

---

im freien *en plein air*

In der Geschichte des europäischen Künstlertums begegnet uns seit den 1830er Jahren ein neuer Typus – der Freilichtmaler. Das gesellschaftliche und künstlerische Ansehen der Maler*innen blieb lange bescheiden, häufig waren sie Gegenstand der Karikatur. Der Begriff »Impression«, verstanden als »Sinneseindruck«, wurde zu einem Spottbegriff der Kunstkritik für Claude Monet und seine Malerkolleg*innen. Max Liebermann galt als »Rinnsteinmaler«, Max Slevogt erhielt den Beinamen »der Schreckliche« und bei Wind und Wetter arbeitende Künstlerinnen wurden als »Malweibchen« verunglimpft. Heute jedoch sind viele dieser Künstler*innen außerordentlich populär. Woran liegt das?

Die Ausstellung »Im Freien« spürt dieser Frage nach, indem sie jene Orte zeigt, welche die Kreativität der Freilichtmaler*innen beflügelten. Mit ihren Werken folgen wir ihnen durch Länder, Städte, ans Wasser, auf das Land und in ihre privaten Gärten. Überall begegnen wir dem Licht, wie es nur von Künstler*innen eingefangen werden konnte, die das Motiv vor sich sahen und das Atmosphärische dieses Eindrucks sofort – vor Ort – mit Pinseln und Farben festhielten.

In the history of European art, a new type of artist appeared on the scene from the 1830s onwards – the plein-air painter. Socially and artistically, these artists were long held in low regard and frequently found themselves the butt of caricatures. Art critics used the term »impressionism«, understood as a sensory experience, in a derogatory sense to describe the works of Claude Monet and his fellow artists. Max Liebermann was called a »gutter painter«, Max Slevogt given the epithet »the horrible«, and female artists working outdoors in all weathers were simply ridiculed. These days, though, many of these artists enjoy great popularity. Why is that?

The exhibition »en plein air« pursues this question by showing the locations that inspired the creativity of the outdoor artists. Through their works, we follow them to countries and towns, to the water's edge, the countryside and into their private gardens. In all these places, we come across the light that could only be captured by artists who encountered their subject out in the open, there and then directly recording their impressions in brush strokes and colours.

---

der romantische ateliermaler *the romantic studio painter*

In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts trat die Freilichtmalerei auf den Plan und erwuchs zum Konkurrenten der klassischen Ateliermalerei. Jean-Jacques Rousseaus »Zurück zur Natur« hatte zwar schon das Augenmerk der Romantiker auf die Landschaft gelenkt. Doch die romantischen Künstler nutzten noch immer im Freien gefertigte Studien als Vorlagen ihrer Gemälde, die weiterhin im Atelier entstanden.

Caspar David Friedrich soll gleich ganz aus der Phantasie heraus geschöpft haben: Mit Hilfe von Lineal, Winkel und Reißschiene legte er auf einer Leinwand zunächst eine genaue Vorzeichnung seines Gedankenbildes an. Es folgte ein langwieriger Prozess, in dem er Farbschicht auf Farbschicht immer dünner werdend auftrug.

Ein Beispiel dafür ist der weltweit einzigartige »Tageszeitenzyklus« hier im Landesmuseum Hannover – für keinen dieser vier Landschaftsausschnitte wurde jemals ein reales Vorbild gefunden.

Plein-air painting emerged in the early decades of the 19th century and began to rival traditional studio painting. Jean-Jacques Rousseau's call for a »return to nature« had already directed the attention of Romantic painters to the landscape. But artists of this school still used sketches produced in the open as models for paintings that continued to be created in indoor studios.

Caspar David Friedrich is said to have exclusively drawn upon his own imagination. With the use of ruler, protractor, and T-square, he would put on the canvas an accurate preliminary sketch of his imagination's image. This was followed by a lengthy process in which he applied increasingly thinner layers of paint. An example of this is the globally unique cycle of paintings »The Time of Day« here in the Hanover State Museum – no actual model has ever been identified for any of these landscape views.

