

Inhalt

A VERORTUNG DES HOMO CREANS | 13

- Was bedeutet der Begriff Kreativität?** | 13
- Wie wird Kreativität definiert?** | 14
- Welche Arten von Kreativität gibt es?** | 14
- Wie wird Kreativität gegenwärtig verstanden?** | 15

1 »Stadt-Land-Fluss« des HOMO CREANS | 21

- 1.1 Stadt: Vernetzungen, Transformationen und Entgrenzungen | 22
 - 1.1.1 Mediale Vernetzungen | 24
 - 1.1.2 Kulturelle Transformationen | 25
 - 1.1.3 Entgrenzte Identitäten | 29
 - 1.1.4 Transmediale Kunst | 33
- 1.2 Land: Forschungsfeld und Zielsetzung | 39
 - 1.2.1 Kunstpädagogik im Kontext transdisziplinärer Entgrenzungen | 39
 - 1.2.2 Aktuelle Anforderungen | 41
 - 1.2.3 Zielsetzung von HOMO CREANS | 42
- 1.3 Fluss: Transdisziplinäre Forschungsmethode und Aufbau des Buches | 42
 - 1.3.1 Artistic Research | 43
 - 1.3.2 Metaphorisches Leitthema: Kartierung des Netzwerks der Kreativität | 47
 - 1.3.3 Aufbau des Buches | 47

2 HOMO CREANS: Schöpferische Ursprünge – Ursprünge des Schöpferischen | 51

- 2.1 Künstlerische Ursprünge | 51
 - 2.1.1 Erste künstlerische Objekte | 52
 - 2.1.2 Höhlenmalerei | 55
- 2.2 Mythologische Ursprünge der Schöpfung | 57
 - 2.2.1 Gilgamesch-Epos | 57
 - 2.2.2 Altes Ägypten | 58
 - 2.2.3 Altes China | 59
 - 2.2.4 Griechische und Römische Antike | 59
 - 2.2.5 Christlicher Schöpfergott – die Dreifaltigkeit | 62

3 Der künstlerische HOMO CREANS | 69

- 3.1 Mythologische Ursprünge der Kunst und des Künstlers | 69

- 3.2 Erste Kunsttheorien | 71
- 3.2.1 Narziss | 71
- 3.2.2 Griechische Philosophie: Daimonion, Mimesis und Katharsis | 76
- 3.2.3 Christliche Logos-Ästhetik | 79
- 3.3 Künstlerstereotype | 80
- 3.3.1 Melancholiker | 80
- 3.3.2 Uomo Universale | 82
- 3.3.3 Genie | 83
- 3.3.4 Flaneur und Bohemien | 86
- 3.3.5 Die kreative Klasse – eine Synthese von Kunst und Leben | 87

B KONJUNKTION DES HOMO CREANS | 91

1 Grundlagen der Kreativität: Spielerische Lernprozesse | 93

- 1.1 Kindheit | 93
- 1.1.1 Fundament des Lebens | 93
- 1.1.2 Kinderbildnerie | 94
- 1.2 Spiel | 96
- 1.2.1 Friedrich Schillers Spieltrieb | 96
- 1.2.2 Johan Huizingas Homo Ludens | 97
- 1.2.3 Phänomenologie des Spiels | 97
- 1.3 Lernen | 99
- 1.3.1 Hirnareale | 99
- 1.3.2 Neurobiologie des Lernens | 102
- 1.3.3 Wahrnehmung als Spiegelung | 103
- 1.3.4 Lernen aus Ästhetischer Erfahrung – Wahrnehmung, Erkenntnis und Wissenserwerb | 105
- 1.3.5 Lernen und Schlaf | 108
- 1.3.6 Gedächtniskategorien | 109
- 1.3.7 Emotionale und motivationale Aspekte des Lernens | 110
- 1.3.8 Lernmodelle: Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus | 111
- 1.3.9 Erfahrungsbasierter Lernzyklus und Lerntypen nach David Kolb | 112

2 Kreativer Prozess | 115

- 2.1 Präparation | 116
- 2.2 Inkubation | 118
- 2.3 Inspiration | 120
- 2.3.1 Kreativität und Schlaf | 121
- 2.3.2 Der schöpferische Sprung und der Flow | 123
- 2.3.3 Flow als ekstatischer Rauschzustand | 125
- 2.3.4 Neurobiologie des Flow | 129

