

---

becker

In dieser Ausstellung sind erstmals alle 39 Gemälde der Hannoveraner Paula Modersohn-Becker-Sammlung zu sehen. Der Bestand hat sich in den letzten Jahren nahezu verdoppelt!

Die Geschichte der Sammlung beginnt bereits drei Jahre nach dem frühen Tod der Künstlerin: Der Keksfabrikant Hermann Bahlsen schenkt der Stadt Hannover 1910 das doppelseitig bemalte Ensemble »Rotes Haus mit Birke« und »Stilleben mit Fisch«. Erst später werden die Bilder voneinander getrennt.

Die Ausstellung ist chronologisch und thematisch gegliedert. Dabei folgt sie auch weitgehend der Erwerbungs-geschichte.

Der erste Abschnitt »Becker« eröffnet mit den ältesten Gemälden in der Sammlung. Sie entstehen noch vor der Ehe mit dem Worpsweder Künstler Otto Modersohn. Mit 22 Jahren zieht Paula Becker dauerhaft in die Künstlerkolonie Worpswede. Der Schwerpunkt ihrer frühen Malereien liegt neben der Figur vor allem auf der Landschaft. An deren Stelle wird später das Stilleben treten.

This exhibition presents for the first time all thirty-nine paintings in Hanover's Paula Modersohn-Becker collection. The holdings have nearly doubled in recent years!

The history of the collection begins just three years after the artist's untimely death: in 1910, the biscuit manufacturer Hermann Bahlsen gave the city of Hanover the double-sided work ›Red House with Birch Tree‹ and ›Still Life with Fish‹. Only later were the two pictures separated from one another.

The exhibition is arranged chronologically and thematically. Within that framework, the display largely reflects the timeline of the works' respective acquisitions by the museum.

The first section, ›Becker‹, contains the earliest paintings in the collection. They were created before Paula Becker's marriage to the Worpswede artist Otto Modersohn. The emphasis in these paintings lies mainly on the human figure and on landscape. Still lifes would gain prominence only later.

---

modersohn

Paula Becker heiratet am 25. Mai 1901 den 11 Jahre älteren Landschaftsmaler Otto Modersohn. Er begleitet kollegial ihre künstlerische Entwicklung und finanziert sie auch in den zunehmend schwierigen Ehejahren wohlwollend.

Mit Beginn der Ehe beschäftigt sich Paula Modersohn-Becker verstärkt mit der Landschaftsmalerei, denn das Ehepaar malt in dieser Zeit auch gemeinsam in der Natur. Meistens arbeitet die Künstlerin aber allein in ihrem Atelier. Otto Modersohn erinnert sich später: »Paulas Tag war genau geregelt. Gleich nach dem Frühstück ging sie, nachdem sie Anordnungen in der Küche gegeben, in ihr Atelier bei Brünjes, das sie schon in ihren Mädchenjahren bewohnt hatte, und in dem ich ein Oberlichtfenster ins Strohdach setzen ließe. Nach dem Mittagessen kam eine kurze Ruhepause, und dann ging's wieder an die Arbeit.«

Erst nach dem Tod der Künstlerin entdecken Verwandte, Freunde und Freundinnen unzählige Werke in ihrem Atelier. Dazu gehören die 33 gemalten Selbstporträts, von denen sich vier im Landesmuseum Hannover befinden. Das »Selbstbildnis vor Landschaft mit Bäumen« veranschaulicht ein Schema, das für Paula Modersohn-Beckers Porträts typisch ist: Die Kombination von Landschaft und Figur. Dabei steht der Mensch nicht in, sondern vor der Natur.

On 25 May 1901, Paula Becker married the landscape painter Otto Modersohn, who was eleven years her senior. He followed her artistic development in a collegial way, and he obligingly provided financial support even as their relationship became increasingly difficult.

Near the beginning of the marriage, Paula Modersohn-Becker intensified her production of landscapes. She and her husband would routinely go out into nature to paint together during that period. Mostly, though, she worked alone in her studio. As Otto Modersohn later recalled, »Paula's day was precisely regimented. Right after breakfast, after leaving instructions in the kitchen, she would go to her studio at the Brünjes farm, which she had used even before we married, and in which I had a skylight installed in the thatched roof. After lunch she would take a short break and then get back to work.«

It was only after her death that relatives and friends discovered numerous works in her studio. These included thirty-three painted self-portraits, of which four are now at the Landesmuseum in Hanover. The »Self-Portrait before a Landscape with Trees« displays a pictorial formula typical of Paula Modersohn-Becker's portraits: the combination of landscape and figure. However, her figures are positioned not within nature but in front of it.

---

ich bin ich *this is me*

Für die Darstellung der menschlichen Figur interessiert sich Paula Modersohn-Becker besonders. Etwa die Hälfte ihrer rund 800 erhaltenen Gemälde sind Figurenbilder.

