

Rembrandt

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

10000300236

3723

Rembrandt

Rembrandt

von

Carl Neumann

o. Professor an der Universität Kiel

Zweite vermehrte Auflage

Berlin und Stuttgart
Verlag von W. Spemann 1905

Byz.
3.

Alle Rechte vorbehalten
auch das Recht der Übersetzung

Max Klinger

Leopold Grafen von Kalckreuth

zugeeignet

II - 306957

BIBLIOTEKA POLITECHNICZNA
KRAKÓW

~~16162~~

Akc. Nr.

~~1600~~ 150

DPK-B-134/2018

Vorwort der ersten Auflage

er das Wirken eines Künstlers zu schildern unternimmt, pflegt sich zunächst ein Verzeichnis seiner Werke anzulegen, dieses Verzeichnis chronologisch zu ordnen, die Werke dann mit seinem Kommentar zu begleiten, auch wohl, was an biographischen Daten bekannt ist, an passender Stelle einzufügen. Dies ist eine geläufige Form, die des freieren Catalogue raisonné. Werke dieser Art sind notwendig; ihr Hauptbestreben ist Vollständigkeit; sie sind die eigentliche Unterlage der Forschung. Es kommt dann vor, daß der Rahmen dieser Form durch allerlei Zutaten erweitert wird; das Prinzip der Vollständigkeit wird festgehalten; aber man sucht durch Exkurse ästhetischen oder kulturgeschichtlichen

Inhalts die Annehmlichkeit und das Interesse des Buches zu erhöhen. Wenn Arbeiten der ersten Art nicht zum Lesen, sondern zum Studiren oder Nachschlagen bestimmt sind, so muß man von denen der zweiten Art sagen, daß sie schwer lesbar sind, weil das Bestreben, höhere Gesichtspunkte zu gewinnen, durch die niederziehende Masse der Einzelbeobachtung fortdauernde Hemmung und drückenden Ballast erfährt. Viele Werke, die ein Künstler hervorbringt, kreisen um ein und dasselbe Problem; außer über Äußerlichkeiten gestattet nicht jedes, etwas Neues auszusagen, und so kommt es zu endlosen Wiederholungen. Das Kataloggerüst ist sozusagen stehen geblieben, und noch keine freie Ansicht gewonnen worden.

Nun ist aber eine ganz andere Möglichkeit denkbar. Man sucht hinter den Werken den Künstler, der sich je nach dem wechselnden Puls des Lebens, nach Gunst oder Ungunst seines Genius, bald freier und unmittelbarer, bald unvollkommener in seinen Werken ausdrückt. Man sieht ihn von mannigfachen Antrieben geleitet, von gewissen Vorstellungen beherrscht, von gegenteiligen Kräften hin und her gezogen mit sich selber ringen, bald heftig und gewaltsam sich aussprechen, bald glücklich und harmlos seine Fähigkeiten üben, bis endlich eine breite, eine königliche Straße sich auftut, die seinen Weg bezeichnet. Der Genius enthält in sich eine Überfülle von Möglichkeiten, von denen die geleisteten Werke vielleicht nur eine kleine Lese und Auswahl sind. In dem Augenblick, wo diese Beobachtung und Erkenntnis gewonnen wird und sich als ein Problem auftut, und wo es nun gilt, die Künstlerseele als das eigentlich Schaffensmächtige und Ursprüngliche zu schildern, zu begreifen, in ihrer Psychologie zu analysiren, verwandeln sich die Werke ihrer Zahl und vermeinten Vollständigkeit nach in etwas mehr Zufälliges; sie erscheinen nun als Belege, als Äußerungsweisen — und um so wichtigere Belege, je charakteristischer sie sind — einer Kraft, die über ihnen steht. Die Künstlerpersönlichkeit wächst über den Werken empor, und es entsteht der unsägliche Reiz, diese Persönlichkeit zu fassen, aus den Werken herauszuarbeiten und als das eigentlich Wahre zum Leben und Sprechen zu bringen.

Etwas derart hat mir vorgeschwebt, als ich dieses Buch schrieb.

An Vorarbeiten zur Geschichte der Werke Rembrandts ist nachgerade kein Mangel. Wilhelm Bode, dessen Name, wo es sich um die Rembrandtforschung handelt, zuerst und dankbar zu nennen ist, hat es unternommen, alle die Hunderte von Gemälden des Meisters in Nachbildungen zu veröffentlichen, chronologisch zu ordnen und zu beschreiben. Die kritische Arbeit an den Radierungen hat zuletzt W. v. Seidlitz zusammengefaßt und bereichert. Das Studium der Zeichnungen, die meist selbständig nebenher gehen und weniger als bei anderen Meistern mit den übrigen Werken zusammenhängen, ist noch etwas zurückgeblieben.

Dieser umfassenden Erforschung der Werke gegenüber, die überhaupt erst den festen Boden für alles Weitere bereitet und in der Kritik Ausgezeichnetes geleistet hat, ist es zu begreifen, daß für jene andere, vorbezeichnete Aufgabe kaum Ansätze und Vorstudien vorhanden sind.

Überhaupt ist die Rembrandtliteratur, wenn man vergleichungsweise an die Literatur über die großen italienischen Künstler denkt, klein. Erst wundert man sich darüber; später versteht man es nur zu gut. Die Möglichkeit, beim Studium Rembrandts mit Photographien und Stichen auszukommen, ist nicht vorhanden. Über italienische Kunst kann man ganze Bücher lesen, in denen das Wort Farbe und die Farben kaum genannt werden; Nachbildungen geben das Wesentliche und oft besser als die Originale. Bei Rembrandt kann man im Ernst nur vor den Originalen studieren; an Gedächtnis und Aufmerksamkeit werden ungewöhnliche Anforderungen gestellt. Dazu kommt, daß unverhältnismäßig viele wichtige Werke des Meisters in privaten Sammlungen aufbewahrt werden. Man kann in solchen Räumen leicht ein paar Notizen machen; aber Bilder erfordern wie Menschen längeren und auch zwanglosen Umgang und Verkehr. Jeder weiß, wie langsam gewisse Kunstwirkungen sich aufschließen. Aus diesem Grund waren die öffentlichen Rembrandtausstellungen der jüngsten Jahre von so großer Wichtigkeit; sie erlaubten tägliche Prüfungen und Versuche und Vergleichen.

Rembrandt zu verstehen, ist, zumal da wir alle künstlerisch an der italienischen Kunst und an der Antike erzogen sind, nicht leicht. Viele fühlen sich von ihm abgestoßen, und dies kann Jahre, kann immer dauern. Vielleicht aber kommt ein Tag, wie der, von dem es bei Dante heißt:

Quel giorno più non vi leggemmo avante . . .

Ist erst einmal dieses große Licht in unserem Empfinden aufgegangen, so hört die Liebe zu Rembrandt und zu Holland nimmer auf; sie wird ein Teil unseres Wesens. Es bedarf hierzu wie zu jedem mächtigen Glauben nicht nur einer Eingebung und Verzückung, sondern eines Entschlusses. Es gilt, sich von manchem loszusagen, woran wir gewöhnt waren und gern hingen. Die Versuchung und Lockung der südlichen und heidnischen Kunst ist dem Venusberg der Sage gleich von verführerischer Kraft und Nähe. Die ungeheure Selbständigkeit und künstlerische Sicherheit Rembrandts verlangt auch von seinen Gläubigen die Fähigkeit entschlossener Hingebung und gewissermaßen moralischer Stärke.

Das deutsche kunstliebende Publikum ist in einem seltsamen Zustand. Es ist in seinem Empfinden für Kunst unsicher, weil es mit Kunstgeschichte überfüttert wird. Die Kunst gilt für ein Stück des notwendigen Wissens, das zur Erziehung und Bildung gehört; man kennt die Geschichte der Stile, und daher kommt es, daß wir selbst keinen Stil finden. Man überschüttet uns mit populärer Kunstliteratur, die uns die Künstler von Holbein und Raphael bis auf Anton von Werner, Knaus, Vautier und Begas alle im gleichen Lobeston anpreist. Dieser skeptische Historismus, der den Hermes des Praxiteles, Raphael, Dürer und Rembrandt gleichmäßig bewundert und sich auf die Weite seines Horizontes etwas zu gute tut, empfindet in Wahrheit gar nichts und für gar nichts. Es ist ein markloses, oberflächliches Herumschnüffeln der gefättigten Faulheit, die zur Abwechslung nach Bildern fragt, weil man bequemer Bilder herumblättert als Bücher liest.

Wie ist aus diesem verderblichen Sumpf herauszukommen, und ein inneres Verlangen nach Kunst zu wecken? Wie oft wird man als Dozent

gefragt, welche „Kunstgeschichte“ wohl zu empfehlen sei, um Verständnis für Kunst zu wecken. Man kann darauf nur eine Antwort geben: gar keine Kunstgeschichte. Der Weg zur Kunst führt durch den einzelnen Künstler. Alles Wissen um Werden und Vergehen der Kunstepochen hilft nichts, wenn man nicht in eine Künstlerseele hineingeblückt und an ihren künstlerischen Problemen teilgenommen hat. Nur so erfährt der Laie, daß es sich bei der Kunst nicht um ein Spiel handelt, bei dem Abwechslung die Hauptsache ist, und nicht um einen heiteren Zeitvertreib, sondern um eine tiefinnere Leidenschaft, einen Lebenstrieb und ein verzehrendes Verlangen, und daß das alles sehr ernst genommen sein will.

Die Kunstgeschichte ist eine Wissenschaft und hat als solche einen Rechtsanspruch, an den Universitäten vertreten zu sein. Als geschichtliche Wissenschaft erfreut sie sich darüber hinaus des Interesses und Anteils, der der Historie im allgemeinen gewidmet wird. Aber mit der Erziehung zur Kunst hat diese Beschäftigung nichts zu tun, ja sie wirkt ihr durch ihre tolerante, alle Kunstäußerungen von Japan und Babylon bis zur Gegenwart umfassende Weitherzigkeit entgegen und erkaltet das naiv sich äußernde Empfinden. Das historische Verständnis eines Kunstgegenstandes wird gefördert, wenn man ihn im Zusammenhang anderer Schöpfungen desselben Meisters und derselben Zeit, der vorangehenden und der nachfolgenden Zeit, betrachtet; das künstlerische Verständnis kommt damit kaum einen Schritt weiter; höchstens, daß die Vergleichung und Kontrastwirkung verschiedener Werke den Blick schärft und erzieht. Von diesem künstlerischen Vorteil der historischen Betrachtung abgesehen, kann man feststellen: Was das einzelne Kunstwerk nicht ganz allein aus sich selbst sagen und so lebhaft ausdrücken kann, daß es uns ergreift, ist kein lebendiger Kunstwert.

Nur insoweit die Kunst der Vergangenheit lebendigen Kunstwert in sich hat, kommt sie für die Kunstgeschichte und für die Erziehung zur Kunst gleichmäßig in Betracht.

Und es ist nun allerdings unsere Meinung, daß Rembrandt wie kaum ein anderer ein lebendiger ist. Nicht als wäre seine Mal- und Aus-

drucksweise nachzuahmen; sie ist das Zeitliche an seiner Kunst. Was lebendig ist, ist sein Empfinden und Fühlen. Es ist so lebendig und prägt so sehr Wesen und Sinnesart der nordischen und deutschen Natur aus, daß man zu sagen wagen darf: Rembrandt ist hierin moderner als die Modernen. Sein Zusammenhang mit den Wurzeln der Nation ist der tiefere und echtere.

Ein Künstler wie Rembrandt ist zu mächtigen Wuchses, um sich vom Standpunkt eines „Faches“ aus übersehen zu lassen. Als Spezialist kommt man des öfteren in Verzeiflung, mit der Fülle der ästhetischen, historischen, philosophischen Probleme fertig zu werden, die diese Kunst aufgibt. Man müßte, wie der Riese der Fabel, hundert Arme haben, sie zu bewältigen. Hier wird nun, sofern die Probleme richtig erkannt sind, die weitere Betrachtung genug zu tun finden.

In allen diesen Untersuchungen wird sich eines immer deutlicher herausstellen. Rembrandt ist nicht nur ein großer Name der Kunst, nicht nur ein Lebendiger in der Gegenwart, sondern eine werbende Kraft und Macht unserer ganzen zukünftigen Kultur.

Man wird in diesem Sinn Rembrandt und Holland im Folgenden der Welt der „Renaissankekultur“ wie eine andere Hemisphäre gegenübergestellt finden. Um jedem Mißverständnis vorzubeugen, sei gleich hier bemerkt, daß unter Renaissancekultur jene Bildungs- und Gedankenwelt zusammengefaßt und verstanden wird, die aus der italienischen hervorstachsend, sich in eine kosmopolitische verwandelt hat. Ihre bezeichnenden Züge sind Paganismus und Machiavellismus, Aristokratismus und individualistischer Anarchismus; die Lockmittel ihrer Verführung sind die sogenannte liberale Weltanschauung, die dem Virtuositentum aller Gebiete, der Kunst und der Politik, des Genusses und der Ausbeutung, freie Bahn geöffnet hat, die Auszeichnung der sogenannten Vornehmheit, der Kult und die Überschätzung der Form, die Sinnenschönheit u. s. w. Die Keime und Möglichkeiten, zum Teil schon die freie Ausbildung dieser Anschauungen und Ideale liegen in der italienischen Renaissance; doch haben sie ihre volle Freiheit und Macht

erst gewonnen, nachdem das, was von christlicher und mittelalterlicher Seele in ihnen lebte, herausgeschliffen und allmählich spurlos getilgt worden war. Dies wurde nun die Weltkultur der oberen Klassen. Was vor drei Jahrhunderten ein Element des Fortschritts war, was damals emportrug und Flugkraft gab, ist heut nicht entfernt mehr in derselben Art wirksam. Es handelt sich darum, diese ganze überlieferte Bildung gehörig zu revidieren, die extremen Folgen der Renaissancebewegung rückgängig zu machen.

Auf dem Gebiet der Kunst, einer einzelnen, aber sprechenden Äußerung des allgemeinen Geistes, hat Holland und Rembrandt im siebenzehnten Jahrhundert nach dieser Richtung einen Anfang gemacht. Mit einer unbeschreiblichen Ruhe und Standhaftigkeit, mit einer Glaubenssicherheit und einem Genius sondergleichen sind dort die Wege einer neuen Kunst gewiesen, für eine Weile ohne Schwanken und Ausgleiten inmitten aller Versuchung gegangen worden. Freilich, Holland war klein; seine Kunst war eine Episode; all ihre Energie konnte nicht hindern, daß die Flut der Weltkultur noch am Ende ihres großen Jahrhunderts über ihr zusammenschlug. Daher ist ihre Weltwirkung noch ungetan; ihr Lebensfaden ist zwar abgeschnitten, aber ihre Lebenskraft noch nicht erschöpft, ihre Aufgabe noch nicht gelöst worden, und so bleibt, was sie uns hinterlassen hat, nicht bloß ein Vermächtnis, sondern eine Mahnung und Aufgabe. Talent und Genius sind Gunst und Gnade. Wir müssen darum beten. Was wir uns selbst geben, und was wir von den alten Holländern lernen können, ist die Charakterstärke, die der Verführung widersteht und sich bewußt bleibt:

„Dies ist unser, so laßt uns sagen, und so es behaupten.“

Dieses Buch wünscht, gelesen zu werden. Die Bilder haben nur die Aufgabe, den Text, wo es nötig war, zu illustrieren. Ich habe der einsichtigen Bereitwilligkeit des Herrn Geheimerat W. Spemann zu danken, daß übrigens auch dieser Teil des Buches nicht zu kurz gekommen ist. Die Beschaffung der Vorlagen war nicht immer ganz leicht. Herr Charles Sedel-

meyer in Paris, der Verleger des Werkes, das man im Folgenden häufig zitiert finden wird, hat uns durch gütiges Überlassen von allerhand sonst nicht erhältlichem Material gefördert und zu aufrichtigem Dank verpflichtet. Auch haben wir die vortrefflichen Veröffentlichungen von Braun & Co. in Dornach i. Elz. und der Photographischen Gesellschaft in Berlin benützen dürfen.

Heidelberg, im November 1901.

C. N.

Vorwort der neuen Auflage

Dankbar habe ich zu erkennen, daß dieses Rembrandtbuch viele Freunde gewonnen hat. Daß es sich auch Feinde gemacht hat, muß ich in Kauf nehmen.

Die neue Auflage ist um einige Bogen vermehrt worden. Auch sind einige neue Abbildungen und ein Register hinzugekommen.

Die Textvermehrung muß zum Teil damit, soll man sagen: entschuldigt werden, daß ein immer fortgesetztes Betrachten von Rembrandts Originalen zu mancher Revision früherer Urteile führt. So muß ich bekennen, daß ich der herrlichen Kasseler Saskia in der ersten Ausgabe des Buches nicht ganz gerecht geworden bin. Einer der eifrigsten französischen Rembrandt Liebhaber und -kenner, Dutuit, hat in seinem Rembrandtwerk geschrieben, über die Radierungen des Meisters könne man wohl eine Meinung äußern: mais les tableaux offrent une impossibilité absolue . . . , sie seien zu weit

über die Welt zerstreut, und die Reproduktionen gäben nur eine sehr schwache Vorstellung davon. Daß Photographien für das Studium dieser Gemälde nicht ausreichen, ist nur zu richtig. Von den besten, die jeden Pinselstrich wiedergeben, muß man sagen, daß sie das Interesse auf Äußerliches ablenken. Deshalb können die Abbildungen von Gemälden in einem Buche über Rembrandt immer nur als Anregungen des Gedächtnisses, als eine Belebung der Erinnerung an die Originale gelten, wie Theseus in Shakespeares Sommer-nachtstraum sagt:

Das Beste in dieser Art ist nur Schattenspiel, und das Schlechteste ist nichts Schlechteres, wenn die Einbildungskraft nachhilft.

Übrigens hilft das alles nichts. Von Rembrandt als Maler muß man ausgehen, wenn man ihn als Künstler begreifen will. Ist er doch in der kleinsten, farblosen Zeichnung Maler! Vielen, die gewöhnt sind, nur in der Linienkunst Formprobleme zu sehen, scheint sich die „Form“ in Rembrandts Gemälden schwer aufzuschließen. Ein Beweis mehr, daß Rembrandt unter den alten Meistern für sich steht, daß er vielmehr der Mann der Gegenwart und Zukunft ist.

Kiel, im Sommer 1905.

C. N.

Inhalt

	Seite
Einleitung. Rembrandt im 19. Jahrhundert	1
Burger-Choré	6
Die neue Forschung	11
Fromentin	13
Rembrandt als Erzieher	23
I. Der junge Rembrandt	31
1. Rembrandt in Leyden. Leyden und Amsterdam	36
Dauer des Aufenthaltes in Leyden. Studienweise, Selbständigkeit und Weite des Programms. Universitätsluft, Philologie und Akribie in Leyden. Amsterdam als Geschäftstadt. Barlaeus und die Gründung des Amsterdamer Athenäums.	
2. Erste Amsterdamer Jahre Rembrandts. Das Bild der Anatomie	57
Die Bildnisaufträge und ihre Bedeutung. Das Lichtproblem in der Anatomie. Licht und Farbe als Hauptmittel der Komposition.	
3. Rembrandts Ehe. Die holländischen Frauen	68
Saskia. Renaissance und Frauenbildung. Unterschied zwischen Frankreich und Holland. Formal-stilistische oder kulturgeschichtliche Kunstbetrachtung.	
4. Der Haag	76
Charakter der Residenz. Kosmopolitismus. Konstantin Huygens als dilettante und Humanist.	

	Seite
5. Amsterdam und das holländische Leben	81
Selbstbewußtsein und holländisches Wesen. Die religiöse Bildung. Popularität von Cats. Bäuerische Sitten. Aristokratische Ansätze. Humanistenkreise. Das Fest für Maria von Medici. Widerstand gegen die Renaissancebildung.	
6. Das Problem der holländischen Kultur	97
Siegeslauf der Renaissance und ihre Ausichten in Holland. Die Rasse. Der Naturalismus in Italien eine Episode. Der Kult des Gräßlichen. Jan Vos. Das Stoffliche und die Formprobleme. Frage der nationalen Kultur.	
7. Die soziale Stellung der holländischen Maler	111
Der gebildete und vornehme Maler der Renaissance. Vertreter dieses Typus in den Niederlanden. Sandrart und Rembrandt. „Banaußisches“ Handwerk und „aristokratische Kunst“.	
8. Rembrandts Zusammenhang mit der holländischen Kultur	120
Vielseitigkeit der holländischen Kunst. Rembrandts Naturalismus. Frage der Parodierung der Antike verneint. Naturalismus und religiöse Stoffe. Vorliebe für das Transitorische. Reaktion gegen das Pathos. Trivialität. Das Krasse. Züge italianisierender Gewohnheit. Historismus.	
9. Probleme der holländischen Malerei. Franz Hals und die spätere Kunst .	138
Wendung der italienischen Kunst am Ende des 16. Jahrhunderts. Caravaggio und Elsheimer. Hals und sein künstlerisches Temperament. Auftauchen und Verschwinden des Pleinairproblems. Schützenstücke in Haarlem. Koloristik und Helldunkelansätze in Italien. Sieg des Interieurs auch in Holland. Ruysdael und die Tonmalerei. Die Unabhängigen. Goyen und Potter, Vermeer. Mutmaßliche Gründe ihrer Isolierung.	
10. Rembrandts malerische Ansicht und Weltanlicht	160
Verschiedenheit von Rembrandts und Goethes Jugendkunst. Konflikt zwischen Lokalfarbe und Constimmung. Exkurs über das Sehen Rembrandts. Gewöhnliches Sehen und künstlerisches Sehen. Gesichtsvorstellung und Sehempfindung. Helmholtz. Die Konvention des Amrisses und das undeutliche Sehen. Kurzsichtigkeit. Zusammenstellen und Zusammensehen. Die Körperwelt und die metaphysische Bedeutung von Rembrandts Licht und Helldunkel.	
11. Rembrandt als Stillebenmaler	178
Stillebenneigung. Der Kostümmaler. Der Sammler. Die Edelsteine. Vordringlichkeit des Stillebens im Figurenbild, selbst in religiösen Darstellungen. Italienische Steigerung des Figürlichen und Rembrandtsche Häßlichkeit. Claude Lorrain und die holländische Landschaft. Das Häßliche und die Illusion.	

12. Künstlerische Konflikte
 Lichtexperimente. Dunkelstudien. Die angebliche Unnatürlichkeit des Nachtmachens. Beispiele der Verbindung des dunklen Grundes mit der Feinmalerei. Dunkel als Folie schöner Farbe. Das System, die Lokalfarbe zu brechen. Metallischer Ton. Warmer Ton. Die Gefiederstudien. Sieg des polyphonen Satzes. Der Dämon der Ausdrucksmittel und die Gleichgültigkeit gegen den Stoff. Akademische Urteile über Rembrandt. Charakter des jungen Rembrandt.

II. Die Nachtwache	225
1. Der Auftrag	227
Honorar des Künstlers. Lebensgeschichte des Hauptmanns Cocq.	
2. Rembrandts Landschaftsmalerei	233
Das Landschaftsproblem und die Monochromie. System der Farblegierung. Der antiindividuale Zug in den Motiven. Verhältnis zum allgemeinen landschaftlichen Satz des 17. Jahrhunderts.	
3. Rembrandt als Porträtmaler in seiner mittleren Zeit	240
Stadien seiner Bildniskunst. Unterschied von Bildwirkung und Bildniswirkung. Umbildung des Porträtideals von den dreißigern zu den vierziger Jahren. Selbstbildnisse und Bildnisse Saskias. Idealisieren und Genreauffassung. Ausnahmen und Nachzügler.	
4. Die Nachtwache als Porträtwerk	252
Zwiefpalt zwischen dem Sinn des Auftrags und Rembrandts Interesse. Der Ausdruck der Gesichter. Einzelbildnis und Impressionismus der Massenszene. Personen und Statisten.	
5. Rembrandt und die herkömmliche Komposition von Gruppenbildnissen .	257
Porträt- oder Historiencharakter. Werner van Valckert. Die Amsterdamer Schützen. Ihr Selbstgefühl. Ihre Organisation. Das Doppelbildnis bei Rembrandt. Die Idee der Nachtwache eine Kirchweihparade?	
6. Die Örtlichkeit der Nachtwache	272
Sekundärer Charakter der Rembrandtschen Raumvorstellung. Feststellung der Architektur auf der Nachtwache gegen neuere Einwendungen. Das Tunnel- und Bogenmotiv. Richtung und Art der Beleuchtung. Die Bezeichnung „Nachtwache“.	
7. Die Verteilung der Figuren im Raum	281
Warum die Figurenzahl über das Bestellte vermehrt ist. Nebenfiguren und Kinder. Figurenhöhe und Bildhöhe. Bedeutung des Dunkelraums. Ton oder Lokalfarbe. Analogien und Unterschiede der sonstigen Kompositionsweise. Originalität der Falladenbildung. Graphische Darstellung derselben.	

	Seite
8. Die Figur des Leutnants Ruytenburch	295
Urteile über Kostümfarbe und Maltechnik. Kumulierung von wärmerer Farbe und stärkerem Licht. Verwandtschaft nackter Figuren auf dunklem Grund. Selbständiges Herauswaschen der Figur aus dem Bild. Erkenntnis dieser Gefahr.	
9. Das Nebenzentrum des Lichts	308
Zweck des zweiten Lichtzentrums. Erklärung seiner Gestaltung und Erfindung. Seine Farbenbasis und die metallische Tonart. Verwandte Studien in einem Rotterdamer und Petersburger Bild. Die Lichtkonstruktion durch überschneidende Dunkelkörper Technische Fortschritte gegen die Anatomie. Warum der Knabe nach rückwärts schießt. Die Haltung des ladenden Schützen. Das künstlerische Problem bestimmt die Wahl der Motive.	
10. Der Farbcharakter der Nachtwache	327
Vorkommen und Behandlung des Rot. Ursprüngliche Kombination von Rot und Gelb. Schließlicher Sieg des Lichtproblems über das Farbenproblem. Farbenqualität. Kontrolle an den Farben der Wirklichkeit. Künstlerische Illusion und Realismus.	
11. Die Kritik der Nachtwache	337
Die Beurteiler der Komposition. Widerspruch zwischen Inhalt und Ausdrucksmittel. Rembrandt und die Natur. Instinkt und Virtuosität. Verurteilung durch die Akademiker. Der junge und der spätere Rembrandt. Ursachen der Wandlung.	
III. Rembrandt im Zenith	353
1. Der Goldton und die Braunmalerei	355
Menschliche Bedingtheit und künstlerische Freiheit. Zurückschieben der Figuren in den Raum. Kritik des Anso. Die heiligen Familien. Dämmerung und Nacht. Die Susanna. Koloristische Spannung. Bildnistypus dieser Stufe. Beispiele des Idealisierens. Conschönheit und Steigerung der Braunmalerei. Bathseba. Josef und Potiphar. Der Cod Paul Potters. Kult des Galerietons.	
2. Der Maler der Seele. Das Hundertguldenblatt	376
Versuchung des Spezialistentums und des Schönheitsideals. Rembrandts geistige Mitgift. Mittelalter und Spiritualismus. Abwendung vom extremen Naturalismus und der Akzessorienmalerei. Das Blatt Christi Predigt und Raphael. Das Hundertguldenblatt. Verwandte Darstellungen. Juden und Bettler. Synthese all dieser Versuche. Lichtbehandlung. Der seelische Gehalt des Samariterbildes im Louvre.	

	Seite
3. Neuer Anlauf	397
<p>Kleinmeisterliche Rudimente. Unterschiede des breiten Vortrags gegen die frühere Breite. Neue Stillebenstudien. Tiere, Kostüme, Waffen. Symbolik des Ausdrucks. Harnisch- und Helmverwendung. Die Anklage der unkorrekten und der unrichtigen Zeichnung. Wesen der Rembrandtschen Zeichnung. Paletten- und Netzhautmischung der Farben. Die spätere Radiertechnik. Farbenschwierigkeit bei großem Format. Historien in Halbfigurenbildern. Der Kasseker Jakobssegen.</p>	
4. Rembrandt und das Nackte	419
<p>Die Sammler und das große Format. Rembrandts fortdauerndes hohes Ansehen. Bestellungen. Lehrtätigkeit und Einfluß. Frauen und weibliche Schönheit. Frühe Darstellungen. Analyse der Petersburger Jogen. Danaë. Das Erotische. Lichtproblem und lineare Schönheit. Naturalismus der Formen. Aktstudien ohne Aktmalerei. Das Nackte als angeblich höchste Aufgabe der Kunst. Verhältnis von Schönheit und Häßlichkeit. Vorliebe für Alter und seelischen Ausdruck. Die Ablehnung von Schönheit und Nacktheit kein Mangel an Modell oder Können, sondern ein Nichtwollen.</p>	
5. Veränderung der Kompositionsweise. Das Bild der Wardeine der Tuchmacher	449
<p>Rembrandt und die italienische Kunst. Zeichnungen nach Leonardos Abendmahl. Zurücktreten der Gebärdensprache. Künstlichkeit des Aufbaus und zunehmende Einfachheit. Späteres Interesse für lineare Hilfsmittel. Beispiele von Landschaft. Figurenbilder und Massenszenen. Bedeutung der Architektur. Die drei Kreuze. Gleichgültigkeit in der Wahl der Ausdrucksmittel. Das Akzentgesetz der Spätzeit. Analyse der Wardeine der Tuchmacher.</p>	
6. Die Bildnisse	484
<p>Eigenschaften der Porträtmaler und Rembrandt. Sein Eigeninn. Frage des Schnellmalens und der Ähnlichkeit. Ausdruck des Charakters. Zurückdrängen dramatischer Absicht, des Akzessorischen. Intimität. Das Geistige. Die Mittel der Beschattung und der Lichtlosigkeit des Auges. Ausdruck des Jenseitigen. Shakespeares Cymbelin. Bildnis von Six. Die Selbstbildnisse. Rembrandts Einsamkeit.</p>	
7. Rembrandts letztes Wort. Farbensymbolik. Das Gemälde des Verlorenen Sohnes	514
<p>Abnehmende oder zunehmende Farbigkeit bei großen Malern. Radierung und Malerei. Skizze der Entwicklung von Rembrandts Koloristik. Charakter des späten Farbenauftrags. Vollendung oder Unfertigkeit. Farbenwahl und der Geschmack des Jahrhunderts. Pathologische und psychologische Ursachen des letzten Stils. Bilder in Amsterdams</p>	

Braunschweig. Gebärde und Farbe. Die Ästhetik, der Formenwert und der symbolische Wert der Farbe. Verhältnis von Form und Gehalt. Zunehmende Symbolik der Ausdrucksmittel bei Rembrandt. Individuelles und Elementares. Analyse des Verlorenen Sohnes in St. Petersburg. Sünde und Gnade.

8. Rembrandt und das religiöse Leben in Holland	546
Rembrandt und die Bibel. Die Ansichten über seine Religiosität. Die überlieferten Nachrichten. Der religiöse Künstler und der religiöse Mensch. Versuch einer neuen Methode der Untersuchung. Calvinismus in Holland. Religion und Staatsgewalt. Konservatismus. Kirchlichkeit. Die regierenden Kreise. Coleranz und Politik. Kirchliche Opposition. Remonstranten und Humanisten. Rationalismus. Kollegianten und Mennoniten. Taufgelinnte, Libertins, Sozialisten. Die Juden. Manasse ben Jrael und der Messianismus. Kabbala. Rosenkreuzer und Alchemisten. Ärzte und Sektierer. Pietismus und Mystik. Jakob Böhme. Verhältnis von Religion und Kunst. Rembrandts archäologisches und naturalistisches Interesse. Verhältnis zu den Juden und Mennoniten. Religiöse Freiheit und poetische Romantik. Mystischer Charakter. Verhältnis zu Böhme.	
9. Mensch und Genius	606
Überlieferung und neue Forschung zur Biographie. Die ehelichen Verhältnisse. Hauskauf und Saskias Testament. Bankerott und mutmaßliche Ursachen. Prozesse und Neuorganisation des Haushalts. Der Kunsthandel. Rembrandt und die Gesellschaft. Verhältnis von menschlicher und künstlerischer Größe. Geschichte des Geniebegriffs. Der Rationalismus des achtzehnten Jahrhunderts und die Genielehre. Goethe und Kant. Wackenroder und die Romantik. Einseitige Fassung des Geniebegriffs. Unbewußtes Kunstschaffen und unbewußtes Handeln. Leidenschaft und Künstlermoral. Postulierte Einheit von Kunst und Leben. Die tatsächlichen Disharmonien des Genius. Goethes Calso. Dualismus des Genius. Der religiöse Genius.	
Beilagen	641
1. Die Aufstellung von Rembrandts Nachtwache	643
2. Fromentins Kritik der Nachtwache	650
3. Die Verkümmelung der Nachtwache	654
4. Die Architekturen auf den Hintergründen Rembrandtscher Bilder	666
5. Rembrandt und der sogenannte Ohrmuschelstil	673
Verzeichnis der Abbildungen	684
Register der Künstler und Kunstwerke	688

Anmerkung.

Im folgenden bedeuten die Ortsangaben bei Bildern, also Berlin, der Haag, London, Paris, St. Petersburg u. s. w., wenn kein näherer Zusatz dabei steht, immer die großen, öffentlichen Sammlungen, also das Kaiser Friedrichmuseum, Moritzhaus, National Gallery, Louvre, Ermitage u. s. w.

Das Zitat: Rembrandtwerk bedeutet die Bode'sche Veröffentlichung der Gemälde, deren genauen Titel die Anmerkung S. 12 verzeichnet.

Bei Radierungen bedeutet B mit einer Nummer die Nummer bei Adam Bartsch im Katalog der Radierungen.

Zeichnungen bedeutet: Zeichnungen von Rembrandt Harmensz van Rijn, in Lichtdruck nachgebildet, herausgegeben unter der Leitung von F. Lippmann im Verein mit W. Bode u. s. w. Berlin 1888 ff. in 4 Lieferungen zu je 50 Blättern. Dasselbe, Zweite Folge, unter der Leitung von F. Lippmann, fortgesetzt von C. Hofstede de Groot. 1900 in zwei Lieferungen zu je 50 Blättern. Dasselbe, Dritte Folge, unter der Leitung von C. Hofstede de Groot. Haag 1903. Bis jetzt eine Lieferung.

Einleitung

Rembrandt im neunzehnten Jahrhundert

Rembrandts Ruhm ist nicht vom achtzehnten Jahrhundert, sondern erst vom Klassizismus des neunzehnten Jahrhunderts erschüttert worden. Das Jahrhundert der graziösen Kunst hat die Liebhaber Rembrandt nicht untreu gemacht: England und Frankreich haben ihn gesucht; in Deutschland folgten Maler wie Dietrich, Zick, Trautmann seinen Spuren, und Georg Friedrich Schmidt hat seine Gemälde in Radierungen wiedergegeben und bekannt gemacht; vor allem geben die Rembrandtbestände der Galerien von Kassel und Dresden, die im achtzehnten Jahrhundert zusammengekommen sind, ein lautes Zeugnis.

Die Rembrandtverehrung unserer Tage hat aber damit keinen unmittelbaren Zusammenhang; sie ist seit fünfzig Jahren in stets erneutem Anlauf und im Kampf gegen das kanonische Ansehen der Antike und Raphaels erwachsen. Dieser neue, internationale Ruhm Rembrandts ist zuerst in Paris geprägt worden. Wohl haben die Holländer im Jahr 1852 ihrem größten

Künstler ein ehernes Denkmal errichtet und den Amsterdamer Buttermarkt, auf dem es sich erhebt, in Rembrandtplatz umgenannt*); die Anregung dazu ist von Antwerpen gekommen, welches 1840 seinem Rubens ein Denkmal gesetzt hatte, und so mögen Bildsäulen wohl von dem Stolz einer Nation, die in ihrer Vergangenheit sich selber ehrt, Zeugnis ablegen; das Leben, das zu ihren Füßen flutet, würde ihnen wenig Achtung schenken, wenn die großen Toten nicht durch ihre Werke imstande blieben, Fühlung mit dem Leben der Nachwelt zu behaupten.

Diese lebendige Berührung hat sich nach langer Pause zuerst wieder in der französischen Malerei des neunzehnten Jahrhunderts hergestellt. Im Jahr 1851 vertraute Eugen Delacroix seinem Tagebuch die folgende Bemerkung an: vielleicht wird man einmal entdecken, daß Rembrandt ein viel größerer Maler ist als Raphael. Ich schreibe da eine Gotteslästerung, über die allen Leuten von der Akademie die Haare zu Berg stehen werden . . . es ist aber nicht in Ordnung, daß man gesteinigt wird, wenn man sagt, der große Holländer habe mehr malerischen Genius in sich gehabt als Raphael (qu'il était plus nativement peintre que le studieux élève du Pérugin**). Ein Urteil, das uns heute in Fleisch und Blut übergegangen ist, das sich aber damals vor dem Terrorismus der Alleinherrschaft der grande peinture und des haut style kaum hervorwagte. Die Kritik durfte denn auch nicht zum Angriff gegen die anerkannten Götter vorgehen; es war alles, wenn sie Duldung eines neuen Gottes erreichte. Man erkennt den mutigen Kunstkritiker, der in den vierziger Jahren mit so unvergleichlicher Schärfe für die neue Landschaftsmalerei, für Marilhat, für Theodor Rousseau Bresche geschlagen hatte, kaum wieder, wenn man Gustav Planche über Rembrandt sprechen hört. Mit einem Auge blickt der Mann, der Rembrandt um seiner

*) Zur Geschichte des Denkmals Scheltema, Rembrandt, discours sur sa vie et son génie, nouvelle édition par W. Burger 1866, p. 141—151. Charles Blanc, l'oeuvre de Rembrandt 1880, p. 232 ff. Kramm, de levens en werken der hollandsche kunstschilders, V 1355 ff.

***) Journal de Eugène Delacroix (1893), II 65 f.

Poesie und der Wahrheit seines Ausdrucks willen bewundert, immerfort nach der „klassischen“ Kunst; er kann es nicht lassen, bei der Kreuzabnahme Rembrandts an Daniel von Volterra und an Rubens zu denken; die Christusfigur auf dem radierten Blatt der Auferweckung des Lazarus (welche wir für wenig rembrandtisch und für affektiert italianisierend halten) findet großes Lob*). So ganz ist durch die Pfaffen des Kults der „vornehmen“ Kunst, der Schönen Linie und der „ehrlichen“ Zeichnung die Rembrandtverehrung in die Defensive gedrängt, daß Planche etwas sehr Kühnes zu fordern meint, wenn er neben Michelangelo, Leonardo und Raphael, neben Tizian, Correggio und Rubens für Rembrandt einen Platz verlangt. Damit sei die Heptarchie der Meister geschlossen**). Dies möchte im ganzen auch der Standpunkt Waagens, des damaligen Direktors der Berliner Galerie gewesen sein; es war der von der „Klassizität“ der italienischen Kunst überzeugte Normalstandpunkt, der neben den „Fehlern und Mängeln“ der nordischen Kunst zwar auch ihre Schönheit empfand, es aber immer für eine große Respektsbezeugung erachtete, Rembrandt in bezug auf das Hell-dunkel den „holländischen Correggio“ zu nennen. Von Paris ging sodann 1854 eine heut noch anerkannte Leistung der Rembrandtliteratur, die vortreffliche, in Jean Paulscher Ausdrucksweise geschriebene Schrift eines Deutschen, Eduard Kolloff, aus, der damals am Cabinet des estampes der Pariser Bibliothek als Beamter angestellt war. Hier zuerst fanden sich in Leben und Kunst des Meisters zahlreiche Punkte richtiggestellt und gewürdigt; der Gesamtcharakter auch dieser Schrift war der einer Verteidigung und Rettung***). Wie aber

*) Die sogenannte große Auferweckung, B. 73. Auch Charles Blanc bewunderte hier das stilisierende Bemühen, „quelque chose de la désinvolture des maîtres italiens“, während Seymour-Haden fand: there is little of Rembrandt, was nach Seite von Ausdruck und Gebärde auch unsere Meinung ist.

***) Der Artikel von Planche, der historisch sehr merkwürdig ist, steht in der Revue des deux mondes 1853, 15. Juli, p. 244—277.

****) In Raumers historischem Taschenbuch 1854, S. 401—582. Die ältere Rembrandtliteratur und herab bis ungefähr 1869 findet man bei van der Aa, biogr. Woordenboek der Nederlanden, Artikel Rembrandt.

in allen Dingen die beste Parade der Hieb ist, so erschien endlich ein Mann, auch er in Paris, der von sich rühmen durfte, den Fanatismus für Rembrandt gepredigt zu haben.

Burger-Thoré.

Der ausgezeichnete Verfasser der Velazquez-Biographie, Karl Justi, hat über Burger die folgenden Zeilen geschrieben: „Dieser taktfeste Kritiker moderner und alter Maler, der meist den Nagel auf den Kopf traf, war bekanntlich sogar Bahnbrecher in der Methode des Gemäldestudiums, und daß er an dem Ringen der Kunst der Gegenwart leidenschaftlich Anteil nahm, hat seine Schilderungen nur belebt. Er war einer von jenen geborenen Malern, die nur mit der Feder gearbeitet haben, und seine Feuilleton-aphorismen sind zuverlässiger als manche gelehrte Bücher; seine geflügelten Worte haben unwiderstehliche Überzeugungskraft, weil sie nur die erste Empfindung ausdrücken, welche das Schreibtischfieber des Monographisten oft verfälscht.“

Theophil Thoré (1807—1869) war einer von der liebenswürdigen Generation der Idealisten vor 1848, die in Politik und Kunst, Literatur und Theater des unbezwinglichen Glaubens lebten, nicht mehr lange auf den besten aller Weltzustände warten zu müssen, und also mit einer heiter-enthusiastischen Revolutionsgefinnung die Herabkunft ihres neuen Jerusalem beschleunigen zu sollen meinten. Er war von Haus Jurist und hatte nach der Begründung der Julimonarchie ein Ämtchen erhalten, das er indessen sehr bald wegwarf, weil er in der Vertretung der Staatsanwaltschaft mit den Angeklagten zu viel Mitleid zu haben pflegte. Er wurde Literat und ging von neuem in die Opposition. Sein Idealismus bestand die Probe. Es gab in diesen Anfängen seiner Unabhängigkeit manchen Tag, da er wartete, bis ihm ein Freund begegnete, der ihm das Mittagessen bezahlte. Politisch von den sozialistischen Ideen stark angezogen, auch auf religiöse Neubildungen hoffend, wurde er mit dem gesamten Gedanken- und

Stimmungsreichtum jener Jahre erfüllt, und insbesondere das Tout Paris der Literatur und der Pictura militans ward ihm aus persönlichem Verkehr vertraut. Hier war es nun die bildende Kunst, die ihn dauernd für sich gewann. Im Kampf des Romantisme gegen die offizielle Verfemung hat er in der vorderen Reihe der literarischen Streiter gestanden, für Hugo, für Delacroix, für Theodor Rousseau und die neue Naturauffassung gekämpft. Jahr um Jahr erschienen seine Berichte über die Kunstausstellung; nur einmal nicht, 1841. Denn zu der Zeit saß er wegen einer politischen Broschüre, „la vérité sur le parti démocratique“, eingesperrt. Niemandes Umgang hat ihm tiefere Blicke in die Welt künstlerischen Schaffens gegönnt als der Rousseaus. Diese gewaltige Natur mit den „gefräßigen“ Augen, ein in sich zurückgedrängter Vulkan, hat Thoré den Begriff und Maßstab künstlerischer Unabhängigkeit und Ursprünglichkeit gegeben, gegenüber dem jede nachahmende, erborgte, unempfundene Kunst verblaßte. Die unheimliche Größe, die Feierlichkeit und mystische Tiefe der Landschaft Rousseaus, das Miterleben des furchtbaren Ringens einer Künstlerseele erst mit sich selbst, um Ausdruck und Sprache zu finden, danach mit der Welt, um sich durchzusetzen, diese Eindrücke haben Thoré fest gemacht und seine Überzeugungen geklärt. Nicht umsonst fand man, daß seine Art an Diderot erinnere. Wie dieser verlangte er inmitten der sich umbildenden Gesellschaft von der Kunst neue Stoffe, die den sozialen Ideen und der breiteren Grundlage der gegenwärtigen Menschheit entsprächen. Als die Februarrevolution kam, gründete Thoré eine politische Zeitung, la vraie république; seinen Salonbericht brach er mit den Worten ab, es sei für eine Weile genug mit Poesie und Kunst; denn jetzt sei Gelegenheit, lebendige Geschichte zu machen. Es war der Wendepunkt in seinem Leben. Kaum erhob die neue Reaktion ihr Haupt, kaum war nach den wiederholten Arbeiterunruhen und den blutigen Straßenkämpfen der letzten Junitage 1849 der Belagerungszustand durch Cavaignac über Paris verhängt, so wurden die sozialistischen Zeitungen unterdrückt, und Thoré mußte es gleich vielen anderen, die wie er zur Deportation verurteilt wurden, rätlich finden, Paris zu verlassen. Er wandte

sich zuerst in die Schweiz, wo er in Lausanne und dann am anderen Ufer des Genfersees, in dem malerischen S. Gingoiphe, das damals noch nicht zu Frankreich gehörte, ein Asyl suchte; darnach nach England. Seit 1853 lebte er in Belgien. Für seine Freunde blieb er viele Jahre lang völlig verschollen; er pflegte mit dem Paß und Namen eines Brüsseler Freundes, Delhasse, zu reisen; auch einen neuen Schriftstellernamen nahm er im Ausland an, W. Burger, unter dem er allgemein bekannt geworden ist.

Mit den alten Meistern zeigen Thoré schon seine Aufsätze der vierziger Jahre wohlvertraut; seine Beurteilung zeitgenössischer Kunst finden wir schon dort anhaltend von Digressionen über die alte Kunst unterbrochen; er erwarb sich früh das, an dessen Mangel die gesamte heutige Kunstgeschichte und Kunstkritik krankt, die Einheitlichkeit des Maßstabs für das Urteil über alte wie über neue Kunst. In den zehn Jahren seiner Verbannung aber wandte sich Thoré völlig der alten Kunst zu; die Beschäftigung mit der Politik ließ er zurücktreten, und auch die moderne Kunst ließ er eine Weile aus den Augen. Es befestigte sich in ihm die Vorstellung, daß die Kunst ganz anders, als es bisher geschehen, und prinzipiell mit der Vergangenheit brechen müsse, und daß es also der alten Kunst gegenüber in sehr bestimmter Weise Farbe zu bekennen gelte. Die Antike und Raphael sei eine Kunst für Götter und für Fürsten gewesen; die Zeit aber sei inzwischen reif geworden, die Kunst für Menschen zu suchen. Die Berechtigung einer Kunst um der Kunst willen, die Parole *l'art pour l'art*, die in Frankreich so zahlreiche Verfechter fand und weiter finden sollte, hat er immerdar bestritten und daran festgehalten, daß die Kunst für die Menschen da sei und sich ihnen anpassen müsse. Von hier ist das tiefe Interesse zu begreifen, das ihn immer steigend für die holländische Kunst erfüllte. Als 1857 in Manchester eine große Ausstellung der Kunstwerke des englischen Privatbesitzes stattfand, wobei zum erstenmal räumlich die nordischen und die südlichen Malerschulen geschieden waren, trug er als Hauptergebnis die Stärkung seiner Überzeugung davon, daß die Unabhängigkeit von griechischer und römischer Kunstüberlieferung die ausschlaggebende Bedingung des Fort-

Schritts der Kunst sei. Von hier aus gesehen, schienen ihm die alten Holländer noch moderner als die zeitgenössische Kunst, und in Rembrandt trat ihm das Ideal einer freien und selbständigen, hochpersönlichen und tiefpoetischen Kunst lebhaft entgegen. Als Thoré, seit 1859 amnestiert, 1860 nach Paris zurückkam, als man in den Sälen des Louvre sein Gesicht mit dem energischen und zugleich feinen Ausdruck, mit dem brandroten Vollbart „wie aus dem Rahmen eines venezianischen Bildnisses herabgestiegen“ wieder auftauchen sah, da war er innerlich doch ein anderer. In Barbizon klagten seine alten Freunde, die großen Maler der Kolonie, man verstehe sich nicht mehr so gut wie früher, „les savants l'ont gâté“. Thoré hatte inzwischen einsehen gelernt, wie viel Rückständiges der historischen Überlieferung selbst in den vermeinten Revolutionären wie Victor Hugo und Delacroix steckte; auch durchschaute er, was in der Parole l'art pour l'art das verborgene Reaktionäre war, das die Kunst vom Leben zu entfernen und abzulösen trachte. Indem er seine Salonberichte wieder aufnahm, beteiligte er sich als Bundesgenosse an dem Kampf, den Gustav Courbet durchfocht; aber er blieb von Überschätzung dieses Malers völlig frei; seit er die Holländer so genau studiert hatte, war er ruhiger, war er klar geworden.

Von Thoré stammt der Satz, der in einem seiner Salonberichte vorkommt, und den man neuerdings als Protest gegen den Wahnwitz modischer Milieu- und Beeinflussungstheorien wieder zitiert hat: être maître, c'est ne ressembler à personne. Diese Art Meisterschaft schienen ihm vor allem die Holländer zu besitzen, und deshalb schienen sie ihm das Opfer eines Lebensstudiums wert. Die Schulweisheit lag hinter ihm. Auf seinen Reisen hatte er viel gelernt und, wie er gern betonte, noch mehr vergessen; auch konnte man von ihm die herausfordernde Behauptung hören, daß Rembrandt besser zeichnen könne als Poussin. Er war ein geborener Oppositioneller. Noch in seinem letzten Lebensjahr hat er sich mit Rochefort, dem temperamentsverwandten Herausgeber der lanterne, befreundet.

Als Thoré die holländische Malerei zu studieren begann, kam er zur Einsicht, daß die Überlieferung ihrer Künstlergeschichte, wie sie in der Hauptsache seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts mit Houbrakens Werk vorliegt, ungenügend sei. Wo es also irgend anging, suchte er sich zur Korrektur urkundliches Material zu verschaffen. Das Wichtigste war aber, daß er die Gemälde selbst als Haupturkunden betrachtete und neben den archivalischen Aufschlüssen die Bezeichnungen und Daten der Bilder zur Grundlage seiner Forschung machte. Von den Schwierigkeiten dieser Arbeit haben wir heut keine Vorstellung mehr; denn in den fünfziger Jahren, als Thoré anfang, gab es weder Kataloge mit faksimilierten Signaturen, Angaben über Format, Bezeichnung usw., noch gab es Photographien der Gemälde. Von den ersten Photographien des Antwerpener Museums, die zu jener Zeit erschienen, kostete das einzelne Blatt (25/27 cm) zehn Franks. Man sah sich also auf Stiche oder in der Regel auf sein Gedächtnis angewiesen. Was Thoré auf diesem Weg und durch Kritik der Maltechnik zustandbrachte, ist die Grundlage der späteren Forschung geworden, auch wenn sein Name weniger zitiert wird als es sich gehört. Seine „musées de la Hollande“ haben nicht die genaue Form von Katalogen, sondern fassen die Hauptmeister mit ihren Schülern in zwanglosen Gruppen zusammen. Die Behandlung ist die eines catalogue raisonné mit häufigen Abschweifungen biographischer oder ästhetischer Art. Die rein kunstwissenschaftlichen Teile dieser Arbeit sind ihrer Natur nach dem Veralten ausgesetzt; umfassendere Forschungen späteren Datums haben sie überholt, wogegen die literarischen Teile frisch geblieben sind. Meist geht es ja wohl anders, und das ästhetische Urteil, so ganz vom Zeitgeschmack bedingt, pflegt ebenso vergänglich zu sein wie dieser. Thorés Ursprünglichkeit und Kunstverstand feiert gerade in seinem Urteil den glänzendsten Triumph; in der Wertung der einzelnen Meister und in der Schätzung des Wertverhältnisses hat er soviel und vielleicht mehr geleistet als Burckhardts Cicerone für Italien (wobei man freilich im Auge behalten muß, daß das holländische Gebiet ein enger begrenztes, aber ein pfadloses war). Einen heut so hochgeschätzten

Künstler wie den Delftschen Vermeer hat er eigentlich entdeckt. Die Rembrandtbiographie zu schreiben, wozu er mehr als einmal die Absicht kundgegeben hat, war ihm nicht beschieden*).

Die neue forschung.

Diese Biographie hat zuerst ein Holländer, Vosmaer, und für einen ersten Versuch in sehr befriedigender Weise geschrieben. Vosmaer hatte weniger Kunsterfahrung als Burger, aber seine Gelehrsamkeit verfügte sowohl in Sachen Rembrandts als der holländischen Kultur des siebzehnten Jahrhunderts über ein weit größeres Material. Dank der Fülle seines Stoffs und einer Anzahl gesicherter Resultate ist dieses genau gearbeitete Buch in seinem Wert unerschüttert geblieben. (Rembrandt, sa vie et ses oeuvres, zweite, veränderte Auflage 1877.) Seitdem sind in Holland die Archive der öffentlichen Verwaltung wie der Notare eingehend erforscht worden; zu gleicher Zeit ist die Übersicht über die vorhandenen Bilderschätze der Welt entsprechend dem erleichterten Verkehr, der auch entlegene Sammlungen zugänglicher macht, gewachsen. Beide Richtungen der Erkenntnis zuerst gleichmäßig befördert zu haben, darf unter den holländischen Kunstgelehrten Abraham Bredius als sein besonderes Verdienst beanspruchen.

*) Von seinen Bestrebungen geben hauptsächlich die zwei Bände musées de la Hollande und die drei Bände seiner Salons Zeugnis. Für seine Biographie findet man einiges in den vorzüglichen, leider aus dem Buchhandel ganz verschwundenen Werken von Alfred Sensier über Millet und Rousseau. Sehr belehrend, wenn auch den Kunstkforscher fast ganz beiseite lassend, ist das kleine Buch von Pierre Petroz, un critique d'art au XIXme siècle, Paris 1884, das ich auf der Pariser Bibliothèque nationale fand. Der Aufsatz von G. Larroumet, revue des deux mondes 1892, 15. Dezember, p. 802—844 ist sehr mangelhaft. Für die Kenntnis von Chorés politischen Gesinnungen und Erlebnissen sind die „notes et souvenirs de Théophile Thoré“ wichtig, die in der Nouvelle revue rétrospective von 1898 und 1900 (vols. IX, XII, XIII) veröffentlicht worden sind. Freilich sind diese kleinen Oktavbände außer auf der Bibliothèque nationale schwer zu finden. Die Mitteilungen bestehen hauptsächlich aus Auszügen von Briefen an seine Mutter und an seinen Brüsseler Freund Felix Delhaise, aus den vierzig Jahren 1829—1869.

Mit der veränderten Richtung des Kunstsinns in den jüngsten Jahrzehnten steht das wirksame Eingreifen in die holländische Kunstgeschichte, das von dem gegenwärtigen Direktor der Berliner Gemäldeammlung, Wilhelm Bode, ausging, in engem Zusammenhang. Wir meinen das Erwachen des Interesses für Frühstadien der Kunst und der Künstler, wie es sich in der völlig neuen Schätzung des italienischen Quattrocento, der frühgriechischen Kunst kundgab. Wenn auch die Frucht aus der Blüte hervorgeht, so muß doch der Blütenzauber schwinden, wenn die Frucht sich bilden soll. Der Folgezustand hebt den vorangehenden Zustand auf, ohne ihn dauernd in sich zu begreifen und ohne seinen ästhetischen Wert zu retten. Den Kunstwert dieser Vorstufen zu erkennen, hat der moderne Kunstsinne immer mehr Vergnügen gefunden und ist bis zur Schätzung des Archaismus gelangt. Diesen Geschmack haben die Nazarener in Deutschland begründet und die englischen Präraphaeliten populär gemacht; die kunstgeschichtliche Betrachtung verdankt ihm eine wesentliche Erweiterung ihres Horizontes. Bode hat das mehrfache Verdienst, in der holländischen Kunstgeschichte gegen die überblendende Erscheinung Rembrandts die Ansicht seiner Vorgänger freigelegt und für Rembrandt selbst seine Frühzeit mit ihren mannigfach abweichenden Merkmalen deutlich gemacht zu haben. Schließlich hat er durch Veröffentlichung des gesamten, durch ganz Europa und bis nach Amerika zerstreuten Gemäldematerials dem Erfassen der Totalerscheinung Rembrandts einen wesentlichen Dienst geleistet*).

Auf Grund dieser Ergebnisse und eigenen geübten Kunsturteils hat sodann ein französischer Maler und Schriftsteller, Emil Michel, den Bestand unseres augenblicklichen Wissens und Meinens um Rembrandt in einer neuen

*) W. Bode, Studien zur Geschichte der holländischen Malerei 1883. Bode, Rembrandt. Beschreibendes Verzeichnis seiner Gemälde mit den heliographischen Nachbildungen. Paris, Verlag von Ch. Sedelmeyer seit 1897, bis jetzt sieben Bände folio. Der Text ist ein zweifacher, die jeder Reproduktion beigegebene Beschreibung nebst weiteren Notizen wie in den modernen Galeriekatalogen (unter Mitwirkung des holländischen Kunstgelehrten Dr. Hofstede de Groot) und eine nochmals jedes Bild besprechende biographische und kunstgeschichtliche Würdigung.

Biographie zu kodifizieren versucht (Rembrandt, sa vie, son oeuvre et son temps 1893). Mit dem Fortgang der Einzelkritik und Forschung hat die Bewältigung der künstlerisch-ästhetischen Aufgaben nicht gleichen Schritt halten können. Doch ist mit Rücksicht auf die folgenden Betrachtungen sowohl als wegen seiner hochzuschätzenden eigenen Bedeutung eines französischen Buches ausführlicher zu gedenken, das wir gleichfalls einem Maler und Schriftsteller verdanken, der Maîtres d'autrefois von Eugen Fromentin.

Fromentin.

Sein Buch über die niederländische alte Kunst ist nicht der einmalige und zufällige Ausflug eines Malers auf das Gebiet der „Kunstschreiber“. Fromentin gebrauchte die Feder eben so sehr als Künstler und Fachmann wie den Pinsel, ja vielleicht ist sein literarischer Anspruch auf Unsterblichkeit der besser begründete. Sein erstes Bild hat Fromentin (1820—1876) im Salon von 1847 ausgestellt, nachdem er einige Jahre mit anderen Studien, mit Versmachen und schöner Literatur verbracht hatte und verhältnismäßig spät in der Malerei seinen Beruf fand. An der Kampfperiode der Kunst der vierziger Jahre hat er also wenig unmittelbaren Anteil gehabt. Als er 1859 die erste Medaille und die Rosette der Ehrenlegion erhielt, hinkten diese Auszeichnungen des Malers den Ehren nach, die der Schriftsteller bereits empfangen hatte. Seine Reiseschilderungen aus der Sahara (un été dans le Sahara), die in einer Pariser Zeitschrift 1856 gedruckt waren, gewannen ihm die Freundschaft der George Sand. Das Ansehen dieser großen Schriftstellerin war hoch genug, und ihr Urteil so unbefangen, daß sie für wahres Talent mit verschwenderischem Lob nicht zu geizen brauchte. Die Folge dieser entscheidenden Anerkennung war, daß der erste Pariser Verleger und die Revue des deux mondes sich alsbald um Fromentin bemühten. Es folgten 1858 die Schilderungen aus Algier (une année dans le Sahel); mit einem Abstand 1862 ein Roman, Dominique. War dort der Schauplatz Nordafrika und die Wüste gewesen, so spielte das jüngste der drei

Bücher in Frankreich, in Paris und an der atlantischen Küste. Fromentin gehörte nicht zu denen, die Reisen machen, um sich oberflächlich zu zerstreuen und Neues zu sehen; als Künstler suchte er seine Eindrucksempfindlichkeit zu steigern, und je ruhiger und gleichmäßiger das äußere Dasein verlief, um so mehr gewann das zunehmende Unterscheidungsvermögen für jede Spielart und jeden Wechsel des Erscheinungsbildes die Gewalt eines künstlerischen Erlebnisses. Die zwei großen Extreme des feuchten Dämmers im Norden und der wolkenlosen, schattenarmen Bläue des Südens waren die Gegengewichte, die seinem Beobachtungsdrang die andauernde Empfindlichkeit einer feinen Waage erhielten. Zu der leichten Reizbarkeit seiner Sinne (was er einmal als ein „*être délicieusement blessé*“ bezeichnet) tritt als ein zweites und ausschlaggebendes die Ausdrucksfähigkeit, der Reichtum und die Treffsicherheit der künstlerischen Sprache hinzu. In der Tat ist seine Fähigkeit des Beschreibens und Analysierens für jeden, der die Schwierigkeit kennt, Werke der Natur oder Kunst mit einer immerhin beschränkten Zahl begrifflicher Wendungen zu schildern, ein immer neuer Gegenstand des Staunens. Manche moderne Schilderungen lassen mehr an die Inventarisierung eines Gerichtsvollziehers als an schriftstellerisches Vermögen denken: Fromentin verfügt nicht nur über eine sehr scharfe Beobachtung; sein Blick ist künstlerisch, d. h. er sieht intensiv und mit Auswahl, bildmäßig. Er sieht mit dem Auge und mit der Seele. Findet man im ersten Buch hin und wieder ein Casten im Ausdruck, als seien für die Wahrnehmungen einer feinen Sinnesorganisation die Worte zu grob und zu brutal, so stehen daneben Meisterstücke der Darstellung, wie das Gemälde der Wüstenstadt El Aghuat am hohen Mittag unter kobaltblauem Himmel, wo es keine Luftperspektive mehr gibt, keinen Unterschied von Licht und Schatten, wo die Sonne herrscht und die Farbe des Leeren, der Einsamkeit, der unendlichen Weite. Dann wieder ein nächtlicher arabischer Tanz beim Schein des Wachtfeuers; alle Farben sind ausgelöscht; es gibt nur Abstufungen von hell und dunkel. Ceci n'est pas du Delacroix, ruft er aus und denkt an Rembrandt. Man sieht den Keimpunkt, aus dem er später seine

Lehre vom Prinzip der Valeurs in der Malerei entwickeln sollte. Wie er die Bewegung arabischer Pferde beschreibt, die Kleidung und Haltung der Frauen, ein Terrain mit seinen Abstufungen und Färbungen: hier ist jedes Wort ein Treffer. Das Erstaunlichste ist aber, wie mit der äußeren Form und Farbe der Dinge zugleich ihre Psychologie zu Wort kommt. Die einschläfernde Luft der Basare und ihre Gerüche; dann menschliche Gestalten, die immer nur Staffageartig wirken wie jene bleiche Frau mit dem mattblau auf die Stirn gemalten Stern oder der weißbärtige Alte, der in der nächtlich dunklen Straße in seinem Laden sitzt und beim Lampenschein mit weißen Fingern Goldfäden sticht. Diese Bücher Fromentins sind ohne Handlung; aber die Kunst des Schriftstellers hält allein durch den Wechsel geschilderter Gegenstände, einer Landschaft weiß in weiß, einer farbigen Fantasia arabischer Reiter, einer nächtlichen Einsamkeit mit Hundegebell, den Leser in einer Spannung, die keine Ermüdung aufkommen läßt. Dabei sind die Mittel einfach. Es ist keine betäubende und rauschende Musik mit Worten, auch nicht jenes neurasthenische Gelüft, sich einen Stimmungszauber zu ertüfeln (wie etwa bei Loti), sondern die Kunst, durch treffenden Blick aus den Gegenständen viel herauszuholen und im Ausdruck sachlich zu bleiben.

Ein Werk ganz besonderer Art ist Fromentins Roman *Dominique*; ein literarischer Erfolg ist es nicht gewesen und konnte es nicht sein. Die Geschichte der Jugendliebe und des Jugendehregeizes eines Mannes, der endlich entsagt, aus dem Leben „desertiert“ und in dem bescheidenen Glück eines Landedelmannes und Familienvaters seinen früheren Menschen begräbt. „Tout homme porte en lui un ou plusieurs morts.“ Die brutale Deutlichkeit modernen Stils darf man bei diesem Helden, den Menschen und Dingen, die er berührt, nicht suchen; alles ist wie entfärbt und verwischt „unter dem Staub der Einsamkeit“. Die Umrisse verschwinden. Was bleibt, sind ineinander flutende Töne, die sich bald verdichten, bald lösen, etwas crescendo und decrescendo und rubato, Disharmonien, die von Versteck zu Versteck eilen und der Lösung ausweichen, etwas Unergründliches wie die vibrierenden Tiefen Rembrandtscher Gemälde. Aber es fehlen die Gegen-

sätze; man wird beim Lesen müde und verlangt in diesem nachgebenden, fliehenden Gewölk nach einer scharfen Linie. Fromentin selbst schrieb darüber an George Sand, er müsse wohl dickere Punkte auf die J's setzen. Daß seine Fähigkeit der Rezeptivität die größere, und seine Initiative die schwächere war, lehrt dieser Roman wie ein Selbstbekenntnis*).

Auch sein Kunsturteil weicht darin von den Meinungen der starken Künstlernaturen, die ungerecht sein müssen, ab, daß es von exkludierender Borniertheit freier ist; es ist das Urteil eines vollendeten Kenners. Wenn man seine theoretischen Digressionen in dem Buche *une année dans le Sahel* (1858) und das von Gonse veröffentlichte Fragment eines *programme de critique* (1864) zusammenhält, so zeigt sich, daß ihm das Auswachsen der zeitgenössischen Kunst Angst macht: vor lauter realistischer Historie und Exaktheit, Lokalfarbe und stofflichem Interesse sieht er keinen Platz mehr für das Mythologische, Poetische und Künstlerische in der Kunst. Denn nicht um Beschreiben handle es sich, sondern um Malen, um Auswählen, um Interpretieren. Dies ist es, was ihn gegen seinen eigenen Instinkt zu den Alten und zu den Klassikern zurücktreibt und den Bruch der romantischen Revolution beklagen läßt. Es ist eine ähnliche Ernüchterung gegenüber der zeitgenössischen Malerei wie bei Bürger-Choré, nachdem dieser die alten Holländer kennen gelernt hatte. Fromentins Bedeutung als Maler reicht nicht an die der Ersten unter seinen Zeitgenossen heran. Er hat weder die leidenschaftliche Resonanz und Größe Rousseaus noch die hochpersönliche Lyrik Corots noch den übersprudelnden Maleresprit von Diaz; das verhaltene Pathos von Millet liegt ihm fern; unter seinen engeren Fachgenossen, den Orientalmalern, hat er nicht die Brillanz und den langen Atem von Delacroix, nicht die Energie (oder Grobheit) von Decamps, und Marilhat ist vielleicht in seinen guten Bildern der Einfachere. Fromentin wirkt nicht durch ein stark persönliches Temperament; er sucht mehr in

*) „L'esprit de M. Fromentin tient un peu de la femme, juste autant qu'il faut pour ajouter une grâce à la force.“ (Charles Baudelaire, salon de 1859).

formalem Sinn das Malerische. Anfangs der vierziger Jahre war in Paris eine Neigung zur Eleganz des Vortrags und zum Witz des Pinsels angekommen; der junge Millet geriet, ehe er die entscheidende Wendung fand, eine Weile in diese Strömung und fiel in die Netze Bouchers und der eleganten Maler des Ancien régime. Auch Diaz und Fromentin ist bei seinen Schilderungen arabischen Lebens, die das Gros seiner Bilder ausmachen, in der Art, die Farben zu gruppieren, immer Feinschmecker und Kenner geblieben. Er hatte und hat seine Erfolge bei den „Delikataten“. Manchmal besticht der Glanz seiner Farben; aber die Art, wie er die bunten orientalischen Kostüme, wie er die arabischen Pferde malt, hat in seinen früheren Bildern etwas Kareszierendes, das der Gesamthaltung schadet. Von dieser Neigung zum Präziösen ist er dann ins Extrem gefallen und hat in Anlehnung an Corot später das Tonige bevorzugt und in venezianischen wie ägyptischen Landschaften ein fast asketisches Grau gemalt, was wie eine Subtemperatur wirkt. Was seiner Malerei abträglich ist, der Mangel impulsiver und souveräner persönlicher Gewalt, gibt ihm gerade als Beurteiler der Kunst und als Schriftsteller, der vorwiegend beschreibt und analysiert, einen unvergleichlichen Vorzug, Unbefangenheit und Sachlichkeit. Die vollendete technische Übung des erfahrenen Malers macht sein Auge für jede Nuance empfindlich und die schon erprobte Feder biegsam. Er ist wirklich ein Kenner hohen Rangs, und ist es kraft seiner literarisch-künstlerischen Bildung in ganz anderem Sinn als häufig Kunsthändler und sonstige Routiniers diese Eigenschaft für sich in Anspruch nehmen. Damit sind wir weit entfernt, zu behaupten, daß sein Buch über niederländische Malerei, les maîtres d'autrefois, eine Instanz enthalte, von der nicht weiter appelliert werden könne. Aber es ist ein Buch, frei von unkontrollierbaren Empfindungen und Urteilen, mit sehr sachlichen und sachverständigen Begründungen, über die sich disputieren läßt. Das Buch hat durch sein Urteil über Rembrandt, zumal bei seinem Erscheinen (1876), in Holland, wie man sagt, große Verstimmung erregt; aber zu einer genauen Erörterung seiner Gedanken ist es meines Wissens nie gekommen, und überhaupt sind die

Anregungen, die hier zu schöpfen wären, außer in Jak. Burckhardts Buch über Rubens (und auch da ist die Wirkung nur eine beschränkte) auf dürres Erdreich gefallen. Damit daß man Fromentin einen maître dangereux nennt, und daß französische Kritiker, die nicht an Überfluß von Einfällen leiden, von seinem „Wortfeuerwerk“ abgünstig reden, wird das Buch nicht erledigt. Überall spricht eine durchgeformte Persönlichkeit ihre eigentümliche Sprache, die mit ihrer feinen Ziselierung in eine andere Sprache zu übersetzen unmöglich wäre.

Es ist neuerdings berichtet worden, daß der Maler Gustav Moreau zur Abfassung des Buches die Anregung gegeben habe, der, mit Fromentin befreundet, jene durch Reflexion gesteigerte Genußfähigkeit hochkultivierter Naturen mit ihm teilte. Als Künstler stand Moreau angesichts der steigenden Flut der Wirklichkeitsmalerei mit seiner Phantafiekunst und Farbenpoesie zeitweise gänzlich vereinzelt, und so mag er für wünschbar gehalten haben, wenn von angesehener und berufener Seite auf diejenige alte Kunst aufmerksam gemacht würde, die das Sichtbare und Wirkliche wiedergab, ohne Farbe und Poesie zu verleugnen. In der Tat sind die Maîtres d'autrefois durchsetzt von Anspielungen und ausdrücklichen Konfrontationen mit der zeitgenössischen Kunst; die schulmäßige Sicherheit der Alten wird der technischen Anarchie, das Anonyme und Sachliche der Originalitätsucht und dem modernen Chic, das freilüßige den Formeln und Parolen gegenübergestellt. Aber mehr als Beigaben sind diese kritischen Exkurse über moderne Kunst nicht, und die Analyse der alten Kunst ist Selbstzweck geworden. Wie weit nun Fromentin gegenüber anderen, die es vielleicht besser zu verstehen meinen, der Mann war, die vlämische und die holländische Kunst, die Eycks und Memling, Rubens und Rembrandt zu würdigen, wie weit ein einzelner überhaupt imstand ist, zugleich Rubens und Rembrandt gerecht zu werden, hierüber kann man verschiedener Meinung sein. Der moderne Mensch mit seinem ungeheueren Bildungstoff ist ein unendlich vielflächiges Wesen geworden und hat eine proteusartige Verwandlungs- und Anpassungsfähigkeit gewonnen wie nie zuvor. Die Natur kommt etwas ins

Gedränge, sich zu behaupten und sich tausenderlei Zufuhr von Wissen, Erfahrung, geistiger Nahrung jeder Art einzuverleiben, sofern dies alles nicht tot und äußerlich bleiben soll. Man hat davon gesprochen, daß all die Tätigkeit der Reflexion und die andauernden peripherischen Reize die Instinkte und die Naivetät töten. Aber man kann dem entgegenhalten, daß in feiner organisierten Naturen der Instinkt nur um so kräftiger gegen Angewöhntes und Eingepfichtetes reagiert. Eben diese Bestimmtheit der Naturanlage schützt Fromentin davor, jene Grenze zu überschreiten, über die hinaus ein angemessenes tout comprendre sehr oberflächlich und empfindungsarm würde. Sein Begriff des großen Genius in der Kunst leuchtet aus der Würdigung von Rubens und Ruisdael hervor. Ein gewisses Gleichgewicht der Gaben, so stark jede einzelne beim Genius sich akzentuiert, scheint ihm wesentlich. Es ist nicht genug, daß man schafft: man muß wissen, was man will (intention maîtresse) und den Ausdruck im Verhältnis zur Wirkung halten. Instinkt und Wissen gehören zusammen. Daß Rubens bei allem Elementarfeuer seiner Genialität so viel Selbstbeherrschung und eine wahrhaft fürstliche Sicherheit besitzt, gibt seiner künstlerischen Größe eine Zutat von ethischem Charakter, aus der eine unverkennbare Steigerung hervorgeht. Was ist nun der Grund, daß ihm Rembrandt, man darf nicht sagen, weniger groß, aber weniger gleichmäßig in seiner Größe erscheint? Daß der Romane den Germanen nicht verstanden habe, würde bei der Würdigung, die Rembrandt und andere deutsche Künstler in Frankreich gefunden haben, schwer anzunehmen sein; daß der romanische Begriff von Geschmack und Anstand hindernd im Weg stehe, kann unmöglich für Fromentin gelten, der Rembrandt nirgends „häßlich“ findet. Rembrandt erscheint vielmehr als der Genius, dem das zuvor postulierte Gleichgewicht nicht durchaus zur Verfügung steht. Erreicht er diesen Zustand, so entstehen nach Fromentins Ansicht Meisterwerke; wird aber das unberechenbare Maler temperament Herr über ihn, so entfallen ihm die Zügel, und es entstehen sonderbar erstaunliche Schöpfungen, die man von jeher für rätselhafte Offenbarungen gehalten und verehrt hat. Diese Rätsel sucht Fromentin zu lösen, indem er den

Idolen der Mythen mit einer sachlichen Malerkritik näherückt. Daß er dies tut, wird ihm von manchen, die sich für Rembrandtfreunde halten, als Gotteslästerung ausgelegt. In der Tat aber muß man unterscheiden. Wenn Fromentin versucht, das große Rembrandtproblem auf eine Formel zu bringen und sich ein System konstruiert, so darf man nicht vergessen, daß dies zwar sehr geistvoll und anregend, aber lediglich Hypothese ist. So wie man den Pragmatismus auflöst und von der Konstruktion absteht, bleiben eine Anzahl sehr eingehender und fachmännischer Beobachtungen übrig, die jedenfalls zum Besten und Reifsten gehören, was über die Kunst Rembrandts gesagt worden ist. Diese Beobachtungen und Kritiken gilt es zu prüfen; sie sind sehr präzise, frei von unangebrachter Theorie und Phrase; sie sind der Versuch eines starken Geistes, durch übereinkömmliche Dogmatisierung unbefangen zum Kern und zur lebendigen Empfindung der Sache zu gelangen.

Fromentin hat ein sehr berühmtes Gemälde von Rembrandt, die in Amsterdam befindliche sogenannte Nachtwache in den Mittelpunkt seiner Betrachtung und Kritik gestellt und sie zur Grundlage seiner Beurteilung des Meisters genommen. Ich möchte von vornherein sagen, worin ich mit Fromentin übereinstimme und worin nicht. Die moderne Kunstgeschichte pflegt in zwei Gewöhnungen befangen zu sein. Als historische Disziplin sieht sie die alten Meister und ihre Werke selten anders als mit dem Nimbus ihres säkularen Ruhmes und erkennt ihnen bei der starken Ausbildung unseres historischen Sinnes selbstverständlich die Woltat einer Würdigung vom Standpunkt ihrer Zeit aus zu. Es würde uns seltsam erscheinen, ein Werk der Vergangenheit so zu beurteilen, als wenn es mit anderen, neuen Sachen in einer modernen Ausstellung hinge. Geschähe das, so würden wir uns dringender nach den lebendigen Eigenschaften und nach der unmittelbaren Wirkung erkundigen. Zweitens sind wir gewöhnt, wie den allgemeinen kunstgeschichtlichen Zusammenhang so auch Biographie und künstlerische Entwicklung des einzelnen Meisters voranzustellen und ein einzelnes Werk vorzugsweise in dieser Reihe zu genießen, so daß wir

mehr die Kette des Zusammenhangs als den einzelnen Edelstein sehen, der in ihr glänzt.

Durch all diese entwicklungsgeschichtlichen Relationen tritt das Eigentümlich-Unterscheidende eines Meisters und des einzelnen Werkes weniger als wünschbar hervor. Diesen Methoden gegenüber wirkt das Beispiel Fromentins erfrischend. Er betrachtet sich ein einzelnes Hauptwerk und analysiert es; er tut das als Maler, indem er lediglich nach den künstlerischen Eigenschaften seines Objekts fragt, als Fachmann das Handwerk bezieht und sodann die höheren künstlerischen Absichten und Ideen ergründet, alles, als wenn er nie von Rembrandt und seinem Ruhm gehört hätte und die Nachtwache eben entdeckte. Soweit finde ich das Verfahren Fromentins vielversprechend und nachahmenswürdig. Dagegen teile ich in einer Hauptsache seine Meinung nicht. Gewiß ist die Nachtwache das problemreichste aller Rembrandtschen Werke; keines läßt so in die Vielseitigkeit und Widersprüche seiner Natur hineinschauen; keines ist als Ausgangspunkt für die Erkenntnis Rembrandts fruchtbarer. Aber daraus folgt nicht, daß man auf seine Kenntnis und Analyse den ganzen Rembrandt sozusagen aufbauen könnte. Fromentin erklärt selbst die Nachtwache nur für ein Durchgangsstadium (*tableau intermédiaire dans sa vie . . il ne le contient pas*). Dennoch konstruiert er aus den Widersprüchen dieses Bildes die Theorie der zwei Seelen Rembrandts. Vielleicht ist aber die Nachtwache problematischer als Rembrandt selbst, einem Marmorblock ähnlich, der am Weg des Meisters angehauen liegen blieb und der Betrachtung unablässig zu studieren und zu raten aufgibt.