---

raus aus den ateliers *out of the studios*

Die realistischen Freilichtpioniere
the realistic plein-air pioneers

Ganz anders als die Ateliermaler arbeiteten die »Pleinairisten«, die Freilichtmaler. Sie liebten die Natur als Motiv und Aufenthaltsraum genauso wie die Romantiker, verklärten sie aber nicht. Ihr Fokus lag auf der realistischen Darstellung des unmittelbar Wahrgenommenen, der vor ihnen liegenden Landschaftsausschnitte. Besondere Aufmerksamkeit schenkten sie dem Licht. Die Motive der Freilichtkünstler*innen ähnelten sich: Himmel, Wolken, Bäume, Bäche, Flüsse, Seen, Bauernhäuser, Landleute, Haustiere. Der Aufstieg der Freilichtmalerei zu einer Massenbewegung begann in den 1820er Jahren mit der erdgebundenen, dunklen und gedecktonigen Freilichtmalerei der »Schule von Barbizon« um Théodore Rousseau und Camille Corot. Das etwa 30 Kilometer südöstlich der Metropole Paris im Wald von Fontainebleau gelegene Dörfchen wurde zur Anlaufstelle der antiakademischen Pariser Maler und gilt heute als Vorreiter aller europäischen Künstlerkolonien.

A fundamentally different approach to that of the studio painters was taken by the »plein-airists«, the painters in the open air. They loved nature as their subject and their setting, same as the romantics did, but in contrast with the latter they did not idealise it. They focussed on the realistic depiction of what they perceived at that moment in time, of the section of landscape in front of their eyes. In the process, they paid particular attention to the light. The plein-air painters all chose very similar subjects: sky, clouds, trees, streams and rivers, lakes, farmhouses, peasants, pets. The rise of plein-air painting to a mass movement began in the 1820s with the Barbizon School around Théodore Rousseau and Camille Corot whose paintings stood out for their earthy and dark landscapes in muted tones. The village of Barbizon, situated approximately 30 km south-east of metropolitan Paris in the forest of Fontainebleau, became the port of call for the anti-academy Parisian painters and is now seen as the model for all subsequent European artists' colonies.

---

auf ins freie *into the open air*

Tubenfarbe und Klappstaffelei
tube paint and folding easels

Während in Akademien und großen Ateliers weiterhin an schweren Staffeleien gearbeitet wurde, zogen die Freilichtmaler*innen zu Fuß ins Gelände. Die Natur wurde ihnen zum Atelier.

Dank der Erfindung der Tubenfarbe im Jahr 1841 mussten Farben nicht mehr frisch angerieben und dann in Schweinsblasen gefüllt werden. Stattdessen war es nun möglich, mitten in der Landschaft eine leichte, mobile Staffelei aufzuklappen, einen Malkarton oder eine Leinwand darauf zu befestigen und Pinsel, Palette und den hölzernen Malkasten mit den Tubenfarben griffbereit zu platzieren. Es wurde entweder aufrecht stehend oder auf einem kleinen Falthocker sitzend gearbeitet. Da sich Sonnenstand und Wetter beständig änderten, musste man das direkt vor den Augen erscheinende Motiv in dem sich minutenweise verändernden Naturlicht zügig festhalten. Claude Monet hat aus diesem Grund oft an mehreren Werken parallel gearbeitet.

Whereas painters in academies and large studios still worked on heavy easels, plein-airists walked out into the landscape. Nature itself became their studio.

Thanks to the invention of tube paint in 1841, pigments no longer had to be freshly ground and then filled into pigs' bladders. Instead, it had now become possible to unfold a light, transportable easel out in the open countryside, attaching an artist's board or canvas to it and keeping brushes, palette, and the wooden paintbox with the tube paints at hand. The painters either worked standing up or sitting on a small folding stool. Because of the constant changes in sunlight and weather, the subject in front of one's eyes had to be captured quickly in the natural light that was shifting by the minute. For that reason, Claude Monet often worked on several paintings in parallel.

