

Uta Schneider

Lebenslauf, Veröffentlichungen, Lehrkonzept, Arbeitsproben

Lebenslauf

Uta Schneider
lebt und arbeitet in Offenbach am Main

1959 in Reutlingen geboren.

1979—1985 Studium Visuelle Kommunikation an der hfg Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main. Schwerpunkt: Typografie, Buchgestaltung, Zeichnung. Diplom bei Prof. Fritz Friedl (Buchgestaltung: So ein Schatten ist der Mensch) und Prof. Herbert Heckmann (Theorie: Typografie in Künstlerbüchern nach 1945).

1986—2001 Gründung und Mitglied der Künstlerinnen-gruppe *Unica T* («*Unica T* ist eine fiktive Person, die reale Bücher macht»). Danach, seit 2002, Gründung von «*usus*» und Fortsetzung der künstlerischen Zusammenarbeit mit Ulrike Stoltz («Zusammenarbeit als künstlerisches Konzept.»)

1986—2000 Selbständig als Gestalterin, gemeinsam mit *Anakonda ateliers* (5 Kolleginnen). Auftragsarbeiten im Bereich Buchgestaltung und Grafik-Design.

Seit 1995 Workshops und Lehraufträge sowohl zum Thema Buchgestaltung und Künstlerbuch im In- und Ausland.

1999 Zwei Gastsemester Komposition bei Prof. Isabel Mundry, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt am Main.

2001—2012 Geschäftsführerin der *Stiftung Buchkunst* Frankfurt am Main und Leipzig. Verantwortlich für die Wettbewerbe *Die schönsten deutschen Bücher* und *Schönste Bücher aus aller Welt Leipzig*. Organisation und Moderation von jährlich 5 Jurys. Vermittlung der Buchgestaltung in Vorträgen, Fachbeiträgen und auf Messen. Konzeption und Durchführung zahlreicher Ausstellungen. Vernetzung in die deutsche und internationale Verlagsbranche. Zugunsten der Neutralität des Buchgestaltungswettbewerbs keine Auftragsarbeiten als Gestalterin.

Seit März 2012 wieder selbständig als bildende Künstlerin, Dozentin und Gestalterin.

Auszeichnungen | Preise, Residencies

- 2014 Residence im *Musée Boribana*, Dakar (Senegal)
- 2005 *1st Seoul International Book Arts Award* (Südkorea)
- 2004 *Kulturpreis* der Stadt Offenbach
- 2004 Short-List des *Walter-Tiemann-Preises*
- 2001 artists-in-residence, *Nexus Press*, Atlanta (USA): Arbeitsaufenthalt und Realisierung des Buches *boundless* bei Nexus Press
- 1998 *Kunstpreis des Neuen Kunsthauses*, Ahrenshoop
- 1997 Bronzemedaille im Wettbewerb *Schönste Bücher aus aller Welt*, Leipzig
- 1994 Stipendium der *Stiftung Kulturfonds Berlin*: Arbeitsaufenthalt im Künstlerhaus Lukas, Ahrenshoop
- 1991 1. *Preis des Walter Tiemann Preises* der Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig (mit Unica T)
- 1989 *Silbermedaille iba Internationale Buchkunst Ausstellung*, Leipzig/DDR für *triptychon* und *Das Linienbuch* (beide Arbeiten von «*usus*»)
- 1986—2000 Zahlreiche Prämierungen im Wettbewerb *Die schönsten deutschen Bücher*, Stiftung Buchkunst, Frankfurt am Main & Leipzig
- 1985 Auszeichnung der Diplomarbeit im Wettbewerb *Die schönsten deutschen Bücher 1985*, Stiftung Buchkunst, Frankfurt am Main

Mitgliedschaften

- seit 2012 Deutscher Künstlerbund
- seit 2005 tgm Typografischen Gesellschaft München
- seit 1991 *bok* Bund Offenbacher Künstler

Jurymitarbeit

- 2003—2005 *Kuratorium Gutenbergpreis der Stadt Mainz*
- 2002—2006 *Kuratorium Gutenbergpreis der Stadt Leipzig*
- 2004 *Die schönsten estnischen Bücher*, Tallin
- 1997 *Schönste Bücher aus aller Welt*, internationaler Wettbewerb der Stiftung Buchkunst, Leipzig
- 1999 *Die schönsten deutschen Bücher*, Stiftung Buchkunst, Frankfurt am Main
- 1999 *Kunstpreis des Neuen Kunsthauses*, Ahrenshoop
- 2005—2015 Mitglied des *Beirats des Künstlerhauses Lukas*, Ahrenshoop

Ausstellungen

Regelmäßige Ausstellungsaktivitäten seit 1986. Diese Liste zeigt nur die Ausstellungen nach 2007. Die Ausstellungen 1986–1996 sind im Katalog *Unica T* aufgeführt, die Ausstellungen 1997–2007 im Katalog *trans—lation*.

Einzelausstellungen («usus»):

- 2016 *buch. räume. sprach. bilder. 30 Jahre Zusammenarbeit «usus»*, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel
- 2016 *Beziehungskisten* Textinstallation, Haus am Dom, Frankfurt am Main
- 2015 *einfach, doppelt, vierhändig* Regionalgalerie Südhessen im Regierungspräsidium Darmstadt
- 2015 *Jingrens Paperlogue*, Beijing (China)
- 2015 *Manly Library Artists' Book Award Exhibition*, Manly Library (Australien)
- 2015 *ART.25.Sommer*, Dreieich-Museum, Dreieich
- 2013 *Die Bilder der Buchkünstler*, SOH Stadtwerke Holding Offenbach am Main
- 2009 *trans—lation. text wird bild wird text*, Kunstverein Reutlingen
- 2008 *galérie despalles éditions*, Paris (Frankreich)
- 2007 *trans—lation*, Klingspor Museum Offenbach
- Jumelée*, dauerhafte Textinstallation, Rathaus Offenbach

Gruppenausstellungen (Auswahl)

- seit 2013 *The Codex Artist's Book Biennial*, Berkeley (USA)
- seit 2010 Leipziger Buchmesse
- seit 2012 *artbook.berlin*, Berlin
- seit 1986 Frankfurter Buchmesse

- 2018 *Platz 71. Künstlerbücher*. Bund Offenbacher Künstler
- 2018 *Quantensprung. Naturwissenschaftliches im Künstlerbuch*, Klingspor Museum Offenbach am Main
- 2016 *Fünf lignes bedew*. Galerie Nationale d'Art, Dakar (Sénégal)
- 2015 *Handpressen oder Die Kunst handwerklicher Buchgestaltung*, Galerie Handwerk, München
- 2015 *Flaschenpost. Edition Hohes Ufer*, Klingspor Museum Offenbach am Main
- 2015 *Printed Matter's NY Art Book Fair*, MOMA PS1, New York, represented by *UP! Pop-Up-Shop*
- 2015 *XV. LiberBerlin*, Gemäldegalerie, Kulturforum Berlin
- 2015 *Show and Tell with Artists Who Make Books*, Adobe Books and Arts Cooperative, San Francisco (USA)

- 2014 *tausch! First Contemporary Art Fair*, HeyneKunst-Fabrik, Offenbach am Main
- 2014 *Behind the Personal Library Collectors Creating the Canon*, Center for Book Arts, New York (USA)
- 2014 *The Codex Australia*, Artist's Book Fair, Melbourne (Australien)
- 2014 *American and German Libraries and Archives & the Contemporary Artist's Book*, Transatlantisches Kolloquium, Deutsches Buch- und Schriftmuseum, Leipzig
- 2014 *Ist dieser Wasserfall aus Bildern wirklich ein Haus?* Neues Kunsthaus Ahrenshoop
- 2013 *Ideation by chance* (kuratiert von Barbara Tetensbaum), Seager Gray Gallery, Mill Valley (USA)
- 2013 *Voyage : Insel-Hopping & trans-ozeanische Konzepte*, Künstlerhaus Dortmund
- 2013 *Shanghai Invitational Exhibition of International Book Design*, Shanghai Library, Shanghai (China)
- 2012 *Bild & Schrift, Sprache & Stimme*, Galerie auf Zeit, Braunschweig
- 2012 *Chambre d'Artiste(s): Raum für interaktive Aktionen*, Offenbach am Main
- 2011 *Jede Linie ist eine Spur*, Städtische Galerie Traunstein, Traunstein
- 2011 *Schrift und Typografie in der zeitgenössischen Kunst*, Museum für Druckkunst Leipzig
- 2011 *flying carpet in Japan collection 1*, Iwasaki Museum, Yokohama (Japan)
- 2010 *Summer Exhibition*, Royal Academy of Art, Burlington House, London (England)
- 2010 *éditions méridianes*, Montpellier (Frankreich)
- 2009 *Contemporary German Artists' Books*, Museum Ludwig Kunstbibliothek, Köln
- 2009 *Buch. Raum*, Festival Offenbacher Kunstansichten, Offenbach am Main
- 2007 13+, Public Library Gallery, San Francisco (USA)
- 2007 *Flying Carpet*, Villa Dutoit, Genf (Schweiz)
- 2007 *Gestalte|Create – Design. Medien. Kunst*, Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt am Main

Öffentliche Sammlungen

Arbeiten von Uta Schneider und <usus> bzw. Unica T wurden von zahlreichen Bibliotheken, Museen und Institutionen weltweit angekauft (Auswahl):

Deutschland

SMPK Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz Kunstbibliothek, Berlin; Museum Angewandte Kunst Frankfurt am Main; Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main; Klingspor Museum Offenbach am Main; Gutenberg Museum Mainz; Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel; Bayerische Staatsbibliothek München; Wilhelm Leibniz Bibliothek Hannover; Deutsches Buch- und Schriftmuseum in der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig; Institut für Buchkunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig; Literaturarchiv Marbach

International

NL Meermann-Westrenianum Den Haag.

England BALTIC The Centre for Contemporary Art Gatehead; Victoria & Albert Museum London; Tate Gallery Library London; University College Library, London; Manchester Metropolitan University, Library, Manchester; University of Portsmouth.

Frankreich Bibliothèque Nationale Paris; Centre Pompidou Bibliothèque Paris; Centre des Livres d' Artistes St. Yrieix

USA Ruth & Marvin Sackner Archives Miami Beach; Maryland Institute Baltimore; Harvard University Art Museums Cambridge; School of the Art Institute Chicago; John M Flaxman Library, Joan Flasch Artists' Book Collection; Yale University Arts Library, Special Collections Library, New Haven; New York Public Library Spencer Collection; Museum of Modern Art Library New York; Museum of Modern Art Library San Francisco; Rhode Island School of Design, Library, Providence.

