses should he or she have and what conflicts will arise?

Illustrator Sabine Dully explains what constitutes original character design, while author Eva Dax looks at the aspects of successful storytelling. They show you how to develop your own ideas - or how to make them better.

Dully&Dax: Kreativer Workshop rund ums Büchermachen

<https://dullydax.de/>

Das Kreativteam Dully&Dax hat bereits eine Vielzahl von Projekten realisiert. Klassische Bilderbücher gehören ebenso zum Portfolio des Duos wie die Konzeption von Kinder-Apps, ein animierter Weihnachtsfilm für das Fernsehen und die Entwicklung einer Erzählwelt für eine Kinderzeitschrift.

In ihrem Workshop erklären die beiden Künstler Schritt für Schritt, was es braucht, um starke Ideen, markante Charaktere und inhaltlich wie visuell funktionierende Geschichten zu entwickeln.

Es beginnt mit der Ideenfindung und -entwicklung: Was kann inspirieren? Was ist der richtige Ansatz und welches Thema liegt mir am Herzen? Wie kann ich es schlüssig, dramaturgisch sinnvoll und emotional vermitteln?

Dann geht es um die Entwicklung einer Figur: Wie kann aus einer niedlichen Skizze eine starke Persönlichkeit werden? Wie können die Eigenschaften dieser Figur visuell dargestellt werden? Welche Stärken und (vor allem) welche Schwächen soll er oder sie haben und welche Konflikte werden entstehen?

Die Illustratorin Sabine Dully erklärt, was originelles Charakterdesign ausmacht, während die Autorin Eva Dax auf die Aspekte des erfolgreichen Geschichtenerzählens eingeht. Sie zeigen Ihnen, wie Sie Ihre eigenen Ideen entwickeln - oder besser machen können.

WEDNESDAY, 28. August 2024

Gerhard Lauer: „What Makes Children Read? About Imaginary Friends and Other Assorted Asymmetric Interactions“

<https://www.gfk.uni-mainz.de/prof-dr-gerhard-lauer/>

Out of thin air children start to read very early, although reading means a lot more than reading letters and words. Pretending to read is but one of the typical forms of reading by which children learn to understand reading and story sharing. The underlying social cognitive processes were not really understood before Jerome Bruner's trailblazing research. He first showed the complexity of shared intentionality with (allo-)parents and imaginary friends, which enables children to learn to read. Since then, the research of Sarah Hrdy, Elizabeth Spelke, or Michael Tomasello, to mention but a few provides us with a plethora of insights into the steps that in the end also turn children into readers. My talk is an introduction to the social cognitive framework behind children's reading and offers an overview of the methods to explore the still uncharted territory of why children love book reading, are fascinated by all sorts of media, and have often very special imaginary friends.

Gerhard Lauer: Wie werden aus Kindern Leser? Über imaginäre Freunde und andere asymmetrische Interaktionen

<https://www.gfk.uni-mainz.de/prof-dr-gerhard-lauer/>

Wie aus dem Nichts beginnen Kinder sehr früh zu lesen, obwohl Lesen viel mehr bedeutet als das Lesen von Buchstaben und Wörtern. So zu tun, als ob man liest, ist nur eine der typischen Formen des Lesens, durch die Kinder lernen, das Lesen und das Erzählen von Geschichten zu verstehen. Die zugrundeliegenden sozial-kognitiven Prozesse wurden erst durch die bahnbrechenden Forschungsarbeiten von Jerome Bruner wirklich verstanden. Er zeigte erstmals die Komplexität der gemeinsamen Intentionalität mit (All-)Eltern und imaginären Freunden, die es Kindern ermöglicht, lesen zu lernen. Seitdem liefern uns die Forschungen von Sarah Hrdy, Elizabeth Spelke oder Michael Tomasello, um nur einige zu nennen, eine Fülle von Erkenntnissen über die Schritte, die Kinder letztlich auch zu Leser*innen machen. Mein Vortrag ist eine Einführung in den sozialkognitiven Rahmen, der dem Lesen von Kindern zugrunde liegt, und bietet einen Überblick über die Methoden zur Erforschung des noch unerforschten Gebiets, warum Kinder gerne Bücher lesen, von allen möglichen Medien fasziniert sind und oft ganz besondere imaginäre Freunde haben.

