

Inhalt

Vorwort des Herausgebers	9
Dank	11
o Einleitung	17
1 <i>Arts Education</i> und Qualität	21
1.1 Forschungskontext und Problemaufriss.....	21
1.1.1 Strukturveränderungen in Bildung und Gesellschaft.....	22
1.1.2 Politischer Rahmen: Gesetzliche Grundlagen, Agenden, Resolutionen...	30
1.1.3 Das Feld <i>Arts Education</i> : Strömungen, Ansätze, Akteur/innen	35
1.1.4 Aktuelle Herausforderungen	49
1.1.5 Forschung im Bereich <i>Arts Education</i>	57
1.2 Qualität im Bereich <i>Arts Education</i>	65
1.2.1 Problematisierung von Qualität für den Bereich <i>Arts Education</i>	65
1.2.2 Perspektiven von Qualität bei <i>Arts Education</i> -Angeboten	68
1.2.3 Aktuelle Qualitätsentwicklungen	75
1.2.4 Forschungsleitende Fragestellungen.....	77
2 Theoretische Bezüge und methodisches Vorgehen.....	79
2.1 Konstruktivistisches Lernverständnis	79
2.2 Aspekte für „Gelingendes Lernen“	87
2.2.1 Vielfalt.....	88
2.2.2 Handeln.....	93
2.2.3 Soziales Verankern	94
2.2.4 Neugier, inneres Begehren und Freude.....	96
2.2.5 Partizipation und Demokratie im Kleinen	97
2.2.6 Heterogene Gruppen und Inklusion.....	98
2.2.7 Anregende Lernumgebung.....	100
2.2.8 Wechselseitige Öffnung von Schule und Umfeld	102
2.3 Methodisches Vorgehen	103
2.3.1 Auswahl der untersuchten Ansätze	104
2.3.2 Forschungsstrategie und Methodik	109
2.3.3 Auswahl und Kriterien der Vergleichsfolie.....	119
3 Ansatz A: Royston Maldoom.....	126
3.1 Einleitung	126
3.2 <i>Arts Education</i> und das Bildungssystem in Großbritannien	129
3.2.1 <i>Arts Education</i> : Vielfalt und Kooperationen von inner- und außerschulischer künstlerischer Bildung	129
3.2.2 Überblick über das Bildungssystem.....	140
3.3 Royston Maldoom im Kontext der <i>Community Dance</i> -Bewegung.....	146

3.3.1	Biografie	146
3.3.2	<i>Community Dance</i> : Geschichte und Definition	149
3.3.3	Royston Maldooms Herangehensweise im Kontext des <i>Community Dance</i>	153
3.4	Vermittlungspraxis	157
3.4.1	Unterrichtspraxis und Choreografie-Entstehung	158
3.4.2	<i>Focus</i> : Aufmerksamkeit und Konzentration	160
3.4.3	Probenprozess.....	163
3.4.4	Bewegungsqualität und Präsentationsfertigkeiten	166
3.4.5	Einsatz von Musik.....	168
3.4.6	Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen	168
4	Ansatz B: Annantalo Arts Center	172
4.1	Einleitung	172
4.2	<i>Arts Education</i> und das finnische Bildungssystem	173
4.2.1	Grundelemente und Voraussetzungen des Bildungssystems	175
4.2.2	Struktur des finnischen Bildungssystems.....	182
4.2.3	Bedeutung von Kunst und Kultur.....	189
4.3	Annantalo Arts Center.....	194
4.3.1	Organisationsstruktur.....	195
4.3.2	Mitarbeiter/innen und Arbeitsrahmen	198
4.4	Vermittlungspraxis	199
4.4.1	5x2-Kurse.....	200
4.4.2	Kulturkurse	204
4.4.3	Ausstellungen.....	208
4.4.4	Nachmittagskurse.....	210
4.4.5	Sonstige Aktivitäten	212
4.4.6	Weiterentwicklungen und Fortbildungen	212
5	Ansatz C: Lincoln Center Institute (LCI)	217
5.1	Einleitung	217
5.2	Das Bildungssystem der USA und <i>Arts Education</i> in New York City.....	218
5.2.1	Das Bildungssystem der USA	219
5.2.2	<i>Arts Education</i> in New York City.....	224
5.3	Das Lincoln Center Institute (LCI)	228
5.3.1	Entstehung und Entwicklung	228
5.3.2	Philosophische Grundlagen.....	232
5.3.3	Struktur, Mitarbeiter/innen und Arbeitsfelder	236
5.3.4	Kooperationen.....	244
5.3.5	Ressourcen	252
5.4	Vermittlungspraxis	253
5.4.1	<i>Works of Art</i>	258

