

Pferde in der Kunst Horses in Art

Herausgegeben von | Edited by
Margrit Bernard
Martin Richenhagen

WIENAND

Pferde in der Kunst | Horses in Art

Solo für das Pferd	8	Solo for the Horse
Sport und Spiel	38	Sports and Games
Das Pferd in der Kunst im Zeitalter Leonardos	62	The Horse in the Art of the Age of Leonardo
Die Jagd	68	Hunting
Sinnbildliche Pferde	90	Emblematic Horses
Götter, Heilige und Pferde	110	Gods, Saints, and Horses
Pferdeporträts	134	Portraits of Horses
Im Kampf	140	In Battle
Herrscher hoch zu Ross	162	Rulers on Horseback
Das Pferd in der modernen Kunst	188	The Horse in Modern Art
Harte Arbeit	194	Hard Work
Der Ausritt	216	Riding Out

Wildpferd Wild Horse

Auch in der Dordogne war neben Jagen, Essen und Sich-Fortpflanzen noch Zeit für Kunst übrig. Wann genau die Stunde der Muse schlug, in der das Pferd an die Höhlenwand gemalt wurde, dazu wird gegenwärtig noch geforscht. Vielleicht sind die Wandmalereien gleichaltrig mit den Skulpturen aus Süddeutschland, vielleicht aber nur halb so alt. Auch die französischen Künstler könnten sich über allerhand Tantiemen freuen, wenn sie noch leben würden, denn täglich kommen über 1500 Besucher, um die Gemälde der »Sixtinischen Kapelle der Steinzeit« zu sehen. Wie im spanischen Altamira ist dafür ein exakter Nachbau der Höhle für Touristen errichtet worden, um die zarten Striche und Ritzungen aus pulverigen Naturfarben nicht zu gefährden. Die meisten kommen wegen des »Saals der Stiere« hierher. Doch das Wildpferd ist nicht weniger spektakulär. Durch die geschickten Schattierungen wölbt sich sein gut genährter Bauch plastisch in den Raum. An seinen schwarz gezeichneten Beinen findet sich keine Korrekturlinie. Noch heute laufen sie über den unregelmäßigen Untergrund so, wie sie der erste Kohlestrich des Künstlers dorthin gesetzt hat.

In the department of Dordogne—in addition to hunting, eating, and copulating—there was obviously also spare time for art. When exactly the artist was kissed by the muse and painted the horse on the wall of the cave is still a subject of intense research. Perhaps the wall paintings are just as old as the sculptures from southern Germany, but then again maybe only half as old. If they were still alive, the French artists would be able to enjoy all kinds of royalties, since every day more than 1,500 visitors come to view the paintings in the “Sistine Chapel of the Stone Age” As in Altamira in Spain, the cave has been exactly reconstructed for tourists, so as not to harm the delicate brushstrokes and scratch lines of powdery natural pigments. Most come to see the “Hall of the Bulls.” But the wild horse is no less spectacular. Due to the deft shading, a well-nourished belly appears to bulge three-dimensionally into the space of the cave. One finds no correction lines on its legs, drawn in black. To this day, these legs continue to walk across the hilly bedrock, just as they did when the artist first drew them with a piece of charcoal.

Wildpferd
Wild Horse
ca. 36 000–17 000 BC
in situ, Lascaux-Höhle, Montignac,
Dordogne, Frankreich

Herrscher hoch zu Ross Rulers on Horseback

Es ist kein Porträt überliefert, auf dem ein Herrscher auf einem Baum sitzend dargestellt ist. Es kann also an der schieren Höhe nicht liegen, dass sich die Künstler und Modelle so vieler Jahrhunderte für eine Abbildung zu Pferde entschieden haben. Neben dem großen Spielraum in der Komposition bietet dieses Sujet viele Möglichkeiten, wirksame Details einzuarbeiten.