Die Analyse der Nachtwache, die ungefähr fünfzig Seiten in Fromentins Buch einnimmt, gebe ich in ihrem nicht leicht zu fassenden Gedankengang an einer anderen Stelle (im Anhang) wieder. Ihr Resultat ist die Herausarbeitung und Erkenntnis eines Widerspruchs, der als Grundtatsache in Rembrandts Anlage aufgefaßt wird. Es ist eine Theorie, die nicht anders als an die Mysterien des christologischen Dogmas erinnern kann, wenn Fromentin die zwei Naturen in Rembrandt unterscheidet, die eine, welche die Gegebenheiten

der äußern Welt nüchtern auffaßt, nachahmt und nur durch ein feuriges Temperament ins Künstlerische steigert, die andere, welche fast ohne Stoffliches frei aus der Phantasie Niedagewesenes bildet und aus Nichts Wirklichkeiten schafft. In diese Formel drängt Fromentin seine Vorstellung von Rembrandt zusammen, und in der Formel liegt die Unwahrheit und Schwäche. Man kann keinen Menschen, und gewiß nicht einen großen Menschen, auf eine Formel bringen. Wenn die Stärke von Fromentins Kritik in der sachlichen Unbefangenheit liegt, mit dem er an das einzelne Werk als Fachmann herantritt, so hat ihm hintennach der Schriftsteller und Denker, der zur Synthese, zum System drängt, einen Streich gespielt. Er faßt Rembrandt zu sehr als einheitliche Größe und hat dabei die Stadien des Wachstums, die Unterschiede der Schaffensperioden unterschätzt. Der Leser muß dies wissen. Dann wird er sich die Fülle gesunden handwerklichen Urteils, das hier an Rembrandt geübt wird, zu Nutzen machen, ohne sich auf einem Gebiet, wo Fromentin Autorität neben, aber nicht über anderen ist, von dem Geist und der Gewandtheit des Verfassers blenden zu lassen.

Soweit hatte ich geschrieben, als mir die beiden Aufsätze bekannt wurden, die Sainte-Beuve über Fromentin als Schriftsteller veröffentlicht hat. Sie sind von 1864, zwölf Jahre vor dem Erscheinen der *Maîtres d'autrefois*, und handeln also lediglich von den älteren Büchern Fromentins, den Reiseschilderungen aus Afrika und dem Roman *Dominique* (*Nouveaux lundis* VII 102 ff.). Man darf wie immer Sainte-Beuve bewundern, daß er in der schwierigen und seltenen Kunst des Lesens auch für Fromentin ein höchst folgsamer und jede Schwebung verstehender Leser gewesen ist. Sehr gut hebt er die Selbständigkeit in jeder seiner beiden Begabungen heraus, daß er nicht als Maler literarisch geworden sei noch als Schriftsteller zu malen versucht, sondern seine *idées visuelles* von den *idées littéraires* mit vollkommener Sicherheit unterschieden habe. Einmal aber

bezeichnet er ihn trotz aller Unruhe seines Temperaments und trotz der Raffiniertheit seines Ausdrucks als Klassizisten. Dies scheint mir ein Irrtum. Wenn Fromentin angesichts des steigenden Radikalismus der Pariser Malerei gelegentlich den klassischen Stil rühmt, so sind dies Äußerungen augenblicklicher Stimmung und Verstimmung. Seiner Natur nach war er Meister der Nuance und des beweglichsten Ausdrucks. Wie hätte er sonst Rembrandt verstehen können? Aber zugleich stießen ihn starke Mittel und das Exzentrische zurück, und dies ist die Grenze, über die er an einer gewissen Stelle Rembrandt nicht folgen konnte.

Rembrandt als Erzieher.

Große Männer haben das Befreiende, daß sie sich nicht in den einen Bezirk, in dem sie ihre Kraft betätigt haben, einsperren lassen. Auch wenn sie ein Leben lang nur gedichtet oder gemalt oder gedacht oder Politik gemacht haben, reißen sie für die Vorstellung der Nachlebenden eine geradezu monarchische Gewalt an sich und erscheinen als die gewählten Vertreter ihrer Zeit und ihres Volkes. In welchen Männern man einem Volk die erschöpfendste Synthese seiner tiefsten Kräfte zeigen zu können meint, diese Wahl wird durch die Zeitläufe bestimmt. Holland hatte große Wasserbau-techniker hervorgebracht, die schon in den Kreuzzügen ein besonderes Ansehen genossen; die Brüder vom gemeinsamen Leben und Thomas a Kempis sind holländisch; holländisch die großen Kaufleute und Seehelden und die Geusen; holländisch geworden Spinoza und die Oranier. Dennoch meinte ein kulturgeschichtlicher Versuch, der die eigentümlichen Werte holländischer Geschichte in geistvoller Betrachtung festzustellen unternahm, keinen besseren Titel finden zu können als: Das Land Rembrandts, obwohl von bildender Kunst nur kurz und nebenher in dem Buch gesprochen wird*). Als sei es mehr gleich-

*) Busken-Huet, het land van Rembrandt; auch in deutscher Übersetzung: Rembrandts Heimat, 1886/87, zwei Bände.

gültig und zufällig, in welche Formen die Schaffende Kraft hineinströme, fand sich hier Rembrandt als Bannerträger vor sein Volk gestellt, inmitten der immer Schwieriger werdenden Selbstbehauptung moderner Völker als der Fels bezeichnet, in dem die echtsten und besten Überlieferungen Hollands ihre gesammelte Kraft und ihren gesicherten Hort fänden. Diese magnetische Kraft, welche die leidenschaftlichen Wünsche und jeden unbestimmten, in der Volksseele sich regenden Werdedrang an sich heranlockt und tastende Versuche ihres Weges sicher macht, sollte Rembrandt bald in viel weiterem Umfang bewähren. Im Jahr 1890 erschien auf dem deutschen Büchermarkt eine Schrift von etwa 300 Seiten, die in kurzer Frist 45 Auflagen erlebte und deren Titel lautete: Rembrandt als Erzieher. Von einem Deutschen.

Diese Schrift und Predigt richtete sich an die Deutschen, von der Meinung ausgehend, daß die Umwandlung, die aus dem Volk Goethes und Schillers, Kants und Hegels das Volk Kaiser Wilhelms und Bismarcks gemacht hatte, nicht als ein Tausch gelten möge, der ältere Werte dahin gebe, um neue zu gewinnen, sondern daß die politisch-wirtschaftliche Hebung erst dann ihre höhere Rechtfertigung erlange, wenn sie einen belebenden geistigen Mittelpunkt finde. Rembrandt, der einsame Malkünstler, der am westlichsten Rand deutscher Kultur lebend und schaffend seine Stimme als ein Prediger in der Wüste hatte verhallen hören, erschien mit einemmal in blendendem Lichtglanz heraufbeschworen als die ideale Fleischwerdung deutscher Kunst und Kultur. In apokalyptischem Ton wurde der lauschenden Gemeinde ein Messias verkündet, der mit Geigentönen aus dem Herzen, nicht mit Trompetenstößen, die dem Markt dienen, die Seinen an sich locken werde, einfältig und bescheiden, ein Mann des Volkes, niederdeutschen Stamms, vom Seewind umspielt, Rembrandt ähnlich, jenem „Herzblatt der deutschen Pflanze“. Diese Verkündigung, die aus der „geistigen Misere der Gegenwart“ heraus ein Kampfruf war um eine bessere Zukunft, die eine

dritte Reformation als notwendig und bevorstehend erklärte, erging zwanzig Jahre nach der Gründung des Deutschen Reiches, und sie beruhte auf der allgemein sich verbreitenden Empfindung, daß die politische Neugestaltung nicht ein Abschluß und eine Erfüllung des Sehnsens vergangener Geschlechter sei, sondern der Anfang und Anstoß unabsehbarer Umformungen und Umwälzungen, eines allmählichen Sichselbstwiederfindens des deutschen Volksgeistes. Während der intellektuelle Hochmut der herrschenden Bildung die deutschen Erfolge als sein eigenstes Verdienst ansprach und im Glauben dieser Vaterchaft seine Selbstzufriedenheit nur noch steigerte, trat dieser Bildung hier ein Feind entgegen, der sie als falsche Bildung anklagte und den paradoxen Ausspruch wagte, die Niederlage von Jena habe uns mehr gefördert als der Sieg von Sedan. Eine Opposition der auf geistigem Gebiet leidenschaftlich Unzufriedenen sollte sich sammeln, um dem Hochmut des aufblähenden Wissens die Bescheidenheit des Könnens, der molluskenhaft widerstandslosen Bildung die Energie des Charakters, der vorurteilslosen Objektivität und Überzeugungslosigkeit den Glauben, der Wissenschaft die Kunst entgegenzustellen. Gegen die Atomisierung vermeintlicher Individuen, gegen die Spezialisierung und den beschränkten Fachhochmut, diese verzweifelte Konsequenz mechanisierender Allgewalt, erhebt sich der Widerstand der Seele, die sich als ein eigenes Ganzes empfindet, die es nach tiefer Gemeinschaft im Geist und in der Wahrheit verlangt, und die diese Gemeinschaft nicht in der Allerweltsbildung, sondern nur im Anschluß an die wurzelhaft nationale Empfindungswelt finden kann. Es handelt sich um ein Ab Sprengen von drückend Übereinkömmlichem, das als fremd und hemmend gefühlt wird, ein Freilegen von lang Verschüttetem, ein Suchen nach Verjüngung und Erneuerung, ein Finden der lebenspendenden Quellen guter deutscher Überlieferung, ein Beschwören Luthers, Lessings, Goethes im Zeichen Bismarcks und aller ununterdrückbaren Zukunftshoffnungen deutscher Nation. In dieser leidhaft gefühlten Bedrängnis erscheint nun Rembrandt als der Inbegriff selbständig echten deutschen Wesens, von den edelsten Säften des nationalen Bodens getränkt und fest in seinen Wurzeln

verhaftet, Rembrandt, der Erzieher künftiger deutscher Nation. „Seine Denkweise soll man nachahmen, nicht seine Malweise; man soll sich selbst treu bleiben, wie er es gewesen ist. In den Niederlanden fließt ein Born, aus dem sich mancher Deutsche neues und volles Leben schöpfen kann; dort, wo der deutsche Strom, der Rhein, mündet, entspringt die Quelle der deutschen Kunst. Mit Rembrandtsaugen in die Welt zu blicken, wird niemand gereuen. Hier kann die Gegenwart lernen, wie man klassisch wird, ohne sich von den Klassikern beeinflussen zu lassen, indem man nämlich aus der eigenen angeborenen Natur schöpft, wie sie es taten.“ Und daß man sich von Rembrandts Ausdrucksweise nur nicht abstoßen lasse! „Zuweilen scheint es bei ihm, daß der Geist Gottes aus dem Kot aufsteige; aber es ist nicht Kot, sondern niederdeutsche Erde, aus der er aufsteigt.“ Die Bauernscholle, das Volk spricht aus ihm; er ist keine Person, sondern ihr Organ, zu dem er verdichtet ist. Seine Kunst atmet einen unpersonlichen Zug, sie ordnet sich den Dingen unter. „Das wichtigste Verhältnis des Menschen ist das zu seinem Volkstum; ein je deutlicherer und tieferer Ausdruck desselben er von Haus aus ist, je ernstlicher er sich zu demselben bekennt, um so mehr wird er leisten.“ Dies ist gesetzmäßige Individualität. Durch jede Art Geistestätigkeit sollten die tiefsten Instinkte der Volksseele hindurchschimmern wie das Blut durch die Haut.

So etwa die Hauptgedanken des merkwürdigen Buches, einfacher freilich als sie dort, untermischt mit allerhand Schillerndem, Geistreichem, Widerspruchsvollem, auftreten. Ein Werk, mit dem man nicht argumentieren kann, weil es aus dem Gefühl geboren und in der Logik schwach ist, eine lyrische Didaktik, die um wenige Gedankenmittelpunkte kreist, sich mit neuen Wendungen immer wiederholt, und da es an systematischem Aufbau der Gedanken fehlt, sich fortwährend in ein Netz kabbalistischer Spielereien und symbolistischer Mystik verstrickt; um den Leser bei Laune zu erhalten, mit einem großen Aufwand geistreicher Pointen um sich wirft, derart wie die Feuilletonisten tun, die einem abgesspannten Publikum den

Nachtisch auftragen. Viel Flittergold, das der Wahrheit Schaden und gegen sie mißtrauisch machen könnte. Solche Schwächen der Form braucht man indessen nicht weiter bloßzulegen, da sie ohnedies manchem Geschmack als Reizmittel dienen. Nicht das Äußerliche, sondern den Kern des Buches berührt dagegen ein anderer Vorwurf, der nämlich, daß jene einfachen und in sich wohl zusammenhängenden Gedanken, die wir klarzulegen versucht haben, von einer zweiten, anderen Gedankenströmung ergriffen, abgelenkt und gebrochen worden sind, die das Ganze schief und unruhig gemacht haben. Diese seltsame Erscheinung zweier Fronten des Buches kann man an den Gegensatz zweier Namen knüpfen.

Das leidenschaftliche Sehnen nach neuer, vertiefter Gemeinschaftsbildung, die Erbitterung gegen individualistisch wurzellose Kultur, Politik, Konfession privilegierter Klassen, das Gefühl, daß von unten her neu gebaut und gegründet werden müsse — das ist der eine Gedankenstrom, und der Verfasser des Buches macht kein Hehl daraus, daß er wie so viele andere seine Gedanken an Paul de Lagardes „Deutschen Schriften“ genährt, daß er von dem Göttinger Sonderling die stärkste Einwirkung erfahren habe. Hierzu bietet das Einströmen einer zweiten Gedankenreihe einen auffälligen Gegensatz. Es sind die Ideen Friedrich Nietzsches. Das „Pathos der Distanz“, der aristokratische Kult der Vornehmheit haben es dem Verfasser gleicherweise angetan, und er übersieht, daß von diesen zwei Gleisen ein Gedanken-zusammenstoß verwüstender Wirkung nicht ausbleiben kann. Nietzsche, dem jede Gemeinschaft Mißtrauen erregte, der, mit Vielen übereinzustimmen, für schlechten Geschmack hielt, der das Wesen der Wahrheit darin fand, daß sie eben nicht für jedermann sei, der jede Art Gemeinde für Herde erklärte, ward vor den Wagen von „Rembrandt als Erzieher“ gespannt. Der neue Koriolan, dem Volkstum und Plebejertum dasselbe bedeutete, der das Wort „Volk“ nur in Führungszeichen brauchte, Volk als den Um-schweif der Natur bezeichnete, „um zu sechs, sieben großen Männern zu kommen und um sie herum zu kommen“, ward rein um der Opposition willen und im Kampf gegen manchen gemeinsamen Feind als Bundes-

genoß angenommen. Der Verächter des Nationalgefühls, der sich vom Boden ablöst und, fern vom Geruch der kleinen Leute, nur in den windumbrausten Einsamkeiten der Alpenhöhen des Geistes atmen kann, Nietzsche und Rembrandt!! Es hilft nichts: Rembrandt muß zum „vornehmen“ Künstler, zum Aristokraten werden, indes die Aristokratie Hollands ihn tatsächlich verriet und ans Kreuz schlug. Vielleicht ist es aber ungerecht, den Verfasser von Rembrandt als Erzieher einer Widersinnigkeit anzuklagen, die ununterbrochen bis heute im Kampfgeschrei forttönt, ohne daß einstweilen ein Bedürfnis sich offenbarte, das Unvereinbare zu scheiden.

Das Irreführende des Buches scheint mir in der Kreuzung zweier verschiedener Gedankensysteme und Willensrichtungen zu liegen. Der Verfasser war kein disziplinierter Kopf, der aus einer starken Persönlichkeit heraus Scheidekraft hätte üben können; er war vielmehr ein guter Forscher, der richtig witternd die Schlagworte mannigfaltiger Opposition zusammenband; sein ungeheurer Erfolg ist vielleicht aus der überraschenden und wenn auch unnatürlichen, so doch stoßkräftig wirkenden Vereinigung so vieler, bis dahin auseinanderplänkelnden Angriffskolonnen zu erklären. Manche sind der Meinung, das Buch sei jetzt in eine verdiente Vergessenheit gefallen. Diese Auffassung teile ich nicht. Das Buch hat sehr stark gewirkt, und wenn man wenig mehr davon spricht, so ist der Grund davon kein anderer, als daß ein großer, der beste Teil seines Gedankenvorrats in die allgemeine Meinung übergegangen und uns selbstverständlich geworden ist. Mit vielem hat der Verfasser Recht behalten, und wenn seine Begründungen uns oft seltsam anmuten, so mag man sich lieber an die Thesen halten und bedenken, wie oft Juristen und Richter ihr Urteil fällen, die Entscheidungsgründe auszuarbeiten aber als das minder Wichtige einem jungen Referendar überlassen.

Die Franzosen mögen den Ruhm haben, im neunzehnten Jahrhundert das Entscheidende getan zu haben, um Rembrandt als Maler neu zu entdecken. Für uns ist das nicht genug. Neben dem Maler, dem Mann einer

einzelnen Kunst, ist uns der Deutsche offenbart worden, der uns seine besondere Sendung bringt, dessen wirkende Kraft bei uns tiefer einschlagen sollte als bei der übrigen Menschheit. „Rembrandt als Erzieher“ ist kein kunstgeschichtliches Buch. Aber die Kunstbetrachtung wird gut tun, das richtig Empfundene, was in dem Buch steckt, sich gesagt sein zu lassen und die Erscheinung Rembrandts so zu fassen, daß sie in ihrer Gesamtkraft für unsere Kunst wie unser Leben fruchtbar wird.

Der junge Rembrandt

Macte, mi Rembranti, non Ilium in Italiam, non omnem
Asiam portasse tanti fuit, quanti Graeciae et Italiae omnem laudem
in Batavos pertractam ab homine Batavo.

Constantin Huygens.

O laeta apricae prata Bataviae!
O Rheni ad undas graminei thori!
O mite Lugdunum! o relictæ
Certus amor validusque terræ!

Nicolaus Heinsius Danielis Filius.

Der junge Rembrandt

Heil Dir, mein Rembrandt, Nicht der Erwerb der Penaten
Trojas, nicht der Erwerb aller Schätze Hiens für Italien reicht an
Deine Tat, daß ein holländischer Mann alle Ruhmeskronen von
Hellas und Italien für seine Holländer gewonnen hat.

Ihr frohen Wiesenflächen im Sonnenschein Niederlands, und
Du, schwellender Rasen, vom Wasser des Rheins bespült, o trautes
Leyden, wie fest lebt in mir die Liebe zur Heimaterde!

Der Reichtum großer Künstler besteht in der Vielseitigkeit ihrer Erscheinung. Eine Zeit lang folgen sie ihrer Straße; mit einemmal, manchmal in scharfem Winkel, biegen sie um; wiederholte Wendungen dieser Art können eintreten und sich folgen. Hauptsächlich auf dieser Fähigkeit, das Antlitz ihrer Kunst zu verwandeln, beruht die Macht und Dauerkraft, dem wechselnden Kunstbedürfnis späterer Zeiten Stand zu halten. In gleichem Schritt gehen sie mit den nachfolgenden Jahrhunderten, bald diese bald jene Seite ihrer Leistungen, die bisher im Schatten lag, offenbarend, immer neue Zungen gewinnend und die neuen Werte mit ihrem altgesicherten Ansehen bestätigend. Nicht durch klassisch-kanonische Gesetzesbände das Neue und werdende zu hemmen, sondern durch ewiges Mitlebenkönnen das Jugentliche zu kräftigen und zu stützen, ist ihr unverlierbarer Beruf. Der Schaffende sucht nach Bundesgenossen und Eideshelfern; auch die großen Mächte der Vergangenheit will er für seine Wahrheit zu Zeugen haben, und dieser Kampf mit seinen wechselnden Frontstellungen und Verbindungen bringt es mit sich, daß die Werte der Kunstgeschichte und Künstlergeschichte in beständigem Fluß erscheinen, daß ganze Perioden der Kunstvergangenheit bald ins Licht, bald in Schatten treten, daß einzelne Meister bald mit diesem bald mit jenem Teil ihrer Leistungen in hellere Beleuchtung rücken. Es ist gar nicht anders

möglich, als daß dem mächtigen Recht der Gegenwart etwa Goethes Jugend, das „diesseits von Weimar“ als der wahre Goethe erscheint, daß nur diese Phase seines Gestirns die stärkste Licht- und Lebensfülle auszustrahlen scheint. Die Hauptsache ist, daß wir das Wohltätige dieser Kraft, in welcher Äußerungsweise es auch sei, empfinden. Andere Zeiten werden kommen, die nach anderem fragen: immer aber wird Goethe bereit sein, zu antworten, der Mann jeder Zeit und also der Ewigkeit bleiben, in seiner Erscheinung einer Bergkette mit mehreren gleich hohen Gipfelerhebungen vergleichbar.

Vor solchen Phänomenen macht die Kritik des einzelnen notwendig Halt. So wie man die große Natur nicht kritisiert, sondern beobachtet, beschreibt, in ihren Zusammenhängen ergründet, so sollten die ganz Großen der Menschheit wie ein unbekannter Weltteil vor unserem Gefühl stehen, den man erforscht, in Weiten und Tiefen verzeichnet, an den man aber nicht mit fertigen Maßstäben herantritt. Die Kritik des einzelnen ist bei solchen überragenden Erscheinungen eigentlich nicht zuständig; jedes Schema ist unanwendbar. Wir werden aufgefordert, das Leben eines großen Künstlers unter dem Gesichtspunkt einer auf- oder absteigenden Entwicklung zu betrachten, und man sagt uns, an einem bestimmten Zeitpunkt sei die „Eigenart“ dieses Künstlers voll ausgebildet. Wie bequem ist dieses Wort! Man meint, die Sache zu treffen, und hat nichts gefunden als ein Wort. Wo ist die Eigenart, wenn Goethe Recht hat:

Aber wenn du das nicht hast,
Dieses Stirb und Werde,
Bist du nur ein trüber Galt,
Auf der dunklen Erde . . . ?

Der Reichtum des Lebens besteht darin, sich neu zu verpuppen und neu auszuschlüpfen. Oder man sagt uns, dieses und jenes Werk sei aus Rembrandts „bester Zeit“, aus der Zeit seiner schönsten Reife. Dies sind eigentlich Kunsthändlerausdrücke, die weiter nichts sagen, als daß Werke aus dieser Zeit in Mode stehen und die höchsten Preise gewinnen. Man sollte bei Urteilen außergeschäftlicher Art mit solchen Ausdrücken vorsichtig

fein und die Leistung eines Künstlers jedenfalls nicht zu ausschließlich unter dem Gesichtspunkt auf- und absteigender Stufenleitern betrachten. Oder man sagt weiter, an einer gewissen Altersgrenze beginnen die Werke ungleichmäßig zu werden. Dabei übersieht man, daß durch die ganze Schaffenszeit hin, und nicht erst im Alter, schwächere Leistungen die mächtigeren unterbrechen. Puls und Atem des Lebens wechseln, und zumal neue Wendungen und Anläufe verknüpfen sich mit Rücksfällen und Stockungen, mit Schwankungen, unsicheren Übergängen oder Übertreibungen. Was schließlich die Gliederung und das Einteilungsprinzip, das man der Übersicht eines großen Schaffens zugrunde legt, betrifft, so mag man sich sagen, daß dies mehr der Bequemlichkeit des Lesers und der Kunst des Pädagogen dient, als daß es den inneren Anforderungen der Sache entspränge. Die Methodik der Schule und des Schulaufsatzes muß mit Grund auf manches Wert legen, auch wenn es unmittelbar für das Leben nichts bedeutet. Von solchen Einteilungen empfiehlt sich die chronologische, weil sie die einfachste ist, aber nicht deshalb, weil sie mehr enthielte als die Bequemlichkeit der Anordnung und Ordnung. Die chronologische Einteilung ist die anspruchsloseste. Würde man ein anderes Prinzip, etwa den Wechsel formaler Ausdrucksweisen, zugrunde legen, so wäre sofort der Einwand da, daß man die Technik damit für mehr ausbeute, als die Form irgendwelchen seelischen und geistigen Inhalts. Auch wenn man zugibt, daß die Formenentfaltung ein selbständiges Leben in jedem Kunstschaffen führt, daß die Form streckenweise Hauptproblem und Selbstzweck zu werden scheint, so melden sich doch immer wieder jene tieferen Wurzeln des Gemüts und des innersten Lebens, die in ihrem Wesen schwer zu fassen sind, doch aber Sprachbedürfnis und Ausdrucksfarbe bestimmen. Und so mag es überhaupt geraten sein, sich in keinerlei Einteilungssystem ein zu festes Netz zu spinnen, in dessen Maschen der Stoff sich verfangen und seine Beweglichkeit verliere.

Rembrandt in Leyden. Leyden und Amsterdam.

Das Geburtsdatum Rembrandts van Rijn kennen wir nicht aus dem urkundlichen Zeugnis eines Kirchenbuchs, sondern aus einem literarischen Bericht Leydener Ursprungs. In einer Stadtbeschreibung von Leyden aus der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, der man wohl genaue Kenntnis zutrauen darf, findet sich der 15. Juli 1606 angegeben. Zweifel in die Richtigkeit dieses Datums, welche sich darauf berufen, daß Rembrandt selbst bei Gelegenheit sich in späteren Jahren als so und so alt bezeichnet habe, und daß diese Angaben mit dem überlieferten Geburtsdatum nicht stimmen, braucht man kein Gewicht beizulegen. Denn in zahlreichen Beispielen der holländischen Künstlergeschichte des Jahrhunderts hat sich das bei irgend einem notariellen Akt selbst abgelegte Alterszeugnis als ungenau erwiesen.

Wir kennen die Geburtsstätte des Künstlers in Leyden, die Namen seiner Eltern und Großeltern und Geschwister. Wir wissen, daß der Vater Teilbesitzer einer dem Wohnhaus nahegelegenen Mühle, und daß die Familie für kleinbürgerliche Verhältnisse wohlhabend war. Aber wir halten uns bei

diesen Tatsachen und Namen nicht auf. Bedeutung würden sie für unsere Kenntnis von Rembrandts Künstlertum gewinnen, wenn wir sie in die Werte und Gewichte umrechnen könnten, die sie für Rembrandts menschliches und künstlerisches Leben besaßen. Es sind keine Anhaltspunkte oder gar Zeugnisse da, die etwas derartiges erlaubten, und möglich machten. Des Bildes der äußeren Erscheinung von Rembrandts Mutter glaubt man in Radierblättern und Gemälden sicher zu sein; sehr viel unsicherer schon ist die Identifikation des Vaters.

Die vorerwähnte Stadtbeschreibung von Leyden teilt zur Biographie Rembrandts mit, die Eltern hätten ihn in den alten Sprachen unterrichtet zu sehen gewünscht, aber seine künstlerische Begabung sei diesem Wunsch widerspenstig gewesen, so daß man ihn aus der Lateinschule nahm und zu dem Leydener Maler Jakob van Swanenburch tat. Von hier sei er nach ungefähr dreijähriger Lehrzeit zu dem hochangesehenen Amsterdamer Maler Peter Lastman in das Atelier gekommen, aber schon ein halbes Jahr darauf in die Vaterstadt zurückgekehrt, um auf eigene Hand seine Malstudien fortzusetzen. Wie viele Jahre Rembrandt in Leyden auf diese Weise selbständig als Maler gelebt hat, wissen wir nicht.

Wenn man früher annahm, sieben Jahre von 1624—1631, so mußten diese nach der Entdeckung, daß Rembrandt noch 1631 in Leyden gewohnt hat, auf acht erhöht werden*). Da aber das früheste Datum eines seiner Werke erst 1627 ist, so ist neuerdings bezweifelt worden, ob Rembrandt schon vor diesem Jahr in Leyden ansässig geworden und also mehr als fünf Jahre da gemalt habe. Sicher ist als Ausgangspunkt nur das Datum des 25. Mai 1620, an dem Rembrandt als Schüler immatrikuliert wurde. 1606 als Geburtsjahr vorausgesetzt, wäre er damals fast vierzehn Jahre alt gewesen. Ein Alter, in dem von einem und dem anderen der Gelehrten der Leydener Universität erzählt wird, daß sie bereits lateinische oder gar

*) Seinen Aufenthalt in Leyden hat für 1631 zuerst W. Bode behauptet und später H. Bredius urkundlich bewiesen.

griechische Gedichte geschrieben hätten. So daß also schon durch dieses Datum bestätigt würde, wie wenig Drang Rembrandt zu gelehrtem Studium verspürte. Zwischen 1620 und 1627 bleibt einstweilen ein beliebiger Spielraum, seine humanistischen Studien, die Lehrzeit bei den zwei Malern Swanenburch und Lastman und eine mögliche, aber nicht gesicherte Zeit in Leyden, aus der keine datierten Werke vorhanden sind*), zu verteilen.

Beide Maler, bei denen Rembrandt gelernt hat, Swanenburch in Leyden und Lastman in Amsterdam, waren in Italien gewesen. Es lag dem Schüler nahe, diesem Beispiel zu folgen und sich der „roomsche bent“, der großen „Bande“ und Gesellschaft der in Rom lebenden Niederländer Künstler für einige Zeit anzuschließen. Es hat noch in Leyden nicht an Fragen und Ermahnungen nach dieser Richtung gefehlt. Rembrandt pflegte zu antworten, er habe gerade jetzt keine Zeit, Reisen zu machen; auch sei bei dem herrschenden Geschmack für italienische Bilder in Holland überall Gelegenheit, zu sehen, was italienische Künstler können und machen. Aus der ironischen Färbung dieser Rede blickt deutlich, daß Rembrandt hierin im Gegensatz zu seinen beiden Lehrern stand und eine italienische Studienreise als Zeitverderb ansah. Er muß mit einer gewissen Angst Zerstreungen und Ablenkungen aus dem Weg gegangen sein. Der ungeheure Fleiß fiel an ihm auf; man sah ihn nicht wie andere junge Leute an den Vergnügungen der Jugend teilnehmen; er erschien „wie ein Greis, der solche Kindereien verachtet“, und man urteilte, daß die anhaltende sitzende Lebensweise seiner Gesundheit schade, daß diese bereits geschwächt, und daß es an

*) E. Michel und ihm folgend Malcolm Bell nimmt noch an, Rembrandt sei 1624 nach Leyden zurückgekehrt. Durand-Gréville, Rembrandt à Leyde (Gazette des beaux-arts 1896, 2, 265 ff.) verlängert seine Lehrzeit bei Lastman. Prof. Six läßt ihn 3 oder 4 Jahre an der Universität studieren, ehe er Maler wurde (Oud Holland XV [1897] S. 2). Alles lediglich Vermutungen.

der Zeit sei, mehr Rücksicht darauf zu nehmen*). Wenn aber nicht nach Italien, so liegt die zweite Frage nahe, warum Rembrandt nicht wenigstens in das benachbarte Haarlem gegangen ist, wo eben in diesen Jahren Hals die entscheidenden Schritte seiner künstlerischen Laufbahn machte (die beiden großen Schützenstücke von 1627). Alles das ist auffällig genug. In Amsterdam hatte er in ein Leben von hochgespannter Energie hineinblicken können, da die Stadt eben im Begriff stand, sich zur ersten Großstadt jenes Jahrhunderts auszuwachsen; die künstlerischen Anregungen wären die reichsten gewesen. Wenn Rembrandt dennoch nach wenigen Monaten sich in sein stilles Leyden zurückzog und weder von Amsterdam noch von Haarlem, geschweige denn von Italien weiteres sehen und hören wollte, und das in dem jugendlichen Alter von 20—25 Jahren, so muß das Bedürfnis einer Natur übermächtig gesprochen haben, die nach Ruhe und Einsamkeit verlangte, und vor der ganz bestimmte Probleme mit so fragenden Augen sich aufgetan hatten, daß Rembrandt nichts Sehender verlangte, als in der Stille zu sinnern, zu forschen, zu schaffen. Diese psychologische Vermutung wird durch den Anblick und Eindruck seiner Werke, die zwischen 1627 und 1631 in Leyden entstanden sind, vollauf bestätigt. Sie zeigen eine ihres Weges völlig klare, mit bestimmten, selbstgefundenen Problemen sich beschäftigende, rastlose Künstlerseele. Es fehlte in dem Leyden jener Jahre nicht an anderen Malern; Jan van Goyen, einer der größten Landschaftsmaler, die Holland hervorgebracht hat, lebte damals in der Stadt; andere Landschaftler werden genannt**); beson-

*) Alles nach den Ausfagen der lateinischen Selbstbiographie von Konst. Huygens, die Worp auszugsweise in Oud Holland IX (1891) mitgeteilt hat. S. 130 f.: *Aiunt (Rembrandt und Lievens), florentibus annis, quorum inprimis ratio habenda sit, non satis otii esse, quod peregrinatione perdant, was Huygens als ihren Scheingrund bezeichnet.* Das sehr geistreiche und merkwürdige Stück Selbstbiographie von Huygens, zwischen 1629 und 1631 geschrieben, in dem jener Abschnitt über die Maler vorkommt, ist inzwischen von Worp nochmals und vollständig veröffentlicht worden in *Bijdragen en Mededeelingen (der Utrechter historischen Gesellschaft) XVIII (1897) S. 1 ff.*

***) Arnout Elzevier, der aber dann nach Rotterdam zog. Haverkorn v. Rijswijk in *Oud Holland XIV (1896) S. 9 ff.*

ders aber Stillebenmaler. Angehende Malerjünger drängten sich dazu, und von Rembrandt ist bekannt, daß er trotz seiner Jugend bereits Schüler gewann. erinnert man sich aber jener Mitteilung über seine einsiedlerische Art und sitzende Lebensweise, sieht man auf den Frühwerken die Darstellungen mit abgesperrtem, gelapptem und dann scharf auftreffendem Licht, erwägt man dagegen das Fehlen jeglicher Spur von Landschaftsstudien im Freien aus dieser frühen Zeit, so befestigt sich der Eindruck, Rembrandt habe einsam wie ein Zauberer im Haus seines Vaters gesessen, ein Drudenfuß an der Schwelle seiner Studierstube. Denn eher so denn als Atelier möchte man den Ort bezeichnen, wo der junge Rembrandt seine Experimente machte.

Vielgeschäftigkeit und rastlose Lernbegier scheinen in ihm jener Zähigkeit von Naturen, die von früh an ihren Schwerpunkt gefunden haben, die Hand zu reichen. Wenn Rembrandts Kunst durch sein ganzes Leben sozusagen von einem Sonnenstrahl gelebt hat, wenn gewisse Motive und Probleme früh auftauchen und ihn nicht mehr loslassen, so ist neben dieser scheinbaren Unbeweglichkeit das Siegerbewußtsein erstaunlich, mit dem er gleich am Beginn seiner Laufbahn und wie mit Siebenmeilenstiefeln das Reich absteckt, das ihm gehören wird. In Farbenwahl und -stimmung haben die Frühwerke bereits eine Harmonie von schwer zu überbietender Subtilität. Was der Berliner kleine Raub der Proserpina in dieser Hinsicht zeigt, den braunroten Indianerkörper des Pluto mit den schwarzen Haaren gegen das Grauviolett und Gold des Mantels der Entführten, was der kleine Jeremias in der Höhle (Sammlung Stroganof, St. Petersburg*) an delikater Verbindung von Lila, Grün, Rostrot und Gold bietet, ist der Beweis eines völlig fertigen und selbständigen Farbengeschmacks. Alle Teile sind von einer akkuraten Vollendung, die die Lupe des Kenners herausfordert und ihr Stand hält. Im kleinsten Format haben die Gesichter einen virtuosen Ausdruck; schon zeigt sich die Fähigkeit, eine Gestalt auch von rückwärts gesehen so Sprechend zu machen, als sähe man die Gesichtszüge. Die Veränderungsmöglichkeit des

*) Rembrandtwerk I Nr. 70 und 39.

1

Bettler

Radierung

2

Studienkopf

Radierung

physiognomischen Ausdrucks ist ein besonderer Gegenstand des Studiums: ein Kopf vorgebeugt, zurückgeworfen, lachend, zornig, mit gestäubtem Haar, erschreckt, alles das wird am nämlichen Modell oder an wenigen, sich wiederholenden, erprobt. Häufig nimmt Rembrandt für diese Ausdrucksstudien seinen eigenen Kopf im Spiegel; für die Vereinfachung des Experiments ist es eher Vorteil als Hindernis, mit dem Modell nicht zu viel zu wechseln. Je mehr das Gegenständlich-Stoffliche vertraut und ausscheidbar wird, um so leichter konzentriert sich das künstlerische Interesse auf die formale Seite des Ausdrucks. Bei Velazquez wird man keine Ermüdung wahrnehmen, ihn immer wieder das phlegmatische Gesicht König Philipps IV malen zu sehen; das malerische Interesse verträgt sich, wie das Stilleben oder sonstige Inhaltslosigkeit beweisen, vortrefflich mit der gegenständlichen Armut des Motivs. Bald steigert nun Rembrandt durch allerhand Aufputz und Maskerade von Federhüten, Waffenschmuck, Mänteln den physiognomischen Ausdruck, bald sucht er sich der reinen Form zu bemächtigen und studiert Akt. Dies muß im damaligen Leyden nicht leicht gewesen sein; denn sehr viel später noch wird ausgesagt, daß dort trotz des anatomischen Präparierensaals der Universität für Künstler keine Möglichkeit war, Anatomie zu treiben, so daß sich die Maler statt an die Natur an die Aktmalereien des Cornelis van Haarlem gewiesen sahen, die sie denn mangels lebendigen Aktmodells kopierten*). Was uns aus der Frühzeit Rembrandts an Darstellungen des nackten Frauenkörpers geblieben ist, zeigt eine wunderbare Fähigkeit, durch Hell und Dunkel Form auszudrücken. Aber es ist kein Stillstehen bei der reinen Form. Alle die früh erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten unterstützen sich gegenseitig. Mit einem plötzlich einfallenden Licht wird ein psychischer Zug unterstrichen und herausgehoben; auf die geistigen Wirkungen hin werden die Mittel der Technik, insonderheit der Lichtführung, durch-

*) Philips Angel's Lof der Schilderkonst 1642. Oud Holland VI (1888) S. 121. Kopien nach Cornelis van Haarlem begegnen z. B. im Nachlaß des Malers van der Voort. Oud Holland III (1885) S. 196 ff.

probiert. Ab und zu sieht man eine Figur oder einen Gegenstand durch ein dahinter gestelltes starkes Licht zu einer fast flächenhaften Silhouette aufgelöst; diese Entkörperung findet sich auf dem Emmausbild in der Gestalt des eben von den Jüngern erkannten Christus zu gespenstischer Wirkung gesteigert*). Hier ist die Lichtkraft in völliger Intensität losgelassen; ein anderesmal erscheint sie kanalisiert und gebunden, dann wieder diffus, dann streichelnd, weich und flockig. Je nachdem sind die Gesichtszüge bald scharf beleuchtet, protokollarisch genau und unerbittlich wiedergegeben, bald ist die ganze Gestalt in den umgebenden Raum getaucht und mehr summarisch angegeben. Auf Grund dieser Einzelstudien entstanden kleinere Kompositionen, unter denen ein Judas, der, über den begangenen Verrat von Reue erfaßt, dem Hohepriester das Geld zurückbringt, sofort an Ort und Stelle das größte Aufsehen machte. Das kleine Bild ist erhalten. Im Vordergrund sieht man stark beleuchtet Judas knieen, dessen abstoßende Häßlichkeit (die enormen Ohren und die Unterlippe!) den Ausdruck des moralischen Ekels über sich selbst steigert; händeringend und verzweifelt wirft er vor dem Thron des Oberpriesters die Silberlinge auf die Erde. Man fand in Leyden, daß weder die Antike noch sonst eine Kunst ein derartiges Wunder des Ausdrucks je hervorgebracht habe; etwas wie der Judas galt für noch nicht dagewesen**).

Schon war aber der Übergang und der Mut zum großen Format

*) Rembrandtwerk I Nr. 9. Ähnliche Experimente unter den Radierungen J. G. v. Vliets, B. 50. 54. 56. Bei Rovinski, l'oeuvre gravé des élèves de Rembrandt, St. Petersburg 1894, pl. 105 und 107. Auch B 27 und 31 auf pl. 93.

**) Gleichzeitige Beschreibung und Urteil von Huygens, Oud Holland, a. a. O. S. 126. Unter den kunstgeschichtlichen Exzerpten und Notizen eines Utrechter, 1641 verstorbenen Juristen Hrent van Buchel findet sich ein Satz über Rembrandt, den der Herausgeber dieses Materials (Oud Holland V [1887] S. 149) dem Jahr 1628 zuweist: Molitoris Leidensis filius, magni fit sed ante tempus, d. h.: er wird hochgeschätzt — doch vor der (rechten) Zeit, wobei der Zusatz sed ante tempus nach dem Urteil erfahrener Latinisten, das ich eingeholt habe, den Sinn hat, daß man den 22jährigen Rembrandt als Wunderkind ansah, mit dem leisen Zweifel, ob sein späteres Leisten den frühen Ruhm gutheißen werde.

3. Christus und die
Jünger in Emmaus.
Paris, André.

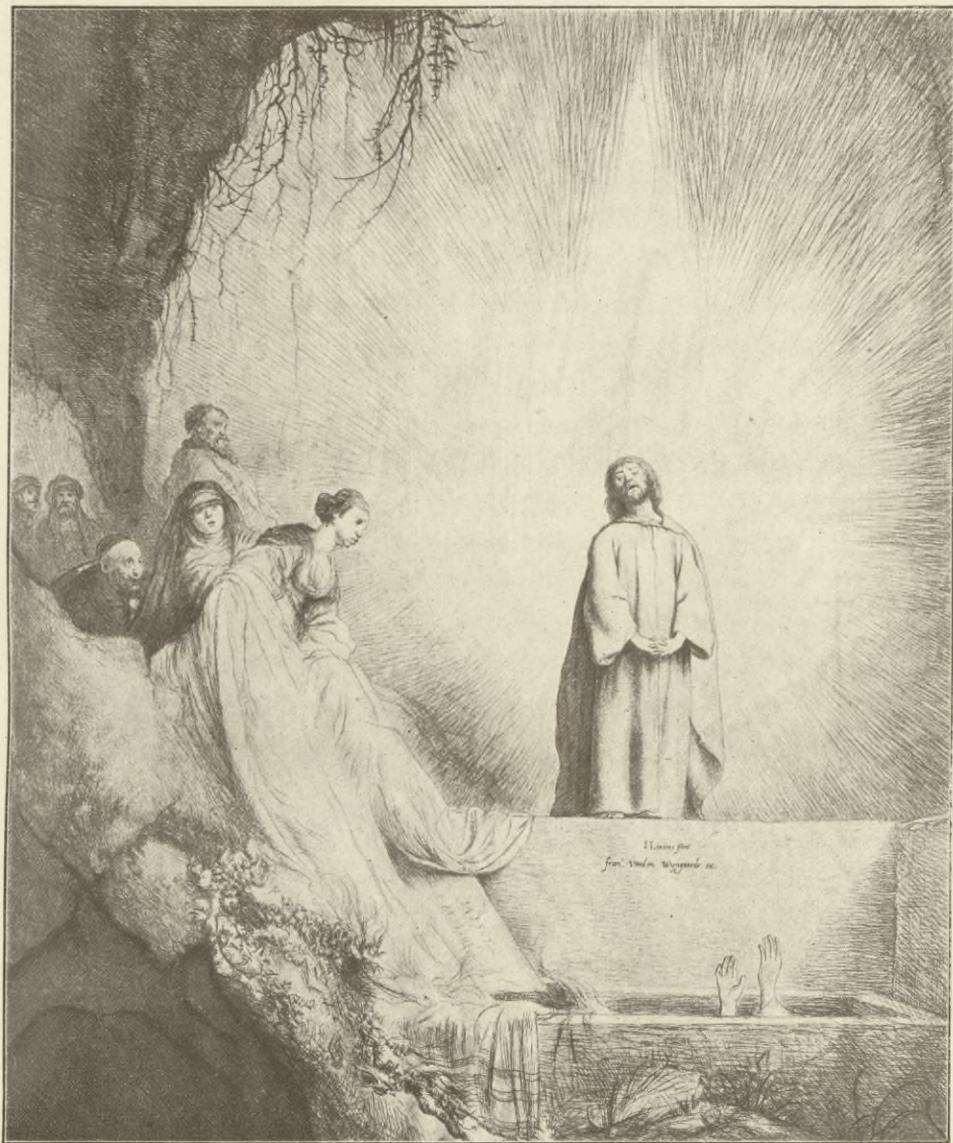
gekommen. Das lebensgroße Porträt und Kniestück, der breitbehandelte Studienkopf meldet sich; noch in Leyden ist jene heilige Familie mit lebensgroßen Gestalten in der Münchener Pinakothek entstanden, etwas zu groß freilich und leer, aber als intime Familienszene im Ausdruck unübertrefflich, und als Schilderung des häuslichen und ehelichen Glücks bei einem Junggesellen von 25 Jahren erstaunlich. Die Fähigkeit für das Heimelig-Intime tritt hier weniger im Gesamton als in der Zusammenfügung und Haltung der Figuren hervor. Schon aber ist ihr eigentliches Ausdrucksmittel, die malerische Darstellung der Raumumgebung und ihres wogenden Dämmers gefunden: der sogenannte Anstasius „im Gehäus“ ist der Vorläufer der Philosophen des Louvre*). Die Tempelpäsentation (Haag) schlägt dann ganz vernehmlich das große Rembrandtthema an, die Raumschilderung als Resonanz des Figürlichen, welches Figürliche den Dimensionen nach zur Staffage herabgedrückt erscheint. So haben wir bereits eine ansehnliche Leistung und ein großes Programm. Die Kunst des psychologischen Ausdrucks von stillfriedlichem Glück bis zu verzerrender Leidenschaft, das kleine und das große Format, die Figur für sich und am anderen Ende die Figur in die instrumentierende und stimmende Umgebung der Räumlichkeit eintauchend; die Suche nach allen Fähigkeiten und Kräften des Lichts, den psychologischen Ausdruck zu vermannigfachen und bestimmend zu unterstreichen; Einzelgestalt und mehrfigurige Komposition — alles sucht der Künstler zu bewältigen, und alle Mittel, Zeichnung, Radierung, Malerei dienen ihm. Zugleich hätte aber Rembrandt mit der Fähigkeit, Neues zu bringen nicht auch das Gefühl davon und das nötige Selbstbewußtsein haben müssen, wenn er nicht auch in der Auswahl des Stofflichen zu einiger Opposition gegen das Überlieferte und Herrschende sich gedrungen fühlte.

Durch ganz Europa zuckte es den Malern in den Fingern, alte Götter zu entthronen. Von den Räubern Salvatores, den Metzgern Hannibal Carracci's und der Bohème des Caravaggio, von den Trinkern des

*) Rembrandtwerk I Nr. 40 von 1631 (Stockholm).

Velazquez und den Bettelknaben Murillos ging ein und derselbe Atem zu Valentins Landsknechten und Callots Landstreichern; vom Spanischen Picaro bis zum deutschen Simplizissimus reichten die Enterbten sich die Hände; das Land der Geusen war nicht arm an Modellen dieser Art; der Armen und Bettler waren viele; dazu kam der Krieg mit seinen Hasvögeln (1628 war das Jahr der großen Belagerung und Eroberung von Herzogenbusch und der vergeblichen Entsatzversuche der Spanier, die Amersfoort nahmen und Utrecht bedrohten). Und so fand das fahrende Volk auch bei Rembrandt ein lebhaftes Interesse, das zunächst vielleicht rein künstlerisch war und an die phantastisch zusammengewürfelte Kostümerscheinung anknüpfte, doch aber auch etwas von der oppositionellen Stimmung enthielt, wie sie jeden Genius erfüllt, wie sie durch Rembrandts ganzes Schaffen kenntlich bleibt, wie sie verstärkt wurde durch die Lage Hollands gegenüber dem adelsstolzen Spanien, dem alten Europa des Katholizismus und der Renaissance. Allenthalben, wo sich der Naturalismus gegen die Stilüberlieferung der Hochrenaissance Bahn brach, meldete sich auch der Sinn für das Volkstümliche und trat dem aristokratischen Geschmack der bevorrechteten Klassen entgegen. Der Genius schien ein lebendiger Protest der freiwaltenden Natur gegen die willkürliche Scheidung der Stände, und in der Losung der Freiheit begegnete sich der Genius von Gottes Gnaden mit dem fahrenden Vagabunden und Abenteuerer der Heerstraße.

Ein vornehmer junger Holländer, der Sekretär und die rechte Hand des Statthalters Friedrich Heinrich von Oranien, Konstantin Huygens, bemerkt, da er in diesen Jahren in Leyden Rembrandt und seinen Alters- und Malgenossen Lievens kennen lernte und ihre Arbeiten sah, sie machten den Aberglauben vom Vorzug adeligen Blutes zuschanden. Denn der eine habe einen Sticker, und der andere (Rembrandt) einen Müller als Vater. „Ab his aratris monstra duo ingeniorum et sollertiae prodire quis non obstupescat?“ Und hierbei fügt Huygens zum Beweis, wie diese Frage eben durch ganz Europa debattiert werde, den Bericht eines modernen italienischen Schriftstellers Trajano Boccalini hinzu, wonach Ärzte, die die Leiche eines Edel-

manns feziert hätten, das Blut untersucht und keinen Tropfen anders gefunden hätten als bei einem Bürger oder Bauer. Im Blut also könne der Adel nicht liegen, und dieser Hochmut müsse zurückgewiesen werden*). In diesem Zusammenhang urteilt Huygens, die Begabung Rembrandts sei eine gänzlich ursprüngliche; die Meinung ist, weder den Eltern, Leuten von gewöhnlicher Geburt, noch den Lehrern, die ihrer italienischen Erziehung so großen Wert beilegten, habe er etwas zu danken. Man täusche sich, sagt Huygens, wenn man den Lehrern irgend welche Verdienste um ihn zuschreibe**), und er wagt die Prophezeiung, daß dieser junge Mann auf eine Stufe mit Rubens gehöre und nach der Erwartung der Kenner bald die Leistungen aller Vorgänger übertreffen werde.

Gern würde man wissen, was damals Rembrandt und Lievens unter sich ausgemacht haben. Sie waren ein Dioskurenpaar von unbändigem Jugendmut. Ein Stück wie des Lievens Radierung, Auferweckung des Lazarus (B 3), ist von einer unheimlichen Genialität. Wo findet man in der älteren Kunst noch einmal diesen Aufbau von Horizontalen und Vertikalen, einen Christus, der, ohne die Geste des Wundertäters, so ganz innerlich gesammelt die Hände faltet und nach oben blickt, wo diese unheimlich aus der Gruft sich hebenden Hände? Lievens hat nichts derartiges mehr geschaffen. Er ist später in das Lager der Antwerpener hinübergeschwenkt,

*) Trajano Boccalini (1556—1613), ein Gegner der spanischen Herrschaft in Italien, die er mit politisch-literarischen Satiren bekämpft hat. Er mußte sich von Rom (um mit des alten Jöcher Gelehrtenlexikon zu reden) nach Venedig retirieren, „aber auch daselbst nicht sicher gewest, indem er einstmals von 4 masquirten Kerlen mit Sandläcken also geschlagen worden, daß er bald darauf seinen Geist aufgegeben“. Über diese Codesart ist Zedlers Universallexikon noch etwas ausführlicher. d'Ancona u. Bacci, *letteratura italiana* III 538 f., wo die neuesten Ergebnisse über ihn zu finden sind, lassen ihn an Gift sterben. Boccalini's *pietra del paragone politico* ist 1615 in Cosmopoli, d. i. Amsterdam, gedruckt worden.

**) *Nihil praeceptoribus debent (Rembrandt und Lievens), ingenio omnia, ut si nemine praeunte relictis olim sibi fuissent et pingendi forte impetum cepissent, eodem evasuros fuisse, persuadear quo nunc, ut falso creditur, manu ducti ascenderunt.* Eine erquickend kräftige Äußerung, an der noch nichts von modernen Infektionshypothesen zu spüren ist. (Oud Holland IX [1891] 124 f.)

hat wohl in deren Art Bedeutendes hervorgebracht, doch nichts, was den Werken seiner Jugend gleichwertig gewesen wäre.

Was aber Rembrandt angeht, so waren es hauptsächlich die Werke kleinen Formats, welche die damaligen Feinschmecker bestachen und es muß neben der Wahrheit des Ausdrucks in den Figuren die stillebenartige Feinheit der Malerei gewesen sein, was man bewunderte und wovon die ganze Kunst Gerard Dou's, des damaligen Schülers Rembrandts, als ein Nachhall oder Detrefakt jener Jugendstufe Rembrandts übrig geblieben ist. Eine reiche Beobachtung auf kleinen Raum zusammengedrängt, die Dialoge des Lichts mit Figuren, Stoffen und Gerät, seine Rückstrahlung oder Absorption, das Leuchten des Goldbrokats und das Blitzen des Metalls — dies gefiel den Liebhabern des Seltenen und Präziösen, es paßte in Kabinette mit Prunkbechern und Bergkristallen, Emailgerät und asiatischem Porzellan, Bronze und geschnitztem Elfenbein. Die Stillebenmalerei stand überhaupt schon in diesen Jahren und weiterhin in Leyden in besonderer Blüte*). Ihre spitzpinselige Art entsprach der Akribie der Philologen an der Universität, und ihre angesichts der fehlenden geistigen Bedeutung des Sujets selbstverständliche Beschränkung auf das technisch-künstlerische Problem entsprach dem Formalismus der neulateinischen Poeten.

Von seiten der Philologie betrachtet war Leyden die damalige Hauptstadt Europas, und das will nicht wenig sagen in einer Zeit, da die gesamte Bildung, so weit sie der Theologie sich entwand, philologisch-humanistisch, da die neue naturwissenschaftliche Bildung und Weltbetrachtung noch keine großen Ansprüche zu erheben in der Lage war. Nach dem Abgang von Justus Lipsius und seiner bald darauf erfolgten Rückkehr zum Katholi-

*) Hierüber die Forschungen von Abr. Bredius, der in diesen Jahren als Leydener Stillebenmaler nachweist Dav. Bailly, die zwei Brüder Steenwijck, Peter Potter, Joh. de Heem. Oud Holland IV 214, VIII 143 ff., X 65, XI 44.

zismus war Josef Justus Scaliger nach Leyden berufen worden, ein französischer Hugenotte, der nach der Bartholomäusnacht kurze Zeit in Genf doziert hatte, dann aber jedem weiteren Zwang einer Lehrtätigkeit ausgewichen war. Die Generalstaaten und auch der Statthalter Moritz von Nassau, der als Militär die Kriegswissenschaft der Alten hochschätzte, bemühten sich um seine Berufung, und gern gestand man ihm zu, daß er keine Vorlesungen halten, nur eben in Leyden seinen Wohnsitz nehmen solle. Feurigen Temperaments trotz seiner 53 Jahre sammelte er die besten Köpfe um sich; seine Meinung war, Italien die Hegemonie der Altertumswissenschaft zu entreißen. Wenn ihm der batavische Nebel manchmal Heimweh nach den Ufern der Garonne erregte, so mochte ihn seine große Stellung trösten; die übertreibende Universitätsrhetorik seiner Freunde und Schüler fand, man habe Frankreich mit ihm sein Palladium entrisen, und sein Erscheinen in Leyden sei der zweite Geburtstag der Hochschule. Hier fand er, was das ganze damalige Europa mit seinen Kriegen und Bürgerkriegen kaum bieten konnte, einen Ort, wo man nicht nur zankte und disputierte, sondern lernte, die letzte Zuflucht stiller Arbeit, ein neues Attika und Athen. Der Vorzug Hollands, den wenige Jahrzehnte später ein anderer Franzose, Descartes, mit den nämlichen Ausdrücken gepriesen hat. Auf dem Totenbette schien Scaliger keine andere Gewissensbeschwerde zu empfinden als über die verbesserungsfähige Diktion und Kadenz seiner lateinischen Verse, und noch zuletzt sah man ihn beschäftigt, Polybius zu emendieren und nach dessen Angaben die genaue Form eines römischen Dium zu zeichnen*). Sein Lieblingschüler Daniel Heinsius, in dessen Armen er im Januar 1609 starb, wurde sein Nachfolger, auch im allgemein europäischen Ansehen. Er war der Humanist, der dem Kriegsrühm des Statthalters durch seinen Griffel die literarische Fama hinzugesellte, und der in der erotischen Poesie mit

*) Jac. Bernays, Scaliger 1855. Des Daniel Heinsius Leichenrede auf Scaliger in den gesammelten orationes. Sehr dürftig ist Luc. Müller, Geschichte der klassischen Philologie in den Niederlanden 1869.

Tibull, Propertz und Ovid um die Palme rang. Wenn er dem Meister der Lebenslust und der Liebeslieder huldigte,

Basia quot Naso rapuit tot carmina fudit
Ingenio flammam eliciente suas,

So war sein Stolz, daß er als Spätling der Eleganz der Alten nachstrebe, und gern mochte er die Geburtstagsverse hören, die ihm sein Sohn, der nicht minder berühmt gewordene Nikolas Heinsius, aus Italien sandte:

Festa dies, salve, tibi enim, tibi tota remisit
Roma suas Veneres, Graecia tota suas!

Sein Urteil war Autorität in Sachen der Gelehrsamkeit und des Geschmacks. „Sie sitzen,“ schrieb ihm 1634 Balzac, „auf dem Throne Scaligers und geben dem zivilisierten Europa Gesetze*.“ Der venezianische Gesandte im Haag hing ihm die Kette des Markusritters um.

In diesen Jahren wurde in Leyden durch Cluverius aus Danzig die Wissenschaft der historischen Länderkunde begründet**), durch einen Pfälzer Joh. Gerh. Vossius die der Mythologie ausgebaut. Als 1625 die Universität die Feier ihres halbhundertjährigen Bestehens beging, und der Philologe Meursius, der das Jahr zuvor in seinen *Athenae Atticae* über attische Altertümer geschrieben hatte, seine *Athenae Batavae* herausgab, eine lateinische Kompilation von Stadtbeschreibung und Biographien ihrer berühmten Männer, so machte diese Statistik der Lehranstalten und Lehrkräfte Leydens doch einen glänzenden Eindruck, und es tat dem keinen Abbruch, wenn unter den lokalen Berühmtheiten schließlich auch Johann von Leyden, der König von Israel und Prophet von Münster als „Carcinom der Stadt und ihres Ruhmes“ erschien***).

*) Der Brief Balzacs bei Jondkloet, Geschiedenis der nederlandsche Letterkunde. 4. Auflage III 61.

**) Partsch, Philipp Clüver, 1891 (Pend's geographische Abhandlungen V 2).

***) Des Meursius *Athenae Batavae* stehen, allerdings ohne die Kupfer der Originalausgabe, X 617 ff. der Gesamtausgabe seiner *Opera ed. Lami*. Meursius gibt selbst an, daß der erste Teil davon aus Orlers' Beschreibung von Leyden ins Lateinische übersetzt sei, und der zweite gesammelte, nicht von ihm herrührende Beiträge enthalte.

Leyden war gleich dem damaligen Heidelberg eine Calvinistenuniversität. Hier hatten die Staaten das theologische Stift für den Nachwuchs der Prädikanten gegründet; auch gab es ein französisch-hugenottisches Stift daneben. Am selben Orte waren Arminius und Gomarus Professoren, die den augustinisch-pelagianischen Streit erneuerten. Aber nicht in Leyden ist er ausgetragen worden; die Luft des Ortes war philologisch, und der Humanismus hatte von Haus aus eine Gleichgültigkeit gegen Religion und religiöse Gegensätze. Die Studenten mochten gern die Hausmutter ihrer Wohnung ihre „Hera“ nennen; der Geist der Lateinschule überwog, und man kann keinen Elsevierdruck in die Hand nehmen, ohne im feinen Schnitt der Typen und der Eleganz der Haltung die philologische Tugend der Akribie zu bewundern. Auch das große Werk der offiziellen Bibelübersetzung, das in Leyden in den Jahren von 1626 bis 1637 vollbracht wurde, war Philologenarbeit, und die Staatenbibel wurde als so exakt anerkannt, daß auch die übrigens dissentierenden Remonstranten nichts gegen sie einzuwenden fanden. Theologie und klassische Philologie vermochten sich zu vertragen, und nur vereinzelt hört man eine Stimme, die den kalvinistischen Studenten rät, lieber hebräisch und den Talmud zu studieren, um zu Christus zu gelangen, als die lateinischen Klassiker *). Vor Ausschließlichkeit und Fanatismus des Klassizismus schützte einstweilen die Reaktion der gesunden holländischen Natur. Das erste Ruhmesblatt holländischer Geschichte war überdies der Aufstand der Bataver unter Civilis gegen Rom, und es war fast ein Gemeinplatz der Rhetorik geworden, den alten Unabhängigkeitskampf mit dem neuen gegen Spanien zu vergleichen. Es war immer der Kampf gegen die romanische Welt, mochte man auch sonderbarer Weise die jüngste niederländische Geschichte in der Sprache und im Stil des Tacitus schreiben. Die Leydenschen Humanisten wie Heinsius und Scriverius haben

*) Diese Meinung hat bei den englischen (und amerikanischen) Puritanern ihren stärksten Ausdruck gefunden. Alles außer dem Hebräischen und Alttestamentlichen wurde als heidnisch angesehen. Selbst das Neue Testament, weil griechisch geschrieben, war verdächtig.

übrigens ihre Muttersprache hochgehalten und auch in ihr zu dichten nicht verschmäht.

Dieses war also die Luft, die Rembrandt durch Jahre einatmete. Ein Franzose (Sorbière) machte später die Bemerkung, man sei seit Jahrzehnten in Leyden gewöhnt, die gelehrtesten Leute von Europa an der Universität zu haben, und die Philologie sei so tonangebend, daß auch Kaufleute dort von Griechisch und Latein redeten, ja selbst „les artisans en ont quelque teinture“. Wir wissen, wie gesagt, nicht, ob Rembrandts klassische Studien lang genug gedauert haben, um ihn unmittelbar mit den Philologen und ihrem Betrieb in Berührung zu halten; auch liegt es uns sehr fern, die Leydener Textkritiker als Freunde und Mentoren des Malers zu denken. Aber etwas von dem wissenschaftlich-experimentierenden, ziselierend-tüftelnden und detaillierenden Geist war ihnen gemeinsam, und der genius loci des Stilleben malenden Leyden hat bei Rembrandt noch auf Jahre seinen Eindruck hinterlassen. Wir hören, daß der junge Maler, der innerhalb des Leydener Weichbildes schon zu großem Ansehen gelangt war*), allmählich auch in Amsterdam zu malen veranlaßt ward, und so mag der Entschluß, nach Amsterdam überzusiedeln, nur ganz allmählich in ihm gereift sein. Anfangs hatte er sein Absteigquartier bei dem Maler und Kunsthändler Heinrich Uylenburch, dem Vetter seiner späteren Frau Saskia, und mit einigem Erstaunen haben wir neuerdings vernommen, daß er im Juli 1632, wo wir ihn schon länger in Amsterdam gehörig eingerichtet glaubten, immer noch bei diesem Bekannten, der wohl zwischen Maler und Publikum als Mittelsmann diente, hauste**). Amsterdam ist von da ab Rembrandts Heimat geworden; im Glück und im Elend, in Erfolg und Mißerfolg ist er da wohnen geblieben und hat da sein Grab gefunden.

*) Urbis patriae vix adhuc pomoeria egressus, sagt Huygens.

***) Bredius in Oud Holland XVII (1899) 1 f.

In Holland fand man in diesen Jahren zu rühmen, daß Gott seit der „expiratie van 't twaelf-jarigh bestandt“, das will sagen seit dem Ende des Waffenstillstandes mit Spanien 1621 und dem Wiederbeginn des Kriegs den Wohlstand besonders gesegnet habe; der Zustand sei, um in dem Rotwelsch des Kanzeleholländischen fortzufahren, „soo florissant geworden, dat het gheruchte daervan over de gheheele werelt heeft gheeslateert“ *). Die Stadt Amsterdam aber war der Lebensnerv dieses Staates; ohne ihren Reichtum hätten sich die Mittel der Provinzen bald erschöpft, ohne ihre Vorschüsse wäre der Widerstand des oranischen Heeres gegen Spanien unmöglich gewesen. Was in der Mitte des 17. Jahrhunderts zum offenen Konflikt mit dem Statthalter und zum Sieg Amsterdams geführt hat, war eigentlich immer schon vorhanden, das Selbstgefühl der größten und reichsten Stadt des Landes, die die Politik nach den Interessen ihres Handels und nicht nach gesamtstaatspolitischen und dynastischen Rücksichten geführt wissen wollte. Die Zeugen sind ohne Zahl, welche von dem Zusammenströmen aller Produkte der Welt an dieser Stelle berichten; noch war die Erde der Ausdehnung fähig; in Brasilien faßten die Holländer Fuß; Neu-Amsterdam, das spätere Neu-York wurde 1626 von ihnen gegründet; Australien ward entdeckt, wo die Namen Neu-Holland, Neu-Seeland, Vandiemensland (nach dem damaligen Gouverneur von Batavia) an jene Zeiten und Männer erinnern. Der ostindischen Kompagnie trat seit 1621 die westindische zur Seite, beide eifersüchtig auf ihre Monopole haltend und mit einer Skrupellosigkeit ihre Kolonialpolitik ausübend, der gegenüber man im Mutterland mehr als einmal genötigt war, beide Augen zuzudrücken. Die Gewinne schwankten, und das aufregende Element gab der Amsterdamer Börse ihren Charakter. Zwischen 1625 und 1632 gab die ostindische Kompagnie 12 1/2 bis 25 % Dividende; 1642 bezahlte sie 50 %. Trotzdem die Aktionäre sich in der Regel über die ungenügend kontrollierte Eigenmächtigkeit der Direktion beklagten, stiegen die Aktien auf 300,

*) P. J. Blok, geschiedenis van het nederlandsche Volk IV (1899) 342.

ja auf 500*). Als Diet Heyn an der Nordküste von Kuba die spanische Flotte, die mit Edelmetallen, Hölzern, Indigo, Perlen beladen war, abging, wurde die Beute für 15 Millionen Gulden verkauft; in diesem Jahr des „goldenen Vlieses“ zahlte auch die westindische Kompagnie, die im ganzen weniger prosperierte, 50 % Dividende, und so mochte Amsterdam, das zwei Welten zur Verfügung hatte, sich zu bereichern, stolz auf das alte Rom herabsehen, das sich mit der Beute nur einer Welt hatte begnügen müssen**). Der Spekulationsgeist war allgemein; auch Nichtkaufleute (wie etwa Huygens, Cats) sah man in Terrain, mit Eindeichen und Polderland, mit Torfstichen spekulieren; „Profit machen“ wollte jeder***). Eines der stärksten Beispiele der zunehmenden Genußsucht und der Verführung durch die Gelegenheit, schnell reich zu werden, waren die Blumenbörsen und die Tulpenspekulation, die an die Tulpenliebhaberei der reichen Leute anknüpfend sich im Winter 1636/37 zu einem beliebten Differenzgeschäft auswuchs und mit einem plötzlichen Krach endete****). Die Amsterdamer Bank wurde bald die größte jener Zeit; in ihren Gewölben lag das Geld sicherer als „wenn man es im eigenen Kasten hatte“. Da aber alle Unternehmungen dieser Art von der politischen Konjunktur abhängen, so war man nirgends besser als an der Amsterdamer Börse von den Neuigkeiten der Welt unterrichtet. Hugo Grotius hatte als Verbannter seinen Korrespondenten in Amsterdam,

*) Blok, a. a. O. IV 347 f. Die Zusammenstellung der Dividenden, welche die ostindische Kompagnie in den Jahren 1623—50 gab, findet man nach den Angaben Lüders, Gesch. des holländischen Handels, bei H. Zimmermann, Kolonialpolitik der Niederländer, S. 36.

***) Betrachtung von Charles Patin, relations historiques et curieuses de voyages 1671, p. 159.

****) In des englischen Gesandten Carleton Briefen von 1619: wenn von Privilegien und Profit die Rede sei, sei ein Holländer wie der andere. (Die Briefe liegen mir nur in einer französischen Übersetzung des 18. Jahrhunderts vor, III, 14.) Bitter sind auch Deckers Verse in seinem „Lob der Gewinnsucht“: wenn ein Vorteil herauspringe, achte man mehr auf den Beutel als auf die Ehre. Bei Jonckbloet, nederl. Letterkunde IV 4 362 Anm. 1.

*****) Graf zu Solms-Laubach, Weizen und Tulpe und deren Geschichte 1899, S. 73—93.

und es ist merkwürdig, zu sehen, wie in diesen Berichten die Welthandel in Deutschland, Frankreich, England, Schweden und Polen mit den Notizen über das Einlaufen von Handelschiffen und den kirchlichen Streit sich kreuzen. In dem raschen Wechsel von gedrückter Stimmung und Optimismus erkennt man wohl die Luft der Börse, von der die ganze Summe der Neuigkeiten stammt*). Mit dem Bedürfnis nach Ruhe und florierendem Geschäft hing es auch einigermaßen zusammen, wenn die anfangs der dreißiger Jahre drohenden Wolken neuer religiöser Wirren verschleucht wurden. Es gelang der städtischen Regierung, dem verhetzten Pöbel, von dem die Remonstranten Plünderung befürchteten, Einhalt zu tun. Ein paar der leidenschaftlichsten Kanzelredner wurden ausgewiesen; ein übriges tat die Garnison, die der Statthalter zur Verfügung stellte. Das politische Regiment wollte sich den Kirchenrat nicht über den Kopf wachsen lassen. Amsterdam konnte seinen Geschäften nachgehen. Es war der Zustand, den der Philosoph Descartes in seiner „Holländischen Einsiedelei“ (1629—49) als so wohlthuend empfand. Jeder, so bemerkt Descartes, denkt nur an sich und sein Geschäftsinteresse, und wer nichts mit dem Geschäft und Handel zu tun hat, genießt eine völlig unbeachtete Freiheit**).

Die Humanisten waren nicht durchaus so gut auf Amsterdam zu sprechen, wie der von Eitelkeit freie Denker. Hooft bezeichnet die Stadt als den neuen Hafen der Circe, wo die Menschen wie Schweine leben, und daß in der Stadt des Merkur die Weisheit schweige, war bei den Literaten förmlich stehende Wendung. Da faßten die Stadtväter den Entschluß, das geistige Leben durch Gründung einer Universität zu heben; es war im Jahre 1631. Nicht ohne Widerstand von Leyden, das seine Privilegien gekränkt fand, und auch nicht ohne Mißvergnügen der offiziellen Kirche, die eine Förderung der von der Dordrechter Synode verdamnten Remonstranten

*) Diese Briefe Brassers an Grotius sind von Rogge in Oud Holland IX (1891) veröffentlicht worden.

***) Kuno Fischer, Descartes. 4. Auflage, S. 187 f.

fürchtete, trat das Amsterdamer „Athenäum“ ins Leben. Es gelang zunächst, zwei Leydener Größen, die der siegreiche Calvinismus nach der Synode von 1618 ihrer theologischen Ämter am Stift entkleidet und aus der Theologie hinausgeürgert hatte, die aber auch nach der Reinigung der Hochschule in Leyden geblieben waren, für Amsterdam zu gewinnen. Der eine war Joh. Gerh. Vossius, einer der arbeitsamsten Philologen, der Varro dieses gelehrten Jahrhunderts, der 72jährig 1649 einen echten Gelehrtentod durch einen Sturz von der Bücherleiter starb, wobei die Folianten ihn begruben. Der andere, für Philosophie berufene war Kaspar Barläus, der archimendicus, wie ihn die neidische Bosheit nannte, weil er nach Humanistenart die Widmungen seiner Schriften und Gedichte an hohe Personen sich gern in klingender Münze oder mit Gnadenketten und güldenen Medaillen bezahlen ließ. Im Januar 1632 hielt er in Anwesenheit der Amsterdamer Obrigkeit die Eröffnungsrede des Athenäums über die nützliche Verbindung von Handel und Philosophie. Dieses Stück Rhetorik, der mercator sapiens, ist in manchem Betracht merkwürdig. In dem Gefühl, daß in einer Handelsstadt, wo täglich die „barbarischen“ Laute russischer, persischer, arabischer Sprache zu vernehmen seien, auch das edle Latein nicht fehlen dürfe*), macht er den Häuptern der Stadt das Kompliment, daß sie am Sitz des Plutus nun auch Dallas und Phoebus eine Heimstätte gründen wollten**). Als bald aber wagt sich der Moralist hervor. Er bringt die Sentenzen der alten Philosophie, daß reich sei, nicht wer viel besitze, sondern wer wenig begehre; aber von diesen Höhen gnomischer Weisheit steigt er als bald zur Kasuistik der Geschäftsmoral herab, indem er den Fall zur

*) So die Worte in der Widmung seiner Orationes an Joachim Wicquefort, unter denen man auch den Mercator sapiens gedruckt findet. Über Barläus im übrigen die eingehenden Studien von Worp in Oud Holland III—VII (1885—89).

***) Hier wäre auch der früheren Bemühungen dieser Art durch die Gründung der Niederdeutschen Akademie zu gedenken, der 1619 die Geistlichkeit der Stadt mit Erfolg entgegengetreten war. Jonkbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde III 4 139—149.

Debatte stellt, daß in Zeiten hoher Getreidepreise jemand Frucht aus Frankreich einführe und teuer verkaufe, verschweigend, daß in kurzer Frist reichliche Getreidezufuhren nachkommen werden. Er beruft sich auf Cicero, daß ein solches Gebaren gegen das Gemeinwohl verstoße. Wir wissen nicht, ob der Redner einen Skandal seiner Tage im Auge hatte*); aber in keinem Fall war seine Mahnung in einer Stadt unangebracht, deren leitende Personen sich bei der Stadterweiterung im zweiten und dritten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts durch Terrainspekulationen auf die gewalttätigste Art aus dem Gemeindefäckel bereichert hatten**). Barläus schloß mit dem Lob der Wissenschaft. Hätte man je, ruft er aus, das Kap der guten Hoffnung umschiff, wenn nicht Plinius und Strabo von dieser Möglichkeit gesprochen hätten, und wäre Amerika von Kolumbus entdeckt worden ohne Aristoteles, Plato und Seneca! Diese Hyperbeln darf man dem Mann nachsehen, der auf ungebrochenem Land den Pflug zu versuchen sich bewußt ist. Es war nicht ganz leicht, den Amsterdamer Interesse für Wissenschaft und Theorie einzufloßen. Der 1634 berufene Mathematiker und Astronom Hortensius klagte, seine Vorlesung über Optik sei nur von zwei Hörern besucht, wovon der eine der Universitätspedell war. Als er dann Seefahrerkunde las, hob sich die Hörerzahl***).

Ungefähr gleichzeitig mit der Gründung des Athenäums, mit der Übersiedelung der beiden Gelehrten Vossius und Barläus kam auch Rembrandt in die Stadt des Merkur. Wenn Barläus bald herausfand, bisher habe er nur eine Form des Hochmuts, den Gelehrten dünkeln, gekannt; nun begegne ihm in Amsterdam die zweite, Geldstolz und Protzertum, so war

*) Die Jahre von 1626—1630 waren Hungerjahre mit schlechten Ernten und hochgestiegenen Brotpreisen. Blok IV 374 f.

***) Die Akten dieses Skandals hat de Roever in Oud Holland VII (1889) 63 ff. mitgeteilt.

***) Moes in Oud Holland III (1885) 209 ff.

es wohl dieser ungeheure Besitz, der Rembrandt aus dem väterlichen Haus und seinem mäßigen Wohlstand mochte in andere Verhältnisse gelockt haben. Mit seinen fünfundzwanzig Jahren, im Gefühl seines Talents, das auch die Welt willig schien, anzuerkennen, warum sollte nicht auch er in einer Stadt, wo alles dem Gewinn nachlief, das faire fortune versuchen? Schöne und kostbare Dinge stachen ihm in die Augen; auch er mochte gern ein Besitzender sein, und wer weiß, vielleicht fand sich ein geliebtes schönes Haupt, auf das er die erträumten Kostbarkeiten wie eine Krone niederlegen konnte.

Erste Amsterdamer Jahre Rembrandts. Das Bild der Anatomie.

Was das Amsterdamer Kunstpublikum von Rembrandt verlangte, waren nicht nur seine Künste in Miniaturformat, sondern es waren lebensgroße Bildnisse. Rembrandt wird Porträtmaler. Begegnen schon 1631 vereinzelte Porträts, wahrscheinlich eben die, um derentwillen der Maler veranlaßt wurde, zu den Sitzungen nach Amsterdam zu reisen*), so strömen jetzt, da Rembrandt nicht mehr aus Leyden geholt werden mußte, sondern sich in Amsterdam niedergelassen hatte, Aufträge dieser Art auf ihn ein. Porträts als Kniestücke mit beiden Händen, sogar ganze lebensgroße Figuren oder auch lebensgroße Porträtköpfe ohne Hände, die der Künstler meist in Oval rahmt, während die größeren Stücke ins Viereck gesetzt sind.

Jeder, der einmal mit jungen Malern in der Atelierluft gelebt hat, wird wissen, welcher Segen und Schutz vor einer in der Jugend doppelt reizbaren Einbildungskraft in der Porträtaufgabe liegt. Sie zwingt, allen Quersprüngen und Lockungen einer unruhigen Phantasie den Laufpaß zu

*) Rembrandtwerk I Nr. 48, 50—52.

geben und schmiedet den Wolkenwandler sehr zu seinem Mißbehagen an die gegebene Wirklichkeit. Kein Lückenbüßer und keine Phraſe ſoll ihm mehr erlaubt ſein, keinem „genialen“ Einfall ſoll er mehr die Schwäche haben dürfen (die er gern für Stärke hält), ſich hinzugeben: die Zucht einer ſachlichen Gegebenheit ſpannt ihn ein.

Wir leben heute in der Gewöhnung einer ſo Schwächlichen Nachgiebigkeit gegen den ungeſunden Künſtlerabſolutismus, daß wir unter allen Umſtänden unſer Mitleid mit dem Pegasus im Joch zur Verfügung ſtellen, auch wenn der Pegasus zweifelhafter Raſſe iſt, daß wir ohne Beſinnen für den Künſtler Partei nehmen und ihn beklagen, wenn er ſich irgendwelchen äußeren Anforderungen fügen ſoll, als wenn damit ſeiner Freiheit ein tödliches Unrecht geſchähe, und als wenn nicht zu allen und gerade den guten Zeiten der Vergangenheit dem Künſtlerrecht ein Recht und ein Bedürfnis des Publikums gegenübergeſtanden wäre. Der Segen gegebener Aufgaben und Beſtellungen wird verkannt, und die Wohlthat gering geſchätzt, daß die Künſtlerkraft nicht ſchon bei der Erfindung zu ſtark angeſpannt, zu Aufſehen-erregendem und Sensationellem hingedrängt wird, ſtatt daß ſie ungeſchwächt der formalen Durchbildung gehörte.

