

Aufbau einer formal-analytischen Bildbetrachtung

1. Einleitung: Angaben zum Bild (soweit bekannt)

Titel, Künstler, Entstehungsjahr, Format (Hoch-oder Querformat), Größe (Ist wichtig, um die Wirkung zu beurteilen: z.B. kleines, intimes Format oder lebensgroße Darstellung, die zum Gegenüber des Betrachters wird), Technik (z.B. Schwarz-Weiß Foto, Malerei in Öl auf Leinwand, Bleistiftzeichnung auf Papier)

2. Beschreibung des Bildinhalts: Was wird dargestellt?

- **Genre= Bildtyp:** z.B. Portrait, Landschaftsdarstellung, Straßenszene, Stadtansicht, Interieur, Stilleben...
- **Art der Darstellung/Ikonizitätsgrad:** naturalistisch, abstrahiert, impressionistisch + Beleg am Bild
- **Motiv/e / knapper Überblick über das Dargestellte:** z.B. *Das Stilleben zeigt Bücher, eine Schere, eine Brille und einen Kerzenhalter angeordnet um ein großes Wasserglas auf einem Tisch vor schwarzem Hintergrund.*
- **Im Detail: Welche Bildelemente sind dargestellt?**
z.B. Gegenstände/ Personen oder bei ungenständlichen Bildern: Formen
- **In welcher Größe?** Beim Portrait z.B. benennen wieviel vom Körper zu sehen ist: z.B. Brustbild, Ganzkörperportrait, Gesicht, Gesicht, aber links angeschnitten...
- **Und wo befinden sie sich im Bild?**

Die Beschreibung sollte strukturiert erfolgen, z.B. von vorne nach hinten im Bildraum (z.B. *Im Vordergrund sieht man... . Im Mittelgrund.... . Im Hintergrund ...*) und genaue Angaben zur Position im Bild machen (*rechts, links, oben, unten, mittig, leicht aus der Mitte nach rechts versetzt, am linken Rand, im Anschnitt ...*).

- **Erster Eindruck/Deutungshypothese:** *Wie wirkt das Bild auf Dich? Was fällt auf? Welche ersten Assoziationen hast Du? Welche Fragen stellen sich? Was vermutest Du könnte das Thema des Bildes sein?*

3. Formale Analyse:

Sinnvoll ist es, hier zunächst Notizen in eine Tabelle zu sammeln und zu sortieren:

<u>Wie ist es dargestellt?</u>	<u>Welche Wirkungen/Assoziation ergeben daraus?</u>
z.B. Das Bild ist symmetrisch aufgebaut ist.	Dies wirkt ruhig und klar, aber auch etwas starr.

Es müssen nicht immer alle der unten genannten Analyseaspekte abgearbeitet werden. Je nach Bild sind unterschiedliche Aspekte besonders wichtig und entsprechend sollte auch die Reihenfolge der Bearbeitung wenn nötig geändert werden. Sinnvoll ist es jedoch eine Ordnung einzuhalten, nämlich vom Wichtigem/ Auffälligen zum Unwichtigen / weniger Auffälligen.

3.1. INHALTLICHE ANALYSE

MENSCHEN, GEGENSTÄNDE, ORTE & ZEITEN

- **Menschen**
Geschlecht, Alter, Körperbau, Mimik, Gestik, Haltung, Handlungen, Kleidung, Beziehung zueinander? zur Umgebung? zum Betrachter? Blickrichtung? Wie wirkt dies?
- **Gegenstände**
Art, Anzahl und Aussehen? (z.B. rund-eckig, einfach-komplex, alt-neu, ...) Wie wirkt dies?
Sind Dinge eventuell symbolisch zu verstehen? Assoziationen/mögliche Deutungen?
- **Ort / Zeit**
Innenräume, Landschaften, Straßenszenen, Tages-/Jahreszeit, Gegenwart/Mittelalter/..., Wetter
Sind Aspekte eventuell symbolisch zu verstehen?

