



Billedanalyse

I den teoretiske del af faget spiller analysen af kunstværker en stor rolle. En grundlæggende del

af billedanalysen handler om at sætte ord på synsindtrykkene og oplevelsen af værket, for derved at komme nærmere til en grundig forståelse af værket. Der findes forskellige tilgange til at lave en analyse af et kunstværk, og analysens indhold afhænger ofte af, hvilke spørgsmål, vi ønsker at undersøge ud fra værket. Desuden kan valget af analyseformen afhænge af mediet, værket er lavet i, den stil det er udført i, dets budskab eller den kontekst, hvori man kan placere værket. Det er ofte være en fordel, at være bevidst om, hvilken form for analyse, man finder mest relevant i forhold til værket, idet analysen herved fremstår mere fokuseret og struktureret ved en fremlæggelse.

Analytisk tilgang

- Eleven bør være i stand til at skelne mellem sin egen subjektive smag inden for kunst og æstetik og en mere objektiv analytisk tilgang, baseret på bedømmelseskriterier.
 - I skal kunne kvalificere jeres sprog om kunst med teorier, metoder og begreber.
 - Fagets primære metoder: Formanalyse, ikonografi og socialanalyse.
 - I skal kunne reflektere over værkers indholdsmæssige ide og kontekst. Refleksion betyder at kunne stille relevante spørgsmål til værker samt at kunne se en rødtråd mellem værket og samfundet.
 - I skal også kunne se sammenhænge mellem værker på tværs af forskellige kunsthistoriske perioder og kunne arbejde med brede problemstillinger.

*Model over
billedanalysens
arbejdsproces*

Hvad vil jeg undersøge?
Hvad er mest relevant
at undersøge i forhold til
værket?

Valg af analyseform og
udarbejdelse af analyse
evt. med inddragelse af
relevant teori.

Strukturering af analysens
mest relevante resultater
i en mundtlig eller skriftlig
præsentation.

Præsentation	Oplys kunstnerens navn, værkets titel, årstal, materialer og værkets størrelse.
Beskrivelse	Hvad ser vi på billedet? <i><u>Motivet</u> (dvs. situation, personer, miljøet/naturen, handling osv.)</i> <i><u>Ved abstrakte malerier</u> beskrives farver, figurer og deres placering.</i>

- **Form, betydning og socialanalysen** for maleri, tegning, foto og grafik
- Analyseskema for skulptur (motiv og skala, materiale, teknik og overflade, balance, tyngde og linjer)
- Analyseskema for installationskunst og landart (rummet, landskabet, enkeltelementer, beskuerens møde med installationen)

Form (formalanalyse): Målet med formalanalysen er at sige noget om et værks formelle træk. Her ser man på fænomenerens ydre og hvordan det fremstår. Hvilke virkemidler er der brugt, som f.eks. Farver, komposition, rum, lys, materialer, funktion, osv. Virkemidlerne er lidt forskellige, alt efter om det er arkitektur, billeder på flade eller skulpturelle fænomener. Formalanalysen er en objektiv analyse af sammenhænge mellem de forskellige visuelle virkemidler i værket og kræver derfor forudgående viden om farver, komposition mm.

Indhold (betydningsanalyse): Her ser man på fænomenets indre, dvs. indholdet og betydninger i motivet. Det kan f. Eks. være ikonografi eller semiotik man ser på. Er der nogle symboler eller tegn som fortæller os hvad fænomenet måske kunne handle om. Eks. et kors, dannebrog, vanitassymboler, mytologiske figurer som Venus eller et par slidte sko, osv. **Målet med betydningsanalysen er at sige noget om, hvad værket betyder på et indholdsmæssigt eller symbolsk plan. Betydningsanalysen kan tones alt efter fokus: Psykoanalyse, queer-teori, biografisk analyse m.m. analysen bruges kort sagt som et redskab til overordnet set at afdække symboler, motiv og tema i et værk i forhold til samtid**

Kontekst (Socialanalyse): Her ser man det fænomenets kontekst, dvs. Det der er uden om fænomenet og dets sammenhæng. Det kunne f.eks. være kunsthistoriske periode, forholdet til beskueren, kunstneren, samtiden, osv. Socialanalysen bruges som et redskab til at afdække værkets formål eller hensigt i forhold til publikum og samtid

Hvad er betydningsanalyse? (og ikonografi?)

Erwin Panofsky (1892-1968) var en tysk-jødisk kunsthistoriker
Han var grundlægger af ikonologien.

