

INHALTSVERZEICHNIS

1	Künstlerische Erziehung	9
1.1	Was ist Kunst?	9
1.2	Anforderungen an die künstlerische Erziehung	11
1.3	Künstlerische Erziehung lernen	12
2	Das Kunstportfolio	14
2.1	Dokumentation des Entwicklungsprozesses	14
2.2	Inhalt des Kunstportfolios	14
2.3	Anlegen eines eigenen Kunstportfolios	15

BILDNERISCHES GESTALTEN – PRAXIS

3	Grundmaterialien und Malplatz ...	17
3.1	Kriterien für die Materialauswahl	17
3.2	Zusammensetzung von Farben	17
3.3	Papier und Karton	18
3.4	Pinsel	20
3.5	Sonstige Materialien	21
3.6	Vorbereiten und Aufräumen des Malplatzes	22
4	Farbwahrnehmung mit Aquarelltechniken	24
4.1	Altersspezifische Farbwahrnehmung	24
4.2	Monochromes Malen	24
4.3	Farbwahrnehmungsübungen und Farbspiele	25
4.4	Aquarellfarbe	25
4.4.1	Einsatz von Aquarellfarben	25
4.4.2	Material, Werkzeug, Arbeitsplatz	26
4.4.3	Malen mit Aquarellfarben	27
4.5	Bunte Farben	28
4.5.1	Die Farbe Rot	28
4.5.2	Die Farbe Blau	29
4.5.3	Die Farbe Gelb	30
4.5.4	Die Farbe Grün	32
4.5.5	Die Farbe Orange	33
4.5.6	Die Farbe Violett	34
4.5.7	Die Farbe Braun	34
4.6	Unbunte Farben	35

4.6.1	Licht und Dunkelheit – Schwarz, Weiß und Grau	35
4.6.2	Die Farbe Schwarz	36
4.6.3	Die Farbe Weiß	37
4.6.4	Die Farbe Grau	38
4.7	Farbgeschichten	38
4.8	Farbenlehre	40
4.8.1	Wie entstehen Farben?	40
4.8.2	Farbkreis nach Goethe	41
4.8.3	Grundbegriffe der modernen Farbenlehre	42
4.8.4	Farbkontraste	43
	Projektaktivität: Klangbilder – Malen zu Musik	45

5	Weitere Aquarelltechniken	46
5.1	Zaubermalen und Papierbatik	46
5.2	Aquarellfarbe mit Ölkreide kombiniert	47
5.3	Knitterbilder	48
5.4	Malen mit Aquarellstiften	49
5.5	Kleisterbilder mit Aquarellfarben	50
5.6	Experimente mit Aquarellfarben	53
	Projektaktivität: Friedensreich Hundertwasser	54

6	Formenzeichnen	56
6.1	Was ist Formenzeichnen?	56
6.2	Formenzeichnen auf Kleister oder mit Ölkreide	57
	Projektaktivität: Formenzeichenspiele	59
	Projektaktivität: Das Ding mit dem Kreis – das Mandala	59

7	Malen mit Kreiden	61
7.1	Einsatzmöglichkeiten der Kreiden	61
7.2	Malen mit Ölkreiden und Wachskreiden	63
7.3	Herstellen eines Sgraffitos mit Wachskreiden	64
7.4	Malen mit Pastellkreiden	65
7.5	Malen mit selbst hergestellter Zuckerkreide	67
	Projektaktivität: Kreide selbst gemacht	68
	Projektaktivität: Das große Rasenstück von Dürer ...	69