Australien State Library of Victoria, Melbourne; Baillieu Library Melbourne; Bibliotheca Librorum apud Artificem Sydney; grahame galleries + editions Brisbane.

Kuratorische Tätigkeit

11/2013 *Shanghai Exhibition of International Book Designing*: Co-Kuration der internationalen Ausstellung anlässlich des Jubiläums zu *10 years Best Chinese Book Design*. Auswahl von 40 Gestaltern aus 28 Ländern.

2003–2006 Wanderausstellung *Schönste Bücher aus aller Welt. Retrospektive des internationalen Wettbewerbs seit 1991*, gezeigt in: Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main, Deutsche Bücherei Leipzig, International Book Fair Seoul, Estnische Nationalbibliothek Tallinn, Liu Haisu Art Museum Shanghai, Königliche Bibliothek Stockholm, Toppan Printing Museum, Tokyo.

2006 *Zeigen, was schön ist*, Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt & Leipzig, Veranstalter Stiftung Buchkunst.

2005 *Bilderlesen. Die Tollen Hefte und ihre Illustratoren*, Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main; Deutsche Bücherei Leipzig. Veranstalter Stiftung Buchkunst.

2004 *Jung geblieben. Förderpreisträger der Stiftung Buchkunst stellen aus*, Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main, Deutsche Bücherei Leipzig.

2004 *13+ kunstnikuraamat Saksamaalt | 13+ Artists' Books from Germany*, Estnische Nationalbibliothek Tallinn.

2003 *book lunch*, Offenbach am Main (mit Christopher Wilde (Booklyn/NY), Miriam Schaer (NY), Clarissa Sligh (NY), Ryoko Adachi, Tokyo (Japan) und <usus>).

2002 *Ausgezeichnet. Rara aus 50 Jahren Wettbewerb*, Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt am Main. Veranstalter Stiftung Buchkunst.

2002 *Ausgezeichnet. Typografie aus 50 Jahren Wettbewerb*, Klingspor Museum Offenbach am Main. Veranstalter Stiftung Buchkunst und Klingspor Museum.

2002 *Ausgezeichnet. Fotografie im Buch aus 50 Jahren Wettbewerb*, Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin. Veranstalter Stiftung Buchkunst.

2001 *Wort für Wort / Seite für Seite. Beispiele aus dem Spannungsfeld von Poesie, Typografie und Buchgestaltung*, Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main; Deutsche Bücherei Leipzig.

Fachartikel

2015 U.S.: *Schrift Satz Bild / Characters: Type, Image, and Writing*. In: [z. B.] [zum Beispiel] [zum Buch], Offenbach am Main 2015.

U.S.: *Flaschenpost. Von der Kunst Botschaften zu vereinen*. In: Gerlinde Creutzburg (Hrsg.), Vorläufig ist die Zeit, Esialgu on AEG, Ahrenshoop 2015.

2014 <uses>: U. Stoltz & U. Schneider: *ONE. catalogue of one-of-a-kind-books*. Offenbach am Main und Berlin 2014.

2013 U.S.: *Book Design*. In: The Beauty of Books. A Collection of Works by World Book Designers, SPPA Shanghai Press and Publication Administration, Shanghai 2013.

2012 U.S.: *boundless*. In: Lu Jingren (Hrsg.), *Book Design #7*, Beijing 2012.

2010 U.S.: *Schön ist was gefällt*. In: Ursula Rautenberg (Hrsg.), *Buchwissenschaft in Deutschland*. Ein Handbuch, De Gruyter Saur, Berlin New York, 2010.

U. Stoltz & U. Schneider: *<usus>, typography, and artists' books*. CODE(X)+1 Monograph Series (No. 4), The Codex Foundation, Berkeley (USA) 2010.

2009 U.S.: *Buch Gestalten. Made in China*. In: Dialog der Bibliotheken, hrsg. v. der Deutschen Nationalbibliothek, Frankfurt am Main 2009.

U.S.: *Schön ist ...?* In: S. Jacobs (Hrsg.), *Zeichen Bücher Wissensnetze*, Deutsche Nationalbibliothek und Wallstein Verlag Göttingen 2009

U. Stoltz & U. Schneider: *boundless und satz—wechsel. Konzepte zweier Künstlerbücher*. In: C. Dora (Hrsg.): *Buchgestaltung*. Ein interdisziplinäres Forum. Tagung der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, St. Gallen 2008. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2009.

2008 U.S.: *Papierparadies. Ein schönes Buch. Und: Ein Schönstes der Schönen*. In: Kv ta Pacovská, Maximum contrast. Hg. v. Eva Linhart, Minedition, Bargteheide/ Paris 2008.

2007 U.S.: *Über die poetischen Möglichkeiten der Typografie*. In: Schreiben im Kontext von Schule, Universität, Beruf und Lebensalltag. LIT Verlag, Berlin 2007.

U.S.: *Scala, Bembo, Times und Dolly*. In: Dialog der Bibliotheken, hrsg. v. der Deutschen Nationalbibliothek, Frankfurt am Main 2007.

U.S.: *Quart, Folio, Oktav*. In: BuchMesseAlphabet, Leipziger Messe, Leipzig 2007.

2006 U.S.: *Ein-Blick Asien*. In: Best Chinese Book Design 2004–2006, hrsg. v. SPPA Shanghai Press and Publication Administration, Shanghai (China) 2006.

2005 U.S.: *Wortbezogenes. Eine Ansichtssache*. In: Katharina Gattermann (Hrsg.), *Zwiegespräch. Bücher und Menschen*, Braunschweig 2005.

U.S.: *Bilderlesen*. In: Dialog der Bibliotheken, hrsg. v. Der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main 2005.

U.S.: *Buchkunst in einem bewegten Markt*. In: Novum, München 2005.

U.S. & Ulrike Stoltz: *Artist Case Study 23*. In: Sarah Bodman (Hrsg.): *Artists' Books Creative Production and Marketing*. Impact Press, UWE Bristol 2005.

2004 U.S. & Ulrike Stoltz: *wortwolken | clouds of words | nuvole di parole*. 10. Band der Reihe «Ringbücher». <usus>, Offenbach am Main 2004.

U.S.: *Buchgestaltung*. In *Börsenblatt* (chinesisch), hrsg. von Frankfurter Buchmesse, Frankfurt am Main / Peking 2004.

U.S.: *Sehanleitung, Denkanleitung* (gemeinsam mit Thomas Dahmen). In: Ute Helmbold, Klaus Paul & Ulrike Stoltz (Hrsg.): *Bildersprechen*. 6. Jahrbuch der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Salon Verlag, Köln 2004.

U.S.: *Dem Buch einen Charakter geben*. In: Dialog der Bibliotheken, hrsg. v. Der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main 2004.

U.S.: *Ortsbilder*. In: Gerlinde Creutzburg, Annett Gröschner, Inga Rensch (Hrsg.): *Kunststück Ahrenshoop*. Hinstorff Verlag Rostock 2004.

U.S.: *Sehhilfen – oder: Von der Hand zum Auge*. In: Christian Ide (Hrsg.): *Erste Hilfe Qualität*. Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, Leipzig 2004.

2004 U.S.: *Das Buch. In den vergangenen Jahren oft tot-gesagt*. In: Novum, München 2003.

U.S.: *Cele mai frumoase cart germane anului 2002*. In: Vasile Ernu (Hrsg.): *Super-Books 2003*. Cluj (Rumänien) 2003.

2002 U.S.: *Zvilgsnis is Frankfurto / A look from Frankfurt*. In: dailé art (Art Review of Lithuanian Artists' Association), hrsg. v. Danute Zoviene, Vilnius (Lithauen) 2002.

2001 U.S.: *Ein Pendeln zwischen den Welten*. In: Dialog der Bibliotheken, hrsg. v. Der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main 2001.

U.S. & Ulrike Stoltz: *Treibgut / Flotsam and Jetsam*. 8. Band der Reihe «Ringbücher». Unica T, Offenbach am Main 2001.

2001–2012 Als Herausgeberin regelmäßig Beiträge in den Katalogen der Stiftung Buchkunst.

Seit 1995 unterrichte ich regelmäßig: sowohl in Deutschland, aber häufig auch im Ausland. Die Workshops finden zu Themen der klassischen Buchgestaltung statt oder zum experimentellen Buch, dem Künstlerbuch. Durch meine Arbeit für die Stiftung Buchkunst, aber auch als Künstlerin bin ich seit vielen Jahren international vernetzt.

Unterricht | Workshops In Deutschland

Seit WS 2015/16 Goethe Universität Frankfurt, Buch- und Medienpraxis, Fortbildungsprogramm am Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik: *Buchgestaltung*.
WS 2015/16 Kunsthochschule Burg Giebichenstein, Halle/Saale, Klasse Buchkunst (Prof. Sabine Golde): Vierteiliger Blockunterricht mit Kurz-Aufgaben: «Liegend/Im Fall (Textbezug); *Irgendwo in Halle* (Raum im Buch); *Neugier* (Zeit im Buch), *Aus Eins mach Viele* (vom Wand- zum Handmedium).

Seit 2012 MediaCampus Frankfurt am Main: Design Workshops für Mediengestalter (Auszubildende der Verlags- und Buchhandelsbranche).

9/2012 Kunsthochschule Kassel, Kunstpädagogik: Blockunterricht zum Thema experimentelles Buch mit studienbegleitender methodischer Reflexion der künstlerisch-praktischen Arbeit. (Prof. Dr. Tanja Wetzel).

2003–2000 Fachhochschule Bibliothekswesen, Frankfurt am Main: Lehrauftrag *Buchgestaltung, Buchherstellung*.

2002 C.H. Beck Verlag, München: Coaching *Corporate Design: Suche nach Gestaltungselementen, die eine Wiedererkennbarkeit des visuellen Auftritts der Sachbuch-Umschläge unterstützen*.

SoSe 1998 Gesamthochschule Kassel, Fachbereich Visuelle Kommunikation: Lehrauftrag *Buch: Erinnerung. Das Buch als kommunikatives Medium*.

SoSe 1998 Fachhochschule Mainz, Buch/Design: Vertretungsprofessur, *Grundlagen Typografie* und Hauptstudium *Reihengestaltung für Ausstellungskataloge*.

SoSe 1997 Gesamthochschule Kassel: Lehrauftrag, Fachbereich übergreifend: *Künstlerische Dialoge im Buch. Kollektive Zusammenarbeit*.