In Paris malt sie die ersten Selbstakte einer Künstlerin überhaupt! Einer davon ist das »Selbstbildnis mit rotem Blütenkranz und Kette«. Damit nimmt die Künstlerin eine herausragende Stellung in der Geschichte des Selbstporträts und der Aktmalerei ein, denn Selbstakte sind bis Anfang des 20. Jahrhunderts auch in der fast ausschließlich von Männern geprägten Kunstwelt sehr selten.

Wie der Künstler Pablo Picasso malt Paula Modersohn-Becker viele Kinderbilder. Daher wird sie auch als »deutscher Picasso« bezeichnet. Mit ihren etwa 250 gemalten Kinderbildern kann sie als Wegbereiterin der modernen Kinderkunst gelten.

In den beiden letzten Lebensjahren entkleidete die Malerin nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mütter- und Mädchenmodelle. Beispiele dafür sind »Kniender Mädchenakt mit Storch«, »Zwei kniende Mädchenakte« und »Halbakt eines Mädchens mit schwarzem Hut« – alle drei Werke entstehen in ihren letzten Lebensmonaten in Worpswede.

Paula Modersohn-Becker was especially interested in depicting the human figure. About half of her 800 or so extant paintings are of the figure.

The nude self-portraits she painted in Paris are the very first by a female artist! One of those is the ›Self-Portrait with Red Flower Wreath and Necklace‹. Paula Modersohn-Becker occupies an outstanding position in the history of portraiture and figure painting, since nude self-portraits were highly rare up until the beginning of the twentieth century, even in an art world almost exclusively dominated by men.

Like the artist Pablo Picasso, Paula Modersohn-Becker made many paintings of children. This led to her being dubbed ›the German Picasso‹. Having created about 250 such paintings, she can be regarded as a pioneer in the modern depiction of children.

In the last two years of her life, she painted not just herself in the nude but also, consistent with that, the mothers and girls who posed as her models. Examples include ›Kneeling Nude Girl with Stork‹, ›Two Kneeling Girls in the Nude‹, and ›Nude Girl in Half-Length with Black Hat‹. She painted all three works in Worpswede, during the final months of her life.

---

stilleben

still life

Nach ihrer ersten Parisreise, auf der Paula Becker Werke von Paul Cézanne entdeckt, malt sie »Stilleben mit blauweißem Porzellan und Teekessel«. Sie hat es rechts unten auf 1900 datiert, somit gilt es als ihr erstes Stilleben! Der Bildhintergrund verrät, wo das Bild entstanden ist: Hier ist der mit Lilien gemusterte Wandteppich aus ihrem Worpsweder Atelier zu erkennen. Der Dichter Rainer Maria Rilke spricht daher vom »Lilienatelier«.

Paula Modersohn-Becker malt etwa 70 Stilleben. Fast alle folgen demselben Schema: Das ist die Gruppierung von Gegenständen auf einem Tisch mit einer meistens verschobenen und zunehmend zerknitterten Decke. Dazu wählt die Künstlerin zwischen einer schrägen Aufsicht und einer Ansicht auf Augenhöhe und variiert den Abstand der Gegenstände im Bildraum zum Realraum.

Die Stilleben zeigen ihre Mahlzeiten oder persönlichen Gegenstände. Dazu Otto Modersohn:

»... seltene Gläser, Teller und Tassen, Ketten und Ringe, feinfarbige Stoffe und Decken für Stilleben, originelle Bilderrahmen, Spiegel, Leuchter, Bücher in alten Einbänden, alles liebte sie und wusste Haus und Atelier damit zu zieren.«

Zwei der häufig abgebildeten Dinge sind im »Stilleben mit gelbem Krug« und im »Stilleben mit Zitronen und Apfelsine« zu sehen: Die Schale mit Ausguss und der gelbe Henkelkrug.

After her first trip to Paris, where she saw works by Paul Cézanne, Paula Becker painted ›Still Life with Blue-and-White Porcelain and Tea Kettle‹. Dated ›1900‹ at the lower right, it is considered her earliest still life! The picture's background reveals where it was created: in the artist's Worpswede studio, which had just such a wall-hanging patterned with fleurs-de-lis (stylized lilies). That wall-hanging was why the poet Rainer Maria Rilke referred to the studio as the ›lily atelier‹.

Paula Modersohn-Becker painted about seventy still lifes. Almost all of them follow the same formula: objects are grouped on a table, with a tablecloth in most cases pushed sideways and in later works increasingly crumpled. She would choose either an oblique view from above or an eye-level view, and she varied the objects' distance from the picture plane.

The still lifes show mealtime arrangements or personal items of hers. As Otto Modersohn commented,

›... rare glasses, plates, and cups, necklaces and rings, finely coloured fabrics and cloths for still lifes, unusual picture frames, mirrors, candlesticks, books with old bindings – these are all things she was fond of and knew how to use as decoration for the house and studio.‹

Two of the objects she repeatedly depicted are found in the works ›Still Life with Yellow Jug‹ and ›Still Life with Lemons and an Orange‹: a spouted bowl and a yellow jug with a handle.