Der besondere Reiz der Betrachtung dieser Porträts liegt heute daher darin, dass man ihnen in besonderem Maße ansieht, was man weiß. Für viele ein hübsches Pferd mit eindrucksvoll wirkendem Reiter, sieht der Kenner Exterieur und Kaliber des jeweiligen Tiers, seine Ausstattung und die Reitkunst des Reiters. Über den Zeitpunkt der Darstellung und die Begleitszenarien können wir in einen Dialog mit der Geschichte treten, und es wird nachvollziehbar, warum die Werke in dieser Form in Auftrag gegeben wurden. Und noch etwas wird uns klar: Das Automobil kann ein Pferd nicht in jeder Hinsicht ersetzen.

There is not a single portrait of an emperor sitting on a tree. Therefore, it cannot only be the sheer height that for centuries has drawn many artists as well as their models to depict royalty on horseback. Apart from offering considerable latitude in terms of composition, this subject makes it possible to include a range of dramatic details.

The attraction of these portraits lies in the knowledge of their observers. While in a certain picture, many people might see a beautiful creature and an impressive equestrian, the connoisseur is able to spot the characteristics that mark the stature of the horse as well as the equipment and riding skills of the horseman.

By studying the epoch and scenario depicted in a painting, we can dive into a dialogue with history and comprehend why these works were composed the way they were. And something else becomes clear when looking at these majestic creatures: cars can never fully replace them.

James Ward
Adonis, das bevorzugte
Streitross von König Georg III.
Adonis, the Favourite
Charger of King George III
19th century
Christie's Images Ltd

(1625–1654) (S. 36/37) gelang es in seinem kurzen Leben ebenfalls, sich mit der wesenstreuen und naturnahen Darstellung von Pferden und anderen Tieren Ruhm und Auskommen zu erarbeiten, wenn auch in wesentlich bescheidenerem Ausmaß als Wouwerman.

Als der wohl bekannteste Schöpfer von Pferdeporträts gilt George Stubbs (1724–1806), der sich im England des 18. Jahrhunderts als exzentrischer Autodidakt, besessen von Anatomie und Natur der Pferde, ab etwa 1740 kometenhaft zum besten Pferdemaier seiner Zeit mauserte. Wer immer in England etwas auf sich und seine Pferde hielt, der schickte nach Stubbs. Die großen Porträtisten der englischen Gesellschaft Joshua Reynolds und Thomas Gainsborough malten die Menschen von Rang und Namen, Stubbs hielt deren kostbare Lieblinge bildlich fest. Es entstanden Pferdeporträts von bis dahin nicht gekannter Naturtreue und Lebendigkeit, auf denen die Besitzer Charakter und Wesen ihres Tiers wiederzuerkennen glaubten. Stubbs malte häufig in

ungewöhnlichen, fast modern anmutenden Perspektiven und verzichtete, gänzlich gegen den Geschmack und Stil jener Zeit, auf sämtlichen Hintergrund. Die Pferdeporträts des George Stubbs verhalfen der Gattung der Tiermalerei schließlich zur bis dahin ausgebliebenen kunsthistorischen Anerkennung.

Ein Gemälde von Stubbs gilt es besonders hervorzuheben: *Whistlejacket*. Das monumentale, fast drei auf drei Meter große Ölgemälde gehört ohne Zweifel zu den faszinierendsten Tierporträts in der Geschichte der Malerei. Es ist so überaus bemerkenswert, weil es nicht den Idealtypus der Spezies Pferd zeigt,

Edwin Landseer
Der erste Sprung, Lord Alexander Russell
auf seinem Pony »Emerald«
The First Leap: Lord Alexander Russell
on His Pony "Emerald"
1829
Guildhall Art Gallery, London

Francois Xavier Fabre
Don Luigi Grimaldi mit seinem Pferd am
Grab seiner Verlobten Fanny
Portrait of Don Luigi Grimaldi with
His Horse, Leaning on The Tomb
of His Fiancée Fanny
1804
Privatsammlung

sent for Stubbs. The great portraitists of English society, Joshua Reynolds and Thomas Gainsborough, painted people of rank and name, while Stubbs recorded the images of their favorite animals. He produced portraits of horses with a previously unknown fidelity to nature and animation in which the owners believed they could recognize the character and essential nature of their animals. Stubbs often used unusual, almost modern-looking perspectives and, very much contrary to the taste and style of the time, dispensed with background entirely. His portraits of horses ultimately helped the genre of animal painting gain recognition by art historians, something that had been withheld until then.