---

die französischen impressionisten *the french impressionists*

In Frankreich entwickelte sich der Impressionismus Anfang der 1870er Jahre aus der dunkeltonigen Freilichtmalerei der Künstler von Barbizon. Unter dem zunehmenden Konkurrenzdruck der Schwarz-weißfotografie und dem Einfluss des japanischen Farbholzschnitts wurde die Landschaftsmalerei nicht nur farbenfroh, flüchtig und spontan, sondern auch zunehmend abstrakt.

In der Ausstellung zeigt Monets Bahnhofsbild »Le Signal«, dass die Impressionisten nun auch die Stadt zu einem Ort der Freilichtmalerei gemacht haben. Durch die modernen Verkehrsmittel, insbesondere durch den Ausbau der Eisenbahnnetze in ganz Europa, wurden Ausflüge und Urlaubsreisen zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung des gehobenen Bürgertums, dem auch die meisten Maler*innen entstammten. Die Bilder von Pissarro, Renoir, Sisley, Luce und Signac stehen ebenso für die Mobilität des modernen Künstlertums.

Impressionism in France developed in the early 1870s from the dark-toned plein-air paintings of the Barbizon artists. Under increasing competitive pressure from black-and-white photography and the influence of Japanese colour woodcuts, landscape painting not only became colourful, ephemeral, and spontaneous, but also increasingly abstract.

In our exhibition, Monet's railway station painting »Le Signal« shows that the impressionists had turned to the urban environment as a place of plein-air art. The development of modern traffic systems, foremost amongst them the expansion of the rail network, made excursions and holiday travel a favourite pastime of the upper middle classes that most of the artists originated from. The paintings by Pissarro, Renoir, Sisley, Luce and Signac are also exemplary for the mobility of the modern artistic world.

---

christoph girardet + matthias müller

BEACON

Video, 2002

Dauer: 15 Minuten

Duration: 15 minutes

Das Video BEACON (deutsch: »Leuchtturm«) zeigt Schauplätze aus aller Welt, die am Meer liegen. Mit dem Prinzip der Collage erzeugen Christoph Girardet und Matthias Müller jedoch einen einzigen, imaginären Ort der Erwartung auf einer Reise ohne Ziel. Es ist das Meer selbst, das – immer wieder anders und doch gleich – hier zur Metapher wird. Mit seinem ewigen Wellenrhythmus verändert es unser Zeitempfinden sofort, nachdem wir uns dem Schauen und Hören hingeeben haben. Die weichen, fließenden Übergänge der Bilder und der langsame Duktus des Soundtracks erzeugen auf poetische Weise eine quasi zeitlose Naturwahrnehmung, bei der die Sinne »ganz auf Empfang« gestellt sind.

Die äußere und innere Erwartungshaltung des Schauens am Meer ähnelt der Ausgangssituation jener Künstler*innen, die vor über 100 Jahren in die Natur zogen, um diese auf Skizzenpapier und Leinwänden festzuhalten.

The video BEACON shows sites from all over the world that are close to the sea. Using the collage principle, Christoph Girardet and Matthias Müller create a single imaginary location of expectation on a journey without destination. It is the sea itself – ever changing and ever the same – that becomes a metaphor here. With the eternal rhythm of its waves, it changes our perception of time as soon as we have abandoned ourselves to listening and watching. The soft, flowing transition of images and the slow style of the soundtrack poetically create an almost timeless perception of nature, in which all senses are entirely set to reception. The external and internal expectation of watching by the sea resembles the starting point of those artists who more than a century ago set out into nature in order to capture it on sketch pads and canvas.

»im freien« in der stadt »en plein air« in the city

Der Impressionismus erfasste ab 1888 nach und nach auch Teile der deutschen Malereiszene und entwickelte sich dann zur dominierenden Kunstrichtung. Die Schauplätze der hier gezeigten Bilder sind die bevorzugten Malorte der Künstler*innen: in der Stadt, am Meer, auf dem Land, im Garten.

