

Zeitgenössische Kunst verstehen

MUSEUM
DOM
LUDWIG
REIEN

Wir machen Programm
Museumsdienst Köln

Der Begriff „Zeitgenössische Kunst“ beschreibt die Kunst der Gegenwart. In der Regel leben die Künstler noch und sind künstlerisch aktiv. Bei der Gegenwartskunst stehen oft mehr die Konzepte, Gedanken und Fragestellungen im Vordergrund als die Ästhetik des Werks. Gegenwartskunst ist häufig politisch motiviert oder nimmt kritisch Stellung zur Zeitgeschichte.

Den Künstlern von heute stehen viele unterschiedliche Methoden und Materialien zur Verfügung. Einige von ihnen arbeiten mit den klassischen Mitteln der Kunst wie Malerei und Zeichnung, andere mit Fotografie, Bildhauerei, Film, den Neuen Medien, Performance, Licht, Sound und Installation. In der Regel wählen die Künstler das Medium, das ihr Anliegen am besten zum Ausdruck bringt. Zeitgenössische Kunst kann demnach sehr unterschiedliche Erscheinungsformen haben. Um zeitgenössische Kunst zu verstehen, ist es hilfreich, sich verschiedene Fragen zu stellen.

Moderne Werke scheinen manchmal verschlüsselt zu sein, doch gibt es Wege, ihrem Anliegen, ihrer Bedeutung bzw. ihrer Kommunikationsabsicht auf die Spur zu kommen. Assoziationen spielen dabei eine wichtige Rolle.

Nicht alle Fragen lassen sich auf das einzelne Kunstwerk anwenden. Es sollen diejenigen Fragen aus dem Fragenkatalog ausgewählt werden, die für das Erschließen des Werks von Bedeutung sind.

Erster Eindruck

Was stellt das Werk dar?
Erzählt es eine Geschichte?

Was ist dargestellt?

Wie ist es dargestellt?

Kann man etwas erkennen? Wenn ja, wie viel?

Erzählt das Kunstwerk eine Geschichte? Illustriert es etwas?

Gibt es eine Erzählung oder Geschichte, die zum Werk dazugehört?

Vermittelt das Werk eine Idee oder ein Gefühl?

Welche Emotionen ruft es hervor? Wenn ja, sind sie wichtig?

Gibt es irgendwelche Verweise auf oder Querverbindungen zur Geschichte, denen man nachgehen kann?

Erinnert es an etwas?

Ruft es noch andere Assoziationen hervor?

Thematik

Worum geht es?

Wirft das Kunstwerk Fragen auf?

Gibt es ein Leitmotiv, das das Werk durchzieht,
ein Thema, das dem Werk zugrunde liegt?

Womit beschäftigt es sich?

Denkt man beim Betrachten des Kunstwerks an irgendetwas Bestimmtes?

Gibt es Zusammenhänge mit Ereignissen der Geschichte,
der Politik oder dem Alltagsleben?

Regt das Werk an, mehr wissen zu wollen,
etwas zu erforschen, zu ermitteln oder zu erkunden?

Wenn ja, warum?

Wirft das Werk irgendwelche Fragestellungen auf?

Übt es vielleicht Kritik?

Farbe

Spielt die Farbe eine wichtige Rolle im Werk?

Welche Farben hat der Künstler verwendet?

Welche Farben herrschen vor? Sind sie wichtig?

Weckt die Farbe Emotionen?

Hat sie eine besondere Wirkung? Wenn ja, kann man die Wirkung beschreiben?

Wären andere Farben verwendet worden, würde dies eine Rolle spielen?

Würden sie dem Werk eine andere Bedeutung geben?

Hat die Farbe symbolischen Wert? Steht sie für etwas?

Form und Struktur

Welche Formen und Strukturen
kommen im Werk vor?

Mit welchen Formen arbeitet der Künstler?

Sind sie rund oder eckig?

Wie wirkt das Bild dadurch?

Herrschen bestimmte Formen vor?

Was verbindet man mit ihnen, woran erinnern die Formen?

Wie ist das Kunstwerk strukturiert?

Gibt es viele kleine Teile oder wenige große?

Stehen sie einzeln oder in Beziehung zueinander?

Was steht im Mittelpunkt?

Material

Welche Materialien verwendet der Künstler?

Aus welchen Materialien besteht das Kunstwerk?

Welche herrschen vor?

Was sagen sie über das Werk aus?