One work by Stubbs deserves special mention: *Whistlejacket*. This monumental oil painting, nearly ten feet square, is unquestionably one of the most fascinating animal portraits in the history of painting. What makes it so remarkable is that it does not depict the ideal type of the equine species, but an individual example: Whistlejacket, one of the first offspring of pureblood Arabian horses introduced to England for breeding. He was not as successful as a racer as he was as a stud horse. The portrait is so lifelike, so full of character and vitality, that all viewers, not only horse lovers, are captivated by it. How did Stubbs manage to paint such works? What was his motivation? We know that he undertook the Grand Tour, the obligatory study trip to Italy, with Rome as the inevitable goal, which virtually every proper artist had made

Théodore Géricault
Kopf Schimmels
Head of a White Horse
ca. 1815
Musée du Louvre, Paris

Wassily Kandinsky

Auf die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Deutschland neu aufkommende Mode der Pferdesportarten spielten auch die beiden Maler Kandinsky und Marc an, als sie ihrem Künstlernetzwerk und Almanach den Namen Der Blaue Reiter gaben; sie und ihre Gefährten wurden zu Wegbereitern der modernen Kunst im 20. Jahrhundert. Die wenigen Striche und kontrastierenden Farbflächen in Kandinskys Bewegungsstudie könnte man beinahe für gemalte Liedzeilen über die Innigkeit von Ross und Reiter im Sprung halten ... Vielleicht hat er deshalb sein Bild *Lyrisches* genannt.

The two painters Kandinsky and Marc were also alluding to the growing popularity of equestrianism at the beginning of the twentieth century when they gave their artists' association and almanac the name "The Blue Rider." They and their associates became precursors of modern art in the twentieth century. One could almost think of the minimal strokes and contrasting patches of color in Kandinsky's movement study as painted song lyrics relating to the intimacy between horse and rider in a jump. Perhaps this is why he titled his picture *Lyrical*.

Lyrisches (Reiter zu Pferd)
Lyrical (Rider on a Horse)
1911
Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam

René Magritte

Der belgische Meister des Surrealismus suchte herkömmliche Erfahrungs- und Sehgewohnheiten zu erschüttern und Traum und Wirklichkeit zu durchmischen. »Meine Werke [...] sind selbstgewollte Träume, die nicht einschläfern, sondern aufwecken wollen«, sagte er und malte Gegenstände naturalistisch, verfremdete sie aber durch ungewöhnliche Kombinationen. Die Reiterin auf ihrem Spazierritt durch den Wald verdeutlicht Magrittes Methode exemplarisch: Indem er das Pferd im Vordergrund mehrfach durch Baumstämme und Blattwerk aus dem Hintergrund verdeckt, wirkt die Darstellung wie mit der Schere längs durchgeschnitten und neu zusammengesetzt. Das Bild zeigt etwas, das in der Realität unmöglich ist, was Reiter jedoch subjektiv bisweilen erleben: dass Pferd, Reiter und natürliche Umgebung sich »ineinander verweben«.

The Belgian master of Surrealism sought to pervert customary ways of seeing with a mix of dream and reality. "My works ... are deliberate dreams that do not aim to put you to sleep but wake you up," he said. He painted things in a naturalistic manner, but alienated them through unusual combinations. The woman riding through the woods is a perfect illustration of Magritte's method: by hiding the horse in the foreground behind tree trunks and foliage from the background, the depiction appears to have been cut into vertical strips and pieced together again. The picture shows something that is impossible in reality, but which riders occasionally experience, namely that horse, rider, and surroundings are all one.

Carte blanche (Le blanc-seing)
The Blank Signature
1965
National Gallery of Art, Washington, DC