8	Malen mit Acrylfarbe	70	13.5.1	Geometrische Formen	105
9	Noch mal Acrylfarbe	73	13.5.2	Tierische Zeitung	105
9.1	Farbdripping nach Jan Pollock	73	13.5.3	Geheimzeichen	106
9.2	Farbverfremdung	74	13.5.4	Absprengtechnik	106
9.3	Gestalten mit Acrylfarben, Farbpigmente und Sand	76		Projektaktivität: Malen mit Schlammfarben auf dem Hof	108
10	Malen mit Gouache und Temperafarben	77		Projektaktivität: Gestalten von Graffiti	108
	Projektaktivität: Stilleben	79	14	Zeichnen und Bewegen	110
11	Fingerfarben und Körperbemalung	80	14.1	Linien ziehen auf Papier oder Folie ...	110
11.1	Fingerfarben	80	14.2	Zeichnen mit dem Zeichenstock	111
11.2	Körperbemalung	81	14.3	Zeichnen mit ganzem Körpereinsatz ..	111
	Projektaktivität: Gestalten von Körperbildern	83	14.4	Klebestreifen und Zeichnung	112
12	Farbküche – Farben selbst herstellen	85	15	Die Druckwerkstatt	113
	Projektaktivität: Farben aus Wald und Wiese	87	15.1	Technik des Druckens	113
	Projektaktivität: Malen wie in Afrika	88	15.2	Körperabdrücke	114
13	Gestalten mit Linien	90	15.3	Stempeldruck	115
13.1	Am Anfang steht die Linie – Grund- lagen bildnerischen Gestaltens	90	15.4	Schablonendruck	117
13.2	Punkt, Punkt, Komma, Strich – Zeichenspiele	90	15.5	Materialdruck und Prägedruck	118
13.2.1	Bilder aus Linien	90	15.6	Frottage	121
13.2.2	Verdichtung und Streuung	91	15.7	Monotypie	122
13.3	Der Maler Paul Klee	92	15.8	Ritztechniken und Schnitztechniken ..	124
13.3.1	Künstlerporträt	92	15.8.1	Styrenedruck	124
13.3.2	Paul-Klee-Collage	93	15.8.2	Linoldruck	125
13.3.3	Fantasietier	93	15.9	Drucken mit Druckpressen	127
13.4	Zeichenmaterialien natürlichen Ursprungs	94	15.9.1	Holzdruck und Furnierdruck	127
13.4.1	Arbeiten mit Zeichenmaterialien natürlichen Ursprungs	94	15.9.2	Radierung	129
13.4.2	Zeichnen mit Grafitstiften	95		Projektaktivität: Die Schreibwerkstatt	130
13.4.3	Zeichnen mit Kohlestiften	98	16	Märchenbücher und Bilderbücher gestalten	133
13.4.4	Zeichnen mit Naturkreiden	99	16.1	Ziele der Buchgestaltung	133
13.4.5	Zeichnen mit Röteln	100	16.2	Die Bedeutung von Märchen und Geschichten für Kinder	133
13.4.6	Zeichnen mit Tinte und Feder	102	16.3	Märchenbücher gestalten	134
13.4.7	Zeichnen mit Buntstiften und Filzstiften	104	16.4	Klappbilderbücher gestalten	136
13.5	Schwarz-Weiß-Experimente mit Linien und Formen	105	16.5	Bewegliche Bilderbücher gestalten ..	136
			16.6	Spezielle Bücher gestalten	138
			17	Collagen gestalten	140
			17.1	Collagen – eine einfache Technik mit vielen Möglichkeiten	140
			17.2	Papiercollage	141
			17.3	Decollage	143
			17.4	Spezielle Collagetechniken für ältere Kinder und Jugendliche	144
			17.5	Materialcollage und Assemblage	145

Projektaktivität: Mein Hosentaschenmuseum	147
Projektaktivität: Bunt wie Matisse	148

BILDNERISCHES UND PLASTISCHES GESTALTEN – THEORIE

18 Ziele kreativen Gestaltens 150

18.1 Motivationsansätze in der künstlerischen Erziehung	150
18.2 Ästhetische Erziehung	150
18.3 Prozessorientiertes Arbeiten	154
18.4 Produktorientiertes Arbeiten	155
18.5 Kompetenzorientiertes Arbeiten	157
18.5.1 Motorische Kompetenzen	157
18.5.2 Kognitive Kompetenzen – Sachkompetenzen	158
18.5.3 Soziale Kompetenzen	159
18.5.4 Emotionale Kompetenzen	160
18.6 Ausdrucksorientiertes Arbeiten	160
18.7 Kompetenzen beim plastischen Gestalten	161
18.8 Orientierung an den Rahmenplänen für frühkindliche Bildung	162
18.9 Nachhaltiges Lernen	165
18.10 Migration und Inklusion	166

19 Kreativität 168

19.1 Was ist Kreativität?	168
19.2 Phasen eines kreativen Prozesses (nach Rudolf Seitz)	170
19.3 Was braucht Kreativität in der Erziehung?	170
19.3.1 Pädagogische Unterstützung	170
19.3.2 Zeit	171
19.3.3 Raum	171
19.3.4 Material	173
19.4 Kreatives Gestalten mit Schablonen? ..	182
19.5 Kitsch oder Kunst?	185
Projektaktivität: Mal ganz anders malen	187