WS 1995/96 Fachhochschule Mainz, Buch/Design: Lehrauftrag *Schriften vergleichen* in Vertretung von Prof. Hans Peter Willberg.

International

Seit 2008 *International Invitation Program*, Frankfurter Buchmesse: Tages-Workshop *Book Design* für Verleger und Lektoren aus 20 Ländern.

11/2018 Monsudar Verlag, Goethe-Institut + Staatliche Universität für Kunst und Kultur (SUIS), Ulaanbaatar (Mongolei): *Book Design*.

7/2017 Griffith University, Queensland College of Art, Brisbane (Australien): Masterclass *Book Design for artists*.

12/2015 Kuwazawa Design School Tokyo: Tages-Workshop für Studierende der Buchgestaltung.

1/2015 *Paperlogue V*, Beijing (China): 3-Tg-Workshop für Buchgestalter, Hersteller und Dozenten (chinaweit).

10/2012 University of Arts and Design, Cluj (Rumänien), Konferenz Vektor: 2-Tages-Workshop.

9/2012 *Cele Mai Frumoase Carti*, Bukarest (Rumänien): Masterclass für Buchgestalter und Verlagsmitarbeiter.

3/2012 GBO German Book Office und Max Mueller Bhavan, New Delhi (Indien): Tages-Workshop zu Designkonzepten (für Verlagsmitarbeiter/innen).

3/2012 Symbiosis Institute of Design, Pune (Indien): mehrtägiger Workshop Buchgestaltung.

10/2011 Faculty of Fine Arts in Zusammenarbeit mit Goethe-Institut, Alexandria (Ägypten): mehrtägiger Workshop für Studierende der Kunstakademie.

6/2005 BIZ Book Information Centre und Goethe-Institut, Bukarest (Rumänien): 2-Tages-Workshop zu Typografie und Buchgestaltung.

6/2004 BIZ Book Information Centre und IDEA, Cluj-Napoca (Rumänien): 2-Tages-Workshop zu Buchgestaltung *Umschlaggestaltung: On the First View*.

1/2003 BIZ Book Information Centre und Goethe-Institut, Bukarest (Rumänien): 3-Tages-Workshop Buchgestaltung *Bilder.Bücher: Vom Entwurf zur Herstellung*.

2002 HGKK Hochschule für Gestaltung, Bern (Schweiz): Blockseminar *Perhaps you can make sense out of this* (gemeinsam mit Ulrike Stoltz).

2002 Scuola Internazionale di Grafica, Venedig (Italien): Workshop für internationale TN (gemeinsam mit Ulrike Stoltz)

1997 Visual Studies Workshop, Rochester N.Y. (USA): einwöchiger Workshop *Kreative Prozesse im Künstlerbuch* (gemeinsam mit Ulrike Stoltz).

1997 *Umbrella*, Judith Hoffberg, Los Angeles (USA): Tages-Workshop *Perhaps you can make sense out of this*.

Vorträge In Deutschland

2013 *Designhaus Halle*, Kunsthochschule Burg Giebichenstein, Halle/Saale: *Das Künstlerbuch zwischen allen Stühlen*.

2006 Germanistisches Instituts der Westfälischen Wilhelmsuniversität Münster: Vorlesung *Satz—Wechsel. Über die poetischen Möglichkeiten der Typografie* im Rahmen der Ringvorlesung *Schreiben im Kontext von Schule, Universität, Beruf und Lebensalltag*.

2005 Universität Mainz, Vortrag im Rahmen des Kolloquiums für Studierende des Fachs Buchwesen: *Zeitgenössische Buchgestaltung*.

2005 tgm Typografische Gesellschaft, München: *Das vollkommene Buch – gibt es nicht*.

2005 Frankfurter Buchmesse, Forum Verlagsherstellung, organisiert vom Bundesverband Druck und Medien: Keynote und Podiumsdiskussion: *Perspektiven der Verlagsherstellung. Strategien. Prozesse. Produktion*.

2004 Museum für Angewandte Kunst, Abteilung Graphik und Buchkunst, Frankfurt am Main: *Depotgeflüster*.

2004 Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur auf der Buchmesse Leipzig: *Erste Hilfe Qualität*.

2002 Werkstattmuseum für Druckkunst, TypoTage Leipzig: *schön, schöner am schönsten. Eine philosophische Annäherung*.

2001 VBF Buchtechnologie und MüllerMartini, Bad Mergentheim: *Ein Buch kann alles sein*.

2001–2012 *Fachvorträge im Rahmen der Wanderausstellungen Die schönsten deutschen Bücher*, Thema *Buchgestaltung, Buchausstattung*, gehalten in Bibliotheken und Hochschulen vor Profis wie Laien. Vorträge im Rahmen der Geschäftsführung der Stiftung Buchkunst.

International

6/2017 Griffith Centre for Creative Arts Research at Queensland College of Art, Brisbane: Keynote zur *ABBE 2nd Artists Books Brisbane Event* zum Thema *folding*.

12/2015 Toppan Printing Museum, Tokyo (Japan): *Geschichte und Zukunft des Buches mit besonderem Blick auf die Buchgestaltung in Deutschland*.

12/2015 Goethe-Institut, Tokyo (Japan): [z.B.] Zum Beispiel zum Buch. *Künstlerbücher von <usus>*.

3/2014 MADA Monash University of Art Design, Melbourne; *State Library of Queensland*, Brisbane; *ANU School of Art Canberra*; *University of Canberra*; *Manly Library Sydney* (Australien): *Künstlerbücher*.

11/2013 *Shanghai Forum World Book Designers*: Moderation einer Podiumsdiskussion.

11/2013 *University of Shanghai for Science & Technology*, Shanghai (China): *Typografie und Buchgestaltung*.

2/2013 *Washington University Sam Foxx School of Design* St. Louis; *SCAD Savannah College of Art and Design* Atlanta; *Columbia College Center for Book and Paper Arts* Chicago (USA): *Künstlerbücher*.

11/2012 *Fudan University Shanghai* und *SPPA Shanghai Publishers Association*, Shanghai (China): *Buchgestaltung*.

11/2012 *Polytechnic University Hong Kong* und *Baptist University Hong Kong*: *Buchgestaltung, Buchkonzepte*.

10/2012 *University of Arts and Design*, Cluj-Napoca: Vortrag über *Buchgestaltung* anlässlich der Konferenz *Vektor*; *Cele Mai Frumoase Carti*, Bukarest (Rumänien): *Masterclass*.

3/2012 *Typography Day 2012, IDC/IIT Mumbai* (Indien): *internationale Buchkonzepte und -gestaltung*, anlässlich der internationalen Typo-Konferenz.

2006 *Tokyo National University of Fine Arts and Music*, Tokyo (Japan): «*International Book Design*».

2004 *Symposium im Liu Haisu Art Museum Shanghai*, org. von SPPA Shanghai Press and Publication Administration: *Selected books*.

2001 Internationales Symposium 2001: *A Print Odyssey*, Cortona (Italien), org. v. University of Georgia (USA): *Looking Back to Look Forward: Contemporary European Artists' Books* (gemeinsam mit Ulrike Stoltz).

2000 *International Conference of Book Arts Programs*, Tuscaloosa (USA): *Book Art Beyond 2000*.

1999 *University of Georgia, College of Art & Design*, Athens; *Wellesley College*, Wellesley; *RISD Rhode Island School of Design*, Providence (USA): *Gastvorträge über Künstlerbücher*, gemeinsam mit Ulrike Stoltz «*usus*».

1998 *Camberwell College*, Studiengang *Master of Book Arts*, London (GB): *collaboration* (gemeinsam mit Ulrike Stoltz)

1997 *Visual Studies Workshop*, Rochester; *Nexus Press*, Atlanta; *Beverly Hills Library*, Los Angeles; *Athenäum Library*, San Diego; *Oregon School of Arts and Crafts*, Portland (USA): *Gastvorträge über Künstlerbücher*.

Lehrkonzept

Zwei Seiten des Papiers

Buchgestaltung betrachte ich als Grundlagenforschung. Damit ist sie ein ideales Vermittlungsinstrument für konzeptionelles Entwerfen, methodisch-analytisches Arbeiten sowie intuitives Experimentieren.

Mit Buchgestaltung — unabhängig ob angewandt oder als freies Projekt — können Themen ausführlich und grundlegend erforscht und erschlossen werden. Buchgestaltung ist vielschichtig und komplex. Die konzeptionell-gestalterischen Faktoren, die in einer Buchgestaltung zusammengeführt werden, sind (1) die Buchform, wozu auch die Struktur des Inhalts und die Dramaturgie, also Ablauf und Reihenfolge gehören, (2) die Materialität, also Gewicht und Haptik, sowie (3) die visuelle Form, von der Mikrotypografie zur Makrotypografie, über das Bild zum Umschlag. So werden in Buchgestaltung grundlegende Elemente verschiedener Disziplinen vereint.

Buchgestaltung kann als Königsdisziplin verstanden werden. Fotografie, Illustration, Schrift, Typografie, Layout, visuelle Kommunikation und Sprache fließen ebenso mit ein wie drucktechnische und handwerkliche Faktoren. Buch kann also nur umfassend gedacht und gemacht werden.

Hierfür gilt es die Wahrnehmung zu schulen, um die gestalterischen Interventionen gezielt für das gewählte Medium und passend zu den zu vermittelnden Inhalten einsetzen zu können. Meine persönliche Arbeit ist von großem Interesse an interdisziplinärem Austausch und grenzüberschreitendem künstlerischen Handeln geprägt. Diese für meine gestalterische wie künstlerische Identität wichtige Erfahrung möchte ich weiter geben.

Idee und Kontext

Warum ein Buch? Das wird eine der grundlegenden Fragestellung sein, vor allem angesichts der vielschichtigen Möglichkeiten zeitgenössischen Publizierens.

Die Lesesituation in einer text- und bildgefüllten Umwelt setzt die Auseinandersetzung mit einer Fülle von Informationsmaterial voraus, das geschrieben oder als Bild vermittelt wird. Eine gute Aufbereitung dieser Informationen ist von großer Bedeutung für die Lesbarkeit und das Verstehen. Vor diesem Hintergrund halte ich es für wichtig, dass das Studium der angewandten Buchgestaltung oder auch des Künstlerbuchs einerseits für den Gebrauch von Text/Spra-

che (in typografischen Details) oder von Bildern (in narrativen Folgen) sensibilisiert, andererseits die Reflexion über die Relevanz der Gestaltung im gesellschaftlichen Kontext schult.