- 2.3.5 Exogener Rausch und Sucht | 130
- 2.4 Inkarnation | 133
- 2.5 Verifikation | 134
- 2.5.1 Kreatives Produkt | 134
- 2.5.2 Kreativitätstests | 135

3 Menschenbild des HOMO CREANS | 141

- 3.1 Kreative Persönlichkeitseigenschaften des HOMO CREANS | 141
- 3.1.1 Kreativität und Intelligenz | 142
- 3.1.2 Resilienz-Potenzial der Kreativität | 143
- 3.2 Extremformen kreativer Persönlichkeiten | 145
- 3.2.1 Narzissmus und Narzisstische Persönlichkeitsstörung | 146
- 3.2.2 Peter-Pan-Syndrom, Puer aeternus bzw. Puella aeterna | 147
- 3.2.3 Bipolare Affektstörungen | 148
- 3.2.4 Schizophrenie – Schizoide Persönlichkeitsstörung | 149
- 3.3 Kulturkonstituierende Aspekte der Kreativität | 151
- 3.3.1 Kreativität und Kultur | 151
- 3.3.2 Kreativität und Ethik | 151

C KÜNSTLERISCHE KREATIVITÄT | 153

1 Wegbereiter der transmedial entgrenzten Kunst des 20. Jahrhunderts | 155

- 1.1 Marcel Duchamp – DIE BRAUT VON IHREN JUNGGESELLEN NACKT ENTBLÖSST, SOGAR | 156
- 1.1.1 Kurzbiografie und Lebensumstände | 156
- 1.1.2 Frühwerke | 157
- 1.1.3 DIE BRAUT VON IHREN JUNGGESELLEN NACKT ENTBLÖSST, SOGAR | 162
- 1.1.4 Bezüge und Verweise | 168
- 1.1.5 Resümee | 184
- 1.2 John Cage und Merce Cunningham | 189
- 1.2.1 Merce Cunningham und John Cage – Kurzbiografien | 189
- 1.2.2 Entgrenzung der Komposition – Entgrenzung der Choreografie | 192
- 1.2.3 Kollaboration zwischen John Cage und Merce Cunningham – UNTITLED EVENT | 196
- 1.2.4 John Cage – Transmediale Werke | 200
- 1.2.5 Resümee | 205
- 1.3 Glenn Gould – THE IDEA OF NORTH | 208
- 1.3.1 Kurzbiografie und Frühwerke | 209
- 1.3.2 Neue Kunstform *Studioaufnahme* | 215
- 1.3.3 THE IDEA OF NORTH | 217

- 1.3.4 Bezüge | 219
- 1.3.5 Resümee | 223
- 1.4 Joseph Beuys – ZEIGE DEINE WUNDE | 226
- 1.4.1 Kurzbiografie | 226
- 1.4.2 Prägungen: SONNENKREUZ, Krise, Lehrer, Vernetzung zu Marcel Duchamp und John Cage | 228
- 1.4.3 ZEIGE DEINE WUNDE | 232
- 1.4.4 Bezüge und Verweise: *Erweiterter Kunstbegriff* und *Soziale Plastik* | 235
- 1.4.5 Resümee | 247
- 1.5 Bestandsaufnahme | 249

2 Fallbeispiele der Gegenwartskunst | 251

- 2.1 Alex Czinke und Julia Fehenberger – SERENDIPITY | 252
- 2.1.1 Alex Czinke – Kurzbiografie und Schlüsselerlebnisse | 253
- 2.1.2 Julia Fehenberger – Kurzbiografie und Schlüsselerlebnisse | 257
- 2.1.3 Musikalisch-kreativer Ansatz in der Komposition und auf der Bühne | 258
- 2.1.4 SERENDIPITY | 268
- 2.1.5 Resümee | 272
- 2.2 Robert Lippok und To Rococo Rot – MUSIC IS A HUNGRY GHOST | 273
- 2.2.1 Kurzbiografie und Künstlerisches Schaffen | 273
- 2.2.2 MUSIC IS A HUNGRY GHOST | 277
- 2.2.3 Einflüsse und Künstlerische Strategien | 279
- 2.2.4 Analog-digitale Ästhetik | 281
- 2.2.5 Resümee | 283
- 2.3 Claire Filmon – 8 MINUTES 8 SECONDS PRECISELY | 283
- 2.3.1 Der Weg zum Tanz | 284
- 2.3.2 Der Weg zum eigenen künstlerischen Ausdruck: Komposition in Echtzeit | 284
- 2.3.3 8 MINUTES 8 SECONDS PRECISELY | 286
- 2.3.4 Haltungen, künstlerische Strategien und Bezüge | 289
- 2.3.5 Resümee | 291
- 2.4 Estella Mare und Pascale Ruppel – "gallery | 293
- 2.4.1 Estella Mare – Kurzbiografie und Zeichnung | 293
- 2.4.2 "gallery – ÄNDERMEER | 296
- 2.4.3 Pascale Ruppel – Kurzbiografie und Werkgenese | 299
- 2.4.4 Hybrides kuratorisches Konzept der "gallery | 307
- 2.4.5 Resümee | 309
- 2.5 Klaus Erich Dietl und Stephanie Müller – THE FABRIC: DO IT TOGETHER | 310
- 2.5.1 Klaus Erich Dietl und Stephanie Müller – Kurzbiografien | 310

