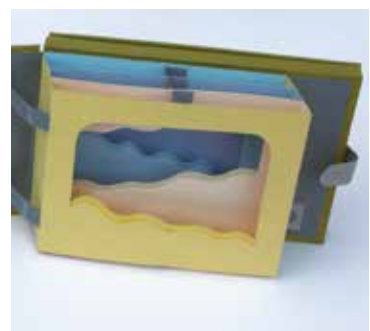


LEBENDE BÜCHER BEWEGEN

Diesen Titel gab Dagmar Reiche ihrer mit Auszeichnung belohnten Masterarbeit, die an der FH Vorarlberg entstand und staunen läßt. Nur wer Papier derart liebt, kann es wohl auf diese Art und Weise zum Leben erwecken – wir sprachen mit der Gestalterin, Autorin und Ärztin.



Können Sie sich entsinnen, wann Ihre Liebe zum Buch entflammte?

In meiner Kindheit in der DDR waren Bücher ein besonderes Geschenk, das mir meine Mutter, Verkäuferin in dem einzigen Privatkaufhaus Dresdens, ab und zu mitbrachte: »unter dem Ladentisch« erstandene Kinder- und Jugendbücher mit zum Teil wunderbaren Illustrationen und speziellem Geruch. Das erste eigene Pop-up-Buch, an das ich mich erinnere, war ein Pappbilderbuch von Werner Klemke, das ich im Grundschulalter nachgezeichnet und als Buch mit Klappaschen umgebaut habe.

Sie kamen dann aber eher über Umwege zu Ihrer Berufung ...

Ja, die Begeisterung für Bücher hat sich zwar über die Jahre gehalten, doch es verschlug mich zunächst in die Medizin und den Verlagsbereich, bevor ich mit Anfang 40 über die FH Vorarlberg in Dornbirn gestolpert bin. Dort habe ich berufsbegleitend zu meiner freiberuflichen Tätigkeit als Autorin und Lektorin den Masterstudiengang Intermedia absolviert.

Ihre Masterarbeit haben Sie den beweglichen Büchern gewidmet. Wann entdeckten Sie dieses Thema wieder?

Als ich auf der Suche nach Büchern für meinen kleinen Sohn war! Letztlich sprang mich das Thema dann für meine Masterarbeit förmlich an – daß es kaum wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema gibt, hat mich zusätzlich angespornt.

Bei diesem weitreichenden Thema war es sicherlich nicht einfach, eine Kernfrage herauszuarbeiten ...

In der Tat, zumal diese Buchformen Tentakel zu vielen Feldern ausstrecken – von Origami-Techniken, Verpackung und Werbung über Grußkarten, Dioramen und Bastelbogen bis hin zu digitalen Animationen. Letztlich stellte ich die Frage in den Mittelpunkt, wie sich lebende Bücher definieren, ordnen und verorten lassen, was ihre Besonderheiten sind und ob sie damit einen Mehrwert zu analogen Büchern auf der einen und digitalen Medien auf der anderen Seite haben. Entstanden ist daraus ein 240-seitiges Buch.

... das es schließlich auch ganz praktisch, visuell und haptisch zu untermauern galt.

Ganz genau. In meiner praktischen Arbeit versuchte ich, meine aufgestellten Thesen anhand sieben verschiedener Arten von Papiermusterbüchern aufzuzeigen. Verarbeitet habe ich dabei über 160 verschiedene Gmund-Papiere in kompletter Handarbeit – als Hilfsmittel wurden nur Lineal, Falzbein, Schere, Cutter, Klebstoff sowie Nadel und Faden eingesetzt. So entstand eine Box mit insgesamt zehn Büchlein sowie ein Dokumentations-Leporello, das zusammen mit der Masterthesis in einer Buchkassette liegt.

Welche Kriterien spielten bei der Papierauswahl eine Rolle?

Als Ausgangspunkt diente die Überlegung, was das Produkt bei dem Nutzer bewirken soll. Anhand von Dummys prüfte ich parallel mehrere inhaltliche Stränge und führte diese immer wieder zusammen, wie beispielsweise: Welche Papiereigenschaft eignet sich für welche Buchform am besten? Welche der sechs Thesen läßt sich mittels welcher lebenden Bücher besonders gut prüfen / darstellen? Bei welchen Sorten stehen welche Eigenschaften im Vordergrund?

