Bildanalyse • Malerei

Bildbeschreibung • was?

Einleitung

Titel, Künstler, Jahr, Technik, Maße, Format, Ausstellungsort, 1 Satz zum Bildmotiv.

Beschreibung des Werkes

- Strukturierte Führung durch das Werk (auch Farben & Details)
- Vordergrund: zentrales Bildmotiv; Personen (Mimik, Blickrichtung, Körperhaltung, Gestik, Kleidung); Gegenstände, Objekte; Handlungen, Beziehungen untereinander
- Hintergrund: was ist dargestellt? Wie sind die Objekte in den Raum gesetzt, auf der Fläche verteilt?

Wirkung

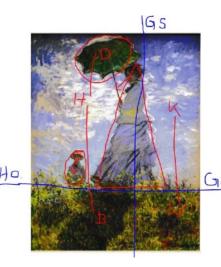
Anhand von mind. 2-3 Adjektiven (siehe bildsprachliche Mittel). Differenzierung: Figur / Bild.

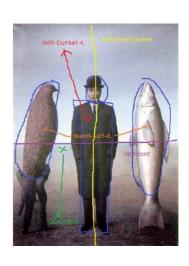
Bildsprachliche Mittel • wie?

Analyse der bildnerischen Gestaltungsmittel:

• Format, Komposition

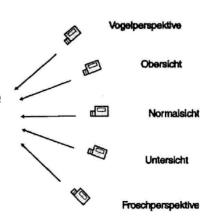
- Hochformat > aufstrebend, eng; Querformat > liegend, weit, quadratisch > zentralisierend, harmonisch; oval > harmonisch, vollkommen
- Bildausschnitt: bei Personen z.B. Kopfstück > zentriert, Schulterstück, Bruststück, Halbfigur, Kniestück, Ganzfigur > distanziert
- Kopf: Blickrichtung; Frontalansicht, Dreiviertelprofil, Halbprofil > posierend, inszeniert, Viertelprofil, Profilansicht, verlorenes Profil > abgewendet, distanziert, entfremdet
- Kompositionsskizze mit Legende: Mittelsenkrechte > geteilt, symmetrisch, Kreise, Ellipsen, Horizontlinie, der Goldene Schnitt > harmonisch, Fluchtlinien, Horizontale / Vertikale > statisch, ruhig, Diagonale / Schräge > dynamisch, lebhaft
- Ordnungsprinzipien: Reihung > linear, langweilig, Streuung > aufgelockert, zerstreut. Verdichtung > massiv, beengt

• Raumauffassung, Licht

- Blickwinkel: Vogelperspektive, Obersicht > überlegen, verniedlicht; Normalperspektive > nah, konfrontierend; Untersicht / Froschperspektive > herausfordernd, arrogant
- Lichtquelle: Fenster > natürlich, Scheinwerfer > künstlich, Kerze
 > weich
- Lichtrichtung: Vorderlicht > fokussierend; Seitenlicht > plastisch, geheimnisvoll; Gegenlicht > flach; Rückenlicht > flach, sachlich
- Lichtcharakter: Farbe, hart/gerichtet > brutal; weich/diffus > weich, sanft

Farbe

- Tonumfang: schwarz/weiß, Farbe > frisch, kühl, warm, laut, ruhig, fröhlich, mystisch, melancholisch, grell, irritierend, beruhigend, trist, unruhig
- Farbkontraste: Farbe-an-sich-Kontrast, Hell-Dunkel-Kontrast > künstlich, Kalt-Warm-Kontrast, Komplementärkontrast > inszeniert, Qualitätskontrast, Quantitätskontrast, Simultankontrast > spannend (Kontraste erzeugen immer Spannung)
- Farbfunktion: Lokalfarbe, Erscheinungsfarbe, Ausdrucksfarbe
- Farbkonzept: Ton-in-Ton > gedeckt, dezent / Kolorismus > aufgeregt, aufdringlich

Farbe-an-sich Hell-Dunkel Kalt-Warm Komplementär Qualität Quantität

Malerische Mittel

- **Duktus**: deckend, lasierend, pastos > rau, glatt, strukturiert
- Malweise: flächig > plakativ, konturbetont > comichaft, gestisch > ausdrucksstark
- Darstellungsweise: idealisierend ⇔ naturalistisch / abstrakt ⇔ realistisch

Duktus: lasierend, halbdeckend, pastos

Motiv

 bei_Personen z.B.:_aufrechte Haltung > stolz starre Mimik > verschlossen, traurig Kleidung & Frisur > leger, chaotisch

Deutung • warum?

Interpretation der Bildaussage:

- werkbezogen: z.B. Einordnung des Werks in eine Epoche anhand von Stilmerkmalen
- künstlerbezogen: z.B. in Beziehung setzen von Biografie und Werk