Panofsky opererer med tre analytiske niveauer:

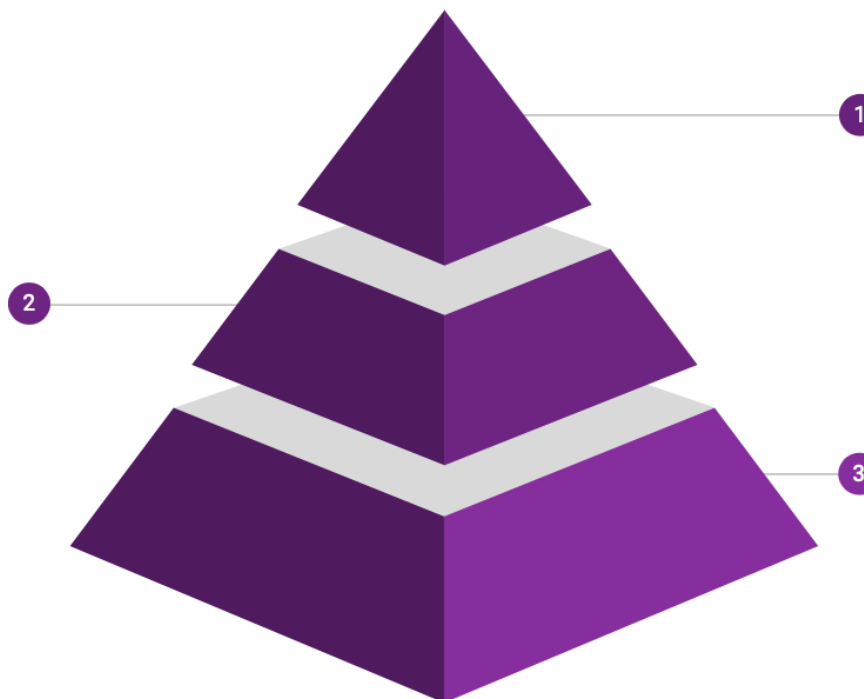
- Den *præ-ikonografiske beskrivelse*.
- Den *ikonografiske analyse*.
- Den *ikonologiske fortolkning*.

Betydningslag	Analytisk niveau	Nødvendig viden for at kunne analysere på niveauet
I. Den primære/ naturlige betydning: A. Faktuel B. Udtryks-mæssig	Præ-ikonografisk beskrivelse (inklusive formanalytiske betragtninger)	Almindelig <i>hverdagserfaring</i>. Man kan eksempelvis identificere <i>objekter</i> og <i>begivenheder</i> på alment hverdagsligt niveau.
II. Den sekundære/ konventionelle betydning	<i>Ikonografisk analyse</i>	Kendskab til <i>litterære kilder</i>, det vil sige specifik viden om visse <i>temaer</i> og <i>begreber</i>. Man kan eksempelvis identificere fællestræk i måden, en litterær kilde er blevet visualiseret på under forskellige historiske betingelser.
III. Den indre betydning	<i>Ikonologisk fortolkning</i>	<i>Syntetisk intuition</i>, det vil sige, at man har viden om <i>tidsånd</i> og <i>verdensanskuelse</i> på et kulturhistorisk niveau. Man kan eksempelvis se værket som udtryk for eller manifestation af en særlig tids verdensopfattelse.

Præikonografisk niveau	Beskrivelse, form og stil
Ikonografisk analyse	Betydning og symbolik
Ikonologis fortolkning	Samtiden, periode.

Ikonografisk analyse

Her går man et skridt videre og afkoder symboler og temaer, som kræver en vis baggrundsviden. Det kan indebære kendskab til mytologi, religiøse tekster eller kulturelle symboler, som er nødvendige for at forstå billedets dybere mening.



Præ-ikonografisk beskrivelse

Dette er det første niveau, hvor man beskriver det, man ser, uden brug af særlig baggrundsviden. Det handler om at identificere genstande og handlinger i billedet, som de fremstår umiddelbart.

Ikonologisk fortolkning

På dette sidste niveau ser man værket i en bredere kulturel og historisk sammenhæng. Det handler om at forstå værket som et udtryk for den tidsånd og de idéer, der var fremherskende i den periode, det blev skabt.

Analyse i punkter

- 1 præsentation, kunstner, titel, årstal
- 2 umiddelbare betragtning: hvad ser du?
- 3 Præikonografisk analyse
- Social analyse, hvilken tid er værket fra, periodens kendetegn etc

Gruppe 1

- Sissi Argueta Andersen
- Valdemar Daugaard Ehlers
- Tilde Gregersen
- Emma Mhairi Cockburn-Buhl
- Nicoline Elly Schmidt Olsen
- Anna Blandel Frølund

Gruppe 3

- Bertram Amler-Terkelsen
- Karl-Oskar Enke Duer
- Aimee Rønning Vilhelmsen
- Nikolai Bizzarro
- Lua Elmoose Tresselt

Gruppe 2

- Nicole Antiya Brix
- Gaia Petrine Kongsvang
- Lily Guo Holm Lassen
- Stella Sofie Kromann Grundtvig
- Katharina Sofia Lehmann-Petersen

Gruppe 4

- Freja Tahia Petersen
- Matilde Liva Kildevang
- Bertil Smidt Gori
- Savannah Maj Nelson
- Anna Isabella Møller