Thema des Unterrichts wird auch die Positionierung des Buches, und damit der Buchgestaltung, in einer sich gravierend verändernden Medienwelt sein. Was tun wir? Warum soll es ein Buch werden? Wen erreichen wir damit? Welche Möglichkeiten bietet uns gerade dieses Medium? Die Besonderheit des Mediums Buch zu erforschen ist Grundlage für eine reflexive Herangehensweise.

Dass gerade in Zeiten der digitalen Revolution der Blick auf das tradierte Medium mit all seiner kulturellen Aufladung an Bedeutung gewinnt, ist die aktuelle Chance eines vor Jahren noch totgesagten Mediums. Die reine Informationsübermittlung, für die früher das Buch zuständig war, ist in andere Medien abgewandert — nun wird das Medium Buch frei für gestalterische und künstlerische Ausdrucksformen. Es kann neu aufgeladen werden. Das bedeutet für den Unterricht, parallel zu den inhaltlichen Fragestellungen der jeweiligen Arbeit, möglichst viel über den größeren, medienrelevanten Zusammenhang und die medienimmanenten Besonderheiten des Buches zu vermitteln.

Kreativität und Werkzeug

Entwerfen ist ein Prozess. Im Studium wird dieser Prozess trainiert und eingeübt. Manchmal kreativer Prozess geht von der Hand in den Kopf. Speziell beim Büchermachen.

Dementsprechend halte ich es für wichtig, im Unterricht sowohl den künstlerischen, freien Umgang mit Buchgestaltung/Künstlerbuch zu unterrichten, als auch die Bedeutung der Handhabung der grundlegenden Werkzeuge (analoge wie digitale) zu berücksichtigen. Angesichts des schnellen technologischen Wandels, der in Zukunft noch häufigere Wechsel von Programmen und Werkzeugen bedeutet, ist es unverzichtbar, kreative Entwurfsprozesse zu schulen, mit denen Ideen und Entwürfe medienunabhängig bzw. medienübergreifend zum Ausdruck gebracht werden können.

Typografische Grundlagen, wie das Analysieren und Strukturieren von Textebenen, können auf das Buch angewandt werden. Im Unterricht können die aktuellen technologischen Hilfsmittel als Werkzeuge eingesetzt werden, sollen aber nicht das Denken oder auch-mal-mit-der-Hand-Arbeiten ersetzen. Idee und Werkzeug, Konzept und Experiment, analog und digital sind sich ergänzende Parameter. Den Lehrgangs-Teilnehmer/innen möchte ich anbieten, den Umgang mit Buch experimentell zu erlernen, und vor allem, sich von Sprache oder dem zu visualisierenden Inhalt ins-

pirieren zu lassen. Das bedeutet nicht, dass auf die Grundlagen des Layoutens und Buchbindens als handwerkliche Techniken verzichtet werden soll. Vielmehr sollte der Lehrgang aus einem Wechselspiel zwischen kreativem Fluss und manueller Umsetzung bestehen.

Atelier und Werkstätten sind ideale Orte, um dieses Pendeln zwischen freiem Entwurf und angewandter Realisierung zu praktizieren. Das Angebot der Werkstätten mit den klassischen Techniken und die Arbeit mit elektronischen Mitteln wird als ein wesentlicher Bestandteil in den Unterricht eingebunden. Auf die Basiskurse wird aufgebaut. So kann der Unterricht ein Forum sein für klassische Buchgestaltung, innovative Layout- und Bindetechniken bis hin zu installativen Buchformen.

Konzept und Detail

Das Ganze im Blick behalten, dabei die Feinheiten nicht aus den Augen verlieren. Konzeptionelles Denken wird geschärft, inhaltsbezogenes Arbeiten ist die Grundlage.

Der Unterricht ist projektbezogen und besteht aus einem Angebot an komplexen Aufgabenstellungen im Wechsel zu Kurzaufgaben. Die Kurzprojekte, in denen buchgestalterische Grundthemen erprobt sowie spontanes kreatives Potenzial freigesetzt werden können, begleiten ein langfristiges, umfangreiches Semesterprojekt. Mit dem Langzeit-Projekt ist es möglich, komplexe Zusammenhänge zu erarbeiten oder grundlegende Recherche zu betreiben, als auch die anfallenden Fragen der Formgebung oder Strukturierung *en détail* zu verfolgen.

Dieser Wechsel von Konzept zu Konkretem soll es den Studierenden ermöglichen, eigenes kreatives Potential zu entwickeln, aber auch wichtige Grundlagen des Büchermachens zu erlernen. Wie ist der Klang des Formats? Wie wirken die Proportionen? Was erzählen die Weißräume? Es wird am und mit Text gearbeitet, parallel mit Para-Text und Informationsstrukturen. Das Wechseln von übergeordneten Ideen zu Detailfragen und zurück wird trainiert. Vor allem lege ich großen Wert, das kreative Potential der Teilnehmer/innen zu unterstützen.

Experimentell und angewandt

Behälter interdisziplinärer Überschneidungen, wird das Buch in seiner objekthaften Form selbst zum Gegenstand fächerübergreifender Praxis.

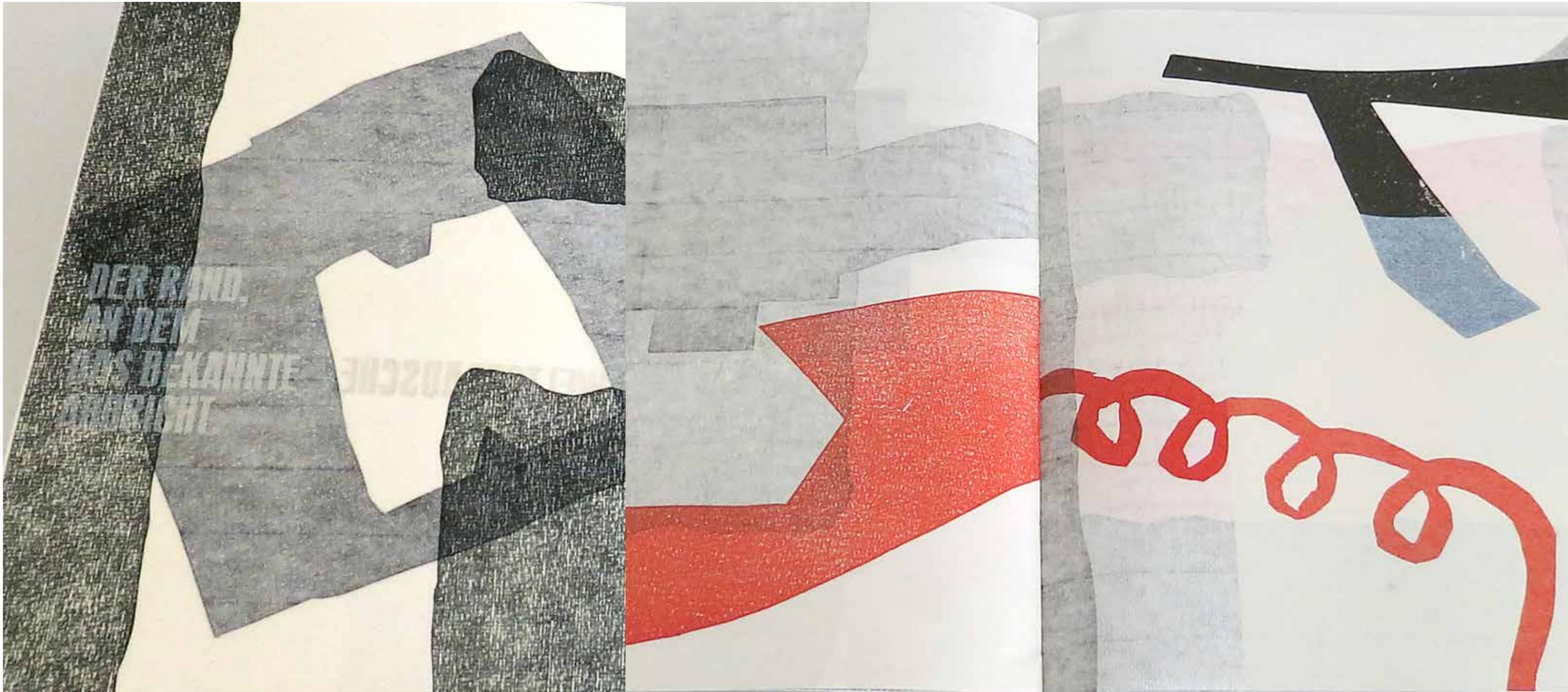
Das Medium Buch ist hervorragend geeignet, um strukturierendes Denken und persönliche Ausdruckskraft zu lehren. Durch seine Komplexität können hier in künstlerischen wie angewandten Prozessen alle Ebenen des kreativen Entwerfens erprobt werden — vom Wissenstransfer (Lesetypografie) bis hin zur künstlerischen Position. Durch meine langjährige Tätigkeit in der Stiftung Buchkunst kann ich Erfahrungen aus der Buchbranche vermitteln. So können branchenrelevante Themen in den Unterricht einfließen. Gleichzeitig bin ich seit 30 Jahren als Künstlerin aktiv, sodass auch der Erfahrungsaustausch mit Kolleg/innen aus dem Künstlerbuchbereich/Self Publishing ergänzend hinzu kommt. So kann experimentelle Buchgestaltung zum Forschungsfeld für die Verlagsbranche werden, auch wenn nicht jedes Projekt gleich in die derzeitige Verlagsbranche passen muss.

Die Teilnehmer/innen arbeiten an eigenen Projekten, die sie nach individuellem Stand realisieren. Das Unterrichtsangebot sehe ich als Schnittstelle zwischen Design und Kunst. Im Medium Buch können die Grenzen zwischen Kunst und Design durchlässig werden.

Individuum und Kommunikation

In den Plenen trainieren die Studierenden das Sehen, Artikulieren, Feedback geben.

