

ARBEITSCHRITTE BEI DER REZEPTION VON BILDERN

Ein Schema ist zwar einerseits hilfreich (indem es hilft, die Untersuchung zu strukturieren oder wichtige Aspekte nicht zu übersehen), andererseits besitzt ein Schema jedoch tendenziell etwas Langweiliges und v.a. etwas Statisches, wodurch das Besondere leicht aus dem Blickfeld geraten kann - deshalb muß bei der Beschäftigung mit Bildern immer überlegt werden, welches Vorgehen dem jeweiligen Bild angemessen ist.

ERSTER EINDRUCK

spontanes subjektives Gefallen/Mißfallen
spontane Äußerungen bzgl. des Bildsinns
evtl. Formulierung von Hypothesen

EINFÜHRENDE ANGABEN

Künstler, Titel, Datierung, Mittel und Bildträger, Maße, Standort

BESCHREIBUNG

Ziel: Erfassen und Benennen der Bildbestandteile

Leitfrage: Was ist wo dargestellt?

strukturiertes Benennen des Bildbestands (Strukturierungsmöglichkeiten: z.B. formal betonte Leitlinie/Lese-
linie, geometrischer Mittelpunkt, optischer Mittelpunkt)
je nach Untersuchungsabsicht Vertiefung einzelner Aspekte (z.B. bei Portrait: Ausschnitt, Ausrichtung von
Kopf und Körper etc.)

FORMALANALYSE

Ziel: Analyse der ästhetischen Struktur des Bildes, Analyse der einzelnen Bildbestandteile
und dieser Bestandteile in ihrem Zusammenhang unter gestalterischen Aspekten

*Leitfrage: Wie ist das Bild gestaltet?, genauer: Welche künstlerischen Gestaltungsmittel wurden
mit welcher Wirkung wie eingesetzt?*

KOMPOSITION

reale - imaginäre Kompositionslinien
Differenzierung von Vertikalen, Horizontalen, Diagonalen
Verallgemeinerung bzgl. Kompositionsstruktur: z.B. mittelachsiale Komposition, orthogonale Vergitterung,
diagonale Kompositionsstruktur
Symmetrie
Proportionsverhältnisse: z.B. Goldener Schnitt
Aufteilung der Bildebene: z.B. Halbierung, Drittelung, Viertelung
Kompositionsformen: z.B. Kreiskomposition, Dreieckskomposition
Wirkungen von kompositionellen Merkmalen: z.B. labil ↔ stabil, zentripetal ↔ zentrifugal, ruhig ↔ unruhig,
aufstrebend ↔ fallend

RÄUMLICHKEIT

Bedeutungsperspektive
Zentralperspektive (Frontal- oder Eckperspektive)
Betrachterstandpunkt (Augenpunkt)
Farbperspektive: Warm-Kalt-Kontrast, Intensitätskontrast
Luftperspektive: Verblauen, abnehmende Detailschärfe
Beleuchtungsperspektive
Verkleinerung
Überschneidung
raumgreifende Linien

Wirkung: Flächenhaftigkeit ↔ Tiefenhaftigkeit

FARBE

Farbestimmung: Farbton, Farbhelligkeit, Farbintensität (Reinheit,
Sättigung)
Farbverteilung
Farbkontraste: Hell-Dunkel-Kontrast, Kalt-Warm-Kontrast, Kom-
plementärkontrast, Intensitätskontrast
Farb-Gegenstands-Bezug: Symbolfarbe, Lokalfarbe, Erschei-
nungsfarbe, Ausdrucksfarbe, absolute Farbe
farbige Gesamtlage: koloristische Malerei, chromatische Malerei,
valeuristische Malerei
Wirkung der Farbe

LICHT

Bestimmung der Lichtquelle (Seite, Höhe, Raumbreite, z.B.
Seitenlicht von links vorn oben)
Eigenlicht ↔ Beleuchtungslicht
direktes Licht ↔ diffuses Licht
Licht- und Schattenformen: Licht, Binnenschatten, Schlagschatten, Reflex
Plastizität
Wirkung des Lichteinsatzes

IKONOGRAPHISCHE ANALYSE

Ziel: Analyse der einzelnen Bildbestandteile und dieser Bestandteile in ihrem
Zusammenhang auf der Ebene der Inhaltsbeschreibung

Leitfragen: Welche Bedeutungen haben die Bildbestandteile?

Was ist das Thema des Kunstwerks?

Bildthema
Symbol, Attribut, Allegorie

INTERPRETATION

Ziel: Deutung des Bildes, d.h. aufbauend auf der ästhetischen Struktur (Ergebnisse der
Formalanalyse) und der Ikonographie (Ergebnisse der ikonographischen Analyse)
die Entschlüsselung des Bildsinns

Leitfragen:

*Welche Aussage wollte der Künstler (eventuell) mit diesem Bild treffen? (ggf.
Verifizierung/Falsifizierung von zuvor aufgestellten Hypothesen)*

*Wie läßt sich diese vermutete Aussage am Bild (und zwar auf ästhetischer und
ikonographischer Ebene) belegen? (Merke: Interpretationen, in denen ausschließlich
formal-ästhetisch oder ausschließlich ikonographisch argumentiert wird, sind schlechte
Interpretationen.)*

mögliche vertiefende Fragen:

*Welche „Prinzipien [...], die die Grundeinstellung einer Nation, einer Epoche, einer Klasse,
einer religiösen oder philosophischen Überzeugung enthüllen“ (E. Panofsky), kommen im
Bild zum Ausdruck?*

*Wie wird der Betrachter mit in das Bild einbezogen, und wie könnte eine vom Künstler
intendierte Betrachterreaktion aussehen?*

Welche Rezeptionsgeschichte hat das Werk erfahren?

Welche Beziehung hatte der Künstler zu seinem Werk, zu Auftraggeber/Kunstmarkt?

BILDENDE KUNST

BK

MALEREI