Für einen jungen Maler von Rembrandts eigentümlicher Neigung zum Spintifizieren und zur Eigenbrödelei darf man es als eine beſondere und erzieheriſche Glücksfügung betrachten, daß ihm ſo zahlreiche Porträtaufgaben geſtellt wurden. Er hat in der erſten Amſterdamer Zeit eine ſolche Menge Bildniſſe gemalt*), daß es ein bloßes Rechenexempel iſt, zu folgern, wie ſchnell ſein Kopf ſich gewöhnt haben muß, all die Operationen auszuführen, die vom Beobachten des Gegenſtandes bis zum Wiederhervorbringen deſſelben ineinandergreifen, wie viel gehorsamer den Augen und dem Kopf und wie viel flinker ſeine Hände geworden ſind, um eine ſo große Anzahl Bilder

*) Bode ſchätzt die Porträts von 1632—34 auf ungefähr fünfzig, alſo faſt $\frac{1}{10}$ ſämtlicher Gemälde von Rembrandt. Hierbei ſind Doppelporträts wie die in Hertford-Houſe und die Anatomie mit ihren acht Porträts nicht einmal gerechnet. Auch nicht die Folge der Porträts, die Bode Nr. 56—66 als Rembrandts Schweſter abbildet.

zu bewältigen, die doch nicht einmal die einzigen aus diesen Jahren gewesen sind. Man hat schon jener Zeit bemerkt, wie umständlich und mit wie viel Zeitaufwand die Frühwerke Rembrandts gemalt sind; auch ist der Künstler ja nie in seinem ganzen Leben zu einer völligen *alla prima* Manier gelangt, und hat auch bei der späteren, freien Dinselführung eine verwickelte und pastose Technik geliebt; dennoch ist deutlich zu sehen, wie ihm an den Porträts dieser Jahre das Handgelenk leichter wurde, und der Ausdruck an Einfachheit gewann.

Nicht alle diese Bildnisse stehen auf gleicher Höhe; es sind ausgezeichnete und geringerwertige dabei; aber daß Rembrandt, dem Willen des Publikums sich fügend, diese Bilder widerwillig und mit Verleugnung seiner Überzeugungen gemalt, und daß er in Konkurrenz mit den angesehenen Porträtmalern der Stadt sich der Bildnismode fügend, einen „Mischstil“ angenommen habe, läßt sich den Werken nicht ansehen, und ich möchte es nicht behaupten. Die Sache selbst brachte es mit sich, daß Rembrandt bei der Porträtaufgabe keine Lichtexperimente machte, und statt des scharfen, einseitigen Lichtes gleichmäßigere Beleuchtung wählte; die kühle Gesamthaltung des Tons und den Respekt vor der Lokalfarbe zeigen schon Werke der Leydener Zeit*). Überraschend aber wirkt es doch, einen jungen Künstler, dem das Einfache nicht genugzutun schien, der immerfort maskierte und posselte, der das Gesicht zu einem Übungsplatz aller möglichen Ausdrucksspiele zu machen pflegte, eine lange Reihe von Abbildungen der Wirklichkeit vor uns hinstellen zu sehen, mannigfaltige, höchst eindrucksvolle, in der Wiedergabe überzeugende Gesichter und Gestalten. Ein ansehnlicher Teil des ernstesten und des eleganten Amsterdam ging durch sein Atelier; gesetzte Männer und Frauen in schwarzer Kleidung mit weißen Kragen und Manschetten, mit schwarzen breitkrämpigen Hüten oder gestärkten

*) Hinsichtlich des Temperaturgrades führen die Heliogravüren des Rembrandtwerkes manchmal völlig in die Irre. Das jugendliche Haager Selbstporträt (Nr. 16) erscheint in der Braunschen Heliogravüre so warm, als wenn es im Goldton der vierziger Jahre gemalt wäre. Nr. 18 z. B. von Fillon und Heuse gibt den Ton viel korrekter.

Hauben; die Jugend mit Schmuck, Perlen und Spitzen, mit Rosetten, Schleifen und Bändchen, als sollte es bald zur Pompadourmode kommen*). Nirgends aber die stählernen Halskragen mit ihren Metallreflexen und die Federbaretts der Leydener Phantasieen. Erstaunlich sind vor allen die Frauenporträts, wie sie denn gegenüber männlichen Zügen die unvergleichlich schwierigere Aufgabe enthalten. Die größere Diskretion des Ausdrucks, das feinere Spiel der Flächen, der Reichtum der Nuancen, wo man nicht durch ein paar energische Konturstriche, durch die Charakteristik des Bartes helfen kann (da bei gewissen Männergesichtern der Charakter fast auf den Bart reduzierbar ist), machen Frauenbildnisse zum eigentlichen Prüfstein für das Können des Malers. Die Jungen gibt Rembrandt nicht selten in dieser Zeit mit einem einfachen Liebreiz und mit der Grazie wenigstens des Gemüths, da die Grazie der körperlichen Haltung, sofern wir uns nicht in die Renaissancekunst und in die Ideale der Antike hineinschrauben, dem nordischen Leben und seiner Kunst nicht als etwas Wesentliches angehört. Die reifere Weiblichkeit zeigt er gern mit jener durch Erfahrung und Teilnahme am Leben gewonnenen Sicherheit des durchdringenden Blicks, welcher durch Wohlwollen und freundliche Behäbigkeit gemildert wird. Hier wäre an die Bilderbeecq des Städelschen Instituts in Frankfurt am Main oder an den lebenswürdigen Ausdruck der Frau des Schiffsbaumeisters (London, Buckingham Palace) zu erinnern, die eben in das Zimmer ihres Mannes eingetreten ist, um ihm einen Brief zu bringen. Sie kennt ihren Mann und weiß, daß sie ihn bei der Arbeit stört; auch dreht er unwillig den Kopf herum. Aber den Brief will sie ihm doch schnell geben; und nun sind all diese Empfindungen mit einer gewissen humorvoll verlegenen Freundlichkeit auf dem Gesicht ausgedrückt. Von den Alten wäre hier die berühmte Dreiundachtzigjährige der Londoner National Gallery zu erwähnen, wenn nicht überhaupt alte, gefurchte Gesichter so viel leichter charakteristisch zu malen wären als jugendliche. Vielleicht aber dürfte hier Frau Elisabeth

*) „gepoedert en gekroft, belintet en bestrikt“, wie es einmal in Welterbaens Dooelien heißt.

7. Frau Margarethe Bilderbeeck.
Frankfurt a. M.

8. Der Schiffsbaumeister und seine Frau.
London, Buckingham Palace.

9. Frau Elisabeth Bas.
Amsterdam.

10. Schlafende alte Frau.
Radierung.

Bas aus dem Amsterdamer Reichsmuseum genannt werden mit ihren tief-liegenden Augen, den dünnen, zusammengepreßten Lippen und dem starken Kinn; ein Gesicht, aus dem reichliche Vertrautheit mit Geschäften spricht*). Das Porträt gehört freilich nur als Nachzügler in diesen Kreis, enthält aber die Quintessenz psychologischer Frühreife und kühler Objektivität, deren der junge Rembrandt fähig war.

Zeitlich am Anfang (1632), aber der Bedeutung der Bestellung nach steht im Mittelpunkt dieser Bemühungen die Anatomie des Doktor Tulp im Haager Moritzhaus. Der Doktor, den Rembrandt unsterblich machen sollte, hatte die größte Praxis in Amsterdam, so daß er — was durch die Seltenheit aufgefallen sein muß — in einer einspännigen Kutsche herumfuhr. Er war ein sehr reicher Mann und wohnte auf der Keyzersgracht nahe der Westerkerk. 1654 wird er Bürgermeister, scheint aber nicht „deftig“ geworden zu sein, sondern behielt seine bürgerlich freundliche Art und ließ sich nicht anders als Claes Pietersz (mit Vor- und Vatersnamen) anreden**). Dies ist also die Hauptperson der Anatomie, welche die medizinische Demonstration an einer Leiche macht, an der die Beugemuskeln und -sehnen des Vorderarms eben bloßgelegt worden sind; der Professor erklärend, die Kollegen — es sind keine Studenten — zuhörend und beobachtend. Zweierlei hat man zunächst an diesem merkwürdigen Gemälde hervorgehoben. Einmal daß Rembrandt in der Darstellung einer Szene des wissenschaftlichen Unterrichts die gebräuchliche allegorische Personifikation der Wissenschaft ver-schmäht und — kann man hinzufügen — jenes Gemenge von wirklichen und allegorischen Wesen vermieden habe, ohne das Rubens zur nämlichen

*) Es ist neuerdings bekannt geworden, daß das Vermögen der hier Dargestellten ein Hotel war, de Prins. Das Gemälde ist ohne Rembrandts Namen und ohne Datum. Unter den Radierungen möchte ich ihm die schlafende Alte B 350 nähern, von der Blanc p. 242 sagt, auch Leonardo würde den Kopf nicht besser gezeichnet haben! Man sehe übrigens weiterhin den Abschnitt: Rembrandt als Porträtmaler in dem nächsten Buch über die Nachtwache, wo ich auf das Bild der Elif. Bas zurückkomme.

***) Bontemantel, regeeringe van Amsterdam II 490 f. Über dieses wichtige Buch bemerken wir weiterhin im ersten Kapitel des nächsten Buchs über die Nachtwache das nähere.

Zeit seinen Maria Medicizyklus nicht glaubte malen zu können*). Indessen war in diesem Fall das Programm der Besteller, die ihre Porträts wünschten, wohl maßgebender als die Ansicht des Malers; auch war bereits eine Überlieferung für die Form solcher Anatomiestücke vorhanden. Sodann als zweiter Ruhmestitel des Bildes etwas, das keinem Beschauer desselben entgehen kann, der Versuch, aus einer Summe von acht Porträts eine Szene mit Handlung, ein Bild von einheitlicher Wirkung zu machen. Auch hier gehört das Verdienst nicht Rembrandt ausschließlich. Die alten Beschreibungen und Abbildungen der damals als Neuheit und große Sehenswürdigkeit aufgesuchten anatomischen Hörsäle zeigen als Dekoration des Raums außer den aufsteigenden Bänken eine Menge Akzessorien, Skelette von Menschen und Tieren, Instrumente u. s. f. **). Man kann sich denken, wie sehr diese Akzessorien den Stillebenmaler in Rembrandt bei dem Leydener wie bei dem Amsterdamer Kabinett gereizt haben mögen. Indessen ist er nicht der Erste, der diese Stücke aus seiner Darstellung wegließ; nur der, den es vielleicht mehr Überwindung gekostet hat. Der Erste ist er aber, seinem Gemälde durch Gruppenkomposition und Lichtbehandlung die Einheit der Wirkung zu sichern.

So nahe es lag, um den gegebenen Mittelpunkt des zu erklärenden Objekts die Figuren als Gruppen zu komponieren, die Früheren hatten sich mit der Wiedergabe steifer Porträtgestalten begnügt. Rembrandt erfand das Motiv der Aufmerksamkeit, wodurch die Hörer an den Vortragenden gefesselt werden. Auch war dieses Motiv damals besonders gut gewählt; denn eine Sektion war keineswegs etwas Alltägliches. In Leyden z. B.

*) Beredt entwickelt von Burger, musées de la Hollande I 202 ff. mit dem Ausfall gegen die Corneliuschule und den „divin“ Raphaël.

***) Über die älteren Darstellungen Vosmaer, die niederländischen Anatomiegemälde, Zeitschrift für bild. Kunst VIII (1873) 13—22, Michel, p. 124 ff., wozu noch Riemsdijk in Oud Holland XIV 69 f. Die genaue Beschreibung des Leydener theatrum anatomicum bei Orlers und in der Übersetzung des Meurlius. Von Barläus gibt es Verse auf das Amsterdamer anatomische Institut.

12. Diana im Bad.
Radierung.

13. Schiff der Fortuna.
Radierung.

hatte der Vorstand der Anatomie in 22 Jahren bloß 60 menschliche Leichen (Tiere nicht gerechnet) sezirt. Man hatte also Anlaß, wenn denn eine Sektion vorkam, gehörig aufzumerken. Einige Übertreibung in dem Bemühen, das gespannte Interesse der Hörer auszudrücken, läuft mit: die Wendung des Mannes, der das Blatt mit dem Namenverzeichnis in der Hand hält, ist gesucht; der Körper ist ganz ins Profil gestellt und der Kopf fast en face; auch ein Hörer der ersten Reihe streckt den Kopf etwas gar heftig vor*).

Das Hauptmittel indessen, mit dem die Anatomie komponiert wird, ist nicht Gruppe und Linie, sondern die Zuführung und Leitung des Lichts. Der Rumpf des Kadavers fängt das Hauptlicht; die Köpfe haben ihren abgestuften Anteil Licht; die Ecken des Bildes sind dunkel; in eine ist als Lückenbüßer ein aufgeschlagener Foliant gestellt. Auf dem Kadaver liegt das Licht so stark, daß man an gewöhnlichen, nicht mit besonderer Sorgfalt hergestellten Photographien die Beobachtung machen kann, wie sein Licht überstrahlt und die angrenzenden Teile undeutlich macht, genau wie wenn man ein belichtetes Fenster vom Inneren her photographiert. Dieser stark beleuchtete, nur wenig verkürzte Leichnam ist die schwächste Seite des Bildes; hier bricht die Experimentierlust Rembrandts durch. Das Interesse, das Licht auf dem nackten Körper zu beobachten, welches ihn bei seinen Aktstudien fast ausschließlich beschäftigt und ihn die Schönheit von Linien und Verhältnissen des Körpers gern übersehen läßt, überträgt sich hier auf den toten Körper. Ob er eine entkleidete Diana im Bad malt oder den Kadaver eines Hingerichteten, ist Rembrandt kein Unterschied; er sieht nur, wie das Licht auf die Flächen des hellen Fleisches fällt und zurückstrahlt. Es ist, als wenn die Kühle und seelische Gleichgültigkeit des Gelehrten, für den die menschliche Hülle in diesem Augenblick nur Erkenntnisobjekt ist, auf den Maler übergegangen wäre. Die ekelhafte Wollust des Lichts

*) Diese selbe vorgestreckte Kopfhaltung findet man auf dem *Ecce homo* von 1634 (B 77) wieder bei dem Mann mit dem Turban, der von der Brustwehr gleich rechts neben dem Neger herausieht.

auf den breiten, grellen, nackten Flächen des Kadavers verletzt nicht sein seelisches Empfinden: er ist bloß Auge, bloß Beobachter der optischen Wirkung. Als Rembrandt 1656 eine zweite Anatomie malte (die, durch Brand stark beschädigt, im Amsterdamer Reichsmuseum aufbewahrt wird), hat er sein Frühwerk korrigiert und den Leichnam in die stärkste Verkürzung gebracht*), womit der unserem Empfinden widerwärtige Gegensatz des breit, bequem und fast vergnügt gelagerten Lichtes zu dem Ernst der Leiche entfällt. Man irrt sehr, wenn man in Rembrandts Verfahren auf der Anatomie des Doktor Culp oder in der Urhäßlichkeit des Modells für die badende Diana (wahrscheinlich gab es kein anderes) eine „Geschmacklosigkeit“ erblicken wollte**). Der Maler war so beherrscht von seinem Lichtproblem und ihm mit der Fühllosigkeit des Experimentators so ausschließlich zugewandt, daß sich alle anderen Empfindungen wie von selbst ausschalteten.

Will man wissen, wie Rembrandt, wenn es ihm auf Linien und Verhältnisse ankam, auch einen „schönen“ Frauenakt zeichnete, so muß man eine Radierung dieser Zeit betrachten, das sogenannte Schiff der Fortuna, wahrscheinlich eine Darstellung der Schlacht bei Actium. Hier findet sich eine am Mast des Schiffes der Fortuna stehende nackte Glücksgöttin, die selbst ein französischer und also in diesen Dingen nicht unkompetenter Kritiker „charmante“ findet***). Damit aber, daß auf dem Anatomiebild die Leiche nur als Beleuchtungsproblem vorhanden ist, hängt freilich zusammen, daß die körperliche Konstruktion ihrer, wenn auch entschwindenden Form vernachlässigt worden ist, und insofern hat Fromentin Recht, wenn er sagt:

*) E. Müntz hat in der Gazette des beaux-arts 1892, 1, 204 bemerkt, daß diese Verkürzung von Mantegnas totem Christus entlehnt sei. Ganz richtig. Aber das Stück von Mantegna würde ihn nicht interessiert haben, hätte er nicht eine solche Verkürzung gesucht. Die Ähnlichkeit mit dem Mantegnaschen Christus hat übrigens schon Gonje verzeichnet, Gazette des beaux-arts 1885, 2, 416, und vor diesem J. P. Richter, Zeitschrift für bild. Kunst XV (1880), S. 158 ff., der die Ähnlichkeit nicht zugunsten Mantegnas findet.

***) Die Diana als Radierung B 201, als Gemälde, Rembrandtwerk I Nr. 47.

***) Blanc, p. 92, B 111 von 1633.

ce cadavre n'est tout simplement qu'un effet de lumière blafarde dans un tableau noir. Wenn er aber weiter die Eigenschaften des späteren Rembrandt vermissend findet, das Anatomiebild lasse überhaupt kalt*), so will uns scheinen, daß er zu weit gehe, daß vielmehr bei wiederholtem Sehen das Bild immer mehr zum Rang eines Hauptwerkes (und nicht nur der ersten Periode) sich emporhebe.

Denn ist schon die Lichtökonomie des Bildes als Hebel der Komposition bewundernswürdig, so ist es vor allem die koloristische Haltung. Können schon mit Schwarz und Weiß z. B. in der Radierung erstaunlich farbige Wirkungen gewonnen werden, so hat man jedenfalls die Farben der Anatomie nicht beschrieben, wenn man sagt, die Kleider seien schwarz, die Kragen und Manschetten weiß (bis auf das Kostüm einer Figur, das mattviolett ist), der Grund sei grünlichgrau, stellenweise zu braun erwärmt, und im übrigen auf Gesichtern und Händen der Fleischton. Das Überraschende ist, wie die allerdings nicht zahlreichen Farben über die ganze Leinwand mit dem Grün der Leiche zusammengestimmt worden sind. Grün flimmert überall durch das Bild, gehoben und ergänzt durch die Akzente des Rots der Lippen und der Muskeln und Sehnenbänder, die an Vorderarm und Hand die Schere des Anatomen bloßgelegt hat. Man braucht nur die eigene lebende Hand gegen die einzelnen Gesichter des Bildes zu halten, um sofort der eingemischten grünlichen Töne inne zu werden. Die Behandlung der schwarzen Stoffe zeigt den vollendeten Farbenkünstler; denn das Schwarze bleibt immer farbig und ist an manchen Stellen wie Musik. Auch von wirklichem Weiß kann kaum die Rede sein**). Und so beruht auf dieser vereinheitlichenden Constimmung nächst der Lichtleitung und -verteilung noch weit mehr als auf der Gruppierung der Figuren das, was man an diesem Bild Komposition nennen muß, und womit es einen ungeheueren Schritt über das Niveau der Zeit hinaus bezeichnet. Der Gesamtton ist wirklichkeits-

*) Ähnlich Blanc, la vie de R. et son génie, p. XXI.

***) Das Leinentuch der Leiche erscheint, etwa gegen ein Taschentuch gehalten, quitten-gelb, wobei freilich der Firnis mitsprechen mag.

gemäß und daher für die nüchterne anatomische Szene passender als der poetisch schöne Goldton des späteren Rembrandt. Der Vortrag, den man ängstlich und temperamentlos gescholten hat, ist allerdings, wenn man einzelnes wie die Krägen ansieht, eingehend, so daß die Details doch ziemlich weit gebracht sind; aber die Wirkung ist genügend breit und auf die Gesamterscheinung berechnet (daß an der demonstrierenden Hand Tulps die Grenze der Nägel gegen die Finger übergangen ist, will ich nicht betonen; es kann die Folge von späterem Verputzen sein; denn die Regel bei den Bildnissen dieser Jahre ist, daß der Nagelansatz gegen den Finger sehr deutlich abgegrenzt ist). Das Außerordentlichste bleiben jedenfalls die Köpfe, von denen die besten und zumal der des Professors den Maßstab dessen liefern, was der 26jährige Künstler bereits vermochte. Vergleicht man diese und überhaupt die besten seiner Porträts des kühlen Tones dieser Jahre mit den entsprechenden Leistungen seiner Zeitgenossen in Amsterdam, die sei es bereits den Ton angaben, sei es als Junge eben bekannt wurden, so begreift sich, warum gerade dieses Atelier überlaufen war. Die de Keyser, Claes Elias, Dirck Santvoort, Abraham de Vries, Jakob Backer, sie bleiben hinter Rembrandt zurück, weil seine Psychologie stärker entwickelt ist, weil er nicht nur den schärferen Blick, sondern weil er den tieferen Kopf hat und schneller die Dinge liest, die hinter der körperlichen Form ruhen.

Aus der großen Zahl der Porträts, die in diesen Jahren entstanden sind, mag man auf den Grad der Entschiedenheit schließen, mit der sich Rembrandt dieser Tätigkeit hingab. Der ganze Rembrandt war es aber doch nicht, der in solchem Betrieb aufging. Bemerkten wir schon bei der Anatomie, wie in der Lichtbehandlung der Leiche die Experimentierlust durchbricht, so war dieser Kopf überhaupt zu unruhig und grüblerisch, um mit Scheuletern nur nach einer Seite zu sehen. Was er in Leyden angefangen,

hatte in Amsterdam eine Ablenkung erfahren; er war auf eine feste, sich erweiternde Straße gelangt, die geradeswegs zu Erfolg und Glück führte.

Es gibt Menschen, denen in der Einsamkeit wohler ist. Was ist Glück und äußerer Erfolg für Naturen, die ein starkes inneres Leben leben, dessen übermächtige, gebieterische Antriebe sich von außen nicht bestimmen lassen? An den Selbstporträts, die gleichzeitig neben den zuvor besprochenen Porträts hergehen, läßt sich sehen, daß Rembrandt in der Stille seine anderen Probleme weiter verfolgte. Wir unterbrechen indessen hier die Betrachtung des künstlerischen Werdegangs. Denn es trat ein großes Ereignis ein, das entscheidendste in der Jugendgeschichte Rembrandts, seine Heirat.

Rembrandts Ehe. Die holländischen Frauen.

Wir wissen nichts von Rembrandts Lebenswandel vor seiner Heirat in der Stadt, die, wie alle großen Handels- und zumal Hafenstädte, reich an Verführung war. Von Holland überhaupt sagt ein Dichter jener Tage, es habe in der Verehrung der Liebesgöttin den Berg Eryx und Cypem übertroffen. In den Gemälden des Künstlers taucht früh ein jugendlicher Blondkopf auf, der oftmals wiederkehrt und neuerdings als Schwester Rembrandts in Anspruch genommen worden ist, die von Leyden mitgekommen sei, um dem Bruder den Haushalt zu führen. Dies ist möglich, aber bei dem Mangel aller äußeren Zeugnisse einstweilen nicht zu beweisen. Im Juni 1633 verlobte sich der 27jährige mit dem Fräulein Saskia van Uylenburgh. Sie war eine junge Waise aus Friesland, die Verwandte in Amsterdam hatte. Zu diesen gehörte auch jener Kunsthändler Heinrich van Uylenburgh, bei dem Rembrandt in seiner ersten Amsterdamer Zeit abgestiegen war, und so mag auf diesem Weg die erste Bekanntschaft entstanden sein. Saskia war ein reiches Mädchen; doch war dies kaum bestimmend für den jungen Künstler, der selbst auf dem besten Weg war,

reich zu werden; diese Seite kam nur dann in Betracht, wenn Rembrandt seinen Neigungen zu leben und die Quellen seiner bisherigen Einnahmen versiegen zu lassen wünschte. Für ein solches Leben war freilich eine reiche Frau notwendige Voraussetzung. Offenbar entschied aber die Persönlichkeit. Am besten und unmittelbarsten kennen wir Saskia aus der Zeichnung, die sich im Berliner Kabinett befindet, und unter die Rembrandt eigenhändig das Datum gesetzt und daß sie 21 Jahre alt gewesen. Sie erscheint mit beiden Armen aufgelehnt, bequem und ohne Absicht von Grazie; ein breitrandiger Strohhut, mit Blumen umwunden, auf den Kopf gestülpt; in der rechten Hand hält sie eine Blume, die linke stützt den Kopf. Die Augen sind, wie oft bei Rembrandt selbst, nicht weit geöffnet, eher etwas beobachtend zusammengekniffen, die Nase ist leicht knollig, die Unterlippe stärker entwickelt. Mehr Jugend und beauté du diable als Schönheit in klassischem Sinne. Aus dem Gesicht spricht fraglos mehr Temperament als Geist.

Die Töchter des Landes hätten freilich die Möglichkeit auch einer ganz anderen Wahl dargeboten. Wie aber Rembrandt sich entschied, ist es von besonderem Interesse, auch auf diese Möglichkeiten einen Blick zu werfen.

Wo immer die Renaissancekultur eingedrungen war, gewann sie mit ihrer Anforderung und dem Rechtsanspruch allseitiger Ausbildung der Persönlichkeit und ihrer Fähigkeiten die an Freiheit gewöhnten oberen Kreise. Die Frauen der Gesellschaft fanden allenthalben sehr bald, was mit diesem Ideal des Renaissancedilettantismus und der „Gebildetheit“ für ihre Stellung Förderliches zu erwarten sei. Sie suchten sich der neuen Bildung zu bemächtigen. Die Italienerin der Renaissance machte jenseits der Alpen Schule. Wenn selbst das protestantische Schweden erleben mußte, daß seine junge Königin, dazu die Tochter Gustav Adolfs, dem Zauber der katholischen Renaissancekultur (mehr als dem der katholischen Religion selbst) erlag, warum sollte die Frauenbewegung nicht auch Holland ergreifen? Es entsprach völlig dem, was man längst in Italien zu sehen gewöhnt war,

wenn eine junge Utrechterin, das Fräulein von Schurman, schon in frühen Jahren alle Künste bemeisterte. Das Musizieren und Singen, Silhouetten-schneiden, Malen und Modellieren, Glasgravieren und Kupferstechen war ihr geläufig*); mit drei Jahren soll sie schon in der Bibel und im Katechismus haben lesen können. Sandrart hat ihr am Schluß seiner „Teutschen Akademie“ einen besonderen Abschnitt gewidmet. „Die Schurman,“ sagt er, nachdem er von ihrer Kunst gesprochen, „war auch sonst in der Theologia und Philosophia, auch fast in allen Sprachen grundgelehrt, briefwechselte mit den Gelehrten von unserer Zeit und zeigte sich in allem verwunderbar. Mit ihrem Exempel hat sie viele ihres Geschlechtes zu Ergrreifung guter Studien aufgemahnet.“ In der Tat beherrschte sie außer den klassischen Sprachen und dem Hebräischen sogar das Syrische und Äthiopische. Aus einem Briefwechsel mit dem Erzieher des jugendlichen oranischen Prinzen Wilhelm II, André Rivet, ging ihre 1638 erschienene Schrift de capacitate ingenii muliebris ad scientias hervor, deren französische Übersetzung den Titel führt: Question célèbre, s'il est nécessaire ou non, que les filles soient sçavantes? Sie ging nicht so weit, wie gleichzeitige italienische Damen, die die eccellenza delle donne auf einer Folie männlicher Unvollkommenheiten behaupteten; sie hielt sich mehr in der Defensive, und in der Tat waren die angesehensten Männer diesen Ideen sehr geneigt. Selbst eine so hausbackene Natur wie der Jurist und Politiker Cats, der als Dichter im ganzen Land ein ungeheures Ansehen genoß, war von diesen Bestrebungen der Frauen begeistert; schon sprach man davon, ob nicht durch weibliche Dozenten die Anziehungskraft der hohen Schulen gewinnen möchte; einstweilen erlaubte man jungen Mädchen das Anhören der Vorlesungen, freilich aus Furcht vor der Unmanierlichkeit der Studenten nur hinter einem Fenster, das nach dem Hörsaal ging**). Die Humanisten

*) Hierüber eingehend Schotel, Anna Maria van Schurman 1853, im ersten Hoofdstuk.

**) Barlaeus an Huygens 1636: per hiantem fenestellam aut fenestrulam, ut a petulantia juventute conspici nequeat. Oud Holland VI (1888) 254 f.

waren natürlich von der modischen Bildung der Frauen am meisten eingenommen; sie geizten nicht mit Gedichten und Lobsprüchen, wenn es einer „niederländischen Sappho“ galt. Die Schurman war ein Stern unter manchen andern, und neben der hochgeborenen Pfalzgräfin Elisabeth, die von der Residenz ihrer Verbannung, vom Haag aus mit Descartes über die Glückseligkeit korrespondierte, schienen in den bürgerlichen Kreisen der Kaufmannschaft so hochgefeierte Lichter wie die Töchter Roemer Vißcher's, die in allen Künsten und Wissenschaften dilettierten*). Mädchen dieser Art waren in jeder Weise umworben, und die Schöne Susanna van Bärle besann sich eine rechte Weile, bis sie einem Manne wie Konstantin Huygens, dem Sekretär des Prinzen-Statthalters, ihr Jawort gab. Diese Frauenbildung, die vornehmlich die alten und die ausländischen Sprachen, dazu die Übung von Poesie und Musik umfaßte, war in erster Linie intellektuell und ästhetisch. Ohne Überraschung darf man feststellen, daß Ton und Anstand, die nicht nur auf ästhetischen, sondern auch auf sittlichen Empfindungen beruhen, davon wenig geändert und gebessert wurden. Diese Einflüsse waren in Holland noch zu neu, um, wie etwa in Frankreich, die notwendige Gegenbewegung und Schranke zu finden. In Frankreich war auf den Boccaccioton der Erzählungen der Königin von Navarra, auf die abstoßende Immoralität des Renaissancehofes der Valois und den derben Soldaten- und Lagerton der „cour mal dégasconnée“ Heinrichs IV ein Rückschlag erfolgt. Die Marquise von Rambouillet zog sich vom Hof zurück und eröffnete mit ihren Töchtern jenen Salon, in dessen Unterhaltungen dem Gebrauch und der Gewöhnung anstößiger Dinge und Worte eine Schranke gesetzt war. Es sind nur die Auswüchse dieser Bewegung gewesen, als sie selbst die gewünschten Früchte getragen hatte, gegen die Molières Genius später seine Verspottung der präziösen und gelehrten Damen gerichtet

*) Über die Töchter Vißchers ist eine große Literatur vorhanden. Der Kürze halber verweise ich lediglich auf Jonckbloet ⁴ III 316 ff. Sehr bezeichnend ist auch das Gedicht III 56.

hat*). In Holland blieb zunächst die Frauenbewegung auf dem intellektuellen Gebiet stehen, und wenn man noch im achtzehnten Jahrhundert fand, in Holland könne man in guter Gesellschaft Dinge hören, die anderwärts als nicht zum guten Ton gehörend verpönt seien, so mag man sich vorstellen, wie es zu Beginn des siebenzehnten Jahrhunderts, zu den Zeiten des spanischen Krieges damit beschaffen war. Besonders die Hochzeitskarmina, ein regelmäßiger Bestandteil bei Eheschließungen und also ein Hauptrepertoirestück damaliger Poesie, waren reich an dick anstößigen Anspielungen. Als Huygens in einer Post die nordholländische Einfalt vom Land im Gegensatz zu südniederländischer Verderbtheit in einer Holländerin schilderte, welche ihren Mann auf einer Geschäftsreise nach Antwerpen begleitet, dort aber, sich selbst überlassen, in eine böse Gasse gerät und von deren Bewohnerinnen ausgeplündert wird, erhielt er einen Brief von einer jungen Dame, die das Manuskript zu lesen wünschte. Eines der in diesem Punkte stärksten Stücke von Bredero, die Lucelle, in deren Liebeszene der Vorhang allzuwenig Eile zeigt, zu fallen, war einer der Töchter Roemer Visscher's gewidmet, und in der Widmung liest man allerdings, es möchte vielleicht über dem Inhalt des Stückes der königliche Purpur die Lilienweiße ihrer Wangen färben. Waren also selbst die Damen der Humanistenkreise vor Obszönitäten der Literaten nicht gesichert, so ging es vollends am oranischen Hof im Haag mit der großen, zeitüblichen Freiheit zu. Unter Prinz Moritz galt der Hof für „excessivement galante“, und von seinem Nachfolger Friedrich Heinrich ging die Rede, „qu'il aimait beaucoup plus les femmes qu'il ne les estimait“. Er hat sich dann mit der Gräfin Amalie von Solms, einer Hofdame der im Haag residierenden verbannten pfälzischen Kurfürstin Elisabeth Stuart, vermählt. Was Frauen und Mädchen damals anhören mußten, weiß man aus Shakespeare, und es ist ein guter Teil Tribut an die Zeit-

*) Über den Unterschied der véritables précieuses und der précieuses ridicules siehe die Einleitung von Livet zu seiner Ausgabe von Molières précieuses und femmes savantes. Im allgemeinen Petit de Julleville, hist. de la langue et de la littérature française IV, 1, chap. 2.

unfitten in der frivol witzelnden Unterhaltung bezahlt, die Hamlet in der Theaterzene mit Ophelien führt. Die Damen der Prinzessin Amalie brachte ein vornehmer Herr in ähnliche Verlegenheit, als er eine von ihnen frug, ce qu'elle pensait de la circoncision*).

Eigentümlichkeiten und Sitten, die man allerdings kennen muß, um sich über eine gewisse Seite von Darstellungen holländischer Maler nicht zu wundern. Die Kenntnis und künstlerische Verklärung der Demimonde, die im neunzehnten Jahrhundert die gelbgehefteten Romane der französischen Literatur ausgebreitet haben, haben im siebzehnten Jahrhundert niederländische Maler befragt, die Halsche Schule, die Vermeer, Steen, Metsu und andere. Aber auch bei den anständigen Frauen ist der Ton barbarisch; das Mitzechen und Mitrauchen hat wohl nicht nur Jan Steens Frau verstanden, und wie Rembrandt sich mit seiner Saskia beim Frühtrunk gemalt hat, ist doch wohl eine recht vereinzelte Form, sich mit seiner Frau auf die Nachwelt zu bringen. Wobei man freilich hinzufügen muß, daß Saskia auf dem Schoß ihres Mannes sitzend nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, so wenig wie Rubens' Helene im Pelz. In dem Dresdener Einzelporträt der Saskia tritt ein reichlicher Ausdruck von Derbheit hervor, und daß es Rembrandt an Geschmack für derbes Temperament in dieser Zeit nicht fehlte, wird weiterhin zu sehen sein. Wenn also Saskia eine richtige Holländerin des siebzehnten Jahrhunderts war, so neigen wir zu der Ansicht, daß sie, von den gelehrten Neigungen unberührt, eine Gebildete im Sinn der Renaissancekreise nicht gewesen ist. Daß Rembrandt in diesem Sinn die Wahl seiner Ehefrau getroffen, würde mit allem, was wir sonst von seinem Dasein und Schaffen in den Jahren seiner Ehe mit Saskia wissen, übereinstimmen. Das Fräulein van Uylenburg machte den Porträtmaler, der bereits mit der reichen und vornehmen Gesellschaft Amsterdams Verkehr hatte, zu einem Mitglied dieser Gesellschaft. Diese Beziehungen knüpften sich also fester, und in den nächsten Jahren finden wir Rembrandts Pinsel sogar für

*) In den Memoiren Friedrichs von Dohna (1898) S. 58 f.

die höchsten Kreise, für den Statthalter selbst, beschäftigt; es gab einen Punkt, wo auch seine Kunst sich den Anschauungen und dem Geschmack der vornehmen Gesellschaft zugänglich zeigte. Macht aber gewann sie nicht über ihn, und es wird sich eine Grenze erkennen lassen, an der sein innerstes Wesen dem, was in dem Habitus der oberen Kreise modisch und fremdländisch war, Halt gebot.

In den neueren kunstgeschichtlichen Studien hat sich eine Richtung herausgebildet, welche ihr Erkenntnisobjekt lediglich nach der formalstilistischen Seite analysieren zu sollen und erschöpfen zu können vermeint. In dieser Richtung ist ein gesunder Rückschlag zum Ausdruck gekommen gegen jenes hybride, weder dem Geschichtlichen noch dem Künstlerischen gerecht werdende und gewachsene Gerede, das sich kulturgeschichtliche Betrachtung nannte, weil es von allem etwas, nur nichts rechtes, seiner Aufgabe bewußtes gab. Wer indessen den künstlerischen Problemen tiefer nachzugehen die Fähigkeit hat, wird allemal die Erfahrung machen, daß die formale Betrachtung nicht ausreicht, und daß gewisse dringende Lösungen nur von einem tieferen Erfassen der Zusammenhänge des Künstlers mit der Psychologie und den geistigen Kräften seiner Zeit zu erhoffen sind. Das Rembrandtproblem ist gewissermaßen auch nur ein Stück des allgemeinen Kulturproblems, in dem Holland sein Eingeborenes mit der von außen zudrängenden Bildung auseinanderzusetzen hatte. Ein Problem, welches uns vielleicht jetzt erst in seiner ganzen Größe und seinem ganzen Ernst klar wird, wo wir in einen ähnlichen Kampf eintreten und uns nach klärender Erkenntnis, aber auch nach Bundesgenossen sehnen. Erst eine Zeit, die beginnt, in den Idealen der Renaissancekultur, in Individualismus und Klassizismus die tiefen Schlagschatten zu gewahren, die fast geneigt wird, jene Ideale für Idole zu erklären, ist reif geworden, die furchtbare Gewalt jener Schicksalsfrage zu empfinden und mitfühlend zu erleben, vor die das freie

und protestantische Holland des siebzehnten Jahrhunderts gestellt ward, als es galt, eine Kultur hervorzubringen, die würdig sein sollte, dem großen Unabhängigkeitskrieg die Weihe einer weltgeschichtlichen Tat und einer geistigen Eroberung zu geben.

Diese Probleme sind es, die wir zunächst in einem anscheinend weiten Umweg zu erörtern haben. Sie lassen uns eine Weile Rembrandt aus dem Auge verlieren; wenn wir darnach zu ihm zurückkehren, wird unser Gefühl für die gesamte geistige und kulturelle Lage des damaligen Holland so viel lebendiger geworden sein, daß wir die rein künstlerischen Fragen in den entscheidenden Punkten deutlicher zu begreifen und schärfer zu fassen hoffen dürfen.

Der Haag.

Merkwürdigerweise war der Sitz der Regierung, die den achtzigjährigen Freiheitskrieg gegen Spanien führte, seinem äußeren Gehaben nach das wenigst Holländische im Land. Der Hof des Statthalters war französisch. Das stolze Wort *je maintiendray*, das der große Oranier geschrieben, stand am Schluß seiner französisch verfaßten Apologie, mit der er einst Philipp II, der einen Preis auf seinen Kopf gesetzt, geantwortet hatte. Noch war das in Südfrankreich gelegene Fürstentum Orange, von dem die Dynastie den Namen trug, im Besitz der Familie; es ist erst später von Ludwig XIV annektiert worden. Der dritte Oranier, Friedrich Heinrich, war durch seine französische Mutter, die vierte Frau Wilhelms I, ein Enkel Colignys, des größten Opfers der Bartholomäusnacht. Der Einfluß und auch die tatsächliche Macht der Statthalterdynastie war unter seiner Regierung (1625—1647) fortwährend im Steigen; alles schien die Ausbildung der Erbmonarchie vorzubereiten, und niemand würde damals eine mehr als zwanzigjährige Parlamentsherrschaft vorausgesehen haben, wie sie nach der Mitte des Jahrhunderts infolge des sogenannten Staatsstreiches Wilhelms II und seines frühen Todes tatsächlich eintrat.

Der Haag war keine Stadt und war nicht befestigt. Er bestand aus den Regierungsgebäuden, den Häusern der Gesandten, Diplomaten und der anderen Einheimischen und Fremden und all dem Zubehör, den der Unterhalt und die Bedürfnisse einer reichen Gesellschaft fordern, so daß man von dieser Seite an das Aussehen eines modernen Badeortes erinnert wird. Man findet in jener Zeit den Haag mit dem Faubourg St. Germain in Paris verglichen. Im Voorhout, dem parkartigen Gehölz, in dem das Huis ten Bosch erbaut wurde, bewegten sich 200 Equipagen, vergoldet und reich geschirrt, und ein französischer Berichtstatter bemerkt, die Schönheit der Pferde stehe nicht hinter den Sonnenrossen der Fabel zurück, „s'il m'est permis, de m'exprimer poétiquement en cette matière“*). Übrigens waren die Equipagen mit 6 Livres jährlich besteuert. Schon begannen auch Anlagen und Villen in der Richtung nach dem Meer zu sich zu erheben, und die Lindenalleen des Haag wurden von den Poeten gepriesen. Von der Ansammlung zahlreicher Fremden und dem guten Ton im Haag zog jene Sprachmischung und -verwüstung Nahrung, gegen die sich in der Literatur die denkwürdige und nicht erfolglose Bewegung eines holländischen Purismus erhob. „Der niederländische Papagey“, der lateinische, französische, spanische und italienische Brocken in seine Muttersprache mischte, wurde eine Zielscheibe des Spottes. Im Haag aber herrschte das Französische unbedingt, und selbst junge vornehme Holländer taten gern, als ob sie kein Holländisch verstünden, und fanden es sehr ennuyant, wenn sie mit Landsleuten in der heimischen Sprache verkehren sollten**).

*) de Sorbière, relations lettres et discours sur diverses matières curieuses Paris 1660, worin S. 11—195 drei wichtige Briefe über Holland. Dieses Buch ist selten. Ich habe es in Paris benützt. Die drei Briefe sind eben wegen der Seltenheit des Buches von Blok nach einer Abschrift im Besitz des verstorbenen Professors Fruin neugedruckt worden in Bijdragen en mededeelingen (der Utrechter historischen Gesellschaft) XXII (1901) S. 11—89. Über Sorbière (1615—70) s. besonders die Einleitung des Buches Sorberiana; auch Blok a. a. O.

***) Hagae, ubi gallorum et gallizantium plena sunt omnia. Man sehe ähnliche Zeugnisse bei Jonckbloet 4 III 15 ff. und die Anmerkungen.

Der rechte Vertreter der kosmopolitischen Eleganz des Haag, und zwar von seiner liebenswürdigsten Seite, ist Konstantin Huygens, der Vater des berühmten Physikers, der Sekretär des Statthalters. Durch früh erworbene Sprachkenntnisse kam er schnell in der diplomatischen Laufbahn in die Höhe, war wiederholt in England und hätte als Attaché bei einer Gesandtschaft nach Venedig fürs Leben gern in Padua promoviert. Er durfte das Kompliment annehmen, daß er französisch schreibe, als wäre er im Louvre geboren, und italienisch, daß er Mitglied der Akademie der Crusca sein könnte. Durch Vielseitigkeit der Bildung erschien er als der typische dilettante der Renaissance; er spielte eine Menge Musikinstrumente; in allen Leibesübungen war er geschickt (mit Ausnahme des Schwimmens) und kannte alle Wissenschaften und Künste. Jedem Natur- und Kunstgenuß im höchsten Grad zugänglich, hat er den Rheinfall von Schaffhausen und die Cypressen des Giardino Giusti in Verona bewundert und bei einer diplomatischen Sendung nach Orange nicht veräußert, im Andenken an Petrarca und Laura Vauclose zu besuchen. Mit all seinen goldenen Gnadenketten, und trotzdem ihn König Ludwig XIII zum Ritter des französischen Michaelsordens gemacht und ihm die Lilie in sein Wappen verliehen hatte, blieb er ein guter Holländer, voll Stolz auf sein Land, voller Glauben an seine Zeit und ihre Leistungen (wie wir denn zuvor vernommen haben, daß er Rembrandt allen Künstlern des Altertums vorgezogen), voller Ergebenheit für das Haus Oranien, dem er über sechzig Jahre gedient hat. Als Gefolgsmann, ja Faktotum des Prinzen Friedrich Heinrich zu einem unruhigen Leben mit fortwährendem Ortswechsel gezwungen, machte er zu Pferde oder in der Sänfte lateinische Gedichte und hielt, wenn es Gelegenheit gab, gern ein Symposium mit den Professoren und Humanisten in Leyden oder Amsterdam. Er besaß etwas von der genialen Leichtigkeit und Grazie italienischer Art, wie sie Holland fremd ist; er ging nicht in der Tätigkeit des Tages auf, sondern hielt sich immer etwas über den Geschäften, und es hat etwas Anziehendes, ihn erzählen zu hören, wie er im Alter, wenn ihn die Gicht nicht schlafen läßt, sich in den langen Stunden der Nacht auf die Madrigale der Marini und

Guarino befinnt und sie ins Holländische und Französische übersetzt, wie jenes graziöse

Donò Licori a Batto
Una rosa, credo io, di paradiso;
e vermiglia in viso
Donandola si fece e si vezzosa
che pareo rosa, che donasse rosa u. s. w.

Descartes rühmte von ihm, daß er die Dinge verstehe, noch ehe man sie ihm erklärt habe, und wenn Molière im Spott von dem Bildungschliff der Kavaliers sagt: les gens de qualité savent tout, sans avoir jamais rien appris, so vereinigten sich bei Huygens gründliche Studien und Leichtigkeit der Auffassung, um ihn in den Besitz der gesamten Bildung der Zeit zu setzen. Gewohnt, im Monat seine 100 oder 120 Briefe zu schreiben, hat er dazwischen die Gedichte gemacht, die mehrere Bände füllen, auch wohl eine derbe Theaterposse, über die seine Gegner, an denen es dem tüchtigen Mann nicht gebrechen konnte, die Nase rümpften*). Was aber die Religion angeht, so hätte er kein Adoptivkind der Renaissance und kein Vertrauter des Hofes sein müssen, wenn er ihr viel mehr entgegengebracht hätte als das durch die Politik gebotene Interesse. Er war nicht gleichgültig in Sachen des Bekenntnisses, aber die Humanistenkühle und die überlegene Toleranz, von der man nicht leugnen kann, daß sie inmitten des theologischen Haders manchmal angenehm berührt, lebte auch in ihm. Hier standen Politik und Humanismus im Bund, und es überwogen die Ansichten, denen Moritz von Oranien in seiner gleichmäßigen Abneigung gegen katholische wie kalvinistische Eiferer mit der Frage Ausdruck verliehen hatte, ob die Farbe der Prädestination eigentlich grün oder blau sei. Diese Gesinnung hinderte indessen selbst im Haag nicht eine weitgehende Rücksicht der Politiker auf die Forderungen der streng kalvinistischen Kirche, und lange Zeit hindurch war das Theater im Haag wegen seiner Zügellosigkeit ver-

*) Die Literatur über Huygens ist seiner Bedeutung entsprechend sehr umfangreich. Ich nenne nur die Namen Jorissen, Worp, Blok, Kalf.

boten. Auch sonst fehlte es nicht an Stellen, wo der holländische Lokaltön durch glättenden Firnis und weltmännische Übermalung durchschlug. Als 1642 die englische Königin herüberkam und mit allerhand Aufführungen gefeiert wurde, bemerkte der deutsche Graf Dohna, der lang in oranischen Diensten stand: „il y avait toujours du hollandais, quand nous voulions donner dans le royal.“ Die grossièreté, die ongepolijstheid war nicht ganz wegzubringen, und in dieser Zeit pedantischer Etikette kam es selbst bei Hofe einmal vor, daß ein Streit um den Vortritt zwischen der Frau des englischen Gesandten und einer nassauischen Prinzessin dazu führte, daß die Deutsche jene andere, die vorangegangen war, mit Gewalt zurückzog und der Engländerin eine Ohrfeige erteilte*).

*) Solche Fragen des Vortritts wurden übrigens zu allen Zeiten sehr ernst genommen, wenn auch die Lösung nicht immer so dramatisch war. Ein entlegenes Beispiel in meiner „Weltstellung des byzantinischen Reiches“ S. 7 Anm. 2.

Amsterdam und das holländische Leben.

Gegenüber der ab- und zuströmenden Gesellschaft des Haag, dem Hof des Statthalters, den hohen Beamten, Abgeordneten und Diplomaten bot Amsterdam das dauernde und lebhaftes Schauspiel volkstümlichen holländischen Lebens und nationalen Selbstbewußtseins. Man sprach es hier gern aus, daß Amsterdam 27 % der gesamten Steuern allein zahle, und es lag dort immer schon in der Luft, daß die oranische Devise einst an den Wällen dieser Stadt mit der anderen „Gott und Amsterdam“ zusammenstoßen würde. Es wird bemerkt, diese Stadt besitze von den vier Elementen keines recht: die Sümpfe machten die Luft ungesund; das Wasser sei schlecht; im Winter sei vor lauter Wasser und Eis kaum Erde mehr da; zum Feuer fehle es an Holz, und man müsse Torf brennen; aber das Geschäft blühe und gleiche alles aus. Die Stadt war ausgedehnt und prächtig und wurde mit Paris verglichen; der Fremde bewunderte die Menge der schönen Häuser, die reichen Läden, die Kostbarkeit der Ausstattung in den Wohnungen; in ganz Europa, fand man, sei nichts der Keyzersgracht Vergleichbares in Pracht und Länge der Häuserzeile und dem reizend wechselnden Anblick der Siebellinien, der

Brücken und Baumkronen. War das alte Rathaus unansehnlich (denn erst nach der Mitte des Jahrhunderts entstand der prunkvolle Neubau), so wies man mit Selbstgefühl auf die benachbarte städtische Wage als den Ort, durch den größere Werte und Reichtümer hindurchgingen als an irgend einer anderen Stelle Europas zusammenzufinden seien. An der Börse vollends könne man die Welt kaufen und verkaufen*). Die Hafenanlagen an der Amstel und im V, die Docks der ostindischen Kompagnie waren große Sehenswürdigkeiten; man wollte bis zu 10 000 Schiffen zählen und verglich sie einer zweiten Stadt, einer schwimmenden Provinz, deren Hauptstadt Amsterdam sei; im Palast der Kompagnie sah man ethnographische Sammlungen von Ostasien, chinesische und japanische Gemälde, Abbildungen von Batavia, von den Molukken und den kaiserlichen Residenzen Japans. Die Gemächer der Aurora im fernen Osten schienen aufgetan (in thalamos, Aurora, tuos iam classibus itum est!). In den Speichern lagen die Schätze des Westens aus Brasilien und Mexiko und die des Ostens, Elfenbein und Tabak, Gewürze und Wohlgerüche neben dem Korn aus Danzig und dem Holz aus Norwegen, Livland und den Wäldern der „Cherusker“; die Orangen und Zitronen hatte man so frisch, als hätten sie gar keine weite Reise gemacht; aber die Lebensgewohnheiten waren einfacher als im Haag und in Paris. Es fiel auf, daß etwa ein Abgeordneter der Generalstaaten ohne Dagen und Lakaien bloß mit einem einzigen Bedienten ausging, und vom Kosmopolitismus der Bildung durfte man nicht zu viel erwarten. Eine Amsterdamerin, die Frau des holländischen Gesandten in Paris, sprach kein Französisch und traktierte sie besuchende Landsleute (die über ihren Mangel an Kultur die Nase rümpften) auf gut holländisch mit Bier, Butter und Käse, auf Porzellangeschirr angerichtet, „ce qui sent fort son Amsterdam“.

*) Hic mutuis contractibus venditur orbis, hic emitur, sagt Barläus in der *Medicea hospes*.

Nirgends trat der Abstand des populären Wesens von der einströmenden Renaissancebildung entschiedener zu Tage als in der Thatfache, daß trotz des wahrhaft heidenmäßigen Reichtums und der wirtschaftlichen Erhebung, durch die Holland als das modernste Land von damals erschien, dieses ganze Dasein von einem kirchlich-religiösen Geist belebt und beherrscht wurde. Das Bedürfnis der Berührung und Auseinandersetzung mit Gott und göttlichen Dingen bestand übermächtig fort aus den Tagen der Kriege, da die Not beten gelehrt hatte; die Psalmen und die streitbaren Bücher des Alten Testaments waren tägliche Nahrung. Was immer in der Gegenwart geschah, wurde mit jener heiligen Überlieferung verglichen und an ihr gemessen; hatte man sich im Kampf gegen das mächtige Spanien an dem Gedanken des auserwählten Volkes aufgerichtet, das Gott nicht verlassen werde, so erschien dem Eifer der kalvinistischen Predikanten und den Siegern der Dordrechter Synode die Gegnerschaft der sogenannten Remonstranten nicht anders denn ein neuer Versuch, das Land in ägyptische Knechtschaft zu stürzen, und Moritz von Oranien, der sich als Politiker auf die Seite des strengen Calvinismus stellte, sah sich als Befreier und neuen Moses gefeiert. Der Heidelberger Katechismus, das kalvinische Bekenntnisbuch, und die Bibel waren die Gesetztafeln der neuen Theokratie. Für ein versöhnliches und weitherziges oder gar für ein undogmatisches, im Sinn der Renaissance mit Plato oder dem Stoizismus sich berührendes Christentum sollte kein Raum sein. Wie überall, wo die Reformation mit dem Staat verwuchs, hatten die mittelalterlichen Gedankenkreise und Anschauungen ein langes Nachleben. Als am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts in Holland ein Buch gegen Hexen- und Besessenenwahn, Beckers bezauberte Welt, auftrat, erregte es das ungeheuerste Aufsehen. Dieses holländische Dasein war, im großen und ganzen gesehen, so gut wie unberührt von der ästhetischen Weltanschauung der Renaissance und ihrem Trieb, das Individuum zu befreien. Fern ab von jeder Poesie, war es auf das Nützliche, Praktische und Erbaulich-Religiöse gerichtet; daher denn ein wirklicher Dichter jener Tage, Vondel, aus der konfessionellen Befangenheit sich herausrettete und seltsamer Weise zum

Katholizismus, der von einer gewissen Seite her gesehen mit Renaissancekultur gleichbedeutend war, zurücktrat. Der anerkannte und erfolgreichste Dichter der kalvinistischen Seite dagegen, dessen Werke fast so populär und verbreitet waren wie die Bibel, Jakob Cats, war Vondel an poetischer Begabung nicht gewachsen, und als Mensch einer von den mittelmäßigen Köpfen, die es durch talentvolle Akkomodation zu Erfolg und Würden bringen; er bekleidete fünfzehn Jahre lang das Amt des Großpensionars von Holland. Dazwischen und darnach bis in sein hohes Alter schrieb er seine Dichtungen voll behäbiger und didaktischer Prosa. Nichts ist bezeichnender für seine leidenschaftslose, von keinem Verlangen beflügelte Verschreiberei, als daß ihn die Liebe wenig, desto mehr aber Heirat und Ehe inspiriert hat. Der utilitarisch positive Zug seines Wesens tritt darin zu Tage. Alles ist gedanken- und beziehungsreich, mit Reflexion beschwert, und so empfiehlt er dem Leser, wie das Huhn, das nach jedem Tropfen Wasser, den es getrunken, den Schnabel emporstrecke (wie bezeichnend ist dieses Gleichnis vom Hühnerhof des Hausvaters), nach jedem Wort seiner Poesie nachzudenken.

„Hier moet de Leser doen, gelyck de kieckens drinken,
 Det is op yder wordt een lange wyle dincken.“

Man rühmt seine Fähigkeit der Beobachtung der Wirklichkeit; er ist darin ein rechter Holländer; auch scheut er vor dem Unanständigen nicht zurück. Auf allem aber liegt wie ein Mehltau die Naseweisheit des Moralisierens; auch die Frömmigkeit seiner zahlreichen religiösen Dichtungen ist grundnüchtern und nicht ohne einige Beigabe pharisäischer Selbstzufriedenheit. Wir sind gewöhnt, an Dichter künstlerische Maßstäbe anzulegen, weil wir von der Ästhetik der Renaissance erzogen sind; das damalige Holland aber liebte Cats und las seine Bücher, weil man sich daran erbaut fand und die Verse nur eben als eine angenehme Zugabe schätzte*). Diese reichen Gegenätze der Kultur wollen wohl beachtet sein; in demselben Land, wo

*) Cats wurde auch sehr bald ins Deutsche übersetzt. Bolte in Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterkunde XVI 241 ff.

die Kunst von Cats populär war, konnte eine so künstlerische Kunst wie die holländische Malerei erblühen und den moralisierenden Zug, der ihr um die Wende des sechzehnten und siebenzehnten Jahrhunderts noch anhaftete, abstreifen. Wir werden uns daran erinnern, daß derselbe Boden und dieselben Kreise, aus denen Rembrandt herauswuchs, der Predigt von Cats lauschten: „was sind schöne Farben, wenn nicht gute Sitten den Geist und die Glieder verschönen? Das äußere Gebild ist eitel und muß jeden, der es sieht, langweilen. Denn die körperliche Schönheit ist vergänglich, und Bestand und Wert haben nur die Tugenden der Seele*.“ Solchen Kanzelton verlangte man zu hören; die ganze Bildung war kirchlich gefärbt. Als die Witwe König Heinrichs IV von Frankreich, Maria Medici, 1638 Amsterdam besuchte und nach mehrtägigem Aufenthalt einen Sonntag abreiste, verließ sie die Stadt in der frühesten Morgenstunde, um die Zeit des Gottesdienstes nicht durch die weltliche Rhetorik offizieller Verabschiedung zu stören. Die Macht der Theologen war groß, und die städtische Verwaltung wie der Statthalter mußten, um den inneren Frieden zu erhalten und Verfolgungen der von der Kirche dissentierenden Kreise zu wehren, Sorge tragen, den Eifer der Diener der Kirche zu zähmen. Die weitgehende Freiheit der Rede, die Theologen jederzeit üben, fand eine besondere Empfänglichkeit in der allgemeinen Derbheit, ja Rustizität der Sitten. Die Polemik hatte keinen glimpflichen Ton, und wenn man sich im theologischen Hader Schimpfworte wie ‚rafender Hund‘ und ‚unbeschnittener Goliath‘ an den Kopf warf, so ist unsere Zeit einer zarteren Religiosität über andere Zeiten nicht zu richten berufen, da der konfessionelle Streit auf den Schlachtfeldern Europas ausgekämpft wurde, und die allgemeine Waffenfreudigkeit die Sitten des täglichen Lebens durchdrang. Wenn die größten dramatischen Dichter jenes Jahrhunderts dem wüsten Gehämmer der Schilde und Waffen, dem Doltern der Stöcke einen breiten Raum geben, wenn die Bühne Shakespeares, zumal in den Historien, voll ist von Schlacht und Gefecht,

*) Die Stelle bei Derudder, *étude sur la vie et les oeuvres de Cats* (1898), S. 179.

wenn das Prügeln bei Molière nicht die ultima, sondern die prima ratio ist, so mögen wir uns vorstellen, welche unbändige Freude das Publikum an solchen Tätlichkeiten (die sich bei uns auf das Kasperletheater und seine Besucher zurückgezogen hat) empfand und wie ganz es darin ein Abbild der Wirklichkeit erblickte*).

Überhaupt bietet das Theater, hätten wir nicht die Malereien von Hals und seiner Schule, die uns das Geschmacksniveau der Soldaten, und die Werke der Bauernmaler, die uns Kneipe und Kirchweih zeigen, den getreuesten Spiegel der noch unverfeinerten Gesellschaftsformen. Im Parterre des Theaters war kein Kunstpublikum; es wurde gegessen und geraucht und mit Schalen geworfen, geküßt und geschrien, und als in Amsterdam das neue Theater 1638 eröffnet wurde, las man das Verbot an der Tür geschrieben gegen

Tobackspijp, bierkan, snoepery
Nocht geenerley baldadigheyd.
Wie anders doet, word uitgeleyd,

womit jenen übelen Sitten die Tür gewiesen werden sollte. Was vollends auf der Bühne an Schmutzig derbem Ausdruck im einzelnen geboten wurde, und wie weit die Darstellung in Rohheit und Schamlosigkeit ging, so daß die Geistlichkeit, deren Nerven nicht schwach waren, allen Grund hatte, das Theater zu bekämpfen, mag hier unbewiesen bleiben**).

Jeder, der von den Höhen der Hochrenaissance zum siebzehnten Jahrhundert gelangt, wird die nämliche Empfindung haben, als seien gnädige Wolken Schleier zerrissen, die die Tiefe deckten, indes man im reinen Licht der Höhe wandelte; als würden Stimmen des Abgrunds hörbar, die zuvor

*) Über die Beliebtheit von Gefechten auch auf der holländischen Bühne siehe Kalf in seinen Beiträgen zur Geschichte des Amsterdamer Theaters. Oud Holland XIII (1895), S. 23.

**) Jonckbloet⁴ IV 168—174 hat in dem Kapitel über Vondel einiges von Kraftstellen zusammengelesen.

geschwiegen, und als qualme uns ein Gedüft und ein Bodensatz von Barbarei entgegen, die wir nicht mehr vorhanden wähten. Die vornehmen und gebildeten Herrn, die uns in van Dijcks Ikonographie begegnen, scheinen Abkömmlinge der Renaissance; aber ihr Extrem kommt erst im siebenzehnten Jahrhundert zu Wort und bildlichem Ausdruck, in Callots misères de la guerre. Hier tut sich eine Welt auf, unerlöst und unbefriedet, durch ihr Dasein allein ein grauenvoller Vorwurf für die Gesellschaft, die im Kult der Bildung und Schönheit die Kluft vertieft hat, die zwischen ihnen und der Masse der Volksgenossen gähnt.

Das Fischer- und Bauern- und Schiffervolk, das sich in einem furchtbaren und grausam geführten Krieg seine Freiheit erobert hatte, bestand nicht nur aus „Geusen“. Dennoch trat der Unterschied der nördlichen und südlichen Niederlande, deren Trennung trotz der noch in den dreißiger Jahren des siebenzehnten Jahrhunderts wiederholten Versuche zur Vereinigung gegen Spanien so gut wie besiegelt war, am Schärfften darin hervor, daß in den südlichen Landen der Adel die Führung hatte, in Holland aber seine Rolle verschwindend klein war. Das plebejische Element hatte hier gekämpft und gesiegt, und von den derben Formen dieses old merry Holland war es noch weit bis zu jener aristokratischen Gemessenheit, die man später als holländische „Deftigkeit“ so charakteristisch fand. Diese Deftigkeit war erst das Erzeugnis jener sozialen Umbildung und Erhebung, aus der ein Patriziat hervorging. Wunderbar schnell bildete sich in den holländischen Provinzen eine Kaufmannsaristokratie, die politisch zur Oligarchie sich auswuchs. Die vor der Spanischen Verfolgung aus den Handelsstädten der Südprovinzen einwandernden Firmen hatten, wenn auch vielleicht nur vorübergehend, keine kleine Bedeutung für den sich hebenden Stand, wie denn überhaupt bei dem plötzlichen Erblühen Hollands auf allen Gebieten vom Handel bis zu den Künften das Element der Réfugiés mit ihrer höheren Kultur in Rechnung gestellt werden muß. Im ganzen aber war es eine Standesbildung von gestern,

und das Parvenütum, neben der bäuerlichen Einfachheit der Sitten, fiel zumal den Fremden scharf ins Auge. Einem Franzosen ging es gegen sein bereits heikel gewordenes Empfinden, zu sehen, wie hier üblicherweise mehrere Personen aus demselben Glas tranken; um so mehr erschien an diesen Bauern die Sucht nach Adelstiteln lächerlich, und der französische Gesandte Buzanval sprach schon 1604 davon als einer *maladie épidémique de ce pays, de vouloir avoir des lettres de chevalerie*. Es hatte mit englischen Adelsverleihungen zu der Zeit, als Königin Elisabeth den Holländern den Grafen Leicester zu Hilfe geschickt hatte, angefangen; nun war der Wunsch allgemein verbreitet. Cats legte seinem von Karl I Stuart empfangenen Adelsdiplom solchen Wert bei, daß er es im Testament seinem Enkel vermachte*). Hooft, der ein Geschichtswerk über Heinrich IV „den Großen“ geschrieben, lag mit Erfolg dem holländischen Gesandten in Paris an, den französischen erblichen Adel zu erlangen; Huygens bekam ihn in England, und als Daniel Heinsius die Markusritterwürde von Venedig empfing, findet man hervorgehoben, diese Auszeichnung sei „non brigué ni mendié“, da die Jagd darnach das Gewöhnliche war**). Es fehlte nicht an abenteuerlichen Versuchen, sich Genealogien zu erdichten oder sich sonst emporzuschwindeln***), und das neue Amsterdamer Patriziat hat in kühnen Konstruktionen seinen Stammbaum auf den alten Adel des Landes zurückzuführen versucht. Der gewöhnliche, ja regelmäßige Weg war indessen, sich ein Rittergut zu kaufen und nach dieser Herrschaft den Titel zu führen. Die Mittel dazu bot der enorme Reichtum, der sich allen Berichten zufolge binnen

*) Frederiks in *Oud Holland VII* (1889) S. 187. Mit diesen holländischen Ambitionen hat der Stolz Scaligers auf seine Abkunft von den Veroneser Scalas nichts gemein, worüber ihn als an einem sehr empfindlichen Punkt die Jesuiten angriffen. Scaliger steht hier im Banne der französischen, ritterlich-soldatischen Übertreibung.

***) Man sehe z. B. in der Relation des Gesandten Gerol. Crevijano von 1620, wie er nach Venedig über das Anliegen zweier Herren berichtet, die die Ritterwürde von S. Marco zu erhalten wünschen.

***) Die amüsanteste Erzählung derart über einen Herrn van Heenvliet in den *Memoiren Dohnas* S. 65 ff.

kurzem zumal in Amsterdam auffammelte, und vor dem alles, was Gunst und Beförderung brauchte, im Staube lag. Den „irdischen Göttern“, wie die Dichter und Schriftsteller gern die reichen Machthaber nannten, wurde in sehr undemokratischer Weise gehuldigt, und bald war der „Bürgermeister“, Protzertum und Destigkeit ein Stil geworden, der sich sehr merklich von der alten holländischen Ungebundenheit unterschied. Die jungen, vornehm gewordenen Leute in ihren eleganten Mäntelchen, Bändern, Nesteln und Spitzen, mit dem modischen, lang getragenen Haar, das den strengen Prädikanten ein besonderes Ärgernis war, begannen den Ton anzugeben.

Was war aber selbstverständlicher als daß die Elemente, die nach dem Vorgang Italiens überall die Hebung einer aristokratischen Bildungsschicht befördert haben, Humanismus und Renaissancegeschmack, auch im Land des Erasmus von Rotterdam von der oberen Gesellschaft aufgenommen und begünstigt wurden? Seit dem fünfzehnten Jahrhundert galt in Italien der Besitz der klassischen Bildung als neue Adelslegitimation; sie berechtigte zur Staatsmännischen Laufbahn. „Nur einem Humanisten traute man die Bildung und Begabung zu, welche für einen Sekretär nötig ist“*). Die Stellung, die Konstantin Huygens beim Statthalter einnahm, da er fließend Latein und die anderen Sprachen schrieb, entsprach der Rolle, die einst ein Leonardo Bruni, Lorenzo Valla, Bembo und Sadolet bei den Renaissancepäpsten gespielt hatten, und es gab kaum ein größeres Lob für die holländischen Humanisten, als ihnen zu sagen, daß sie den Ruhm der Gelehrten am Hof Leos X erreicht hätten. Und so griff auch hier jene Vermummung ins Klassizistische und jene Rezeption der Renaissance Platz, die als die „vornehme“ Bildung allenthalben sich bevormundend der ruhigen Ausbildung nationaler Triebe angeblich fördernd und entbindend, in Wahrheit aber durch innere Unvereinbarkeit vergiftend gegenüberstellte. Die holländischen

*) Burckhardt, Kultur der Renaissance, 1. Ausgabe S. 224.

Kehlen begannen, nach dem Pösilipp zu girren; dort wünschten sie, die würdigere Geburtsstätte gehabt zu haben. „Patria, da veniam, rustica terra tua est.“ Das eigentliche Hauptquartier des holländischen Humanismus und des Renaissancedilettantismus, der Herd ihrer gesellschaftlichen Propaganda (da wir die Universitäten früher schon berührt haben) war das Landhaus Muiden des Drostes Hooft, des dynasta Mudanus. Hier verkehrten die „Spitzen“ der Gesellschaft, die Dichter und die gebildeten Damen, und man hielt darauf, nie unter der Zahl der Grazien und nie über der der Musen zusammen zu sein. Hier war eine Oase, wo man nichts von Geschäften und den Kolonial Sorgen in Indien und Japan hörte, sondern sich von schönen und gelehrten Dingen unterhielt, philosophierte, scherzte und bankettierte, Musik und Literatur pflegte und die geistigen Genüsse mit Rheinwein und trefflicher Mahlzeit mäßigte. Der Hausherr von Muiden, Hooft, berühmter durch seine vaterländische Geschichte, als durch seine an das Muster Senekas angelehnten Dramen, hatte 52 mal den Tacitus gelesen, um seinen Stil zu bilden. In seiner Gesellschaft spannte gern der Professor Barläus aus, wenn er vom Katheder herabstieg, sprach dem Glas zu und freute sich, als ein semipaganus seine Muse für die „Elegantien“ der alten Götter und Göttinnen anrufen zu dürfen, statt für die christlichen und religiösen Dinge, die nach seiner Meinung keinen freien Flug gestatteten. Aber in dieser antikischen Maskerade sucht man ohne rechten Erfolg nach einem Herz- und Gemütston. Als Barläus nach 25jähriger Ehe seine Frau verlor, klagte er in einem Brief, wie Tithonus jammere er morgens auf seinem einsamen Lager, wie um Leucothea Apoll am Tage; als Adonis suche er seine Venus, und wenn er Orpheus wäre, so würde ihn kein Cerberus schrecken, um seine Eurydike zurückzuholen; wäre er Admet, so möchte er wiederholen, was Alkeste getan, und so geht es Seiten weit in einem gesuchten, wahrhaft parvenümäßigen Stil, der sich mit gelehrten klassischen Brocken brüstet*).

*) Von Worp mitgeteilt in Oud Holland V (1887) S. 111 f. Ähnlich der endlose gedrechselte Kondolenzbrief an Micquesfort, als dessen Vater starb, zwar ohne klassische Vergleichen, aber in kältester lateinischer Phraseologie.

Aber auch andere, die nicht Professoren und Gelehrte waren, glaubten ohne den Schatz mythologischer Metaphern, und ohne das ganze Personal des Olymps zu beschwören, keine Verse machen zu können*). Manchesmal war denn auch die antikische Draperie nur eine durchsichtige Hülle, wenn man auf Aktualitäten zielte, und sich doch dem nächsten Angriff entziehen wollte. Daraus entstand in der europäischen Literatur das Genre der sogenannten Schlüsselromane oder Schlüsselstücke, hinter deren antikischen Figuren moderne Gestalten sich erschlossen**).

Bei besonderen Gelegenheiten traten dann die Geschöpfe des holländischen Humanismus aus ihren Konventikeln hinaus in die freie Luft des Tages, und der Amsterdamer, so unantik er war, wurde mit dem heidnischen Olymp behelligt. Kein Anlaß war dazu günstiger als der feierliche Empfang Mariens von Medici, der man wohl zu zeigen gedachte, daß man sich auf medicaischen Geschmack verstehe und derartiges auch könne. Es verlohnt, um von der Renaissanceinvasion einen Begriff zu geben, der Schilderung dieser Feste eine kurze Aufmerksamkeit zu widmen.

Für den Empfang der Königin lag an der Ostschleuse des Haarlemer Meeres beim Gasthaus zum Hirsch ein prächtig geschmücktes Schiff der ostindischen Kompagnie bereit; indessen zog die Majestät den Landweg vor und kam, geleitet von dem in Gala uniformierten Amsterdamer Reiterkorps, dem drei Trompeter in Purpur vorausritten, unter dem Geläut der Glocken und furchtbarem Krachen der Geschütze nachmittags in der Stadt an. Die zwanzig städtischen „Centurien“, die Bürgermilitärkompagnien, über 2000 Mann mit Lanzen oder Büchsen (von der Art wie auf Rem-

*) Man sehe bei Jonckbloet⁴ IV 328, 360 und überall die Beispiele von Reyer Anso, Antonides van der Goes, Jonctys u. s. w.

***) Ich erinnere unter vielen an Barclays berühmte Argenis, an Vondels Palamedes, an Colsters Jphigenie.

brandts Nachtwache) bildeten Spalier. Denn das Gedränge war ungeheuer. Die Fenster, die Dächer, die Äste der Bäume, die Raaen der Schiffe, selbst die Giebelzieraten der Häuserfronten waren von verwegenen Kletterern besetzt; nie, meinte die Königin, weder in Italien noch in Paris, habe sie auf engem Raum so viel Menschen beisammen gesehen. Es gab Empfang und feierliche Rhetorik*); am Dam und am Schweinemarkt standen Triumphporten, und man sah die Vermählung Mariens mit König Heinrich IV dargestellt, mit Herkules, Mars und Pallas zur Seite, da die Renaissance nun einmal diese Heidengötter den Schutzpatronen und Heiligen untergehoben hatte; dann die Königin wieder auf einem Löwengespann, von ihren fürstlichen, kronentragenden Kindern und von Allegorien umgeben. Es regnete die vier Tage ihres Aufenthaltes Gedichte und Aufmerksamkeiten; als Parole für die Soldaten ward „Maria“ ausgegeben; die Direktoren der ostindischen Kompagnie laden sie ein, und sie wird zu einem Buffet geführt, besetzt mit den Delikatessen des Ostens und durchduftet von Moschus, Sandelholz und arabischer Myrrhe; man verehrt ihr Porzellanvasen, japanische Lack- und Perlmutterarbeiten. Auch die Judengemeinde will nicht zurückbleiben und sendet für den königlichen Tisch die Spezialität ihres Backwerkes, ungeäuerte Brote. Das Hauptfest aber fand auf der Binnenamstel statt, wo eine schwimmende Insel, „ein neues Delos“, künstlich gebildet war. Ein Schiff erschien, das Neptun, umgeben von den vier Erdteilen, und Merkur als Schutzpatron von Amsterdam trug; dann eine Folge von Darstellungen, die Eltern der Gefeierten, die medicaischen Ahnen, die Krönung der Stadt Amsterdam durch Kaiser Maximilian unter Assistenz der Kurfürsten des Reiches; endlich in fünf Bildern die Verheerung Frankreichs durch die Bürgerkriege mit reichlichen Personifikationen und Allegorien und seine Wiederherstellung durch Heinrich IV, den gallischen Herkules; man

*) Die damals regierenden vier Bürgermeister von Amsterdam haben sich in dem berühmten kleinen Regentenbild der Galerie des Moritzhauses im Haag von de Keyser verewigen lassen. Der Stich darnach von Suijderhoef teilt Anlaß und Namen mit. Bredius und de Groot im catalogue raisonné der Haager Sammlung S. 203.

lah Vulkan, wie er mit einem eisernen Reifen den auseinandergehenden gallischen Globus wieder zusammenschmiedete. Der ganze Olymp war zur Mitaktion aufgeboten. Schließlich ward eine Seeschlacht aufgeführt, bei der alle Mitwirkenden reichlich Amstelwasser zu schlucken bekamen.

Man wird, indem man sich diese Festlichkeiten vergegenwärtigt, alsbald an den Introitus Ferdinandi erinnert, den Rubens wenige Jahre vorher in Antwerpen zu Ehren des spanischen Infanten arrangiert hatte, oder an die mit allegorischen Gestalten und heidnischen Nuditäten durchwobenen Gemälde seines Luxembourgzyklus, der ja auch der Verherrlichung der Medicäerin diente. Man nahm diese Ausdrucksweise der italienischen Renaissance wie ein unentbehrliches Requisit des Feststils herüber; sie drängte sich auf die dramatische Bühne wie in die Festimprovisation der öffentlichen Straße. Bei ähnlichen Gelegenheiten konnte man den Statthalter Friedrich Heinrich als Perseus dargestellt finden, der Andromeda-Holland befreit. Auch die Aufführungen bei der Friedensfeier von 1648 waren voll von diesem importierten Schwulst, und sicher war man besonders stolz, auch in diesen Stücken auf der Höhe der Mode zu stehen.

Die Stadt Amsterdam ließ eine offizielle Beschreibung der medicäischen Festlichkeit abfassen, wie dies auch bei späteren Anlässen wiederholt wurde. Den Text schrieb Barläus, und das Buch, das lateinisch und holländisch erschien, war mit schönen Kupfern geziert*). Freilich schauen uns diese Bilder seltsam an. Eine wohlgenährte Holländerin, der man einen Helm aufsetzt und ein Medicäerwappen in die Hand gibt, wird, auch wenn man sie von allen Extremitäten her gehörig dekolletiert, noch immer keine Dallas, und so mag man es überhaupt für eine Illusion und eine klassi-

*) Der Titel ist *Medicea hospes*. Im cabinet des estampes der Pariser Bibliothéque nationale sah ich ein Exemplar dieser Festschrift, jedes Blatt auf großes Format aufgezogen und die Kupfer mit der Hand koloriert, in einen prächtigen Folioband zusammengebunden mit den Festbeschreibungen des Einzugs der englischen Majestät 1642, der Aufführungen von 1648 und des Einzugs König Karls II 1660. Hinsichtlich der Kupfer ist auf die Arbeit Dozys in *Oud Holland* XV (1897) S. 34 ff. zu verweisen. Für die Mode allegorischer Darstellungen auch auf das Kapitel Jonckbloets über Jan Vos.

zistische Hyperbel halten, wenn Vondel Amsterdam als ein neues Tal Tempe begrüßte.

Die Amsterdamer Humanisten waren doch nur ein enger Kreis, und von den lebenden Bildern jener Festlichkeit wissen wir bestimmt, daß sie von zwei Männern entworfen waren, dem Arzt und Dichter Samuel Coster und dem Advokaten Johannes Victorinus (alias Jan Vechters), die zu den Freunden des Muidener Schlosses gehörten.

Im Grund ist es gewagt, von der vorlauten Literatur, die gern das Urteil der Nachwelt verführt, auf das Leben selbst zu schließen. Regte sich selbst in den Humanisten etwas wie Schamgefühl darüber, daß sie die Muttersprache vernachlässigten, so ist überhaupt das holländische Herz unter der wälschen Maskerade und Vornehmthuerei nicht zu verkennen. Der Zauber der Schönen Form, der sich in Italien übermächtig zeigte, seit die Politik selbst Kunst und Virtuosität geworden war, erwies sich als ungefährlicher in einem Land, das von ästhetischer Stimmung noch wenig berührt, von Politik und kirchlichen Interessen erfüllt war, und dessen Politik einen sehr sachlichen Inhalt und sehr bestimmte Ideen vertrat. Der spanische Krieg, der nun doch nach zwölfjähriger Unterbrechung seit 1621 weiterging und neben dem dreißigjährigen Krieg in Deutschland seine eigenen Bahnen behauptete, hielt die Gemüter in Holland in der nun schon traditionell gewordenen Empfindung starken nationalen Selbstgefühls und des Glaubens an das eigene Recht und die eigene Kraft. Es hatte noch Geltung, was der Dichter ausgesprochen:

„Wenn's Land Gefahr läuft, ist jedweder Bürger ein Soldat.“

Mit Verachtung sah man auf die hispanisierten Südprowinzen, auf die kulturell überlegenen, aber politisch ohnmächtigen Lande von Brabant und Flandern und war zufrieden mit der bäuerlichen Einfachheit der Nordprovinzen, die in aller Unbildung das eine, was not tat, in wortloser

Entschlossenheit ergriffen und vollführt hatten. Eines der erfolgreichsten Stücke der Amsterdamer Bühne, worin dieses Thema in derber Lustspielweise behandelt wurde, war Bredero's Jerolimo, der Spanische Brabanter, gegenüber dem unerzogenen und gutmütigen Amsterdamer Volk der verwälste Südniederländer, der prahlerische arme Junker, mit all seinen höfischen Formen ein Bankerotteur, die Karikatur des Spanischen Hidalgo.