»In der Stadt« sehen wir neben Stadtansichten und dargestellten Freizeitvergnügen auch städtische Interieurs. Natürlich sind Bilder von Kirchenräumen, Konzert- und Theateraufführungen im Gegensatz zu Stadtansichten oder Zoobildern meist nicht im Freien entstanden. Vielmehr thematisieren sie neben dem Lichteinfall von außen im übertragenen Sinne eine damals neue Form der Freiheit: Bilder wie Skarbinas »Katharinenkirche« und Kuehls »Der Besuch« sind Ausdruck der Freiheit, die eigene Zeit gestalten zu können, sich von innen nach außen zu bewegen, ins Theater oder in den Zoo zu gehen.

From 1880, Impressionism gradually took hold among German painters, subsequently developing into the dominant artistic direction. The settings of the pictures exhibited here represent the artists' most favourite locations for painting: in the city, by the sea, in the country, in the garden.

»In the city« not only encompasses cityscapes and outdoor leisure activities, but also urban interiors. It goes without saying that pictures of the interior of churches, of concert and theatre performances were not generally created out in the open, in contrast with views of the city or scenes from a zoo. On the contrary, in combination with the incidence of light from the outside, they represent in a metaphorical sense a then new form of freedom. Pictures such as Skarbina's »St. Catherine's Church« and Kuehl's »The Visit« are expressions of the freedom to structure one's own time, to move from the exterior to the interior, to go to the theatre or visit the zoo.

---

am meer *by the sea*

Die Kunst Max Liebermanns hat sich über Jahrzehnte vom Realismus zum Impressionismus hin entwickelt. Der Übergang in seinem Schaffen ereignete sich in den 1890er Jahren am niederländischen Nordseestrand, wohin der Maler seit zwei Jahrzehnten immer wieder reiste, um im Freien zu malen.

Die Umwandlung der Natur von einem Arbeitsplatz der Landbevölkerung zu einem Erholungsgebiet der Stadtgesellschaft zeichnet sich in vielen impressionistischen Werken ab. Beispielhaft stellen diesen Kontrast Liebermanns Bilder »Alte Frau mit Ziegen« und »Tennispieler am Meer« heraus. Die von den Realisten gerade erst entdeckte, sozialistisch etikettierte Arbeiterfigur verschwindet in der zweiten Generation der Freilichtmaler von der Bildfläche. Stattdessen hat bei Lovis Corinth das »Paddel-Petermannchen« – seine zukünftige Frau Charlotte Behrendt – 1901 am Ostseestrand ihren großen Auftritt, in Form einer fast fotografisch wirkenden Momentaufnahme.

Max Liebermann's art developed over decades from Realism towards Impressionism. The change in his work happened in the 1890s on the Dutch shores of the North Sea, a place that the painter had frequently visited in more than two decades in order to paint in the open air.

Nature's transition from a place of work for the rural population to a recreational area for the urban society is evident in many of the impressionist paintings. Exemplary for this contrast are Max Liebermann's »Old woman with goats« and »Tennis Game by the Sea«. The figure of the worker with its socialist connotations, only recently discovered by the Realists, disappears from the pictures by the second generation of plein-airists. Instead, in a 1901 painting that almost seems like a photographic snapshot, Lovis Corinth gives centre stage to his future wife Charlotte Behrendt, paddling in the Baltic Sea (»Paddel-Petermannchen«).

---

am hafen *at the port*

Bootsfahrten und Segeltouren gehören zu den Kennzeichen des klassischen Freizeitimpressionismus mit französischer Prägung. Wie der Bahnhof ist auch der Umschlagplatz Hafen als Verkehrsknotenpunkt zugleich mit den Themen Stadt, Fortschritt und Mobilität verknüpft.

In Deutschland waren die Berliner Ulrich Hübner und Leonhard Sandrock auf Hafenansichten spezialisiert. Hübners »grüne« und »graue« Ansicht des Hamburger Hafens sind Beispiele eines spezifisch deutschen Industrieimpressionismus. Die gedeckte Farbigkeit des einheimischen »Schlechtwetterimpressionismus« kommt bei Sandrock dabei ebenso zum Tragen wie die Mühsal von Fischereihandwerk und Berufsschiffahrt. Hier klingen »Gemütstiefe«, »Bedeutungsschwere« oder »Schwermut« an, die im Gegensatz zur Leichtigkeit des französischen Impressionismus schon früh als Merkmale der deutschen Spielart dieser Stilrichtung hervorgehoben wurden.