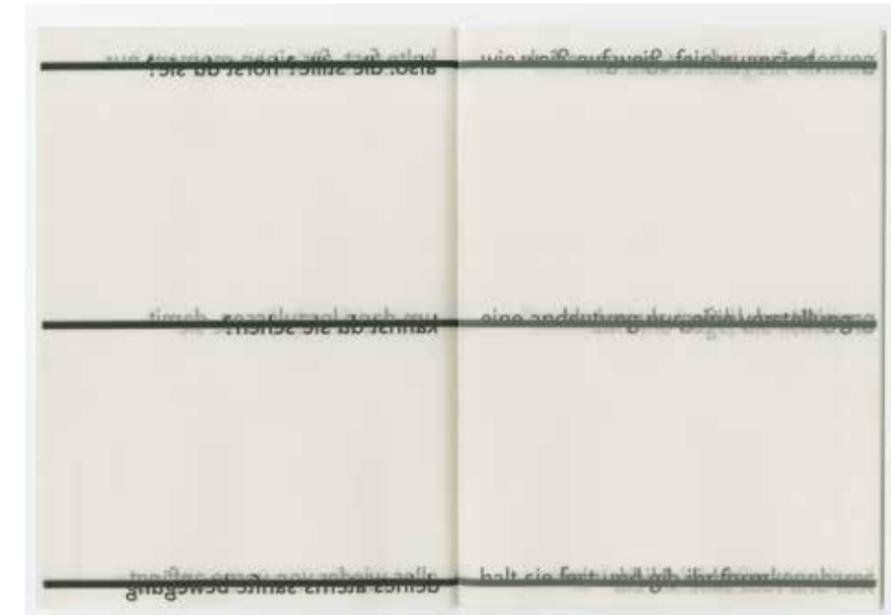
Das Unterrichtsangebot ist offen: die Studierenden können eigene Ideen einbringen und anhand ihrer Themen Grundlegendes erarbeiten. Gruppenbesprechungen wie individuelle Einzelbesprechungen sind wesentlicher Bestandteil. Durch Einzelkorrekturen werden die Studierenden in ihrer individuellen Entwicklung gefördert. Die Besprechungen in der Gruppe schulen den kommunikativen Austausch untereinander und die sachliche Analyse von Entwürfen. Die Wahrnehmung und Kritikfähigkeit werden geschult. Regelmäßiger Input beispielhafter Buchformen aus dem In- und Ausland erweitern das Blickfeld.

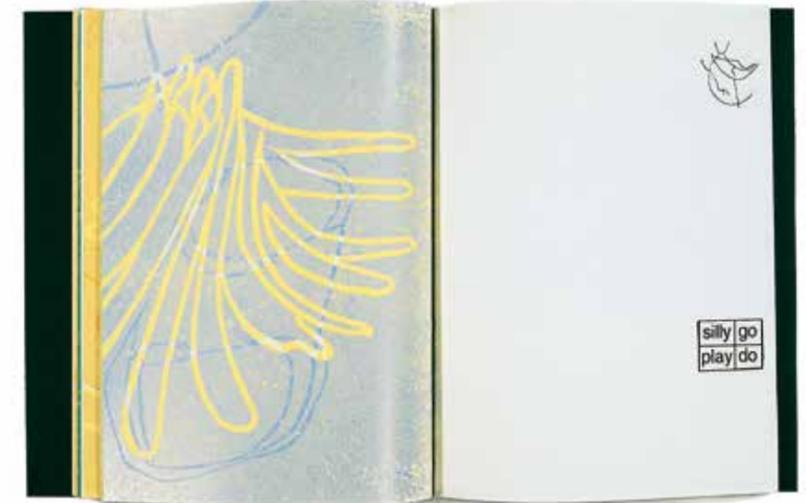
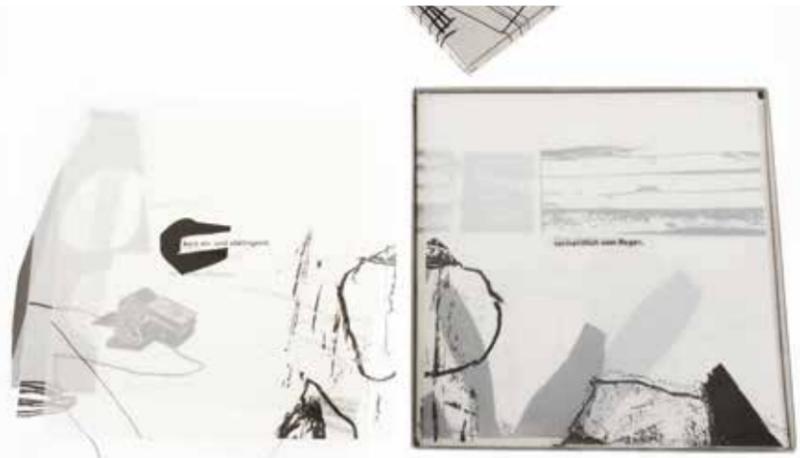
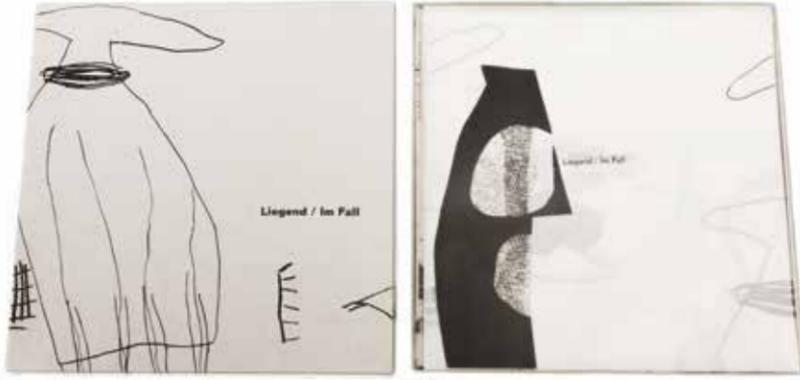

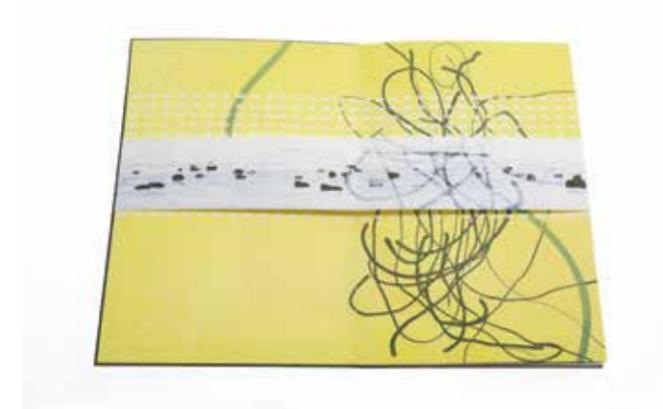
Künstlerbuch/Installation

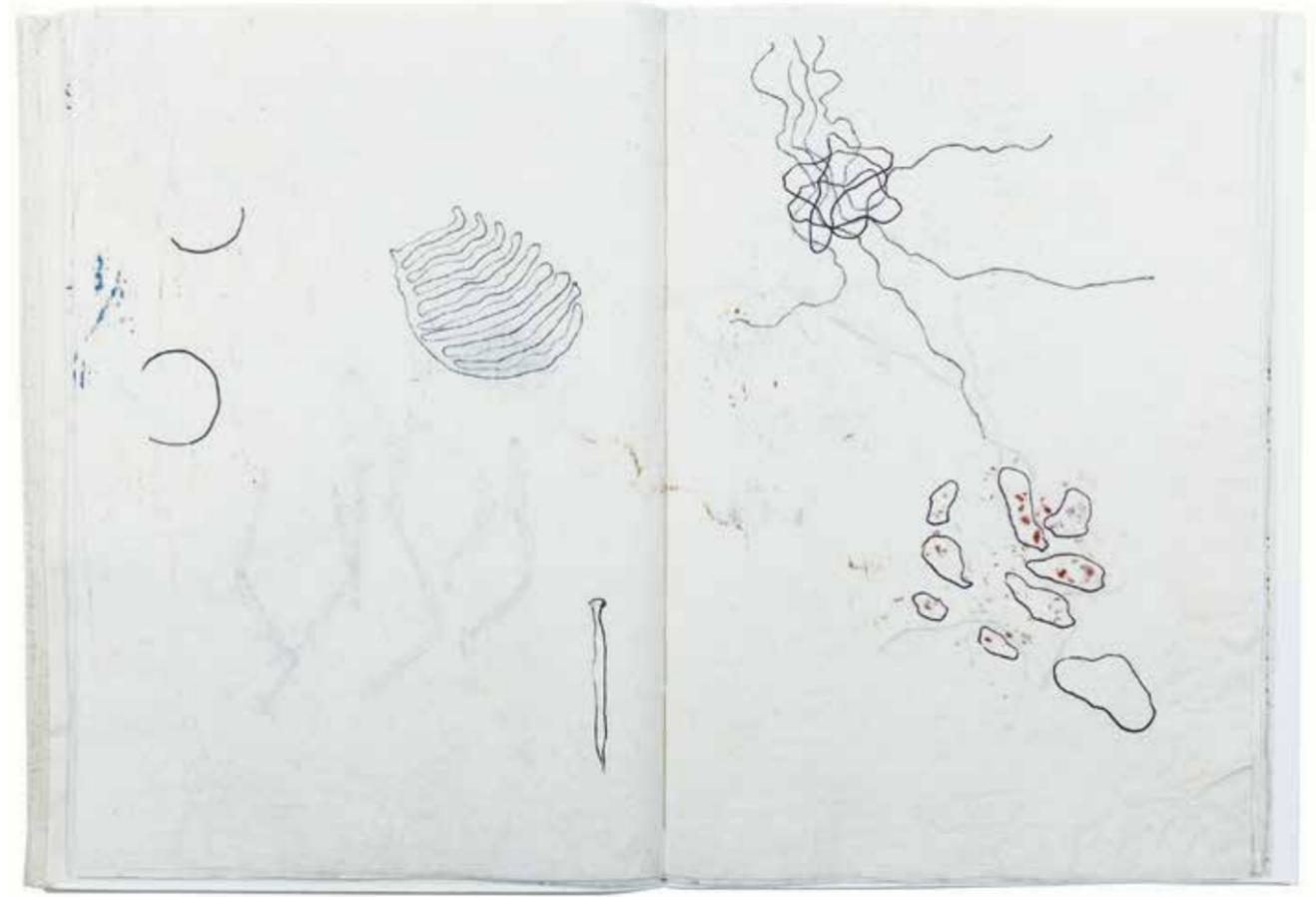
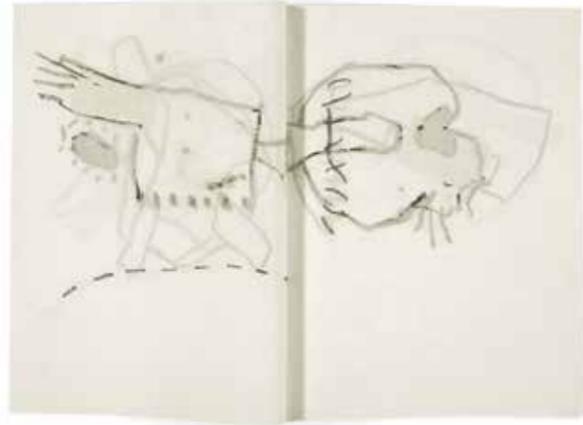
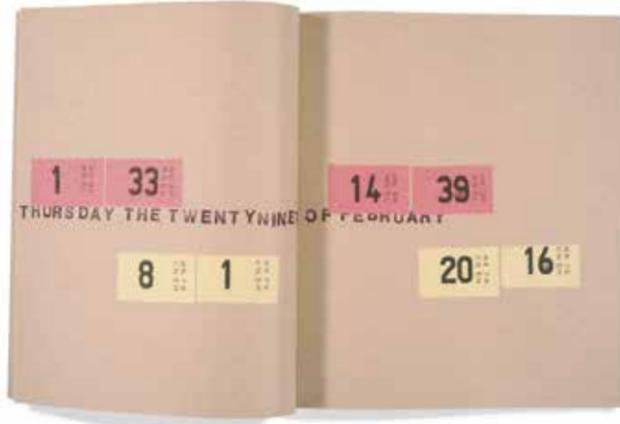
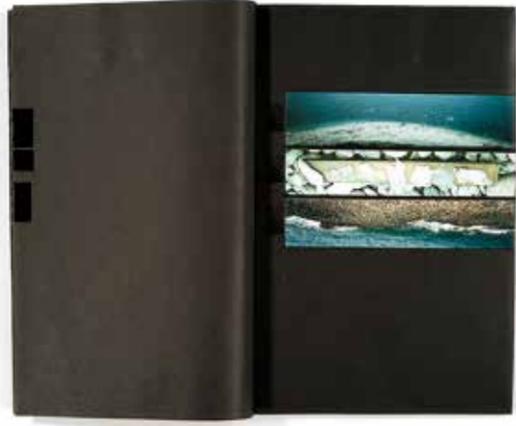
1986—heute

