

Inhaltsverzeichnis

Einleitung und Buchidee	7
Das Schöpferische als Konzept	15
Der kunstakademische Anspruch des Selbststudiums	19
Der unbewusste Anteil von Kreativitätsprozessen	20
Kreative Arbeit als körperliche und geistige Tätigkeit	24
Parallelen zwischen künstlerischer und religiöser Praxis	31
Ein empirischer Befund für das digitale Lernen in Gestaltung und Kunst	34
Woher kommt das Neue?	37
Denken mit der Hand als Haltung	37
Zeichnen als Wahrnehmungsprozess	40
Zeichnen als Methode der Ideenfindung und Prozesserforschung	44
Zeichnen als visueller Anker	45
Methode: ‘Beyond Design Thinking’	49
Vom Kopf in die Welt	53
Kreative Freiheit und strukturiertes Handeln	53
Problemanalyse und Ideenfindung	56
Reflexion des künstlerischen Entwicklungsprozesses	60
Gestaltende und ihre Werkzeuge	62
Ein Gespräch: Das Hintergrundwissen neuronaler Netzwerke	63
Synergie von klassischen und agilen Projektmanagementmethoden in der kreativen Gestaltung	65
Kreativitätswelt statt Kreativitätstechnik	67
Ein Gespräch: Organisierte Kreativität	68
Ein Gespräch: Zwischen Idee und Werk	71

Konkret und fertig werden	75
Spannungsfeld Disziplin und Freiheit	75
Künstlerisches Projektmanagement – konkrete Arbeitshilfen	76
Die kreative Doppelkompetenz von Kunst und Design	90
Projektphasen in künstlerischen und gestalterischen Prozessen	95
Phase 1: „Wahrnehmen“	97
Phase 2: „Analysieren“	98
Phase 3: „Entwerfen“	100
Phase 4: „Gestalten“	102
Phase 5: „Optimieren“	104
Phase 6: „Verwerten“	106
Ich bin eine Marke	109
Von der Selbstklärung zur Selbstpräsentation	109
Nachhaltige Selbstsorge	112
Feldrecherche und Passung	116
Exkurs: Die „Zukunftsmaschine“ bedienen	117
Das Ziel konkretisieren	119
Den Weg planen	120
Profilbildung und Vita	122
Ein Gespräch: Wer beauftragt wen und warum?	131
Ich bin Viele	135
Autorenmodelle und kollaborative Formate	135
Im Team kreativ sein: Freiheit versus Regeln	139
Intellektuelle und persönliche „Ökosysteme“	141
Prinzip Erfolgsteam	144
Abschluss und Ausblick für gestaltende Autor:innen	147
Literaturverzeichnis	149
Über die Autor:innen	153