5.4.2	<i>Activities</i>	263
5.4.3	<i>Capacities</i>	268
5.4.4	<i>Evaluation</i>	270
6	Vergleichende Auswertung der dargestellten <i>Arts Education</i> -Ansätze.....	271
6.1	Ziele.....	271
6.1.1	Allgemeine (Lern-)Ziele	273
6.1.2	Kreatives Denken und Herstellen von Zusammenhängen	274
6.1.3	Künstlerische Fertigkeiten und Techniken	279
6.1.4	Ästhetische Bewusstheit	283
6.1.5	Vertiefendes Weltverständnis.....	288
6.1.6	Einbringen in gesellschaftliche, bürgerrechtliche, soziale Belange.....	291
6.1.7	Selbst-Ausdruck	295
6.1.8	Weiterentwicklung als Individuum	298
6.1.9	Das Verfolgen paralleler Ziele – Zusammenfassung.....	303
6.2	Vermittlungspraxis	308
6.2.1	Schüler/innen.....	308
6.2.1.1	Engagement	309
6.2.1.2	Auseinandersetzung mit oder Gestalten von Kunstwerken	312
6.2.1.3	Emotionale Offenheit und Ehrlichkeit.....	314
6.2.1.4	Experiment, Exploration und Nachforschungen	317
6.2.1.5	Eigentümerschaft	320
6.2.2	Pädagogisches Setting.....	323
6.2.2.1	Authentizität.....	323
6.2.2.2	Vorhandensein von Modellen.....	326
6.2.2.3	Partizipation in der Lernerfahrung.....	328
6.2.2.4	Lernen bedeutsam machen und Verbindungen herstellen zu bestehendem Wissen.....	331
6.2.2.5	Absichtlichkeit, Flexibilität und Transparenz	335
6.2.3	Gruppendynamiken und Beziehungen	338
6.2.3.1	Respekt und Vertrauen	339
6.2.3.2	Offene Kommunikation	344
6.2.3.3	Zusammenarbeit	346
6.2.4	Umgebungsfaktoren	349
6.2.4.1	Funktionale und ästhetische Räumlichkeiten und Materialien.....	350
6.2.4.2	Künste in der physischen Umgebung	353
6.2.4.3	Zeit für authentische künstlerische Arbeit	356
7	Ergebnisse und Ausblick.....	360
7.1	Qualitätsmerkmale der Vermittlungspraxis.....	360
7.1.1	<i>Begin with the Body</i> – die Bedeutung des „Ästhetischen“.....	360
7.1.2	<i>Sparkling Moments</i> – inspirieren, irritieren, involvieren.....	364

7.1.3	<i>Learning by Noticing, Experiencing ... and Doing</i> – handelnd lernen und gestalten in projektbasierten Formaten	369
7.1.4	<i>In Loops and Spirals</i> – künstlerische Prozesse und der Umgang mit den Möglichkeiten	375
7.1.5	<i>Diversity!</i> – von Vielfalt zur Vielfalt.....	380
7.1.6	<i>Aware and Awake</i> – Rolle der <i>Teaching Artists</i>	387
7.1.7	<i>Uniqueness</i> – die erweiterte Schülerperspektive	392
7.1.8	<i>Art as a Learning Environment</i> – zwischen Wunsch und Wirklichkeit	400
7.2	Ausblick.....	404
8	Literatur- und Quellenverzeichnis	410