20 Kommunikation 188

20.1 Kunst ist Kommunikation	188
20.1.1 Kommunikation in der Einzelarbeit – Selbstkommunikation	188
20.1.2 Kommunikation in der Paararbeit	189

20.1.3 Kommunikation in der Gruppenarbeit	189
---	-----

20.2 Gestalterische Kommunikationsübungen	190
---	-----

Projektaktivität: Gefühle und Konflikte kommunizieren	192
---	-----

21 Kunstbetrachtung mit Kindern und Jugendlichen 194

21.1 Große Kunst für kleine Kinder	194
21.2 Was erzählt mir ein Kunstwerk?	194
21.2.1 Betrachtung eines bildnerischen Kunstwerks	194
21.2.2 Betrachtung eines plastischen Kunstwerks	196
Projektaktivität: Museumsbesuch	200

22 Künstlerische Förderung des Kindes und Jugendlichen 204

22.1 Lob und Tadel in der künstlerischen Erziehung	204
22.2 Hilfestellungen in der künstlerischen Erziehung	204
22.3 Präsentation der Kunstwerke	206
22.3.1 Bildmappe	206
22.3.2 Ausstellung	207
22.3.3 Galerie des Alltags	207
Projektaktivität: Kinderkunstmuseum	208

23 Die Zeichenentwicklung des Kindes und Jugendlichen 209

23.1 Die Phasen der kindlichen Zeichenentwicklung	209
23.2 Die vorfigurative Phase (Alter ca. 1 – 3 Jahre)	209
23.2.1 Das Schmierern	210
23.2.2 Die Urzeichen	210
23.2.3 Die Urzeichen zu figurativen Darstellungen mit Bedeutung kombiniert ...	213
23.3 Die figurative Phase bzw. der Beginn des kindlichen Realismus (Alter ca. 3 – 6 Jahre)	213
23.4 Die Phase des visuellen Realismus (ab Grundschulkindalter)	218
23.5 Malen ist kein Muss	220
23.6 Die Zeichenentwicklung des Jugendlichen	220

24	Die Entwicklung des plastischen Gestaltens des Kindes und Jugendlichen	222
24.1	Bedeutung des plastischen Gestaltens	222
24.2	Vom forschenden Tasten zum Ausdruck (Alter ca. 1 – 2 Jahre)	223
24.3	Bedeutung gebendes Gestalten (Alter ca. 3 – 6 Jahre)	225
24.4	Von der Fläche in die Höhe – dreidimensionales Bauen und Konstruieren	226

PLASTISCHES GESTALTEN – PRAXIS

25	Dreidimensionales Gestalten – Körper und Raum	228
25.1	Bedeutung des plastischen Gestaltens	228
25.2	Vom Handwerk zur Kunst	229
25.3	Voraussetzungen für plastisches Gestalten	230
25.4	Übungen zur Raumwahrnehmung und zu Materialien	231
25.5	Räume als Raumerlebnis	234
25.6	Gestaltung der Räumlichkeiten	235
	Projektaktivität: Traumräume	238
26	Tonerlebnisse statt Tonergebnisse	239
26.1	Was ist Ton?	239
26.2	Geschichte des Tons	239
26.3	Bedeutung des Tons in der künstlerischen Erziehung	240
26.4	Einrichtung einer Töpferwerkstatt	242
26.5	Brennofen und Brennen	243
26.6	Töpferwerkzeug	243
26.7	Materialauswahl und Materiallagerung	244
26.8	Plastisches Gestalten mit Ton	245
26.8.1	Übungen zur Wahrnehmung des Materials Ton	245
26.8.2	Übungen zu Gestaltungsqualitäten, Grundformen und Fühltafeln	248
26.8.3	Übungen zur Gestaltung von Körpern und Figuren	249
26.9	Ton aus der Masse heraus bearbeiten	251

26.9.1	Anregungen für Ton aus der Masse heraus bearbeiten	251
26.9.2	Bilder aus Ton	253
26.9.3	Plattenbau und Aufbauarbeit aus Ton	253
	Projektaktivität: Baum- und Waldgeister	254

