

Analysehilfe

Malerei und Grafik

1. Allgemeine Angaben zum Bild

Leitfrage: *Worum handelt es sich?*

Künstler, Titel, Entstehungsjahr, Format, Technik (z.B. Ölgemälde, Zeichnung, Druck...)

2. Formulierung der Wirkung

Leitfrage: *Wie wirkt es auf mich?* erster, subjektiver Eindruck: welche Gedanken und Gefühle kommen beim Betrachten auf? (Am besten separat in Stichpunkten notieren!)

3. Beschreibung von Inhalt und Motiv

Leitfrage: *Was wird dargestellt?*

- dargestellte Dinge / Menschen (Haltung, Mimik, Gestik, Körperbau, Kleidung, Requisiten)
- Gegenstände, Raum, Strukturen, Muster, Grundformen, Elemente, Hintergrund
- Mögliche Gliederungsmöglichkeiten (je nach Bildaufbau und Relevanz der Bildelemente):
 - Vorder-, Mittel- und Hintergrund...
 - Lesrichtung, Blickführung: vom Zentrum aus zur Umgebung / umgekehrt

4. Form und Gestaltungsmittel

Leitfrage: *Wie wird es dargestellt?*

Farbigkeit / Farbkontraste: (Hell-Dunkel-K., Kalt-Warm-K., Komplementär-K., Qualitäts-K., Quantitäts-K., Farbe-an-sich-K., Bunt-Unbunt-K., Simultan-K....)

Farbqualität: reinbunte Farben, getrübbte Farben, Farbton und –helligkeit,

Farbauftrag: Pinselduktus (Striche, Punkte), Untermalung, lasierend, deckend, pastos

Farbfunktion: Gegenstands-, Erscheinungs-, Ausdrucks- oder Symbolfarbe, autonome Farbe

Komposition / Anordnung:

- Hauptlinien, Diagonale, Senkrechte, Waagerechte, kreuzende Linien, Symmetrieachsen
- Geometrische Figuren, Kreise, Spiralen, Ellipse, Dreiecke, Quadrate
- Hauptrichtungen, Bewegungen und Gegenbewegungen, Rhythmen, Statik, Dynamik
- Erkennen relevanter Linien, Richtungen und Formen im Bild

Form: Formkontraste: rund/eckig, groß/klein, weich/hart...

Licht: eine oder mehrere Lichtquellen (natürlicher oder inszenierter Lichteinsatz), Schlag-schatten/Körperschatten, klassische (links oben) oder andere Beleuchtungssituation

Plastizität/Flächigkeit: Hell-Dunkel-Modulation / Farbmodulation, einheitliche Farbflächen

Stofflichkeit: Wiedergabe der Materialität u. Oberflächenstruktur / keine, kaum Wiedergabe

Raum:

- Parallel- oder Fluchtpunktperspektive, ein oder mehrere Fluchtpunkte
- Frosch-, Zentral- oder Vogelperspektive / Betrachterstandpunkt / Ausschnitt
- Farbperspektive (warme Farben im Vordergrund, kalte im Hintergrund)
- Luftperspektive (Verblässen der Farben zum Hintergrund)
- Einfache raumschaffende Mittel (Überschneidung, Staffelung, Größenverhältnisse...)

5. Interpretation

Leitfrage: *Was bedeutet es?*

a.) Was ergibt sich aus dem Bild selbst? b.) Wie lässt sich die Deutung durch Zusatzinformationen erweitern?

zu a.) **werkimmanent:** Deutung durch die Zusammenführung des bisher Erarbeiteten (2-4), Wirkung (2), Inhalt (3) und Form (4) sind im Zusammenhang zur Gesamtaussage zu sehen.

zu b.) **werktranszendent:** biographisches / kunsthistorisches Wissen wird mit einbezogen.

WICHTIG: Immer nur die für das jeweilige Bild wesentlichen Punkte untersuchen und alle anderen weglassen.