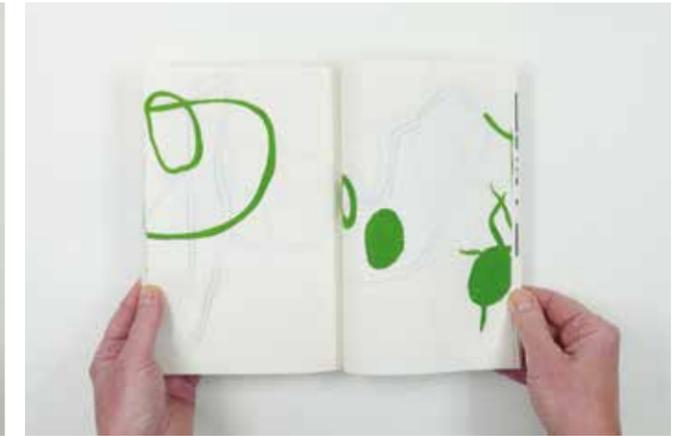
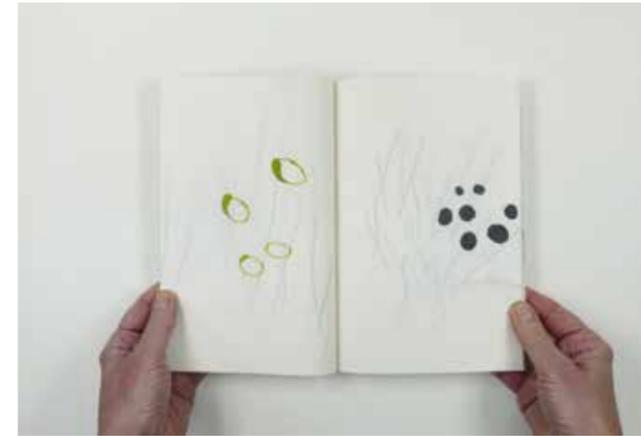
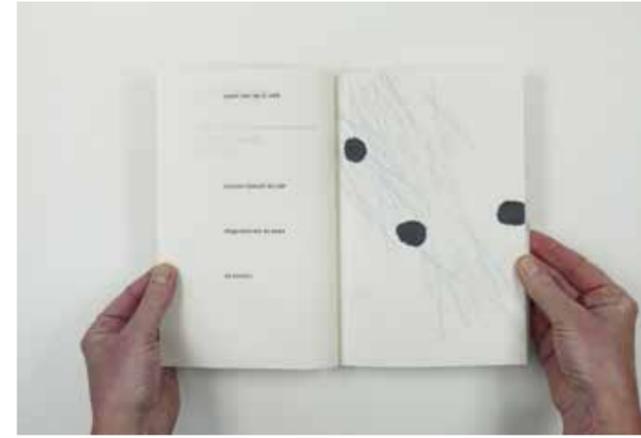
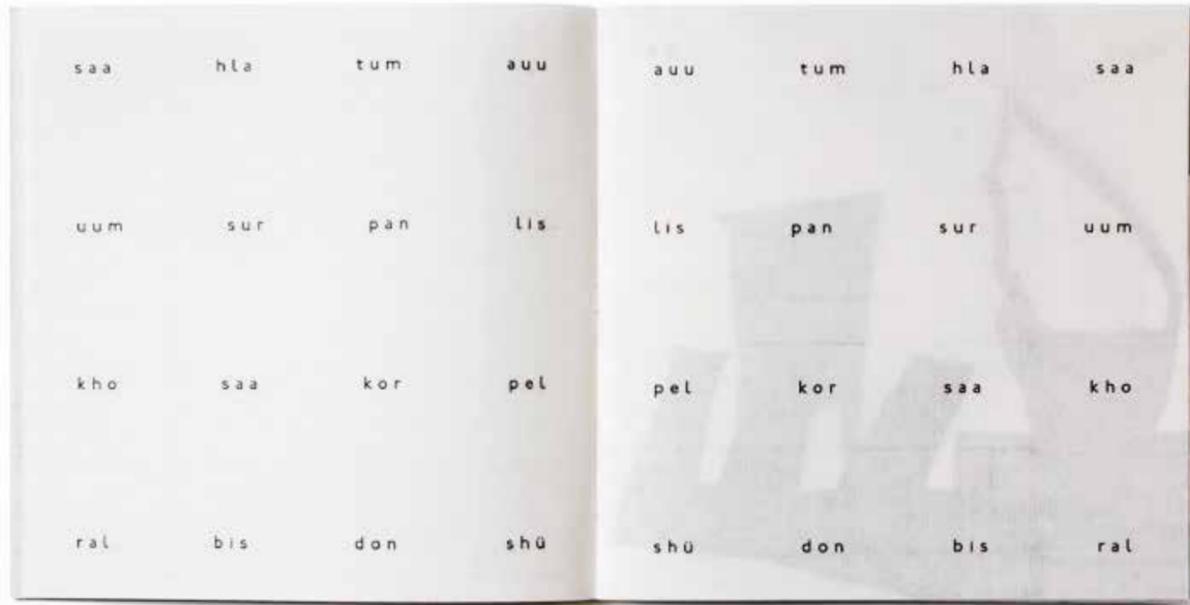

Vom Künstlerbuch und der Arbeit mit Sprache ausgehend erweitert sich in Zusammenarbeit mit Ulrike Stoltz das Buch auch in den Raum. Die Textinstallationen, mit zum Teil gemeinsam geschriebenen Texten, sind oft typografisch geprägt. Sie sind als erweiterte Buchräume zu verstehen und raumspezifisch entwickelt.

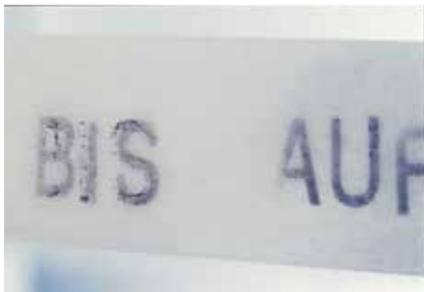

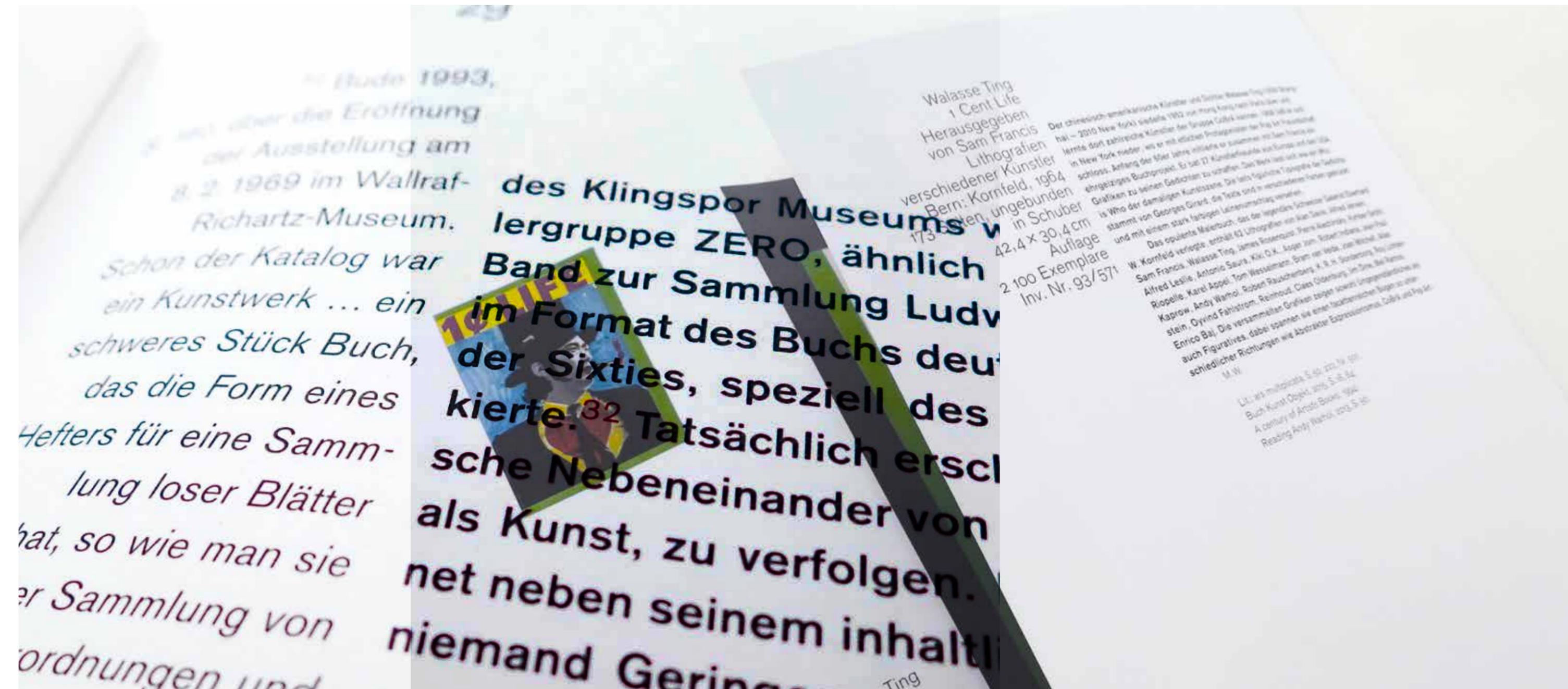
cusus : trans—lation : mehrsprachige Textinstallation mit 900 Worten · Klingspor Museum Offenbach : 2007