27	Plastisches Gestalten mit Gips	256
27.1	Was ist Gips?	256
27.2	Bedeutung von Gips in der künstlerischen Erziehung	257
27.3	Material, Werkzeug, Arbeitsplatz	257
27.4	Techniken für Gipsplastiken	259
27.4.1	Spurensuche im Gipsabdruck	259
27.4.2	Gipsskulpturen	260
27.4.3	Gipsabguss in Sand	262
27.4.4	Gipscollage	263
27.4.5	Experimente mit Gips	264
27.4.6	Gipskörperformen und Gipsmasken ..	266
27.4.7	Gipsporträt mit Gipsguss	268
27.4.8	Freie Figuren im Raum – Draht und Gipsbinden	269
	Projektaktivität: Großplastik mit Gips (für Jugendliche)	271

28	Gestalten mit Naturmaterialien	273
28.1	Naturerfahrung heute	273
28.2	Land-Art oder Naturwerkstatt mit Kindern	273
28.2.1	Was ist Land-Art?	273
28.2.2	Einstimmung	274
28.2.3	Gestaltungskriterien in der Natur	274
28.2.4	Gestalterische Übungen	274
28.3	Dringen mit Naturmaterialien gestalten	280
28.3.1	Collage mit Naturmaterialien	280
	Projektaktivität: Linien in der Natur	282
	Projektaktivität: Ein Haus für Feen und Kobolde	283

29	Gestalten mit Fundstücken des Alltags	284
29.1	Fundobjekte regen die Kreativität an ..	284
29.2	Gestalterische Übung	284
29.3	Recyclingkunstwerke	285
29.3.1	Kunst mit Aufforderungscharakter ..	285
29.3.2	Gestalterische Übung	286
	Projektaktivität: Wir bauen mit Schrott	288

30 Plastisches Gestalten mit Papier .. 289

- 30.1 Papier – traditionsreiches Gestaltungsmaterial 289
- 30.2 Übungen zur Wahrnehmung von Papier 290
- 30.3 Gestalten mit Papier 291
 - 30.3.1 Räume aus Papier 291
 - 30.3.2 Pappkameraden und Fabelwesen 293
 - 30.3.3 Knüllobjekte 296
 - 30.3.4 Plastiziermasse aus Papier – selbst hergestelltes Papiermaschee 297
 - 30.3.5 Kaschieren – Papiergefäße für die Puppenküche 300
- Projektaktivität: Kleine Freunde aus Papier 302
- Projektaktivität: Papierschöpfen 302

31 Skulpturen gestalten mit Ytong und Speckstein 304

- 31.1 Skulpturenbau fördert räumliches Denken 304
- 31.2 Ytong 304
- 31.3 Speckstein 308

32 Plastisches Gestalten mit Holz 312

- 32.1 Holz – ein vielseitiges Naturprodukt .. 312
- 32.2 Material, Werkzeug, Arbeitsplatz 313
- 32.3 Holzbearbeitung 315
- 32.4 Gestalten mit Holzresten 316
 - 32.4.1 Schutzgeist 316
 - 32.4.2 Fantasiewesen 317
 - 32.4.3 Marionette aus Asthölzern 318
- 32.5 Gestalten mit der Laubsäge 319
- 32.6 Arbeiten aus einem Holzstück 322
- Projektaktivität: Fahrzeuge aus Holz gestalten 323
- Projektaktivität: Nagelobjekte von Uecker entdecken 324

33 Plastisches Gestalten mit Metall .. 325

- 33.1 Metalle – vielseitig und modern 325
- 33.2 Materialien und Werkzeug 326
- 33.3 Gestalten mit Draht 326
 - 33.3.1 Kleine und große Drahtfiguren 326
 - 33.3.2 Draht mit anderen Materialien kombinieren 327
 - 33.3.3 Maschendraht & Co. 329
- 33.4 Gestalten mit Kupferblech, Kupferfolie und Weißblech 330
 - 33.4.1 Löten 331

- 33.4.2 Formen in Kupfer geschnitten 331

34 Gestalten mit Glas und Mosaik kleben 334

- 34.1 Altersabhängige Gestaltungsmöglichkeiten 334
- 34.2 Glas 334
- 34.3 Gestalten mit Glas 335
 - 34.3.1 Glasmalerei und Hinterglasmalerei ... 335
 - 34.3.2 Window-Colour-Technik 337
 - 34.3.3 Glascollage 338
- 34.4 Ein Mosaik kleben 339