Axel Dammler (Icon Kids & Youth): What Does Research Know: What Media Content Works for Children – and why?

<https://www.iconkids.com/institut/team/>

This workshop will first examine the methods of media research with children and use examples to show what to look out for when working with studies. After a brief overview of children's current media use, from books to social media, we will take a closer look at the top content in 2024. Using specific examples, we will explore why these topics are so successful and how they inspire children.

Axel Dammler (Icon Kids & Youth): Was weiß die Forschung: Welche Medieninhalte funktionieren bei Kindern – und warum?

<https://www.iconkids.com/institut/team/>

Dieser Workshop beleuchtet zunächst die Methoden der Medienforschung mit Kindern und zeigt an Beispielen, worauf bei der Arbeit mit Studien zu achten ist. Nach einem kurzen Überblick über die aktuelle Mediennutzung der Kinder vom Buch bis zu den Social Media schauen wir uns die Top-Contents im Jahr 2024 genauer an. An konkreten Beispielen wird ergründet, warum diese Themen so erfolgreich sind und wie sie die Kinder begeistern.

THURSDAY, 29. August 2024

An Evening with the Illustrator Pei-Yu Chang

<https://www.peiyuchang.de/>

Have you ever wondered how a picture book is developed? Where an illustrator or author starts the whole thing? How the visual world in a picture book is constructed? And how the relationship between text and image can be established?

In this evening event, Pei-Yu Chang will talk about her thoughts and approaches to the picture book as an artistic product. Originally from Taipei (Taiwan) and currently living in Münster, Chang works as an illustrator, author and book designer and teaches illustration techniques and visual storytelling at the MSD - Münster School of Design. Her meticulously crafted book projects have won international awards and book prizes.

Chang's picture book projects are characterised by her exploration of current socio-cultural issues. In her works, she deals with topics such as diversity, flight, peaceful coexistence, utopia and dystopia, gender identity and environmental change (climate fiction), which accompany and shape children, but not exclusively the children of our generation. From the initial brainstorming of a book project to the creative concepts to the actual technical realisation and all the ups and downs in between, Chang will provide step-by-step insights into her creative process.

On the visual level, which Chang creates experimentally and playfully with mixed media - painted, drawn, folded and collaged - she is always looking for unconventional solutions to create an open and safe space in which young readers are encouraged to think and ask questions, to fantasise and sometimes to act. In her presentation, Chang will use sketches, studies and drafts from the creation processes of her books to explain how she operates with visual narratives and how she makes design decisions.

Ein Abend mit der Illustratorin Pei-Yu Chang

<https://www.peiyuchang.de/>

Haben Sie sich schon mal gefragt, wie ein Bilderbuch entwickelt wird? Wo ein*e Illustrator*in oder ein*e Autor*in das Ganze anfängt? Wie die visuelle Welt in einem Bilderbuch aufgebaut wird? Und wie die Beziehung zwischen Text und Bild hergestellt werden kann?

In dieser Abendveranstaltung wird Pei-Yu Chang aus ihrem Nähkästchen plaudern, darüber, wie ihre Gedanken und Ansätze zum Bilderbuch als künstlerischem Produkt sind. Die ursprünglich aus Taipeh (Taiwan) stammende und zurzeit in Münster lebende Chang arbeitet als Illustratorin, Autorin und Buchgestalterin und lehrt an der MSD - Münster School of Design Illustrationstechniken und Visual Storytelling. Ihre mit Akribie angefertigten Buchprojekte erhielten internationale Auszeichnungen und Buchpreise.

