

Billedanalyse:

Faktuelle oplysninger:

Kunstner, titel, årstal, størrelse, materialer.

Kort beskrivelse:

Hvad er det vigtigste i billedet? Er der en overordnet opdeling i billedet (ofte forgrund, mellemgrund og baggrund)? Hvilken type sceneri er det (landskab, by, abstrakt osv.)? Læg mærke til generelle ting. Hvilken type gengivelsesstrategi er anvendt (graduering fra mimetisk til abstrakt – naturalistisk, konceptuel eller ekspressiv)? Er billedet figurativt, abstrakt eller nonfigurativt?

Problemformulering:

Formål – hvad vil du gerne undersøge i maleriet? (styrer både form og indhold i analysen)

Analyse:

1. Formalanalytisk synsvinkel:

Komposition:

Hvordan er billedet bygget op? Er der bevægelse eller ro i maleriet (åbent eller lukket, statisk eller dynamisk, hierarkisk eller additivt, stabilt eller spændingsfyldt osv.)? Er billedet komponeret over geometriske figurer eller horisontale, vertikale, diagonale linjer. Er det gyldne snit benyttet.

Rum:

Hvordan er der skabt rum i billedet? Er der tale om et dybt eller smalt billedrum? Hvilke rumskabende virkemidler er benyttet: overlappning, repoussoir, størrelsesforhold, farveperspektiv, linearperspektiv eller plastisk formgivning? Hvilken synsvinkel er brugt (fugle-, normal- eller frøperspektiv)?

Farve:

Hvordan er farvesætningen (primær, sekundær eller tertiær) og hvilke klange danner de evt.? Er en bestemt farve dominerende? Hvordan er mængde og styrkeforholdet mellem de enkelte farver (lys/mørk, kold/varm, komplementærkontrast, kvalitetskontrast, kvantitetskontrast)? Hvad gør det ved beskuerens oplevelse af billedet

Form og lys og skygge:

Er billedet overvejende lyst eller mørke? Hvor kommer lyskilden fra og hvordan er den (synlig, skjult, udstråling fra objektet, ingen samlet belysning). Er der flere? Hvilken formgengivelse er anvendt i maleriet (flad og forenklet, klar og plastisk, stoflig, impressionistisk, barok eller fragmenteret)? Beskriv lysets modellering af objekterne (blød, hård, tydelig, svagt, naturlig, overdrevet). Hvor falder lys og skygge, og hvad gør det ved maleriets personer/genstande (højlys, egenskygge, slagskygge). Hvilken farve har skyggerne?

Maleteknik: Hvordan er penselføringens retning, energi og tekstur? Hvilken teknik er brugt (lasering, forslætning, pointilisme, al prima, pastost, kollage, assemblage osv.)? Hvilke redskaber er anvendt (pensel, spatel, fingrene, klud, tube, lim osv.)?

2. Socialanalytisk synsvinkel:

Baggrund for værkets tilblivelse:

Undersøg billedets tilblivelseshistorie. Hvem har bestilt billedet? Ligger der en særlig holdning/ønske bag (interesse, ideologi, anledning, hensigt)? Er det tænkt at skulle vises i en bestemt/konkret sammenhæng?

Billedet som udtryk for sin tid:

Er billedet udtryk for særlige sociale forhold (religiøse strømninger, politiske overbevisninger, økonomiske forhold, psykologiske forhold)? Hvad ønskes fortalt og hvilken virkning har billedet? Hvordan kommer dette til udtryk? Hvilken forståelse af kunst er den gældende i den tid billedet er lavet?

Værkets kommunikation:

Hvilken rolle påtager kunstneren sig (forkynder, moralist, kritiker, fortolker, underholder, dialogpartner). Hvilken rolle inviteres beskueren til at påtage sig (modtager, deltager, diskussionspartner). Hvem anerkender værket (personer, sociale grupper, institutioner osv.)? Lykkes det værket at afføde videre debat.

Den biografiske tilgang:

Er billedet et udtryk for særlige forhold i kunstnerens personlighed eller livsløb (familieforhold, samfundsengagement, kunstnerkreds, rejser og andre inspirationskilder)? Hvordan ses sammenhængen mellem kunstnerens liv og værker (motivkreds, malemåde, gengivelsesstrategi)?

Tolkning:

Hvad fortæller dine observationer dig om maleriet som helhed og hvad er dets budskab? Hvad er den overordnede holdning i maleriet (en stemning/følelse, en protest, en politisk manifestation, en socialrealistisk kritik, en religiøs/hellig symbolik)? Forklar hvorfor. Hvilke perioder i kunsthistorien kan der være tale om og hvorfor? Kan kunstnerens personlige historie hjælpe dig? Kan historisk viden hjælpe dig (politiske, økonomiske eller sociale vilkår)?

Konklusion:

Her sammenfattes resultaterne af din analyse. Skal svare på din problemformulering.

Perspektivering:

Perspektiver til andre billeder, skulptur, arkitektur, musik eller litteratur fra samme periode. Sammenlign med beslægtede malerier fra andre perioder. Sammenlign med dine egne værker. Forskelle og ligheder?