

ANALYSEMODEL

- TIL SAMTIDSKUNST

Der findes mange indgange til at komme nærmere et samtidskunstværk. Denne analysemodel arbejder efter princippet om, at beskrive det kendte og derigennem identificere det ukendte. Modellen er opbygget således, at man først kigger på værkets faktuelle kvaliteter, så det formmæssige, derefter det indholdsmæssige, og afslutningsvis det perspektiverende.

DET FAKTUELLE NIVEAU

Dette niveau kan måske forekomme en smule unødvendigt, men for at forstå et kunstværk helt igennem, er kan det være en utrolig god start at notere sig værkets formelle kvaliteter.

- Udtryksform (netkunst, installation, maleri...)
- Størrelse
- Titel
- Produktionsår
- Produktionssted

DET FORMMÆSSIGE NIVEAU

Et kunstværks form kan både være målet i sig selv for kunstneren, som har lavet det, men formen kan også bruges til at formidle et bestemt indhold i et kunstværk.

Materialer / teknik

- Hvilke materialer er der brugt?
- Hvilken arbejdsmetode er benyttet?
- Hvordan er værket opbygget?
- Beskriv værkets taktile karakter (hvordan er materialets overflade?)

Form (Komposition)

- Er der nogle linjer i værket?
- Hvilke farver er der i værket? Er der farvekontraster? Er der brugt lyse eller mørke toner? Hvad gør det ved værkets udtryk? Formidler de en bestemt stemning?
- Er der rum og flader i værket?
- Er der nogle bevægelser i værket?
- Hvordan er forholdet mellem lys og skygge?
- Hvordan er værkets komposition? Er der linjer i værket, kan værket opdeles i for-, mellem og baggrund?

Forholdet til det omgivende rum

- Hvordan er værket opstillet / ophængt i rummet?
- Er værket skabt til stedet eller er det tilfældigt placeret?
- Hvordan spiller værket sammen med de ting, der omgiver det? (Eks. arkitekturen, andre værker).
- Kan værkets placering i rummet og sammenhængen med udstillingens andre værker give et hint om, hvilken tematik værket arbejder med?

DET INDHOLDSMÆSSIGE NIVEAU

Et kunstværks indhold er ofte der, hvor man kan aflæse, hvad det egentligt er kunstneren vil fortælle/formidle med sit kunstværk. Det er også værkets indhold der får os til at skabe sammenhænge, og til at tænke på ting, der ligger langt ud over kunstværkets rammer.

Indhold (Motiv og Tematik)

- Hvad er værkets motiv?
- Hvad er værkets emne / tema?
- Forestiller værket noget / er det abstrakt?
- Hvilke følelser / holdninger / fantasier / forestillinger / iagttagelser kommer til udtryk i værket?

DET PERSPEKTIVERENDE NIVEAU

Hvis man tænker et kunstværk ind i en større sammenhæng, kan det ofte øge forståelsen. På samme tid kan en perspektivering også åbne op for, at man ser nye ting i værket.

Perspektivering

- Kommer du til at tænke på andre kunstværker eller ting fra din hverdag, når du ser på værket?
- Redegør for hvorledes værket passer ind i et af de valgte temaer.
- Find eventuelt yderligere viden om kunstneren eller værket.

KOMPARATIV ANALYSE

En komparativ analyse inddrager to eller flere værker. En komparativ analyse åbner muligheden for at kunne se ligheder og forskelle i kunstværker. I forlængelse af opgavernes tematikker, kunne en supplerende opgave være at lave en komparativ analyse, der yderligere kan understrege tematikken:

- *Gaden på museerne – museerne på gaden*: Lav en komparativ analyse mellem et streetart værk på gaden og et streetart værk på et museum.
- *Sansninger*: Lav en komparativ analyse af to samtidskunstværker, der eksempelvis gør brug af de samme farver.
- *Samtidskunsten i samfundsdebatten*: Lav en komparativ analyse af to kunstværker, der behandler det samme aktuelle politiske eller sociale emne.
- *Menneskeskildringer*: Lav en komparativ analyse af et portræt fra samtiden og af et portræt fra en anden kunsthistorisk periode.
- *Parafraiser – kunsten går igen*: Lav en komparativ analyse af originalværket og en parafrase fra samtiden.
- *Globalisering og det nære*: Lav en komparativ analyse af to samtidskunstværker som er skabt i det samme år, men i forskellige lande.

Kilde

Henrik Scheel Andersen og Ole Laursen, *Billedanalyse i dansk*, Systime, 2004