Die Bilderbuchprojekte von Chang zeichnen sich durch die Auseinandersetzung mit aktuellen soziokulturellen Themen aus. In ihren Arbeiten setzt sie sich mit Themen wie Diversität, Flucht, einem friedlichen Miteinander, Utopie und Dystopie, Genderidentität und Umweltveränderung (climate fiction) auseinander, die Kinder, aber nicht ausschließlich die Kinder unserer Generation begleiten und sie formen. Von der ersten Ideenfindung eines Buchprojekts über die gestalterischen Konzepte bis hin zur konkreten technischen Umsetzung und über all die Höhen und Tiefen dazwischen wird Chang Schritt für Schritt Einblicke in ihren kreativen Prozess gewähren.

Auf der bildlichen Ebene, die Chang mit Mixed Media experimentell und verspielt erstellt – gemalt, gezeichnet, gefaltet und collagiert –, sucht sie stets nach unkonventionellen Lösungen, um einen offenen und sicheren Raum zu schaffen, in dem die jungen Leser*innen zum Nachdenken und Fragenstellen, zum Fantasieren und manchmal auch zum Handeln angeregt werden. Mit Skizzen, Studien und Entwürfen aus den Entstehungsprozessen ihrer Bücher wird Chang in ihrer Präsentation erläutern, wie sie mit bildlichen Narrativen operiert und wie sie gestalterische Entscheidungen trifft.

FRIDAY, 30. August 2024

Iris Schäfer: Fashion in Children's Media

https://www.uni-frankfurt.de/55253049/Dr_Iris_Sch%C3%A4fer

In this lecture, various facets of narrated fashion in children's media – so far a blind spot in the field of children's media research – will be highlighted and examined from a transdisciplinary perspective, in order to demonstrate that it is much more than an 'accessory' in the literary construction of characters. In children's literature in particular, the narrated, drawn and illustrated fashion is often closely interwoven with the character, so that numerous famous figures such as Pippi Longstocking, Mickey Mouse, and many more always retain their signature look. In order to explore the peculiarities of narrated fashion, a multiperspective approach is required that combines elements of fashion semiology (c.p. Roland Barthes), fashion philosophy (c.p. Georg Simmel), fashion psychology, material studies, gender theory, fashion history as well as narrative and media theory.

By analyzing selected examples, I will show that the semantics of narrated fashion vary according to genre, medium and cultural-historical context, although surprising similarities can also be observed, suggesting that certain fashionable ideals have been inscribed in the cultural memory of the readership.

Iris Schäfer: Mode in Kindermedien

https://www.uni-frankfurt.de/55253049/Dr_Iris_Sch%C3%A4fer

In diesem Vortrag werden verschiedene Facetten der erzählten Mode in Kindermedien – bislang ein blinder Fleck in der Kindermedienforschung – beleuchtet und aus transdisziplinärer Perspektive untersucht, um zu zeigen, dass sie weit mehr ist als ein 'Accessoire' in der literarischen Konstruktion von Figuren. Gerade in der Kinderliteratur ist die erzählte, gezeichnete und illustrierte Mode oft eng mit der Figur verwoben, so dass zahlreiche berühmte

Figuren wie Pippi Langstrumpf, Mickey Mouse und viele andere immer ihr unverwechselbares Aussehen behalten. Um die Besonderheiten erzählter Mode zu erforschen, bedarf es eines multiperspektivischen Ansatzes, der Elemente der Modesemiologie (z.B. Roland Barthes), der Modephilosophie (z.B. Georg Simmel), der Modepsychologie, der Materialforschung, der Gendertheorie, der Modegeschichte sowie der Erzähl- und Medientheorie verbindet.

Anhand ausgewählter Beispiele wird gezeigt, dass die Semantik erzählter Mode je nach Genre, Medium und kulturgeschichtlichem Kontext variiert, aber auch überraschende Gemeinsamkeiten zu beobachten sind, die darauf hindeuten, dass sich bestimmte modische Ideale in das kulturelle Gedächtnis der Leser*innenschaft eingeschrieben haben.