35 Spielfiguren und Masken gestalten 341

- 35.1 Vielfältige Ausdrucksformen und Gestaltungsmöglichkeiten 341
- 35.2 Spielfiguren gestalten 342
 - 35.2.1 Fingerpuppen 342
 - 35.2.2 Handpuppen 343
 - 35.2.3 Stabpuppen 345
 - 35.2.4 Schattenspielfiguren 347
 - 35.2.5 Marionetten 348
- 35.3 Gestalten der Bühne 350
- 35.4 Masken gestalten 351
 - 35.4.1 Kreatives Rollenspiel und faszinierendes Kunstobjekt 351
 - 35.4.2 Schminke- und Papiermasken – einfach herzustellen 351
 - 35.4.3 Gipsmasken – anspruchsvoll und aufwendig 352
- Projektaktivität: Maskenbau 352

GESTALTEN MIT TEXTILIEN

36 Verarbeitung textiler Materialien .. 354

- 36.1 Zurück zur Handarbeit 354
- 36.2 Material und Werkzeug 355
- 36.3 Fasern und Fäden erforschen 355
- 36.4 Gestalten mit Faden, Schnur und Band 356
 - 36.4.1 Wickeln und Schnüren 356
 - 36.4.2 Kordeldrehen 356
 - 36.4.3 Erste Stiche 358
 - 36.4.4 Weben 359
- 36.5 Gestalten mit Stoffen und textilen Geweben 362

36.5.1	Patchworkbilder	362
36.5.2	Puppen und Tiere	363
36.5.3	Stoffmalerei	365
36.5.4	Experimente mit Stoff und anderen Materialien	366
36.6	Filzen	368
	Projektaktivität: Des Kaisers neue Kleider	371

ARCHITEKTUR – DEN EIGENEN LEBENSRAUM GESTALTEN

37	Kleine und große Bauwerke	373
37.1	Wir sind umgeben von Architektur ...	373
37.2	Vom Baustein zum Haus – die kindliche Entwicklung des Bauens ...	374
37.3	Einrichten einer Bauecke	374
37.4	Übungen zur räumlichen Orientierung	375
37.4.1	Mein Haus – mein Zimmer	376
37.4.2	Mein Weg zur Schule/zum Kinder- garten – Fotosafari	376
37.4.3	Baudenkmäler	377
37.5	Gestalten von Bauwerken	379
37.5.1	Türme und Brücken	379
37.5.2	Nester und Höhlenbauten der Tiere ..	380
37.5.3	Zeltstadt aus 1001 Nacht	381
37.6	Gestalten einer Stadt	382
37.7	Architekturbetrachtung	385
	Projektaktivität: Fantastische Bauten	387

TECHNISCHE MEDIEN ZUR GESTALTUNG

38	Einsatz von Medien in der künstlerischen Erziehung	389
38.1	Information und Manipulation durch Bilderflut	389
38.2	Selbst gestalten, statt zu konsumieren	389
39	Fotografie	391
39.1	Mit Bildern die Welt betrachten	391
39.2	Wie funktioniert ein Fotoapparat? ...	391
39.3	Kameratypen	392
39.4	Fotografie in der künstlerischen Erziehung	393

39.5	Gestalten mit Fotografien	394
39.5.1	Fotografisches Gestalten für Kinder- gartenkinder und Vorschulkinder	394
39.5.2	Fotografisches Gestalten für Grundschulkind	395
39.5.3	Fotografisches Gestalten für Jugendliche	396
	Projektaktivität: Verwunschen	398

40 DVD-Filme

40.1	Kinderfilme als Erziehungs- medium?	399
40.2	Kinder und Jugendliche als Drehbuchautoren	399
	Projektaktivität: »Geschnappt!« – ein Kurzfilm mit Kindern im Hortbereich	401

41 Computer und Internet

41.1	Ergänzendes Erziehungsmedium	403
41.2	Gestalten am Computer	404
41.2.1	Buchstabenwerkstatt	404
41.2.2	Malen mit einem Zeichenprogramm ..	405
41.2.3	Arbeiten mit dem Scanner	406
41.2.4	Arbeiten mit dem Kopierer	407
41.3	Arbeiten mit dem Internet	408

PLANUNG UND DURCHFÜHRUNG VON AKTIONEN UND PROJEKTEN

42 Übergreifende künstlerische Erziehung

42.1	Planung und Durchführung von Kunstaktionen	410
42.1.1	Von der Idee zur Kunstaktion	410
42.1.2	Lernziele von Kunstaktionen	412
42.2	Planung und Durchführung eines Kunstprojekts	412
42.2.1	Was ist ein Projekt und wie wird es durchgeführt?	412
42.2.2	Projektplanung in fünf Schritten	413

Literaturverzeichnis

Sachwortverzeichnis

Bildquellenverzeichnis