

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 Wackskreiden	63
7.3	Herstellen eines Sgraffittos mit Wackskreiden	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: Stillleben	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 Darstel-
 lungen 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 Drinnen 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: <i>Kleine Freunde aus Papier</i>	302	
	Projektaktivität: <i>Papierschöpfen</i>	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: <i>Fahrzeuge aus Holz gestalten</i>	323	
	Projektaktivität: <i>Nagelobjekte von Uecker entdecken</i>	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	Schminkmasken und Papiermasken – einfach herzustellen	351	
35.4.3	Gipsmasken – anspruchsvoll und aufwendig	352	
	Projektaktivität: <i>Maskenbau</i>	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 Grundschulkinder 395
 39.5.3 Fotografisches Gestalten
 für Jugendliche 396
 Projektaktivität: *Verwunschen* 398

40 DVD-Filme 399

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 403

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 410**

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 414

Sachwortverzeichnis 421

Bildquellenverzeichnis 425