Auch das militärische Selbstgefühl wehrte sich gegen den humanistischen Überlegenheitsdünkel. Die Hochschätzung der Alten war ja nicht allein im Kult der Schönheit begründet; vielmehr war für das praktische Leben und für vielerlei Wissensgebiete die alte Literatur als Ratgeberin und Huskunstertheilerin noch unentbehrlich. Wenn sie nach dieser Seite durch die moderne Wissenschaft und insbesondere die Naturwissenschaft entbehrlich geworden ist, und das Interesse an ihr in ein antiquarisch-historisches sich verwandelt hat, so war die Lage zu Beginn des siebenzehnten Jahrhunderts noch eine ganz andere. Die kosmopolitisch gewordene Renaissance stand im Zenith ihres dogmatischen Ansehens. Der Katalog der Bibliothek Moritzens von Oranien, eines der größten Strategen, dessen Lager eine Art Universität der Kriegskunst zumal für den protestantischen und hugenottischen Adel bildete, ist neuerdings bekannt geworden*). Es ist kein Virgil und kein Horaz darin, aber Cäsar in mehreren Ausgaben, Xenophon, Livius und Tacitus, Älian und Polyän, Marc Aurel und Macchiavells discorsi. Die Editio princeps der Taktik des byzantinischen Kaisers Leo hat der Leydener Philologe Meursius dem Prinzen Moritz gewidmet. Das Studium der antiken kriegswissenschaftlichen Literatur war, wie man sieht, Vorschule und Begleiterin der Praxis**). Doch fehlte es

*) Veröffentlicht von Chroust in Oud Holland XV (1897) S. 14 ff.

***) Dies wird bis auf die Einzelheiten der Herübernahme des Drills der römischen Legionen bestätigt in den Husführungen von Roloff, Moritz von Oranien und die Begründung des modernen Heeres (Preußische Jahrbücher 111 [1903] S. 255 ff.) Justus Lipsius, dessen Buch de militia Romana 1595 erschien, war der Lehrer des Oraniers. Wie sehr sich Moritz für die Berufung des Philologen Scaliger nach Leyden interessierte, ist S. 47 erwähnt worden. Moritzens Vetter, Wilhelm Ludwig von Oranien, sagte, Latein und Geometrie seien die richtige Vorbereitung für den Feldherrn.

begreiflicher Weise nicht an Kriegsleuten, die von der Theorie, und zumal einer so uralten, weniger hoch dachten. Als eines Tages der Graf Christian von Dohna im Zimmer des jungen oranischen Prinzen Wilhelm einen Plutarch fand, meinte er, was der Vater des Prinzen, der Statthalter Friedrich Heinrich geleistet, sei doch mehr als die Taten der Alten, und die Eroberung von Maastricht, dessen Fall 1632 die spanischen Verbindungen zerschnitt, sei ein ander Ding als die Eroberung Alesias durch Julius Cäsar, da dieser doch nur gegen wilde Gallier, sozusagen gegen Vieh gekämpft habe, aber nicht gegen gute und disziplinierte Soldaten. Um einen Fürsten zu erziehen, bedürfe es des Umgangs mit Leuten von Welt und mit Büchern von Welt, aber nicht der Pedanterie vermeintlicher Klassiker*). So ganz leicht ging es also doch nicht, das trotzig Selbstgefühl einer jugendlichen Nation vom Ansehen einer fremden Gedanken- und Erfahrungswelt zu überzeugen, und etwas wie die querelle des anciens et des modernes, die nachmals die literarischen Kreise Frankreichs so lebhaft beschäftigen sollte, lag allenthalben in der Luft Hollands, wenn es auch diesseits des Kanals nicht zu einer so hochmütigen und grundsätzlich ausgesprochenen Verachtung von Überlieferung und Altertum gekommen ist, wie sie in England Baco's instauratio magna vertrat.

*) Mémoires de Fréd. de Dohna S. 56 f.

Das Problem der holländischen Kultur.

Es ist fast ein Gemeinplatz geworden, den modernen Geist, wo immer er zuerst seine Flügel geregt hat, als den Befreier von mittelalterlichem Dunkel, von mittelalterlicher Gebundenheit zu begrüßen. Aber damit wiederholt man nichts weiter als das historische Schlagwort eines Emanzipationskampfes, die Negation, mit der er sich vollzog; die Frage nach dem neuen Inhalt wird darüber vergessen. Vielleicht kommt einmal die Zeit, wo man die Antike, die sich als Bundesgenossin dem Werden des modernen Geistes zugedrängt hat, als seine größere Feindin betrachten wird denn das Mittelalter. Vielleicht kommt die Zeit, da man erkennen wird, der moderne Geist sei, indem er sich von der Antike umgarnen ließ, der schlimmsten Reaktion verfallen, und statt sich von ihr beflügeln zu lassen, sei er von ihr mit Ketten (wenn auch vielleicht mit Rosenketten) umwunden worden.

Niemals in Wahrheit ist die Antike untergegangen. Keine Macht der Welt, auch nicht das Christentum, hat einen so ungeheueren Anteil an der Weltgeschichte wie die Antike. Es ist besser, sich das einzugestehen als sich darüber zu täuschen. Auch gibt es in der ganzen Weltgeschichte nichts

Rührenderes und Ergreifenderes als die Versuche, eine volle Unabhängigkeit von ihr zu gewinnen. Immer wieder sind diese Versuche gescheitert; aber sie sind erneuert worden und müssen erneuert werden. Denn die Vergangenheit darf nicht Herr werden über unser Recht auf die Zukunft.

Die im Mittelalter zutage tretende Geburt der modernen Nationen war ein Anfang; es ist wie das feierliche Grauen des Tages, wenn in die kalten Schatten das rote Licht fährt, der Augenblick, da die nationalen Sprachen gegen das Latein der Kirche und das Latein der Literatur ihr Recht durchsetzen, da die Gestalten der Nibelungen auftauchen gegen Sneyt und Trojasage, da die Gotik ihre Türme zum Himmel hebt, im Geist und im Buchstaben, in der Form wie im Inhalt fern, ja entgegengesetzt der Antike. Diese verheißungsreiche Entwicklung wurde durch die Renaissancekultur abgebrochen. Es war nun einmal beschlossen, daß an Stelle des natürlichen Wachstums eine aufspießende Erziehung treten solle. Niemand könnte sich, ohne lächerlich zu werden, beifallen lassen, mit der Kritik eines Einzelnen die Weltgeschichte korrigieren zu wollen.

Die Renaissance hat den Begriff der Bildung im modernen Sinne mit der vorwaltenden Betonung der wissenschaftlichen und künstlerischen Interessen geschaffen. Indem sich die obere Gesellschaft dieser Bildung bemächtigte, hob sie sich von der Masse des Volkes und ihrer vorzugsweise religiösen Bildung hinweg, die nun als Unbildung nicht anders denn in einem Gegensatz erscheinen konnte. Der stärkste Rückschlag, der von dieser Seite gegen die Renaissance erfolgte, war die deutsche Reformation, und die Tatsache eines solchen Rückschlags machte auf der Renaissance-seite einen tiefen Eindruck. Das weltgeschichtliche Resultat dieser Bewegung war, daß die Renaissance ihre Basis verbreiterte und nun auch Religiosität, mindestens im Sinn äußerer Kirchlichkeit, in das Postulat ihres Bildungsbegriffes aufnahm.

Der starke Zusatz erkältender Konvention in diesen Vorstellungen springt in die Augen; das Innerliche wurde grundsätzlich veräußerlicht, die ganze Bildungspädagogik in ein System von Regeln gebracht. Indem die Renaissance beispielsweise die Kunst als ein Element der allgemeinen Bildung

proklamierte, hat sie die Konsequenzen ihres Aristokratismus gezogen. Der Fürst, der Gebildete soll es als seine Standespflicht ansehen, auch wo innerliches Interesse fehlt, die Kunst zu pflegen. Es ist seine Repräsentationspflicht. Daß die Kunst drei Jahrhunderte von diesen Anschauungen gelebt hat, kann man ihr ansehen. Sie ist zu gutem Teil Mittel der Repräsentation geworden, und die Innerlichkeit ist ihr verloren gegangen.

Nirgends ist dieses Renaissanceexperiment in größerem Maßstab gemacht worden als in Frankreich. Der Rationalismus, das eigentliche Fundament der Renaissance, hat sich hier im Zentralisieren und Reglementieren erschöpft, um planmäßig zu zivilisieren. Denn vor Ludwig XIV und Colbert stand das Mittelalter hier noch aufrecht. Als Bernini für den Umbau des Louvre nach Paris gerufen wurde, hatte er den Eindruck eines Soldatenstaats; man lud ihn alsbald zu einer Truppenrevue; die Soldaten waren die größte Sehenswürdigkeit des damaligen Frankreich. Einer der Marschälle bat ihn in sein Haus, da seine Frau an Kunstfragen Interesse nehme; er selbst wisse nichts davon; worauf Bernini mit dem Beispiel Luculls und Caesars replizierte, die große Feldherren gewesen seien, aber im Frieden höheren Genüssen nachgetrachtet hätten. Von den Musenhöfen, die sich in Italien seit langem um die Kondottieri, Fürsten und Kardinäle gesammelt, war noch wenig nach dem Norden gedrungen. Dies wurde nun nachgeholt, und es ist bekannt, mit welchem Erfolg. Überlegung und Regel, Rationalismus und Akademismus standen Pate; die Bildung verlangte eine gebildete Kunst; die Rezeption der Antike vollzog sich in vollem Umfange. Die Tradition, die so gegründet worden, hat sich bis heute behauptet. Sie ist ein Stück Leben und Macht Frankreichs geworden. Daß sie aber das ganze Frankreich sei, möchte schwerlich jemand beweisen. Pascal und Portroyal sind im Schollwinkel geblieben, und wo ist die Spur des grandiosen französischen Mittelalters, seiner Kreuzzüge, seiner Mystik und seiner Kunst, die nicht aufgegangen sind in Jesuitismus und sacré coeur?

Dies war die Schicksalsfrage, vor die das kleine Holland im Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts gestellt wurde. Die Kultur der Welt war die der Renaissance; sie hatte am Kanal nicht Halt gemacht; sie fand ihren Weg bis nach Stockholm zur Tochter Gustav Adolfs. Wenn England der Schauplatz war, wo dem Fürstenabsolutismus des Jahrhunderts zuerst die große „Rebellion“ sich entgegenwarf, um neue Gedanken zu verwirklichen, sollte vielleicht Holland ausersehen sein, einen anderen, nicht minder mächtigen Absolutismus, den der Renaissance, zu brechen?

Die politischen Voraussetzungen waren günstig. Es war kein Einheitsstaat vorhanden, der in politischen und kulturellen Fragen durchgegriffen hätte. Überall Freiheit und Partikularismus, ein Fortschreiten durch Kompromisse. Kein zersetzender Individualismus, sondern eine stillschweigende Einigkeit über wesentliche Dinge, ein gegenseitiges Verantwortlichkeitsgefühl, Sicherheit, Ruhe und Mut*). Eine herrschende Aristokratie in der Bildung begriffen, aber noch nicht gefestigt. Sie war noch zu jung, um in Verbindung mit dem Humanismus der modischen Renaissance Autorität zu bilden und mit ihrem Geschmack dem Volksganzen zu imponieren. Die Literatur, gegenüber der bildenden Kunst der empfindlichere Gradmesser der öffentlichen Meinung, zeigt eine große Mannigfaltigkeit aus der Fremde zudringender Elemente, von denen der Klassizismus nur ein einzelnes war. Auf der Bühne stand das gelehrte, antikisierende Drama den Ritter- und Abenteuerstücken und Historien englischer, spanischer und französischer Art gegenüber, der so vielverschlungenen, romantischen Begebenheit mit Kampf, Entführung und Liebesintrige. Das italienische Schäferspiel, das

*) Fremden fielen die Schöpfungen des Gemeinfinns besonders ins Auge, die schönen öffentlichen Anlagen und Bauten, die gemeinnützigen und Wohltätigkeitsinstitute. Noch im letzten Viertel des Jahrhunderts hebt Temple in seinen *remarques sur l'état des Provinces unies* diesen Zug hervor (im 4. Kapitel).

Erzeugnis einer müde gewordenen, von ernstern Geschäften ausgeschlossenen und tatenlosen, nach Arkadien entflohenen Gesellschaft, trat wie ein fremder, modischer Ton neben die Anfänge eines holländischen Sittenlustspiels. Wenn die Humanistenkreise Akademien zu stiften gedachten, um durch Apoll und die Musen die Barbarei zu sittigen und die Kluft zu füllen, die Holland als Ganzes von der gebildeten Welt trennte, so war weiten Kreisen des Landes eben diese Bildung verdächtig. Wenn die geistreichen Dilettanten des Muidener Kreises nach den Regeln der klassischen Poetik Dramen schrieben, so gefiel dem Publikum des Theaters der bunte Wechsel von Ort und Zeit und die farbige Fülle besser als die magere Doktrin und ihre Anwendung, und wenn Daniel Heins mit pontifikalischer Sicherheit in seiner Bearbeitung der aristotelischen Poetik verkündete, das Drama habe keine Charaktere darzustellen, sondern Handlung*), so brach eben jenseits des Kanals durch den Nebel der Bücherweisheit, dem roten Nordlicht gleich, der Genius eines Dichters, der in seinen Dramen nach umgekehrter Regel schuf und Charaktere zeichnete, die sich der Phantasie der Menschheit tiefer eingepägt haben als alle Poetiken der Welt. Vielleicht war aber die Hauptsache, daß die Kreise der neuen Bildung sich durch ihre religiöse Haltung isolierten. Inmitten des lebendigen Interesses für Religion und Kirche standen sie mit ihrer Lässigkeit einsam und mit ihrem Spott über die heiligen Fledermäuse und Kircheneulen fremd der Masse ihrer Landsleute gegenüber. Wäre nun ein überwältigendes Talent unter ihnen aufgestanden, oder gar ein Genius, so möchten sie wohl breiteren Einfluß gewonnen haben. So aber ging von ihnen als stärker strahlendes Licht nur Vondel aus, und dieser hatte durch seinen Glaubenswechsel eine Schranke zwischen sich und die Nation gesetzt. Joost van den Vondel ist die höchste Erhebung der damaligen holländischen Literatur. Er besitzt dichterischen Schwung, Pathos und den langen Atem strömender Rhetorik,

*) „Fabulam non homines qua homines exprimere vel imitari, sed qua agunt . . .“
Heinsius, de tragoediae constitutione liber.

die den anderen versagt sind. Der dogmenstrenge, starre, unästhetische Calvinismus stieß ihn zurück, während die formale Bildung der Humanisten ihn anzog. Vielleicht war es vor allem das Bedürfnis seiner künstlerischen Phantasie, das ihn zum Katholizismus zurückführte; er wollte den heidnischen Mythos so wenig missen wie den katholischen. Daß er hierin nachgab und zum alten Bekenntnis zurücktrat, hat ihn um die Rolle gebracht, die ihm sonst beschieden gewesen wäre, der Milton Hollands zu werden. Es gebrach ihm jetzt die dem nationalen Dichter unentbehrliche Resonanz gemeinsamer Überzeugungen in den Fragen, die für die damalige Stellung Hollands immer die wichtigsten blieben. In dem Werk seines Alters, im Luzifer, hat ihm der Abfall der Niederlande vorgeschwebt; er zielte mit dem abtrünnigen Engel auf Wilhelm von Oranien und verknüpfte symbolisch die politische Rechtsfrage mit dem Mythos der sträflichen Auflehnung gegen die geheiligte und göttliche Autorität. Er konnte in keinen stärkeren Widerspruch gegen das religiöse und politische Kredo der Holländer, welches ein und daselbe war, geraten.

Zu den Elementen des Widerstandes, die sich gegen die Renaissancekultur sammelten, ist schließlich noch eines, das mächtigste, zu erwähnen. Es ist der Faktor von Blut und Rasse, den man als eine letzte Erklärung anzurufen pflegt, obwohl dies eine Rechnung mit unbekanntem Größen ist. Man muß sich dabei gegenwärtig halten, daß die nördlichen und südlichen Niederlande eines Stammes sind, und daß ihre gänzlich verschiedene Kultur, die schließlich in dem Gegensatz Rubens' und Rembrandts gipfelt, nur aus ihrer gänzlich verschiedenen Erziehung und Geschichte zu begreifen ist, womit dann der Begriff Rasse von selbst aus dem einer irrationalen, unveränderlichen Substanz sich in den einer historisch gewordenen und modifizierten Größe verwandelt. Wenn man zur Erklärung der Rezeption der Antike in Italien am Ausgang des Mittelalters die Wahlverwandt-

schaft des halb antik gebliebenen italienischen Volksgeistes ins Treffen geführt hat, so mag man wohl oder übel den Widerstand Hollands gegen die Renaissance aus der Sonderart des dortigen nationalen Ingeniums erklären. So tritt denn der leicht beweglichen Phantasie, der Illusion der Schönheit und Poesie, der Mythologie und dem Pathos, kurz allem über die Wirklichkeit hinaus Begehrendem, die Wirklichkeit Negierendem ein Naturell entgegen ohne Pathos, ohne den Kult der äußeren Schönheit, ohne das Bedürfnis fortwährender Illusion, die nüchtern niederdeutsche Art, von der Wirklichkeit als dem Gegebenen auszugehen, sie sinnend zu vertiefen, statt über sie wegfliegend zu träumen. Das platte Land scheint auch in geistigen Dingen verwandte Gestaltungen zu begünstigen. Schwung und Poesie waren nicht die Eigenschaften, die man den Holländern zu- traute, und in Paris wollte man finden, ihre Verse röchen nach Bier. Das nüchtern Bäuerliche und Einfache der Zustände schlägt so sehr durch, daß selbst die gebildeten Humanisten für ihr Pathos keinen langen Atem besitzen und zu bald in einen Ton herabsinken, der uns trivial anmutet. Was soll man sagen, wenn selbst Vondel den weißen Alabasterbusen einer Schönen mit einem Süppchen geronnener Schafmilch vergleicht? wenn die poetische Anrede: liebes Süßmilchherz begegnet und wenn Barlaeus den geschmacklosen Einfall hat, den Drang nach Poesie mit einem Hautausschlag zu vergleichen, der anhaltendes Jucken verursacht.

Einer der besten Gradmesser für die Art einer Nation und ihrer kulturellen Entwicklungsstufe ist die Rolle, die den Frauen zufällt. In Frankreich, wie überall, wo die Renaissance Boden gewann, begannen in den gesellschaftlichen Zirkeln die Frauen zu dominieren; es hat in Holland nicht an Versuchen ähnlicher Auszeichnung gefehlt; aber sie waren spärlicher. Fremde fanden die holländischen Damen nicht weniger schön als die Pariserinnen; besonders die Frische des Teints findet Bewunderer; aber man konstatiert die größere Trägheit von Blut und Temperament. Liebes-, Eifersuchts- und Rachegeeschichten fehlen. Man begegnet der Erörterung, was wohl die Ursache sei, daß die Liebe in Holland nicht als

eine Passion erscheine, ob die allgemeine Freiheitsliebe selbst einer Herrin des Herzens ungerne sich füge oder ob das überall verbreitete Geschäftsinteresse nichts anderes aufkommen lasse oder ob es dem dortigen Temperament von Natur an Leidenschaft und Hitze fehle. Der gute Ruf der Ehen, so wird angedeutet, schreibe sich, genau wie die Ehrlichkeit der Geschäftsleute, mehr von Phlegma und Gewohnheit als von einer besonderen Moralität her. Die Zähigkeit der Holländer wird — und dies ist keine üble psychologische Beobachtung (Temple hat sie ausgesprochen) — mit ihrer Phantasielosigkeit erklärt; denn wer einen unruhigen Geist habe, finde sich bald zu dem, bald zu jenem gelockt und bleibe nicht bei seinem Vorhaben.

War somit der gesellschaftliche Zustand noch nicht allzuweit von seinem natürlichen Boden entfernt, fremde zivilisierende Einflüsse noch ohne tiefere Bedeutung, und kann man den Geist, der zutage trat, als einen bäuerlich-ordinären bezeichnen, so kam zu diesen Gegebenheiten ein Agens hinzu, das der allgemeinen Kultur des siebenzehnten Jahrhunderts angehörte, gerade in Holland aber in den unentwickelteren Zuständen ein großes Entgegenkommen fand, der *Naturalismus*. Es gehört zu den Schwierigsten, noch kaum angegriffenen Aufgaben historisch-philosophischer Forschung, die Abwandlungen und Verschiebungen der menschlichen Psyche von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Generation zu Generation zu verfolgen. Vergleicht man das sechzehnte und siebenzehnte Jahrhundert, die Zeit der Renaissance und der Reformation mit der des dreißigjährigen Krieges, so ist es, als habe man sich an den subtilen Feinheiten der Form, an der haarspaltenden Dialektik der Gedanken müde gedacht und gestritten und gehe nun zu den elementaren Argumenten der Fäuste über. Das ganze Dasein verliert etwas von seinem geistigen und ästhetischen Charakter; aus den Bildungs- und Überbildungstendenzen rettet ein Rückschlag vollsäftiger, ja

derber Natur. Nach der Apotheosierung und Verflüchtigung des Menschlichen in ein Übermenschliches folgt die derbsinnliche Mächtigkeit erdgeborener Kreatur. Breitspurig, wie die Gestalten des siebzehnten Jahrhunderts vor unserer Phantasie stehen, in breitkrämpigen Hüten und wallenden Federn, in Stulpstiefeln und Lederkollern, brauchen sie eine größere Erdfläche, sie leben auf größerem Fuß und haben einen Blutraichthum, der den Aderlaß zur Bedingung der Gesundheit macht.

Überall tritt dieser Zug stärkerer Erdschwere im gesteigerten Naturalismus zutage. Aber nicht allenthalben kann er sich gleich frei entfalten. In Italien bleibt er das Sammelwort einer Partei; zu mächtig stehen ihm Tradition und Kult der Form entgegen. Zumal auf dem Gebiet der bildenden Künste ist Stil und Ideal so mächtig, daß *arte* und *natura* nur als Gegensätze empfunden werden. Erscheinungen wie Caravaggio haben revoltierend gewirkt; aber sie sind überwältigt worden, und ihren nachhaltigsten Eindruck haben sie auf Ausländer hinterlassen*). Wurde somit der Naturalismus als Ausdrucksmittel innerhalb der italienischen Kunst isoliert und ausgestoßen, so zeigt sich doch in diesem Fall, wie unzureichend eine Beurteilung der bloß formalen Seite sein würde, die den Naturalismus etwa als Kontrastwirkung eines hohl gewordenen Manierismus konstruieren wollte. Denn seine Wurzeln lagen viel tiefer. Formal lehnte die italienische Kunst den „vulgären“ Ausdruck in der Konsequenz des ihr anerzogenen Aristokratismus und des Sinnes für das konventionell Beliebte, den „*decoro*“, ab; stofflich aber wurde sie zu weitgehenden Konzessionen gezwungen, indem die Kirche, die große Nährmutter der Kunst, mit jenem Aristokratismus doch nicht bestehen konnte. Es war eines der großen Momente der neuen Propaganda der restaurierten katholischen Kirche, den Volksinstinkten entgegenzukommen und sie mit Mitteln und Sensationen zu fesseln, die der Grobheit der gemeinen Sinne entsprachen. Dieser neuen Demokratisierung der Kirche entsprang der Kult des Gräßlichen und Aufregenden, der seine

*) Hinsichtlich Rubens' ausgezeichnet Burckhardt, *Erinnerungen aus Rubens*, S. 15—18.

Nahrung aus einer Asketen- und Henkerphantasie zog. Die Gladiatorenspiele gehörten der Vergangenheit; hier aber waren die neuen circenses, die durch Roheit und Grausen, Blut und Mord, wenn auch alles nur Bild war, die Menge anzogen und erbeben machten. Darstellungen der gräßlichsten Martyrien, der ausgesuchten Foltern, das Ekelhafte und Häßliche wurde von der aristokratischen Kunst Italiens gefordert, auf daß sie zur Masse hinabsteige und sie ergreife.

Diese Erscheinung reicht weiter als die katholische Kirche. Wo immer eine volkstümliche Kunst von Spanien bis nach England und Holland damals sich Bahn brach, da wiederholte sich jener Kult des Gräßlichen. Die dramatische Bühne ist dafür eine beredte Zeugin. Wie die Handgreiflichkeiten mit stumpfen und scharfen Waffen, mit Säbeln, Dolchen und Stöcken, so waren es Verbrechen, Mordtaten und Geistererscheinungen, die das Publikum, unersättlich im Bedürfnis nach Gruseln, verlangte. Und da die Phantasie der Heidenzeit hierin ein Repertoire zusammengebracht hat, das schwer zu überbieten ist, so schwammen selbst die Humanisten in der populären Strömung und durchsuchten Ovids Metamorphosen, die alten Tragiker und besonders Seneca nach Schauer geschichten und Entsetzlichem. Medeens Kindermord und Thyestes' gräßliches Mahl kamen den Nerven des siebenzehnten Jahrhunderts eben recht. Wenn bei der Darstellung der Eroberung Trojas das kleine Söhnchen Hektors vom Turm geschleudert wurde, so fiel, wie ein gleichzeitiger Bericht von Amsterdam sagt, die Last des Körpers den Zuschauern so hart und härter aufs Herz als auf den Boden der Bühne, und überall strömten die Tränen. Wenn bei der Sintflut gemalte Leichen über die Szene geschleift zu sehen waren, so war auch dies höchst rühfsam. Costers armer Lazarus mußte handgreiflich zeigen, wie der Reiche in der Hölle saß und nach einem Wassertropfen schmachtete. In Costers Itys hatte Procne ihr Kind, um sich am Vater zu rächen, auf offener Bühne zu erwürgen, in Stücke zu hacken und dann mitzuteilen, nun gehe sie, um das noch warme Fleisch zu braten, damit es der Vater als Wildbret genieße. Einen der größten Erfolge dieser Richtung erzielte Jan Vos, dessen Tra-

gödie Titus en Aran oder Rache um Rache im November 1641 zur ersten Aufführung kam. Es war genau die Zeit, da Rembrandt an der Nachtwache arbeitete. Es ist der Mühe wert, den Inhalt jener Tragödie mitzuteilen*).

Der römische Feldherr Titus Andronicus feiert seinen Triumph über die Goten und führt deren Königin Chamera samt dem überwundenen Häuptling Aran, einem Mohren, der Liebhaber der Königin ist, mit im Triumphzug. Aran soll darnach sterben. Aber die Königin rettet ihm das Leben, indem sie den Kaiser von Rom heiratet. Aran brütet Rache gegen Titus Andronicus. Des Titus Tochter ist die Verlobte von des Kaisers Bruder; nun stiftet der Mohr die Söhne der Chamera auf, diesen Bruder zu ermorden, an der Tochter des Titus Notzucht zu üben, und, damit niemand die Täter verrate, der Ärmsten Zunge und Hände abzuschneiden. Dies geschieht, und der Mohr weiß zudem den Verdacht, den Mord begangen zu haben, auf die Söhne des Titus zu lenken. Bereits sind sie zum Tod verurteilt, als der Mohr Titus die Aussicht eröffnet, sie zu retten, wenn er seine eigene rechte Hand abhaue und als Lösegeld dem Kaiser sende. Es geschieht, und als höhnische Antwort empfängt Titus die abgeschlagenen Köpfe seiner Söhne. Als endlich Titus die wahren Schuldigen in den Söhnen der Chamera ermittelt, tötet er sie, brät ihre zerstückten Leiber und setzt die Speise dem Kaiserpaar vor. Darauf bringt er seine entehrte Tochter, den argen Mohren und die Kaiserin Chamera nacheinander um, wird selbst vom Kaiser erschlagen, dieser wieder durch einen übergebliebenen Sohn des Titus, und die Tragödie ist (da ihr Personal nahezu vollständig gemordet ist) zu Ende.

Die Handlung ist dieselbe wie in Shakespeares Jugendstück Titus Andronicus; beide haben, wie es scheint, an der nämlichen Quelle geschöpft.

*) Ich gebe ihn nach Jonckbloet⁴ IV 383.

Die Vereinigung von Rache, Bosheit, Grausamkeit, Notzucht, Mord muß etwas unwiderstehlich Anziehendes gehabt haben. Man vergißt bei Shakespeares Hamlet über dem geistreichen Gespinnst, das darüber gebreitet ist, leicht, welche aufregenden und greuelvollen Motive, Vergiftung, Geistererscheinung, Ariasbrief, Totschlag hier gehäuft sind. Im Titus ist das alles noch elementarer, noch blutiger und durch den Bilderüberschwang der Sprache kaum gemildert*).

Das holländische Stück machte seinen noch unbekanntem jungen Verfasser zum berühmten Mann. Es war ein Handwerker, ein Glaser, der weder Latein noch Griechisch verstand. Auf die Humanistenkolonie machte es einen tiefen Eindruck, und einer und der andere wurde an seinem Dogma von dem aristokratischen Charakter der Kunst irre. Der Professor Barlaeus sah sich das Stück des Glasers Jan Vos siebenmal an und war der Meinung, an Tragik übertreffe diese Tragödie alles, was das Altertum geleistet habe; selbst Sophokles würde sich eines solchen Werkes nicht zu schämen haben. Eine Äußerung, die uns doch zu denken gibt, daß wir die Antike und Sophokles mit anderen Augen und Empfindungen begleiten, als ein klassisch gebildeter Holländer des siebenzehnten Jahrhunderts. Gingen aber die stolzen Vertreter der Renaissancebildung im Lande in ihrer großen Empfänglichkeit für den stofflichen Reiz des Kunstobjektes einig mit der Masse ihrer Landsleute, und hinderte ihre Sonderbildung sie nicht, auch die Richtung des herrschenden Geschmacks zu teilen, so liegt hierin ein weiterer Fingerzeig, den Einfluß des Renaissancegeistes nicht zu überschätzen. Von seiner Entdeckung des Formproblems in der Kunst, von seinem „reinen“ Kunstbegriff, der das Stoffliche und Inhaltliche ausschied und nur als Vorwand duldete, war man hier weit entfernt. Keine Konvention von Kultur und Kunst stand hier im Weg, das freie Sichentfalten volksmäßiger künstlerischer Triebe zu hemmen; keine Standesgemäße und kunstmäßige Kunst wagte, einen Kodex

*) Die Szene, wo des Titus Tochter mit den Stümpfen ihrer verkrüppelten Arme erscheint, ist die Vorläuferin von d'Annunzios Gioconda.

des ästhetisch Möglichen und Zulässigen zu erlassen. Die Bahn war frei. Der Naturalismus des Jahrhunderts mit seinen Auswüchsen und Übertreibungen fand in der Natürlichkeit und Unverbrauchtheit des holländischen Kulturzustandes nahrhaften Boden. Nicht wie die Kunst sich zur Natur herablasse, sondern wie Natur aus sich Kunst entwickele, war die Frage.

In den Herrschaftsbereichen der Renaissance galt das Vorbild der Medici und der aristokratischen Kunst. Frankreich, wo mediceische Prinzessinnen wiederholt die Krone getragen haben, richtete sich schließlich ganz nach diesem Modell. Vom Pariser Hof ging eine Kultur aus, die darum so viel Fähigkeit bewies, zu kosmopolitischem Ansehen zu gelangen, weil sie so wenig national war. Das französische Volk hatte an dieser vornehmen Kunst keinen allzu großen Anteil.

Das Problem und die weltgeschichtliche Möglichkeit für Holland lag nach der entgegengesetzten Seite: Nicht aus dem Prestige eines regierenden Standes heraus eine beliebige Kultur zu oktroyieren, sondern aus dem nationalen Gemeingefühl heraus eine holländische Kultur zu schaffen. Die sieben Provinzen bilden ein kleines Land. Man durfte nicht erwarten, auf allen Gebieten zumal die Anläufe glücken zu sehen. Auf einigen aber, in Politik und Kunst, ist aus den Gegebenheiten nationalen Muts und Selbstgefühls, der Jugendlichkeit des Gesamtzustandes eine herrliche Kulturblüte hervorgewachsen, die, dem Gesamtbesitz der Menschheit völlig neue Werte hinzugefügt zu haben, den Ruhm besitzt*). Nicht als sollte hier der Meinung und dem Traum das Wort geredet werden, als sei, solche Werte hervorzubringen, nur die strengste Inzucht und Abschließung fähig. Dieser Schutz würde wenig nützen, wo die ursprüngliche Kraft fehlte.

Shakespeare fand auf der englischen Bühne Stoffe, Personen und Handlungen aus aller Welt und Zeit, Römer, Italiener und Spanier,

*) Ich erinnere an das Wort von Busken-Huet, mit dem er sein Buch *Het lant van Rembrandt* schließt: Java und die Staalmeeesters seien Hollands beste Empfehlungsbriefe. Also die Kolonialpolitik und Rembrandt.

Heiden und Mongolen vor; sein Ingenium war mächtig genug, sie alle zu naturalisieren. Der holländischen Literatur des siebzehnten Jahrhunderts war ein ähnlicher Genius nicht beschieden. Die Cardenios und Fabricios, die Celien, Clölien und Aminten will keinem Dichter gelingen, mit Blut und Atem holländischer Natur zu begaben; die Gysbrecht van Amstel und die anderen holländischen Figuren aber haben nur das Kostüm und den nationalen Namen. Hierin war die Malerei glücklicher. Sie schloß sich gegen das Fremde nicht ab; in dem Gefühl eigener Riesenkraft ließ sie es gewähren und ging ruhig ihren Weg. Hierzu gehört mehr, als viele sich vorstellen können: Kraft und Sicherheit des Genius und Glaube.

Die soziale Stellung der holländischen Maler.

Es gibt eine Stelle, wo sich der Gegensatz zur Renaissance besonders deutlich abzeichnet, und es ist gut, sie zu betrachten, ehe wir uns der holländischen, der neuen Malerei selbst zuwenden. Die Renaissance hat, indem sie die Kunst zu einem Bestandteil der „Bildung“ machte, auch den Stand derer, die Kunst hervorbringen, gehoben; sie hat aus Handwerkern, aus Banausen Künstler gemacht. Für ihre demokratischen Anfänge, da sie gegen Standesvorurteile das Recht der Persönlichkeit, des Genius und der Natur verfocht, hatte das geringere Bedeutung; je mehr sie sich aber zu einer aristokratischen Erhebung herauswuchs, je weiter das republikanische Ideal vor dem monarchischen zurückwich, und schließlich die Hispanisierung Italiens unabänderliche Tatsache ward, um so folgenreicher erwies sich die Emanzipation des Künstlertums. Die Künstler nährten jetzt den Ehrgeiz, zur Gesellschaft zu gehören.

Als Karl V bei einer Porträtsitzung, die er in Augsburg Tizian gewährte, sich bückte, um dem Maler einen Pinsel vom Boden aufzuheben, war dies gleichsam ein Adelsbrief für den ganzen Stand, die Anerkennung,

daß auch die Kunst „von Gottes Gnaden“ sei. In dieser Empfindung haben die großen Renaissancepäpste mit den großen Künstlern verkehrt. Diese Gesinnung blieb in Italien über die kirchliche Restauration hinweg lebendig wie die Renaissance selbst, und wenn zum siebzehnten Jahrhundert hin das Ansehen von Standesvorrechten und von angeborenem Adel wuchs, so mußten auch die Künstler trachten, äußere Auszeichnungen und Standeserhöhungen zu erlangen. Das Mäcenatentum der Farnese, Aldobrandini und Borghese war völlig auf der Höhe der Überlieferungen der Medici und Rovere. Als der Kardinal Barberini Papst wurde, sagte er zu Bernini: es mag ein Glück für Euch sein, daß Euer Gönner Papst geworden ist; größer aber ist mein Glück, daß das Leben des Cavaliere Bernini in mein Pontifikat fällt. Als man Bernini nach Paris zu kommen einlud, wußte man dort sehr genau, daß ein italienischer Künstler dieses Ranges gewöhnt sei, mit Päpsten, Kardinälen, Fürsten und Gesandten fast wie mit seinesgleichen zu verkehren. Schon an der Grenze wurde er feierlich empfangen, und die fast zwanglose Verkehrsform, die König Ludwig XIV ausnahmsweise gestattete, erregte bei den Höflingen starke Verwunderung. In Frankreich war dies neu; es war eine Folge der Renaissanceanschauungen, die jetzt erst grundsätzlich herübergenommen wurden, daß man die Künstler durch besonderes Privileg aus dem Zunftzwang löste und in den Dienst des Königs stellte. Der peintre du Roy mußte dann auch ein gebildeter Mann sein, und das breite Programm der akademischen Erziehung im Gegensatz zu der früheren bloß handwerklichen Routine entsprach dieser Forderung. In Italien waren diese Ansichten und Gewöhnungen älteren Datums; sie waren bereits selbstverständlich, und selbst einem Revolutionär wie Caravaggio, den man anklagte, den hohen Rang und die Würde der Kunst anzutasten und in Gefahr zu bringen, sagte man nach, er sei bloß deswegen nach Malta gegangen, um sich dort vom Großmeister des Ordens, den er gemalt hat, das Ritterkreuz der Malteser zu gewinnen*).

*) Das eine der beiden Porträts ist das berühmte Stück des Louvre, stehend im Harnisch, von einem Pagen begleitet.

Rubens ist auch in diesem Punkt der Typus und die Vollendung des Renaissancemalers, Künstler und cortigiano zugleich. Mit dem Großbetrieb seines Ateliers ist er in Malereien der Hoflieferant der Monarchen Europas, in viel breiterem Umkreis als Guido Reni und Guercino. In Mantua, in Madrid und Paris hat er in der Nähe der Höfe gelebt und sich eine große Personenkenntnis erworben; als persönlicher Vertrauensmann der Brüsseler Regenten reist er mit diplomatischen Aufträgen nach dem Haag; Eifersüchteleien der Vertreter des Geburtsadels, die sich ihm in den Weg stellen, kann er verachten. Wenn er nach Holland kommt, ist er mehr der vornehme Mann als der Maler; denn von seinen Fachgenossen scheint er nur die zu kennen, die der Gesellschaft angehören, also Gerhard Honthorst, einen alten Italienfahrer gleich ihm selbst, der nun die Prinzen und Prinzessinnen malt. Das Porträt, das Maria Medici der Stadt Amsterdam zur Erinnerung schenkte, war von Honthorst. Von einem Antwerpener aus dem Kreise des Rubens, dem Landschaftsmaler Foucquier, der im Louvre in Paris malte, bemerkte man dort, daß er auch bei der Malarbeit den Kavaliersdegen nicht abschnallte. Poussin nannte ihn stets den Herrn Baron. Ein Brüsseler Maler, Ludwig Primo, der es im ersten Drittel des siebenzehnten Jahrhunderts in Rom dazu brachte, die vornehmsten Personen zu porträtieren, erhielt von der niederländischen Künstlerkolonie, die sich nicht durch gute Manieren auszeichnete, wegen seiner adeligen Führung den Beinamen Gentile. Das größte Beispiel der Niederländer, die das Renaissancebedürfnis nach Hofklima außerhalb des Landes zu befriedigen Gelegenheit fanden, war aber van Dijk, der am Hof der Stuarts gestorben ist; auch Lievens, der Jugendgenosse Rembrandts, hat gleich vielen anderen dort eine Zeitlang gearbeitet. Indessen gebrach es in Holland selbst, trotz der höchstens bürgerlichen Verhältnisse, innerhalb deren der Hof im Haag eine Enklave des Kosmopolitismus und Aristokratismus bildete, strebsameren Naturen nicht an der Möglichkeit, außer mit der weiten Welt auch mit der großen Welt Fühlung zu gewinnen. Hierzu verhalfen politische Agenturen. Dirk Rodenburg, der sich als Dichter auf der holländischen Schaubühne einen

Namen gemacht hat und seine Stoffe aus dem Italienischen, Spanischen und Französischen importierte*), konnte sich rühmen, mit sechs Königen in ihrer eigenen Sprache gesprochen zu haben. Er hat in London und Madrid diplomatische Geschäfte geführt und später im Dienst des Königs von Dänemark und Herzogs von Holstein, auch der Hansestädte gearbeitet; als Verwalter des hansischen „Osterhauses zu Antorff“ (Antwerpen) ist er gestorben. Und wie die Literaten, so die Künstler. Der in Holland ansässig gewordene Frankfurter Kupferstecher Michel Leblon, der besonders als kunstgewerblicher Zeichner Ruf erlangt hat, hat für Schweden wie für die Generalstaaten selbst politische Kommissionen ausgeführt. Sprachkenntnisse, die in Holland selten waren, machten zu solchen Geschäften geschickt. Leblon war als junger Künstler mit seinem Verwandten Joachim Sandrart durch Italien gezogen und hatte die Freude, diesen Verwandten später in Amsterdam als eleganten Weltmann und korrekten Renaissancekünstler von der Gesellschaft gefeiert zu sehen.

Sandrart, von niederländischen Emigranten in Frankfurt am Main geboren, hat in Italien studiert. In Bologna hat er Raphaels Cäcilie und die Carracci in S. Michele in Bosco kopiert; in Rom die Antiken der Galerie Giustiniani abgezeichnet; auch Caravaggio interessierte ihn; aber „so wild von Geist, wie zu seiner Zeit viele im Brauch gehabt“, war er nicht, sondern seine Bilder wurden für „modest“ gehalten. Nachdem er alle Schulen erfahren, „also daß in ihn gleich als in einen Ozean aller Welt Meisterschaft zusammenfloß,“ dachte er, heimzukehren; aber die Unseligkeit des dreißigjährigen Kriegs trieb ihn nach Holland. Dies war in den dreißiger Jahren, da eben die Blüte der holländischen Malerei aufgegangen war, und in Holland keine Ursache bestand, Fremden zu schmeicheln. Es wirft ein grelles Licht auf das modische Strebertum der Amsterdamer Gesellschaft, welches Ansehen Sandrart dennoch gewann. Er war der „gebildete“ Künstler und konnte außer deutsch und holländisch auch italienisch

*) Außer dem Kapitel bei Jonckbloet⁴ III 112 ff. siehe auch Worp in Oud Holland XIII (1895).

und französisch Sprechen. Barlaeus und Vondel machten ihm den Hof, und wie weit gesellschaftliche Konnexionen eines Malerkavaliers den Ausschlag gaben, nimmt man erstaunt daran wahr, daß ihm der Auftrag gegeben wurde, ein Schützenfähnlein, das beim großen Empfang Mariens von Medici mitgewirkt, im Konterfei zu verewigen. Ein Gemälde Sandrarts, das jetzt für solche, die Augen haben zu sehen und Ohren zu hören, in einem Saal mit de Keyser, Hals, van der Helst und Rembrandt aufgestellt ist. Als Künstler hatte Sandrart zweifellos Blick genug, um das, was damals in Holland gemalt wurde, gebührend einzuschätzen; auch hat er seiner Bewunderung in dem Folianten seiner „Teutschen Akademie“ den entsprechenden Ausdruck gegeben. Worin er sich aber in seinem Renaissance- und Kavaliersdünkel überlegen fühlte, auch daraus macht er kein Geheimnis. Es ist eine Täuschung von unberechenbarer Tragweite.

Um was es sich hier handelt, ist nicht mehr und nicht weniger als der Glaube — oder sollen wir sogleich sagen, der Irrtum, als könne die soziale Stellung dem Werte von Kunst und Künstler irgend etwas hinzu- oder abtun. Ein Irrtum, begreiflich und notwendig verknüpft mit einer Zeit, welche die Kunst auf die Gnade der höheren Stände und der Höfe anwies, also trachten mußte, Kunst und Künstler standesmäßig, hoffähig zu machen. Von der Gefahr, die ein solcher Zustand mit sich bringt, und die mit dem Wegfall der privilegierten Stände das neunzehnte Jahrhundert offenbar gemacht hat, wollen wir nicht reden*). Denn nicht von den nackten Existenzbedingungen, der Frage, ob die Kunst ein Publikum habe, für das sie wirke, ist die Sprache, sondern von der anderen Frage, was für ein Publikum die Kunst habe, ob es ihr wohlgetan habe, sich auf bestimmte, hochgestellte Abnehmer beschränkt zu sehen, und ob sie dabei nicht die besten Kräfte des mütterlichen Nährbodens, den Zusammenhang mit der ganzen Fülle und Kraft des nationalen Lebens verloren habe.

Sandrart hatte in diesem Punkt wie alle Italiener oder in Italien

*) Hierüber das erste Kapitel in meinem „Kampf um die neue Kunst“.

gebildeten Fremden die adeligen Vorurteile seiner Zeit, dieselben, die uns heute noch in weitem Umfang beherrschen. Die Maler hielten in erster Linie darauf, vornehme Leute zu sein, die auch den Degen zu führen wußten. Es war ungewöhnlich vernünftig, als Guido Reni dem Caravaggio, der ihn forderte, die Antwort erteilte, er sei, um zu malen, nach Rom gekommen und nicht zum Duellieren*). Ganz üblich ist es in jenem Jahrhundert, daß die Kardinäle, Kardinallegaten, Fürsten und Gesandten den berühmten Malern Atelierbesuche machen, sich amüsieren, ihnen beim Malen zuzusehen, da diese Maler, jedenfalls viele unter ihnen, in der Virtuosität des Schnellmalens fingerfertige Hexenmeister geworden waren. Man mußte in den Ateliers in Rom wie in Bologna auf solchen Besuch gerichtet sein. Von Guido Reni sagt der Graf Malvasia, er habe auch beim Malen nie den Mantel abgelegt**). Diese Verhältnisse muß man im Auge behalten, wenn man die Angaben, die aus italienischen Kreisen über Rembrandt gemacht worden sind, in ihrer Bedeutung würdigen will. Baldinucci, ein Florentiner, dem ein Schüler Rembrandts allerhand erzählt hatte, gibt an, Rembrandt sei beim Arbeiten derart vertieft gewesen, daß er das Malen nicht unterbrochen hätte, auch nicht, um einen Fürsten zu empfangen; in einem schmutzigen Malrock sei er vor der Staffelei gestanden und habe die Pinselfarbe am eigenen Rücken abgestrichen. Dies war also nicht der elegante Kavaliermantel von Guido Reni. Allgemeiner bemerkt Sandrart, Rembrandt habe gern mit geringen Leuten verkehrt; „er hat seinen Stand nicht wissen zu beobachten“, und überhaupt sei es zum Erstaunen, daß er es in der Kunst so hoch gebracht, da er doch vom Land und ein Müllerssohn gewesen, eine Bemerkung, die auch von Huygens gemacht worden ist und völlig dem adeligen Vorurteil des siebzehnten Jahrhunderts entspricht (s. o. S. 44 f.). Auch nahm Rembrandt wenig Rücksicht auf die Geduld seiner Klienten, wenn er Porträtsitzungen nötig fand; die virtuose italienische Art brauchte

*) „Esser venuto alla corte per dipingere, non per duellare“.

***) „Col mantello attorno, raccolto con graziosa e pittorica maniera sul braccio sinistro“. Felsina pittrice II 64.

allerdings weniger Zeit, und sie kam damit der Nervosität des eleganten Publikums entgegen. Rembrandt quälte seine Leute manchmal zwei bis drei Monate.

Dies aber sind nur Symptome grundsätzlicher Unterschiede. Es hat keinen Sinn, sie verwischen zu wollen, wie alle die tun, welche uns umständlich nachweisen, welche vornehme Leute Rembrandt ihres Umgangs gewürdigt haben. Die Äußerung Sandrarts ist nicht buchstäblich zu nehmen. Rembrandt hatte gute Beziehungen zu den oberen Kreisen, und zumal in den Jahren seiner Ehe stand ihm der Kopf mehr als in einer anderen Periode seines Lebens darnach, zur Welt zu gehören. Aber wer der Meinung ist, Rembrandt „retten“ zu wollen, indem er ihn als vornehmen Herrn reklamiere, möge von solchem Unternehmen ablassen. Er verkennt die große Eigentümlichkeit und den sicheren Instinkt der holländischen Maler*).

„Er hat seinen Stand nicht wissen zu beobachten“, kann nur bedeuten: er hat auf den Stand nicht den Wert gelegt, den das Jahrhundert ihm beimaß; denn er trug eine Kunst im Herzen, die nicht für Standespersonen war, sondern für sein Volk in allen Höhen und Tiefen, und für den ganzen Menschen. Dieses Volk aber stand auf jungem Kulturboden. Die Sitten waren rauh, einfach und vielleicht wirtshausmäßig. Es war nicht nur das Verdienst der holländischen Maler, daß sie auf den Pulsschlag des Volksganzen hörten, sondern es war ihr Glück, daß die Verhältnisse noch unentwickelt waren, und die Stände weniger scharf geschieden. Es fehlte nicht an Stimmen, die den Künstlern empfahlen, in Ansehung der mannigfachen Bildung, deren sie bedürften, auf ihren Stand zu halten und ihn nicht durch

*) Hierauf hat schon vor fast einem halben Jahrhundert ein Mann von Urteil wie Gérard de Nerval (der Faustübersetzer) geantwortet, als er Scheltema bemerkte: „M. Scheltema a peut-être un peu trop vengé Rembrandt du reproche, d'avoir fréquenté le bas peuple. Ne cherchons pas à faire des poètes et des artistes des gentlemen accomplis et méticuleux. La main qui tient la plume ou le pinceau ne s'accommode des gants paille que quand il le faut absolument, pour toucher parfois d'autres mains ornées de gants paille — et des esprits de la force de Rembrandt sont de ceux qui comme les dieux épurent l'air où ils ont passé“ (revue des deux mondes 1852, 15. Juni, p. 1202).

wüsten Lebenswandel zu schädigen. Zweifellos haben viele der landesüblichen Trunksucht über die Maßen sich ergeben und sind ob übler Auf-
 führung verrufen gewesen*). In solchen Ausschreitungen tritt doch, wenn
 auch zur Abwechslung von der unliebsamen Seite, die Grundauffassung
 hervor, daß die Kunst nicht bei dem sein könne, der sich in enge Kreise
 einer künstlichen Bildung einschließe, sondern bei jenen, die das Leben und
 Empfinden der Nation mitfühlend und soweit miterlebend, als die Schwingen
 der Phantasie dem Künstler nicht das buchstäbliche Anteilnehmen ersetzen,
 begleiten. Indem sich die holländischen Maler ihrem Kunstinstinkt überließen,
 der sie beim Volk festhielt, haben sie oft gedarbt; sie haben unverkäufliche
 Bilder gemalt und zu anderem Verdienst greifen müssen, um zu leben; viele
 sind nur mit der Hälfte ihres äußeren Daseins Maler gewesen und haben
 daneben irgend einen bürgerlichen Beruf ausgeübt. Sie haben sich selten
 wie die Humanisten mit ihren glatten Versen güldene Gnadenketten und
 silbernes Gerät erschmeichelt. Aber sie sind ehrlich geblieben und haben ihrer
 Kunst etwas verliehen, was außer den Holländern nur die alten Griechen
 besitzen: ihre Kunst ist größer als die Künstler; sie hat etwas Unpersönliches
 wie die Natur selbst, eine Welt, als müsse sie so sein und gewachsen sein,
 ungestört von den Launen des Genietums. Was wir an der griechischen
 Kunst bewundern, wenn auch der Maßstab dort ein anderer ist und die
 Zeitdauer eine viel größere, die ruhige, fast gesetzmäßige Entwicklung, der
 zu ihrem Glück die unsichere Größe und die zweischneidige Waffe der
 genialen Einzelpersönlichkeit fehlt, dasselbe wiederholt sich an dem Ganzen
 der holländischen Malerei des siebenzehnten Jahrhunderts. (Von Rembrandts
 Genie wird noch im besonderen zu sprechen sein.) In einer Zeit, da die
 Renaissancekunst, im Kampf gegen Zunft-, Lehrlings- und Meisterzwang
 groß geworden, ihre „adelige“ Art verkündete, sich vom Handwerk schied,
 „Meisterstück“ und Technik zu verachten anfang, bildete sich aus den ver-

*) Einen allgemeinen Eindruck dieser Art hat man mehr als aus den einzelnen
 Biographien, auf die eine Statistik schwer zu bauen ist, aus Phil. Angels Lob der Malerei
 von 1642, worüber Frederiks in Oud Holland VI (1888), 113 ff. gehandelt hat.

achteten „Banausen“ in Holland eine Phalanx. Gleich den griechischen Künstlern, die zum Segen ihrer Kunst dem banausischen Instinkt überlassen blieben, ohne von der gebildeten Literatur und Kritik der Beachtung gewürdigt zu sein*), hielten die Holländer die handwerkliche Solidität hoch; sie haben gut und langsam gemalt, während die welsche Kunst sich in Improvisationen genialisierender Handgelenksarbeit überstürzte**).

Als am Ende des Jahrhunderts auch in Holland der Akademismus siegte, als die korrekte Kunstbildung der Gérard de Lairesse und Roger de Piles auf den ungebildeten Naturalismus als einen überwundenen Standpunkt herabsah, als Houbraken mit Genugtuung eine Liste von Potentaten und hohen Personen, die durch eigenhändige Ausübung der Kunst die Malerei geadelt hätten, als er eine zweite Liste von gewöhnlichen Malern zusammenstellte, die es bis zu Bürgermeistern gebracht hatten, als Kosmopolitismus, Rationalismus, Aristokratismus auf der ganzen Linie triumphierten, da vergaß man die Wahrheit, der man nicht genug zum Licht helfen kann, daß das wahre Holland, dasjenige, welches der Welt unverlierbare Werte gegeben, nicht in den Marmorhäusern der deftig gewordenen Patrizier saß, sondern mit Ruisdael, Hals und Rembrandt in den Armen- und Siechenhäusern oder im Bankerott gestorben und verdorben war.

*) Über diesen Punkt Jakob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte III 51 ff.

**) Der Verfall der malerischen Technik ist viel älter als das neunzehnte Jahrhundert. Man lese etwa Dominicus vita di Luca Giordano.

Rembrandts Zusammenhang mit der holländischen Kultur.

Die holländische Kunst sah sich, abgelöst vom Katholizismus und der Kulturwelt der Renaissance, vor der Aufgabe, ein neues Publikum von Bestellern zu gewinnen, ein Bedürfnis nach Kunst zu wecken und zu befriedigen. Während in den südlichen Provinzen die Lücken, die die Verwüstung des Bildersturmes in den Reichtum des Kunstbesitzes geschlagen, von dem wiedererstarkenden Katholizismus gefüllt wurden, und eine unübersehbare Menge von Altar- und Andachtsbildern in Auftrag gegeben ward, sahen sich die Maler, die um ihres Glaubens willen nach Norden entwichen waren, gleich den in Holland Eingefessenen, von der Gefahr, für sich und ihre Kunst um das nackte Dasein kämpfen zu müssen, bedroht. Denn der ganze soziale Bestand war erschüttert; römische Kirche und Adel waren keine Mächte mehr; neue politische Formen waren im Begriff, sich zu gestalten.

In unbegreiflicher, wunderbarer Schnelligkeit und Anpassung streckt eine neue Malerei gleichsam ihre Fühlhörner hierhin und dorthin, um an vorhandene Interessen anzuknüpfen, um entgegenzukommen, um ein Bedürfnis zu wecken; denn in den Künstlern lebt ein drängendes Gefühl, sich

zu betätigen. Das Leben ist vielleicht nicht nötig; aber das Malen ist nötig: nach dieser Parole sehen wir die Kunst auf allen Seiten Gebiete erobern. Frei von dem Druck, den in Italien eine bereits offiziell gewordene Ästhetik zugunsten der Historie als der vornehmsten Klasse der Malerei übte, entfaltete sich Genre, Landschaft, Stilleben. Das Bildnis rückte an die erste Stelle. Eine Tendenzkunst, die sich den politischen, moralischen, religiösen Interessen dienend anschloß, fand in van der Venne und anderen eine merkwürdige Verkörperung. Das Soldatentum mit seinem Leben und Lebenlassen, die Wachtstube und das Gelage, die gefälligen Schönen, Bohème und Demi-Monde wurden ein beliebter Gegenstand und behaupteten sich ohne Scheu. Bauer und Bürger, Wirtshaus und Familie, Küche und Laden, Studiereinsamkeit und Geselligkeit fanden ihre Maler. Man mag sich wundern, daß die Fülle der Wirklichkeit nicht in noch breiterem Umfang festgehalten wurde; im Verhältnis zu anderen Zeiten begegnet das Matrosen- und Fischerstück wenig; auch der starke Eindruck des kolonialen Daseins fehlt, wenn man damit unsere Orientaler und die anderen Exotiker vergleicht*). Der Grund ist, daß neben der Menge des Neuen die alten Stoffe, die religiöse und profane Mythologie doch einen ansehnlichen, ja den größten Raum in Anspruch nahmen. In Rembrandts Schaffen kommen alle jene Stoffe vor, und das Bildnis sowohl einzelner als das Gruppenbild, wie es von dem ausgebildeten holländischen Vereinswesen gefordert wurde, spielt eine große Rolle. Dennoch steht der biblische und der profane Mythos im Vordergrund. Eben weil diese Stoffwelt eine alt überlieferte und mit dem Renaissancekreis gemeinsame war, tritt bei der Vergleichung der Unterschied in der Behandlung besonders schlagend hervor.

Indessen muß man sich gesagt sein lassen, daß die Renaissancekunst auf ihrem eigensten Boden nicht ohne Ablenkungen und Veränderungen geblieben war. Der Naturalismus auf der einen Seite, der sich verschärfende Dogmatismus der Antike auf der anderen Seite, der von Guido Reni zu

*) Der Maler Post († 1680), der mit einem der oranischen Prinzen in Brasilien war und zahlreiche Motive von dort gemalt hat, ist eine Ausnahme.

Doussin hin deutlich zu spüren ist, haben in der Darstellung des Figürlichen Stil und Komposition nicht unerheblich verwandelt. Dazu kam gegenüber der Überlieferung von Zeichnung und Linie das Vordringen des koloristischen Geschmacks, wie er seinen auffälligsten Ausdruck im Sieg der venezianischen über die toskanisch-römische Sphäre findet. Die italienische Kunst, der sich Rembrandt gegenüber sah, war mit Raphael nicht mehr durchaus einverstanden. Die Beziehungen und Anknüpfungen, die sich zwischen Holland und dem südlichen Kunstgebiet im Technischen und in den formalen Ausdrucksmitteln anspannen, werden wir im folgenden Abschnitt betrachten. Zunächst bleiben wir beim Stofflichen, bei der Frage der Erfindung und Verwendung des Figürlichen stehen, und es darf uns nicht überraschen, Rembrandt in den dreißiger Jahren auf diesem Gebiet in stärkerer Annäherung an die fremde Kunst zu finden, als dies sonst in seinem Schaffen der Fall war. Denn war die Zeit seiner Heirat nicht dieselbe, da er als reicher Mann auch wohl die Neigung verspürte, den „edeln Junker“ zu spielen?

„In rotem goldverbrämtem Kleide,
Das Mäntelchen von starrer Seide,
Die Hahnenfeder auf dem Hut,
Mit einem langen, spitzen Degen . . .“

Von einem anderen Leydener Maler, Corenvliet, wird erzählt, daß sein Ehrgeiz früh darnach gestanden sei, einmal einen Degen an der Seite und die Feder auf dem Hut zu tragen; auch ist dieser mit einem Sammetkleid mit silbernen Knöpfen angetan und die bewußte Feder auf dem Hut nach Italien gegangen und hat Raphael und die Venezianer studiert. Was hier in Tracht und Wesen dem Aristokratismus der Renaissance zuneigte und ihm verfiel, ist bei Rembrandt eine Episode und kaum so viel geblieben.

In einem der wenigen Briefe, die von Rembrandt bekannt sind, schreibt er (es handelt sich um das kleine Bild von Christi Auferstehung in der Münchener Pinakothek), er habe sich bemüht, den Dingen die größte und natürlichste Beweglichkeit zu geben. Es ist eine Äußerung von erleuchtender Bedeutung. Die Stoffe der religiösen und profanen Mythologie waren für ihn nicht Stoffe außer und über der täglichen Wirklichkeit, umflossen von dem Nimbus eines dunstlosen, hellen Äthers, und der Darstellung in der konventionellen Typik eines gesteigerten Stils bedürftig, sondern natürliche Vorgänge wie das, was gestern geschehen ist und morgen wieder geschehen kann. Den Bedingungen natürlichen Geschehens Rechnung zu tragen, war für Rembrandt notwendig und selbstverständlich. Eine der stärksten ihm angeborenen Gaben war der Naturalismus; die allgemeine Neigung des Jahrhunderts fand sich hier konzentriert wieder.

Rembrandt hat auf einem kleinen Bild den Raub der Proserpina gemalt (Berliner Museum). Der Fürst der Schatten hat die Widerstrebende auf seinen Wagen hinaufgerissen; vergebens, daß sie der Stärke seines Armes sich zu entwinden sucht; ihre Hand ist eine Kralle geworden, und sie zerkratzt dem Entführer das Gesicht. Die Gespielinnen haben sich in der Verzweiflung an die Rocksäume ihrer Herrin gehängt und zerren daran. Das Gespann rast davon und wird sie mitschleifen. An solche Motive hat die Antike nicht gedacht, da sie denn beflissen war, einen Laokoon selbst in der Marter des Schlangenbisses oder einen Giganten im Todeschmerz das Dekorurn einer Schönen und anständigen Haltung, die gefällige Linie der Gestikulation nicht vergessen zu lassen. Bernini dagegen hat sich in seiner Gruppe des Raubs der Proserpina nicht geschaut, um Angriff und Widerstand stärker zu charakterisieren, die Finger der umklammernden Hand des Pluto tief in das Fleisch des Frauenkörpers einschneiden zu lassen. Hierin steht er Rembrandt näher als der Antike. Beispiele rücksichtsloser Natur-

lichkeit sind bei dem jungen Rembrandt häufig. Er malt die Schande der Callisto, einer Gefährtin Dianens, die das Gebot der Keuschheit verletzt hat, eine Geschichte vom Sündenfall, die alle Gebildeten aus Ovid kannten*). Wie die Gefährtinnen über die Ärmste herfallen und handgreiflich ihren Zustand untersuchen, ist nicht zum zweitenmal so dargestellt worden. Der bekannteste Fall aber möchte der Dresdener Ganymed sein. Das Geheul des Knaben und seine Angstäußerung, wie er von dem großen schwarzen Tier mit Flügeln in die Luft gehoben wird, können nicht drastischer ausgedrückt werden. Er hat sich eben noch die Kirschen schmecken lassen, von denen er ein Bündelchen in der Hand hält, als die unerwartete Störung die Mahlzeit unterbrach.

Die Meinungen über dieses Bild gehen sehr auseinander. In populären Darstellungen findet man es abgebildet, als wenn dies der wahre Rembrandt wäre. Emil Michel stellt es allen Ernstes der griechischen Behandlung dieser Szene in dem berühmten Werk des Leochares gegenüber und findet, dies sei nun einmal der Unterschied südlicher und nordischer Kunstweise, eine Meinung, gegen die der Norden sich doch zu verwahren Anlaß hat. Einmal ist überhaupt die Schamlosigkeit im Süden weit größer als im Norden, und sodann hängt in derselben Dresdener Galerie, die den Ganymed besitzt, ein kleiner Bacchus von Guido Reni, der sich genau ebenso aufführt wie das Kind aus dem Norden**). Die meisten vertreten indessen eine ganz andere Auffassung. Nach ihnen habe sich Rembrandt über die Antike lustig machen, sie parodieren wollen***). Die so sprechen, verkennen, daß die historische Auffassung der Antike verhältnismäßig jungen

*) Rembrandtwerk III Nr. 196. Ich merke hier die witzige Äußerung eines römischen Chronisten an, der von einem Jagdausflug der Donna Olimpia, der Schwägerin Papst Innocenz X Pamphili sagt, sie sei mit ihren Damen gewesen, „più Caliste che Ninfe, sendo accasate tutte“.

***) Die Beschreibung von Malvasia: il Baccarino ignudo che rende ciò che beve (Felsina II 91) im Wörmannschen Katalog zitiert.

***) If the picture, sagt Smith im catalogue raisonné, be really by Rembrandt, his intention must have been, to burlesque the mythological subject. Waagen, Handbuch der deutschen und niederländischen Malerei II 99 ebenso. Waagen, Eremitage, über die Danaë 178. Auch Lübke, Kunstwerke und Künstler S. 487.

16. Raub der Proserpina.
Berlin.

17. Raub des Ganymed.
Dresden.

Datums ist. Selbst klassizistische Zeitalter wie das Ludwigs XIV sind im Detail der Kostüme sehr unexakt gewesen, wenn wir einen wissenschaftlich-archäologischen Maßstab anlegen. Shakespeare gar wimmelt in der Behandlung antiker Stoffe von Anachronismen, und die Ansicht, er habe das Altertum parodieren wollen, hat sich auch bei seinen Kritikern eingestellt. Wenn in Troilus und Cressida Nestor mit einem alten, mäuseverfressenen Käse verglichen wird, Achill wie ein gemeiner Bramarbas, Ajax als Stierköpfiger Fuhrmannsknecht sich gebärdet*), wenn schließlich Helena, die hohe Schönheit Homers und unseres Faust, Lenchen angeredet wird, so fehlt es nicht an Tempelwächtern, die hier böswillige Karikatur wittern. Die Sache liegt für Shakespeare genau wie für Rembrandt; sie sahen lebendige Menschen, wo wir höhere, durch die goldene Wolke der griechischen Poesie und Kunst verklärte Wesen gewahren. Wir kennen die authentische Antike, und diese Kenntnis macht uns kritisch. Für jene, die die Kenntnis nicht besaßen, war es ein naives Verhältnis zu Gebilden, die ein Jahrhundert dem andern travestierend überliefert hatte, ohne ihnen die greifbare Wirklichkeit zu nehmen.

Wie Rembrandt im Innersten damals für Antike und Renaissancekunst empfand, ist schwer zu erraten. Jedenfalls tolerierte er sie; in seinen eigenen Räumen besaß er Abgüsse nach antiker Plastik, und seine Mappen waren voll mit Kupferstichen nach den Klassikern der Renaissance. Ein leiser Spott klingt aus der Erzählung, Rembrandt habe jemanden die alten schönen Stoffe, die blinkenden orientalischen Waffen und das bunte Gerät, das er so gern kaufte, gezeigt und dazu bemerkt: das sind meine Antiken (wozu man sich leicht ergänzt: nicht der Torso oder der Apoll vom Belvedere) und meine Modelle. Auch mochte es ihn nicht gleichgültig lassen, den Geschmack kauflustiger Liebhaber ganz im Fahrwasser der Modekunst zu sehen. Als Sandrart Amsterdam verließ, verkaufte er seine Sammlungen italienischer Stiche, Zeichnungen und Gemälde für große Summen**). Der Markt war dieser Kunst günstig, und Rembrandt war selbst einer ihrer Ab-

*) Ich folge hier den Worten von Rümelin, Shakespearestudien, 2. Aufl. S. 153.

***) Hierüber sehr belehrend Deutsche Akademie, erster Teil S. 56.

nehmer. Man hat bemerkt, daß er seinen Kindern klassische Namen, Titus und Cornelia, gegeben hat*). Jedenfalls muß man sich hüten, Zustände und Gesinnungen sich in derjenigen Verschärfung vorzustellen, die das neunzehnte Jahrhundert erlebt hat, wo die Akademien, Antike und italienische Kunst kanonisierend, eine zelotische Verfolgung gegen Andersgläubige geübt haben. Wenn Courbet von dem Urbinaten nie anders als ironisch als dem „monsieur“ Raphael sprach und Manet in seiner Olympia offensichtlich Tizians Venus in der Tribuna zu Florenz verhöhnt hat, so darf man diese gereizte Gesinnung keineswegs Rembrandt unterschieben. Das ungebrochene Kraftgefühl alter Meister, nicht aufgelockert durch den Relativismus moderner Bildung, war nicht so leicht zu erschüttern und zu gefährden. Rembrandt mochte die Fremden gewähren lassen, sie in manchem bewundern; aber mit anderen als seinen eigenen Augen zu sehen, war seiner Natur unmöglich. Es lebte derselbe Zwang in ihm, das Fremde zu naturalisieren wie in Velazquez, als dieser seine „Trinker“ und die „Schmiede des Vulkan“ schuf. Er malte kein klassizistisches Bacchanal und keine Zyklopen, sondern spanische Zecher und braune, halb nackte Schmiede. Eine Parodie darin zu sehen, ist unmöglich**). Konventionen, die uns gefangen halten, erlöschen, auch wenn sie wie die Antike mit einem durch die Jahrhunderte gesteigerten Ansehen auftreten, vor den Meistern, deren Kraft es ist, die äußere Wirklichkeit in einer ganz bestimmten Weise zu sehen und zu gestalten. Dies geschieht mit einer gewissen unreflektierten Selbstverständlichkeit. Große Künstler sind

*) Diesen Hinweis finde ich nur bei dem Verfasser von „Rembrandt als Erzieher“ S. 32. Cornelius war übrigens ein geläufiger Name in Holland; Rembrandts Mutter hieß Cornelia und eine Schwester seiner Frau Citia, und schwerlich dachte jemand bei diesen Namen an ihren klassischen Ursprung. Ich erinnere mich eines trefflichen Heidelberger Philisters, der, als ihm ein Söhnchen geboren wurde, zu mir sagte: ich habe ihm einen echt deutschen Namen gegeben, Philipp!

**) In diesem Sinn auch Julti, Velazquez I 258 f. und 306, der sich an letztgenannter Stelle gleichfalls auf Shakespeares Troilus bezieht. Der „komische Kontrast zwischen den vornehm klassischen Namen und der Familiarität einer Gegenwart bescheidenster Stufe“ ist nur in unserer modernen, historisch erzogenen Empfindung vorhanden.

weniger witzig, als manche glauben, und überlassen es anderen, Offenbachern abzufassen.

Der entscheidende Beweis, daß Rembrandt die Antike nicht hat parodieren wollen, kann damit erbracht werden, daß er die Stoffe der biblischen Geschichte auf die nämliche Weise behandelt hat wie die heidnische Mythologie. Er hatte nun einmal Augen, die Dinge ohne den geläufigen Heiligenschein zu sehen; die Hauptsache ist, daß man empfinde, die Dinge seien darum nicht entheiligt worden. Es gibt ein herrliches, was die Lichtbehandlung angeht, zauberhaftes Radierblatt von 1638, Adam und Eva (B 28); Begehrlichkeit und Warnung sind mit großem Ernst zur Anschauung gebracht; aber häßlich sind diese Ahnen des Menschengeschlechts. Freilich, wo ist der innere Grund, anzunehmen, die ersten Menschen müßten schön gewesen sein? Sind es doch die Nachkommen auch nur ganz selten. Auf einer Radierung des barmherzigen Samariters (B 90) kauert vorne ein Hund „in an objectionable position“, wie ein englischer Kritiker sich ausdrückt*); noch anstößiger ist das Benehmen der Hunde im Vordergrund der Predigt Johannes des Täufers (Berliner Museum), und schon ein Schriftsteller der Holländer des siebzehnten Jahrhunderts, dazu ein Schüler Rembrandts, Hoogstraten, tadelt dies als höchst unpassend für die heilige Geschichte: „ja, wenn es eine Predigt des Zynikers Diogenes wäre!“ Auf dem Bild der Jünger Jesu, die, auf dem Schiff vom Sturm überrascht, den Meister wecken, findet sich am Rand des Schiffes eine Person dargestellt, die von der Seekrankheit überfallen ist. Der Passionsfolge der Münchener Pinakothek gehört eine Auferweckung an, wo der himmlische Engel so plötzlich erscheint und die Grabplatte aufhebt, daß die auf ihr schlafenden Wächter erst die Erschütterung erfahren, ehe sie das Wunder wahrnehmen. In einem Knäuel durcheinander purzelnd und fliehend stellen sie die Panik der nächtlichen Störung genau so dar wie die Hirten und Herden des Radierblattes der Verkündigung (B 44), von denen das Evangelium Lucae sagt: und sie fürch-

*) Wegen des Hundes und aus anderen Gründen hat man dieses Blatt ganz oder teilweise Rembrandt absprechen wollen.

teten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet Euch nicht, siehe, ich verkündige Euch große Freude. Diese Vorstellung war Rembrandt gegenwärtig, als er neben der lichtumflossenen Erscheinung des Engels das Entsetzen der Menschen und Tiere wiedergab, die aus der nächtlichen Ruhe durch den ungewohnten und schreckhaften Glanz aufgeschreckt werden. Für unsere heutige religiöse Erziehung und Empfindensart wird ein solch burleskes Motiv inmitten einer heiligen Darstellung, die Komik der unfreiwilligen Purzelbäume der von der Grabplatte herabpolternden Wächter oder der erschreckt davonrennenden Kühe und Ziegen leicht anstößig, weil die moderne Religiosität, täglich in ihrer Wurzel bedroht, mit Recht überaus heikel und empfindlich geworden ist. Zeiten einer selbstverständlichen und ungefährdeten Religiosität sind weniger ängstlich gewesen. Die Aufführungen der Mysterien scheuten derbe Spässe keineswegs, und in der Malerei war es für die Auferweckung des Lazarus ein überliefertes Motiv, daß die Zeugen dieses Wunders, um den Verwesungsgeruch des sich öffnenden Grabes der Empfindung des Beschauers zu übermitteln, sich die Nasen zuhielten. Erst die konfessionelle Konkurrenz hat in diesen Dingen Vorsicht auferlegt, wie denn noch im sechzehnten Jahrhundert Paul Veronese vor dem geistlichen Tribunal sich hat verantworten müssen, daß er auf seinen biblischen Gastmählern allerlei Getier und Gezweg zur Freude seines Pinsels gemalt hatte. Als gar der Naturalismus in die italienische Kunst eindrang, hat die Kirche mehr als einmal Anlaß gefunden, den geistlichen Anstand (il decoro) zu wahren. In San Agostino zu Rom hatte Caravaggio auf einer Madonna di Loretto einen Pilger mit schmutzigen Füßen gemalt, was großen Anstoß gab, und sein Tod der Maria (das grandiose Stück im Louvre) wurde aus S. Maria della scala in Trastevere verwiesen, weil die Beine der Sterbenden unbedeckt aus den Bettkissen hervorsahen*). In Spanien hätte selbst Raphael seiner Sistine keine nackten Füße lassen dürfen; die Immakulaten zeigen den wallenden Mantel über die Füße gezogen.

*) Man sehe Baglione, vite de' pittori p. 138.

In Holland war im siebzehnten Jahrhundert die Religiosität etwas Selbstverständliches, und es wäre niemanden eingefallen, Rembrandt wegen seiner Auffassung religiöser Darstellungen mangelnden Ernstes oder gar Respektes zu verdächtigen*). Mit vorschreitendem Alter hat sich die Zügellosigkeit seines Naturalismus gemäßigt; er lernt, die Dinge einfacher und sachlicher ausdrücken, ohne starke Worte zu brauchen; von der Mode des übertriebenen Ausdrucks, die in der Zeit liegt, reißt er sich los. Denn die Übertreibung des Naturalismus ist das Zeitliche an ihm, was dem in Holland und darüber hinaus herrschenden Geschmack entsprach und auf der Bühne das Volk wie die oberen Kreise entzückte. Jenes Bild der Auferweckung Jesu gehört einer Folge von Passionsbildern an, die der Statthalter Friedrich Heinrich bestellt hatte. Man kannte am Hof im Haag auch andere Kunst. Von Duquesnoy in Rom, dem Fiammingo, besaß man einen lebensgroßen, sich einen Bogen schneidenden Amor in Marmor, den sich die Prinzessin vom Amsterdamer Magistrat hatte schenken lassen**); der Brief von Huygens hat sich erhalten, mit dem er bei Rubens in Antwerpen für Seine Hoheit ein gemaltes Kaminstück in Auftrag gibt, dessen Gegenstand dem Künstler freigestellt wird; es sollen drei oder vier Figuren sein, aber — so setzt Huygens in seiner kosmopolitischen Sprechweise hinzu — „que la beauté des femmes y fust élaborée con amore, studio e diligenza“***). Es ist ein erstaunlicher Beweis von Huygens' Kennerschaft, daß er außer für die Frauenherrlichkeit des Rubens in seiner Herzkammer noch Platz für Rembrandts Gestalten, die einer so ganz anderen Welt angehören,

*) Ich widerspreche hiermit zum Teil meinem früheren Urteil, das ich im „Kampf um die neue Kunst“ S. 237 über das Bild der Auferweckung gefällt habe. Ich verstand das damals nicht. Unter den Werken von Hogarth findet sich eine Darstellung des Apostels Paulus, wie er sich vor dem Landpfleger Felix verantwortet, auf der überrealistische Zutaten und merkwürdige Einfälle karikierend gehäuft sind. Das Blatt (bei Lichtenberg-Riepenhausen Nr. 71) trägt die Beischrift: designed in the ridiculous manner of Rembrandt.

***) Die Geschichte der Schicksale dieses Amor erzählt Sandrart, Deutsche Akademie 2, 348 ausführlich. Eine kurze, vermutlich ungenaue Notiz davon hat auch Bellori.

****) Unger in Oud Holland IX (1891) S. 198.

übrig hatte, und ihn auf dem Kunstetat der Oranier bedachte. Vielleicht, daß gerade, was uns Anstoß gibt, jene „höchste und natürliche Beweglichkeit“, die burlesken Äußerungen des Naturalismus, damals den größten Beifall fanden. Das Übermaß dieses Geschmacks hat dann jene Reaktion hervorgerufen, die uns der Tadel Hoogstratens erkennen läßt, und die der Korrektheit und dem Anstandsgefühl des Akademismus Eingang verschaffte. In den Debatten der Pariser Akademie wurde eines Tages Domenichinos Martyrium des Apostel Andreas (in San Gregorio in Rom) kritisiert, und die Figur eines der Henkersknechte getadelt, der an einem Strick zieht und sich dabei hinfallen läßt, worüber andere Figuren des Bildes lachen. Man war der Meinung, dieses Motiv sei eines so ernstern Gegenstandes unwürdig. „Au lieu d’attirer les yeux et la compassion des regardants sur le Saint qu’on martyrise, on est distrait par ces actions ridicules. Il faut donc, que les expressions des figures particulières, qui ne sont que pour accompagner la principale, soient simples, naturelles, judicieuses, et qui ayent un rapport honneste à la figure, qui sert comme de corps à l’ouvrage, dont les autres sont comme les membres.“ Dieses „il faut donc“ der Pariser Akademiker von 1667 spricht Bände. Mit ihrem Gesetzesverdikt ist unser gesamtes Kunsturteil erblich belastet. Man kann sich darnach denken, wie Rembrandt, zumal in den besprochenen Kompositionen, vor solchem Forum bestehen würde.