Und worin lagen die größten Schwierigkeiten?

Papier verlangt Geduld: Genaue Schnitte zu setzen, erfordert Konzentration und nach dem Kleben muß man ausreichend Wartezeit einplanen. Eine winzige Ungenauigkeit beim Messen, und der Fehler potenziert sich über das Buch hinweg – eine Unachtsamkeit beim Schneiden oder Falzen, und man beginnt von vorn. Nicht ausreichend gepreßt, und Klebestellen lösen sich. Papier ist außerdem eigensinnig: Das eine ist nicht flexibel genug oder läßt sich nicht gut falzen, das andere verbindet sich nicht mit Sprühkleber etc. Das sind im übrigen alles Eigenschaften, die bei den technischen Spezifikationen in den gängigen Papiermusterbüchern nicht berücksichtigt werden. Bei solchen Unwägbarkeiten ist Flexibilität gefragt – trotz diverser Schwierigkeiten hatte ich aber unglaublich viel Spaß an dieser Arbeit!

LIVING MOVING BOOKS

So reads the translated title of the Master's thesis submitted by Dagmar Reiche to the FH Vorarlberg (Vorarlberg University of Applied Sciences, Austria): the thesis earned her a Distinction and is an astonishing piece of work. You have to be actually in love with paper, we reckon, to bring the stuff to life like this. We interviewed designer, author and physician Dagmar Reiche.



Can you remember an actual moment you first fell in love with books?

When I was a child growing up in the GDR, my mother was a saleslady in the only privately owned department store in Dresden; books then were a very special present that she would bring home for me once in a while – children's and teenage books that she acquired for me »under the counter«, some of them with wonderful illustrations, some with that special book smell. The first pop-up book I remember owning was a cardboard picture book by Werner Klemke, which I copied for myself at primary school age and converted into a fold-out book.

But you explored other paths before finding your vocation in book design ...

Yes – I never lost my passion for books as the years passed, but for various reasons I first went into medicine and then publishing; and I was just past 40 when I stumbled across the University of Vorarlberg in Dornbirn. I was able to take a part-time Master's there in Intermedia while working freelance as a writer and publisher's reader.

For your Master's thesis you chose the topic of movable books. When did you rediscover this area?

While hunting for books for my young son! In the end it positively thrust itself on me as my topic for the Master's – and I was also spurred on by there being virtually no published research yet in that field.

Given the breadth of the topic, it can hardly have been easy to tease out a well-defined central issue ...

That's right, especially as books in this general category spread tentacles into a lot of other fields – everything from origami techniques, packaging and advertising, to greetings cards, dioramas and cut-out sheets for modelling, to digital animations. In the end I decided to focus on how Living Books might be defined, catalogued and systematised, also on their special characteristics, and on whether these give them an added value relative to analogue books on the one hand and digital media on the other. It all added up to a 240-page book.

... which in the nature of the exercise you needed to make into an object lesson in itself, supporting your thesis in visual and tactile practice?.

Exactly. In my practical submission, I set out to illustrate my theoretical points by means of seven different types of paper sample books. I made them up out of over 160 different Gmund papers, entirely by hand – the only aids I used were a ruler, bone folder, scissors, cutter, adhesive, and needle and thread. I made up a pack containing ten booklets in all and a concertina-folded documentation sheet, and this pack fits together with the thesis text in a presentation slipcase.

What were your criteria for paper selection?

I began by thinking about what the product was supposed to do for the user. I made mock-ups so that I could try out several lines of reasoning in parallel, but I kept bringing them together to tackle questions like: What paper characteristics are best for what type of book? Which of the six hypotheses can be best tested or best illustrated by reference to which Living Books? In which types are which characteristics most pronounced?

And what was the most difficult part?

With paper, you have to be patient. Precise cutting demands concentration, and you have to organise things so that sufficient time is left after gluing. A single tiny error in your measurements will be magnified exponentially through the book – a moment of inattention when you are cutting or folding, and you can start again. Insufficient pressure after gluing, and it all comes apart. And paper has a will of its own: one type is not flexible enough or does not fold well, another won't bond if you use spray adhesive – and so on. What's more, those are all characteristics that you will not find listed among the technical specifications in current paper sample books. With imponderables like that, you need to be flexible in your approach. Even so, in spite of various difficulties, I found this an incredibly enjoyable thing to do! *Interview: Bettina Schulz*