- 2.5.2 Kollaboration zwischen Stephanie Müller und Klaus Erich Dietl:
DIY/DIT | 314
- 2.5.3 THE FABRIC: DO IT TOGETHER | 315
- 2.5.4 Bezüge | 319
- 2.5.5 Resümee | 320
- 2.6 Bestandsaufnahme | 321

3 Interrelationale Ästhetik des HOMO CREANS | 325

- 3.1 Produzent und Kunstwerk | 325
 - 3.1.1 Künstlerischer Schaffensprozess entlang des kreativen Prozesses | 325
 - 3.1.2 Künstlerische Strategien | 327
- 3.2 Rezipient und Kunstwerk | 329
 - 3.2.1 Rezeption als Kommunikation | 330
 - 3.2.2 Co-Autorschaft und Relationale Kunst | 331
 - 3.2.3 Resümee: Interrelationale Ästhetik des HOMO CREANS | 332

D KREATIVITÄTSBILDUNG: KOPF, HERZ UND HAND | 335

1 Kreativitätsbildende Ansätze | 337

- 1.1 Johann Gottfried Herder, Johann Heinrich Pestalozzi
und Wilhelm von Humboldt | 337
- 1.2 Ralph Waldo Emerson und Friedrich Nietzsche | 338
- 1.3 Maria Montessori und Kurt Hahn | 339
- 1.4 Kreativitätsförderung und Hemmnisse | 340
 - 1.4.1 Kreativitätsförderung | 340
 - 1.4.2 Hemmende und stützende Faktoren | 342
- 1.5 Kreativitätspädagogik und BIP | 343
- 1.6 Ästhetische Bildung | 344

2 Künstlerische Kreativitätsbildung | 347

- 2.1 Wegbereiter künstlerischer Kreativitätsbildung | 347
 - 2.1.1 Bauhaus | 347
 - 2.1.2 Black Mountain College | 351
 - 2.1.3 Freie internationale Hochschule für Kreativität und interdisziplinäre
Forschung FIU | 352
- 2.2 Konkrete Ansätze künstlerischer Kreativitätsbildung | 355
 - 2.2.1 Schauspielstudio Gmelin | 355
 - 2.2.2 MuKuNa-Werkstatt e.V. | 361

3 Kreativitätsbildung und Kunstpädagogik | 365

- 3.1 Ästhetische Forschung | 366
- 3.2 Künstlerische Bildung | 367

4 Resümee: Grundzüge der Kreativitätsbildung | 369

E KREATIVITÄTSBILDUNG IM KONTEXT TRANSMEDIALER KUNST | 373

1 Pädagogische Maxime | 377

- 1.1 Sensibilität | 380
- 1.2 Selbständigkeit | 380
- 1.3 Genussfähigkeit | 381
- 1.4 Kommunikationsfähigkeit | 381
- 1.5 Beziehungsfähigkeit | 382

2 Methodische Maxime | 385

- 2.1 Präparation – Äußerer Rahmen | 386
- 2.2 Inkubation – Persönliche Haltungen | 387
- 2.3 Inspiration – Subjektives Erleben | 388
- 2.4 Inkarnation – Vernetzte Ressourcen | 389
- 2.5 Verifikation – Bewertung | 389

3 HOMO CREANS als Heterotopie | 391

4 Landung | 393

Nachgesang – WERK your city | 395

Literatur | 397

Anhang 1: AC | 415

Anhang 2: JF | 436

Anhang 3: RL | 451

Anhang 4: CF | 465

Anhang 5: EM | 476

Anhang 6: PR | 490

Anhang 7: SM/KED | 509

Anhang 8: DTG | 538

Danksagung | 547