In den dreißiger Jahren hatte Rembrandt eine solche Neigung, in dem Plötzlichen und Momentanen das Natürliche zu sehen, daß er eine Liebhaberei darin fand, das ganz Transitorische, z. B. fallende, in der Luft schwebende Gegenstände darzustellen, als gelte es, so früh als möglich gegen den kommenden Doktrinarismus Lessingscher, falsch angewandter Logik zu protestieren. Auf dem radierten Blatt der Verkündigung an die Hirten sieht man zwei erschreckten Hirten die Stecken entfallen; auf der Tempel-austreibung (B 69) rollt vorn von der umgestürzten Bank der Wechsler das Geld auf den Boden. Das Louvregemälde der Eltern des Tobias mit dem Engel (1637) zeigt unter der Haustür die alte Mutter, dermaßen

ob der Erscheinung verwundert und schlagartig berührt, daß ihrer Hand der stützende Stock entgleitet. (Das gleiche Motiv auf der Radierung des nämlichen Gegenstandes B 43). Das Menetekelbild mit Belsazar gibt einen im jähen Auffahren der Tischgesellschaft umgestoßenen Pokal, aus dem der Wein sich ergießt, während eine zweite Person den Inhalt des Bechers, den sie in der Hand hält, verschüttet, also daselbe Motiv zweimal*); auf dem Isaaksopfer schwebt das Messer, das Abraham, vom Engel des Herrn am Arm gepackt, fallen läßt, in der Luft; Rembrandts Schüler, Ferdinand Bol, hat daselbe auf seinem Bild in der Galleri Mansi zu Lucca**). Selbst im Bereich italienischer Kunst sucht man, wo immer der Naturalismus sich ankündigt, nicht vergeblich nach Analogien. Jakob Burckhardt hat einen Fall mit dem frühen Datum 1515 angemerkt, wo die Madonna dem hl. Thomas den Gürtel zuwirft, den man in der Luft fliegen sieht***). Auf Domenichinos Jagd der Diana (Borghese) schießen die Jungfrauen auf einen Vogel, der an der Spitze einer Stange befestigt war; er ist getroffen und stürzt herunter. Auffälliger ist ein Beispiel aus der Plastik. In einer der Nischen der Hauptkuppelpfeiler von S. Maria di Carignano zu Genua steht Dugets beato Alessandro Sauli. Der Selige ist in der Ekstase dargestellt; seinen im Krampf zitternden Händen ist der Bischofsstab entfallen, den ein herzu-eilender kleiner Engel eben auffängt. Zu Füßen liegt ein umgestürztes Gefäß, aus dem, die Freigebigkeit des Gottesmannes zu bezeichnen, Goldstücke rollen.

Es war ein Stück Reaktion gegen die statuarische Pose und die große Gebärde der Renaissance, daß man die flüchtig erhaschte Wendung des Augenblicks in all ihrer Natürlichkeit und ihrem Widerstreben gegen das Monumentale aufsuchte. Wenn selbst in Italien eine gewisse Sättigung an Pathos und Heroentum sich bemerkbar macht, um wie viel ungehinderter in

*) Rembrandtwerk III No. 209.

**) Oud Holland XIV (1896) S. 94 von Jacobsen abgebildet.

***)) Beiträge zur Kunstgeschichte von Italien. Das Altarbild S. 101, die Assunta des Cola dell' Amatrice. „Auf einen solchen Zug hin wird man sich nicht darüber wundern, daß Cola später, wie es heißt, dem Einfluß des Naturalisten Polidoro anheimfiel.“

den Niederlanden, wo der theatralische Vortrag in der Natur und Lebensart nicht die geringste Stütze fand. Und so trat im Gefolge des Bestrebens, natürlich zu sein, und der Ungeniertheit der Sitten ein Dulden, ja Auffuchen des Trivialen und Alltäglichen ein, das aus dem polemischen Kontrast von Zwang, Gefpreiztheit und Pose ein gut Teil Nahrung zog. Es war nicht eben notwendig, daß Rembrandt wiederholt eine Bathseba nach dem Bad mit einer Dienerin malte, die ihr die Nägel der Zehen schneidet. Es sind hundert Möglichkeiten, einen unbedeckten Frauenkörper künstlerisch wiederzugeben, denkbar und verwirklicht worden, ohne zur Individualisierung der Szene jenen Akt der Toilette heranzuziehen. Da aber vor Rembrandt schon Tintoretto in Venedig auf das gleiche Motiv verfallen ist und eine Susanna im Bad mit einer Nägel schneidenden Dienerin gemalt hat (Louvre), so wird man zugeben, daß in den Äußerungen der Psyche jener Zeit eine Ermüdung am Pathetischen und Gehaltlosen zu konstatieren ist, die, in Italien vereinzelt und durch die überlieferte Sprache der Kunst gehemmt, in Holland ungezwungen das Wort nahm. Die Neigung zum Vulgären tritt denn auch bei dem jugendlichen Rembrandt der dreißiger Jahre, der noch enger mit dem ihn umgebenden holländischen Leben zusammenhängt und noch nicht so er selbst ist wie später, scharf und unangenehm hervor. Der Ausdruck, den er sich auf dem Dresdener Doppelbild gegeben hat, indem er Saskia auf den Schoß genommen hat und das Bierglas in der Rechten schwenkt, ist nicht eben fein. Man nannte das Bild früher: Liebe und Trinken, und ein Kupferstich gab ihm die Unterschrift: *la double jouissance* *). Rembrandts Flora (Bucclough), ein junges Ding mit Blumen geschmückt**), zeigt in ihren breiten Zügen eine ordinäre Sinnlichkeit, die auf die Kirmeß gehört. Der sogenannte Fahnenträger und der drohende Simson (der letztgenannte im Berliner Museum), eine rechte Bramarbasfigur, sind von einer saftigen und animalischen Derbheit. Höchst vulgär ist auf dem Radierblatt B 39,

*) Das Motiv dieses Doppelbildnisses kommt sonst in der holländischen Kunst als Bordellmotiv vor. Man sehe das Blatt v. Vliets B. 16.

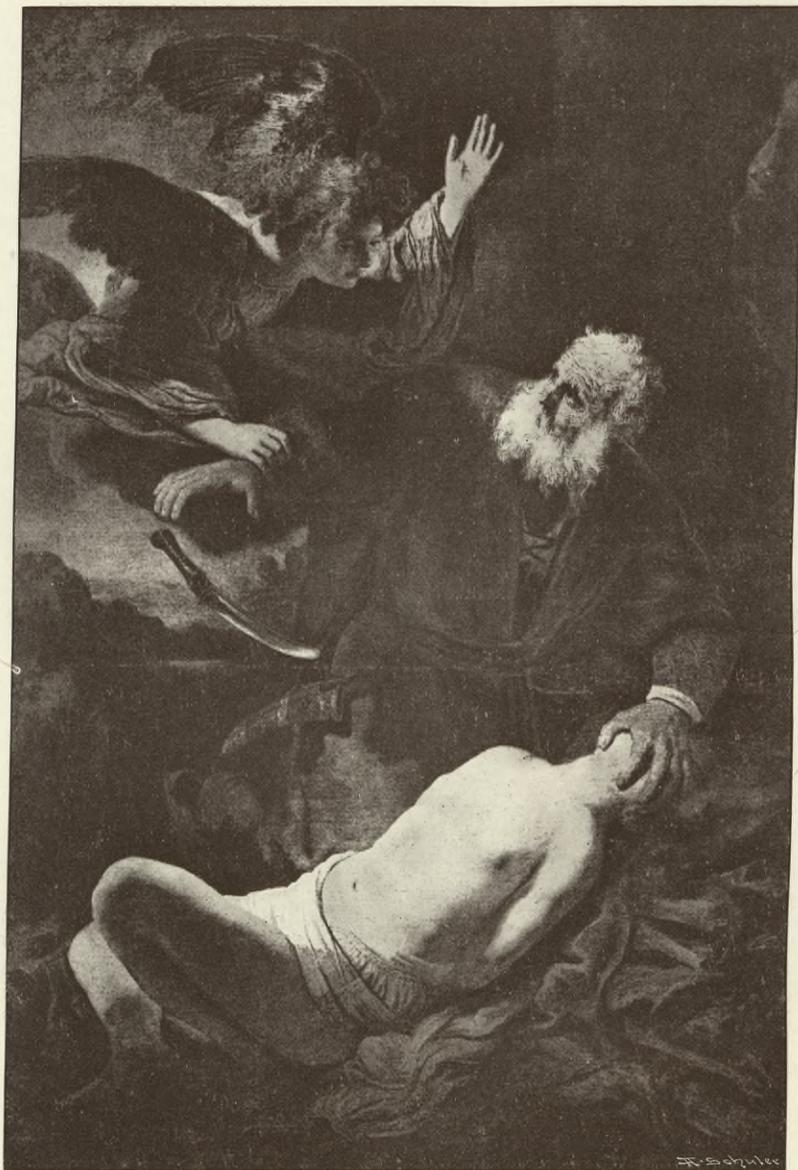
**) Die von Bode eingeführte Bezeichnung Flora ist jedenfalls anzunehmen.

20. Rembrandt und Saskia.
Dresden.

21. Flora. London, Buccleuch.

Die neue Aufnahme dieses Bildes, das durch H. Direktor Justi in Frankfurt a. Main auf sein ursprüngliches Höhenmaß (welches durch einen eingeschlagenen Streifen oben stark verkürzt war) wiederhergestellt worden ist, war für unsere Auflage nicht mehr rechtzeitig zu erlangen.

wie das Weib des Potiphar sich entblößt, indem sie sich aus dem Bett streckt, um den sich abwendenden Joseph festzuhalten. Bei dem lachenden Einzelbild der Saskia in Dresden wartet man eigentlich auf den Juchschrei der Sennerin.

Von der Freude am Platten und Rohen, der das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges reichliche Nahrung zuführt, ist es nur ein Schritt zum Grausamen und Gräßlichen, woran das damalige Publikum, zumal des Theaters, eine nicht zu ersättigende Lust bezeigt. Wer von Shakespeare kommt, wird sich eher wundern, die Anzahl aufregender, sensationeller, blutiger Momente bei Rembrandt so gering zu finden. Furchtbar ist die Darstellung von Abrahams Opfer, wie der Alte seine breite Linke mit den gespreizten Fingern auf das Gesicht des Knaben legt und ihm den Kopf hinunterdrückt, um die Kehle wie bei einem zu schlachtenden Tier dem Angriff und Schnitt des Messers bequem entgegenzupressen. Ganz Shakespearisch aber ist die Blendung Simsons. Einer ist dem Verrathenen wie eine Katze auf den Rücken gesprungen und ist mit ihm zu Boden gestürzt. Indem er den sich Wehrenden und Bäumenden umklammert hält, hat ein anderer den rechten Arm des Helden gefesselt, und ein dritter bohrt ihm den Mordstahl in das Auge. Der Krampf in dem Körper des Schmählich Überlisteten ist zumal in den Beinen mit schrecklicher Wahrheit ausgedrückt. Malereien wie diese kommen in Wiederholungen und Kopien vor; auch die zuvorgenannten des Fahnenträgers und der Flora, Beweis genug, wie sehr der derbere Ausdruck und das Krasse gefielen. Es ist kaum nötig, an den herüberwirkenden Einfluß des Rubens zu denken: Sujets und Ausdruck lagen im Geschmackskreis der Zeit, dem Rembrandt eben auch entgegenzukommen Veranlassung fand. Freilich war Rembrandts eigenste Fähigkeit, das Dramatische in die innere Bewegung zu verlegen und aus dem Tiefsten herauszuwühlen, während Rubens alles in äußeres Geschehen und Bewegung umsetzt. Wo daher Rembrandt auf Rubens' Bahnen mit ihm um die Wette läuft, begegnet es ihm leicht, in Karikatur zu fallen.

Es ist die Periode seines Schaffens, wo der Künstler noch einige Rücksicht auf Wünsche und Gefinnungen des Publikums nahm. Er konnte

vielen vieles geben; die Husdrucksfähigkeit hat bei ihm weite Grenzen, und in seiner Begabung liegt das Widersprechende noch nebeneinander. Dem Bedürfnis nach naturalistischer Behandlung konnte er genug tun; aber auch das Vornehm-anständige zu geben, war er fähig. Bei manchen Porträts dieser Zeit bleibt der Eindruck, als hätten ihm die Besteller gesagt, sie wünschten sich in der Art des van Dijck gemalt*). Nicht als ob Farbe und Ton im mindesten an ihn erinnerten: aber Haltung und Zurückhaltung der Figuren. Auch die Doppelporträts des Wallace museums, wo der Vater mit dem Knaben und die Mutter mit dem Töchterchen abgebildet sind, sind ein Dijcksches Motiv.

Die Beschäftigung mit der italienischen Kunst, die Rembrandt, der den Gedanken einer Reise nach Italien von sich gewiesen hatte, in Amsterdam bei den Kunsthändlern, den reichen Sammlern, auf den Bilderversteigerungen vor Augen trat, hat mehr als eine Spur hinterlassen. An den späteren Werken Rembrandts gemessen, ist für diese Periode die Lebhaftigkeit des Gebärdenspiels besonders auffällig. Sie stammt aus der italienischen Vortragsweise. Je mehr Rembrandt die Rembrandtschen Husdrucksmittel ausbildet, um so zwang- und absichtsloser wird der lineare und architektonische Aufbau seiner Komposition. In den frühen Radierungen dagegen wie der Auferweckung des Lazarus oder dem Ecce homo ist ein fremder Zug. Sie sind in Gruppierung und Bewegung nicht frei von italienisch-theatralischem Pathos. Die Isolierung der Figur des Heilands auf dem Lazarusbild, der Faltenwurf seines Gewands, die Haltung der Arme, alles zeigt den Protagonisten, und die überheftigen Gebärden der Zeugen des Wunders sind das notwendige Echo jener gesteigerten Stimmentwicklung. Unter den Gemälden sind die Himmelfahrt aus dem Münchener Zyklus und der ungläubige

*) Sandrart erzählt, wie er den Antwerpener Maler Gerhard Segers in Amsterdam besucht und dessen frühere Malweise nicht wiedererkannt habe, worauf ihm Segers erwidert, „daß diese des Rubens und des van Dijcks Manier mehr den Leuten beliebig wäre. Daher mußte er bei dieser expedienza verbleiben und seine Gedanken mehr, um viel Geld zu machen als die Kunst zu erheben, abrichten.“ (Ceutsche Akademie, zweiter Teil S. 301).

Thomas (St. Petersburg) Beispiele der gleichen Richtung. Dieser auf der Wolke auffahrende Christus mit den ausgebreiteten Armen *) und die zum Sprechen gezwungenen Gesten des Thomasbildes sind keine Eingebungen holländischer Erfindung. Kein Zweifel, daß gerade dieser Einschlag italienischer Geschmacksweise den Wünschen vieler Liebhaber von damals entsprach: es war ein Reis von der „vornehmen“ Kunst des Südens. In den Porträts besonders macht sich, wie wir weiterhin sehen werden, mit dem Ausgang der dreißiger Jahre zunehmend der Zug zum konventionalisierend Italienischen geltend. Die Neigung für Pracht der Kostüme, Häufung des kostbaren Schmucks läßt neben der natürlichen Freude des Malers an schönen Stoffen und Dingen einen Nebenzug von der Gesinnung des reich gewordenen Emporkömmlings gewahren, der dem eleganten Ausstaffieren gesellschaftlichen Wert zuerkennt. In diese Jahre fällt Rembrandts Hauskauf (1639). So begreiflich sein Wunsch ist, aus dem häufigen Wohnungswechsel herauszukommen und festen Boden unter den Füßen zu haben, so ging doch der Erwerb dieses teuren Hauses über seine Verhältnisse. Aus den authentischen Akten kann man sich überzeugen, daß die Last, die er sich mit der Abzahlung der Kauffumme aufgebürdet hatte, ihn in den nächsten fünfzehn Jahren Schritt für Schritt dem finanziellen Ruin entgegenführte. Für den Augenblick aber mochte es ihm eine große Genugtuung geben, Hausbesitzer geworden zu sein. Die „Torheit der Welt“ war ihm noch nicht fremd geworden, auch wenn er übrigens damals schon nicht den Eindruck eines Menschen aus der Gesellschaft machte. Noch kam er ihren Dossen und Liebhabereien entgegen. Seine Flora beweist, daß auch er dem Geschmack an dem italienischen und französischen Schäferweisen seinen Tribut bezahlte. Es ist eine derbe Holländerin, vermummt ins Arkadische, so wie in einem Berliner Bild der ältere Cuijp ein Pärchen als Damon und Dhyllis, die Köpfe und Schäferstäbe mit Blumen bekränzt, gemalt hat**).

*) Gronau, Cizian S. 200 sagt, er sei dem Cizian entlehnt.

***) Berliner Katalog No. 743 a.

Noch ist aber ein Punkt zu erwähnen, wo Rembrandts Berührung mit der neuen Bildung vielleicht am stärksten offenbar wird. Es war zuvor die Rede davon, wie unbefangen er das Zeitliche vernachlässigt, um das natürlich Menschliche desto stärker empfinden zu lassen. Seine Historien geben nicht kritische Historie, sondern in lebendige Wirklichkeit Vergegenwärtigtes. Die englische Bühne zeigt ein analoges Verhalten. Man nahm keinen Anstand, Apoll Sonnette dichten zu lassen und Neptuns Zorn damit zu begründen, daß ihm die Dänen einen Tempel in Lincolnshire zerstört haben. Die historische Kritik aber, die mit der Renaissance neugeboren ward, fand doch ab und zu einen Sprecher, der hiergegen zu eifern nötig fand. Als der gelehrte Heinsius in Leyden 1632 eine lateinische Tragödie Herodes, der Mörder der unschuldigen Kindlein, erscheinen ließ, äußerte ein Pariser Kritiker einen „petit scrupule“ darüber, daß die Gestalten der Furien in dem Stück vorkamen, die mit dem jüdischen Boden dieser Geschichte nichts zu tun hätten, und daß Mariamne vom Styx und vom Acheron rede. Die gelehrte Debatte über diese Frage zog sich durch mehrere Jahre hin. Kritik und Rationalismus waren wach geworden, und in ihrem Sinn hört man später Houbraken eine Darstellung der Bathseba von Lievens tadeln, weil in der Luft ein Amor mit der Fackel vorkomme, was für einen biblischen Gegenstand ein Fehler sei*). Nicht ohne Erstaunen verzeichnet man endlich, wie ein holländischer Leser und gar ein Dichter an Virgil Anstoß nimmt, daß er Pferde mit menschlicher Sprache reden lasse. Ich unterlasse es, Beispiele solcher Kritik aus italienischem Bereich zusammenzustellen, da dies der natürliche Boden der Auflehnung historischen Sinnes war.

Es muß so sein, daß solche Strömungen gelegentlich auch in Rembrandts Nähe kamen. Der Hang zum Irrationalen und ganz zäh rationelle Bemühungen (die wir in der Ausbildung seiner Technik kennen lernen werden) wohnten in diesem seltsamen Haupt benachbart. Gewiß war er der

*) Die ganze Stelle bei Houbraken II 245 ff. ist als prinzipielle Äußerung des historischen Kritizismus und als Merkmal seines Eindringens in die Kunst sehr merkwürdig.

Meinung, die Juden auf seinen biblischen Darstellungen mit historischer Treue abzubilden, wenn er Amsterdamer Juden als Modell nahm, und das Lob, das seine Hochzeit des Simson fand, wird damit begründet, daß sich Rembrandt als studierten Mann bewiesen habe, der sich genau durch Bibellektüre vergewissert, wie Simson den Philistern das dunkle Rätzel aufgibt. Außerdem, daß er sich genau an den Bibeltext gehalten, wird zu bemerken sein, daß die Personen zum Teil bei Tisch liegend gebildet sind. Archäologisches Wissen derart mag dem Künstler von Freunden zugetragen worden sein; man mag es betonen, um nicht das Gewicht der Fabel zu vermehren, Rembrandt sei „ungebildet“ gewesen. Worauf es aber ankommt, ist, daß man einsehe, wie ausnahmsweise, äußerlich und gleichgültig solches Wissen für sein Wesen ist. Denn sein Genius war berufen, ganz andere Wege zu wandeln als die der Renaissance und der modischen Bildung, eine Kunst zu legitimieren, die zugleich eine Weltanschauung war, und als solche entschlossen der Antike samt der Renaissance den Rücken drehte.

Ehe unsere Betrachtung ihm auf diesen Pfaden folgt, ist es notwendig, von der holländischen Malerei der Zeit noch einige Kenntnis zu nehmen, zu sehen, welche Aufgaben sie sich stellt und wie sie mit den allgemeinen Hauptgedanken der Kunst ihres Jahrhunderts sich auseinandersetzt.

Probleme der holländischen Malerei. Franz Hals und die spätere Kunst.

Die reißend schnelle Entwicklung der holländischen Malerei in den ersten Jahrzehnten des siebzehnten Jahrhunderts erscheint nicht nur der späteren Nachwelt auffällig, die in der Entfernung der Zeit anders zu urteilen in der Lage ist als die Mitwelt. Aus den um 1630 niedergeschriebenen Aufzeichnungen der Selbstbiographie von Konstantin Huygens spricht bereits die nämliche Beobachtung. Von Hondius, seinem Lehrer in der Malerei, berichtet er, daß er nur ruhende, deutlich umrissene Gegenstände malen gekonnt habe, nicht aber die Bewegung und die malerisch weiche Illusion. Nicht nur die minderen Größen, auch so hochangesehene Künstler wie Mierevelt, Paul Ravesteyn und Cornelis van Haarlem hätten ihren Ruhm überlebt. Von dem letztgenannten, dessen lebensgroße Aktfiguren die jungen Maler gern in Ermangelung von Aktmodell kopierten, sagt er, wäre er dreißig Jahre später geboren, niemand würde sich um seine Malerei kümmern; Ravesteyn sei in seinen Frühwerken am besten. Die Jüngeren dagegen hätten gelernt, statt harter Zeichnung das Fließende und Bewegliche der Erscheinung wiederzugeben; in der Landschaft vermöge man nun den Eindruck der Sonnenwärme und der bewegten Luft hervorzubringen.

Faßt man aus diesen Urteilen das Wesentliche heraus, so erscheint es als die Überwindung des zeichnerisch-plastischen Ideals durch die malerischen Ausdrucksmittel von Licht und Farbe. Daß der Anstoß zu dieser Umbildung aus derselben Richtung kam, von wo die Niederlande nunmehr seit hundert Jahren gewohnt waren, die Parole zu empfangen, aus Italien, steht außer jeder Frage. In Italien hatte die neue Kunstbewegung im ausgehenden sechzehnten Jahrhundert eine trotz aller Personen- und Schulfreitigkeiten gemeinsame Richtung genommen, und ihre Wurzel war eine. Man hob gegen den Terrorismus der toskanisch-römischen Kunstüberlieferung die Venezianer und den Correggio auf den Schild. Dies war in Barocci, den Carracci, Caravaggio das nämliche. In den begeisterten Briefen, die der junge Hannibal Carracci aus der Stadt des Correggio an seinen Vetter Ludwig schrieb, geht er so weit, Raphaels Cäcilie gegen die Weichheit des Meisters von Parma hölzern zu nennen. Man kennt die Randnotizen, die Augustin Carracci in sein Exemplar des Vasari hineinschrieb, Zurechtweisungen zugunsten der Venezianer und Grobheiten gegen die bestia del Vasari, der nur seine Florentiner gelten lassen wolle. Als Friedrich Zucchero in Rom die ersten Bilder von Caravaggio sah, zuckte er die Achseln: das sei nichts anderes als Giorgione. Allenthalben drängte man von der Wiedergabe des Anatomischen und Konstruktiven zur Beobachtung der Oberflächen und ihrer illusionistischen Schilderung. Michel Angelos Kunst war bereits ein völlig überwundener Standpunkt, und Bernini erzählte nicht ohne Beifall eine Äußerung des Hannibal Carracci über die Christusfigur Michel Angelos in der Minerva in Rom: man könne darüber schwer urteilen, da man nicht wisse, wie die Menschen damals ausgesehen hätten. Eine Ironie, welche die ältere anatomische Behandlung vom Standpunkt der modernen Aktmalerei und ihrer Wirklichkeitsgewöhnung kritisierte.

Die Einflüsse, welche die so umgewandelte italienische Kunst auf die Niederlande gewann, und welche hauptsächlich durch die nach Italien reisenden und zumal in Rom eine Kolonie bildenden niederländer Maler vermittelt wurden, gehen im wesentlichen von zwei Namen aus, von Cara-

vaggio und dem in Frankfurt geborenen und in Rom ansässigen Adam Elsheimer*).

Caravaggio wurde von der ihm feindlichen italienischen Kunstauffassung als Naturalist und destruktives Element bezeichnet, und die Kritik seiner Gegner unterließ denn auch nicht, zu bemerken, daß selbst seine Natur nicht einmal Natur sei. Nie setze er seine Figuren in die Sonne, sondern stets in den braunen Luftton eines geschlossenen Raumes, in den das Licht hoch oben eindringe. Indem dieses Licht senkrecht auf die Hauptfläche des Körpers falle, bleibe es konzentriert und lasse den Rest des umgebenden Raumes in seinem Dunkel, und auf der Heftigkeit dieser Licht- und Schatten-gegensätze beruhe die Stärke der Wirkung**). Es ging der Gewöhnung des italienischen Kunstsinnes schwer ein, daß die körperliche Gestalt nicht um ihrer selbst willen da sei, sondern zu einer Art corpus vile für Lichtexperimente herabgewürdigt werden könne. Bei den Niederländern aber machte die Neigung für das auf der Gasse und in der Kneipe aufgelesene, für die akademische Unterweisung noch nicht abgerichtete Modell, machte die Pikanterie der Beleuchtung mit ihren Lichtklecksen und der Masse der finsternen braunen Schatten Schule. Auch der Deutsche Elsheimer war stark von diesem Interesse erfaßt worden. Alle Arten von Lichteffect, Feuersbrunst und Mondenschein, Fackel- und Kamin- und Kerzenlicht hat er behandelt. Als stärkste Neigung aber lag in seiner Natur die Andacht zum Einzelwesen und zum Ganzen der Schöpfung ohne Ansehen der Person, die Liebe zum Heimeligen und der Ehrgeiz sauberen Handwerks, wodurch er am meisten von den Italienern abstach. Sein feines Vollenden in kleinem Format

*) Die Bedeutung Elsheimers für diesen Zusammenhang ist wohl zuerst von Kolloff erkannt worden, was dann als zweifellos richtig die späteren Beurteiler übernommen haben.

***) So Bellori, einer der Vasaris des 17. Jahrhunderts. Man merkt wohl, daß er von der klassischen Archäologie herkam. Die Stelle in seiner Lebensbeschreibung des Caravaggio lautet im Original so: trovò una maniera di campirle (die Figuren) entro l'aria bruna di una camera richiusa pigliando un lume alto, che scendeva a piombo sopra a parte principale del corpo e lasciando il rimanente in ombra a fine di recar forza con vehemenza di chiaro e di oscuro.

machte einen Gegensatz zu ihrer großen und flinken Historie und Dekoration; denn neben der Virtuosität des Könnens hatte er das starke künstlerische Ehrgefühl, nicht nur die Abnehmer, sondern vor allen sich selbst zufriedenzustellen*). Er schuf mit seinen kleinen Gemälden ein neues Genre, indem er Landschaft und Historie zu noch nicht dagewesener Einheit der Stimmung verband, die große Historie zu einer kleinen Historie machte, vom Pathos erlöste, ohne trivial zu werden, vielmehr in der Resonanz der Umgebung und ihrer dämmernden Beleuchtung eine Quelle der Poesie erschloß. Dieses Übersetzen ins Genrehafte war es, was die Niederländer besonders gut begriffen, da es bereits seit langem in der Überlieferung ihrer Kunst lag. Das Helldunkel und den dramatischen Akzent der Lichtverwendung lernten sie von Caravaggio und Elsheimer, die gemütliche Auffassung aber von dem verwandten Deutschen. Wer nur das kostbare kleine Dresdener Bild von Elsheimer gesehen hat, wie Jupiter inkognito Philemon und Baucis in ihrer Hütte besucht und sich von den alten guten Leuten bewirten läßt, den wird die ganze Auffassung und travestierende Behandlung, die das Ideal (Goetheisch zu reden) so „angenehm verbauert“, wie ein holländisches Stück vor dem eigentlichen Anfang der holländischen Malerei anmuten. Namentlich durch Stiche des Holländers Goudt sind die Werke Elsheimers schnell bekannt geworden; die Resultate und Anregungen, die von ihm und dem italienischen Naturalismus ausgingen, erscheinen im selbstverständlichen Besitz der Generation, die Rembrandt voraufging; Peter Lastmann, bei dem er eine Zeit lang gelernt hat, hatte seine Kunst unmittelbar an der Quelle in Italien geschöpft. Nicht zu verwundern also, wenn auch bei Rembrandt Spuren jener Berührung auftauchen; noch sein Ganymed mit seiner Farbenarmut, der grellen Beleuchtung des Kinderkörpers und dem harten Schattenkontrast läßt an das „Tenebrose“ bei Caravaggio denken. Rembrandts genrehafte Behandlung historischer Stoffe aber hält sich an die alte Über-

*) „Era a tutti d'insegnamento che nelle opere il compagno della virtù deve esser l'onore“ Baglione p. 101. Übrigens Bode, Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen I (1880) und etwas verändert wiederholt Studien (1883) S. 231 ff.

lieferung niederländischer und deutscher Kunst, die Elsheimer inmitten der Renaissancemode erneuert hat.

Das neue, schnell alles andere überflügelnde Interesse für Beleuchtungsprobleme, die damit verbundene Erweichung des strengen zeichnerischen Umrisses war es demnach, was von der technischen Seite her einem Liebhaber und Dilettanten wie Huygens als Haupterrungenschaft der jungen holländischen Maler ins Auge fiel. Wie sie auf diesem Boden weiterschufen und zu selbständigen Entdeckungen kamen, wird am besten deutlich werden, wenn wir zunächst die erstaunliche Laufbahn des Haarlemer Malers Franz Hals betrachten.

Hals ist die blendendste und bestechendste Künstlererscheinung innerhalb der holländischen Malerei jenes Jahrhunderts. Wenn der Vortrag, wie es im Faust heißt, des Redners Glück macht, so gibt es kaum eine unfehlbarere Wirkung als die von Hals' malerischem Vortrag. In Zeiten wie den unserigen, da technische Aufgaben mehr als andere Probleme die Kunst beherrschen, ist sein Ruhm aufs höchste und dementsprechend auch der Marktwert seiner Bilder gestiegen. Das ruhige Urteil richtet sich nach Erwägungen, die weiter greifen und die ganze Künstlerpersönlichkeit, nicht nur das malerische Temperament ins Auge fassen, und so hat schon vor Jahrzehnten Burger-Thoré, wohl in stiller Vergleichung mit seinem Helden Rembrandt, von Franz Hals geurteilt: „un certain génie, assez superficiel; provoqué par l'aspect extérieur des choses plus que par les caractères secrets et intimes, mais franc et irrésistible comme l'instinct*). Hals war als Maler größer denn als Künstler; eine Entdeckernatur für malerische Methode, die ihn mit Velazquez die Grenzen seines Jahrhunderts überschreiten und den modernsten Bestrebungen die Hand reichen läßt. Diese Raftlosigkeit entsprang einem Temperament, welches stoßweise arbeitete, und vor dem die Tiefe der Dinge verschlossen blieb.

*) Thoré, galerie Suermondt 13 f. Ähnlich Fromentin, maîtres d'autrefois, 293 und 299 ff.

Das Leben, den Genuß und die Laune des vorübereilenden Augenblicks hat niemand besser gemalt als Hals. Er lebt im Huskosten des Moments. Ein lachendes Gesicht, ein lustiges Lied, eine muntere Unterhaltung, die Zufriedenheit des Zechers, diesen Schaum des Lebens hascht er mit dem Pinsel. Die Gegenstände dieser Malerei regen nicht zu tieferen Empfindungen oder Gedanken an; sie halten sich in der Sphäre des angeregten Liedertafelbruders, dessen Genüsse die trivialen sind. Was sie in der Wiedergabe adelt, ist der Nerv, die Akrobaten- und Balancierkunst des Husdrucks. Es gibt ein kleines Porträt von Hals, wo ein Herr auf einem Stuhl sich schaukelnd die Reitgerte zwischen den zwei Händen zusammenbiegt, eine Doppelbewegung von fast explosiver Momentanität*). Das Transitorische ist hier zu einer Glaubhaftigkeit gebracht, die nicht ihresgleichen findet. Im Punkt dieses blitzartigen Erfassens ist Rembrandt immer hinter Hals zurückgeblieben. Dagegen darf man feinen geistigen Husdruck bei Hals nicht erwarten. Er hat einen Philosophen gemalt, Descartes, und es ist darnach geraten. Dieses Porträt (im Louvre) ist ein herausgeschminkter Theatermisanthrop**). Es hängt mit der geringeren Fähigkeit für das Erraten der verborgenen, der Gemütszüge zusammen, daß unter den vielen Bildnissen von Ehepaaren die Frau häufig neben der Wiedergabe des Mannes zu kurz kommt. Eine böse Hexe oder ein leichtfertiges Frauenzimmer hat er wohl ausgezeichnet gemalt; aber die guten holländischen Hausfrauen waren doch schwerlich der Mehrzahl nach von der Art der Ehefrau des Jan Steen, die mitrauchte und mitzechte. Gegenüber dem ungenierten Husdruck der Männer, der weniger zu raten aufgibt, hat ihn die zurückhaltende und versteckte Art weiblicher Züge weniger gelockt; er war nicht der Mann umständlichen psychologischen Untersuchens, sondern raschen Zugreifens. Und so erscheint er in der Wiedergabe aller impulsiver und

*) Es ist das Bild des Brüsseler Museums, aus dem Hofje van Heythuysen in Haarlem. Bode, Studien S. 65. Dasselbe nochmals im Rothschild'schen Besitz.

***) Milder urteilt Burger-Choré: sa figure rébarbative (Descartes') aura attristé maître Hals, familier des joyeux compagnons. Gazette des beaux arts 1868, 1, p. 444.

elementarer Regungen als Meister. Der Blick des Ammenstolzes auf das genährte Kind, vor allem aber Kinder selbst, wie sie ihre Begehrlichkeit äußern, nach Blumen und Früchten greifen, dies ist mit der höchsten Empfindung für das Natürliche gegeben. Denn Hals selbst blieb ein großes geniales Kind, in seiner malerischen Begehrlichkeit und Aufmerksamkeit schnell erregt und gefesselt, aber in seiner sinnlichen Frische unstät, wenn er seinem malerischen Bedürfen den Willen getan, und in seinem Interesse bald erlahmt und ungeduldig. Dieses Temperament muß wohl ein Stück weit seine technische Manier erklären helfen. Vielleicht stand seine Ungeduld, das schnelle Verrauchen seiner malerischen Laune und Kraft Date bei der glänzenden Improvisationstechnik, über die er verfügt, die ihn der kürzesten und entschiedensten Behandlung zudrängt. So verblüffend die Sicherheit ist, mit der seine Hand der visuellen Kraft und Energie des Auges folgt, derart, daß schon Burger-Choré den Eindruck einer kavalierrmäßigen Eleganz hatte („il faisait fouetter son pinceau comme un fleur-et“), so wird sie doch ab und zu von einem leichtsinnigen laissez aller begleitet, über das man erschrickt. Auf dem Doppelbildnis des Amsterdamer Reichsmuseums, das in der Regel als Selbstporträt mit der zweiten Frau bezeichnet wird, sind die Köpfe ausgezeichnet, aber die Körper, die da auf die Gartenbank hingesezt sind, unverantwortlich in ihrer Struktur vernachlässigt. Große Künstler haben solches öfter gemacht als man glaubt, Hals aber besonders oft*). An seinen Frauenbildnissen sind häufig die goldgestickten Mieder und die weißen Spitzen besser gemalt als die Gesichter. Am Schlagendsten aber für diese Betrachtung ist eine Statistik seiner Hände. Prüft man die großen Schützenstücke des Haarlemer Stadthauses auf die Frage, wie sich Hals mit den Händen der Figuren abgefunden hat, so ergibt sich eine merkwürdige Tatsache. In den früheren Schützenstücken hat Hals den Ehrgeiz, seinen Gruppenporträts durch eine gemein-

*) Über den Fall von Rubens' Helene Fourment mit dem Kind in München habe ich in meinem „Kampf um die neue Kunst“ S. 100 f. gesprochen.

same Beschäftigung und Handlung etwas Einheitliches zu geben; indem er sie bei der Festtafel sitzen und stehen, sich unterhalten und bewegen läßt, bringt er den Schein einer Historie hervor. In Wahrheit ist bald zu sehen, daß die meisten dieser Figuren nur tun, als ob sie Dialoge führten; die Täuschung ist nur eine oberflächliche; immerhin aber bedurfte der Maler, um sie hervorzubringen, der Hände und ihrer Sprechenden Gebärden. Diesen für ein naturalistisches Talent doppelt unbequemen Zwang der Komposition wirft Hals später ab. Er gab seine Porträts auch in Gruppen als Einzelporträts und höchstens als den Personenzettel einer Handlung, womit die Notwendigkeit einer Pantomimik der Hände, um die Unterhaltung zu verdolmetschen, entfiel. Nun sind für die koloristische Empfindung vieler Maler Hände etwas Störendes, da sie mit ihrer Fleischfarbe die Farbestimmung der Kleider in schwer zu bewältigender Weise unterbrechen. Dies ist der Grund, warum Hände auf Porträts so gern in farbige Handschuhe versteckt werden. Doch mag auch einige Bequemlichkeit mitsprechen. Da Hals in den späteren Schützenstücken die Hände seiner Figuren nicht mehr brauchte, hat er sich ihrer in verdächtig weitgehendem Maße entledigt. Beim vierten Stück in der chronologisch geordneten Reihe des Haarlemer Stadthauses (von 1633) kommen auf die vierzehn Figuren (die zwei kleinen Hintergrundfiguren sind nicht mitgezählt), die also 28 Hände haben, fünfzehn nackte Hände. Auf dem fünften von 1639 kommen auf neunzehn Figuren, die 38 Hände haben, nur fünf nackte Hände. Siebzehn Hände dieses Bildes stecken in Handschuhen; die übrigen sind verdeckt und unsichtbar. Sein Tongefühl und seine Eile, fertig zu werden, mögen in gleicher Weise an diesem Verhalten beteiligt sein.

Je deutlicher die Eigentümlichkeiten, oder soll man sagen, die Lücken in Hals' Begabung sichtbar werden, die Enge seines Horizontes, das Fehlen tieferer Gefühlschwingungen, das jähe Abbrennen seines künstlerischen Feuers, um so erstaunlicher ist die intensive Glut dieses Feuers, so lang es dauert, ist die Natur in Hals, die durch alle Hüllen und Häute der Konvention langsam, aber unwiderstehlich durchdringt, bis sie zur höchsten Freiheit

malerischer Anschauung gelangt. Auf diese Höhe ist Hals erst nach der Mitte seines Lebens gekommen, und es ist wichtig, sich die Hauptetappen dieses gewaltigen Anlaufs zu vergegenwärtigen.

Das erste in der Reihe der Gruppenbildnisse des Haarlemer Stadthauses ist 1616 datiert; es ist eine gequälte, dunkle Malerei. Von den Köpfen sind einige im Ausdruck sehr glücklich; aber der Vortrag im ganzen ist schwerflüssig, ledern, undurchsichtig. Ein Übergangsbild ist das im Louvre befindliche Beresteynsche Familienbild^{*)}. Dieses schildert eine Szene im Freien, die Eltern und Kinder mit den Kindermädchen im Gras gelagert. Man sieht sogleich, die Beobachtung des diffusen Lichtes hat den Maler beschäftigt, die farbauflockernden Reflexe melden sich. Aber in der Gesamthaltung ist das Bild noch ein unsicherer Zwitter, so ausgezeichnet das figürliche im einzelnen ist. Zwischen der überlieferten schweren, starken Farbe und der Beobachtung des natürlichen Lichtes ist ein Schwanken; mit dem Farbenton des Kleids der liegenden Frau z. B. ist der Hintergrund konventionell gedeckt und so dem Ernst des Pleinairproblems ausgewichen worden. Um so erstaunlicher wirkt das dritte Bild der Haarlemer Reihe; der Sieg des Pleinair ist entschieden; das Datum des Stückes ist 1627; Hals ist näher zu fünfzig als zu vierzig Jahren. Seine völlige Befreiung ist vollzogen. Dieses Bild, welches die Offiziere der Adriansgilde vorstellt, kann wohl als das modernste aller holländischen Bilder des siebzehnten Jahrhunderts bezeichnet werden.

Die Szene des Speisesaals zeigt einen Raum, der wie das moderne üblich gewordene Pleinairzimmer sein reichliches Licht durch ein Seitenfenster und ein großes rückwärtiges Fenster empfängt, derart, daß das Licht bis in alle Winkel strömt und mit seinen bleichenden Reflexen gegen die Farben ankämpft. Nur der große Lichtlecks des Hintergrunds, den auf modernen Bildern die leeren Fensterscheiben zu bilden pflegen, ist glücklich durch ein paar farbige Wappenscheiben, die ins Fenster eingesetzt sind, und

^{*)} Ich verzeichne, daß das Louvrebild neuerdings Hals abgesprochen worden ist.

24

franç Hals Brüssel
Der Herr van Heythuysen

25. 26. Franz Hals, die Haarlemer St. Adriansgilde im Jahr 1627 und 1633
Haarlem, Stadthaus

die breite Masse der Bäume, die im Fensterrahmen sichtbar werden, vermieden. Bei der mangelnden Konzentration jedes zerstreuten Lichtes, bei der rauschenden Art dieser Kostüme, den weiten und gepufften Kleidern, den Schärpen und umfänglichen Spitzenkragen, den Fahnen, weichen breiten Hutkränpen und dem Federngewedel hätte es ein recht unruhiges Bild werden können. Aber Hals ließ nur vier Figuren von den zwölfen die Hüte auf dem Kopf; indem er die Augen- und Kopfrichtung der meisten Personen gegen die Körperrichtung verschiebt und reichlich mit Kontrapost arbeitet, indem er keinen Kopf ganz in Front- und keinen ganz in Profilstellung gibt, sondern alle möglichen Winkelgrade dazwischen wählt, bringt er ein gewisses dramatisch gespanntes Interesse hervor. Das Schwarz der Kostüme ist erstaunlich farbig, und das weiße Koller der zweiten Figur von links mit der Schärpe in Blau und Orange darüber sowie die berühmte Gestalt des die Fahne schulternden Mannes rechts vor dem rückwärtigen Fenster mit seinem in Grün und Rosa geblümelten Rock geben eine vorzügliche Belebung. Die Gefahr der Pleinairbilder, Gleichgültigkeit und Auseinanderfallen, ist durch die Kunst der Intensivierung einer wirklichkeitsgemäßen Malerei völlig überwunden.

Hätte Hals an dieser Richtung festgehalten und andere in seine Bahnen gezogen, die Gesamtbewegung der holländischen Malerei hätte eine andere werden können, als sie sich tatsächlich geformt hat. Die von Hals mit großer Kühnheit angegriffenen Probleme sind liegen geblieben; indem die Neuzeit den abgerissenen Faden aufzunehmen versucht, vermag noch niemand vorherzusagen, ob sie Charakterstärke genug besitzt, ihn ruhig auszuspinnen. Von Hals' Bildern der Haarlemer Reihe zeigt das nächste, das vierte, von 1633, ganz veränderte Züge. In diesen sieben Jahren zwischen 1627 und 1633 scheint sich die Schicksalswendung innerhalb der holländischen Malerei vollzogen zu haben. Das Bild stellt wie das vorangehende Offiziere des Adrianschützenkorps dar; um mehr Platz zu schaffen, ist die Tafel weggelassen; es sind vierzehn Personen, in zwei Gruppen rechts und links geteilt. Die herkömmliche Auffassung hält dieses Bild für das schönste der ganzen

Reihe*); es hat die schöneren, leuchtenderen Farben, zumal ein unvergeßliches Blau und Gelb, eine unvergleichliche koloristische Harmonie, und verbindet „mit ebenso viel technischer Geschicklichkeit wie Velazquez eine sehr viel reichere Palette“. Fromentin rühmt: „jamais on n'a mieux peint, on ne peindra pas mieux.“ Worauf beruht es nun, daß dieses Werk üblicherweise soviel schöner gefunden wird als jenes andere? Man kann die Vergleichung leicht durchführen, da das nämliche Schützenfähnlein, nur ein paar Jahre später, mit anderen Personen zwar, aber mit den gleichen Trachten und Farben Gegenstand der Darstellung ist. Warum wirken jetzt die orangefarbenen Schärpen, die zusammengefaltete Fahne in der Mitte des Bildes mit ihren blau-weiß-rot und goldenen Streifen viel brillanter als auf dem Stück von 1627? Die Antwort ist einfach. Die Szene ist zwar aus dem Saal ins Freie verlegt, aber die Lichtbehandlung hat völlig gewechselt. Wir haben statt eines Pleinairbildes ein Helldunkelbild. Es ist Abend; der Hintergrund zeigt Bäume, die der obere Rahmen abschneidet, hinter einem hohen Staket ein Haus, darüber ein Stück noch hellen Himmels, der sein Licht auf die roten Dachziegel wirft. Die Hausfronten und die Bäume dagegen wachsen zu einer dunklen Schattenmasse zusammen. Auf dieser Folie eines verdunkelten Grunds, der wohlthätig und wie ein Resonanzboden auf die Kraft der Lokalfarben wirkt, lösen sich die Gestalten des Vordergrunds, die Gesichter und die Kleidung, ungestört durch Reflexwirkungen eines offenen Lichts, wunderbar glänzend und farbkraftig ab. Das Geheimnis der Wirkung ist also, daß Hals eine Szene im Freien wie ein Interieur behandelt und in geschlossenes Licht transponiert hat.

Wenn die so erzielte Verschönerung der Farbenwirkung bis heute das Urteil der Berufenen bestochen hat, wenn daneben niemand für die enorme Wahrheit jenes Pleinairbildes Augen besitzt, so neigte der herrschende Geschmack auch damals nach der nämlichen Seite. Ihm folgte Hals; ihm

*) Bode, Studien S. 58 f.; Fromentin 305 f. „des accords que Hals n'a jamais dépassés“. In dem ganzen Kapitel finde ich Fromentins Urteil durch die Parteilichkeiten des damaligen Paris etwas getrübt.

gab fast die ganze holländische Malerei nach, und wie sollte sie nicht, da die Malerei fast in ganz Europa, einem psychologisch-ästhetischen Zwang folgend, sich auf Helldunkel und schöne Farbe stimmte?

In der Biographie des Guercino spricht der Graf Malvasia*) die Erfahrung und Beobachtung aus, es sei mit dem schönen Kolorit eines Malers wie mit der guten Stimme bei einem Sänger. Von hundert Erfordernissen musikalischen Erfolgs habe der Sänger neunundneunzig, wenn er über eine schöne Stimme verfüge (*chi con un bel metallo fa udirsi*), und dieselben neunundneunzig Eigenschaften von hundert ersetze die Blendkraft schöner Farben bei einem Maler. „Nicht alle, meint er, dringen zum Verständnis der Zeichnung vor; der Reiz der Farbe aber entzückt jedermann, und so erlebt man es, daß in Rom ein Michelangelo da Caravaggio dem Michelangelo Buonarotti vorgezogen wird und ein Raffaellin von Reggio dem großen Raphael von Urbino**).“ Man meint aus diesem Urteil noch etwas von dem hochmütigen Ton Vasaris herauszuhören, wenn er von Tizian spricht und seine Herzensmeinung verrät, daß ein schönes Kolorit verdächtig sei, weil es gern Mängel der Zeichnung zudecke. In der That hatten aber die Venezianer und Correggio seit den Tagen Vasaris Vergeltung geübt; die Kunst Italiens lag ihnen jetzt zu Füßen. Gegenüber der Auffassung Leonardos, der das Helldunkel in den Dienst der Modellierung körperlicher Form gestellt hatte, war die venezianische Behandlung durchgedrungen, das Helldunkel lediglich als Schönheitsmittel für den Glanz der Farben zu

*) Felsina pittrice II 359.

**) Dieser kleine Raphael aus Reggio hatte sich im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts als Freskist und besonders als Fassadenmaler in Rom ausgezeichnet und starb noch jünger als sein großer Namensvetter. In quei tempi, sagt Baglione p. 26, non si ragionava d'altri che di Raffaellino da Reggio; poichè tutti li giovani cercavano d'imitare la bella maniera di lui; tanta morbidezza ed unione nel colorire, rilievo e forza nel disegno e vaghezza nella maniera havea. Ferner Sandart, *Teutsche Akademie* II 192 f., aus Karl van Mander schöpfend.

nutzen (in aiuto del colore)*). Indem nun auf der ganzen Linie das neue malerisch-koloristische Ideal anerkannt wurde, zeigte sich die alte Renaissancegegnung darin lebendig, daß die Kunst an der Steigerung der körperlichen Erscheinung in der Richtung der Schönheit festhielt. War diese idealisierende Steigerung früher durch Korrekturen nach der plastischen Seite hin erfolgt, so stellte man jetzt die malerisch-koloristischen Ausdrucksmittel in den Dienst der Schönheit. Diese Bewegung aber kam in Italien nur zu bald zum Stehen. Die Kunst Caravaggios, die ebenfalls vom Helldunkel ausgegangen war, machte stutzig und beförderte die Reaktion der älteren, klassischen Überlieferung, wozu der steigende Eindruck der sich häufenden antiken Funde hinzutrat. Hannibal Carracci hat sich in Rom zu Raphael bekehrt; auch bei den Jüngeren trat der Umschlag ein: Guido Reni gleich wie Guercino entwandten sich allmählich der Helldunkelmalerei und zogen eine antikisierende Glätte vor. Der in Italien gebildete Poussin vollends hat seine Tizianischen Anfänge später ganz verleugnet. So seltsam es klingt: die Konsequenzen des sich erhebenden malerischen Geschmacks hat in Italien nur einer völlig zur Durchführung gebracht, und dieser eine war ein Bildhauer und Architekt, freilich ein Genius, Bernini. Im übrigen aber blieb es dem Ausland überlassen, die Früchte der Helldunkel- und Farbenbestrebungen zu gewinnen. Die Höhepunkte der Malerei des siebzehnten Jahrhunderts liegen auf der Renaissanceseite nicht in Italien, sondern bei Murillo, van Dyck und Rubens.

Diesem Geschmack schloß sich nun auch ein ansehnlicher Teil der holländischen Malerschule an, und es trat in der holländischen Kunst, wenn man auf die Wahl der malerischen Ausdrucksmittel sieht, eine Scheidung ein. Indessen in Rücksicht auf Gegenstände und Stoffe Holland eine weitgehende Unabhängigkeit gegen die Renaissance wahrte, hat es nicht mit gleicher

*) Hierüber mein „Kampf um die neue Kunst“ S. 113 f. nebst dem dort angegebenen Zitat von H. Ludwig.

Selbständigkeit im Technischen die Grenze gewahrt. Velazquez in Spanien, in Holland Hals in der aufsteigenden Periode seines Lebens und eine kleine Schar freier Köpfe neben und nach ihm haben in leidenschaftlicher Beobachtung die Wirklichkeit durchdrungen und eine Welt von Ausdrucksmöglichkeiten entdeckt, die der Renaissancekunst verschlossen blieben. Zu gleicher Zeit aber hat das Renaissanceideal der Schönheit in dem nordischen Holland eine neue Provinz erobert, in jener Abwandlung des Begriffs der Schönheit, die an Stelle des Reizes der Linie, des körperlichen Aufbaues und der körperlichen Pose vorübergehend selbst in Italien den Zauber von Licht-, Farben- und Con Schönheit gesetzt hatte. In einer zweiarbig sich spaltenden Strömung hat das Schönheitsideal von der holländischen Malerei Besitz ergriffen. Die eine Richtung ging auf Helldunkel und schöne Farbe, die andere auf Zurückdrängen der Farbe zugunsten des schönen Cons.

So wie im ganzen über den Geschmack entschieden war, bekam nun doch nicht die Interieurmalerei ausschließlich die Oberhand, wie man glauben sollte, weil sie die natürliche Voraussetzung der gewünschten Wirkungen ist. Vielmehr behauptete die Landschaft wie die Figurenmalerei im Freien einen bedeutenden Platz. Das Entscheidende war aber, daß man die Grundsätze der Interieurbehandlung allgemein anzuwenden anfang, genau wie es schon Franz Hals in dem oben besprochenen Beispiel von 1633 getan hatte. Man verdunkelte einfach die Hintergründe. Als Beispiele mögen zwei Familienbilder des Amsterdamer Reichsmuseums dienen, beide mit kleinen Figuren, hinter der Familiengruppe Pferd und Wagen und ein Ziegenböckchen für die Kinder; selbstverständlich alles im Freien. Hier werden nun die Figuren hoch von den dunkeln Baulichkeiten, Büschen und Baumgruppen des Grundes überragt*). Es gibt mehr als eine Methode, womit man sich hilft, wenn man seine Figuren nicht gegen hellen Grund absetzen will. Die üb-

*) Das eine No. 259 des Katalogs von Jak. Gerritsz. Cuyp, das andere No. 769, dem Thomas de Keyser zugeschrieben. Die genauere Beschreibung bei Lafenestre und Richtenberger, la Hollande p. 219 mit Abbildung, und p. 251. Ich stelle diese zwei im Con sehr verschiedenen Bilder nur wegen der Gemeinsamkeit der Hintergrundbehandlung zusammen.

lichte wurde die, einen hohen Horizont anzunehmen, so daß die Figuren nicht gegen den freien Himmel zu stehen kommen. Adriaan van de Velde, ein sehr geistreicher Maler (obwohl er meistens nur Vieh gemalt hat), setzt seine schöngefleckten Tiere häufig gegen die hoch zum Horizont ansteigende dunkle Weide. Auch sein Hauptstück im Reichsmuseum, das Familienbild*), ist so, daß die Personen durchaus das Braun der Straße und der Landschaft als Hintergrund haben. Es ist wirklich ein „schönes“ Bild. Die Familie ist im Wagen gekommen, dann draußen vor der Stadt ausgestiegen und geht nun mit den Kindern spazieren. Jeder Zug und jede Farbe wirkt als von Meisterhand gesetzt. Ganz besonders auffällig verrät sich die Angst, der Brillanz der Farbe durch Reflexe hellen Lichtes zu schaden, bei Karl du Jardin. Moderne Pleinairisten haben uns daran gewöhnt, Gestalten gegen helle Kalkwände oder sonnenbeschienene weiße Mauern zu sehen. Du Jardin hat ein Pferd im Louvre, das sich von ganz dunkeltem Buschwerk abhebt (No. 2432); darüber erscheint dann in reizender Lichtwirkung eine beleuchtete Mauer und dann ein Stück Himmel. Überall ein sehr hoher Horizont. Aber auch da, wo niederer Horizont und große Himmelsfläche gewählt ist, wird man meist finden, daß durch Wolken oder Dunst das Licht gedämpft wird (wie ja van Dijk eigentlich nur bedeckten Himmel malt), und daß die Figuren einen besonderen Schirm hinter sich bekommen. Hierüber ist der Cuypsaal des Louvre besonders belehrend. Zwei Bilder von Albert Cuyp hängen sich dort gegenüber, la promenade und le départ pour la promenade; jedes zeigt zur Hälfte lichten offenen Himmel über niederem Horizont, zur anderen Hälfte die Bäume eines Waldrandes und eine Hauswand. Die Figuren dieser Bilder erscheinen mit größter Sorgfalt auf diejenige Seite gedrängt, wo sie von Haus oder Bäumen einen dunkleren Grund empfangen. Den einfacheren Fall solchen malerischen Verfahrens zeigen im gleichen Louvreraum die prächtigen Interieurs von de Hoogh und die galanten Szenen von Metsu. Wie da die grünen Vorhänge am rück-

*) Katalog No. 1487. Burger, musées de la Hollande II 88 ff. Fenestrelle und Richtenberger p. 301.

wärtigen Fenster zugezogen sind oder sonst eine dunkle Draperie das Licht absperrt, dies ist sorgfältig vorgeesehen, um den Glanz des Atlas, die Schärpen und Stickereien zu voller Wirkung, die Kostüme zu reichster Farbexpansion gelangen zu lassen. Vorwiegend auf Interieurwirkung gerichtet, scheuen denn auch diese Maler, de Hoogh etwa, nicht davor zurück, wenn sie die Szene ins Freie verlegen, zweierlei Valeurs anzubringen und den Vordergrundfarben zu viel Lokaltönen zu geben, was dem an neuere Illusionskunst gewöhnten Auge empfindlich genug ist.

Neben dieser Richtung auf glanzvolle Erscheinung der Lokalfarbe geht eine zweite, scheinbar entgegengesetzte, antikoloristische. Mit anderen Mitteln arbeitend verfolgt sie das gleiche Ziel der Schönheit durch Abstufung und Stimmung des Tons. Diese monochrome Neigung, die die Farbe fast auslöscht, ist immer schon vorhanden gewesen; was ihr aber jetzt die entscheidende Wendung im Sinne des Idealismus und der Schönheit gibt, ist die Bevorzugung des warmen braunen Tons statt des kühleren grauen Tons. Der Meister dieser Sphäre ist Ruisdael. Die Natur und die Farben der Wirklichkeit verschwinden ihm immer mehr. Er hat wohl Landschaften mit grünen Wiesen gemalt; aber dieses Grün, der Stolz und der Zauber der holländischen Ebene, hat allmählich keinen Platz mehr auf seiner Palette. Der braune Baum, die braune Flur, die braungrauen Wolken, die ein Stück blauen Himmel sich durchstehlen lassen, besetzen seine Leinwand. Mit ihnen hat er seine ergreifenden Poesien gestimmt. Die Monochromie seiner Radierblätter beherrscht auch seine Malerei. Es ist wahr, die Wärme der Tönung hat etwas Sanftes, Balsamartiges, das alle Disharmonien und alle Stürme beschwichtigt, und es ist schwer, etwas gegen Meisterwerke einwenden, an denen sich so viele Geschlechter erbaut haben, und zumal, wenn man selbst ihrem Zauber erlegen ist. Keine Frage ist aber, daß, an der Natur gemessen, ein Konventionalismus der malerischen Auffassung hier offenbar wird, der wie jeder Manierismus das Leben der Kunst tötet. Das idealisierende Schönheitsbestreben, sei es der Helldunkelart und des Kolorismus, sei es der Monochromie des warmen Tons, hat die holländische Malerei in eine Sach-

gasse geführt, aus der ein Ausweg nicht mehr zu finden war. Und so kann es keine seltsamere Behauptung geben als die oft gehörte und oft gelesene, die holländischen Maler ermangelten, mit den Italienern verglichen, der idealisierenden Fähigkeit. Dies scheint so, wenn man einen der kurzgebauten, breitmäuligen Bauern des Ostade neben eine Madonna Raphaels hält. Was aber der Sprachgebrauch „Idealisieren“ nennt, ist eine Art von Schmeicheln und korrigierendem Schönmachen, und wenn die Italiener dies durch Zeichnung und Linie, viele Holländer aber durch Farben- oder Tonschönheit bewirkt haben, so ist grundsätzlich kein rechter Unterschied. Denn der „Galerieton“ ist auch ein „idealisierendes“ Moment. Wenn demnach in dieser einen Richtung auch in Holland dem Renaissanceetrieb nach schmeichelnder Verschönerung nachgegeben worden ist, so bleiben allerdings zahlreiche andere Richtungen, in denen sich die Selbständigkeit und Emanzipation der holländischen Kunst hat offenbaren können, und eben auf diesen ruht ihr ewiger und nieverlöschender Ruhm.

Um so dringender mahnt nun die Pflicht, derer zu gedenken, welche im Umkreis der hier in Frage stehenden Ausdrucksmittel ihre eigenen Wege gegangen sind. Jedem von ihnen gehörte ein besonderes Denkmal. Denn wenn das Sonderlingsdasein häufig ein Ergebnis der Schwäche ist, welche verzweifelt, mit der Welt auskommen zu können, so ist es, gepaart mit schöpferischer Kraft, das stolzeste Leben, das gelebt werden kann. Von Franz Hals' kühnem Anlauf war schon die Sprache. In seinen späteren Werken, so erstaunlich sie sind, hat er sich nicht auf dieser Höhe behauptet. Von seinem Leben wissen wir zu wenig, um hieraus die Wandlungen seiner Kunst erklärlicher zu machen*). Dann aber ist der Landschaftsmaler Jan van Goyen zu nennen. Man könnte versucht sein, ihn wegen seiner Neigung zum Monotonfarblosen neben Ruisdael zu stellen; aber wie ungeheuer ist der Abstand, der sie trennt! Sie haben ein ganz verschiedenes Verhältnis zur Natur. Nicht als wäre Ruisdael ausschließlich Dichter; er hat wohl unendlichemale

*) van der Willigen, *artistes de Harlem* (2. Aufl.) p. 139 ff.

jene furchtbar melancholische Dünenwüste durchstreift, die sich stundenlang und breit zwischen Haarlem und dem Meer erstreckt. Wenn dunkle Wolken über ihr heraufziehen und mit ihren Schatten trübend diese mit ihrem Auf und Ab wie ein zweites Meer wogende Wüstenlandschaft decken, so entsteht jene gestaltlos betäubende Stimmung, die von der Wirklichkeit hinweg, die ihr Unterscheidendes und ihre Formen verliert, dem Bereich des Geistes zu drängt. Auch wo Ruisdael die Gegenstände und Szenerien wechselt, diese Stimmung, diese Schatten, dieses Dunkel beherrscht und verfolgt ihn überall. Er kann sie nicht los werden; er sieht die Natur immer unter dem Gemütseindruck jener Dünenstimmung. Goyen war mehr Auge; er beobachtet genauer und immer von neuem. Wenn Ruisdaels Poesie aus dem Ensemble seiner Bilder jeden ergreift, so ist Goyen der Liebling der Maler. Aus unendlichen Studien destilliert er seine gewonnenen Beobachtungen. Wenn er in ein fast einfarbiges Bild, eine Flußlandschaft, ein paar grüne Pinselftipfen in die Bäume, etwas rosa auf ein Schiffsfähnchen, etwas rot auf die Mütze oder Hose einer Figur setzt, so wirkt dies nie wie ein geistreicher Einfall, sondern wie etwas Selbstverständliches. So hat Velazquez in dem seidenweichen Blondhaar seiner Infantinnen eine Rosa-schleife. Diese Dinge geben das Gefühl, als seien sie so, nicht als hätte sie jemand gemacht. Goyen gibt keine Constimmung als Vehikel von seelischen Empfindungen; auch steigert und erwärmt er seinen Ton nicht zum Ruisdaelbraun; er schneidet sich keine Versatzstücke für eine pathetische Szene. Aber er sieht Dinge, die noch keiner so beobachtet und wiedergegeben hat, Wolken, die wie ein leichter Rauch über einen hellen Grund hinjagen, Baumkronen, die sich vor uns im Wind zu bewegen scheinen. Er hat in seinen Skizzenbüchern wie in den Gemälden eine Art zu zeichnen, die gleichsam die Luft mit in den Kontur der Dinge aufnimmt; die Art des Farbauftrags unterstützt diese Vibration, wie sie die modernsten Techniken wieder entdecken mußten. Seine Art zu malen, wird so geschildert, daß er die Leinwand mit einem Chaos von helleren und dunkleren Tonflecken überdeckte, aus denen allmählich hier ein Turm, der sich im Wasser spiegelt,

dort ein Schiff mit Ladung und Personen Gestalt erhielt. Es wird hinzugefügt, die richtige Tonwirkung sei von Anfang an ebensogut wie in dem fertigen Gemälde dagewesen*). Goyen hat das Holland der Küsten und der breiten Wasserläufe mit dem silbernen feuchten Dunst entdeckt wie Paul Potter das Holland der grünen Weiden. Und so ist auch von Potter ein Wort zu sagen. In wenige Jahre des Schaffens drängt dieser frühvollendete eine ungeheure Tätigkeit zusammen. Seine Gewissenhaftigkeit ist unbegrenzt; so genau wie er weiß niemand, wie die Rinde eines Baumes und die Blätter seiner Krone, wie das Fell oder das Vließ eines Tieres auslieht. Er scheut nicht das Licht des hohen Tages, das scharfe Grün der Wiese noch das Blau des Himmels, und scheut auch den niederen Horizont nicht; seine braunen oder gescheckten Kühe stehen meistens vor einem lichten Grund, ganz von der freien Luft und dem freien Licht umgeben. Woher nahm er die Widerstandskraft dieser Selbständigkeit bei einem siechen Körper? Potter verschmäht den schönen warmen Ton, und doch halten seine Bilder zusammen; sie sind nicht hart oder bunt; denn die Farbenwerte sind vom Luftmedium zusammengestimmt. Wohl hat auch er eine Abendstimmung mit ihren weicheren Tönen gemalt und ist damit dem herrschenden Geschmack entgegengekommen**), wie umgekehrt Adrian van de Velde ein und das andere Mal dem Helldunkel und dem geliebten Braun entsagt und durch frisches Grün erfreut***). Entschlossen aber hat sich doch nur Potter der Konvention entgegengestellt. Mit einer Ehrfurcht, die uns tiefste Achtung abnötigt, ist er Schüler der Natur geblieben. Es gibt eine Be-

*) So Hoogstraten in der Anekdote über den Malwettkampf zwischen Knibbergen, van Goyen und Porcellis, Inleyding tot de hooge schoole 237 f.

**) z. B. Louvre No. 1649 chevaux à la porte d'une chaumière, von Fromentin p. 219 ob seiner beauté du ton gerühmt. Das ganze Kapitel dort über Potter ist sehr gut, wenn ich auch den Standpunkt und die allgemeinen Voraussetzungen Fromentins nicht teile.

***) Die Hirschjagd des Städelschen Instituts in Frankfurt und die Farm, eine kostbare Neuerwerbung des Berliner Museums. Beide von 1666. Bode ist geneigt, sie für Pen-dants zu halten.

scheidenheit und eine Leidenschaft des Lernens, die die Subjektivität mancher „Meister“ in den Schatten setzt.

Nächst Hals, Goyen, Potter wäre noch der Sonnendurchleuchteten Landschaften Albert Cuyyps zu gedenken, vor allem aber der Delfter Sonderlinge Karl Fabritius und Vermeer. Beide sind von den scharfen, in den französischen Malerateliers erzogenen Hugon Burger-Thorés sozusagen neu-entdeckt worden (wenn er auch entschuldbarer Weise nicht über alle Irrtümer der Überlieferung Herr ward). In den Kreisen, wo man sich um die herkömmliche Verteilung der Kränze durch die Kunstgeschichte weniger kümmert, wo man die Toten ihre Toten begraben läßt und die alten Meister sehr ungleichmäßig, immer aber nach dem Grad ehrt, in dem sie unserem eigenen künstlerischen Bedürfnen entgegenkommen und es durch ihre Auffassungsart unterstützen und befördern, in den Kreisen der Künstler erfreut sich der Delftsche Vermeer einer besonderen Schätzung. Er modelliert seine Gestalten im ganz hellen, Sonnenscheinerfüllten Innenraum; statt dunkler, bräunlicher Gründe gibt er weiße oder grauweiße Wände, an denen in leichter Tonabstufung Landkarten oder Bilder hängen. Die Gestalten, wenige an Zahl, erregen geringes novellistisches Interesse; ihre starken Lokalfarben sind ohne die zeitübliche Erwärmung geblieben. Ein Kritiker hat von ihnen gesagt, sie seien bloß glücklich wirkende Farbflecken auf dem lichten Grund, wozu man sich freilich gegenwärtig halten muß, daß die gute Zeichnung in der holländischen Schule etwas Selbstverständliches war, und daß die Figuren nie (wie heute so oft) auf den Farbenwert reduziert erscheinen, sondern konstruktiv einwandfrei modelliert sind. Die dem Vermeer eigentümliche Farbenbasis und Lichtbehandlung hebt sich scharf von dem herrschenden Geschmack der Dunkelmalerei ab.

Man kann nicht umhin, angesichts der zur Herrschaft sich empor-kämpfenden Tendenzen und des Widerstandes, den sie bei Einzelnen gefunden haben (Vollständigkeit wie genaueres Eingehen verbieten sich an dieser Stelle), die Frage aufzuwerfen, welche Umstände die Wendung der holländischen Malerei im beschriebenen Sinn begünstigt haben mögen, der-

art, daß ein Häuflein von Hellmalern sich einer großen Majorität gegenüberbefand, die ein Ideal Schönen Tons zur Herrschaft brachte. Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach; auch berührt sie aufs nächste Probleme unserer gegenwärtigen Kunst.

Als Bernini sich eines Tages gesprächsweise in Paris über das Oberlicht des Pantheon in Rom verbreitete und rühmte, für Skulpturen sei dies das beste Licht, bemerkte man ihm entschieden, die französischen Damen mögen das Oberlicht nicht. Alle Gegengründe, mit denen Bernini Einsprache erheben mochte, ändern so wenig wie die Anläufe und Bemühungen von heute etwas an der Tatsache, daß jeder Versuch, das freie Licht, das gottgewollte Licht, wie man sagen muß, da nun einmal der Himmel über die Erde gespannt ist, und Oberlicht die normale Beleuchtungsart im Freien ist, — daß jeder solcher Versuch, das freie Licht in der Malkunst zur Herrschaft zu bringen, Widerstand findet, weil wir wie die Pariser Damen, von denen man zu Bernini sprach, nicht die Wahrheit, sondern das Vorteilhafte suchen und dies das Schöne nennen. Da wir des weiteren Räume mit Seitenlicht bewohnen und sie mit Bildern schmücken, so entsteht aus dem geschlossenen Licht des Zimmers und dem angenommenen freien Licht des Gemäldes eine Art Dissonanz, sobald dieser Gegensatz der natürlichen diffusen Beleuchtung des Gemäldes und der einseitigen Beleuchtung des Raumes sich aufdrängt. Der Naturalismus des Bildes reißt für das empfindlich gewordene Gefühl ein Loch in die Wand, wo das Gemälde die Wandfläche bloß dekorativ beleben sollte. Je mehr ferner ein Gesamtton des Raumes und eine Einheit beabsichtigt wird, je mehr die Dekoration zu Stimmung neigt, um so gebieterischer werden die Ansprüche an die malerische Haltung des Gemäldes, das für die Wand bestimmt ist. Man wird z. B. die Beobachtung machen, daß italienische Gemälde der großen Zeit oder Kopien nach ihnen selten in unsere Wohnräume passen, da sie mit Rücksicht auf farbige Haltung und linearen Aufbau für großräumige Dimensionen gedacht und erfunden sind, wie sie dem südlichen Kirchen- und Palastbau entsprechen, und so geht man denn schwerlich mit der Annahme fehl, daß Hand in Hand mit der all-

gemeinen Wandlung des Geschmacks, welche immer ein Hauptfaktor bleibt, die besondere Art der holländischen Wohnraumgestaltung zu einer Subjektivierung der Stimmung, zur Vereinheitlichung und zugleich Erwärmung des Tons der Gemälde hingedrängt habe. Im gleichen Sinn ist ja der abnehmende Kolorismus und die Bevorzugung der Tonmalerei Ursache gewesen, daß man für die Rahmung der Bilder des jede Buntheit ausgleichenden Goldes entraten zu sollen meinte und im ganzen dem schwarzen Ebenholzrahmen den Vorzug gab. Für all diese Tatsachen scheint es mir notwendig, den Einfluß des Privatgeschmacks, der ja in Holland zum erstenmal in der Kunstgeschichte den Ausschlag gibt, die Rücksicht auf Verkäuflichkeit und Verwendbarkeit der Bilder in den Wohnungen der reichen Besteller zur Erklärung heranzuziehen.

Da die Architektur aus natürlichen Gründen die konservativere Kunst ist, so würde sich für alle Zeiten die Lehre ergeben, daß man mit der Reform des Hausbaus anfangen, vor allem für ein höheres Einfallen des Seitenlichts (da unsere Fenster in der Regel viel zu tief sitzen) sorgen müsse, wenn man einer neuen, wirklichkeitsgemäßen Malerei die Wege ebnen will, wie sie die veränderte Beobachtung der Natur und die durch neue künstliche Beleuchtungsmittel veränderte Gewöhnung unserer Augen vorbereiten. Kommen erst einmal die äußeren Bedingungen den Wirkungen modern empfundener Gemälde entgegen, so mögen wir vielleicht inzwischen auch im übrigen in uns gegangen und zu der Einsicht gelangt sein, daß die höchste Aufgabe der Kunst ist, Herz und Seele der Welt zu künden, und daß wir sie nicht dazu herabwürdigen sollen, sich mit der Rolle einer schmeichelnden Dienerin unserer Sinne zufriedenzugeben.

Rembrandts malerische Ansicht und Weltansicht.

In der Skizze einer Geschichte der malerischen Ausdrucksmittel der holländischen Künstler haben wir Rembrandts Namen nicht genannt. In manchem geht er der allgemeinen Entwicklung parallel. In der Hauptsache folgt er eigenen Antrieben. Am Ende der zwanziger Jahre des siebenzehnten Jahrhunderts war Franz Hals im Punkt der malerischen Anschauung der freieste Kopf in Holland. Warum ist Rembrandt in den Jahren, die er einsam in Leyden arbeitete, nicht nach Haarlem zu Hals gegangen? Es gibt keine Antwort auf solche Fragen. Überblickt man die Lage zu Anfang der dreißiger Jahre, als Rembrandt in Amsterdam seine Anatomie und die zahlreichen Einzelbildnisse in vorwiegend kühlem Ton schuf, als Thomas de Keyser 1632 in einem Schützenstück dem kühlen feinen Ton und einer reifen Breite des Vortrags huldigte, so mag man wohl denken, wie es hätte kommen können, wenn Rembrandt den „Einflüssen“ der holländischen Frühkunst williger und tiefer sich geöffnet und ihren absichtslosen Beobachtergeist in sich aufgenommen hätte. Solches auszudenken, ist eine Torheit; von Rembrandt erwarten, daß er anders als im Dienst persön-

lichster künstlerischer Impulse hätte beobachten und gleichsam seine Persönlichkeit hätte ausscheiden sollen, hieße sein Wesen verkennen. Er war von denen, die (um die philosophische Bezeichnung zu brauchen) nicht heteronomisch, sondern nur autonomisch ihre Bestimmung empfangen.

Die Zeit in Rembrandts künstlerischem Schaffen, die von der ersten Hälfte der dreißiger bis in die erste Hälfte der vierziger Jahre reicht und die in der sogenannten Nachtwache gipfelt, ist schwer unter einem beherrschenden Gesichtspunkt zu betrachten. In erstaunlicher Buntheit laufen verschiedene Neigungen nebeneinander her. Eine weitgehende Zugänglichkeit für das Rohe und Derbe, das im Zeitgeschmack lag, und wieder ein schroff abweisender, nur auf sich selbst hörender Trotz; die Ausbildung einer harmonisierenden malerischen Ansicht und Rückfälle in die Experimentierlust und die genaue Akribie seiner Frühzeit; im ganzen aber ein solches Vorherrschen der technischen Probleme, daß die Kongruenz von Form und Gehalt mehr als einmal übersehen wird. Das Bemühen, Ordnung in dieses Chaos zu bringen, das Gesetz dieser Bewegung zu finden, scheint vergeblich, und eine weitere Erschwerung besonderer Art heftet sich an diese Bemühung. Die technischen Interessen des Künstlers neigen zeitweise zu einer gewissen Virtuosität; er beherrscht gleichzeitig verschiedenartige Ausdrucksmittel, wobei denn weiter der Wunsch bestimmter Besteller eines oder das andere begünstigen mochte. Es begegnen z. B. in einzelnen Jahren datierte Werke, wie man sie gar nicht erwartete, Nachzügler, die einem übrigens überwundenen Standpunkt angehören. Die große Gruppe der Porträtaufträge drängt sich in die Jahre 1632—1634 bis zu seiner Heirat; aber sie findet stilistisch verwandte Nachzügler in den Jahren 1635 und 1636, ja bis 1641*). Die Darstellung

*) Man sehe in Bodes Rembrandtwerk im zweiten Band die Nummern 116—118 und im dritten 185 mit dem Datum 1635, II 119 von 1636, IV 278 von 1640 und IV 280 von 1641. Angesichts der Zuverlässigkeit, mit der man jetzt undatierte Stücke auf bestimmte Jahre zu datieren pflegt, ist darauf hinzuweisen, daß auch Bode die enge Berührung zeitlich auseinanderliegender Bildnisse hervorhebt, so zwischen IV Nr. 278 von 1640 und II Nr. 106 von 1634, von IV Nr. 287 von 1643 und den Porträts von 1633. (Text IV S. 33 und 36.)

Christi und der Ehebrecherin (London, National Gallery) ist 1644 bezeichnet, gehört aber in Erfindung und Technik eng zu der Tempeldarstellung Jesu von 1631 (Haag). Der Zyklus der kleinen Passionszenen der Münchener Pinakothek reicht den Daten nach über die Jahre 1633—1639; alle sind sehr gleichartig und lassen also vermuten, daß sie an einem bestimmten Zeitpunkt zugleich entworfen, aber in sehr ungleichen Abständen ausgeführt worden sind. Man wird mit der Möglichkeit rechnen, daß manche Bilder Jahre durch im Atelier angefangen stehen geblieben und manchmal in einer älteren, manchmal in einer veränderten Technik vollendet worden sind. Wo bei datierten Bildern solche Anomalien begegnen, ist bei der Einreihung nicht datierter Stücke die größte Vorsicht am Platz. Man kann sie der vorwiegenden Ähnlichkeit nach bestimmten Gruppen annähern, aber es könnte eine Täuschung sein, sie auf ein einzelnes Jahr festnageln zu wollen.

