

Werkanalyse - Schema

Was ist dargestellt?

Bildbeschreibung / Bestandsaufnahme

Wie ist es dargestellt?

Analyse (Farbe, Form, Komposition u.a.)

Warum ist es so dargestellt?

Interpretation

„Das Kunstwerk ist Medium, d.h. Träger bestimmter Nachrichten, die der Künstler dem Betrachter mitteilen will. Beide, Produzent wie Konsument, sind – und dies sei betont – an diesem Kommunikationsprozess aktiv beteiligt, beide bringen individuelle Aspekte, historisch-gesellschaftliche und lokale Fakten ins Bild ein: der Künstler beim Entstehungs-, der Betrachter beim Rezeptionsprozess“ (W. Uhlig).

1. Bestandsaufnahme

- Daten des Bildes: Künstler, Werktitel, Entstehungszeit(raum), Maße, Material und Technik (z. B.: Öl auf Leinwand), Aufbewahrungsstelle/Besitzer, Ort
- Was sehe ich?
- Beschreibung des gegenständlichen und formalen Bestandes des Bildes in geordneter und logischer Reihenfolge (z. B.: vom Vordergrund zum Hintergrund, von zentralen Gegenständen/Figuren im Bild ausgehend, vom Auffälligen zum Unauffälligen, vom Wichtigen zum Unwichtigen)
- Hervorhebung: Was ist besonders auffällig, was erscheint besonders fragwürdig?

2. Analyse

Farbe:

- Maltechnik (Öl, Tempera, Aquarell,...)
- Farbauftrag (deckend, lasierend,...)
- Farbwahl (Bunt- oder Erdfarben, Licht- und Raumwert der Farbe)
- Farbbeziehungen, Farbkontraste (Kalt-Warm-Kontrast, Komplementär-Kontrast,..)
- Gegenstandsabhängiger Farbeinsatz (Lokalfarbe, Erscheinungsfarbe, Ausdrucksfarbe) oder Farbe als Materie

Licht:

- Lichtquelle
- Lichtrichtung
- Lichtverteilung (Dominanz heller oder dunkler Bildteile)
- Grad des Hell-Dunkel-Kontrastes
- Abgrenzung zwischen Hell-Dunkel (hart, fließend, ...)

Raum/Perspektive:

- Raum durch Überschneidung, durch Gliederung in Vorder-, Mittel- und Hintergrund, durch Größenkontraste
- Zentralperspektive, Parallelperspektive
- Farb- und Luftperspektive (Verblauen, Verblässen, Unschärfwerden von vorne nach hinten im Bild)
- Betrachtungsperspektive (Normalsicht, Vogel-, Froschperspektive)
- Bedeutungsperspektive (Wichtige Figuren werden groß, unwichtige klein dargestellt.)
- Aperspektivisches Malkonzept
- Auflösung/Verfremdung der Zentralperspektive

Fläche:

- Flächenformen
- Flächenkontraste
- Binnengliederung von Flächen
- Figur-Grund-Verhältnisse

Linien:

- Richtung, Bewegung, Form (organisch: gekrümmt oder volle Rundungen / tektonisch: geradlinig oder eckig, zackig), Verlauf
- Duktus (=Pinselfrich)
- Formbezug (Umrisslinie o. a.)

Komposition:

- Bildaufbau (Format; bei Personendarstellungen: z. B. Profil oder Frontalansicht; Grundformen wie Kubus, Kegel, Kugel, Ellipse, Pyramide, Dreieck, Quadrat; bildimmanente Linien wie z. B. Diagonalen)
- Farb- und Formzusammenhänge
- Verhältnis der Bildteile (Gegenstände, Personen o. a.) zum Ganzen
- Darstellung der Beziehungsverhältnisse in einer Kompositionsskizze

3. Interpretation

- zeitliche und stilistische Einordnung des Bildes
- Stellung und Bedeutung des Bildes im Gesamtwerk des Künstlers
- Bedeutung des Bildes im Zusammenhang mit der Biografie des Künstlers
- Bedeutung des Bildes als Zeitdokument
- Bildgenre (Landschaft, Stillleben o. a.)
- Bedeutung des Bildes in der Geschichte des Genres
- Moralisierende, belehrende, kritische Bildaussage, subjektive Bildaussage
- Mythologische, allegorische oder symbolische Ebenen der Bildbedeutung (Ikonografie)
- Bedeutung des Bildes in der Zeit seiner Entstehung
- Bedeutung des Bildes in Bezug auf die Gegenwart
- persönliche, subjektive Wertung des Bildes

Ikonografie (= griech.: Bildbeschreibung)

Enthüllt historische, kulturelle und soziologische Hintergründe von christlichen, mythologischen oder profanen Bildthemen (beschreibend – nicht interpretierend).