Buchgestaltung

1986—2000, 2012—heute

Von 1986–2000 war ich als freiberufliche Gestalterin tätig. Meine Auftraggeber waren überwiegend Verlage und kulturelle Institutionen. In einem Netzwerk von 5 Gestalterinnen (anakonda ateliers) arbeiteten wir, je nach Anforderungen, in verschiedenen Konstellationen zusammen. Meine Schwerpunkte waren buchgestalterische Konzepte und typografische Anwendungen. Die Entwurfsarbeiten reichten vom Buchumschlag über Komplettgestaltungen bis zur Entwicklung von Templates. Von 2001—2012 ruhten meine Auftragsarbeiten, da ich als Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst zu nah an der Branche war. Seit 2012 arbeite ich erneut als Gestalterin.

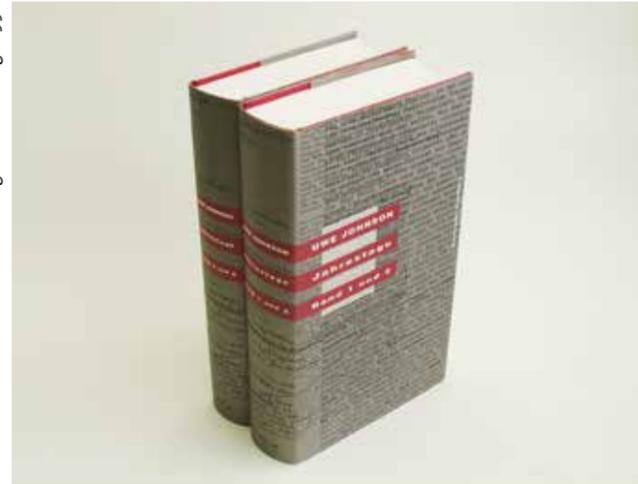
Cover Belletristik : Büchergilde Gutenberg : 1998

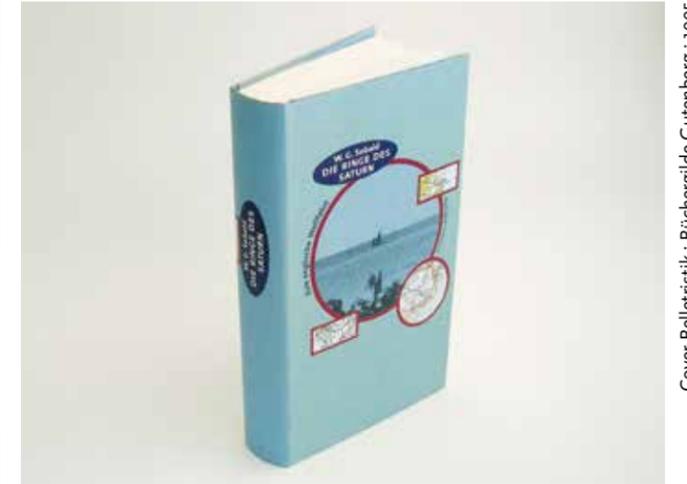
Cover Sachbuch : Büchergilde Gutenberg : 1986

Cover Belletristik : Büchergilde Gutenberg : 1992

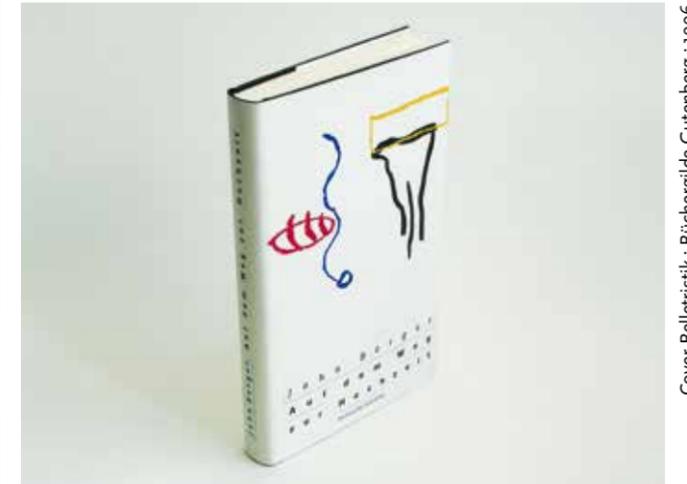
Cover Belletristik : Büchergilde Gutenberg : 1995

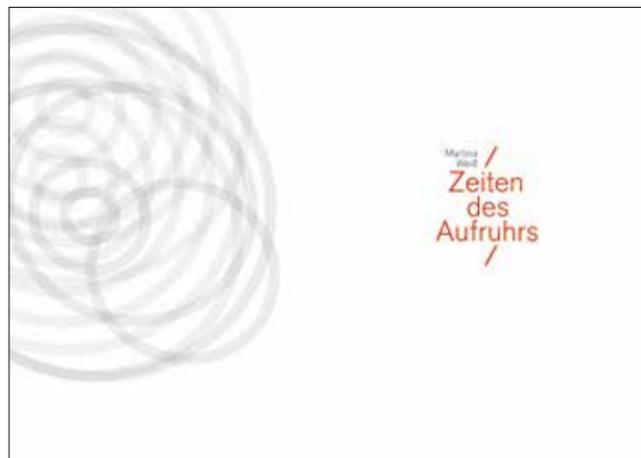
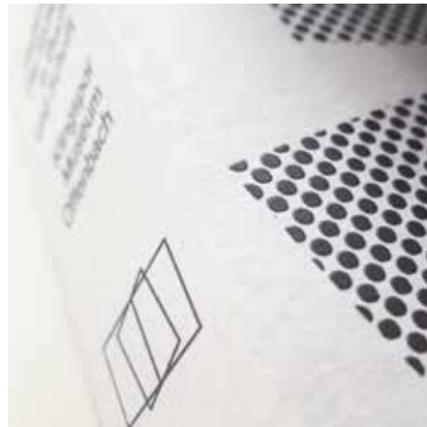

Cover Belletristik : Büchergilde Gutenberg : 1999

Cover Belletristik : Büchergilde Gutenberg : 1996

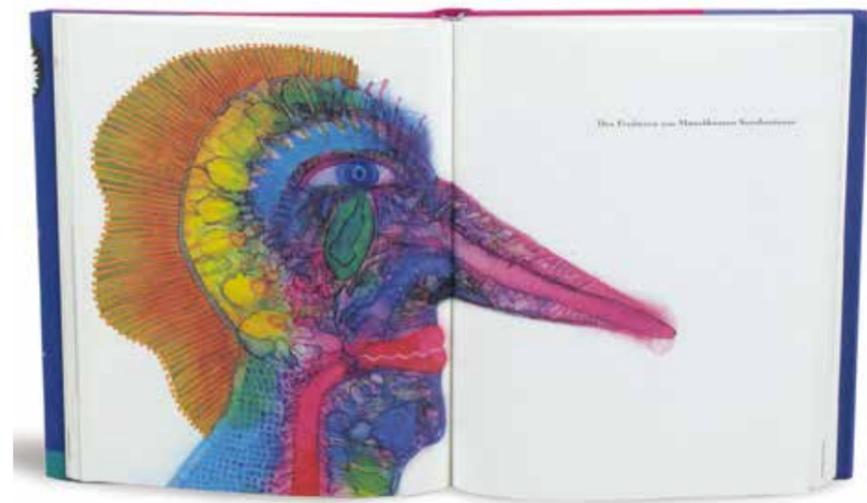
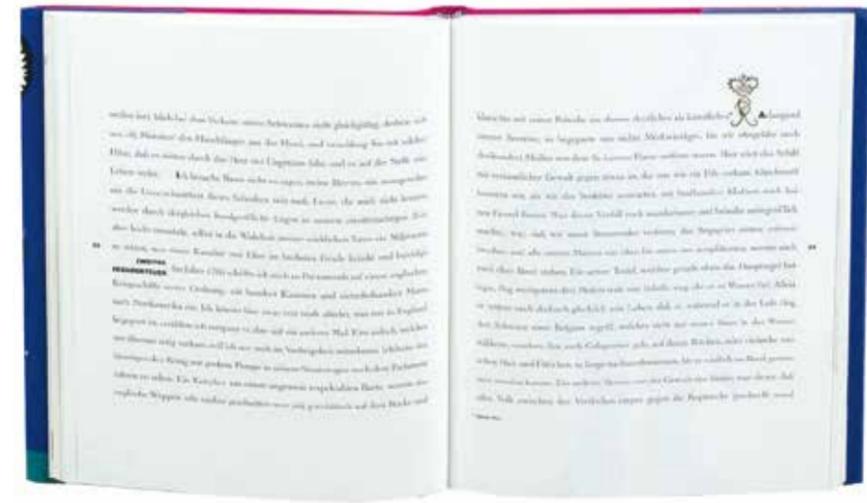

Gesamtdesign Ausstellungsdokumentation (Schachtelkonzeption Günter Kieser) : Klingspor Museum Offenbach : 2015