3.2. FORMALE ANALYSE (evtl. mit Analysezeichnungen)

BILDAUFBAU / KOMPOSITION / FORMEN:

- **Format** Hoch/Querformat? Quadrat? Rechteck, evtl. in Breite/Höhe gedehnt? ...? Wie wirkt dies?
- **Anordnung und Art der Bildgegenstände**
Symmetrie/ Asymmetrie? Häufung / Vereinzelung / Trennung? Flächenaufteilung im Bild?
Art und Verlauf der Kompositionslinien? Blickführung/Richtungen im Bild? Leserichtung?
Bestimmende Formen? Formähnlichkeiten/Beziehungen zwischen den Formen? Wie wirkt dies?
- **Blickwinkel/Perspektive/Betrachterstandpunkt**
Darstellung in Augenhöhe, Aufsicht, Untersicht, Vogel-/Froschperspektive, im Profil, Halbprofil,
frontal von vorne, von hinten, von der Seite etc., Abstand des Betrachters zur Szene? Wie wirkt dies?
- **Analyse des Bildraumes**
Wird ein Eindruck von Räumlichkeit erzeugt? Wie? z.B. Parallelperspektive, Fluchtpunktperspektive
(Wo befindet sich der Fluchtpunkt?), Überdeckung, Verkleinerung nach hinten, Unschärfe nach Hinten
(=Luftperspektive), oder Farbperspektive? Wie wirkt dies?

ART DER DARSTELLUNG, FARBE UND LICHT

- **Schärfe, Detailgenauigkeit**, an welchen Stellen? Wie wirkt dies?
Verzerrte, abstrahierte, vereinfachte, symbolische oder wirklichkeitsgetreue Darstellung?
- **Zeichnung:**
Art der Linien/Duktus? Wo wie genau? Wie wirkt dies?
z.B. Parallelschraffur, Kreuzschraffur, Konturlinien, Formlinien / kräftige, zarte, zittrige ... Linien
- **Malerei:**
Farben und Farbkontraste? Farbbeziehungen? Welche und wo verwendet?
Art des Farbauftrags? Z.B. fein, verwischt, grob/kräftige Pinselspuren sichtbar ...
Sind Farben eventuell symbolisch zu verstehen? Wie wirkt dies?
- **Art des Lichts** (z.B. Neonlicht, Kerzenlicht, Tageslicht, Scheinwerfer)?
Intensität, Richtung und dadurch bedingte Hell-Dunkelverteilung bzw. Plastizität durch Licht **und Schatten**?
Eigenschatten (am Gegenstand selbst) und Schlagschatten? Wie wirkt dies?

4. Interpretation / Deutung: Warum ist es so dargestellt?

- **werkimmanent**= d.h. ohne (kunst-)historisches oder biographisches Hintergrundwissen
Die einzelnen Ergebnisse der Analyse (Analyseaspekte und ihre Wirkungen) werden in einer Deutung
zusammengeführt. Wichtig ist es, eine einen persönlichen Bezug/Lesart zum Bild herzustellen und diese/n
plausibel mit Hilfe der Ergebnisse der Analyse zu belegen. Die zentrale Frage lautet:

Was sagt mir das Bild bzw. das vom Künstler bildhaft organisierte Material?

(und nicht: *Was will uns der Künstler damit sagen?*) In diesem Sinne wird auch nicht etwas „*ins Bild hineininterpretiert*“, sondern Sie interpretieren etwas für sich „*hinaus*“ aus dem Bild. Dabei gibt es keine richtigen und falschen Interpretationen, sondern schlüssig begründete Deutungen, die möglichst viele Aspekte des Bildes berücksichtigen, und weniger schlüssig oder gar nicht begründete Spekulationen.

- **werktranszendent**= Erweiterung der werkimmanenten Deutung durch Hintergrundinformationen, z.B. zum Künstler, seiner Zeit, dem kunstgeschichtlichen Stil oder Gemeinsamkeiten/ Unterschieden mit anderen Werken.

5. Fazit: Bestätigt sich die eingangs aufgestellte These bzw. der erste Eindruck?

Persönliche Wertung (wenn dann erst an dieser Stelle!!!),

Kann uns das Bild auch heute eine aktuelle Botschaft vermitteln?

Wie ist das Thema interpretiert im Vergleich zu anderen Bildern der gleichen Thematik?

Ist das Bild typisch für eine Epoche, Sicht-/ Denkweise? Kennen Sie vergleichbare Bilder?