Das Ungesetzliche und Unstäte einer solchen Kunstäußerung leuchtet ein. Sie aus dem Jugendcharakter und noch nicht gewonnener Klarheit herzuleiten, könnte man versucht sein; nur als „Sturm- und Drangperiode“ darf man diese Phase nicht bezeichnen, will man nicht schwerem Irrtum Vor-schub leisten. Es gibt keine Normalkonstruktion für den Genius, und es gibt nichts Unähnlicheres als die Jugend Goethes und die Jugend Rembrandts. Bei Goethe ein elementargewaltiges Empfinden, das stürmend und drängend nach Ausdruck ringt, aber sich von keiner Form beugen läßt. Daher die Prosa oder die freien Rhythmen oder der Knüttelvers, der Vers querfeldein auf gut Glück. Umgekehrt bei Rembrandt. Als junger Mann sucht er vorzugsweise die Ausdrucksmittel in die Hand zu bekommen, Form und nichts als Form. Er sucht und versucht, rechnet und tüfelt; im allgemeinen ist ein dunkler Drang wohl da, der ihn nach bestimmter Richtung lenkt, aber im einzelnen ist Rembrandt unsicher und schwankt, was sich zeitweise in Heftigkeit und Eigensinn verrät, die bis zum Manierismus ausarten. Weil unter den Werken dieses Malers zahlreiche vorkommen, die zu den innerlichst empfundenen der gesamten neueren Kunst gehören, übersieht man, daß er in seiner Jugend sehr äußerlich hat sein können, daß

ihm die Form alles, der Gegenstand und sein herzliches inneres Wesen fast nichts war. Es handelt sich darum, zu erkennen, wie Rembrandt aus diesen verschlungenen Wegen zu sich selber kommt, seine Seele entdeckt und offenbart und zu dem einzigen großen Künstler emporwächst. Wer seine Größe wahrhaft empfindet, wird ruhig das Gestrüpp konventioneller Phrasologie auseinanderbiegen, von der schematischen Annahme einer Normalentwicklung des Genius sich zu befreien suchen und die Tatsachen in der ruhigen Überzeugung beobachten, daß dem Genius, dessen Lebenslust die Wahrheit ist, die wahre Erkenntnis seines Wesens nur zum Ruhme dienen kann.

Wenn man zwischen den späteren Malereien Rembrandts mit ihrer warmen und oft überheizten Atmosphäre auf ein Bildnis vom Anfang der dreißiger Jahre trifft, so wirkt seine kühlere Färbung, der Lokalton der gleichsam vom Seewind belebten, natürlichen Fleischfarbe auf Gesicht und Händen wahrhaft erfrischend. Versucht man sich aber in Rembrandts malerische Empfindung der Zeit zu versetzen, da er diese Tonart aufgab, und seine Selbstkritik zu erraten, wie er sie im Stillen an jenen Porträts vom Anfang der dreißiger Jahre geübt haben mochte, so handelt es sich wohl um folgende Punkte. Da das Licht konzentriert angewendet wird, so bekommt ein beleuchtet herausgehobenes Gesicht leicht etwas Hellfleckiges gegenüber dem dunklen Grund. Steht es in irgend einem Grad von Profilwendung gegen den Grund, so erscheint der Umriß hart abgesetzt, und die Gestalt mehr vom Hintergrund getrennt als in die Luft des Raumes hineingetaucht. Dazu das weitere, daß der ausgesprochene Lokalton des Gesichts, zumal wenn er sich in zwei Händen wiederholt, inmitten der dunklen Kostümfarben bunt wirkt und schreit. Aus diesem Kontrast erklärt sich die große Tonwichtigkeit der Gesicht und Hände vom Schwarz der Kleidung trennenden hellen Spitzenkragen und -manschetten. Betrachtet man etwa das lebensgroße, in ganzer Figur stehende Bildnis des Martin Daey von 1634*), so ist für das Gesicht,

*) Bei Baron Gustav von Rothschild, Paris, avenue de Marigny. Rembrandtwerk II Nr. 107.

welches breitflächig ist, und bei dem sich trotz der Jugend bereits ein Doppelkinn meldet, wichtig, daß es als Ton zwischen dem breiten Kragen und den reichen blonden Haaren ruht, die koloristisch stark mitsprechen. Die eine Hand ist in dem schönen schwarzen, mit schmalen, weißgeränderten Litzen benähten Mantel versteckt; die andere ist als Fleischton besonders sorgfältig konstruiert. Im Rock wird ein weißer Ärmel sichtbar; dann folgt die Manschette; die ausgestreckte Hand hält den grauledernen Handschuh. Der Handschuh und die Manschette samt Ärmel sind koloristisch genommen Strebepfeiler, um die Fleischfarbe der Hand zu stützen, ihren Ton abzuschwächen und dem übrigen Ton besser anzugleichen. Man kann sagen, daß der Lokalton Rembrandt genierte — bei dem entsprechenden Damenbildnis, der Frau des Martin Daey, ist der Fall technisch noch etwas verwickelter —, und daß er ihn unschädlich zu machen bemüht war. Was den Fleischton der Hände in der unteren Bildhälfte angeht, so kann man sich an einer ganzen Reihe von Beispielen überzeugen, daß er gern entweder mit tieferen Schatten bedeckt wurde oder dem Handschuh Platz machte, dessen Farbe beliebig zu wählen und zu stimmen war. Das Häufigste ist freilich, daß das Bildnis in ein Oval kam und Brustbild ohne Hände wurde; im übrigen aber war noch mit einem umdrapierten Mantel zu helfen, um Arme und Hände zu verstecken. Bei dem Gruppenporträt der Anatomie des Doktor Culp kommen auf acht Figuren kaum fünf sichtbare Hände, und dies erklärt sich nicht aus Bequemlichkeit und Ungeduld, sondern aus dem Bedürfnis harmonisierender Stimmung. War also die Dämpfung der Lokalfarbe die eine, die negative Seite des Rembrandtschen Empfindens, so ging damit das Streben, den Ton zu vereinheitlichen, untrennbar einher. Für den Künstler selbst war dieses Verlangen nicht neu. Die sogenannten Philosophen des Louvre, kleine Gestalten einsamer Denker in einem großen, gewölbten, für das Studium nicht recht geeigneten Gemach, zeigen dieses Hinarbeiten auf den Gesamtton mittels einer schweflich grünen Färbung; allmählich erwärmt sich der Ton und nimmt eine rötliche Basis an. Dies geht sich steigend bis zum branftigen weiter. Besonders die Selbstbildnisse und

27. Martin Daey. Paris, G. v. Rothchild.

Studienköpfe lassen gegenüber den bestellten Porträts dieser Jahre gerade wegen der Gleichzeitigkeit die geheime Neigung von Rembrandts Interesse deutlich gewahren. Wie hier der Kopf mehr in den Raum hineingedrängt ist, wie etwa ein rötliches Haar in den graubraunen Grund übergeführt, jeder Farbenton dem umgebenden Tonwert akkomodiert wird, und alles der Monochromie zudrängt, ist mit Händen zu greifen.

Unter den Studienköpfen ist der sogenannte bekümmerte Greis des Louvre (Rembrandtwerk II Nr. 142) ein besonders gutes Beispiel. Von hier aus erklärt sich auch das unausgesetzte künstlerische Interesse am Radieren, welches Rembrandt von Anfang an erfüllt. Eine Anzahl einfarbig gemalter Bilder hat sich erhalten, welche als Vorlagen für die Kupferplatte entstanden sind; einige aber, wie die Berliner Täuferpredigt, bei denen noch keine derartige Benutzung nachgewiesen worden ist. Der Unterschied zwischen völlig monochromer Behandlung und dem Mangel an Lokalfarbe, die dem harmonisierenden Bemühen geopfert wird, ist nie ein so fließender wie in diesen dreißiger Jahren. Der Neigung zum philologisch genauen, feinen Ausführen tritt also eine andere, auf konzentrierende, einheitliche Gesamtwirkung als Gegengewicht zur Seite. Der Ton soll als stimmender Faktor die Dinge und Farben und ihren Zentrifugaltrieb bewältigen. Bernini hat von sich erzählt, daß er sich für den Fall, wo er, zu schneller Arbeit gedrängt, mit der Sorge für die einzelnen Teile nicht so leicht die Berechnung der Gesamterscheinung verbinden und sichern könne, farbiger Gläser bediene, die durch die Plötzlichkeit der Veränderung des Gegenstandes den Blick vom einzelnen abziehen und für die Wirkung des Ganzen schärfen. Der einheitliche Farbenton hat eine besondere sammelnde und stimmende Macht, worauf ja der Zauber der Mondlandschaft beruht, und welche moderne Reproduktionsverfahren gern zu Hilfe rufen, um durch Blau-, Rot- oder Gründruck einen Stimmungseindruck zu erzielen. Aus diesem Zusammenhang erklärt sich der besondere Anteil, mit dem Rembrandt die Versuche seines Kunstgenossen Herkules Segers begleitete. Segers fand wenig Verständnis und wenig Lohn für seine Kunst, und seine Hausfrau mußte es mit ansehen, daß er in Ermangelung von Papier seine Kupfer-

platten gelegentlich auf die Hemden und die Wäsche des Hausstands abdruckte. Seine Radierungen zeigen einen oft seltsamen Landschaftscharakter mit abenteuerlichen Bäumen und Felsen, die mit tiefen Schattenstrichen durchsetzt sind und in den dunkeln Teilen manchmal der Oberfläche eines Gehirns und seinen Windungen gleichen. Die nämliche Platte pflegte Segers auf verschieden gefärbtes Papier oder mit wechselnden Farben zu drucken. Daher dann die gleiche Landschaft je nach der veränderten Farbe bald feurig und bald gedämpft, ruhig und wieder fremd und bizarr wirkt. Bei völliger Unveränderlichkeit des Gegenstands erscheint durch die Macht des Toncharakters wie durch ein Ziehen verschiedener Register Temperament und Stimmung des Ganzen verschieden. Rembrandt besaß acht Bilder von Segers; eine Platte von ihm hat er bearbeitet*).

Sich Sammeln heißt, Zerstreuendes und Ablenkendes fernhalten. Unter dieser Voraussetzung entsteht Stimmung, wenn man sich widerstandslos einer einzigen beherrschenden Empfindung hinzugeben vermag. Rembrandt empfand die Farbenindividualitäten als etwas Störendes; er Schwächte sie ab, d. h. statt gesättigter Farben nahm er dunklere, lichtschwächere. In dieser Verdunkelung Sehkraft und Sehempfindlichkeit zu steigern, die feinsten Übergänge und Modulationen der Tonarten zu erzielen, wurde sein innigstes Bemühen. Vielleicht kann man es durch eine musikalische Vergleichung deutlicher machen. Das Klavier trennt nur ganze und halbe Töne; es muß Cis und Des identifizieren; die Streichinstrumente brauchen diese Konvention nicht anzuerkennen und vermögen feinere Unterscheidungen zu verwirklichen. Die Sehskala Rembrandts war am denkbar feinsten geteilt; Abtönungen empfand er nicht nur in der Entfernung von Viertels- oder Achtelstönen, sondern er vermochte wohl sein Auge auf ein Hundertstel, auf jede Schwebung einzustellen. Sein Sehen als die Voraussetzung seines

*) Über Segers Bredius in Oud Holland XVI (1898) 1 ff. J. Springer, Berichte der Berliner kunsthistorischen Gesellschaft 24. März 1899. Jetzt besonders W. Bode im Jahrbuch der Preussischen Kunstsammlungen 24 (1903) S. 179 ff. Über die Radierung B 56 siehe v. Seidlitz, kritisches Verzeichnis der Radierungen Rembrandts S. 54 f.

Malens, Zeichnens und Radierens muß ein wesentlich anderes gewesen sein als das der Meister der älteren Kunst, und da dieser Punkt in Studien über den Künstler nicht berührt zu werden pflegt, so sei hier ein Exkurs über das Sehen Rembrandts eingeschoben.

Das Sehen ist ein Akt, der sich mit den mechanischen Vorgängen innerhalb des Auges und mit der der Netzhaut übermittelten Empfindung keineswegs erschöpft. Gesichtsanschauung kommt erst durch das Gehirn zustande. Die Empfindung muß zur verstandesmäßigen Anschauung werden*). Ja, der Anteil von Verstand und Erfahrung am Sehen ist so sehr der größere, daß das Sehen des durchschnittlichen Menschen ein gänzlich konventionelles und fast empfindungsloses geworden ist. Kaum haben wir einen Baum oder ein Haus gesehen, so ist der Gegenstand bereits seinem Begriff subsumiert; das Auge hat wie ein Leitungsdraht nur kurzen Mittlerdienst zu leisten. Wir sehen in der Regel, fast als wenn wir nicht sähen, und arbeiten mit bloßen Vorstellungen von den Dingen. Diese Abtumpfung ist eine notwendige Folgeerscheinung aller gesteigerten Kultur, da wir, durch die Vielheit verwirrt, in unserem Lebensinteresse genötigt sind, die Dinge mittels angeübter Stenographie zu bewältigen.

Den Künstler trennt in diesem Punkt eine ungeheuer tiefe Kluft von seinem Publikum. Seine Anschauung von den äußeren Dingen ist unendlich viel persönlicher; sein Sehen nicht summarisch, sondern umständlich und intensiv. Das Gemeinsame aber, worauf die Möglichkeit des Verständnisses beruht, die Brücke bildet die Tatsache, daß auch der Künstler einen abkürzenden Auszug aus der Natur wiedergibt, nur eben einen persönlicheren

*) Dies ist besonders klar von Schopenhauer im ersten Kapitel des Aufsatzes über das Sehen und die Farben entwickelt. Helmholtz hat die Bezeichnungen: Perzeption, Anschauung, Vorstellung, wobei Perzeption als gegenwärtige sinnliche Empfindung ohne Erinnerung an früher Erfahrenes, Anschauung als Empfindung und Wahrnehmung, Vorstellung als Erinnerungsbild ohne gegenwärtige sinnliche Empfindung aufgefaßt wird.

als unsere schematische Vorstellung. Aus diesem Grund sind uns doch Kunstwerke im ganzen verständlicher als die verwirrende Natur; große Künstlerindividuen drängen, zwingen uns ihre Sprache auf. Nach Michelangelo, bemerkte Goethe in Rom, wolle ihm die Natur nicht schmecken*).

Natürlicherweise ist der Einfluß künstlerischer Erzieher ein langsamer, und man darf den Menschen nicht zu viele Vorwürfe machen, wenn sie neue Erscheinungen nicht begreifen oder verwerfen.

Die in uns vorhandenen Gesichtsvorstellungen stehen der neuen Seherfahrung im Wege, und nur allmählich vermögen wir ein verändertes Sehen, zu dem ein bedeutender Meister die Bahn geöffnet hat, und das wir anfänglich für falsch oder verrückt halten, an den Gegebenheiten der Natur bestätigt zu finden. Wenn wir etwa das Farben- und Lichtempfinden eines Künstlers nur mit Anstrengung verstehen, so erhöht sich der Natur gegenüber die Schwierigkeit außerordentlich, weil unsere zusammengesetzten Empfindungen, welche stets in derselben Verbindung durch irgend ein einfaches Objekt erregt werden, uns nicht in ihren einzelnen Bestandteilen bewußt werden. Diese Schwierigkeit sei zunächst an einem besonders zugänglichen Beispiel mit den Worten von Helmholtz erläutert**).

„Die Erfahrung lehrt uns ein zusammengesetztes Aggregat von Empfindungen als das Zeichen für ein einfaches Objekt kennen, und, gewöhnt, den Empfindungskomplex als ein zusammengehöriges Ganzes zu betrachten, vermögen wir in der Regel nicht ohne äußere Hilfe und Unterstützung uns der einfachen Bestandteile eines solchen bewußt zu werden. Die Analyse der Empfindung durch bloße Beobachtung wird desto schwerer, je häufiger dieselbe Zusammenetzung wiedergekehrt ist und je mehr wir uns gewöhnt haben, sie als das normale Zeichen der wirklichen Beschaffenheit des Objekts

*) Italienische Reise, Rom, 2. Dezember 1786: ich bin in dem Augenblick so für Michelangelo eingenommen, daß mir nicht einmal die Natur auf ihn schmeckt, da ich sie doch nicht mit so großen Augen wie er sehen kann.

***) Handbuch der Physiologischen Optik. Erste Ausgabe (1867) S. 433 f. Zweite Auflage (1886) S. 606 f.

zu betrachten. Als Beispiel dazu möge die bekannte Erfahrung dienen, daß die Farben einer Landschaft viel glänzender und bestimmter heraustreten, wenn man sie bei schiefer und umgekehrter Lage des Kopfes betrachtet als bei der gewöhnlichen aufrechten Haltung. Bei der gewöhnlichen Art der Beobachtung suchen wir nur die Objekte als solche richtig zu beurteilen. Wir wissen, daß grüne Flächen aus einer gewissen Entfernung in etwas verändertem Farbenton erscheinen; wir gewöhnen uns, von dieser Veränderung abzusehen und lernen das veränderte Grün ferner Wiesen und Bäume doch mit der entsprechenden Farbe naher Objekte zu identifizieren. Bei sehr fernen Objekten, fernen Bergreihen bleibt von der Körperfarbe wenig zu erkennen, sie wird meist durch die Farbe der erleuchteten Luft überdeckt. Diese unbestimmt blaugraue Farbe, an welche nach oben das helle blaue Feld des Himmels oder das rotgelbe der Abendbeleuchtung, nach unten das lebhafteste Grün der Wiesen und Wälder grenzt, ist Veränderungen durch den Kontrast sehr ausgesetzt. Es ist für uns die unbestimmte und wechselnde Farbe der Ferne, deren Unterschied zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Beleuchtungen wir wohl genauer beachten, während wir ihre wahre Beschaffenheit nicht bestimmen, da wir sie auf kein bestimmtes Objekt zu übertragen haben und wir eben ihre wechselnde Beschaffenheit kennen. So wie wir uns aber in ungewöhnliche Umstände versetzen, z. B. unter dem Arme oder zwischen den Beinen durchsehen, so erscheint uns die Landschaft als ein plattes Bild, teils wegen der ungewöhnlichen Lage ihres Bildes im Auge, teils weil die binokulare Beurteilung der Entfernung ungenauer wird. Damit verlieren die Farben ihre Beziehung zu nahen oder fernen Objekten und treten uns nun rein in ihren eigentümlichen Unterschieden entgegen. Da erkennen wir denn ohne Mühe, daß das unbestimmte Blaugrau der weiten Ferne oft ziemlich gefättigtes Violett ist, daß das Grün der Vegetation stufenweise durch Blaugrün und Blau in jenes Violett übergeht u. s. w. Dieser ganze Unterschied scheint mir nur darauf zu beruhen, daß wir die Farben nicht mehr als Zeichen für die Beschaffenheit von Objekten betrachten, sondern nur noch als verschiedene

Empfindungen und wir deshalb ihre eigentümlichen Unterschiede, unbeeinträchtigt durch andere Rücksichten, genauer auffassen.“

Diese Auseinandersetzung lehrt uns, die Erfahrung von Perspektive und von Verquickung der Farbe mit Körpern, als welche Erfahrung die einfache Empfindung verändert und trübt, ausscheiden und die Empfindung der Farbe an sich gewinnen. Ähnliche Beobachtungen sind in den merkwürdigen Fällen von Operationen Blindgeborener gemacht worden, die in höheren Jahren sehend wurden, also der korrigierenden und helfenden Erfahrung entbehrten, so daß sie das „Sehen“ lernen mußten. Es hat sich dabei gezeigt, daß die Kenntnis der Entfernungen und der Formen sehr langsam gelernt wird, da es für diesen Zweck einer Kombination mit dem Tastsinn bedarf, daß dagegen Farben bald perzipiert werden. Eine operierte Person fragt z. B. angesichts einer Teetasse von Porzellan, an der sie anscheinend nichts als den Lichtglanz wahrnimmt, was die „Farbe längs der Kante“ sei*).

Darf man dieses unbeholfene und sinnlichere Sehen als ein naives Sehen bezeichnen, so wird niemand das künstlerische Sehen für ein naives erklären. Es berührt sich indessen damit, insofern es leichter die naive Empfindung aus dem Empfindungskomplex herauslöst und isoliert und zur Grundlage einer durchaus selbständigen Seherfahrung macht. Der sinnliche Teil im Sehakt mag beim Künstler ebensoviel intensiver sein als beim gewöhnlichen Menschen, wie seine künstlerische Anschauung gegenüber der durchschnittlich vorhandenen die lebhaftere ist. Vielleicht beruht der Fortschritt des Sehens in der Entwicklung der Kunst auf einem Zuwachs an genauer werdenden Daten des sinnlichen Sehens, und es wird uns zu Rembrandt zurückführen, wenn wir den Unterschied des zeichnerisch-plastischen Sehens der Italiener gegenüber dem neu sich bildenden malerischen Sehen von diesem Gesichtspunkt aus zu verstehen suchen.

*) Man sehe die von Helmholtz² a. a. O. S. 731 ff. mitgeteilten Fälle, besonders die Operation des Pupillarverchlusses. (Erste Ausgabe S. 586 ff.)

Einen deutlichen linearen Umriß eines Gegenstandes oder die deutliche Wahrnehmung der Gegenstände eines sich vertiefenden Raumes vermögen wir durch die Beweglichkeit der Augen zu erzielen. Während in Wahrheit nur ein kleinerer Teil der Netzhaut deutlich perzipiert, und weiter die Außenwelt nur Punkt für Punkt in einem zeitlichen Nacheinander vom Blick fixiert werden kann, zeigt uns das Auge die Dinge in so schneller Folge und akkomodiert sich für ferne und nahe Objekte so leicht, daß wir uns dieses Wechsels in der Tätigkeit des Sehens nicht bewußt werden. Die zeichnerische Wiedergabe des Gesehenen in einem linearen Kontur und in gleichbleibender Deutlichkeit auch für die Ferne ignoriert sowohl das zeitliche Nacheinander wie die Unterschiede von Nähe und Ferne. Beides beruht auf der Sehgewohnheit des Südens. Hier hat der altererbte Kult der Figur Hand in Hand mit der großen Durchsichtigkeit der Atmosphäre und ihrer verhältnismäßigen Freiheit von feucht-trüben Medien zu einer zeichnerischen Begrenzung der Körper in der allgemeinen Auffassung der Kunst geführt, welche ihnen etwas begrifflich Definiertes verleiht. Die Form im engeren Sinn und Sprachgebrauch des Südens ist eine Abstraktion, die man für die Erscheinung der Dinge sich angewöhnt hat, und deren Voraussetzung jenes resümierende Sehen ist, welches das Sukzessive in ein Simultanes, das nacheinander Perzipierte in ein gleichzeitig Vorgestelltes umzusetzen pflegt.

Tatsächlich sehen wir im Gesichtsfeld nur den einen Punkt deutlich, welchen wir fixieren, alle anderen aber undeutlich. Und zwar hat das Netzhautbild nur innerhalb einer sehr kleinen Ausdehnung (an der Stelle des sogenannten gelben Flecks) große Schärfe. Nach außen nimmt die Lichtempfindlichkeit, die Genauigkeit des Sehens ab; sie wird nach den Grenzen der Netzhaut immer geringer. Einen Gegenstand fixieren heißt also: das Auge so stellen, daß das Bild des Gegenstandes auf der Stelle des deutlichsten Sehens abgebildet wird. Man nennt dies direktes Sehen; das Sehen nichtfixierter Gegenstände, das undeutlichere Sehen mit den seitlichen Teilen der Netzhaut indirektes Sehen. Helmholtz macht dies, wie folgt, deutlich. „Das Gesichtsbild, sagt er, welches wir durch das Auge erhalten, gleicht einer

Zeichnung, in welcher ein mittlerer oder der wichtigste Teil sorgfältig ausgeführt, die Umgebungen aber nur skizziert und zwar desto roher skizziert sind, je weiter sie von dem Hauptgegenstand abstehen“*). Weiter bringt es das Fixieren eines Gegenstandes mit sich, daß wir nur diesen deutlich und einfach, dagegen bei gleichbleibender Stellung der Augen nähere oder entferntere Gegenstände als der fixierte, soweit sie nicht zu weit seitlich von diesem entfernt sind, doppelt und undeutlich sehen. Im gewöhnlichen bemerken wir das nicht, weil wir unsere Aufmerksamkeit auf den fixierten Punkt konzentrieren. Auf das Doppeltsehen der nichtfixierten Stellen, welches auf unserer Doppeläugigkeit beruht, wollen wir nicht weiter eingehen; für das andere aber beweist jede Photographie, daß der optische Apparat der Dunkelkammer, welcher dem Auge gleicht, niemals ferne und nahe Gegenstände zu gleicher Zeit deutlich zeigen kann. Auf Grund dieser Tatsächlichkeiten wird man das Aufkommen einer neuen Kunst begreifen, welche die sogenannte Form als die Konvention, die sie ist, durchschaut hat, und deren Auffassung der Sichtbarkeit jenem perzipierten Verhältnis des deutlich und undeutlich Gesehenen entspricht.

Um das, worauf es ankommt, durch Übertreibung in hellere Beleuchtung zu rücken, wollen wir den besonderen Fall undeutlichen Sehens, den man Kurzsichtigkeit nennt, kurz berühren. In diesem Fall, wo das Tiefenmaß des Auges nicht normal ist, finden die von einem beleuchteten Punkt außerhalb ins Auge eindringenden und dort gebrochenen Strahlen ihren Vereinigungspunkt nicht wie beim normalen Auge auf der Netzhaut, sondern weiter vorn oder hinten. Infolge dessen entsteht auf der Netzhaut kein scharfes Bild des leuchtenden Punktes, sondern eine dem kreisförmigen Durchschnitt des Strahlenkegels entsprechende beleuchtete Kreisfläche, der sogenannte Zerstreungskreis. Dieses bei Kurzsichtigen entstehende un-

*) Handbuch der physiologischen Optik, 2. Aufl. S. 87. Alle diese Dinge werden gedränger in Helmholtz' Vorträgen und Reden behandelt, in den Aufsätzen des ersten Bandes über das Sehen und über die Fortschritte der Theorie des Sehens. Man findet dort die oben zitierte Vergleichung I 281 ff. wiederholt.

Scharfe Abbild der äußeren Wirklichkeit verwischt für die Entfernung jeden Umriß, hebt die Vereinzelung der Körper auf und läßt Farben und Töne in sanften, verschwommenen Übergängen erscheinen. Von Landschaftsmalern, die vornehmlich auf Tonwirkung ausgehen, kann man oft hören, daß Kurzsichtigkeit ein Vorteil sei, indem sie den „störenden“ Kontur der Dinge ausscheide und eine schönere, weil weichere Ansicht gewähre. Umgekehrt bemerkt man, daß Maler, die scharfsichtig sind, die Augen gelegentlich zusammendrücken, um eine mehr stimmende und generalisierende Ansicht zu gewinnen. Wozu allerdings hinzugefügt sein will, daß das Zusammenkneifen der Augen bei Kurzsichtigen und bei Scharfsichtigen nicht dasselbe ist, sondern einen entgegengesetzten Zweck hat. Die ersten tun es, um schärfer zu sehen, weil mit der Verengung der Lidspalte der Zerstreuungskreis im Auge kleiner wird, also die Deutlichkeit des Sehens sich hebt. Die Scharfsichtigen verengen die Lidspalte, wenn sie undeutlich, d. h. malerisch, mit Unterordnung der Einzelheiten zu sehen wünschen, und dies mag darauf beruhen, daß mit dem Herabsenken des Lids die Wimperhaare sich wie ein Schleier zwischen das Auge und die äußere Welt breiten. Bei manchen Selbstbildnissen Rembrandts ist ein solches auffälliges Zukneifen der Augen zu beobachten. Seine Lidspalte ist in der Regel überhaupt keine weitgeöffnete; die noch weitergehende Verengung derselben könnte als Ausdruck intensiver Beobachtung und geistiger Anspannung aufgefaßt werden, welche sich auch im Runzeln der Stirn äußern. Sehr möglich ist aber, daß sie auf einer Gewöhnung, die Dinge unscharf sehen zu wollen, beruht. Bei dem Mangel äußerer Zeugnisse ist indessen aus der Behandlung der Augenpartien seiner Selbstbildnisse eine sichere Entscheidung nicht abzunehmen*).

*) Ich habe hierüber Ophthalmologen befragt. Das Zukneifen der Augen ist besonders deutlich auf B 20 und 21 aus den dreißiger Jahren. Das rechte Auge ist etwas kleiner als das linke. Unter den Gemälden etwa Rembrandtwerk IV, Nr. 256 (National Gallery, London). Diese Tatsache ist auch anderen nicht entgangen. Bode, Rembrandtwerk, Text IV, S. 24: seine Selbstbildnisse zeigen regelmäßig, und ganz besonders in der Radierung von 1639 (B 21), kleine und zusammengekniffene Augen.

Um aber von der unabsichtlichen Disposition oder der absichtlichen Übertreibung des Undeutlichsehens zurückzukehren, so ist klar, daß mit der künstlerischen Realisierung der Tatsachen des Undeutlichsehens das Problem einer neuen Kunst gegeben war. Das Problem war, an Stelle der beleuchtete und unbeleuchtete Flächen von einander scheidenden Linie das Zwischenreich, die Grenzsphäre des Helldunkels zu erkennen und wiederzugeben. Und hierbei muß man sich, mehr als es üblich ist, des Unterschieds zwischen der italienischen und der nordischen Lösung des Problems bewußt werden. Im Süden stand das Helldunkel als ein Ausdrucksmittel neben anderen von Haus aus im Dienst des plastischen Gedankens; der Kult des Körpers und der Figur nützt es im Sinn einer kräftigen Modellierung der Form in vollendeter Wahrnehmung der allmählichen Übergänge der Flächen aus. Wo das modellierende Bestreben zurücktritt, hilft das Dunkel, als Folie die beleuchtete Figur wirksamer und schöner dem Auge entgegenzubringen. Auch Rembrandt, der diese Behandlung indirekt vom italienischen Naturalismus übernahm, steht anfangs im Bann dieser Anschauung. Es ist den nächsten Abschnitten vorbehalten, zu zeigen, mit wie großem, ursprünglichem Interesse Rembrandt das Herausarbeiten der plastischen Form verfolgte und wie er vielleicht im Dunkel erst nichts anderes sah, als den geeignetsten Diener für die Akzentuierungskraft des Lichts. Allmählich aber ändert sich die Auffassung, wenn auch Spuren der früheren dauern; eine neue malerische Ansicht bildet sich. Wäre es möglich, große Künstler auf eine einfache Formel zu bringen, so wären sie nicht, was sie sind. Es darf uns nicht überraschen, wenn sie alles zu können scheinen. Einfache Formulierungen passen entweder nur für einzelne Perioden, oder sie sind Irrtum oder Täuschung.

Die sogenannte klassische Kunst der Italiener ruht, was das Sehen anlangt, auf der Konvention der fixierten Einzelercheinung. Mehrere Einzelwesen sieht sie nicht zusammen, sondern stellt sie zusammen, indem sie sie durch Linie und Gesamtumriß der Komposition verbindet, jeder Figur aber ihre selbständige Bedeutung lassend, und die Tiefenvorstellung des Raums durch mannigfache Kunstmittel suggerierend. Gegenüber diesem Aggregatzustand

der Einzelwesen, die nicht zusammengesetzt, sondern nur zusammenvorge stellt sind, gegen diese plastisch-zeichnerische Gewöhnung erhob sich Leonardo da Vinci und überhaupt das malerische Sehen der lombardisch-venezianischen Schule. Rembrandt aber ging in dieser Richtung nicht etwa einen Schritt weiter; er gab vielmehr etwas anderes. Er brachte nicht nur eine antiplastische, d. h. malerische Kunst, sondern auch eine antiindividuale, eine Kunst des Flüssigmachens des Gestalteten, eine Kunst des innerlich Durchleuchteten, vor dessen Macht die Form wie Hülle und Schemen, wie vorübergehende Bindung und Lösung ihre Irrealität einzugestehen gezwungen wird.

Hier ist der Punkt, wo das optische Problem mit einemmal einen ganz anderen Horizont gewinnt, wo der Renaissance und ihrer an das Heidnische erinnernden Vergötterung des Menschen eine Auffassung sich entgegenstellt, die, von der Endlichkeit und Bedingtheit des Menschlichen durchdrungen, die Individuation wie einen Schein empfindet, wie ein Licht, das aufblitzt und im Dunkel erlischt. Plötzlich scheidet sich Kunst der Vergangenheit und Kunst der Zukunft.

Rembrandts Kunst wendet sich von dem Surrogat einer Wirklichkeit ab, die nur Individuen kennt; sie löst die Bande dieser Zellenhaft; sie glaubt nicht mehr an die Unbedingtheit körperlicher Existenz und an die Selbstverständlichkeit des Lichts, das dieser Körperwelt angehört. Den Trugschluß durchschaut er, den Mephistopheles in die Worte gekleidet hat, daß das Licht verhaftet an den Körpern klebe.

„Von Körpern strömt's, die Körper macht es schön,
Ein Körper hemmt's auf seinem Gange:
So, hoff' ich, dauert es nicht lange,
Und mit den Körpern wird's zugrunde gehn.“

Diesem physikalischen und materiellen Licht der Erscheinungswelt setzt er sein Licht — daß man so sage: als metaphysisches Prinzip entgegen. Sein Licht ist eine irrationale, göttliche Macht, welches mit dem Dunkel ringt, das alle Wesen bedeckt. Sein Licht ist etwas Zauberisch-

Übernatürliches, das die gemeine, dunkle Wirklichkeit durchbricht. Sein Licht ist Magie, und sein Strahl in Rembrandts Hand der Zauberstab, mit dem er die Dinge wandelt und zum Dasein beruft. Das *Fiat Lux* ist der Schlüssel und das zentrale Machtwort der Schöpfung; es ist für ihn der Logos, von dem es im Johannesevangelium heißt, er sei am Anfang gewesen, und alle Dinge seien durch ihn gemacht, und ohne ihn sei nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht.

Vom Standpunkt der italienischen Kunst aus kann Rembrandt nicht verstanden werden. Auf ihrem Boden ist der Akademismus mit seiner Ästhetik erwachsen, seiner *Fata Morgana* der Schönheit, seiner Lehre von der Koordination der Ausdrucksmittel, die in gewissen Dosen gemischt werden, um das korrekte Kunstwerk zu erzielen. Von hier aus wäre Rembrandt nicht anders als die Venezianer zu beurteilen, eine Kunstrichtung, die einseitig ein einzelnes Ausdrucksmittel, Farbe oder Helldunkel, gepflegt und ausgebildet habe, im übrigen aber auf demselben Boden der Wiedergabe der Körperwelt, der Gestalt stehe. Wenn wir Rembrandts Licht als ein metaphysisches Prinzip bezeichnet haben, so ist sein Helldunkel der mystische Prozeß der Fleischwerdung und Materialisierung dieses Lichts. Diesen großen Prozeß wird er nicht müde, zu studieren; er ist das große Problem, der Sinn und Geist seiner ganzen Malerei. Nicht die Individuation, die Körper und Figuren, die äußere Scheinwelt, die das Thema der italienischen Kunst ist, sucht er wiederzugeben, sondern, was er von dem Nichtsinnlichen, dem wirklich Wirklichen ahnt, welches nicht in tausend und abertausend Egoismen parzelliert, sondern ein Allverpflichtetes und Allabhängiges ist. Indem Rembrandts Kunst die Seele sucht und die verhüllende körperliche Form durchbricht und zerbricht, bezeichnet sie kein Grenzgebiet der bildenden Kunst, bereit etwa, Gebietsteile zu besetzen, die der Musik gehörten und nach der seltsamen Lehre von der Hegemonie der Musik ausschließlich mit den Mitteln dieser Kunst beherrscht werden könnten. Vielmehr ist Rembrandt an sich selbst Beweis und hat dargetan, daß in der allgemeinen Bewegung der

Künste ein gemeinsames Ziel zum Innerlichen und Nichtsinnlichen hinweist, wofür das Sichtbare und Hörbare nur ein Zeichen ist. Seine Kunst hat auf legitimste Weise den Machtbereich der bildenden Kunst überhaupt erweitert und hat aus eigenen Mitteln in der Darstellung des Seelischen und Empfundenen ihr Tiefstes und Mächtigstes gegeben.

Die Kunstauffassung Rembrandts ist zugleich eine Weltauffassung. Aus dem Gesagten wird indessen niemand entnehmen wollen, daß wir ihn für einen Philosophen halten. Wir sind von seiner Art des Sehens ausgegangen und haben an der Hand seiner Kunst den Ansatz eines Versuchs zur Kritik des „reinen“ Sehens gegeben; wenn Auge und Gesichtsfeld der Mikrokosmos des bildenden Künstlers sind, so mag der Dolmetscher wohl versuchen, die Verbindungslinien zum Makrokosmos aufzudecken. Ob der Künstler „durch das Morgentor des Schönen“, ob der Denker mit der Vernunft in das Land der Erkenntnis den Weg nimmt, wir dürfen wohl glauben, daß sie am Ziel ihrer Pfade sich begegnen.

„Was wir als Schönheit hier empfunden,
Wird einst als Wahrheit uns entgegengeh.“

Rembrandt als Stillebenmaler.

Schnaase spricht in seinen „Niederländischen Briefen“ an einer Stelle, wo er von der Blumenleidenschaft der alten Holländer und dem hohen Ansehen der Blumenmalerei handelt (S. 149 ff.), von der „wunderbaren Macht der leblosen Natur über die Gemüter“ jener Zeit. Indem er Betrachtungen über den astrologischen Glauben, die Alchemie, die Entdeckungen der Naturwissenschaften daran knüpft, bemerkt er überall das Gefühl der Abhängigkeit von den leblosen Dingen, deren auch sonst nicht unwirksame Macht gerade durch die genauere Kenntnis, durch den häufigen Umgang mit ihnen einen zauberischen Schein erhielt; „sie wurden gleichsam geistige Gestalten, welche anhaltende, liebevolle Betrachtung verdienen“.

Wenn man die ersten uns bekannten, datierten Werke Rembrandts betrachtet, den Berliner Geldwechsler von 1627 und besonders den Stuttgarter Paulus im Gefängnis vom gleichen Jahr, so fällt zunächst auf, daß dies keine Anfängerarbeiten sind. Unter den frühen Radierungen gar

sind Blätter, die Kenner unter das Beste rechnen, was der Meister uns geschenkt hat*). Die Sicherheit der Behandlung ist bereits zu groß, als daß man nicht auf Jahre vorbereitender Studien zurückschließen müßte, aus denen der Künstler vielleicht selbst uns jedes Zeugnis und jeden Einblick hat entziehen wollen. Die Tätigkeit jener Leydener Jahre der Zurückgezogenheit ist aber doch ihrem Inhalt nach, ich glaube mit großer Sicherheit zu bestimmen. Die sorgfältige Behandlung aller Nebendinge auf den frühen Gemälden, derart, daß es eigentlich keine Nebendinge sind, auf dem Paulusbild z. B. die Blätter des in Leder gebundenen Buchs, das Schwert, die Fransen, dies weist auf den engsten Zusammenhang mit der Leydener Stillebenmalerei und auf die Gewöhnung jener „philologischen Leydener Akribie“ hin, von der wir früher gesprochen haben. Wenn unter den Philologen neben dem formal ästhetischen Vergnügen, das im Emendieren der Texte liegt, auch das Interesse für die Realien und den Sachinhalt lebhaft war, so gründete sich all dies auf das Gefühl der Würde und dauernden Bedeutung der alten Überlieferung. Und so mochten die Stillebenmaler ihrerseits denken, daß, wenn die Sonne ein Glanzlicht auf einen Besenstiel werfe oder sonst ein Gerät vergolde oder die Farbe einer Frucht lieblose, diese Dinge des Lichts, das sie bescheine, nicht unwert sein könnten, daß auch in den leblosen Dingen etwas Geistiges wohnen müsse. Daher die große Liebe, mit der diese „Nebendinge“ gemalt, die Feinheit, mit der sie ausgeführt werden. Gerhard Dou, der in jener frühen Zeit Rembrandts Schüler war, hat ein ganzes Leben lang dieser Neigung nachgegeben.

Eine gute Hausfrau kann nicht liebevoller das Inventar ihrer Küche oder Stube mustern, ein Vegetarianer nicht herzlicher an Obst und Gemüse sich freuen, als Dou sich in diese stumme Natur hineingesehen hat**). Indem

*) So besonders B 354, datiert 1628, Brustbild einer alten Frau, von dem Blanc sagt: Rembrandt n'avait que vingt deux ans, et déjà il était accompli dans l'art de sentir et dans le talent d'exprimer (p. 203). Auch Hamerton (etchings of Rembrandt, portfolio 1894, p. 14) ist dieser Meinung.

***) Am liebsten möchte man hier den Bericht Sandrarts über Dou, Deutsche Akademie 2, 320 f. mitteilen, ein Glanzstück von Charakter schilderung.

diesen unbedeutenden und dienenden Dingen eine Art Gleichberechtigung mit der von Natur hochmütigen menschlichen Figur zugestanden wird, allmählich aber der Versuch einer weniger fein ausführenden, vielmehr breiteren, mit Hauptakzenten arbeitenden Behandlung hinzutritt, entsteht doch eine Art Konflikt. Immerhin lassen sich die Spuren der miniaturartig feinen Ausführung und des Stillebeninteresses bei Rembrandt erstaunlich lang verfolgen. Die großen Bildnisaufträge, die ihn zu mehr summarischer Arbeit, zu schnellerem Orientieren und zu breiterer Behandlung erzogen haben, konnten doch die ältere Neigung nicht unterdrücken, nur vorübergehend zurückdrängen. Das Kasseler Porträt der Saskia, das immer als ein Meisterwerk des Künstlers gegolten hat, verdankt seinen Ruhm recht eigentlich der Verbindung zweier verschiedener Malweisen. Hände und Ärmel sind breit, mit Rücksicht auf Gesamtwirkung gegeben; der Kopf, das vielgefältelte Hemd, das den Hals zudeckt, der kostbare Schmuck sind ganz liebevoll im einzelnen ausgeführt. Das Bild entzückt durch die Weichheit des malerischen Vortrags, aber auch die, die an Rembrandtischer „Zeichnung“ Anstoß nehmen, müssen vor dieser Genauigkeit zeichnerischer Durchführung verstummen. Für Gesichts- und Haarfarbe ist völlig die lokalfarbige Behandlung beibehalten, welche die Bildnisse der vorhergehenden Jahre aufweisen, und erst vom Hals abwärts ist das Prinzip der harmonisierenden Tönung durchgeführt worden. Vielleicht gibt es kein zweites Bildnis, in dem Rembrandt so offenbar in der Überlieferung deutscher Bildnisart steht und doch zugleich Rembrandt ist. Man kann sagen: hier ist Holbein plus Rembrandt. Freilich kommt nun von dieser Doppelwurzel und Doppelart, daß sie manchem als ein Widerspruch auffällt, und besonders Maler sind es, die sich über die Schärfe der Profilzeichnung verwundern und wohl den Wunsch äußern, Rembrandt möchte lieber ein Dreiviertelprofil gewählt haben, um mit einem sichtbaren Stück der anderen Gesichtshälfte einen weicheren Übergang zum Hintergrund zu gewinnen. Daß Rembrandt in diesem Punkt weniger empfindlich und feinfühlig gewesen sei als wir heute, ist ausgeschlossen. Wir müssen also, statt Kritik zu üben, eher fragen, aus welchem

28

Saskia

Kaffel

29

flora

St. Petersburg

Grund er das Profil und dieses scharfgezeichnete Profil bewußt gewählt hat. Schien ihm das Rot der Wangen und des Haares mit dem anderen Rot von Hut und Mieder eher verträglich, wenn er mit der abnormen Betonung des zeichnerischen Elements der Farbe ein Gegengewicht suchte? Hat er das Profil überhaupt deshalb gewählt, weil er vielleicht nicht wollte, daß dieses Bild seiner jungen Frau einem Fremden ins Gesicht sähe? (Die beiden Dresdener Saskiaporträts, Abbildungen Nr. 15 und 20, die reichlich ungeniert sind, waren eben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und sind doch sozusagen per nefas aus intimer Häuslichkeit in eine öffentliche Sammlung gelangt.) Wie dem nun sei, Rembrandt hat in seiner Auffassung hier ein Repräsentationsbild seiner jungen Frau geben wollen, so vollendet und so schön, als er vermochte, und nun überdenke man die Summe von Glück, die der junge Ehemann und der schaffende Künstler da hineingemalt hat, und wie dieses Glücksgefühl als ein heimlicher Schatz in dem Rahmen steckt und auf den empfänglichen Beschauer überströmt. Man hat vor diesem Bildnis das Gefühl, als habe Rembrandt den Edelstein, den er gefunden, in lauter Edelsteine fassen wollen und sich nicht genug tun können, das Beste zusammenzusuchen, den goldbrokatenen, sammetgefütterten Schlapphut, der weich die Haare liebkost, die Perlen und Ketten am Ohr, im Haar, am Hals und an den Armgelenken*). Was hatte doch Saskia für einen Mann, der auf dem Feld weiblicher Putzsucht fast noch mehr Frau war als sie selbst! der in Toilettenfachen der wählerischste und schwerst zu befriedigende war, der den delikatesten Farbensinn besaß, der besser als jede Modistin Hüte zu erfinden und zu garnieren und mit Federn zu putzen wußte, unerschöpflich, Schleier zu adjustieren und Pelze malerisch umzuwerfen, Devants und Jacken kleidsam und die Formen des Halsauschnitts wirksam zu machen, Kragen und Spitzen, Nestel und Bänder, Passepoils und Knöpfe mit einer wahren Schneiderphantasie anzubringen; der denn auch für sich selbst die Mittel der Gefallsucht nicht sparte, Barette in allen Formen, runde und

*) Man sehe auch Bode im Rembrandtwerk III, 3 über den „Rembrandthut“, wiederholt im Jahrbuch der preußischen Kunstsammlungen XVIII (1897).

mützenartige und geschlitzte erfand, Stahlkragen für den Hals und Reiherbusch mit Agraffe für die Kopfbedeckung, und die Halsketten, um ihren Fall bewegter zu machen, so zu stecken wußte, daß sie gebrochene Linien bildeten. Ein Schüler Rembrandts hat erzählt, der Meister habe sich ein bis zwei Tage damit aufhalten und beschäftigen können, einen Turban nach seinem Geschmack aufzusetzen. Hiermit stimmt der Eindruck vieler Gemälde vollständig, die einen wohlüberlegenden, neue Reizmittel suchenden Geschmack kostümlicher Anordnung verraten. Des weiteren darf man auf Guido Reni verweisen, dessen Biograph berichtet, er sei im Frisieren der Haare, im Drapieren von Schleiern und Tüchern um den Kopf oder auf den Kopf Meister gewesen, immer neu, immer verschieden, immer anmutig. (Hierbei mag man sich des Kopfs der sogenannten Beatrice Cenci beispielshalber erinnern.) Auch habe er seinen Schülern an Perückenstöcken mit falschem Haar aus Flachs oder Seide gezeigt, wie man künstlich con bizzarria die Haare bald aufnehme und flechte, bald sie nachlässig fallen und im Wellenfluß sich locken lasse.

Es verlohnt sich in der That, Rembrandtsche Gemälde auf das Kostümarrangement und die Konfektionskunst hin anzusehen, zumal in der Jugendzeit, wo dieses Element eine besondere Liebhaberei des von den Unverständigen geschmacklos gescholtenen Künstlers bildet. Die Petersburger Flora z. B., ein junges Mädchen von gleichgültigen Zügen, trägt ein ärmellofes, enges, verschnürtes Jäckchen aus Silberstoff; die weiten Ärmel sind aus einem leichten orientalischen Stoff, auf weißem Grund farbige glatte und gemusterte Streifen, von dem Querstreifen einer silbernen Borte unterbrochen. Gegen die reichen Passementerien wirkt der einfarbige grünliche Rock aus schwerem Stoff, den sie emporgerafft hält, sehr wohlthätig, und über all diese Kleiderpracht ergießt sich die natürliche Fülle eines langen, offenen Haares, das mit Blumen gekrönt ist. Der stoffliche Zauber schönen Frauenhaars hat Rembrandt oft beschäftigt; aus den gleichen Jahren finden wir in Radierung das Kniestück einer Frau, deren aufgelöstes Haar die Hauptsache bildet (B 340); auch gemalt als Toilettenzene begegnet ein ähnliches Motiv

(Rembrandtwerk I Nr. 69 und IV Nr. 246). Wie manches Modell ist in der italienischen Kunst um der schönen Haare willen in eine büßende Magdalena verwandelt worden! Selbst in Kompositionen, bei denen man Rembrandt ganz im dramatischen Affekt gefangen glauben sollte, einer Opferung Isaaks, einer Kreuzabnahme, vergißt er sein Interesse für Stoffe und Kleider nicht. Das Lendentuch Isaaks, das hingebreitetete Tuch, das den Leib Jesu aufnehmen soll, sind mit Stickereien in der Art slavischer Bauernkunst geschmückt; die tragischen Attitüden hindern nicht, daß die Turbane sorgfältig gewunden, die Haare gehörig frisiert und die Schleier kunstvoll befestigt sind. Auf interessante Kostüme gab Rembrandt viel; man sah ihn auf Versteigerungen alte Kleider kaufen, auch wenn sie zerrissen und schmutzig waren, sofern sie ihm nur selten und malerisch vorkamen. Sie wurden an den Wänden seines Ateliers aufgehängt.

Überhaupt ging mit diesen Künsten bei Rembrandt die starke Sammel-leidenschaft Hand in Hand, von der Sandrart aus eben den Jahren berichtet, wo in den ersten Zeiten der Verhehlung die nötigen Mittel reicher als zu einer anderen Zeit seines Lebens zu Gebot standen. „Er war ein großer Liebhaber von allerlei Kunststücken an Gemälden, Handrissen, Kupferstichen und allerhand fremden Seltsamkeiten, deren er eine große Menge gehabt und hierinnen sehr kurios gewesen; deswegen er auch von vielen sehr hoch geschätzt und gepriesen worden.“ Curieux ist der französische Ausdruck für Liebhaber und Sammler; man sieht also, daß Rembrandts Sammlungen Ruf genossen. Aus dem Inventar seiner beweglichen Habe, welches von Gerichts wegen in den fünfziger Jahren, als er in finanzielle Bedrängnis und Konkurs geriet, aufgenommen wurde, ersieht man einigermaßen, welcher Art, nächst dem Besitz an Kunstschätzen, jene von Sandrart genannten „fremden Seltsamkeiten“ waren. Es kommt da ein Naturalienkabinett mit vielen Muscheln und Seegewächsen vor, ein großer weißer Korallenbaum*) und eine Waffenammlung mit orientalischen und indischen Stücken, antiken und

*) Hierbei darf man sich wohl des roten Korallenzweigs auf Mantegnas Madonna della vittoria erinnern.

modernen, Messern und Dolchen, Säbeln, Hellebarden und Pfeilen, was alles ihm und anderen, denen er es gern lieb, gelegentlich als Modell diente. Hierzu muß sich die Phantasie für die frühere Zeit all die Kostbarkeiten an Geschmeide, Edelsteinen, Perlen hinzuzergänzen, Silbergeschirr und -gerät, wovon die Bilder Zeugnis ablegen. Rembrandt hatte alle Zeit eine kindlich-barbarische Freude am Glänzenden und Gleißenden. Dazu kommt in den Jahren der Ehe mit Saskia die unbestreitbare Neigung zu junkerhafter Vornehmheit; sein Leben lang, auch nachdem ihm das Geschick Erfahrungen verhängt hatte, die ihm die Welt und ihren Tand nicht mehr rosig erscheinen ließen, ist er nicht müde geworden, mit weitgeöffneten Kinderaugen auf den Glanz der Perlen und Steine, auf das Leuchten des Golds, auf das Strahlen jeden Metalls zu starren. Der Zauber der Lichtbrechung auf geschweiften, sich anhaltend biegenden Formen, die Launen des Lichts auf solchen unregelmäßig reflektierenden Flächen haben ihn zum Freund eines kunstgewerblichen Geschmacks gemacht, über den ästhetisch rechtgläubige Kunstbeurteiler sich entsetzen*). Insbesondere hat man immer schon beobachtet, welchen Einfluß die Beobachtung der Färbung und Lichtbrechung edler Steine auf Rembrandts Malart gehabt haben mag. Bei dem englischen Kunsthändler Smith finde ich die Vergleichung zuerst ausgesprochen (1836): wenn man die Bilder von Rubens Blumenbüscheln ähnlich finde, so mögen die von Rembrandt einer Fülle von Edelsteinen (a rich display of costly gems) verglichen werden**). Kolloff hat dies wiederholt; er nennt die Rembrandtfarbe ausgeschüttet wie einen Haufen Edelsteine; Vosmaer (2. Aufl. 209) spricht von einem hachis de pierres précieuses. Die Vergleichung hat seitdem Anklang gefunden und wird anhaltend wieder gebracht.

Indessen bezieht sich diese Vergleichung mit mehr Recht auf die spätere Malweise des Künstlers, da seine Farben unverschmolzen wie Mosaikpasten

*) Hiervon handelt die 5. Beilage am Schluß dieses Werkes: Rembrandt und der sogenannte Ohrmuschelstil.

***) A catalogue raisonné, 7. Teil. Einleitung p. XXXV. Auch z. B. p. 54 in der Beschreibung des kleinen Bildes in der Bridgewatergalerie.

nebeneinander gesetzt, über das Begreifliche gegenseitig sich steigend, geheimnisvoll erglühen. Das Beobachten solcher Wirkungen und das Herumstudieren an ihnen reicht sicherlich so weit zurück als Rembrandts Leidenschaft für schönes Geschmeide. Amsterdam war der Ort, das Auge an diesen Dingen zu weiden; in der reichen Handelsstadt war derselbe „Juweliergeist“, den Burckhardt an Venedig mit unnützem Tadel erkennt*). Und so mochten die natürlichen Stilleben, die an fremden und exotischen Kostbarkeiten und Seltenheiten sich in den Magazinen und Schausstellungen von Amsterdam zusammenfanden, ein Malerherz ähnlich erfreuen, wie einst die Schätze des Rialto einen Cizian und Veronese.

Als Rembrandt von seiner ursprünglichen Art des scharfen Sehens und seiner Spitzpinseligen Malweise zu einer mehr den Ton und das Ganze suchenden Anschauung und zu breiterer Behandlung überging, verlor das Stilleben in keiner Weise sein Interesse. Wohl hat er sich später mehr zusammengenommen und Zerstreutes beiseite gelassen. Beispielsweise findet man auf dem Gemälde der Grablegung Christi vorn ein kleines Stilleben, Korb und Spaten, und oben einen goldglänzenden Schild, welche bei einer Wiederholung des Bildes später vom Künstler zugestrichen wurden (Rembrandtwerk II, Nr. 128 und 129). In der Hauptsache aber und besonders in den dreißiger Jahren, da er mit den Problemen von Licht und Helldunkel rang, um seine Sprache zu finden, gewannen die leblosen Dinge seine Liebe um so

*) Unter den Päpsten war Paul II ein Hauptammler von Edelsteinen; es war ein Venezianer. Burckhardt, Geschichte der Renaissance ² § 43 und 182. Für das siebenzehnte Jahrhundert stand in großem Ansehen des Anselm Boetius de Boodt aus Brügge, Leibarztes Kaiser Rudolfs II, gemmarum et lapidum historia, zuerst Hanau 1609, 4°, worin Art, Fundorte, Eigenschaften und Bearbeitung der Steine ausführlich, ihre sympathischen und medizinischen Kräfte mit Zurückhaltung behandelt sind. Eine neue Ausgabe ward in Leyden 1636 durch Collius herausgegeben, den Kolloff wohl mit Unrecht mit dem Dr. Cholinx Rembrandts identifiziert. An diesen Herausgeber der gemmarum historia gibt es ein paar Verse von Barlaeus, die man in seinen Gedichten findet. In Lyon erschien 1644 eine französische Übersetzung, le parfait joaillier ou histoire des pierres précieuses.

mehr, als sie, verglichen mit der menschlichen Gestalt, weniger geistig psychologischen Anteil verlangen und inhaltlich anspruchsloser sind. Für Rembrandts Experimente waren die „toten“ Dinge die geeignetsten Körper. Wie wahr dies ist, kann man den zahlreichen Fällen dieser Jahre entnehmen, wo das Figürliche fast nur Vorwand und Konzession an das Publikum ist; was den Maler interessierte, waren Nebendinge, Kostüme, Waffen und Gerät mit ihrer eigentümlichen Ton- und Lichtbildung. So daß es lohnend wäre, die ganze Schöpfung dieser Periode auf ihren Stillebencharakter hin durchzugehen, wobei man unter Stilleben alle die Kompositionen verstehen würde, bei denen die Bedeutung des Gegenständlichen und der in Worten ausdrückbare Inhalt, der Stoff der Darstellung vor den formalen Problemen und Interessen des Künstlers zurücktritt oder verschwindet. Die ganze Gruppe der Toiletten Szenen wird in ihrer Anziehungskraft für Rembrandt von hier aus deutlich. Ähnlich wie für die antike Plastik solche Szenen einer gegenstandslosen Unbedeutendheit, das Binden einer Sandale, das Festmachen oder Schließen einer Agraffe, das Schaben des Ringers und hundert andere Motive in der Richtung der alten Kunst Anlässe zu schöner Bewegung und Haltung, Vorwände zur Schaustellung wohlentfalteter Leiblichkeit wurden, so gaben sie Rembrandts malerischer Absicht herrliche Gelegenheiten, seinen Liebhabereien nachzuhängen. Für ihn ist dann die Gestalt — und dies natürlich in vollem Gegensatz zur Antike — nur das notwendige Mannequin, die Ausstellung schönen Zubehörs aber die Hauptsache: das Haar, das gekämmt wird, das beleuchtete nackte Fleisch, die Toilettengeräte, Schalen und Gefäße, die Unter- und Überkleider, das Linnen, der Sammet, Brokat und Pelz, die Schmucksachen. Die Vordringlichkeit von allem diesem ist eine berechnete; es sind die einzelnen Posten einer Summe, die sich nicht wie im Bildnis unterzuordnen brauchen und zu Akzessorien herabgedrückt werden. Es ist wohl vorgekommen, daß Kenner Darstellungen solcher Art, weil ihnen das Figürliche zu gering für Rembrandt schien, ihm ganz oder teilweise abgesprochen haben. So z. B. den sogenannten Bürgermeister Pancras mit Frau, ein Doppelporträt in

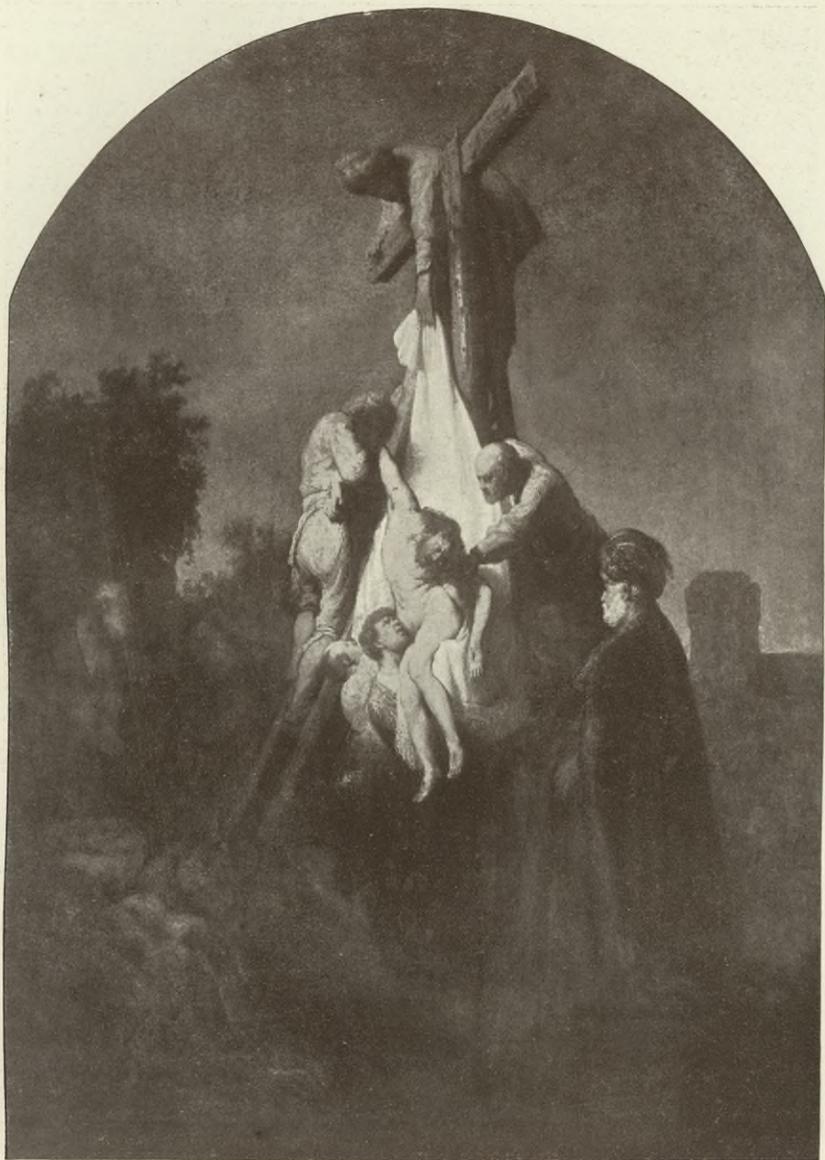
englischem, königlichem Besitz (Buckingham Palace). Die Frau sitzt am Tisch auf dem ein Schmuckkästchen und ein Spiegel stehen, vor dem sie, mit etwas gezielter Bewegung nach dem Ohr greifend, die Wirkung eines Ohrnings prüft. Hinter dem Tisch steht der Gemahl (Bode hat ihn neuerdings als Selbstbildnis Rembrandts angesprochen, was wohl möglich ist), das Federbarett auf dem Kopf, anscheinend zum Ausgehen bereit und wartend, bis seine Frau fertig ist. Die Frau trägt bereits ihren kostbaren Mantel aus Goldbrokat, der von ihren Schultern über den Sessel herabwallt, die ganze eine Seite des Gemäldes füllend. Dieser Mantel ist das Schönste, richtiger gesagt: das einzig Schöne Stück auf dem Bild zweier lebensgroßer Kniefiguren. Das Bild Rembrandt absprechen oder behaupten, nur der Mantel sei von ihm gemalt, ist deshalb ganz und gar unmöglich, weil zahlreiche Werke dieser selben Jahre völlig ähnliche Verhältnisse zeigen*). Es gibt eine lebensgroße sitzende Frauenfigur in Hermelin und Seide (Madrid), der in einem Nautilusgefäß etwas zu trinken dargereicht wird. Man nennt dieses Bild jetzt Sophonisbe mit dem Giftbecher. Früher nannte man es Kleopatra oder Artemisia; nichts in ihrem Ausdruck erleichtert die Bestimmung eines so affektvollen Augenblicks; sie ist ein Mannequin für herrliches Kostüm. Die Flora (Buccleugh) ist eine sehr vulgäre Blumenspenderin; das wundervoll gemalte, golddurchstichte Mieder des Kleids muß für den Rest entschädigen. An dem Berliner Simson mag man die polternde Renommage über dem herrlich gemalten Leibrock in seinem metallischen Farbenspiel, der weißblauen Schärpe und dem prachtvollen Säbel mit dem goldenen Griff vergessen. Wenn uns an dem Menetekelbild Belsazar und seine Festgenossinnen, wenn uns die Karikatur in der Ausmalung ihres Entsetzens, da eine himmlische

*) Angefochten hat das Bild H. Bredius in dem Bericht über die Londoner Rembrandtausstellung im Amsterdamer Weekblad 1899 Jan./Febr., Separatabdruck S. 4 f.; ebenso Zeitschrift für bildende Kunst, N. f. X S. 168. Dagegen de Groot im Repertorium für Kunstwissenschaft XXII (1899) 159 f. Die Zweifel sind übrigens schon älteren Datums. v. Seidlitz hat im Repertorium für Kunstwiss. XII (1889) S. 395 den Pancras für unecht erklärt und hält an seiner Meinung auch 1900 (Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 153) fest. Ich halte das Bild mit de Groot und Bode (neuerdings Rembrandtwerk V S. 39) für sicher.

Hand ihre Orgie stört, abstößt oder kalt läßt, so mögen wir uns sagen, daß Rembrandts Herz bei dem goldenen Königsmantel Belsazars und der steinbesetzten Krone auf dem Turban war. Diese und ähnliche Bilder sind es, für die nach dem Bericht jenes Schülers Rembrandt tagelang kombinierte, um nach Farbe und Aufbau ein Turbanmodell künstlich zu schlingen. Auch gibt es eine ganze Anzahl selbständiger Köpfe mit orientalischem Kostüm, die man für Turbanstudien in Anspruch nehmen kann; es sind die so bezeichneten Orientalen oder Rabbiner mit ihren durch Alter und Studieren unbeweglich und gleichsam pergamenten gewordenen Zügen*). Ihre reichen Turbantücher, die Pelze und schweren Stoffe, die prachtvolle Westenverzierung mit goldenem Schmuck, dies mag man wohl ein orientalisches Stillleben nennen. Wie sehr Rembrandts Auge von diesen weißseidenen oder weiß und gelb gestreiften Turbantüchern, von der Steigerung der Seidenfarben zum Metallgold, von dem schwerfaltigen Brokatglanz, von dem ganzen Farbenrausch dieser aus dem Dunkel hervortauchenden glühenden Visionen geblendet war, zeigt nichts deutlicher, als daß er nicht widerstehen konnte, diese Prachtstücke auch in fremdgeartete Kompositionen hineinzustellen. Auf zwei Gemälden des Münchener Passionszyklus ist es besonders auffällig. Die Kreuzaufrichtung zeigt den römischen Hauptmann auf einem Grauschimmel in vollem Glanz eines orientalischen Kostüms; die Kreuzabnahme hat dieselbe Turbanfigur zu Fuß, diesmal in einer anderen Rolle, wahrscheinlich des Josef von Arimathia. Ein rechter Karnevalstürke, der breitbeinig in den furchtbaren Ernst der Szene des Kalvarienberges hineingeraten ist und mit der inneren Gleichgültigkeit, aber der amtlichen Wichtigkeit eines Gerichtskommissars den Hugenstein aufzunehmen anwesend ist**). Als Rembrandt den gleichen Gegenstand bald darauf nochmals malte, hat er diesen Turbantürken gegen das Licht gestellt, so daß nur seine Schatten-silhouette mitspricht; auch hat er einiges Licht für die Gruppe um die ohnmächtig werdende Maria aufgespart, die in der Auffassung des Münchener

*) Rembrandtwerk II Nr. 145—147, III Nr. 199.

***) Blanc p. 67 sehr richtig: on pourrait se croire à la morgue de Jérusalem.

Bildes von Dunkel umhüllt war, Änderungen, welche einen Ansatz von Selbstkritik gewahren lassen, da er sich in jenen erstgenannten Passionsdarstellungen zu sehr von malerischen Liebhabereien hatte führen lassen*). Dies erinnert an eine Ateliiergegeschichte, die Houbraken erzählt, wie während der Arbeit an einem bestellten Familienbild ein Affe, der dem Künstler gehörte, mit Tod abgeht. Rembrandt habe ihn darauf als Zugabe auf jenes Bild gemalt, aber wegen Einspruchs des Bestellers die Leinwand schließlich behalten müssen, und so sei sie später als Zwischenwand im Atelier für eine der Zellen, in denen Rembrandt seine Schüler zu isolieren pflegte, benützt worden. Diese Geschichte als „Beispiel von Rembrandts Eigensinn“ erzählen, trifft doch nicht den Kern der Sache. Wenn die Besteller eines Gruppenporträts die Gesellschaft eines Affen beleidigend fanden und ein solches Bild zurückwiesen, so lag dem Künstler doch wohl jede Absicht, jene guten Leute zu ärgern, fern. Was man immer leicht an Künstlern beobachtet, daß sie auf das Stoffliche und, was man sich bei dem Bild denkt, kaum achten, sobald sie von irgend einem Formzauber der Bewegung, des Lichts oder eines Farbenzufalls gepackt sind, das traf um so mehr auf diese Periode Rembrandts zu, da er auf der Suche nach einer ihm gemäßen Formensprache eine offenbare Gleichgültigkeit gegen das Thematische seiner Werke zur Schau trug. Daß er einem schönen Mantel zuliebe, dessen Lichterspiel sein suchendes Auge befriedigte, den Träger des Mantels nur als Vorwand und mit sichtbarer künstlerischer Geringsachtung behandelte, daß er eine schöne orientalische Kostümfigur mitten in eine Passionsdarstellung pflanzte, deren Hauptinteresse sie ablenkend zerspaltet, diese begreiflichen Willkürlichkeiten einer vom Dämon gewisser Ausdruckskombinationen besessenen Künstlerseele haben auch ohne schlimme Absicht den toten

*) Der Maler Reynolds fand sich von der Reihenfolge dieser biblischen Bilder, die er in Düsseldorf sah (sie sind jetzt in der Münchener Pinakothek) gelangweilt, „They have too much salt“, sagt er und meint also, sie seien zu witzig und präziös in der Licht- und Farbenbehandlung, um nicht durch die Wiederholung derselben Künfte zu verlieren. A Journey to Flanders and Holland 1781 in the complete works II 281.

Affen auf das Bild einer ehrbaren Amsterdamer Familie gebracht. Und so möchte man überhaupt gegenüber der da und dort sich kundgebenden Neigung, auf Grund der angenommenen „Innerlichkeit“ Rembrandts in jedem seiner Werke ein psychologisches Dokument seiner Lebens- und Weltempfindung zu sehen, zur Vorsicht mahnen. Vieles ist nur Dokument künstlerischen Interesses, zumal in den Jugendjahren, da seine Innerlichkeit doch mit viel Äußerlichem noch gemischt und oft wie verschüttet war. Einen Normalrembrandt, wie er im Buch steht, kenne ich nicht. Er ist auf den einzelnen Stufen seines künstlerischen Schaffens gar sehr verschieden, immer aber von eigentümlicher Größe und Unbedingtheit. Wenn er in den dreißiger Jahren im dramatischen Ausdruck übertrieb, ja karikierte, wenn er aufregenden, ja grausamen Stoffen nicht aus dem Weg ging, wenn er dem Natürlichkeitsbestreben die Zügel schießen ließ, so sind diese Eigenschaften seiner Werke dieser Periode vielleicht weniger Eigenschaften seines Wesens (wie man sich auch nicht vorstellen braucht, daß Shakespeare ein besonderes Vergnügen an Gift und Mord gehabt), als Nachgiebigkeiten gegen den damals herrschenden Geschmack des Publikums, dem Rembrandt gern einiges zugeben mochte, sofern man ihn in dem gewähren ließ, was ihm künstlerisch ans Herz ging.

Die lange Zeit, in der er die Dinge nur als Substrat seiner Ausdrucksphantasien, nach ihrer Fähigkeit zur Licht- und Farbenphosphoreszenz wertete, brachte einige Gleichgültigkeit gegen das Figürliche, die Bevorzugung des anspruchslos Stillebenmäßigen notwendig mit sich. Wenn man nun sieht, wie er das Thema des von Menschen abgeschiedenen Einsiedlers wiederholt aufgreift, möchte man darin ausnahmsweise doch etwas sehr Persönliches sich verraten sehen. Die sogenannten Philosophen des Louvre, einsam in Nachdenken und Studien vergraben, die Gestalten der großen Weltflüchtigen, eines Sankt Hieronymus und Sankt Franz und anderer, die in Radierblättern und Gemälden Rembrandts begegnen, haben doch etwas dem Künstler Wesensverwandtes. Große Menschen dieser Art sind nicht für die Gesellschaft und ihre herabziehende Kleinlichkeit. Sie mögen eine Weile hindurch-

gehen (Hieronymus hat es reichlich getan), aber wer durch Geburt und Neigung Einsiedler ist — denn man ist es nicht durch Wahl, durch So und Anderskönnen —, gleicht den mächtigen Bäumen, deren weitgreifende Äste und Wipfelsülle einen solchen Umkreis in Schatten setzen, daß in diesem abwehrenden Bereich nichts Lebendiges Nahrung und Sonne findet. Für Naturen von diesem Wuchs hat das wuselige Menschenwesen auf die Dauer nicht viel mehr Bedeutung als der Ameisenhaufen im Verhältnis zu dem Baumriesen, an dessen Fuß er krabbelt. Und so darf man denn auch nicht erwarten, daß diese Menschenart, die Figur im Sinn der Antike und der italienischen Renaissancekunst in Würde und Ansehen zu steigern, zu verschönen, zu übertreiben, Rembrandt tiefer in den Sinn käme. Von hier eröffnet sich eine Aussicht auf die nähere Begründung, warum die Häßlichkeit einen so breiten Raum in diesem Kunstschaffen einnimmt. Schönheit ist das Wahrzeichen einer aristokratisch auslesenden Kunst; schön sind die Götter, und ihr Attribut erteilt eine divinisierende Kunst schmeichlerisch den Menschen, den einzelnen, die sich herausheben aus der Zahl der Namenlosen, aus dem Dunst und Brodem der Erdennähe und Erdschwere, in dem die vielen mit gesenkten Häuptern sich abmühen. Es hat Rembrandt auch nach dieser Seite gezogen, und nie stärker als an der Wende der dreißiger und vierziger Jahre des Jahrhunderts; dazwischen erklingen dann wie eine Mahnung seines Gewissens ganz andere Töne, aus der Sphärenmusik der Welt, wo es kein Ansehen der Person gibt, es sei denn durch den inneren Wert. Und so erleicht in dem großen Zusammenklang der Wesen die anspruchsvolle Dekoration und Auszeichnung der Schönheit wie ein täuschender Trug vor dem Licht der Wahrheit, in dem die Seelen geprüft werden und nicht die Kleider und die Larven, der Wahrheit, in deren göttlicher Scharfsichtigkeit die toten und die lebenden Dinge, das Menschliche und die Natur gleichgewertet sind.

Wenn man zu erklären versuchen will, aus welchen Gründen dem Kult des Schönen in der italienischen und auf dieser Grundlage in der französischen akademischen Kunst ein Kult des Häßlichen in der holländi-

ischen Kunst entgegentrat, so wird man neben den allgemeinen Unterschieden der Weltauffassung besonderer historischer Ursachen zu gedenken haben. Während in Italien der Ansturm des Naturalismus von dem festgewurzelten Geschmack der privilegierten Stände zurückgeschlagen wird, während in der italienischen Literatur und Kunst der Naturalismus immer nur eine Episode der Polemik bildet, die der in Formalismus sich verlierenden, von dem gesunden Boden zu weit sich entfernenden Konvention belebend entgegentrat, war in Holland ständische Differenzierung und aristokratische Sonderung entfernt nicht so weit gediehen; vor allem aber war die zusammenhaltende Macht des religiösen Gedankens viel stärker und verbindlicher. Hierin muß Holland mit Spanien verglichen werden, wo der eingeborene Demokratismus der Religion ähnliche Voraussetzungen schuf. Der plebejische Zug in Murillos Heiligengestalten, das offenbare Interesse des Velazquez für das Häßliche entspricht den Neigungen holländischer Kunst. In diesen beiden Ländern und ihrer Kunst ist der Naturalismus eine naive und dauernde und nicht eine reflektiert polemische, vorübergehende Erscheinung. Er hat seine Selbstverständlichkeit in einer gewissen kulturellen Solidarität, welcher die oberen Stände weniger von den unteren scheidet und nicht die Äußerungen der unteren Stände als gemein ausschließt. Eben hierdurch gewinnt die Kunst den Ausdruck des Bodenwüchsig-Rassemäßigen, wie es dem akademisch-kosmopolitischen Betrieb als verwerflich und tadelnswert erschien, wie es uns umgekehrt entzückt. Der Naturalismus hat als Begleiterscheinung die Häßlichkeit. Die Darstellung der sichtbaren Welt kann an ihr so wenig vorübergehen wie die der moralischen Welt an der Macht des Bösen. Eine Kunst, die das Schöne als Ideal proklamiert, das von diesem Kanon abweichende, also die Mehrheit aller Dinge als Irrtum und Fehlgeburt der Schaffenden Kraft bezeichnet, kann nicht anders als die Wirklichkeit negieren und eine Traumwelt schaffen. Diese Kunst, die Kunst der Antike ist nicht mehr die unserige. Indem wir von den Dissonanzen und Häßlichkeiten der wirklichen Welt als dem Gegebenen ausgehen, handelt es sich nicht darum, Disharmonien zu lösen, Häßlichkeiten in Schönheiten

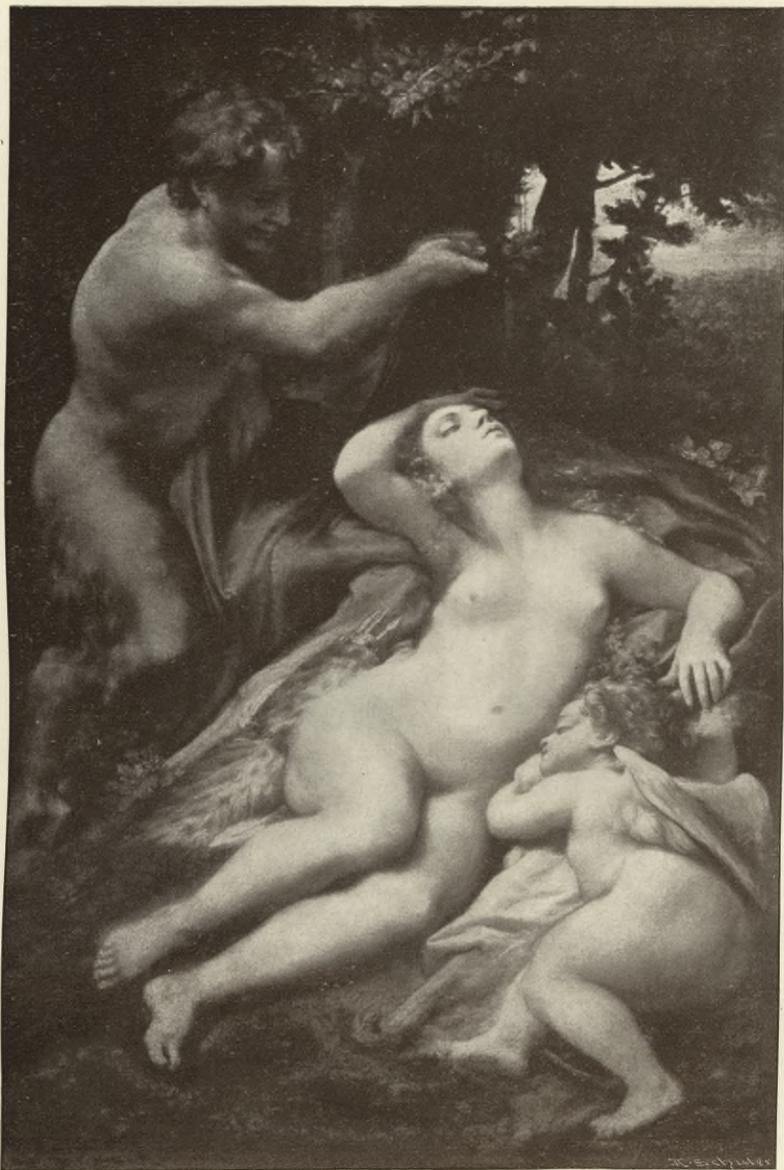
besser wissend zu korrigieren, sondern dieses ganze Chaos der Erscheinungswelt von der Kunst als Zeichen und Gleichnis seelischer und geistiger Gewalten deuten und offenbaren zu lassen. So wird denn das Häßliche nicht hochmütig ignoriert oder feig vertuscht, als „Augenschmerz“ gemieden werden, sondern der Augenschmerz mag in Seelenfreude sich wandeln, und über die „Knechtsgestalt“ die Ahnung göttlicher Hoheit sich ergießen.