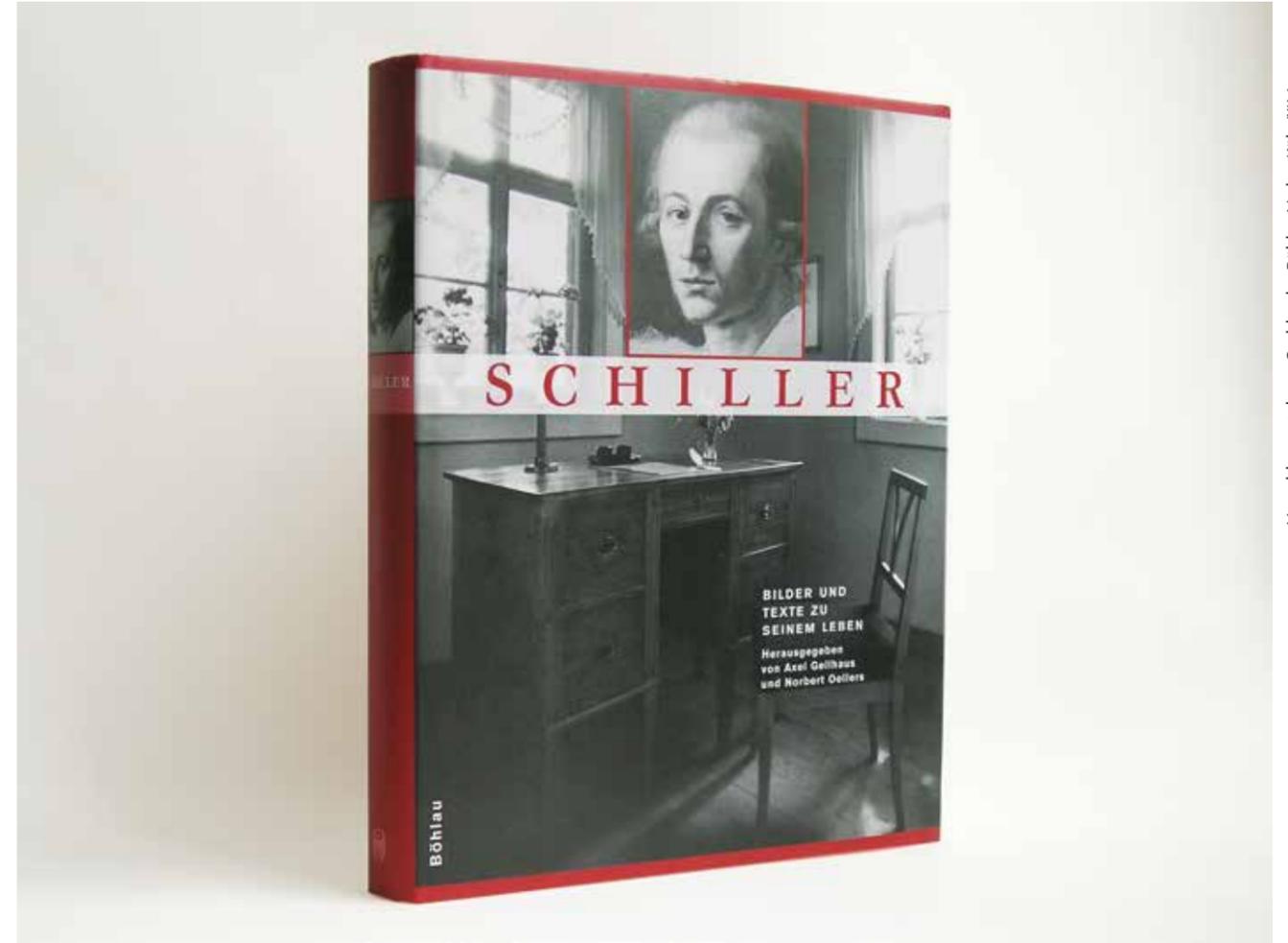
Wir verließen es am Morgen und durchzogen ein schönes und fruchtbares Flachland, in dem **Viterbo** vor uns auftauchte, dessen Häuser sich einem Bergrücken bis zur Kuppe hinauf anschmiegen. Reizvolle Stadt in der Größe von Sanlis. Wir fanden die vielen ansehnlichen Häuser bemerkenswert, die große Menge von Werkstätten sowie die ansprechenden und hübschen Straßen, an drei Stellen von Springbrunnen geziert. Die Schönheit des Orts hätte den Herrn de Montaigne noch verweilen lassen, aber das uns mit dem Gepäck stets voranziehende Maultier war schon längst über alle Berge.

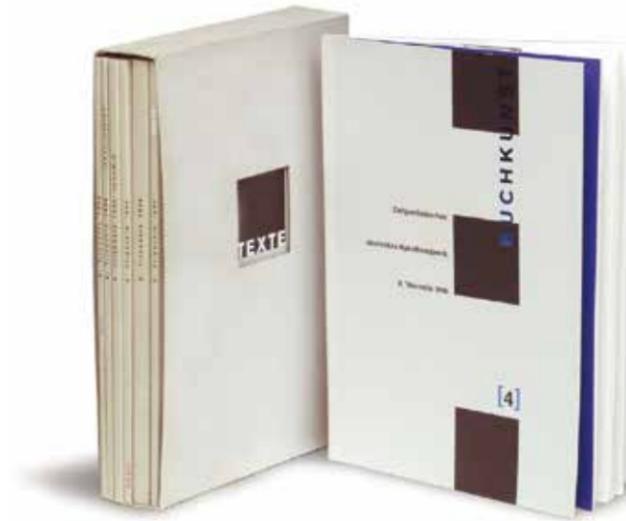
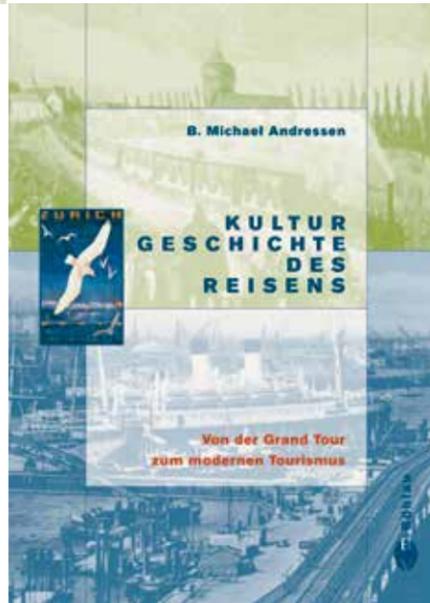
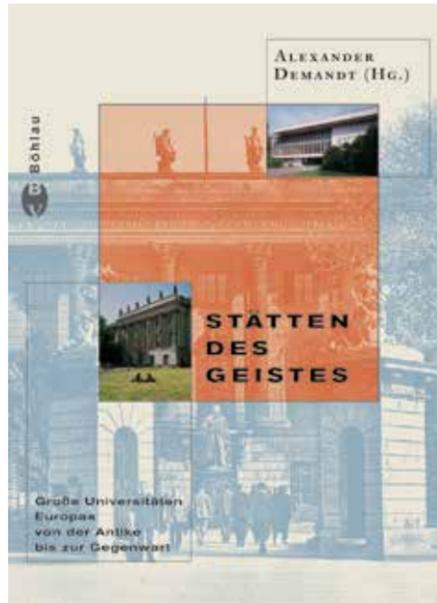
Von hier aus begannen wir, einen hohen Berg hinaufzusteigen, am Fuß von dessen anderer Seite sich ein See namens **Lago di Vico** erstreckt. Weiter ging es durch ein liebezendes Tal, eingerahmt von diesem See und sanft geschwungenen Hügeln, die sehr walddreich waren — eine dortzulande recht seltnen Annehmlichkeit. Frühzeitig kamen wir in **Ronciglione** an, neunzehn Meilen. Kleine Stadt und Schloß im Besitz des Herzogs von Parma, wie an den Wegen hier überhaupt viele Schlösser und Ländereien des Hauses Farnese liegen.

BRICHTSDIENER Euer Gnaden ...
 RICHTER Ja?
 BRICHTSDIENER Darf der Angeklagte hereingebracht werden?
 RICHTER Ja. Und stellen Sie bitte den Ventilator ab.
 BRICHTSDIENER Mit Verlaub. Bei dieser Hundshitze?
 RICHTER Stellen Sie ihn ab!
 Die Tür öffnet sich.
 WÄRTER Euer Gnaden, der Angeklagte! Hierher, Sie haben
 zubleiben während dem Verhör, verstanden?
 RICHTER Setzen Sie sich!
 WÄRTER Setzen Sie sich. Es ist erlaubt.
 ...eben, Sweeney. Auch Sie, Sweeney.

Asia

Kohei SUGIURA

1932年出生于日本东京。国际知名平面设计家、书籍设计家、神戸艺术大学工学部设计学名誉教授。担任多项展览之策展人、设计师。亚洲图像研究学者第一人，策划多个介绍亚洲文化的展览、音乐会和书籍的设计。以其独特的方法论将意识领域世界形象化，对新一代创作者的影响甚大。将亚洲传统的、神话的形象、纹样、造型的本质形容成「万物之世界」，见诸于多部著作。

Jinaren LU

1947年生于中国。教授、中央美术学院设计所副所长、中国美术家协会装帧设计分会理事、中国出版协会各省市出版社中国美术家协会装帧设计分会理事、新加坡、香港、担任国际国内多

1932年出生于日本东京。国际知名平面设计家、书籍设计家、神戸艺术大学工学部设计学名誉教授。担任多项展览之策展人、设计师。亚洲图像研究学者第一人，策划多个介绍亚洲文化的展览、音乐会和书籍的设计。以其独特的方法论将意识领域世界形象化，对新一代创作者的影响甚大。将亚洲传统的、神话的形象、纹样、造型的本质形容成「万物之世界」，见诸于多部著作。

1947年生于中国。教授、中央美术学院设计所副所长、中国美术家协会装帧设计分会理事、中国出版协会各省市出版社中国美术家协会装帧设计分会理事、新加坡、香港、担任国际国内多

Stiftung Buchkunst

Geschäftsführung 2001—2012

Als Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst war ich verantwortlich für die beiden Wettbewerbe «Die schönsten deutschen Bücher» und «Schönste Bücher aus aller Welt». Die Organisation und Moderation von fünf Jurygruppen jährlich vernetzte mich mit den Profis der Branche, in Deutschland wie international. Eine Positionierung der Wettbewerbe in einer sich radikal verändernden Medienwelt, und viele Diskussionen mit Kolleg/innen, prägen bis heute mein Verständnis von Medium Buch.

Verantwortlich als Herausgeberin der Kataloge

Moderation verschiedener Fachjürys : 2001—2012

Uta Schneider
www.boatbook.de
www.uta-schneider.de