---

im atelier *in the atelier*

Nach ihrer Versöhnung in Paris treffen Paula Modersohn-Becker und ihr Ehemann im Frühjahr 1907 wieder in Worpswede ein.

Die Künstlerin schreibt an Rainer Maria Rilke:

»Ich sitze wieder in meinem kleinen Atelier bei Brünjes mit den grünen Wänden und unten hellblau. Dies ist für mich die liebste Stube aus dem ganzen Leben.«

In der Hannoveraner Sammlung gibt es sechs Werke, auf denen die »liebste Stube« zu erkennen ist. Das älteste ist das »Stillleben mit blauweißem Porzellan« mit dem Lilien-Teppich aus dem Atelier im Hintergrund. Auf dem »Stillleben mit gelber Decke und Ingwertopf mit Blumen« und auf dem Bild »Zwei kniende Mädchenakte« ist der blaue Abschnitt der zweifarbigen Atelierwand zu sehen. Vollständig erscheint sie als geometrische Hintergrundkonstruktion in den Bildern »Halbfigur eines Mädchens mit gelbem Kranz im Haar«, »Rotblondes Mädchen mit braunem Kleid und schwarzem Hut« sowie »Halbakt eines Mädchens mit schwarzem Hut«.

Auf der »Atelierwand« dieser Ausstellung hängt auch das »Brustbild eines italienischen Mädchens vor Landschaft«. Im direkten Vergleich mit dem Bild des »rotblonden Mädchen« wird deutlich, dass die Künstlerin den Bildhintergrund aus Rechtecken konstruiert: Beim »italienischen Mädchen« gibt es zwei querrrechteckige Zonen, diesmal aber unten grün und oben blau.

After their reunion in Paris, Paula Modersohn-Becker and her husband returned to Worpswede in early 1907. She wrote to Rainer Maria Rilke:

›Once again I am sitting in my small studio at the Brünjes farm, with its green walls, which are light blue below. This is my favourite room in all my life.‹

The collection in Hanover contains six works in which this ›favourite room‹ is recognizable. The earliest is ›Still Life with Blue-and-White Porcelain‹, whose background shows the wall-hanging with the fleur-de-lis pattern. The blue area of the two-toned walls is visible in ›Still Life with Yellow Tablecloth and Ginger Jar with Flowers‹ and in ›Two Kneeling Girls in the Nude‹. The wall appears as a geometrical background design in the paintings ›Girl in Half-Length with Yellow Wreath in Her Hair‹, ›Reddish-Blonde Girl with Brown Dress and Black Hat‹, and ›Nude Girl in Half-Length with Black Hat‹.

The work ›Italian Girl in Bust Length in front of landscape‹ is also displayed on the ›atelier wall‹ of this exhibition. Comparison with the ›reddish-blonde girl‹ makes clear that the artist composed the backgrounds out of two rectangles: the landscape behind the ›Italian girl‹ likewise consists of two rectangular zones, but with the green below and the blue above.

Paula Modersohn- Becker

- 1876** Minna Hermine Paula Becker wird am 8. Februar in Dresden geboren
- 1888** Umzug der Familie Becker nach Bremen
- 1892** erster Zeichenunterricht in der St. John's Wood Art School in London
- 1893–1895** Besuch des Bremer Lehrerinnenseminars, privater Mal- und Zeichenunterricht
- 1896** Studienbeginn an der Mal- und Zeichenschule des Vereins Berliner Künstlerinnen und Kunstfreudinnen
- 1897** erster Besuch der Künstlerkolonie in Worpswede
- 1898** Fortsetzung des Studiums in Berlin, Umzug nach Worpswede, Freundschaft mit Clara Westhoff
- 1899** Ausstellung von eigenen Werken in der Kunsthalle Bremen, vernichtende Kritik durch die Presse
- 1900** erster Paris-Aufenthalt: Studium an der privaten Académie Colarossi und Anatomiestunden an der École des Beaux-Arts, Entdeckung der Werke von Paul Cézanne, Anmietung eines Ateliers in Worpswede, Freundschaft mit Rainer Maria Rilke
- 1901** Kochunterricht in Berlin, Heirat mit Otto Modersohn
- 1903** zweiter Paris-Aufenthalt: Entdeckung von altägyptischen Mumienporträts im Louvre
- 1905** dritter Paris-Aufenthalt: Studium an der Académie Julian, Begegnung mit Werken von Henri Matisse, Paul Gauguin, Vincent van Gogh
- 1906** Umzug nach Paris, Trennung von Otto Modersohn, Anatomie- und Aktkurse in der École des Beaux-Arts, Versöhnung mit Otto Modersohn, Ausstellung von vier Werken in der Kunsthalle Bremen
- 1907** Rückkehr nach Worpswede, Geburt der Tochter Mathilde »Tille« am 2. November, Tod mit 31 Jahren nach einer Embolie am 20. November
-