Boat rides and sailing trips are among the hallmarks of the classic, French-influenced Impressionism's focus on leisure activities. Same as the railway station, a port as a trading place and traffic hub has close links with the topics of city, progress, and mobility. In Germany, the Berlin painters Ulrich Hübner and Leonhard Sandrock had specialised in depicting ports. Hübner's »green« and »grey« views of the port of Hamburg are examples of a specifically German industrial Impressionism. The muted colours of the native »bad weather impressionism« is as evident in Sandrock's works as the toils and hardships of fishermen and professional seafarers. These works resound with »depth of emotion«, »gravity of meaning« or »melancholy«, early on recognised as characteristics of the German variant of Impressionism in contrast with the lightness of its French counterpart.

---

künstleraus- bildung im impressionismus *training of impressionist artists*

Alle ausgestellten deutschen Künstler haben an einer, oft auch an mehreren staatlichen Akademien studiert. Manche wurden Professoren wie Heinrich Zügel und Gotthard Kuehl, die ab 1895 in München und Dresden impressionistische Freilichtmalerei lehrten. So wurde der Impressionismus in Deutschland Teil der offiziellen staatlichen Künstlerausbildung. Akademieprofessoren schwärmten mit ihren Studenten in die freie Natur aus, wo diese Teile ihres Studiums nunmehr vor Kühen, an Teichen, in Feldern und Auen absolvierten. Im Gegensatz zu den Deutschen waren viele der französischen Freilichtmaler*innen Autodidakten. Ihre Ausbildungen wären also eher mit den Möglichkeiten zu vergleichen, die angehende Künstlerinnen wie Paula Modersohn-Becker nutzen konnten. Ihnen war der Besuch einer staatlichen Kunstschule wegen ihres Geschlechts untersagt. Sie studierten an privaten Zeichen- und Malschulen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überall aus dem Boden schossen.

All German artists exhibited here have studied at one, in some instances even several state academies. Some became professors, such as Heinrich Zügel and Gotthard Kuehl who from 1895 taught impressionistic plein-air painting in Munich and Dresden respectively. In that way, Impressionism in Germany became part of the official state training of artists. Academy professors took their students into the great outdoors, where the latter completed part of their course in front of cows, at ponds, and in fields and meadows. In contrast with their German counterparts, many of the French impressionists were self-taught. Their training was thus more comparable to the options open to emerging female artists such as Paula Modersohn-Becker. Their gender barred them from state academies of art. They studied at private schools of drawing and painting that mushroomed everywhere during the latter half of the 19th century.

---

von den formen und farben in der natur *of nature's shapes and colours*

Streifen, Punkte, Farben
stripes, dots, colours

Die Formen- und Farbenfülle in der Natur begeistert – nicht nur Künstler*innen. Die scheinbar unendliche Vielfalt animiert zum Staunen und zum kreativen Arbeiten. Doch warum sind nicht alle Tiere braun und alle Pflanzen lila?

Die Antwort liefert die Evolution mit ihren verschiedenen Anpassungen, etwa als Notwendigkeit zur Tarnung oder zur Signalgebung, zur Arterkennung oder zum persönlichen Erkennen. Ein Zebrafohlen erlernt das Fellmuster seiner Mutter und erkennt sie so stets wieder. Die Blüte einer Pflanze, die von Bienen bestäubt wird, ist in Farben getaucht, die das Auge der Biene gut erkennen kann: Blau und Gelb.

In vielen Fällen hält die Wissenschaft Erklärungen bereit, für das Erscheinungsbild der Natur. Oft steht sie aber auch heute noch immer vor Rätseln.

The wealth of shapes and colours enchants and thrills – not only artists. The seemingly endless variety fills with wonder and inspires creative work. But why is it that not all animals are brown and all plants purple?

The answer lies with evolution and its manifold adaptations, for example the need for camouflage or signalling, for the recognition of species or for personal recognition. A zebra foal learns its mother's fur pattern and is thus able to recognise her. The flower of a plant pollinated by bees appears in colours that bees can easily detect: blue and yellow.