Welche Sinne sprechen die Materialien an?

Aus welchen Bereichen des Lebens sind sie entnommen?

Was haben sie für Eigenschaften? Stehen sie für etwas?

Erinnern sie an etwas?

Was macht der Künstler mit dem Material?

Haben die verwendeten Materialien eine besondere Bedeutung oder assoziieren sie etwas Bestimmtes?

Objekt und Symbol

Gibt es Bilder, Objekte oder Symbole,
die im Werk von Bedeutung sind?

Arbeitet der Künstler mit Bildern, Objekten oder Symbolen?

Was verbindet man mit ihnen?

Gibt es versteckte Hinweise oder Anspielungen im Werk?

Verwendet der Künstler Zeichen?

(Manchmal arbeiten Künstler mit Objekten oder Bildern, die etwas anderes repräsentieren. Sie stehen dann symbolisch oder stellvertretend für eine andere Bedeutung)

Regt der Künstler an, seine Arbeit zu interpretieren, sich mit den Materialien oder Objekten auseinander zu setzen, die im Werk vorkommen?

Gibt es etwas im Bild, das auf andere Kulturen verweist?

Raum

Stehen Kunstwerk und Raum
in Beziehung zueinander?

MUSEUM
DOM **LUDWIG** REIN

Wir machen Programm
Museumsdienst Köln

Interagiert das Werk mit dem Raum, in dem es steht?

Hat das Umfeld eine Auswirkung auf das Werk?

Ist das Werk raumgreifend?

Könnte dieses Kunstwerk irgendwo anders ausgestellt werden?

Spielt die Präsentation des Werkes eine wichtige Rolle, also wo und wie das Werk ausgestellt ist?

Muss das Kunstwerk von einem bestimmten Standpunkt aus betrachtet werden?

Was passiert, wenn man es aus verschiedenen Perspektiven aus betrachtet?

Wie verändert es sich?

Zeit

Ist ein bestimmter Zeitabschnitt nötig,
um das Werk zu betrachten?

Wie lange braucht man, bis man das Werk genau betrachtet hat?

Bis man das Werk in seinen Einzelheiten erfasst hast?

Erkennt man mehr, je länger man das Werk oder eine bestimmte Stelle betrachtet?

Ist das Werk ein Film? Wenn ja, muss man ihn vollständig sehen?

Oder genügt ein Teil, um zu verstehen worum es geht?

Verändert sich meine Wahrnehmung des Werkes im Laufe der Zeit?

Wann ist es entstanden?

Was bedeutet es mir in meiner Zeit?

Titel

Hat das Werk einen Titel?

Wie lautet der Titel des Werks?

Macht der Titel irgendwelche Anspielungen oder deutet auf etwas hin?

Verweist er auf bestimmte Ideen oder Themen?

Liefert er Erklärungen oder Interpretationsansätze?

Sagt er etwas über das Werk aus?

Ist kein Titel vorhanden, was könnte der Grund dafür sein?

Technik

Wie wurde das Kunstwerk hergestellt?
In welcher Technik wurde es ausgeführt?

Welche Techniken hat der Künstler verwendet?

Mit welchen Medien arbeitet er?

Kann man sich vorstellen, wie er bei seiner Arbeit vorgegangen ist?

Warum könnte der Künstler sich für diese Technik entschieden haben?

Was verbindet man mit dieser Technik?

Ist sie eine klassische Technik oder experimentiert der Künstler mit dem Material?

Ist die Technik sehr zeitaufwändig?

Gibt es eine Verbindung zwischen der Technik und dem Thema der Arbeit?

Reihenfolge

- Erster Eindruck
  - Thematik
  - Farbe
  - Form und Struktur
  - Material
  - Objekt und Symbol
  - Raum
  - Zeit
  - Titel
  - Technik
-

Literaturvorschläge:

Ammann, Jean-Christophe: Bei näherer Betrachtung. Zeitgenössische Kunst verstehen und deuten. Frankfurt am Main, 2007.

Partsch, Susanna: Die 101 wichtigsten Fragen. Moderne Kunst. München, 2005.

Saehrendt, Christian und Kittl, Steen T.: Das kann ich auch. Gebrauchsanweisung für moderne Kunst. Köln, 2007.

Trescher, Stephan: Schnellkurs Kunst der Gegenwart. Köln, 2003.

Wilmes, Ulrich (Hrsg.): Moderne Kunst. Die Kunst des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart im Überblick. Köln, 2006.