

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 Kunstreihen 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 Kinderbildung 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 Narzistische 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 <i>Studioaufnahme</i> 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 Fehenerberger – SERENDIPITY | 252
 - 2.1.1 Alex Czinke – Kurzbiografie und Schlüsselerlebnisse | 253
 - 2.1.2 Julia Fehenerberger – 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