Es ist mit der Bevorzugung der Häßlichkeit in der menschlichen Gestalt wie mit der Unscheinbarkeit der Landschaft in der holländischen Malerei. Claude Lorrain als der maßgebende Vertreter der Gegenseite ist der Maler der aristokratischen Landschaft. Seine stolzen Bäume, seine vornehmen Architekturen und Göttertempel, glanzvoll, auch wenn es Ruinen sind, die Paläste der Großen dieser Welt, die reiche Fülle seiner Berge, seiner Flüsse, seiner Meere, der wohl kadenzierte Rhythmus seiner steingewölbten Brücken, der verblauenden Berglinien, die olympische Leuchtkraft seiner allübergoldenden Sonne schaffen eine Bühne für Heroen und Heroinen heiliger und weltlicher Geschichte. Wie anders die Holländer! Sie haben nicht die still unbeweglichen Bäume, die der „sanfte Wind vom blauen Himmel“ kost; ihre Bäume sind von der Leidenschaft der Elemente zerzaust und zerspelt, unfruchtbar ihre Dünen, einförmig die Ebene, nicht lachend, sondern unheimlich brütend ihr Meer. Der Sturm peitscht die Wolken, und die Sonne ist spärlich; hier ist kein Boden für die weichen Füße der Götter und ihre Reigentänze noch für die Legenden der Heiligen; Bauern ringen in harter Arbeit und im Schweiß mit der Scholle und mit den Fluten. Wie hat die Kunst diese Zeichen zu deuten gewußt? Wohl hat es nicht an Ansätzen gefehlt, mit italienischem Farben- und Linienglanz die holländische Landschaft zu übermalen und zu schminken. An diesen Werken geht die Betrachtung schnell vorüber, aber sie verweilt bei den anderen, denen kühner und gotterfüllter Propheten, wie sie einst die Stimme des Herrn im Donner und im Feuer und in der Wüste vernahmen. Die Unscheinbarkeit der Erde, die Sündhaftigkeit und Häßlichkeit der Menschen lassen das Wunder der Gnade um so unermeßlicher und reicher sich er-

gießen, und das Symbol dieser Gnade ist das Licht. Der Strahl, der sich durch die Wolken stiehlt und diese arme Erde küßt, ist wie eine Gewähr himmlischer Güte und Fürsorge, er ist wie die Jakobsleiter, die sich aus der Welt des Lichts in unsere Nacht spannt und breitet, und auf der Engel auf- und niedersteigen. Wenn wir zuvor von der holländischen Kunst sagten, sie male nicht Gestalten und Einzeldinge im italienischen Sinn, sondern atmosphärische Mächte und Relationen, in denen die Gestalt in geheimnisvollem Schein des Werdens und Vergehens auftaucht und untertaucht, so gilt dies um so mehr von der holländischen Landschaft. Ob die Einzeldinge häßlich oder schön sind, ob die Bäume und Sträucher, die Häuser und Kanäle heiter und erfreuend oder unfreundlich und düster sind, kommt nicht in Frage. Denn sie wollen nichts für sich sein; sie sind das Antlitz, auf dem kosmische und seelische Mächte ihre Stimmungen ausdrücken und spiegeln, und diese Stimmungen verraten eine so tiefe und leidenschaftliche Seele, daß niemand fragen mag, ob die zufällige Form ihres Ausdrucks „hübsch“ oder „schön“ sei.

Übrigens wird man beobachten, daß jede wirklichkeitsgemäße Kunst, ob sie nun dem Norden oder Süden angehört, angstfrei ist vor dem Häßlichen. Das Häßliche hat mehr Macht, Illusion hervorzubringen, da denn das sogenannte Schöne als eine Auslese und Kombination einen Hauch des Abstrakten, Gedankenhaften und Wirklichkeitsleeren verspüren läßt. Rembrandt mag in Darstellungen wie der Kreuzabnahme, Grablegung, Adam und Eva das Häßliche übertrieben und fast abstoßend gemacht haben; aber er empfand, daß es an Wirklichkeitsgehalt aufdringlicher und eindringlicher sei. Es ist behauptet worden, eine höchst ausgebildete Kunst suche den Kontrast des Gemeinen und Häßlichen, um durch dessen Behandlung und Überwindung den höchsten Triumph zu erreichen*); diesen Virtuosengeist möchte ich doch Rembrandt nicht zutrauen. Der Grund ist wohl einfacher: das

*) So etwa Jullii, Velazquez II 360—362, dem ich aber hierin durchaus nicht beipflichte. Rosenkranz, der in seinem Buch Ästhetik des Häßlichen 1853 das Häßliche als ein Negatives definiert, hat sich damit die vollkommene Einsicht selbst versperrt.

Häßliche ist sinnenfälliger und eindrucksvoller. Man sehe Correggios schlafende Antiope im Louvre, das hinaufgezogene rechte Bein mit dem unschön verkürzten und verquollenen Oberschenkel, den Winkel, in dem sich der Kopf zur Seite biegt, den Kopf selbst, der zurückfallend den Hals vordrängt. Alles dies ist nicht schön; aber die Gestalt ist ein Wunder von Illusion. Raphael und die Klassiker würden einen solchen Amriß der Gestalt verworfen haben. Rembrandt hätte ihn ohne Besinnen angenommen, sicher in dem Gefühl, daß es auch entgegen dem Dogma der Linien Schönheit vollwertigen Kunstzauber gebe, und daß nur entschlossener Wirklichkeitsinn den Schlüssel zum Geheimnis des Wahren sich erobere.

Künstlerische Konflikte.

Stäubig, wenn man Handlungen eines Menschen beurteilen hört, kann man Äußerungen der Verwunderung beobachten, daß dieses oder jenes sein Tun oder Lassen im Widerspruch stehe mit dem, was die allgemeine Vorstellung von seinem Charakter erwartet habe. Indessen, den Menschen als ein im Gegenwärtigen begrenztes und von Gegenwärtigem bestimmtes Wesen aufzufassen, ist eine Täuschung. Eine so einfache Einheit, wenn überhaupt eine Einheit, ist der Charakter eines Menschen nicht. Die Stadien des Werdens lassen, den geologischen Schichten ähnlich, Niederschläge von sehr ungleich bewegter Profilierung und Stärke zurück. Indem diese mannigfach geformten Schichten sich zusammenschweißen und durchdringen, ragt die Vergangenheit bald näher bald entfernter in die Oberschicht des Gegenwärtigen hinein oder wohl gar darüber heraus. Indem ferner die einzelnen Kreise menschlicher Begabung ungleich wachsen, die einen sich im Einzelfall unverhältnismäßig ausdehnen, die anderen stehen bleiben oder gar verkümmern, entsteht jenes überraschend unlogische Zusammenwirken von Motivationen, Trieben und Begierden und Willensakten, die bei jeder reich angelegten Menschennatur den Widerspruch in der Charakteräußerung fast als den Normalfall erkennen lassen.

Zu den frühest wahrnehmbaren künstlerischen Interessen Rembrandts, die ebensowohl in seiner Natur lagen wie sie ihm durch die Überlieferung der Caravaggio- und Elsheimer Schulen zugetragen wurden, gehört, wie wir zuvor sahen, das Experimentieren mit dem Licht. Die durch eine enge Öffnung eindringenden und gleichsam kanalisierten Lichtstrahlen, die mitten im Dunkel prall auftreffend einen so seltsamen und überraschenden Effekt hervorbringen, haben ihn früher und lebhafter beschäftigt als das gleichmäßig verteilte Licht. Seine Vorliebe für visionäre Motive ist daraus zu erklären. In den dreißiger Jahren und weiter begegnen eine ganze Anzahl Darstellungen von Englerscheinungen, die, wenn auch manchmal durch Jahre getrennt, ihrem künstlerischen Charakter nach innerlich zusammengehören. Die Erscheinung des Engels gibt Gelegenheit, die dunkeln Wolken oder die Nacht, die den Himmel verschließt, zu öffnen und auf den Fittichen des Himmelsboten überirdisches Licht zu verbreiten und herabzusenden. Derart ist das Opfer Abrahams (St. Petersburg und München) mit dem Engel, der dem Beginnen des Patriarchen Einhalt tut, derart die Verkündigung an die Hirten auf dem Feld bei Bethlehem (B 44), derart die Auferweckung Jesu (München) mit dem Engel, der die Grabplatte aufdeckt, so der davonfliegende Engel mit der Familie des Tobias (Louvre) und das Opfer Manoahs (Dresden), wo der Engel aus der Opferflamme emporfliegt. Hierher gehören weiter Lichterscheinungen, wo auf übernatürliche Weise der Himmel sich auf tut, um seinen Anteil an den Geschehnissen der Erde zu offenbaren wie bei der Himmelfahrt Jesu (München) oder der großen Kreuzabnahme (B 81); oder wenn der Himmel drohen und schrecken will wie mit der Geisterhand des Mene Tekel auf dem Belsazarbild (Earl of Derby). Selbst jenes Interesse an Silhouettengestalten, auf das wir für die Frühzeit aufmerksam machten, wo also die Figur gleichsam als Lichtschirm benutzt wird, um eine starke Lichtquelle zu verdecken, und durch den Kontrast nur flächenhaft silhouettiert erscheint, findet noch weiterhin Belege in der Haager Grisaille einer Flucht nach Ägypten, wo eine Gestalt in beschriebener Weise gegen das Feuer sitzt, und auf der großen Darstellung der Blendung Sim-

Ions, die einen der philistäischen Mordgesellen mit der Hellebarde gegen den Helden eindringend auf der linken Bildseite gegen das hellste Licht gestellt zeigt (Rembrandtwerk II Nr. 132 und III Nr. 211).

Die großen Bildnisaufträge der ersten Amsterdamer Zeit boten Rembrandt keine Gelegenheit, diese Neigungen zu pflegen. Die Gegebenheiten nüchterner Naturwirklichkeit, an die die Porträtaufgabe von einer Seite her gebunden ist, lagen zu der Phantastik jener Welt und zu der Gewöhnung geistreicher Beleuchtungswitze in starkem Gegensatz. Jedenfalls aber muß man um dieses Gegensatzes willen die Lösung der Bildnisaufgaben, die ein davon verschiedenes, ein gleichmäßiges Licht forderten und überhaupt den Künstler zwangen, sich ganz anders zusammenzunehmen und sich einige Gewalt anzutun, zum Erstaunlichsten rechnen, was die Vielseitigkeit eines großen Künstlers leisten mag. Da unter den Bildnissen dieser Frühperiode mehr als eines zu den bedeutendsten Werken Rembrandts gehört, so mag man sich daraus die Lehre abnehmen, wie verlockend die Gelegenheit des Malendürfens für Begabungen von überquellendem Schaffensdrang ist, und wie viel sie gegenüber dem eigenen freien Antrieb bedeutet. Schwächere Naturen, die es nur im Gemüt fühlen, die es nicht stark genug in den Fingerspitzen kitzelt, und deren handwerkliches Interesse und Können kleiner ist als ihr Phantasiereiz, pflegen angesichts von Aufgaben, die von außen kommen, gern von Zumutungen, unsympathischem Zwang, vom Joch, das dem „freien“ Künstler auferlegt wird, zu reden und sich zu beklagen. Solche Mittelmäßigkeiten sind es meist, die sich in die Brust werfen und immer gleich von künstlerischen Überzeugungen reden, wo die Großen ruhig nach Pinsel, Palette und Malstock greifen, weil ihr Schaffensdrang mächtig und entzündlich genug ist, um an jedem Stoff Feuer zu fangen. Diese Kraft ist es, die sie auch die härtesten Bissen schlucken und den sprödesten Stoff überwinden läßt, derart wie Schumann von Schuberts unwiderstehlichem Musikdrang im Scherz sagte, er hätte einen Steuerzettel komponieren können.

Neben diesen von außen kommenden Aufträgen, wegen derer wir, wie gesagt, Rembrandt nicht als Pegasus im Joch bemitleiden wollen, da

er viele von diesen Porträts mit offensichtlicher Liebe gemalt hat, gehen nun aber gleichzeitig Schöpfungen seines eigensten Antriebes einher. Die Neigung zu miniaturartig fein ausführender Behandlung, das wissenschaftliche Interesse, hinter die Geheimnisse der Lichtwirkungen zu kommen, beherrschen diesen forschenden Kopf. Jemehr ihm dabei das Licht ausschließlicher und einseitiger Gegenstand seiner Beobachterleidenschaft wird, um so mehr muß sich ihm die Wichtigkeit des anderen Extrems aufdrängen, des tiefen Dunkels. Das Dunkel tritt zunächst als stärkster Kontrast neben das grelle Licht. Wenn der Ausgangspunkt für Rembrandt das Beispiel der italienischen Tenebrosen und ihres Kellerlichts war, so muß diese kontrastreiche Art seine Phantasie so eingenommen haben, daß er sie zunächst mit einer radikalen Einseitigkeit verfolgte. Die Visionsdarstellungen, von denen die Sprache war, kamen dieser Neigung entgegen. Im übrigen aber würde ein Künstler, der Natürlichkeitsansprüchen Rechnung hätte tragen wollen, Stoffe bevorzugt haben, die in geschlossenen Räumen spielen, deren Lichtzufuhr beliebig beschränkt werden kann. Rembrandt hat Gestalten im Gefängnis, in dunklen Höhlen, in gewölbten dunklen Räumen gemalt; aber so wie er war, mußten ihm Beschränkungen dieser Art lästig sein. Er verdunkelte die Gründe und machte Nacht, einerlei ob die Szene im Binnenraum oder im Freien, bei Tag oder im Dunkel spielte. Und dies war es, was Aufsehen machte und viel besprochen wurde. In einem Gedicht, das Vondel auf die Malerei eines Rembrandtschülers, Philipp de Koning, machte, und in dem deren Helligkeit gerühmt war, fand man eine Spitze gegen Rembrandt, weil dieser nicht davor zurückschrecke, seine Figuren vorn im Tageslicht zu geben, dahinter aber schwarze Nacht beginnen zu lassen*). Was man Rembrandt demnach vorwarf, war das Unnatürliche seiner Beleuchtungsart. Fragen dieser Gattung sind in der neueren Zeit zu oft erörtert worden, als daß es notwendig wäre, ausführlich darauf einzugehen. Der ganze

*) Zu dieser vielbesprochenen Stelle Houbrakens vgl. de Groot, Houbrakens S. 109 und 426.

Eifer der neuesten Malerei hat sich gegen die Unwahrheit gewendet, im Atelier beobachtete und gemalte Figuren in eine Landschaft zu stellen, ohne die schreienden Valeurunterschiede auszugleichen. Sünden, wie sie der verkommene Akademismus des neunzehnten Jahrhunderts begangen hat, wird man indessen den alten Meistern schwerlich im selben Grad vorwerfen dürfen. Die Stimmungen und Beleuchtungsarten der Alten mögen nicht der häufigsten und gewöhnlichen Lichtverteilung und Farbeigenschaften der umgebenden Wirklichkeit entsprechen; unnatürlich kann man sie darum nicht schelten. Der Tizianische Goldton ist künstlerischer Wille und bewußte Auswahl, aber nicht widernatürlich. Wenn Tizian, wie erzählt wird, mit Vorliebe bei Sonnenuntergang gemalt hat, so entsprach eben diese Stunde, da die Sonne in den Dunstkreis der Erde herabsinkt und ihr Licht, in diesen trübenden Medien gebrochen, purpurn entsendet, dem eigentümlichen Inszenierungsgeschmack des Künstlers, der seinen glanzvoll repräsentativen Schöpfungen jene glühende Farben- und Lichtschminke hinzufügte. Eine solchermaßen gesteigerte Contemperatur bot ihm die Wirklichkeit nur zu dieser bestimmten Stunde; sie ist so wenig erfunden und phantastisch wie die tiefe Farbentstimmung seiner Bilder überhaupt. Mit diesem Maßstab wird man Rembrandts Art zwar ungewöhnlich und vielleicht gesucht, aber nicht unvernünftig und willkürlich nennen. Es hat zu keiner Zeit an Kritikern gefehlt, die behaupten, man dürfe nicht versuchen, sich über seine Beleuchtungen Rechenschaft zu geben; denn sie seien Laune und absolute Künstlerwillkür. Ich muß gestehen, daß ich von dieser Meinung zurückgekommen bin; unter den von ihm angenommenen und gewählten Voraussetzungen sind seine Beleuchtungen möglich und natürlich. Wobei wir nicht zu verhehlen brauchen, daß uns und wohl den meisten dieser Geschmack Rembrandts als ein persönlicher und zeitlicher erscheint, der so wenig wie der Tizianische mehr der unserige ist.

Er hatte nun einmal die Vorliebe für das Dunkel und die Dämmerung. Seine Phantasie steckt in den vier Wänden seines Hauses und seines Zimmers. Er ist der Mensch des Nordens in einer gewissen Übertreibung.

Die südliche Kunst stammt aus der Öffentlichkeit und von der Straße. Aber neben dem allgemeinen Gegensatz tritt ein persönlicher Dämon unverkennbar hervor. „Ich wundere mich oft,“ schrieb Ludwig Wienberg, „über seine schwarze Phantasie — er ist eines Müllers Sohn . . die ersten Eindrücke seiner Kindheit waren weißer Natur . . ist er mit der Nacht in der Seele geboren oder hat seine Mutter ihn in einer dunklen Kammer zur Welt gebracht?“ *).

Daß Rembrandt seine auffälligen Licht- und Dunkelgegensätze zu motivieren wünschte, zeigt nichts deutlicher als eine oft vorkommende Anordnung, deren einfachster Fall der ist, daß eine Person zum Fenster heraussehend dargestellt ist, wobei die Figur hell durch das Straßenlicht beleuchtet in dem schwarzen Fensterrahmen des Binnenraums erscheint. Auf die zahlreichen Beispiele des allgemeineren Falls und seiner Abwandlungen wird später einzugehen sein, wo sein Haupttypus mit der sogenannten Nachtwache zur Sprache kommt. Hier sei zunächst auf zwei Bildnisse hingewiesen, die das Gemeinsame haben, daß die Figuren nicht in den Raum hinein- und zurückgeschoben sind, sondern in der vorderen Ebene des Bildes stehend grell beleuchtet von dem dunklen Grund sich entfernen. Die Dame des einen Bildes (aus Utrechter Privatbesitz leihweise im Amsterdamer Reichsmuseum) steht vor einer tiefen, völlig lichtlosen Mauernische; der Herr auf dem anderen Stück (Londoner Privatbesitz) vor einem sich vertiefenden Tor**). Das Licht hat hier fast etwas Kreidiges; trotz der roten Lippen und der gesunden Fleischfarben wirken die beiden Figuren nahezu geisterhaft, weil sie gegen den schwarzen Grund flächenhaft projiziert erscheinen. Das Bestreben, das Detail zu voller und feiner Wirkung zu bringen, hat fraglos den Künstler veranlaßt, die Figuren so ganz in den Vordergrund hervorzuziehen und durch die radikale Verdunkelung des Grundes jede zerstreue

*) Holland in den Jahren 1831 und 1832. 2 Teile. Hamburg 1833.

***) Rembrandtwerk IV Nr. 274 und 287. Das zweite, im Katalog der Londoner Ausstellung von 1899 Ephraim Bonus genannt, was de Groot zurückgewiesen hat, nicht in gutem Stand.

Ablenkung zu vermeiden. Eben dasselbe wurde durch das Mittel erreicht, Figuren aus dem Fenster heraussehen zu lassen, was Rembrandt selbst angewendet hat, und was in seinem Atelier als eine Art Rezept in den Jahren dieser Probleme gegolten haben muß, da wir diesem Motiv bei den Rembrandtschülern wiederholt begegnen. Welche Bildwirkungen Rembrandt im Sinn lagen, zeigen am Schlagendsten drei Gemälde mit biblischen Szenen, alle von kleinem Umfang und alle mit dem für die Hauptgruppe ausgesparten Licht auf gänzlich verdunkeltem Grund. Diese drei Nachtstücke aus den Jahren 1638 und 1640 sind das *Noli me tangere* (Buckingham Palace, London), die *Ausweisung der Hagar durch Abraham* (von Herrn Jonides kürzlich der englischen Nation für das Victoria und Albert-Museum geschenkt) und *Mariä Heimsuchung* (Herzog von Westminster, Grosvenor-house, London). Wenn Rembrandt in den mehrerwähnten Passionsdarstellungen der Münchener Pinakothek grundsätzlich Abend- und Nachtzeit angenommen und selbst die Kreuzaufrichtung, Auferweckung und Himmelfahrt entgegen der vorwiegenden Ueberlieferung, welche hierfür Tageszeit bevorzugt, in Nacht getaucht hat; wenn er Tagesvorgänge, wie die Findung Moses durch die ägyptische Königstochter oder das Bad der Diana mit der Verwandlung des Aktaeon, indem er eine hohe dunkle Waldkulisse hinter die Szene schiebt und so das freie Licht absperrt, auf einseitig beleuchteter Bühne sich abspielen läßt, so sieht man, welche zähe Verfolgung seines Problems hier vorliegt*). Auf dem Bild der *Ausweisung der Hagar* gewahrt man links weidende Tiere und Hirten, rechts eine an einem Trog wachende Person; es ist also nicht Nacht. Bode bezeichnet die angenommene Zeit als einbrechende Nacht, Smith als daybreak (Tagesanbruch). Grell beleuchtet sieht man die weinende Hagar auf einem Esel, den ihr Knabe am Leitseil führt, herausreiten, indes Abraham auf der anderen Seite nebenhergeht und ihr zuspricht. Jrgend eine begrenzte Lichtquelle, deren Strahlen

*) Rembrandtwerk, die Passions szenen II Nr. 124 bis 131, Findung Moses und Diana III Nr. 195 und 196, *Noli me tangere* III Nr. 221. *Abraham und Hagar*, *Mariä Heimsuchung* IV Nr. 240 und 241.

34. Damenbildnis, Amsterdam.
Leihweise aus Utrechter
Privatbesitz.

35

Die Ausweisung der Hagar. London, Viktoria und Albert Museum.

36. Christus erscheint der Magdalena.
Noli me tangere.
London, Buckingham Palace.

37. Besuch der Maria bei
Elisabeth. London.
Herzog von Westminster.
Mit Genehmigung der
Photographischen Gesell-
schaft in Berlin.

auf der Hauptgestalt konzentriert sind, ist vorn anzunehmen*). Das Noli me tangere, Christus erscheint der Magdalena auferstanden als Gärtner, hat die Sonnenaufgangszeit gewählt. Der ganze Vordergrund ist dunkel; es ist die Grabkammer Christi, eine Felsenhöhle mit Stufen. Rückwärts öffnet sich breit der Eingang, von Bäumen umschattet, und zeigt die Fernsicht auf die in der Frühsonne glänzenden Türme von Jerusalem. Ganz an der Seite des Eingangs, teils im Schatten der Höhle und teils im Streiflicht der eindringenden Strahlen, die von der noch nieder über dem Horizont stehenden Sonne wagrecht, ja fast von unten in die hochgelegene Höhle kommen, spielt der Vorgang zwischen dem Auferstandenen und Magdalena. Die Auffassung des Wunders gehört zu jenen Rembrandtischen Darstellungen natürlichen Vergegenwärtigungsbedürfnisses, wie wir ähnliche in der Auferweckung und ihren durcheinanderpurzelnden Wächtern oder im Ganymed kennen gelernt haben. Christus als Gärtner ist wörtlich genommen; er hat eine Schaufel in der Hand, ein Messer im Gürtel und einen breitrandigen, schattenden Strohhut auf dem Kopf. Auch die Magdalena ist kaum ein zweitesmal so gebildet worden wie hier. Rembrandt hat sich genau an den Bibeltext gehalten, wie Magdalena sich weinend bei den zwei Engeln beklagt, daß sie den Leib des Herrn nicht mehr findet. „Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und siehet Jesum stehen und wußte nicht, daß es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Weib, was weinest du? Wen suchest du? Sie meinet, es sei der Gärtner“ u. s. f., bis Jesus zu ihr sagt: Maria! und sie ihn, sich umwendend, erkennt (Ev. Joh. c. 20, 16). Dieser Augenblick ist dargestellt. Nichts bezeichnet besser die noch äußerliche Art, sich mit dem Inhalt abzufinden, das Stoffliche und Inhaltliche wörtlich

*) De Groot hat geäußert, das Bild sei von Haus aus eine Flucht nach Aegypten gewesen, Hagar die Madonna auf dem Esel, und hieraus erkläre sich das übernatürliche Licht, das sie umstrahle. Diesen letzteren Grund kann ich nicht gelten lassen, weil eine ähnliche Behandlung zu häufig vorkommt. (Repertor. für Kunstwissenschaft XXII [1899] S. 163.) Zuzugeben ist, daß Umarbeitungen in einen ganz anderen Gegenstand vorkommen, z. B. die Zeichnung der Auferweckung des Lazarus, die in eine Grablegung des Herrn verwandelt worden ist (Zeichnungen, erste Folge Nr. 102).

zu übersetzen, als wie Rembrandt in den dreißiger Jahren, statt den innerlichen, geistigen und dauernden Gehalt einer Handlung auszudrücken, sich in ihrer dramatischen, nur einen Augenblick währenden Zuspitzung gefällt. Als Rembrandt später den gleichen Vorgang nochmals malte (1651, Braunschweig), hat er die Gefuchtheiten des früheren Bildes, den Strohhut des Gärtners, die abgewendete Haltung und Drehung der Magdalena aufgegeben und ist zur üblichen Schilderung zweier einander zugekehrter Gestalten zurückgekommen*). Dieses spätere Bild hat in dem Zusammenklang der weißen Gewänder, der hellwarmen Fleischtöne mit dem ruhig dunklen Grund der Bäume und Felsen eine unsägliche Harmonie.

Das dritte Gemälde, Mariä Heimsuchung hat späte Abendbeleuchtung, die auf der Figurengruppe gesammelt ist. Der Hintergrund, der jenseits eines Tales eine Stadt zeigt, ist, man sieht nicht recht durch Bäume oder Wolken, die sich hinter der Architekturkulisse deckend herauschieben, verdunkelt. Die Handlung begibt sich vorn auf einer hochgelegenen Terrasse vor dem Portal des seitlich links aufragenden Palastes. Das Tier, auf dem Maria geritten ist, ist am Fuß der Treppe im Hintergrund sichtbar. Wie sie abgestiegen ist und noch ehe sie das Tor erreicht hat, ist ihr Elisabeth entgegengeeilt, indes eine bedienende Negerin, die zu der hohen Gestalt nicht hinaufreicht, auf die Fußspitzen sich hebend, ihr von hinten den Reifemantel abnimmt. Der alte Hausherr wackelt eilig, auf einen Knaben sich stützend, die Stufen vor dem Tor herab, um den Willkommensgruß zu beschleunigen. Von den drei genannten Gemälden hat dieses in der Figurenbehandlung den ansprechendsten Charakter; der Vorgang ist mehr empfunden und weniger auf den Effekt gemalt. Aber sie gehören doch zusammen. Es ist nicht leicht, über Bilder zu urteilen, die für gewöhnlich nicht in allgemein zugänglichen Galerien ausgestellt sind, sondern als Schmuckstücke einem privaten Salon angehören und also nur kürzer und unter erschwerenden Ver-

*) Daselbe bereits in einer Zeichnung des nämlichen Gegenstandes, die früher ist als das Braunschweiger Bild, Zeichnungen, zweite folge Nr. 99. Dagegen steht das Blatt, dritte folge Nr. 6, dem Bild des Buckinghampalastes nahe; doch fehlt dem Entwurf die Landschaft.

hältnissen sichtbar werden. Als die Rembrandtausstellungen von 1898 und 1899 Bilder dieser Art für längere Zeit zugänglich machten, konnte man aufs neue beobachten, daß es Stücke gibt, die bei dauernder Betrachtung gewinnen, und andere, die, ich will nicht sagen: verlieren, aber deren Reize sich auf einen immer engeren Umfang beschränken. Es gibt Werke Rembrandts, aus denen die seelische Empfindung unmittelbar zu uns spricht; selbst in flüchtigen Handzeichnungen hat er die Gabe, durch eine einzelne Bewegung, eine erhobene oder gesenkte Hand eine Empfindung zu äußern, die zu Tränen rühren kann. Dem gegenüber leiden jene drei kleinen Gemälde bei aller Feinheit der Ausführung und bei aller malerischen Vollen- dung an einer bei längerem Umgang fühlbar werdenden seelischen Leere. Wir wollen versuchen, diese Erfahrung aus der Behandlungsweise, die in ihnen zutage tritt, begreiflich zu machen.

In wesentlichen Stücken, vor allem in der Gesamthaltung, vertreten sie das Bemühen Rembrandts, die Zahl der Farbenfamilien einzuschränken, einen vorherrschenden Ton zu bevorzugen; in der Tonstimmung, in den Ton- übergängen ist eine Weichheit und Harmonie, die uns mit schmeichelnden Akkorden aus den Tiefen dieser Gemälde entgegenkommt. Die allgemeine Verdunkelung wirkt wie ein Pedal, das die Tonindividualitäten verbindet und zu einem sanft rauschenden Tonmeer zusammenklingen läßt. Das wohl- tuende Dunkel, ohne die Angst der Finsternis, die Durchsichtigkeit und Resonanz der Klangfarben hat die Malerei wohl nie schöner gegeben als in den Abend- oder Nachtstimmungen dieser Hintergründe. Dies ist das „dunkle Auge der träumerischen, unergründlich süßen Nacht, die die Welt von hinnen nimmt“. Ein Notturmo con sordino mit weichen, wie Windesrauschen kühlenden Fittichen. Soweit ist Rembrandt Meister und Meister über uns. Im figürlichen aber kann er den Miniaturisten nicht los werden, der mit spitzem Pinsel tüftelt und vollendet. Statt die Gestalten entschlossen in die Harmonie des Raums hineinzuschieben, läßt er sie gleichsam an der Rampe in dem deutlichen Licht, das alle Sorgfalt und Peinlichkeit ihrer Toilettierung zeigen soll. Auf dem Hagarbild ist der Gegensatz grell zu nennen. Die Protago-

nistin in ihren weiß und blau gestreiften Umhüllungen, dem bleichen Purpur der Jacke und dem Türkischrot der Satteldecke; das weiße, beleuchtete Gewand Christi auf dem Noli me tangere; die Farbenwahl auf den Figuren des Marienbildes, die dicken und die dünnen Stoffe und ihr Futter, die gestreiften orientalischen Tücher; all die kleinen Details, wie das Taschentüchelchen der Maria, an Elisabeth das minutiös gemalte Kopftuch und der steinbesetzte Riemen, an dem ihre Tasche hängt, die Ausführlichkeit und der Genuß dieser Einzelheiten stimmt nicht ganz zu den breiten Akkorden der Tonbehandlung in den Gründen. Es ist, als ob einem Orchester plötzlich Schweigen geboten würde und nun, da alle verstummen, ein Einzelner zu Wort käme und die Künste seiner Kadenzen, Läufe und Triller entfaltet. Wie sehr Rembrandt an diesem geistreichen Filigran hängt, zeigt sich auch an einer kleinen Liebhaberei in der Art, das Auge in die Höhe blickender Personen wiederzugeben. Er läßt sich nicht an der Kopfhaltung genügen: um die Pupille ja recht deutlich abzusetzen, muß das Weiße des Augapfels darüber und darunter in merklicher Linie hervortreten. Man kann das auf dem Marienbild an drei Figuren, im Noli me tangere an zweien beobachten.

Noch das Gemälde der Ehebrecherin vor Christus von 1644 (London, national gallery) schließt sich eng an die besprochene Gruppe an. Es mögen fünfzig Figürchen darauf gemalt sein. Die Farbenanschauung, die Durchsichtigkeit der Schatten läßt den Stil der mittleren Periode nicht verkennen. Könnte man das Bild indessen neben das der Tempeldarstellung von 1631 (Haag) stellen, so würde man in diesen vierzehn Jahren denselben Fleiß und dieselbe Feinheit im figürlichen unverändert finden und staunen, wie doch der Künstler in manchen Stücken stehen geblieben ist. Genau wie er im Anfang seiner Laufbahn von seiner Bijoumalerei plötzlich zum Lebensgroßen in der Münchener heiligen Familie übergeht, da denn für die Zufuhr stärkender Naturbeobachtung das große Format der Studienköpfe und -figuren unumgänglich ist, so kehrt er von dem lebensgroßen Format seiner Belfazar-, Simson-, Florabilder u. s. w. zu dem kleinen Umfang von Bildern zurück, deren Figuren keine Hand hoch sind. Die Resultate seiner neuen

Tonanschauung legt er in ihnen nieder; aber die Umständlichkeit des Stilllebenmalers, die Freude am Kalligraphischen hat er auch noch. Im Zurücktreten verstandesmäßiger Reflexion, in der naiven Unkenntnis des Verhältnisses, das die gelehrte akademische Sprache zwischen der Idee eines Bildes, der künstlerischen Absicht und den Ausdrucksmitteln annimmt, ist Rembrandt der Antipode Poussins. Wenn Poussin, um den Hauptgedanken einer Historie herauszuarbeiten, dem Pinsel Eile in den Nebendingen (*frettoloso pennello*) und Vermeiden der „minuzie“ empfahl, so empfand der Holländer wohl auch das Bedürfen, ein Ganzes zusammenzuhalten; aber sein Vergnügen mochte er sich darum nicht stören lassen, wo sein Pinsel Behagen empfand. Eine so unendlich reiche und zusammengesetzte Natur wie Rembrandt macht jede Ästhetik zu Schanden. Auf Umwegen, langsam und überraschend, erreicht er, was eine anmaßliche Lehre dem Schüler in zwei Paragraphen einzutrichtern pflegt. Von der Musik, die seinen Sinn erfüllt, ist er ganz hingerissen; er folgt ihrem Klang nach. Diese sinnliche Widerstandslosigkeit ist lange Herr über ihn gewesen; was man Ökonomie der Mittel nennt, hat er im Leben wie in der Kunst spät kennen gelernt und geübt. In seinen größten Werken tritt die innerste Empfindung eines großen Herzens wie etwas Transzendentes, jenseits aller Sinnlichkeit und Erscheinung Liegendes zutage. Man steht wie vor unermessenen Tiefen. Lange aber, und besonders in der Frühzeit, liegt er in der Sinnlichkeit befangen; er scheint auf nichts als auf Farben und Klänge zu merken. Soll man nun sagen, Werke dieser Art seien wie Musikstücke, die das Ohr kitzeln, und von denen man urteilt, sie klingen gut, aber lassen nichts in der Seele zurück? Der Weg zu Gott führt über manchen Götzendienst, und gerade Wege pflegen es nicht zu sein, auf denen das Leben seine Begnadeten dem Ziele zuführt.

Wenn Rembrandts Tonanschauung sich früher oder später restlos auch auf das Figürliche ausdehnen und es der breiteren Behandlung unterwerfen mußte, so konnte er einstweilen der Gewöhnung und Lockung nicht wider-

stehen, den dunkeltonigen Grund lediglich als Folie einer im Licht sich befriedigenden Feinmalerei auszunützen. Noch aber war ein anderer Genuß des Kontrastes möglich, und auch diesen Weg sehen wir den Künstler betreten: auf dem Dunkel und dem Schutz vor fälschenden Reflexen, den es gewährt, den vollen Glanz eines Farbenbuketts zu entfalten. Für diese Wendung ist das Susannabild im Haag ein vollwichtiger Beleg*). Es ist das Motiv der jungen Schönen, die, eben ihrer Kleider entledigt, im Begriff, von deckendem Gebüsch beschützt, ins Bad zu steigen, das Geräusch herannahender Schritte vernimmt und in plötzlicher Angst ihren ganzen Körper loszusagen zusammenschiebt. Der hellbeleuchtete jugendliche Frauenleib, das weiße Linnen, das karminfarbene, goldbestickte Gewand, das sie abgelegt hat, das blonde Haar, der Schmuck über dem nackten Fleischton, dies gibt einen völlig venezianischen Akkord. Jeder würde an die völlig gleiche Farbenzusammenstellung bei der stehenden Gestalt von Tizians irdischer und himmlischer Liebe erinnert werden, wenn es nicht im allgemeinen schwer fiel, von Körperformen zu abstrahieren und sich die Farbenkombination als solche abgelöst zu vergegenwärtigen. Auf andere Beispiele des Gefallens an Farbenschönheit wird später zurückzukommen Gelegenheit sein. Es sind besonders die Zusammenwirkungen von Fleischton oder warmem Gelb und Gold mit tiefem Rot, die Rembrandt in diesen Jahren augenscheinlich verfolgt hat, und die in der Nachtwache noch eine merkwürdige Rolle spielen. Im ganzen aber scheint sich ein Abwenden von der Brillanz des Lokaltons zu vollziehen, und immer mehr häufen sich die Versuche, die Stärke und Reinheit, den Durklang der Farbe zu dämpfen. Es ist, als wären die Sinnennerven des Künstlers gegen das Geräusch und die Buntheit der Farbe empfindlich und unfähig, sie zu ertragen, geworden. Die Farbe wird in das Interesse, mehr das Auf- und Abschwellen der Töne, die zarten Übergänge und Ausbiegungen zu beobachten, völlig hineingezogen,

*) 1637 datiert. Indessen steht die letzte Ziffer auf einem angefügten Stück der Holztafel und ist also unsicher.

und dies war es, was den Zeitgenossen als ein ganz Neues und als das Unterscheidende an Rembrandt in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre auffiel.

Sandrart bemerkt darüber folgendes: „Dieses dient zu seinem Lob, daß er die Farben sehr vernünftig und künstlich von ihrer eigenen Art zu brechen und nachmalen darmit auf der Tafel der Natur wahrhafte und edle Einfältigkeit mit guter Harmonie des Lebens auszubilden gewußt, womit er dann allen denen die Augen eröffnet, welche dem gemeinen Brauch nach mehr Färber als Mahler sind, indem sie die Härtigkeit und rauhe Art der Farben ganz frech und hart nebeneinander legen, daß sie mit der Natur ganz keine Gemeinschaft haben, sondern nur denen in den Kramläden gefüllten Farbenschachteln oder aus der Färberey gebrachten Tüchern ähnlich und gleich sehen.“ Zu dieser Äußerung im zweiten historischen Teil der „Teutschen Akademie“ (Ausgabe von 1675, 2, 326) kommt eine andere, weniger beachtete Stelle im ersten, systematischen Teil. Im 13. Kapitel des dritten Buchs „von Austeilung und Vereinigung der Farben“ steht zu lesen, wie folgt (1, 85): „Im übrigen ist diß meine gründliche Meinung, wie sehr ihr auch mag widersprochen werden, daß alle harte, helle, starke und hohe Farben insgesamt zu meiden und zu verwerfen seyen als eine Sache, worin die ganze Discordanz eines Gemähls bestehet, wann nicht deren hartkrellige Art gebrochen und gedämpft oder mit Vernunft durch andere, annehmliche und verträgliche temperiert wird. Dann diese frische ganze Farben, wie von Kartenmahlern und Färbern, auch wohl von andern, die in unserer Kunst etwas verstehen wollen, gebraucht werden, sind so wenig in einem vernünftigen Gemälte zu dulden als wenig gesund und angenehm ist, das rohe Fleisch aus der Metzsig ungekocht essen.“ Es heißt dann von den Holländern, daß sie diese Kunst in den höchsten Grad erhoben, „wie man alle Farben mischen, brechen und von ihrer crudezza reduciren möge, bis daß in den Gemähen alles der Natur ähnlich kommen“. Besonders in großen Werken müsse die „Disminuirung“ beobachtet werden, daß das Kolorit nach der Perspective Regeln ungehindert netto folge und seinen Ort bekomme, „welches wir auf

Niederländisch Hauding (houding) nennen“*). „Diß ist eine sehr nötige Observanz, wird aber wenig erkannt. Und hierinn haben wir zu lernen von unserm verwunderbaren Bambots (Bamboccio, Peter van Laer, einem aus der Niederländer Kolonie in Rom), auch von andern, insonderheit von dem laboriosen und dißfalls hochvernünftigen Rembrand, welche gleichsam Wunder getan und die wahre Harmonie, ohn Hinterniß einiger besonderen Farbe, nach den Regeln des Lichts durchgehends wol beobachtet.“

Wie zäh Rembrandt von früh an dem Problem der Aufhebung der Lokalfarbe, der Brechung und Mischung der Farbe nachgegangen, wie sehr er das charakteristische Beiwort Sandrarts, der laboriose, verdient, würde Gegenstand einer schwierigen, aber notwendigen Betrachtung sein. Es sind vor allem zwei Tonarten, die er durch all die Jahre verfolgt, die man als eine kältere und eine wärmere scheiden mag, da die eine Mengung vorwiegend blaue Töne mit einem Zusatz von kühlem Gelb enthält, welches, wenn es stärker wird, einen Gesamtschimmer von Grün hervorbringt, die andere auf bräunlich-rötlicher Grundlage mit eingesprenktem kühlendem Blau ruht. Was die kühle Tonart angeht, so gestehe ich, daß ich lang auf dem irrigen Weg war, ihre Elemente und ihr natürliches Vorkommen im freien in gewissen Farbenstimmungen des Himmels zu suchen, wie man sie besonders am nordischen Meer beobachtet, wenn an bedeckten Tagen am Abend das Gewölk zerreißt, und in der Öffnung der Wolkenwände, aber nie in der Nähe der untergehenden Sonne, jene zwischen blau, schwachgelb und grünlich spielenden Töne erscheinen. Die Quelle für Rembrandts Beobachtungen ist indessen zweifellos eine ganz andere. Der Charakter dieser Tongattung, die in der gesamten Malerei Rembrandts ihre einflußreiche Rolle spielt, ist metallisch. Waffen, Helme, Metallgerät sind das Studiengebiet dafür gewesen.

*) „Wir auf niederländisch!“ Hier verrät der Deutsche Sandrart sein Plagiat. Die Stelle ist aus Karl van Manders Malerbuch abgeschrieben; erst der hieran sich schließende Satz, wo auf Rembrandt exemplifiziert wird, ist wieder von Sandrart selbst. Sponhel, Sandrarts Teutsche Akademie kritisch gesichtet, 1896, S. 9.

„Mein ist der Helm, und mir gehört er zu.“ Der Geschmack an den Stahlkragen, mit denen der junge Künstler seine Studienköpfe zierte, hat sich über die Jahre forterhalten, da er friedliche Amsterdamer Bürger und ihre Frauen in schwarzen Kleidern und weißen Spitzen zu malen hatte. Nach dieser Zeit haben in den dreißiger Jahren nicht weniger als fünf Selbstbildnisse den Stahlkragen; auf dem Kasseler Selbstporträt hat er sich dazu einen metallenen Helm auf den Kopf gestülpt. Auch in anderen Bildnissen kommt das wichtige Atelierrequisit des stählernen Kragens vor, ja es begegnet das lebensgroße Bild eines jungen, romantisch aussehenden Menschen mit frauenhaft üppigem Haar, der, mit Ausnahme der Hermel völlig gepanzert, eben dabei ist, sich den Gürtel zu schnallen*). In den Historien begegnet schon auf den Frühwerken die metallische Note. Das Judasbild zeigt an einem Pfeiler hängend einen blanken Stahlschild mit Metallquasten. Helm und Metallschale hat das frühe kleine Simsonbild, und von da ab ist die Vorliebe für metallischen Glanz an vielen Beispielen zu belegen. Das Tafelgeschirr auf dem Belsazarbild, den großen Simsonbildern wird niemand übersehen, und ein ganzes Stilleben metallischer Reflexe auf Helmen, Schilden, Panzern und Schwertern findet sich in der kleinen Münchener Darstellung der Auferweckung Jesu zusammen, wo die Gruppe der erschreckten Wächter am Grab des Herrn dem Künstler eine Verlockung, das Gleißeln der Waffen zu genießen, schuf, der er nicht widerstehen konnte (Rembrandtwerk II Nr. 131).

Die andere Gruppe der wärmeren Tonart auf bräunlicher Grundlage ist deshalb leichter zu fassen, weil uns eine Anzahl unmittelbar als Selbstzweck für dieses Tonproblem gemalter Stilleben teils bezeugt, teils erhalten sind. Das Inventar von Rembrandts Wohnung, das bei seinem Bankerott aufgenommen wurde**), erwähnt Studien nach Hasen und Windspielen, einem Schwein, Malereien also, die zweifellos Farbentonsstudien waren, zu welchem

*) Rembrandtwerk III, die Nummern 165. 166. 168. 169. 170. 183. 205. 206. für das folgende I Nr. 10. 6. 67. 68.

**) Das Inventar ist bei Scheltema S. 92 ff., Vosmaer² S. 432 ff. und Rovinski, Text LXII ff. gedruckt.

Zweck wahrscheinlich auch die früher erwähnten Naturalien gesammelt waren. Hierfür liefert Sandrart eine Art Bestätigung, indem er (I, 84) sagt, die Natur lehre uns die rechte Verteilung der Farben auch in Vögeln, Papageien und Meermuscheln, welches bei den amsterdamschen Liebhabern in verwunderlichem Unterschied zu ersehen sei. Vorwiegend aber müssen Tierfelle und das Federnkleid der Vögel Rembrandt interessiert haben. Schon auf der großen heiligen Familie von 1631 ist ein Fuchspelzchen zu bemerken, auf dem das Kindlein sitzt*). Aus diesem großen Kreis von Studien sind uns zum Glück einige Belege von unschätzbarem Wert erhalten, die uns frei von jeder stofflichen Ablenkung Rembrandt auf den geheimen Wegen seiner künstlerischen Leidenschaft verraten. Es sind die Bilder von geschlachteten Ochsen, die Pfauenstudien, die Rohrdommel.

Die Ochsenbilder, deren wir drei besitzen, gehören koloristisch nicht in den gegenwärtigen Zusammenhang. Es sind Studien für die Wirkung eines starken, mit etwas Silberblau gekühlten Rot, wie es in den fünfziger Jahren auf der Palette des Künstlers und in seinen Bildern häufig vorkommt. Wenn bei der Malerei eines geschlachteten Ochsen, der an einem Haken herabhängt, viele sich über den „unästhetischen“ Gegenstand aufregen, so wissen sie nicht, daß ein Künstler das Gefühl für das, was eine Sache vorstellt, ganz und gar verlieren kann, um sich lediglich dem Genuß eines vollkommenen Experimentierobjekts hinzugeben. Dies ist eine Art Sezieren mit den Augen. Der Ochs des Louvre ist mit einer Leidenschaft und Liebe gemalt, die der besten Sache würdig wäre.

Eine ähnlich überraschende Beobachtung kann man bei den Pfauenstudien machen. Diese und die Rohrdommel gehören zu den wichtigsten Vorarbeiten zum Kreis der Gemälde, der sich um die sogenannte Nachtwache schließt. Hätte Rembrandt in diesem Augenblick den Glanz und die Stärke der Farbe gesucht, so würde ihn das Gefieder des männlichen Pfauens angelockt, der Hals und das Rad mit seinem Pfauenblau ihn beschäftigt

*) Für die spätere Zeit verweise ich auf den Fuchspelzmantel, den auf dem herrlichen Kasseler Jakobsfegen der Patriarch um die Schultern trägt.

haben wie Rubens, da er auf seinem Junobild die Trophäe des Argus anbrachte oder auf dem Paradiesesbild Brueghel neben Eva den Pfau mit dem prächtigen Schweif malen ließ. Was Rembrandt suchte, waren nicht die blendend reichen, sondern die verwischten, zwischen blau und braun und rötlich oszillierenden Töne, und diese gab ihm die Pfauhenne. Mit solchem Gemenge färbte er gern seine Schattenpartien. Auf dem Marienbild der Heimsuchung, das wir vorhin besprochen haben, befindet sich links vorn eine Pfauenfamilie von fünf Tieren. Die Alte sitzt auf der Treppenwange, über die der Schweif herabhängt; Zweige eines Busches breiten sich von oben her, und diese Zweige sind nicht etwa grün, sondern gleich dem Mauerstück der Treppenwange nehmen sie an den schwankenden Tönen von Pfauenflügel und Pfauenschweif teil. Die jungen Tiere sind tiefer unten; zwei davon haben weiße Lichter und sehen wie weiße Pfauen aus. Die Bathseba der Sammlung Steengracht im Haag hat im Schatten rechts vorn zwei Pfauen, die fast nur als Silhouetten sichtbar werden*). Nun gibt es aber in englischem Privatbesitz eine Studie zweier toter lebensgroßer Pfauhennen; es ist kein besonders schöner Rembrandt, aber als ein großes Notizendokument des Meisters von außerordentlichem Interesse**). An dem geöffneten Laden eines Parterrefensters, in dessen Öffnung mit beiden Armen eine Frau lehnt, hängt an den Beinen ein toter Pfau; ein zweiter liegt auf einer steinernen Bank außen unterhalb des Fensters; auf derselben Bank steht etwas nach rückwärts ein Korb mit Obst. Also ein Stilleben, bei dem die lebende Figur (übrigens auch ein Beispiel des Bildnisses im Fensterrahmen) im Dunkel des Hintergrundes kaum mitspricht. Die koloristisch dankbaren Stücke sind auf dieser Studie unterdrückt; die Hälse beider Tiere sind völlig im Schatten; der Schweif wird bei dem liegenden vom Rahmen abgeschnitten, beim hängenden fällt er nach vorn heraus und ist also völlig verkürzt gegeben. Bleiben die ausgebreiteten Flügel; ihre Federn mit den braunröt-

*) Auf einer Bathsebadarstellung hat schon Lastman den Pfau angebracht. De Groot, Oud Holland XIII (1895) S. 240.

***) Rembrandtwerk IV No. 239.

lichen und bläulichen Nuancen waren es, die den Künstler reizten. Es sind die Töne, mit denen er jetzt gern seine Hintergründe zu mischen pflegt, um die Basis für die artikulierten Farben zu gewinnen, die Begleitungsakkorde, die er für seine Melodie braucht. Die unmittelbare Verwendung seiner Studien in diesem Sinn zeigt das Dresdener Doppelbildnis des Künstlers, da er Saskia auf den Knien hält und vor dem Frühstückstisch sitzt. Auf diesem Tisch nämlich steht eine Pfauenpastete, welche von den beiden Bildnisfiguren überschritten wird*). Das schöne Tier, das auf dem Untersatz des mattrotlichen Pastetenteiges thront, ist also nur in einzelnen Abschnitten sichtbar gemacht; links von Saskia erscheinen Hals und Kopf des Pfaues und die Anfänge der rötlich gegebenen Flügel; der Hals hat ein blasses Grünrötlich; der Kopf ist in der Kürze des Ausdrucks ein Meisterstück. Der mächtig ausgebreitete Schweif wird zwischen den sich berührenden rechten Armen beider Figuren und dann über Rembrandts Federhut sichtbar, wo er sich in den graugrünen Grund verliert. Von dem Farbenglanz eines Pfauenschweifes ist nichts zu entdecken; alles ist zu kraftlosem Tremulieren, zu einer erlöschenden und verschossenen Weichheit abgedämpft. Zu dieser Art gehört schließlich auch der Rohrdommeljäger der Dresdener Galerie. Wer kann sagen, wie viel Stücke ähnlichen Charakters der Künstler beobachtet und gemalt haben mag? Auf einem Frühwerk von 1629 ist eine an der Wand hängende tote Schnepfe zu bemerken**). Die große Rohrdommel von 1639 ist unter den Sachen, die Rembrandt rein zu Studienzwecken gemalt hat, eine der gewaltigsten Leistungen. Vermutlich ist es dieselbe, die im Inventar seines Hauses als „een pitoor“ genannt wird. Das Bild zeigt die Halbfigur eines Jägers, der den toten Vogel eben an einen Haken aufhängen will und ihn dem Beschauer noch einmal entgegenstreckt. Er hält

*) Für die Liebhaberei solcher mit einem Pfau oder Schwan gekrönten Pasteten könnte man aus der Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts zahlreiche Beispiele anführen. Einen besonders schönen, aber im Unterschied von Rembrandt sehr farbenstarken Pastetenpfau hat ein Menetekelbild der Kasseler Sammlung von dem Haarlemer P. de Grebber.

***) Curin. Rembrandtwerk I Nr. 8.

38. Øfauenstudie. Hynhoe Park, England.
Cartwright

ihn mit der (absichtlich behandschuhten) Rechten an den Beinen; die Flügel sind auseinandergefallen und umrahmen mit ihren großen Schwungfedern prachtvoll das hellbeleuchtete Federnwerk an Brust und Leib des Tieres, den weichen hellen Flaum und das Gewölk kleiner Federn. Ohne sich auf die Federnfeinmalerei zu verlegen, wie Weenix und Hondecoeter, die das Entzücken der späteren Liebhaber sind, hat er auf beschränkter Skala zwischen Rötlichgelblich und Bläulichgrünlich einen unbegreiflichen Reichtum der Töne entfaltet und in mächtig breite Wirkung gesetzt. Der Mann in seinem roten Kleid mit dem violetten Federbarett und dem banalen Ausdruck ist im Schatten; nur die rechte Backe und seine Ohringe haben Licht. Er hat nicht viel mehr Bedeutung, als die Steinbank auf der Pfauenstudie.

Je mehr Akkordfolgen im Sinn dieser Studien Rembrandts Sinn füllen, je polyphoner sein Satz wird, um so eher wird man erwarten, daß diese Confluten auch das Figürliche überwältigen und über ihm zusammenschlagen. Das Dunkel wird dann nicht mehr bloß Folie einer hellbelegten und fein ausgeführten Figurenmalerei sein, sondern das Figürliche wird in das flutende Meer hineintauchen und sich von seinem Atem erfüllen lassen. Um in dem musikalischen Bild zu bleiben: es wird sich nicht mehr um Melodie und Solo mit harmonisierender Begleitung handeln, sondern um ein Orchester, welches Stimmungsfaktor wird, und aus dessen Alleben sich die Solostimme nur wie ein Bewußtgewordenes, aus der Tiefe Empor-tauchendes erhebt. Einstweilen aber sind es die verschwebenden und verfließenden Farben des Tonmeeres, die Rembrandt studiert, Helldunkel und Nacht; die neue Figurenmelodie und die neue Harmonie, die alles verbinden soll, hat er noch nicht gefunden. Ehe ein neues Gleichgewicht hergestellt ist, wird uns eine erste Phase begegnen, in der der Raum- und Milieuton das Übergewicht hat und sich alles Figürliche zu unterwerfen sucht. Die Lokalfarben werden entfärbt. Das Kolorit auf dieser Stufe wäre mit nichts besser zu vergleichen als mit den zarten, tonigen Färbungen der Nachtschmetterlinge.

Es sind Interieurszenen, die sich dieser ruhigen Tonmusik am geeignetsten darbieten, und die das Problem der Philosophen des Louvre (vom Anfang der dreißiger Jahre) und ähnlicher Bilder, von dem schweflig grünlichen Ton in ein warmes Rotblond übersetzt, neu aufnehmen. Ein großes seitliches Fenster läßt bräunlich warmes Abendlicht in den sich verdunkelnden Zimmerraum strömen . . .

„Willkommen, süßer Dämmerchein,
Der du dies Heiligtum durchwebt . . .“

Eine heimelig wohlige Stimmung, mit einem seelischen Zusatz, wenn ich mich nicht täusche, von familienhaftem Behagen mit wärmendem Kaminfeuer und Schnurrender Katze und der noch mehr erwärmenden Empfindung der Nähe und Gemeinschaft geliebter Personen, etwas, wonach diesen dämonischen Menschen doch in der Tiefe der Seele verlangt haben muß, da er schon als Junggefelle in der heiligen Familie von 1631 diesen Ton getroffen hat und nun in den Jahren der Ehe mit Saskia den Frieden der Häuslichkeit mit offenbarem Hochgefühl genoß. Mehrere Familienbilder, zweifellos als heilige Familien gemeint, sind in den Jahren nach Saskias Tod entstanden, technisch mannigfach von dem Kreis abweichend, der uns hier beschäftigt. Als Interieurs, die hierher gehören, wäre die Petersburger Parabel von den Arbeitern im Weinberg zu nennen (1637); das Radierblatt des h. Hieronymus im Gemach (den Gemälden der Philosophen des Louvre verwandt, B 105 von 1642). Als das berühmteste Stück dieser Art gilt aber die heilige Familie des Louvre von 1640, seit dem achtzehnten Jahrhundert wegen ihres genrehaften Charakters als Zimmermannsbehauung (*ménage du menuisier*) bekannt. Hier ist nun die spitzpinselige Behandlung der Figuren verlassen; die Gruppe der zwei Frauen, die sich mit dem Kind beschäftigen, der Zimmermann, sie sind in den Raum hineingeschoben; ihre Farben haben etwas getrübt Schmutziges, das sie dem Gesamtton adaptiert. Der Louvre besitzt eine ähnliche Darstellung von Adrian van Ostade, 1642 datiert, in der Auffassung etwas derber, indem der Augenblick gewählt ist, da das

41. Heilige Familie. Paris.

42. Adriaen van Ostade, Bauernfamilie. Paris.

Kind rein gemacht wird (Katalog Nr. 2498)*). Vom malerischen Vortrag möchte indessen mancher finden, daß hier Ostade, der seit einigen Jahren auf den nämlichen Helldunkelpfaden wandelte wie Rembrandt, der feinere sei. Auch wird auffallen, daß Ostade seine Figuren aus dem vollen Licht des Fensters hinausgerückt hat, während Rembrandt zu dem geistigen Hauptakzent des Bildes noch den Lichtakzent hinzufügt, eine Gewöhnung, auf die wir später ausführlicher zurückkommen werden.

Für das Verständnis Rembrandts in diesen Jahren der Übergänge, des Freiwerdens von der Welt und den Anforderungen ihres Geschmacks, der zunehmenden Selbständigkeit ist das Allerwichtigste, daß man sich über das hoc unum necesse seiner Natur auf dieser Stufe nicht täusche. Die Ausdrucksmittel beschäftigen ihn ausschließlich; es sind immer die gleichen Probleme, ob auch die Stoffe und Gegenstände wechseln. Deshalb geschieht es eigentlich ohne Berechtigung, wenn man für diese Periode seine Schöpfungen nach einem gegenständlichen Prinzip, nach Bildnissen, nach biblischen und mythologischen Darstellungen einteilt. Er verfolgt seine künstlerischen Interessen in einer gewissen Gleichgültigkeit gegen den Stoff, von dem wir nicht wissen, ob er ihn immer freiwillig gewählt hat; er verfolgt sie sogar im Widerspruch mit den Stoffen, und es ist besser, sich dies klar zu machen und als Phänomen eines Genius hinzunehmen, statt mit der akademischen Ästhetik zu behaupten, es fehle diesen Werken der Stil, das heißt das richtige Verhältnis zwischen Ausdrucksmittel und Gegenstand, wie dies regelmäßig die französischen Kritiker tun. Die Wichtigkeit der vorhin besprochenen Studien hat mehr als einer erkannt**). Eigentlich sind aber die meisten Werke dieser Jahre Studien, in denen Rembrandt seinen Formproblemen immer näher auf den Leib rückt. Die Sinnesorganisation eines solchen Menschen wird sich der gewöhnliche Sterbliche nie recht deutlich

*) Zeichnungen, erste Folge Nr. 181 bringt das nämliche Motiv, von der Laterne Josefs beleuchtet, und ist wohl mit wegen des Motivs für eine Fälschung erklärt worden.

***) Besonders Vosmaer², 157—162.

machen können, den verzehrenden Drang, seinen Visionen einen entsprechenden Ausdruck zu verleihen, nie ganz begreifen. Ein Mensch voller Sympathien, Idiosynkrasien, Manien, die es zu erforschen, zu verstehen gilt, ehe man ein Urteil wagt.

Wenn die Psychologie von Zwangsvorstellungen spricht, die unter Umständen dem Denken und Wollen eines Menschen gebieterisch den Weg weisen, so ist es wohl nicht möglich, auf andere Weise die künstlerische Ausdrucksweise Rembrandts zu erklären. Es ist dies eine der Stellen, wo Genie und „holder Wahnsinn“ sich berühren. Die besten Belege dieses unfrei dämonischen Zustandes sind zwei Gemälde vom Ausgang der dreißiger Jahre, beide in der Dresdener Sammlung, die Hochzeit Simsons und das Doppelbildnis des Künstlers und seiner Frau. Unter den zahlreichen Darstellungen von Gastereien und Trinkvergünstigungen und der ausgelassenen Luftbarkeit von Männern, Frauen und Kindern, wie sie niederländische Maler geschaffen haben (man braucht nur Jordaens und Jan Steen zu nennen), wird es kaum eine geben, deren Lustigkeit sich so wenig dem Beschauer mitteilte, wie diese Rembrandtsche Simsonhochzeit. Wohl fehlt es im Motivischen nicht an den Zudringlichkeiten einer vorgerückten Stunde; aber die Laune ist nicht allgemein; die eine Hälfte des Bildes zeigt das Gelage, die andere aber die Episode, wie Simson den Philistern das Rätsel aufgibt, dessen Lösung sie ihm später durch Delila entlocken lassen (Buch der Richter, Kap. 14). Zwischen beiden Gruppen thront die Braut wie ein Götzenbild, schmuckbehängt, eine Krone tragend, unbeweglich. (Ihre Ähnlichkeit mit der großen Madrider sogen. Sophonisbe, Rembrandtwerk III Nr. 191 ist unverkennbar). Sie ist ein Mannequin, um die Wirkung von Licht und gleißenden Tönen zur Schau zu stellen; *parée comme une châsse*, überladen wie ein Reliquienschrein, sagt Michel. Welch eine seltsame Laune, dieses strahlende Phlegma mitten in den Lärm und die reiche Bewegung des Hochzeitsmahles zu setzen! Sollte ihre Unbeweglichkeit und ihr kalt unheimliches Geisterlicht bedeuten, daß sie wie das Schicksal über dieser ahnungslosen Luft des Augenblickes

thront?*) Dieser Kontrast ist aber nur das Vorspiel des auffälligsten, was das Bild bietet, daß nämlich Losgebundenheit und Lärm mit einer Farbenskala ausgedrückt worden sind, die das geräuschlos Weichste und Delikateste ist, was sich ersinnen läßt. Rembrandt ist hier seiner Leidenschaft für verschlossene, matte, sorgfältig abgestimmte Farbtöne völlig erlegen. Alle diese roten, blauen, violetten, weißen Stoffe sind durch Reflexe von ihrer ursprünglichen Farbenpotenz entwertet. In einer bläulich-gelblichen metallischen Tonart, wie wir sie zuvor kennen gelernt haben, sind die Farben nach dem Hauptlicht der Mitte zu ins Gleichgewicht gesetzt. Dieser herrschenden Constimmung gegenüber war die Abdämpfung besonders aller roten Farben selbstverständliche Voraussetzung. Am Rand links behauptet sich ein roter Stoff; aber an dem türkischen bunten Teppich, auf dem die Füße der vom Rücken gesehenen Frau des Vordergrunds ruhen, ist kein Rest von Lokalfarbe übrig geblieben. Rein als weiche Farbenmusik betrachtet, kann man sich nichts Harmonischeres vorstellen.

Das Doppelbildnis, welches koloristisch doch wohl der nämlichen Zeit angehört, gibt dem Beschauer dasselbe Rätsel auf wie das Simsonbild**). Das allbekannte Motiv intimer Fidelität gewinnt für unser Empfinden nicht

*) In der Kunstchronik N. F. XVI, 97 ff. macht Schmerber darauf aufmerksam, daß eine gewisse Tradition niederländischer Kunst und vor allem die Sitte des Landes Unbeweglichkeit der die Hochzeitskrone tragenden Braut vorschreibe. Ich will nicht widersprechen. Freilich, wie oft schiebt Rembrandt jede überlieferte Form der Darstellung beiseite!

***) Die Hochzeit Simsons ist 1638 datiert. Das Doppelbildnis hat keine Jahreszahl. Bode und Michel datieren es 1635, Wörmann im Dresdener Katalog um 1636 oder 1637. Der Kopf Rembrandts mit seinem grimassierenden Ausdruck und überhaupt das ganze Motiv des Bildes stehen der krassen, karikierenden Art der mittleren dreißiger Jahre nahe; die malerische Behandlung dagegen weist auf einige Jahre später, so daß ich annehmen möchte, das Gemälde sei 1635/36 angefangen worden, aber im Atelier stehen geblieben und erst nach einigen Jahren zu seinem koloristischen Charakter gekommen. Übrigens versetzt Bode die große Pfauenstudie um 1638. Die Pfauenpaltete des Doppelbildnisses gehört jedenfalls in die gleiche Zeit. Durch das neuerliche Umbängen der Dresdener Sammlung hat sich Wörmann ein großes Verdienst um dieses Bild erworben. Die frühere Nachbarschaft der Kuppelzene des Delftschen Vermeer, an der man sehen konnte, was Lokalfarben sind, war unerträglich. Die zwei Bilder machten sich einfach tot. Irre ich nicht, so trägt die Saskia des Doppelporträts den gleichen grünlichen Rock wie die Petersburger Flora.

durch die Tatsache, daß die ungestörte Intimität durch die Anwesenheit eines dritten aufgehoben wird (als welcher dritte der Beschauer gleichsam in das Bild hineingenötigt wird). Rembrandt trinkt ihm zu, und Saskia dreht verwundert den Kopf herum. Die Animiertheit der Stimmung geht noch über Franz Hals hinaus, und dabei gibt es kaum einen Beurteiler, der nicht fände, Hals habe solche Szenen natürlicher gemalt. „Man hat das Gefühl,“ sagt Michel, „als spiele Rembrandt eine ihm fremde Rolle und zwingt sich zu diesen Ausbrüchen lärmender Lustigkeit.“ Seltsamer indessen als der Mangel an unmittelbarer Wahrheit im physiognomischen Ausdruck ist der Kontrast der koloristischen Tonart. Die Orgie ist in einem fast katzenjämmerlichen *smorzato* vorgetragen. Wie können nur Leute in so delikat gestimmten und lautlosen Farben sich so lustig betragen? Der Vorgang ist ohne ein sehr kräftiges und lautes Prosit nicht denkbar; eines aber schreit allein nicht mit, die Farbe („aucune couleur n'est criarde; toutes sont rompues,“ sagt Vosmaer). Die Gesamtstimmung neigt zum Grünlichen; der Vorhang rechts schlägt diesen Ton an. Im übrigen trägt Rembrandt rot, und Saskia, die dem Ton des Hintergrunds näher ist, hellgrün, welches nach oben, wo die Kette über den Rücken fällt, in grauviolett übergeht. Aber mit diesen Bestimmungen ist eigentlich noch nichts gesagt. Denn die Hauptsache ist, wie diese Farben ineinander moduliert sind. Am linken Ärmel Rembrandts sind die breiten Goldlitzen in mattem Rot ertränkt, damit ihr Glanzlicht nicht zu stark wirkt; am Rücken mischen drei vertikale Puffen grünliche Pinselstriche in das Rot; umgekehrt ist in Saskias blau-grünliches Kleid allerhand Rot eingespritzt. Es hat keinen Sinn, dies hier ausführlich zu beschreiben; man muß vor dem Bild die Augen aufmachen, um sich von dieser extremen Harmonisierung eine Anschauung zu geben. Der Tisch, vor dem das Paar sitzt, ist mit einem türkischen Teppich bedeckt; wie oft haben andere holländische Maler, ein Steen, Metsu, die Augenweide dieser orientalischen Farben nachgeföhlt und ausgedrückt! Rembrandt hat ihn hier ganz ins Farblose übertragen. Von der ähnlichen Behandlung der Pfauenfedern im Hintergrund des Bildes war schon die Rede.

Überblickt man die Verschiedenartigkeit malerischer Neigungen, denen Rembrandt in diesen Jahren nachgab, die künstlerischen Konflikte, in die sie ihn brachten, so hat man mehr den Eindruck eines Genius, der von seinen künstlerischen Leidenschaften besessen und geführt wird, als eines Menschen, der irgend welchen Überlegungen Raum gäbe, deren doch auch das Kunstschaffen sonst nicht zu entbehren pflegt. Die verstandesmäßigen und lehrbaren Elemente der Kunstübung wies er weit von sich; zumal aus den Berichten Sandrarts, die auf persönliche Erlebnisse zurückgehen müssen, erhellt, daß Rembrandt mit aller Bewußtheit jedwede Theorie, akademische Pädagogik und Kunstregeln ablehnte. „Er scheuete sich nicht, wider unsere Kunstregeln, wider die *Perspectiva* und den Nutzen der antichen Statuen, wider Raphaels Zeichenkunst und vernünftige Ausbildungen, auch wider die unserer Profession höchst nötigen *Academieen* zu streiten und denenselben zu widersprechen, vorgebend, daß man sich einzig und allein an die Natur und keine andere Regeln binden solle.“ Auch erwähnt Sandrart, er habe nichts getan, um seinen Geist zu bilden, weder „Italien und andere Oerter“ besucht, noch sich durch Bücher helfen können, da er nur schlecht Niederländisch habe lesen können. Womit der geringe Bestand seiner Bibliothek, den das mehrerwähnte Inventar verrät, übereinstimmt. Dafür besaß er freilich Mappen voll italienischer Zeichnungen und Stiche, auch Gemälde und Abgüsse von Antiken. „Dont il n'a pas profité“, sagt später ein in der akademischen Ästhetik geschulter Kritiker, Roger de Piles († 1709). Daß also Rembrandt von der Überlieferung der Kunst und ihren endlich gewonnenen, wie bis auf den heutigen Tag viele glauben, „ewigen“ Wahrheiten nichts habe lernen wollen, ist der Hauptvorwurf derer, die sein Genie zwar nicht verkennen, ihn aber für einen unerzogenen Barbaren halten. Hierüber ist de Piles ein klassischer Zeuge: „les talens de la nature tirent leurs plus grans prix de la façon de les cultiver,“ urteilt er in seinem *Abrégé de la vie des peintres*, „et l'exemple de Rembrandt est une preuve très-sensible du pouvoir que l'habitude et l'éducation ont sur la naissance des hommes“ . . . ; seine Anlagen seien die besten gewesen; aber

weil er mit der Milch den Geschmack seines Heimatlandes eingesogen und zu spät die vollkommeneren Wahrheit kennen gelernt habe, sei die Gewöhnung über seine Anlagen Herr geworden. „Ainsi on ne verra point dans Rembrandt, ni le goût de Raphaël, ni celui de l'antique, ni pensées poétiques, ni élégance de dessein; on y trouvera seulement, tout ce que le naturel de son pays, conçu par une vive imagination, est capable de produire. Il en a quelquefois relevé la bassesse par un bon mouvement de son génie: mais comme il n'avait aucune pratique de la belle proportion, il retombait facilement dans le mauvais goût, auquel il était accoutumé.“ Armer Rembrandt! Er war nun einmal dem Rationalismus feind, dem die nächste Zukunft gehörte, und die Verkörperung des Rationalismus in der Kunst samt seinem Idol der Schönheit sind die Akademien. Von ihrer Weisheit und Vernunft will er nichts hören; er ist ein ungelehrter Autodidakt, und von ihm gilt ähnliches, wie es gelegentlich Helmholtz von Faraday gesagt hat: „Seine ganze Auffassung der Physik beruhte auf Anschauung der Phänomene, und er suchte aus den Erklärungen derselben alles fern zu halten, was nicht unmittelbarer Ausdruck beobachteter Tatsachen war. Vielleicht hing Faradays wunderbare Spürkraft in der Auffindung neuer Phänomene mit dieser Unbefangenheit und Freiheit von theoretischen Vorurteilen der bisherigen Wissenschaft zusammen.“ Die Wissenschaft kann nicht ohne künstlerische Fähigkeit bestehen, so wenig wie die Kunst ohne wissenschaftliche Fähigkeit. Wenn die Wissenschaft nie etwas Großes ohne die gestaltende Kraft hervorgebracht hat, zahllose Einzeltatsachen mit schöpfendem Tiefblick zusammenzusehen und ihre verborgene Einheit zu erleuchten, so wird bei den großen Kunstleistungen der umgekehrte Fall nur zu oft übersehen, daß der Schaffenden Tat, die völlig freie Inspiration und Gnade zu sein scheint, ein langes und langsame Aufsaugen zahlloser Wirklichkeitselemente vorangegangen ist. Mit einer wissenschaftlich zu nennenden Zähigkeit immer wiederholter Beobachtung, mit einer fanatischen Einseitigkeit sehen wir Rembrandt seinen Entdeckerpfad verfolgen. In seinem Experimentierdrang wird ihm der Gegen-

stand zeitweise gleichgültig, man kann sagen: ein corpus vile. Daher seine Abneigung gegen die „würdigen“ Gegenstände der akademischen Malerei. Dieser psychologische Zusammenhang ist den Beurteilern jener Zeit nicht ganz deutlich, aber die Tatsache haben sie wohl bemerkt, wie denn Sandrart sagt: „Er hat wenig antiche poetische Gedichte, Alludien oder seltsame Historien, sondern meistens einfältige und nicht in sonderbares Nachsinnen lauffende, ihm wohlgefällige und schilderachtige (wie sie die Niederländer nennen) Sachen gemahlet, die doch voller aus der Natur herausgesuchter Artlichkeiten waren.“ Das holländische Wort: schilderachtig ist unser: malerisch, und der Sinn der Äußerung ist, Rembrandt habe nicht darauf gehalten, daß der Beschauer sich bei seinen Bildern etwas denken solle, daß der Gelehrte sie kommentieren könne, sondern daß sie nach ihrem sinnlich-künstlerischen Reiz genossen werden möchten. Wenn Sandrart weiter den Rembrandtschen Werken zugestand, daß „in allem eine hohe Vernunft“ sei, so wollen wir gern unserer Behauptung einer wissenschaftlichen Planmäßigkeit und Zähigkeit des Experimentierens die Bemerkung folgen lassen, daß hierin mehr intuitive Ahnung und dämonischer Trieb walte als eine verstandesmäßige Berechnung. Seine sinnliche Malernatur ließ sich von der ihr eigenen Spürkraft auf die Fahrten leiten, wo das ihr Nahrhafte zu finden und zu entdecken war.

Der Rembrandt dieser Jahre ist wohl nicht der ganze Rembrandt. Wie er den Eindrücken der Wirklichkeit und des Tages, dem Zudrängen der Kunstüberlieferung stand hält, wie er seinen Weg geht und um die Ausdrucksmittel ringt, wie er alle Flüchtigkeiten, ja Äußerlichkeiten malerischer Stimmung festhalten lernt und in sein Gedächtnis einträgt, hierin liegt die Ankündigung einer Riesenkraft. Manchmal möchte man glauben, daß, wenn in fortschreitender künstlerischer Selbstzucht die Elementarkräfte gebändigt werden, dies nur durch ihre Abschwächung, eben durch Minderung ihrer Kraft möglich sei, daß die Überwindung des instinktiv und manchmal roh Genialen durch ein höheres Künstlerisches ein Erlahmen des Genius bedeute. Und so wendet sich die Betrachtung gern den Frühstadien zu, da

„ungebändigt jene Triebe“ frei walten und wie ein verborgenes Feuer, das seinen Ausweg findet, jäh hervorbrechen. Dieses Feuer aber hat bei Rembrandt durch sein ganzes Leben angehalten. Er ist hierin einzig. Andere haben die Flamme ihrer Seele später schüren müssen. Bei ihm blieb die Elementarkraft ungemindert; nur geläutert hat sich die Flamme. Das Qualmvermischte, woraus die Glut fast unheimlich hervorleuchtet, gibt der Frühzeit ihren Charakter. Noch sind die großen Schicksalsschläge, die furchtbaren Erfahrungen der Leiden, nicht über Rembrandt hereingebrochen.

Es gibt ein Werk, in dem die ganze Jugend des Künstlers gipfelt, ein wahrhaft dämonisches Werk, welches noch einmal alle Kräfte und male-
rischen Leidenschaften dieser Jahre entfesselt zeigt. Dieses Werk voller Probleme und Rätsel, die sich doch alle aus der Kenntnis der vorangehenden Jahre und Werke lösen, voller Verbindungs- und Leitungslinien, die herüber und hinüber laufen, diese große zusammenfassende Leistung ist die sogenannte Nachtwache des Amsterdamer Reichsmuseums.

Die Nachtwache

„Wie's wieder siedet, wieder glüht!“

Goethe.

Der Auftrag.

Das Gemälde der sogenannten Nachtwache hat Rembrandt selbst mit der Jahreszahl 1642 bezeichnet. Wir sind indessen in der Lage, die Vollendung des Werkes noch genauer zu begrenzen und der ersten Hälfte des genannten Jahres zuzusprechen, der Zeit vor dem Tod von Rembrandts Frau Saskia, die im Juni 1642 verstarb. Es hat mit der Bestimmtheit dieser Datierung folgende Bewandnis.

Als Rembrandt später in finanzielle Bedrängnis geriet, sprachen seine Gläubiger den Verdacht aus, daß er sie betrüge, indem auf den Sohn ein größerer Anteil des Vermögens, als ihm zukomme, übertragen und also der Befriedigung ihrer Forderungen entzogen sei. In diesem Zusammenhang wurde die Richtigkeit der Angabe, die Rembrandt bei Saskias Tod über die Größe des gemeinsamen Vermögens gemacht hatte, bestritten, und der Versuch gemacht, die Posten der angegebenen Summe zu kontrollieren. Auch der Preis, der für das Bild der Nachtwache gezahlt wurde, begegnet in den Akten dieser Angelegenheit. Einige Herren, die für das Bild porträtiert worden waren,

erhielten Vorladung, um über die Quote, die sie bezahlt hatten, Auskunft zu geben. Aus diesen Tatsachen geht hervor, daß die Bezahlung des Bildes als noch vor dem Tod der Frau fällig, und der Erlös, juristisch gesprochen, als in die Errungenschaft des ehelichen Vermögens fallend angesehen wurde*).