In many instances, science can provide explanations for the way that nature appears. However, many unsolved riddles remain to this day.

---

auf dem land *in the country*

In diesem Saal sind die Bilder versammelt, die nicht in der Stadt, am Hafen oder am Meer, sondern im Inland gemalt worden sind. Auch hier verdeutlichen die Werke den Unterschied zwischen dem Bewohnen und dem Besuchen einer Landschaft. Im Inland waren es die Künstler*innen selbst, die sich zur Motivsuche auf die Reise begaben und oftmals die Alltagswelten der Landbevölkerung festhielten. Im Jahrzehnt der Lebensreform, das um 1900 einsetzte, gab es nicht nur Stadt- und Landflucht, sondern auch die ersten alternativen Lebensentwürfe. Die niedersächsische Künstlerkolonie Worpswede ist ein markantes Beispiel unter Hunderten von Künstlerkolonien, die sich zwischen 1820 und 1920 über Zentraleuropa verbreitet haben und auf dem Land das Leben und künstlerische Arbeiten erprobten. Zwischen den einzelnen Künstlerkolonien herrschte ein reger Austausch. So inspirierte die »Schule von Barbizon« Liebermann zu den »Arbeitern im Rübenfeld« an. Seine »Holländische Dorfstraße« wiederum schlägt einen Bogen zu der bedeutenden Künstlerkolonie Laren in den Niederlanden.

All pictures in this room have in common that they were not painted in a town, at a port or at the seaside, but in the country. Here, too, the works highlight the difference between living in the country and visiting there. In the countryside, the artists themselves were the ones who took to the road and who often captured the daily life of the rural population.

The first decade of the Lebensreform (life reform) social movement, beginning in around 1900, saw not only an exodus both into and out of the cities, but also the earliest models of an alternative way of life. The Worpswede artists' colony in Lower Saxony stands out amongst the hundreds of such colonies that spread across Central Europe between 1820 and 1920, experimenting with life and artistic work in rural settings.

There was a lively exchange between individual colonies. The Barbizon School thus inspired Max Liebermann to his »Workers on the Beet Field«. His »Dutch Village Street«, in turn, struck a connection to the important artists' colony of Laren in the Netherlands.

---

im garten *in the garden*

Gartenbilder lagen vielen Freilichtmaler*innen am Herzen. Auf der Suche nach Motiven konnten sie im öffentlichen Raum zwischen Botanischen Gärten, Englischen Gärten, Tier-, Kaffee- oder Biergärten frei wählen. Doch letztlich war für Künstler*innen der private Garten die erste, im besten Wortsinn naheliegende und zugleich bequemste Möglichkeit, um Arbeit und Vergnügen gleichermaßen nachzukommen.

Bekannte Beispiele populärer Gartenbilder liefert das »Dreigestirn des deutschen Impressionismus«: Max Liebermann, Max Slevogt und Lovis Corinth. Ihre Werke zeigen keine innerstädtischen Anlagen, sondern Landhausgärten. Beim Malen dieser Bilder befanden sich die Künstler in ihrem persönlichen »Freilichtatelier«: ihrem eigenen Garten. Genau dafür stehen auch die unzähligen Ansichten bis hin zu den Hunderten von Seerosen-Abstraktionen, die Claude Monet als Spätwerk über 30 Jahre lang in seinem Landhausgarten in Giverny gemalt hat.

Garden pictures were dear to the heart of many plein-air artists. In their search for subjects, they were offered a wealth of options in public spaces, from botanical gardens, English parks, zoos, garden cafés and beer gardens. However, ultimately, their own private gardens were the best and, in every sense, closest and most comfortable option for these artists to pursue both their work and their leisure.

The best-known examples of popular garden pictures are provided by the three stars of German Impressionism: Max Liebermann, Max Slevogt and Lovis Corinth. Their works do not depict green inner-city spaces, but country gardens. The artists created these images in their very own outdoor studio, their own gardens.

This is what the innumerable garden views and hundreds of lily abstractions stand for in Claude Monet's late work, painted over the course of three decades in his country garden in Giverny.