Wir erfahren bei dieser Gelegenheit, daß jeder der sechzehn für die Nachtwache porträtierten Herren hundert Gulden beizutragen hatte, d. h. grundsätzlich. In der Tat bezahlte der eine etwas mehr und der andere weniger, je nach dem Platz, den ihm der Maler auf dem Bild gab, wobei zweifellos gegenüber denen, die mit ganzer oder einem größeren Teil der Figur konterfeit wurden, die anderen, deren Gesicht allein Platz fand, billiger eingeschätzt wurden. Es war üblich, daß bei Schützenstücken jeder Porträtierte aus seiner Tasche bezahlte. Nur die Regentenstücke wurden aus der Gildekasse bestritten. Hierzu kommt eine weitere Schwierigkeit der genauen Berechnung, indem das Namenverzeichnis der dargestellten Personen, welches sich auf einem kartuschenförmigen Schild an der Hintergrundsarchitektur befindet, liebenzehn, und nicht sechzehn Namen aufweist**). Mag nun der Preis 1600 oder 1700 Gulden betragen haben, so darf man diese Summe nicht mit dem Hinweis darauf als hoch bezeichnen, daß der Maler Georg van Schooten in Leyden im Jahr 1626 für ein Schützenstück mit 35 Bildnissen pro Kopf 12 Gulden, also zusammen 420 Gulden erhielt, und Jan van Ravesteyn 1618 im Haag für 26 Figuren 500 Gulden bekam. Dies gibt weder für Amsterdam noch für Rembrandt einen Maßstab. Wohl aber muß man den Preis im Verhältnis zu der Bezahlung, die Rembrandt bereits für Gemälde von viel kleinerem Umfang zu empfangen gewohnt war, als nieder bezeichnen. Der Künstler war, wie aus den Verhandlungen über die Bezahlung der vom Statthalter bestellten kleinen Passionszenen hervorgeht, mit seinen Preisen in den dreißiger Jahren in die Höhe gegangen. Orlers nennt ihn in der

*) Die Urkunden, von Bredius und de Roever herausgegeben, in Oud Holland III (1885), 85 ff.

***) Man sehe hierzu den Aufsatz von Dr. Dyserinck in der holländischen Zeitschrift de Gids 1890, 4, S. 252.

zweiten Ausgabe der Beschreibung von Leyden 1641 einen der berühmtesten Maler des Jahrhunderts. Wenn er sich also für das bestellte Schützenstück mit dem genannten Betrag zufrieden gab, so kann es sein, daß in Amsterdam für solche Aufgaben und Bestellungen ein gewisser Normalsatz bestand, oder daß Rembrandt in diesem Augenblick Bestellung und Verdienst wünschen mußte*). Wir wissen nicht, wann der Auftrag erging, wie lange also die Arbeit an dem Bild gedauert hat. Bestimmt war das Werk für das Zunfthaus der „Kloveniers“, d. h. der Schützen, die sich nicht des Bogens oder der Armbrust, sondern der Gewehre bedienten. Da mit dem nämlichen Datum 1642 noch andere große Schützenstücke des nämlichen Hauses versehen sind, so darf man schließen, ein äußerer Anlaß habe diese großen Porträtaufträge zur Ausschmückung des Hauses herbeigeführt**). Man hat herausgefunden, daß sämtliche Schützen, die auf dem Gemälde Rembrandts vorkommen, dem zweiten Stadtteil (wijk) unter den zwanzig Stadtteilen angehören, in die Amsterdam vor der Neueinteilung von 1650 zerfiel. Die Offiziere gehörten zu dem noch sehr jungen Patriziat der Stadt, und die Grundherrschaften, die ihren Namen den adeligen Klang geben, waren kein altererbter Besitz. Der Hauptmann, Dr. Franz Banning Cocq, ist eine in der Stadtgeschichte von Amsterdam wohlbekannte Persönlichkeit. Sein Vater galt für arm aus Bremen eingewandert („ostiatim mendicasse dicitur“),

*) Auch Rovinski im Text seines Oeuvre gravé de Rembrandt LXXXI nennt den Preis sehr bescheiden.

***) Die anderen für den Kloveniersdoelen gemalten Bilder mit dem Datum 1642 sind Jak. Backers großes Schützenstück, das im jetzigen Amsterdamer Rathaus hängt, und Gov. Flincks vier Kloveniersoffiziere (Reichsmuseum Nr. 365), dazu das Schützenstück, die Korporalschaft des Hauptmanns van Vlooswijk, welches als Werk des Elias erkannt ist und nach einer von Bredius mitgetheilten Urkunde (Oud Holland XIII [1895] p. 180 f.) 1642 gemalt worden ist, jetzt im Rathaus. Man sehe übrigens Six in Oud Holland IV (1886) S. 97 f. Das Schützenhaus war erst vor kurzem neu gebaut worden. Bredius, Meisterwerke des Reichsmuseums S. 41 sagt: um 1639. Diese ehemaligen Gildehäuser fanden jetzt eine ganz besondere Verwendung. Seit das Rathaus zu klein wurde, mußten die großen Zweckellen in den Sälen der Doelens abgehalten werden. 1636 fand zum erstenmal das Heerenmael an Lichtmeß im Kloveniersdoelen statt. Bontemantel I 183 Anm. 2.

kam zu einem Apotheker und hatte mit seiner Heirat Glück. Er ehelichte die Tochter von Franz Banning wider den Willen ihrer Eltern und Verwandten, und nach dem mütterlichen Großvater führte der spätere Hauptmann der Nachtwache die Vornamen. Die Heirat, die der Sohn schloß, war seines Vaters würdig und öffnete ihm den Eingang zu den „konsularischen Familien“ und der Ämterlaufbahn der Regierung von Amsterdam. Im April 1630 heiratete Dr. Franz Banning Cocq Maria Overlander van Durmerland, die Tochter des Altbürgermeisters Volckert Overlander, Herrn van Durmerland. Dr. Overlander gehörte zu dem Kreis der Familien, die die bürgerlichen und militärischen Ämter der Stadt besetzten; noch spät erzählte man von ihm die Geschichte, wie er einst mit anderen Räten vom Schöffensaal des Rathauses zu einer Kriegsratsitzung in den Prinzenhof gehen wollte, als es heftig zu regnen anfang. Da damals die Mode war, buntgefütterte Mäntel zu tragen, so sagte Overlander, warum sollen unsere farbigen Mäntel naß werden? wir sind doch hier und im Kriegsrat die nämlichen Leute und können unsere Sitzung auch hier abhalten! Als Schwiegersohn dieses Mannes begann Cocq den Amsterdamer Cursus honorum. 1634 Rat, 1637 Schöffe, erscheint er 1642 als Hauptmann der Klovenierschützen. Diese Offiziersstellen (Hauptleute und Leutnants) wurden seit langem als Regierungsämter vergeben. Als am 20. Mai dieses Jahres die zwanzig Kompagnien Schützen zum Empfang der Königin von England und ihrer Tochter, der Braut Wilhelms II von Oranien, ausrückten, war Cocq einer von den zwanzig Hauptleuten, und man rechnete später nach, daß sieben von diesen zwanzig Bürgermeister geworden seien. 1646 rückt er zum Obersten auf, 1648 zum Regenten der Bogenschützengilde und erhielt — was wohl auf seine politische Haltung in den bewegten Zeiten vor dem Abschluß des Westfälischen Friedens schließen läßt — im November 1648 vom König von Frankreich die Ritterwürde; der französische Resident übergab ihm die Insignien des Ordens vom hl. Michael. Endlich wurde er 1650 Bürgermeister. Bis dahin war es üblich, den hohen militärischen Rang mit dem Bürgermeisterposten kumulieren zu dürfen: dies

wurde 1650 durch einen Beschluß aufgehoben, und so mußte Bürgermeister Cocq den Degen des Obersten ablegen. In seinem neuen Amt hat er eine Reform der Schützengilden, die er zweifellos als sehr notwendig kennen gelernt hatte, in Vorschlag gebracht; aber durch seinen Tod geriet die Sache in Vergessenheit. Der Bürgermeister Dr. Franz Banning Cocq, Ritter, Herr van Purmerland und Ipendam starb am Neujahrstag, den 1. Januar 1655*). Von seinem Kameraden von 1642, dem Leutnant Wilhelm van Ruytenburch, wissen wir leider nicht viel zu sagen. Die Herrschaft Vlaeringen, nach der er sich nannte, war erst von seinem Vater erworben worden**). Ob einer von diesen zwei Offizieren Rembrandt als Maler vorgeschlagen hat, ist nicht bekannt und kann bei der von allem Herkömmlichen völlig abweichenden Gestalt, die das Bild erhielt, auch in keiner Weise aus der allerdings unerhört bevorzugten Platzanweisung der beiden Hauptpersonen geschlossen werden.

Ein Auftrag wie dieser gehörte zu dem Kreis der von dem damaligen holländischen Kunstpublikum bevorzugten Gegenstände. Solche Gruppen-

*) Die hier mitgeteilten Lebensdaten des Hauptmanns Cocq habe ich aus den zerstreuten Notizen der Memoiren Hans Bontemantels zusammengestellt. Bontemantel (1613—1688) hat, ein Marin Sanudo des nordischen Venedig, 26 Foliobände Denkwürdigkeiten und Akten über die zeitgenössische Verfassung und Geschichte von Amsterdam hinterlassen, die, leider nicht mehr vollständig, im Gemeindearchiv der Stadt ruhen. Kernkamp hat 1897 das Wichtigste daraus in zwei Bänden im Druck herausgegeben: *De Regeeringe van Amsterdam soo in 't civiel als crimineel en militaire 1653—1672 ontworpen door Hans Bontemantel*. Von Haus aus Kaufmann, gelangte Bontemantel durch die Empfehlungen Franz Banning Cocqs in die Regierung — Cocq nennt ihn Cousin, was freilich ein weiter Verwandtschaftsbegriff ist — und stieg langsam empor, bis ihn die Katalstrophen von 1672, da er für antioranisch galt, aus seinen Ämtern vertrieben. Leider ist Bontemantel ein einseitiger Geschäftsmann. Seine Aufzeichnungen enthalten nichts als Politik und Verfassung. „Voor alles, wat de kunst betreft,“ sagt der Herausgeber in der Einleitung p. CLXIX, „is zijn oog gesloten“.

***) Die Schreibung der Namen richte ich nach den Lesungen Dyerincks auf dem zuvorgenannten Schild, wie sie de Gids a. a. O. S. 250 angegeben sind. Im übrigen D. C. Meyer, *Die Amsterdamer Schützenstücke*, Oud Holland III (1885) und IV (1886), wo in dessen die Vermutung über die Wahl Rembrandts als Maler der Schützen hinfällig erscheint.

porträts verlangte man häufiger von den Malern als heute, wo doch in der Regel nicht Künstler, sondern Photographen die dahingehenden Wünsche von Liedertafeln, Vereinen oder Studentenverbindungen billig befriedigen. Rembrandt selbst hatte angesichts des weitverbreiteten Verlangens nach Bildnissen zahlreiche Porträts und auch ein Gruppenbild geschaffen, die Anatomie von 1632. Damals, also im Anfang des Dezenniums, an dessen Ende er jetzt stand, waren ihm solche Aufträge vielleicht willkommen gewesen; auch hatten sie ihm große Einnahmen verschafft. Seit er durch seine Heirat finanziell unabhängig geworden war, trat das Porträtieren zurück, und künstlerische Probleme nahmen ihn in Anspruch, die von der Aufgabe des Porträts ihrem Wesen nach ablenkten. Diese Richtung war anfangs der vierziger Jahre immer noch im Anlauf begriffen, und wir wollen es gleich hier aussprechen, daß die Bestellung des Schützenbildes eine Art von künstlerischem Mißverständnis war, indem eben das, was die Auftraggeber wünschten, eine Anzahl Bildnisse, den Maler nicht interessierte, und er also die Aufgabe in der Richtung seiner augenblicklichen Interessen umgestaltete und in seine eigentümliche Ausdrucksweise übersetzte. Um daher für die Beurteilung der Nachtwache von vornherein den richtigen Standpunkt zu gewinnen, werden zweierlei Betrachtungen dienlich sein, die eine über Rembrandts Entwicklung als Porträtmaler, die andere über dasjenige Gebiet, das er in eben diesen Jahren mit neuerwachtem Eifer pflegte, und das zur Porträtmalerei gewissermaßen ein Extrem bildet, die Landschaftsmalerei.

Rembrandts Landschaftsmalerei.

Es kommt in diesem Zusammenhang für uns nicht darauf an, die Landschaftskunst Rembrandts mit der seiner berühmtesten Genossen auf diesem Gebiet zu vergleichen, sondern die Stelle und Rolle zu bezeichnen, die innerhalb Rembrandts eigenem Schaffen die Landschaftsmalerei einnimmt, festzustellen, was ihm daran und gerade zu einer bestimmten Zeit künstlerisches Problem wird.

Der Weg, den Rembrandt seit der Mitte der dreißiger Jahre immer ausschließlicher einschlägt, ist der, die körperliche Erscheinung in ihrer räumlichen Bedingtheit zu studieren, unter der Voraussetzung also, daß es etwas wie einen Einzelgegenstand in Wirklichkeit nicht gebe, vielmehr alles nur im Zusammenhang, in gegenseitigem Sichverhalten und Beeinflussen, Daseinsform gewinne. Um dieser optischen Einsicht mit der Darstellung Ausdruck zu geben, war der gewiesene Weg der, das Verbindende, Gemeinsame, Umgebende zum Sichtbaren zu machen, dagegen das Trennende, Fürsichbestehende, mit anderen Worten das Individuelle, herabzudrücken. Für diese Bestrebungen ist die Landschaft das gegebene Versuchsobjekt, und so tritt sie

an dieser bestimmten Stelle in den Kreis von Rembrandts künstlerischen Interessen. Gegenüber dem Figurenbild haben die Gegenstände einer Landschaft einen anspruchslosen Charakter. Bäume, Wolken, Berge und Wasser haben wohl ihre Physiognomie; aber als Menschen gewohnt, nur unseresgleichen zu verstehen und andere Gebilde in ein Menschenförmiges zu übersetzen, schreiben wir ihnen eine minder individuelle Gestalt zu, suchen und empfinden in der Landschaft mehr das Stimmungsmäßige, Einheitliche, von eigenwilliger Sonderung Ungestörte. Indem hier also ein Darstellungsfeld sich bietet, wo das Ganze über allen Teilen steht, vermag der Künstler die Hauptmittel der Disziplinierung, Licht und Luft, soweit auszubeuten und zu steigern, daß sie über alle entgegenstehenden Elemente Herr werden. Ein solches Element des Widerstandes ist die Farbe, die durch Wechsel und Buntheit individualisiert und lokalisiert. Die Malerei kann über sie Herr werden, indem sie an Stelle der mannigfaltigen Farbe einen herrschenden Ton setzt, und die Landschaftsmalerei kann es um so leichter, als das Kostüm der Landschaft (von gewissen Ausnahmen wie z. B. den Herbstfarben abgesehen) von Haus aus ein beschränkteres ist.

Rembrandts Landschaft ist in ihren Anfängen stärker als späterhin auf Toneinheit und Monochromie gerichtet; sie hält sich, auch als Gemälde, fast in den Grenzen der Radierung, die nur mit Hell und Dunkel arbeitet. Und so scheint überhaupt in Rembrandts künstlerischem Arbeiten die Radierung als das einfachere Experiment seinen malerischen Versuchen durchaus voranzugehen und jeweils etwas früher die Höhe zu erklimmen, die vor dem Weg des Künstlers liegt, als die Malerei. Daher kann man auch die Landschaftsdarstellungen mit einer Radierung beginnen lassen, der Verkündigung an die Hirten von 1634. Hier ist das Figürliche bereits Staffagemäßig gegeben, und der geistige Akzent dadurch gewonnen worden, daß die nächtliche Landschaft plötzlich von einem wunderbaren Licht erhellt wird, welches bei den schlafenden Hirten und ihrer Herde eine Panik verursacht. Die Figuren haben die führende Rolle völlig an den großen Lichtgegensatz der Landschaft abgetreten, und auf der nämlichen Grundlage von

Hell und Dunkel wie die Landschaftsradierung sind zunächst auch die gemalten Landschaften aufgebaut und kommen mit einem Minimum von Lokalfarben aus. So ist das Bild von 1638, das dem Krakauer Museum gehört*). Rechter Hand sieht man einen Waldweg zwischen hohen Bäumen mit der Samariter Szene als Staffage, Wald und Figuren durchaus in rotbraunen Tönen. Hinten und oben steht eine Wolkenwand in neutralem Grau, mit etwas Blau und etwas hineingewischem Braun von den Bäumen. Dies sind die dunklen Partien. Um sie hervorzubringen, bewölkt Rembrandt hier wie sonst regelmäßig seinen Himmel. Es ist Gewitter-, Sturm-, Regenstimmung. Links steht die helle Partie, ein grellbeleuchteter Fluß mit Sandgelb, Mattgrün und etwas Blau. Allerhand ferne, kleine Staffagefigürchen, ein Wagen, weidende Tiere, ein paar Windmühlen nüancieren die hellen Stellen und bringen ohne große Farbendistanzen eine Menge kleiner Akzente und Tönchen ähnlich den tausend Federchen der Rohrdommel des Dresdener Bildes hervor. Der nämliche Sinn spricht aus der berühmten Gewitterlandschaft der Braunschweiger Galerie. Sie ist in einen braunroten Gesamton getaucht; an spärlichen Stellen steht etwas kaltes Grün. Wolken verdunkeln den Himmel und die Erde; nur durch wenige Lücken bricht das Licht und ergießt einen fieberhaft magischen Glanz. Dies ist nicht mehr eine Landschaft im gewöhnlichen Sinn, sondern eine Bühne für leidenschaftliche Geschehnisse. Ein paar seltsam geformte Ruinen, zerschnittenes Terrain, ein abstürzender Fluß sind wie Fragmente einer unlesbaren und geheimnisvollen Geisterschrift. Man glaubt, Beethoven am Klavier sitzen und phantasieren zu hören; Akkordfolgen ergießen sich ohne Melodie und Solo. Die Feinheit der Übergänge von einer Tonart zur anderen, von Bräunlich zu Rötlich, zu Grünlich und Bläulich ist im Terrain von einer himmlischen Weichheit. Jedes Sonderrecht des Figürlichen ist ausgelöscht. Ohne Rücksicht auf Lokalton ist über Hütten, Reiter, Fußgänger mit Braunrot weggemalt, als müßten diese Gegenstände ihr Kleid wie nach der Beobachtung Darwins

*) Rembrandtwerk IV Nr. 229.

gewisse Tiere der Farbe der Umgebung anpassen. In Leidenschaftlichkeit des Ausdrucks wetteifert mit diesem Gemälde eine Landschaftsradierung von 1643 (B 212), wo drei Bäume nebeneinandergereiht ihre Silhouette gegen den hellen Himmel abzeichnen, indes von der Seite ein schweres Wetter heranzieht. Wie die Bäume dem Element widerstehen, gräbt sich als ein Schauspiel von symbolischer Bedeutung dem Betrachter ein, daß er dem Kampf dreier Helden gegen das Schicksal anzuwohnen meint.

Die späteren Landschaften wirken ruhiger; ihre Beleuchtung hat nicht so das angstvoll Aufgeregte des Einklemmenseins im Dunkel; auch ertrinken die Gegenstände nicht mehr im Gesamton. So wundervoll abgetönt vom Braunrot bis zu den verblauenden Bergen des Grundes die Kasseler Landschaft ist: ihr Himmel ist hellblau, und der Reiter vorn hat einen roten Rock angezogen. Sodann hat die Kasseler Winterlandschaft von 1646 ausgesprochene Lokalfarben. Merkwürdig ist aber zu beobachten, wie, wenn auch gemäßigt, das harmonisierende, orchestrale Prinzip andauert. Die Tongegensätze werden konzentriert und in großen Massen gesammelt; daher die Vorliebe für Abendlandschaften, wo ein im Schatten liegendes, fast nur durch die Silhouette Sprechendes Terrain mit Bergen oder Bäumen gegen den noch hellen Himmel steht, und auf diesen einfachen Dualismus von Hell und Dunkel das ganze Bild gebaut ist. Derart sind die Tobiaslandschaften, derart auch die vielberühmte Windmühle des Marqueß of Lansdowne, Werke von unsäglichem Wohlklang der Farbe. Die Mittel, mit denen dies erreicht wird, sind einfach, und man kann das System so bezeichnen. Es kommt keine Farbe im Bild rein vor, ohne daß sie an einer anderen Stelle gemischt enthalten wäre. Das Rot oder Braun oder Blau oder Gelb schwimmt längst im Hintergrund und im Schatten, bis es irgendwo in das Licht emporsteigt. Kein Ton ist unvorbereitet. Indem aus einem Verhüllten, Zurückgehaltenen, Verborgenen ein Offenbares wird, erschließt sich dem Blick des Beschauers diese ganze große Harmonie als ein Gefüge von Verheißungen und Erfüllungen, Drängen und Steigerungen, Sehnen, Schmachten und Ergreifen bis zur Befriedigung und Erlösung.

44

Gewitterlandschaft

Braunschweig

45

Landschaft mit dem barmherzigen Samariter

Krakau

Und nun prüfe man darauf jene Windmühlenlandschaft! Ein bereits dunkles Steilufer und ein aufgemauertes Rondell hebt sich linker Hand über einen Fluß, der den Reflex des hellen Abendhimmels empfängt und mit diesem Himmel die lichten Stellen des Bildes hervorbringt. Das Gelbblau der Lichtpartien steht gegen das dunkle Rotbraun des beschatteten Terrains. Die Einzelstücke aber erhalten ihr Farbenkleid aus einer Zerlegung und Mischung der Haupttongegensätze. Hoch über dem Fluß auf dem Steilabhang steht im Abendlicht die Hauptperson des Bildes, die Mühle, deren Flügel in lebhaftem Orangeton erstrahlend das Gelb des Lichts mit dem Rot des Schattens verbinden; die kleinen Figuren unten am Wasser sind ähnliche Resultanten: eine rote Jacke oder Mütze geben eine einzelne aus dem Akkord gelöste Note, da das Rot im übrigen nur legiert vorkommt. Kein Farbenton, der nicht auf das Ganze abgestimmt wäre. Ähnlich findet man bei Rubens etwa in der Louvrelandschaft mit dem Turnier der Ritter die fliegenden Mäntel, die Satteldecken der Pferde als Farbe aus den glühenden Sonnenuntergangstönen der Umgebung bestritten. Die englische Landschaftsmalerei hält sich in dieser Überlieferung, bis Turner damit bricht und für die Staffage Komplementärfarbe bevorzugt. So schmückt die Natur gern grüne Sträucher mit leuchtend roten Beeren. Die Landschaft von Fontainebleau ist in diesem Punkt konservativer, während sich die unserige entschieden dem Koloristischen zuneigt. Böcklins prachtvolle Landschaft mit maurischen Reitern in roten Mänteln oder Thomas Orpheuslandschaft würde Rembrandt grell gefunden haben.

Seine Tonanschauung und die moderne Farbenanschauung bilden einen völligen Gegensatz, und es ist bekannt genug, daß Böcklin in dem Instinkt des Nichtanderskönnens und des Nichtsanderesgeltenlassens seiner Malernatur Rembrandt haßte, wie man einen Feind haßt, der der Verkündigung und Ausbreitung eigener, für einzig wert und richtig gehaltener Überzeugungen im Weg steht. Wenn sich Rembrandts Farbengefühl für die Landschaft in zwei Stufen trennt, in eine erste, die die Lokalfarbe ausscheidet und ertötet, und in eine zweite, die die Lokalfarbe bedingt zuläßt, gebunden an die

Voraussetzungen eines verwandten (und nie gegensätzlichen) Tonganges, so ist eben doch beiden Stufen das Vorwalten des Tons gegenüber der individualisierenden Farbenbuntheit gemeinsam. Dieser antiindividuale Zug äußert sich in dem starken Verlangen nach weicher Farbenharmonisierung; er äußert sich aber auch nach einer ganz anderen Seite, in der Erfindung der Komposition, in dem Inventar, aus dem sich Rembrandts Landschaft zusammensetzt.

Hierfür sind die Radierungen, die vorwiegend heimatliche Motive Hollands wiedergeben, charakteristischer als die Gemälde mit ihrem willkürlichen, von geographischer Treue absehbenden Aufbau der Szene. In der holländischen Landschaft ist keine Gelegenheit für so prunkvolle Versatzstücke, wie sie Rembrandt in den Phantasielandschaften verwendet, stolze Brückwölbungen, die sich über tiefe Einschnitte von Berg zu Berg schwingen, Städte in hoher Gebirgslage thronend wie eine Krone auf dem Kissen; vielmehr scheint das Inventar dieser Flachlandschaft weniger Relief und weniger Formwillen zu besitzen. Die mit Brettern verschaltete Hütte, das formlos gewordene Strohdach, ein paar darüber gebeugte Bäume, ein hölzerner Steg über ein Wasser, all das verstärkt die Monotonie der weitgedehnten Fläche, der tiefen Stille, in der die Segelboote geräuschlos gleiten; es steigert die Stimmung einer großen Einsamkeit. Die Spiegelung vollends auf den Kanälen und stehenden Wassern, die anhaltend das Land unterbrechen, stellt das Bild der Gegenstände auf den Kopf und nimmt etwas von ihrer sicheren Realität weg. Licht und Luft, Wind und jegliches Element hat hier freie Bahn. Je nachdem der Himmel klar oder bedeckt ist, von Sturmwolken und Regengüssen verdunkelt, ist auf der Erde Licht oder finsterner Schatten. Was will gegenüber diesen unendlichen Mächten und Elementen der Mensch? Man sieht hin und wieder ein paar Hirten mit weidenden Tieren, spielende Kinder, Fischer mit der Angel. Sie sind nicht viel anders als das im Wind sich biegender Schilf. „Der Mensch ist wie Gras.“

Gewiß ist diese das Individuum auslöschende, die Staffage zu einer Art menschlicher Fauna herabdrückende Landschaftsauffassung weit radikaler

als die Landschaftskunst der Renaissancewelt, die zwar erst im siebenzehnten Jahrhundert zur Selbständigkeit gelangte, jedoch in der Neigung für glänzende Architekturen, für Staffage von heiligen, heroischen oder göttlichen Personen ihre Herkunft vom Aristokratismus der Renaissance nicht verleugnet. In einem aber geht ein unverkennbar gemeinsamer Zug durch die Kunst des ganzen Jahrhunderts. Es hat den symphonischen, das Menschensolo erhebenden Satz, den landschaftlichen Satz entdeckt. Man müßte, um die Anfätze und Wurzeln dieser Bewegung zu verfolgen, so paradox dies klingt, auf Michelangelo zurückgehen. Er hat, um die Gewalt eines inneren Lebens auszudrücken, die körperliche Form verrenkt und in den Dienst einer Stimmungweckenden Sprache gezwungen. Stimmung statt wohlumschriebener, begriffsklarer Form wird das allgemeine Bedürfnis. Hand in Hand damit geht das Degradieren der Figur. Überall will der umgebende und seines Einflusses bewußt werdende Raum stärker mitsprechen, mehr Anteil an der verfügbaren Bildfläche gewinnen, den Schritt für Schritt die Figuren preisgeben müssen. Das stärkste Symptom ist, daß selbst die religiöse Historie sich der landschaftlichen Behandlung anbequemen muß, daß man in kirchliche Gebäude Gemäldefolgen aus dem Leben der großen Einsiedler malt, deren Weltflucht und Asketenlaufbahn den Vorwand abgibt, die Stätte ihrer heimlichen Entzückungen, den großen, befreienden Atem unberührter Natur in Landschaftsgebilden wiederzugeben*).

*) Die näheren Angaben hat Woermann in einem Aufsatz über Kirchenlandschaften zusammengestellt, Repertorium für Kunstwissenschaft XIII (1890) 337 ff.

Rembrandt als Porträtmaler in seiner mittleren Zeit.

In der Landschaftsmalerei beansprucht das Figürliche keine selbständige Bedeutung; es „staffiert“ nicht anders als Bäume oder Baulichkeiten, und daß ihm Bewegungsfreiheit verliehen ist, erscheint nur als zufälliger Unterschied. Einem Porträt dagegen kann man zwar eine Landschaft als Hintergrund geben; aber eine Staffage wird es darum nicht; es bleibt ein Individuum mit seinem Sonderdasein. Wo daher ein Künstler, der vorwiegend mit landschaftlichen Problemen beschäftigt ist, vor eine Porträtaufgabe gestellt wird, ergeben sich notwendig Schwierigkeiten und Konflikte.

In seiner langen Laufbahn hat Rembrandt fast die entgegengesetzten Pole der Porträtkunst berührt, so daß man an keinem Künstler so leicht wie an ihm das Wesen und die Möglichkeiten dieses Faches nahezu erschöpfend darstellen könnte. In der Jugend wie im Alter erscheint er als Meister im Individualisieren; seine psychologische Kunst läßt Arrangement und vorteilhaft gefällige Wirkung zurücktreten, und auch, wo das Kostüm sich seiner größten Sorgfalt erfreut, läßt er nicht der Meinung recht, daß Kleider Leute machen. Aber die Weltanschauung ist in den Jugend- und Alterswerken

sehr verschieden. Kühnheit, Selbstvertrauen, Rücksichtslosigkeit der Jugend geben den Porträts dieser Periode etwas Unreflektiertes, Sachliches, Objektives, und die Zutat des Künstlers scheint außer der Gabe intensivster Beobachtung des äußerlich Gegebenen gering zu sein. Dagegen haben die Porträts seit dem Ende der vierziger Jahre etwas Inkommensurables; jeder der Dargestellten hat seine Geschichte, seine Auseinandersetzung mit der Welt gehabt und ist eine Welt für sich geworden. Diese Welt sucht Rembrandt mehr durch seinen Tiefblick als durch äußere Beobachtung zu erleuchten, und daher kommt es, daß die frühen Porträts den scharfen Ausschnitt einer Existenz geben, die späteren aber die Summe eines ganzen Daseins zu enthalten scheinen. Zwischen diesen Grenzen liegt nun aber eine mittlere Periode von gänzlich verschiedenem Charakter.

In seinem Studium der Ausdrucksmittel kam Rembrandt wie von selbst an einen Punkt, wo ihm das Gegenständliche vor dem Wie der Ausfühung zurücktrat, wo er, um alle Hindernisse dieses Bemühens auszuschalten, das Individualitätslose bevorzugte. Wir nannten diese Auffassung soeben die landschaftliche in ähnlichem Sinn, aber nicht im gleichen, wie wir früher von der stillebenmäßigen Auffassung sprachen. Die Konjunktur seiner Laufbahn stellte also die größte Entfernung vom Porträt und seiner individualisierenden Aufgabe dar. Man darf mit erlaubter Neugier fragen, wie die Porträts gerieten, die Rembrandt in diesen Jahren malte. Von dem früheren, auf starken und sprechenden Momentanausdruck gerichteten Bemühen hatte er sich abgewendet, ohne bereits das spätere Ideal der Porträtauffassung zu gewahren. Wir werden uns daher auf eine Behandlung gefaßt machen, die durch die Negation des Vorangegangenen charakterisiert wird.

Wir betrachten zunächst eine Reihe von vier Porträts, die von 1641 bis 1643 datiert sind und sich in England befinden. Die in der Fensteröffnung stehende junge Dame mit dem Fächer (1641. Buckingham Palace, London); die an einem Tisch stehende Dame (1642. Lord Iveagh, London);

die zwei zusammengehörenden Stücke von 1643, der Herr mit dem Falken und die Dame mit dem Fächer (Duke of Westminster, London)*). Diese Bilder sind im vollkommensten Goldton gemalt; sie gehören einer Richtung an, in die weder der junge noch der alte Rembrandt paßt: es sind Ausstattung- und Repräsentationsbilder der Art, worin die Venezianer des sechzehnten Jahrhunderts und später die Franzosen hervorragten. Bei aller Verschiedenheit der koloristischen Haltung hat weder Tizians schmeichlerischer Pinsel noch die effektreiche Kostümierung der Franzosen eine Gestalt wirklicher inszeniert als Rembrandt mit diesem wie durch grüne Baumwipfel hindurchgegangenen Gold. Diese Gestalten sind verallgemeinernd in die Fülle menschlichen Daseins hineingesteigert. Das Herrenporträt mit reich auf die Schultern sich ergießendem Haar, auf der behandschuhten Linken der Jagdfalke; die Damen im Schmuck von Diamanten und Gold und Perlen, mit Pelz oder Spitzen und Stickereien. Die junge blonde Dame mit dem Fächer ist unter den vieren der eigentliche Typus: mit der Linken an den einen Fensterpfosten fassend sieht sie den Beschauer mit ihrem „tumb“-sanftmütig, taubenhaften Blick an. Wie schön ist ihr Fächer gemalt und die Broderien der Vorderbahn des Kleids und die Perlenreihen und das Spitzentuch! Immer schon hat Rembrandt Schmuck und schöne Dinge für eine besondere Augenweide gehalten und Figuren wie eine Auslage für schöne Stoffe und Kleinodien behandelt. Nicht aber Porträts. Bei diesen bleibt in den dreißiger Jahren doch der Ausdruck des Gesichts das Vorwaltende. Nie hat sie der Künstler mit so geringen psychologischen Ankosten bestritten, wie wir das hier gewahren. Jene vier Porträts sind Menschen für den Ballsaal, mit demselben Gesichtsausdruck für alle und jeden; sie entbehren der Intimität; sie haben nur den Beruf, zu strahlen wie die Kerzen und zu gefallen. Das Individuell-Ausdrucksvolle ist im Interesse der schönen Gesamterscheinung herabgedrückt; die Gesichter sind leer; die Hände haben etwas Aristokratisch-Gleichförmiges. In ihrem weichen

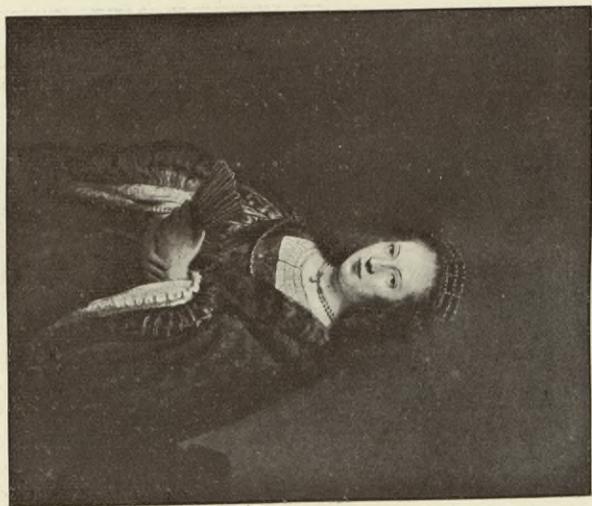
*) Rembrandtwerk IV Nr. 268. 269. 284. 285.

47. Junge Dame, London.
Buckingham Palace.

48. Saskia, Berlin:

49-50

Herr und Dame

Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin

London. Herzog von Wehmünte

Goldglanz gewinnen sie eine Schönheitsidealisierung, die Rembrandt sonst fremd ist, und auf deren fast unrembrandtischem Charakter ihr übertriebener Ruhm beruht. Es sind gute Statisten, die keinen Namen haben und keine Sonderempfindung, etwas, das Grillparzer mit den schönen Versen bezeichnet:

Wie der Mensch, der müd am Sommerabend
Vom Ufer steigt ins weiche Wellenbad
Und von dem lauen Strome rings umfassen
In gleiche Wärme seine Glieder breitet,
So daß er prüfend kaum vermag zu sagen:
Hier fühl' ich mich und hier fühl' ich ein Fremdes.

Es hängt damit zusammen, was immer schon beobachtet worden ist, daß Rembrandt in diesem Augenblick gern junge schöne Mädchen und Frauen zu malen scheint, und daß diese Bildnisse den gleichzeitigen der Männer überlegen sind. Es ist, als suche sein Blick, dem jetzt die Einhüllung des schönen Tons wichtiger als der Gegenstand ist, das Kantentfreie und Typische, das unbeschriebene Blatt der holden Jugend, da Träume und Illusionen der harten Wirklichkeit den Zugang wehren, als lehne er das Durchgearbeitete und Schärfere der männlichen und älteren Züge, das Widerborstige, das die ruhige Oberfläche seines Tonbades stört, ab*). Wenn man gegen den säkularen Ruhm dieser Bildnisklasse etwas einzuwenden wagen darf, so richtet sich das Aber nicht gegen die Bildwirkung, die wunderwürdig ist, sondern gegen den Porträtausdruck. Es ist ein Glück für diese Werke, daß man sie in der Regel nur einmal in den Privatsammlungen ihrer Besitzer und in der gehobenen Stimmung sieht, welche eine reiche Umgebung, die Pracht der Räume, der Duft der Blumen, der Blick durch große Scheiben auf einen englischen Rasen und auf die schönsten Tulpen hervorbringen. Dann umfängt ihr goldenes Gewebe den Sinn wie

*) Vosmaer² S. 206 nennt diese Bildnisse plus poétiques als die der dreißiger Jahre. Bode findet die Männerporträts dieses Kreises nüchtern. Studien S. 468; Rembrandtwerk IV Text S. 30. 35. Das Wesentliche an diesen nicht ganz gut formulierten Beobachtungen glaube ich oben ausgesprochen zu haben.

mit einem Raufch von Musik, und man glaubt, die schönsten Werke Rembrandts zu sehen. Bei öfterem Betrachten und zumal in einer öffentlichen Ausstellung können sie nicht anders als verlieren. Gegen die Porträts gehalten, die auf die Anatomie von 1632 folgen, ist der Rückgang im psychologischen Ausdruck erstaunlich; als Bilder, insofern Bilder auch Dekorationsstücke der Wohnung sind, mögen sie schöner sein; aber so geistvoll und unwiderstehlich die malerische Behandlung ist, die Köpfe sind geistlos und wissen nichts zu sagen, als sei jede tiefere Empfindung ausgeschaltet.

Der entscheidende Beweis für die Richtigkeit dieses Urteils, der ihm über die zufällige Geschmacksäußerung des einzelnen hinaus Kraft gibt, würde indessen nur dann geliefert sein, wenn man Abbildungen der nämlichen Person aus verschiedenen Jahren vergleichen könnte. Diese Möglichkeit gewähren die Porträts Rembrandts und seiner Frau. Für Saskia haben wir das schöne Berliner Gemälde von 1642 und das Dresdener mit der roten Blume von 1641 gegen die lustige Dresdener Saskia von 1633 und das berühmte Kasseler Porträt. Die großen Unterschiede entspringen nicht dem Wechsel im Befinden Saskias, ihrem zunehmenden körperlichen Leiden, sondern der Veränderung der künstlerischen Auffassung. Das Burleskos-Aggressive, fast Studentenhafte der dreißiger Jahre verschwindet nicht nur gegen das Matronale und Verklärte ihrer letzten Lebenszeit, sondern das Persönliche tritt gegen das Ideal von Distinktion, das Rembrandt beschäftigte, zurück. So zurückgehalten und gemäßigt bereits das Kasseler Porträt ist, so auffällig ist seine Profilstellung. Diese für Frauenporträts als undankbar geltende Wendung unterstreicht das Charakteristische auf Kosten des Schönen, und es ist kein Zufall, daß der Naturalismus des Quattrocento weibliche Profilporträts bevorzugt. Die Kasseler Saskia gehört durchaus der Richtung auf geistigen Ausdruck an. Die späteren Porträts sind en face und Muster des schönen Tons. Die Dresdener Saskia auf tiefdunkeltem Grund ist nicht so gut erhalten wie die junge Dame des Buckingham Palace. In den am besten erhaltenen Teilen vom Hals ab-

wärts sind Kleid und Hände wundervoll zwischen Oliv und Rot gebadet, und auf dem Berliner Bild ist das Farbenkonzert des grüngoldenen Gesamtons, des blaugrünen Kostüms mit den mattroten Ärmeln, der Kette, die von den Schultern auf die Brust fällt, überaus herrlich. Die so charakteristisch emporgezogenen Mundwinkel sind Saskia verblieben; aber es ist eine wehmütige Freundlichkeit, und das Bildnis ist aus der Nähe des ausdrücklich Individuellen in die Ferne einer verklärten Erscheinung gerückt. Es ist fast wie mit Faust, dem Helena Kleid und Schleier zurückläßt, indes ihr Körperliches entschwindet und sich zu außerindividuellem Ideal verflüchtigt.

„Wie majestätisch lieblich mir's im Auge schwankt,
Ach, schon verrückt sich's! . . .

.

Die Selbstbildnisse Rembrandts in diesem Zusammenhang als Zeugnisse zu verwerten, könnte man einen Augenblick Bedenken tragen. Man kann beobachten, daß sich Künstler häufig im Selbstbildnis weniger radikal und unbefangen aussprechen als in der Darstellung fremder Personen; der allgemein menschliche Zug, an sich und die anderen zweierlei Maßstab anzulegen, verführt dazu, dem eigenen Bildnis nach irgend einer Seite zu schmeicheln. Bei Rembrandt würde indessen ein solches Bedenken nicht zutreffen. Er hat in seinen Selbstporträts rücksichtslos die jeweils ihn beherrschende Kunstauffassung walten lassen, so daß diese Zeugnisse nicht nur nicht minderwertig, sondern vielmehr doppelt beweiskräftig sind. Er war zu sehr gewöhnt, sich lediglich als Gratismodell zu betrachten, wobei keinerlei persönliche Befangenheit die Sachlichkeit seiner Beobachtung und die Hingabe an das „Objekt“ störte. Er ist der eigenen Person gegenüber so unparteiisch, daß er das Experiment irgend welcher Kombination der Ausdrucksmittel am liebsten zuerst an sich selbst macht. Eitelkeit ist nicht der Grund, warum wir so viele Selbstbildnisse von Rembrandt besitzen*).

*) Hierin unterschreibe ich völlig die Ansicht, die Bode gelegentlich ausgesprochen hat, Graphische Künste XIV (1891) S. 8 über die Rembrandts der Liechtensteingalerie in Wien.

Wir wollen nicht diejenigen Selbstporträts der dreißiger Jahre heranziehen, wo es ganz offenbar ist, daß er sich als Studienkopf für das benützt, was die französische Schule *tête d'expression* nennt. Es wäre sehr interessant, dem Zusammenhang zwischen solchen Studien und dem Material an Köpfen, das er für seine dramatischen Historiendarstellungen jener Jahre und ihre leidenschaftlich erregten Gesichter brauchte, nachzugehen*). Das Kasseler Selbstporträt in der Sturmhaube wäre wohl noch dahin zu rechnen. Dagegen das prächtige Bild, das die Londoner Ausstellung zeigte**), hat weniger Nebenabsicht; es fesselt durch einen höchst lebendigen, kecken und selbstbewußten Ausdruck; das ist der junge Rembrandt, der den Leuten gern zeigte, wie eine Sache gemacht werden mußte, ein Maler und Beobachter, der den Dingen und Personen auf den Leib rückt, der etwas vom Draufgänger hat. Und damit vergleiche man nun die neue Auffassung etwa des Louvrebildes von 1637***) oder des Selbstporträts der Londoner National Gallery von 1640, eines der prächtigsten Werke von Rembrandt. Neben die geläufige, dem Derben zuneigende Darstellung der dreißiger Jahre gerückt, erscheint die Pointe des Ausdrucks stark abgedämpft. Der psychologische Reiz ist zumal in dem Londoner Stück nicht geschwunden, aber versteckt; dem Temperament ist einige Gewalt auferlegt. Auf eine Brüstung gelehnt sieht Rembrandt mit einem kühl beobachtenden Blick, dem das Aggressive, aber auch das Gütige fehlt, aus dem Bild heraus; die lustig übermütige Energie ist nicht mehr zu spüren. Die Gesamthaltung ist jener erstbesprochenen Gruppe von Porträts aus den Jahren 1641—43 sehr nahe. Elegante Kleidung, ein grün-goldenes Tonbad, das sammetweich die Erscheinung umhüllt, abrückt und

*) Ich sehe nachträglich, daß Bode über das Verhältnis der Studienköpfe im allgemeinen zu den Historien Vortreffliches im 2. Band des Rembrandtwerkes, Text S. 19—21 bemerkt hat.

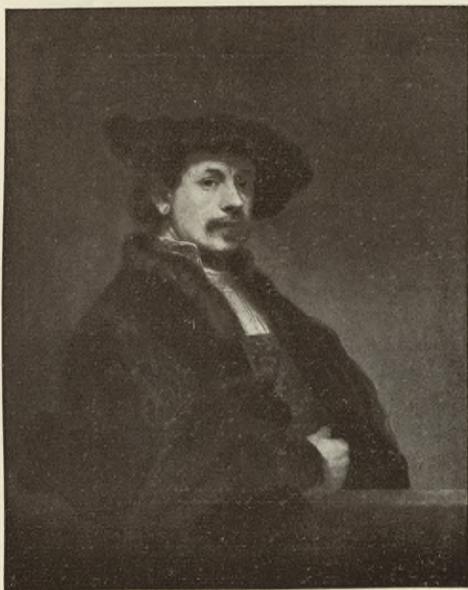
**) Rembrandtwerk III Nr. 175 im Besitz von Kapit. Heywood Consdale. Der Londoner Katalog gab das Datum 1633; doch scheint die letzte Ziffer 8 zu sein. Bode III 14 sagt 1635.

***) Rembrandtwerk III Nr. 176. Das hätte nach meiner Meinung in den vierten Band gehört statt in den dritten.

51. Selbstbildnis. London.
Heywood-Lonsdale.

52. Selbstbildnis. London.

53. 54. 55. Selbstbildnisse.
Radierungen.

in den Raum hineinschiebt. Am Kragen ist etwas zartes Rot und Gold. Alles, auch der Gesichtsausdruck, ist der Gesamtbildwirkung untergeordnet worden, und von dieser Seite ist es gewiß eines der schönsten Werke von Rembrandt. Dieselbe Beobachtung über die Ablenkung der Magnetnadel in seinem künstlerischen Schaffen läßt sich an den radierten Porträts wiederholen.

Auf dem Selbstbildnis mit Saskia (B 19) von 1636 tritt die Vulgarität seines Gesichts so stark hervor, daß man mit dem etwas zart gewordenen Frauchen Mitleid empfindet. Das Weiße im Auge wirkt durch den Schatten der oberen Gesichtspartie samt der knolligen Nase unangenehm scharf. Das Bildnis von 1638 (B 20) zeigt ihn mit unrasiertem Kinn- und Backenbart. Ein niederes Barett sitzt gerade auf dem Kopf, der durch diese Parallelhorizontale unverhältnismäßig breit und sehr gemein erscheint. Es ist von großem Interesse, die Änderungen, und man darf sagen, die Korrekturen festzustellen, die das Selbstbildnis von 1639 (B 21) aufweist. Viele halten es für das schönste Selbstbildnis Rembrandts, eine Meinung, die ich nicht teile. Doch kommt es hier auf ganz andere Dinge an. Neuerdings ist bemerkt worden, daß Rembrandt in dem Jahr, da dieses Blatt entstand, einer Gemäldeversteigerung in Amsterdam anwohnte, bei der Raphaels Bild des Grafen Castiglione, des Verfassers des Cortigiano, vorkam (jetzt im Louvre). Dabei hat sich Rembrandt das Porträt schnell aufgezeichnet. Das Barett auf dem Kopf des Castiglione sitzt gerade und hat einen Überfall nach dem rechten Ohr, den Rembrandts Zeichnung verstärkt. Man will finden, daß hiermit die Idee zum Selbstbildnis von 1639 gegeben war, daß also der Raphaelische Castiglione die Rembrandtische Radierung stark „beeinflusst“ habe. Vergleicht man aber diese Radierung mit der vorangegangenen (B 20), so ist offenbar, worauf es dem Künstler ankam. Das Barett sitzt nicht mehr gerade, sondern ist völlig auf das rechte Ohr geschoben und schief aufgesetzt; diese Art hat ja wohl etwas studentenhaft Herausforderndes, und im Ausdruck ist überhaupt noch ein Rest vom Bohémien dieser Jahre; der künstlerische Sinn und Zweck der

Änderung ist indessen der, dem Kopf jene brutale Breite zu nehmen und mehr Höhenrichtung zu verleihen. Da dies durch die steigende Linie der Kopfbedeckung zu erreichen war, so interessierte sich Rembrandt für eine solche Korrektur der natürlichen Kopfform; als er das vertikal herabhängende Barett des Castiglione sah, notierte er sich und übertrieb noch die Anordnung*). Das Interessanteste ist jedenfalls, und dies führt uns zum Gang unserer Hauptbetrachtung zurück, daß Rembrandt jetzt eine Wendung zum Konventionell-Vornehmen nimmt, daß er im Sinn der Italiener und Raphaels das Individuelle nach einem bestimmten Schönheitsideal hinüberkorrigiert, und daß er das Prinzip dieser Schönheit in einem der Natur gegenüber willkürlichen Tonbad findet, in welches getaucht seine Gestalten die Frische der Natur und die Schneide des psychologischen Ausdrucks verlieren.

Es gibt ein kleines radiertes Blatt von 1639 (B 109), das Liebespaar und der Tod; das Mädchen hat eine Blume in der Hand, wie gelegentlich Saskia einen Rosmarinzweig oder eine Nelke hält; der Aufbau ihrer Gestalt und das elegante Schreiten ist derart, das ein französischer Kritiker ihr *grâce et noblesse* nachrühmt, ein Lob, das wirklich verdächtig ist und auf die Richtung, der Rembrandt in diesen Jahren zusteuert, ein scharfes Licht wirft. Der auch in dem Holland des siebzehnten Jahrhunderts schließlich zur Herrschaft gelangende italianisierend akademische Geschmack, der die schöne Linie und die Eleganz oder mindestens im Ton die „Schönheit“ forderte, hat den Rembrandt des schönen Tons herausgegriffen und auf den Schild gehoben. Dieser Geschmack an einem „normalen“ Rembrandt hat dazu geführt, daß einzelne seiner früheren Platten, wo dem figürlichen

*) Über jenen Zusammenhang zuerst Dr. de Groot im Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen XV (1894) S. 181. Man kann Ähnlichkeit und Beeinflussung betonen, aber ebenjogut die großen Unterschiede. Bei vielen Anlehnungen Rembrandts an italienische Vorbilder ist weit charakteristischer, worin sie sich nicht gleichen als worin sie übereinstimmen. „En tout cas, lorsque Rembrandt emprunte, il met sa griffe sur ses emprunts et il les rend neufs.“ Blanc p. 111.

ein heller Hintergrund gelassen war, von anderen Händen später die unerläßlich scheinende dunkle Tonhülle erhielten*).

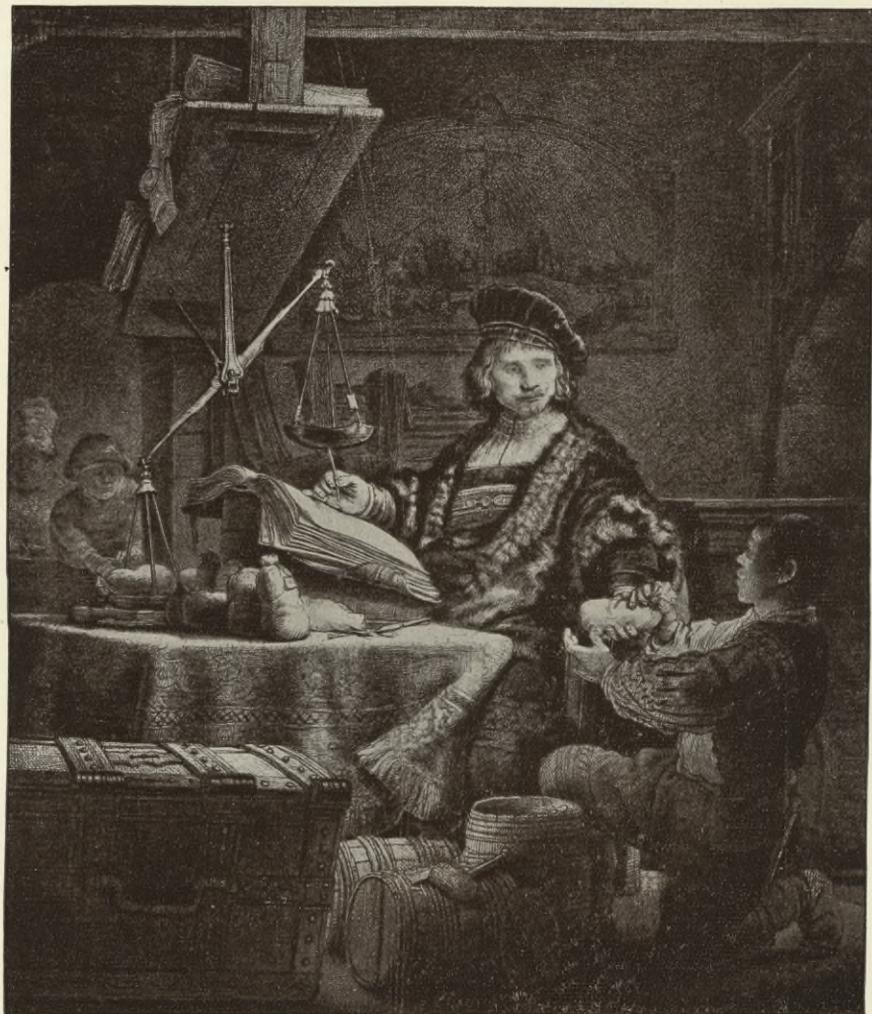
Wie Rembrandt dem psychologischen Individualisieren gelegentlich geradezu ausweicht, zeigen drei Porträtradierungen in sehr eigentümlicher Weise. Es sind die Bildnisse des Finanzbeamten Uytenbogaert, mit dem Rembrandt durch die Bestellungen des Statthalters in Verkehr getreten war, des Kunsthändlers Francen und des Späteren Bürgermeisters Jan Six (B 281. 273. 285.). Das Erstgenannte wird in der Regel nicht nach der Person des Dargestellten genannt, sondern führt den Namen: der Goldwäger. Ebenso könnte man die beiden anderen: der Sammler und der Gelehrte nennen. Denn die Charakteristik ist auf diesen Blättern so stark auf Attribute und Nebendinge abgeschoben, daß Beruf und Beschäftigung stärker als die Person hervortreten. Die Amtsstube, der Schreibtisch, die Waage, die Geldkisten und -säcke im einen Fall, die Kunstgegenstände und das Mobiliar des Sammlers, Bücher und Papiere auf den zwei anderen Blättern nehmen so viel Raum und Interesse in Anspruch, daß man diese Porträts der Genredarstellung zurechnen möchte. Man muß sagen, daß ein Maler sich seine Porträtaufgabe leicht macht, wenn er sie genremäßig behandelt, und die Helmholz- und Mommsenporträts von Knaus in der Berliner Nationalgalerie verdienen ihren Ruhm in keiner Weise, da man das Hervorheben von Nebensachen — von anderen Mängeln nicht zu reden —, wo es sich um die Wiedergabe bedeutender Menschen handelt, wie eine künstlerische Feigheit und Unfähigkeit empfindet. Anders liegt die Sache, wo eine Person den Maler weniger interessiert, und er sich durch genremäßige Reize zu helfen sucht. Für jene drei Rembrandtschen Radierungen kann man Beliebigen vermuten; daß sie aber mit ihrer Hinwendung zum Genre eine Abschwächung des Porträtinteresses bekunden, ist nicht zu bestreiten.

*) Hierauf hat Jordan im Repertorium für Kunstwissenschaft XIV (1893) 302 aufmerksam gemacht, dem sich W. v. Seidlitz, krit. Verzeichnis 181 anschließt. Die Radierungen sind B. 7. 292. 304. 349.

Es wäre töricht, sich in Fragen wie der vorliegenden bestimmter zu äußern als nötig ist. Den künstlerischen Weg Rembrandts kann man nicht mit der Schnur abstecken. Es muß genügen, über vorwaltende Richtungen Klarheit zu verschaffen.

Erinnern wir uns, was wir früher über die zeitliche Abgrenzung von Rembrandts Schaffensperioden beobachtet haben (S. 161 f.), über die Nachzügler, die eine in der Hauptsache von ihm aufgegebenen Manier doch auch später noch zu finden pflegte, so darf es uns nicht wundern, eben in diesen vierziger Jahren einzelnen Bildnissen zu begegnen, die an die scharf charakterisierende Art der dreißiger Jahre erinnern, wenn auch die malerische Behandlung die spätere Zeit verrät. Eine solche, durch das beigesetzte Datum 1641 außer Zweifel gesetzte Ausnahme ist das Bildnis der Mutter von Jan Six, Frau Anna Wijmer (Rembrandtwerk IV Nr. 280). An diesem Beispiel einer uns wohlbekannten Persönlichkeit des Amsterdamer Patriziats kann man zugleich beweisen, wie irrig die gelegentlich geäußerte Meinung ist, die Einfachheit der Kleidung, insonderheit das Fehlen von Schmuck, lasse auf ein Modell aus kleinbürgerlichen und Handwerkerkreisen schließen. Das Bild der Mutter von Jan Six fällt eben durch den Mangel aller Schmucksachen — sie trägt nicht einmal Brosche oder Ring — so sehr aus der Übung der zuvor besprochenen gleichzeitigen Bildnisse von Damen, die mit Schmuck über und über behängt sind, heraus, daß man wohl an eine ausdrücklich formulierte Bestellung und an eine bestimmte Willensäußerung des Modells denken muß, welches im Geschmack jener Bildnisse der dreißiger Jahre gemalt zu sein wünschte. Um dieses datierte Bildnis pflegt man zeitlich zwei nichtdatierte Damenporträts zu gruppieren, die berühmte Elisabeth Baß des Amsterdamer Reichsmuseums, die wir zuvor ihrem Geist nach in den Zusammenhang der älteren Bildnisse gerückt haben (S. 61), und das bis jetzt nicht identifizierte*)

*) Ich halte die Frau für Baartjen Martens, die Frau des Rahmenmachers Doomer, die (Rembrandtwerk IV S. 144 nach Forschungen von H. Bredius) nebst ihrem Mann von Rembrandt gemalt worden ist. Ihr Sohn war ein Schüler Rembrandts. Das Pendant wäre also der berühmte „doreur“, der jetzt in Amerika ist (IV Nr. 275), und den ich im

57

Der Kunsthändler Francen

Radierung

Jan Six J. No. 83

58. Frau Doomer (?)
St. Petersburg.

Petersburger Frauenbild, Halbfigur im Sessel mit zusammengelegten Händen (Rembrandtwerk IV Nr. 281). Hier ist etwas zum Ausdruck gebracht, woran man manchen Porträtmaler kann ver zweifeln sehen, das bewegliche Muskelspiel der mageren unteren Gesichtshälfte an Kinn und Kiefern. Dieses Festhalten des Beweglichsten und Vorübergehenden, des Aufflackerns von Witz und Laune ist ein Meisterstück der Charakteristik. Gerade ein solches Zuspitzen und Scharf auf den Grund Gehen ist es, was die Bildnisse des schönen Tons der vierziger Jahre zugunsten ihres Ideals von ruhiger Harmonie vermeiden. Wir mögen also annehmen, daß diese Ausnahmen bestimmten Wünschen der Besteller ihr Dasein verdanken, indes die allgemeine Richtung von Rembrandts Kunst bereits gewechselt und ein neues Bildnisideal proklamiert hatte. Wie entschieden dieses Ideal wachsender Schönheit des Tons und verminderter psychologischer Schärfe verfolgt wurde, zeigen die Werke der Schüler aus dieser Zeit besonders deutlich, wovon die zwei Porträts von Ferdinand Bol in der Münchener Pinakothek (Nr. 338 und 339), die eine gefälschte Signatur: Rembrandt 1642 trugen, berühmte Belege sind.

Original nicht kenne. Die Maße der beiden Bilder erlauben unsere Annahme. Der doreur wird zu 0,73 auf 0,54 m angegeben; die Petersburger Dame zu 0,76 auf 0,56. Solche kleine Differenzen begegnen auch bei den Pendants IV Nr. 283 und 284 und IV Nr. 290. 291. Das Rembrandtwerk gibt, sicher viel zu hoch greifend, der Frau etwa 60 Jahre, der Petersburger Katalog une cinquantaine. Am meisten bestimmt mich die große Gemeinsamkeit des geistigen Ausdrucks, wie er oft bei älteren Eheleuten begegnet, auf deren Gesichtern sich die vielen Jahre des Gemeinschaftslebens und -erlebens in einer zunehmenden Ähnlichkeit ausdrücken.

Die Nachtwache als Porträtwerk.

Der Auftrag, eine Schützengesellschaft des zweiten Amsterdamer Wijk mit ihren Offizieren zu malen, mochte Rembrandt aus äußerlichen Gründen willkommen sein; aber nach manchen Seiten war die Bestellung unbequem. Wir glauben, deutlich gemacht zu haben, weshalb der Künstler in diesen Jahren der Landschaft als dem Gebiet des Individualitätslosen sich zuwandte, weshalb er in seinen Porträts das psychologisch Interessierende und ausgeprägt Charakteristische abdämpfte und in ein Vornehm-Allgemeineres übersetzte. Seelischer oder verstandesmäßiger Reiz trat vor dem Bemühen um einen bestechenden malerischen Vortrag zurück. Die Gesichter sollten im Bild nur als feiner akzentuierte Valeurs inmitten einer unermeßlich reich abgestuften Folge von Tönen mitsprechen, und, wenn man es paradox ausdrücken will, eben das Porträtmäßige widersprach im Porträt dem augenblicklichen Ideal Rembrandts. Nun kam eine Bestellung, nicht etwa ein Bildnis zu malen, sondern deren sechzehn oder siebzehn in einem Rahmen, und von Leuten, denen wohl an der adeligen Haltung und dem schönen Vortrag weniger lag als manchem Einzelbesteller, der vielleicht von der kunstreichen Schminke

60 Ausschnitt aus van der Helsts Schützenmahl.
Amsterdam.

Rembrandts sehr befriedigt war. Diese aber stellten sich, wenn man nach dem reichen Material, das uns die anderen, den Wünschen ihrer Klienten folgameren Maler zur Verfügung geben, urteilt, breitspurig hin und wünschten, in Gesicht und Gestalt möglichst en face, deutlich und vollständig auf die Nachwelt zu kommen. Es mußte Rembrandt wie einem Komponisten zumute sein, der einen breit strömenden polyphonen Satz im Kopf hätte und von dem Primgeiger, dem Klarinettisten und noch ein paar anderen angedredet würde, jeden mit einem schönen Solo zu bedenken. Rembrandt war nicht der Mann, solchen Stimmen Gehör zu geben. Er verfiel auf einen ganz ungewohnten Ausweg, seines Auftrages Herr zu werden, und man darf für sicher halten, daß er glaubte, was er selbst für notwendig und gut halte, müsse auch die Schützen befriedigen. In der Tat aber bestand ein Mißverständnis. Das Publikum nahm wohl den Maßstab von dem her, was er in der Zeit der Anatomie des Dr. Tulp geleistet hatte und schätzte ihn als Porträtisten darnach ein: so wie Rembrandt inzwischen sich verändert hatte, konnte daraus leicht Unzufriedenheit entstehen, falls es nicht gelang, durch die Gesamtleistung den Beifall aller Kenner zu erzwingen.

Wer die Nachtwache unbefangen betrachtet, wird zugeben, daß, aus dem Zusammenhang herausgenommen, als Einzelporträt geprüft kaum ein einziger Kopf den Beschauer fesselt. Die Köpfe haben kaum mehr Porträtausdruck als die toten Dinge, Kostümteile, Waffen u. dergl. Man mag Kopf für Kopf durchgehen und wird z. B. nicht einen finden, der es an Energie und Schönheit des Ausdrucks mit jenem prachtvollen weißhaarigen Alten aufnehmen könnte, der auf dem benachbarten großen Schützenbankett des van der Helst mit dem Pokal an den vorn sitzenden Kameraden herantritt. Diese Gestalt (auf der linken Bildhälfte) ist in ihrem schwarzen Kostüm mit den gelben Tupfen, in der großen Freundlichkeit ihrer Haltung, Bewegung, Kopfneigung wirklich unvergeßlich. Jeder Anfänger kann nun die Gründe vorrechnen, warum das große Werk van der Helsts, das im gleichen Raum des Reichsmuseums mit der Nachtwache aufgestellt wor-

den ist, die Konkurrenz mit Rembrandt nicht aufnehmen kann. Wenn es aber als Ganzes unter Rembrandt steht, so hindert das nicht, festzustellen, daß die Einzelporträts der Nachtwache nicht die Kraft derer van der Helst besitzen, freilich auch nicht erstreben. Aus dem Jahr der Nachtwache 1642 gibt es Einzelbildnisse des van der Helst wie das Bürgermeister Bickersche Ehepaar, der Mann in Amsterdam Nr. 473, die Frau in Dresden Nr. 1595 von einer fast Rubensschen Lebenskraft in den Zügen. Absichten aber und auch Fähigkeiten dieser Art lagen der Dynamik von Rembrandts künstlerischem Geist in diesen Jahren fern. Man hat den Eindruck eines bewußten Nichtwollens, die Köpfe durch den Ausdruck geistiger Energie fesselnd zu machen, eines absichtlichen Ertränkens ihrer Individualität im Tonmeer der Gesamtwirkung, und darin ist die Konsequenz des Künstlers so erstaunlich, daß man versucht ist, in seinen Vorstellungskreis etwas tiefer einzudringen.

Rembrandt hatte sich vom Anbeginn seiner Laufbahn stark auf den physiognomischen Ausdruck verlegt. Wenn man sehen will, welche Fortschritte ihm in der dramatischen Belebung einer Szene gelungen sind, muß man etwa den angestaunten reuigen Judas der frühen Leydener Zeit neben ein radiertes Blatt wie Josef, seinen Traum erzählend, von 1638 (B 37) halten. An den dreizehn kleinen Figuren dieses Blattes ist der Grad der Teilnahme, mit dem sie der Erzählung Josefs folgen, erstaunlich ausgedrückt. Vergleicht man aber weiter die dreizehn Köpfe dieser elf Zentimeter hohen Miniatur mit den Köpfen der geräumigen Nachtwache, so ist offenbar, daß Rembrandt jetzt etwas ganz anderes suchte als den Ausdruck. An sich selbst gemessen ist er nicht etwa ein schlechter Porträtmaler geworden. Die Wahrheit ist, daß er jetzt überhaupt kein Porträtmaler sein wollte, und daß er die Individualisierung der Dinge und Personen zugunsten ihrer optischen Gesamterscheinung negierte. Rembrandt ist Impressionist geworden, wenn man darunter nicht eine bestimmte Phase moderner Hellmalerei, sondern die Ausscheidung aller nicht visueller Faktoren aus dem Kunstwerk und die Beschränkung auf die Wiedergabe der sozusagen mechanischen Eindrücke der Gegenstände auf die Netzhaut verstehen will. Rembrandt will in der Nacht-

wache nicht so und so viele einzelne Personen mit Berücksichtigung ihres verschiedenen Charakters malen, sondern eine Menge, die vorwiegend den Eindruck schnellen Vorübereilens hinterläßt.

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet verwandelt sich jeder gegen den angeblichen Porträtisten gerichtete Tadel in ein Lob. Der Eindruck einer vorübermarschierenden Menge, etwa eines Zuges Soldaten, ist ein ganz anderer als der ruhig stehender Figuren. Alle scheinen ungefähr dasselbe Gesicht zu haben; das Typische herrscht vor, wie wenn die Witzblätter den Soldaten oder den Professor oder den Studenten zeichnen. Die Gesichter der Personen der Nachtwache haften auffallend wenig im Gedächtnis des Beschauers, vielleicht mit Ausnahme des ganz links mit Helm und Partisane auf der Balustrade Sitzenden. Dieser nimmt an der Bewegung nicht Teil. Für die anderen soll der Eindruck entstehen, als habe der Beschauer keine Zeit, sich für ihre Gesichter zu interessieren; bei manchen Köpfen wird durch Andeutung von Augen, Mund, Nase ein Gesicht nur gleichsam suggeriert. Dies ist einfach meisterhaft gegeben. Der mit dem hohen Filzzyylinder hinten über dem Hauptmann hat ein fast teigiges Gesicht, wie man es bei Zirkusklovn maskenhaft zugeschminkt sieht, um nicht mehr Modellierung zu geben als nötig ist. Auch gilt für die hellbeleuchteten Gestalten dasselbe wie für die des Hintergrundes; trotz ihres bevorzugten Platzes im Bilde sollen sie nicht wie Porträts wirken. Vielleicht daß der Leutnant die Hauptrolle im Licht, die ihm zugeteilt wurde, damit büßen mußte, daß er einen Gesichtsausdruck bekam, den die Italiener *antipatico* nennen würden. Keiner soll als einzelner fesseln; als Menge sollen sie vorüberziehen, wie das homerische Wort sagt:

τοὶ δὲ σκιαὶ ἄσσουσιν,

sie huschen als Schatten vorüber. Es war also eine sehr klare künstlerische Vorstellung, der Rembrandt Ausdruck geben wollte; nur entsprach sie schwerlich der Meinung der Auftraggeber. Er wollte keine Personen und keine Porträts, sondern Statisten: Offiziere, Schützen, Volk. Von diesem Gedanken

beherrscht, hätte Rembrandt zur Gestaltung einer Massenszene geführt werden können, die ohne eigentliche Protagonisten jedem Teilnehmer eine ungefähr gleich große Rolle zuweist, und wobei jeder unbedingt der Gesamtdisziplin untergeordnet ist. Bis zu diesem Äußersten ist Rembrandt aber nicht gegangen. Wie die Nachtwache geworden ist, kann man sie nicht im angegebenen Sinn als eine Massenszene bezeichnen. Aus den tatsächlichen Bedürfnissen seines künstlerischen Empfindens ging ein Mittleres hervor, das wir später genauer ins Auge fassen müssen.

Rembrandt und die herkömmliche Komposition von Gruppenbildnissen.

Wenn Rembrandt als jüngerer Mann etwas darin gesucht hat, die überlieferte Fassung häufig verlangter Gegenstände zu verlassen und sie originell und überraschend zu formulieren, wenn er sich später einfacher, gelassener und duldsamer gegen das Üblichgewordene gezeigt hat, so wird man in seinem Verhalten gegenüber den Gruppenbildnissen nichts davon Verschiedenes erwarten. Der Späte Rembrandt der *Staalmeesters* ist in der Anordnung dieses Gemäldes völlig auf das gewohnte Gleis solcher Darstellungen zurückgekehrt. Er mochte selbst das Gefühl haben, daß seine Originalität sich nichts dabei vererbe. Der jüngere Rembrandt der *Anatomie des Dr. Tulp* und der sogenannten *Nachtwache* dagegen tritt in der Komposition der Gewohnheit des Publikums und der Maler entgegen.

Die natürliche Freude geselliger Verbände, sich gemeinsam konterfeien zu lassen, reicht in den nördlichen Niederlanden noch in die katholische Zeit zurück. Die Bischofsstadt Utrecht bewahrt eine Porträtreihe von Mitgliedern der *St. Johannesbruderschaft*, die sich als *Jerusalem-pilger*, *Palmen* in den Händen, von der Hand des *Jan van Scorel* in *Brustbildern* für ihre

Kapelle haben malen lassen. Auch weiterhin begegnet im sechzehnten Jahrhundert diese reihenartige Anordnung von Halbfiguren, auch wohl zwei Reihen übereinander, als läßen sie in den Kanonikerbänken des Kirchenchors, die hintere Reihe über die vordere um ein paar Stufen erhöht. Und auch das Motiv pflanzt sich fort, daß die Bildnisse durch Attribute in den Händen näher bestimmt werden. Wie die Palme den Palästinafahrer, so bezeichnen Waffen in den Händen oder Geräte des Tischservices, wobei wohl auch einer einen Hering in der Hand halten mag, die Mitglieder einer Schützengilde, von der wir bemerken sollen, daß sie auch zu gemeinsamen Mahlzeiten bei Gelegenheit sich vereinigt*). Indem diese Sitte der gemeinsamen Bildnistafel sich immer mehr festsetzt, während in den südlichen Niederlanden die Gewohnheit der Gildegenossen, ein Altarblatt in die Gildekapelle zu stiften, sich mit der alten Religion forterhält, dringen schrittweise verändernde und belebende Elemente in das Schema der üblichen Bildnisreihen. Es melden sich Darstellungen mit ganzen Figuren, die nun auch Bestimmtheit der räumlichen Umgebung verlangen, Fußboden, Wände, Ausblick ins Freie. Aus den Bildnissen mit Attributen des Vereinszwecks oder Vereinslebens scheinen sich erzählende Darstellungen aus der Vereinstätigkeit bilden zu wollen. So übernimmt das siebzehnte Jahrhundert den überlieferten Typus. Die Chirurgen lassen sich um ihr wissenschaftliches Objekt, eine Leiche oder ein Skelett gruppieren, die Regenten oder Regentinnen eines Spitals oder einer Stiftung um den Tisch, mit Geld, mit Rechnen, mit Schreiben beschäftigt, die Schützengesellschaften am häufigsten beim Bankett, wobei die Tafel zunächst den Vorteil hat, die Gesellschaft in eine vordere und eine hintere Reihe zu trennen, das alte Reihenschema also noch nicht ganz aufgegeben wird. Hierbei wird, was anfangs nur zögernd geschieht, die herkömmliche Frontstellung jeder Figur verlassen. Profilstellungen treten ein, und die Reihen lösen sich in einzelne Gruppen auf. Wenn schon früh

*) „Staan met Jerusalemveeren, andere met bogen, pijlen en sulck geweer, als op yders doelen wierd gebruyckt, ende met peeckelharingen, kannen, glasen en spijsen, darbij men gewoon is, sich vrolijk te maecken.“ Bontemantel I 187.

ein bewegtes Spiel gestikulierender Hände beliebt war, was dann den Eindruck macht, als unterhielten sich die so Dargestellten mit dem Beschauer, aber bei der herrschenden Frontstellung nicht mit dem Nachbar im Bild, als redeten sie alle gleichzeitig auf den außen stehenden Beschauer ein, so wird bei aufkommender Profilstellung und -haltung die Gestikulation ein wesentlicher Hebel der Zusammenfassung einzelner zu Gruppen. Dazu kommt weiter, daß nicht mehr alle gleichmäßig sitzen oder stehen, sondern daß, wenn etwa die Mehrzahl der Schützen beim Mahl sitzt, einzelne stehen oder eben sich erheben, daß andere grüßend, den Hut abnehmend, hinzutreten u. s. w., daß kurzum aus diesem mannigfachen Wechsel von Ruhe- und Bewegungsmotiven eine bereicherte Silhouette der Gesamtgruppe sich ergibt. Neben dem größeren Reichtum der Einzelmotive wird auch die Gesamterfindung mannigfaltiger. Regenten, die um den Tisch versammelt sind, weisen die Kleinodien ihres Hauses vor, Schützen werden nicht nur bei Mahlzeiten geschildert, sondern wohl auch vor ihrem Vereinshaus freier auf einer Treppe angeordnet, oder dem Magistrat der Stadt feierlichen Kirmeßbesuch abstattend, wobei ihnen ein Ehrenwein gereicht wird, dies mit dem Hauptkontrast einer Gruppe von Sitzenden und einer von Stehenden. Durch alle diese offenkundigen Bemühungen, das Schema der Gruppenbildnisse zu beleben, darf man sich nun über eines nicht täuschen lassen. Es handelt sich nicht um Verwandlung der Porträtgruppe in ein Drama, in eine Erzählung, deren Träger die Porträtierten allmählich würden, sondern das Bildnis bleibt immer Hauptaufgabe, und die gefällige, scheinbar dramatische Anordnung steht nicht in zweiter, sondern in vierter oder fünfter Linie des Interesses*). Hierfür sind die Werke von Franz Hals besonders belehrend. Seine Schützenbankette für Darstellungen von Gelagen, also für

*) Sehr richtig H. Riegel, Beiträge zur niederländischen Kunstgeschichte I 69 f. „Die Schützenstücke haben ihren Schwerpunkt in der Wiedergabe der einzelnen Personen. Man muß sie der holländischen Bildnismalerei einfügen.“ Es ist ein verkehrter Einfall von H. Springer gewesen, in einem an Gesuchtheiten und Halbwahrheiten reichen Aufsatz über Rembrandt (Bilder aus der neueren Kunstgeschichte, zweiter Band) die Schützenstücke als

Historien, und nicht für Gruppenporträts zu halten, wird man leicht durch die staunenswürdige Lebendigkeit der Einzelfiguren verführt. Es hat vielleicht, von Rubens abgesehen, nie einen Künstler gegeben, der so wie Hals großen Kompositionen in allen ihren Teilen die Frische unmittelbarer Naturstudien zu bewahren verstanden hat. Diese Menschen sehen aus, wie ohne weiteres nach dem Modell in das Bild hineingemalt, nicht auf Grund von Einzelstudien in das kunstvolle Gefüge einer Komposition hineingestellt und übertragen. Weil der Beschauer sich von jeder Einzelgestalt so lebendig gepackt fühlt, erfährt er die Täuschung, als sei auch das Ganze ebenso lebendig, während dieses Ganze eben doch nur ein lebendes Bild ist, bei dem sich ein jeder Einzelmitwirkende wichtiger vorkommt als das Ganze. In dem Haarlemer Schützenbild von 1633 finden wir denn auch Hals das Motiv des Gelages aufgeben; er bringt eine Hauptgruppe von Sitzenden und Stehenden links vom Beschauer, und eine etwas untergeordnete Gruppe rechts um einen Tisch mit Karten und Büchern versammelt. In dem Schützenstück von 1639 gar kehrt er zu der alten Reihenanordnung zurück. Diese Paradeaufstellung ist für den Zweck dieser Bilder die aufrichtigste. Jedermann bezahlte sein Bildnis und wollte womöglich mit seinem schönen Kostüm gesehen sein. Auf allen diesen Gruppenbildern ist zu bemerken, daß jeder einzelne auf seiner Schärpe oder an einer beliebigen Stelle eine Nummer aufgemalt trägt. Diese Nummern verweisen auf eine dem Bild als Predelle beigegebene Tafel, welche das genaue Personenverzeichnis und die Rangbezeichnungen enthält. Noch in der Anatomie des Dr. Tulp hat sich Rembrandt diesem Brauch gefügt, und man bemerkt die Nummern teils über den Köpfen, teils auf die Kostüme gemalt, während eine Figur ein Blatt Papier hält, auf dem die Nummern mit den entsprechenden Namen

Historienbilder zu betrachten. Richtig auch D. C. Meijer (Oud Holland [1886] S. 201): „De schuttersstukken zijn nu eenmaal geen historiestukken, geen voorstellingen van feiten . . . Het zijn eenvoudig groepenportretten, waaraan de schilder soms, om aan de voorstelling levendigheid bij te zetten, een of andere handeling, naar zijne fantazie, verbond.“

der acht Porträtierten verzeichnet stehen. Jeder also wünschte von Mit- und Nachwelt namentlich gekannt zu sein und zumal auf den Schützenbildern, wo die schwarze Kleidung der Regentenstücke entfiel, einen Beweis seines Kleiderluxus zu geben. Manchmal ist, wie auf den Modetafeln der Schneidermeister, das Kostüm zur Hauptsache geworden.

Wie sehr im ganzen der Nachdruck auf der Bildnisdarstellung lag, zeigt Hals unter anderem auch daran, daß er seine Figuren als Kniestücke gibt und die Füße vom Rahmen abschneiden läßt. Eine Historie von vielen Figuren, sagen wir: das Abendmahl ist nie so dargestellt worden; hier pflegen die Apostel ihre Füße zu haben. Historien mit Halbfiguren sind doch nur Ausnahmen und beschränken sich auf wenige Figuren. Unter den vielen holländischen Malern, die vor und neben Rembrandt Gruppenbildnisse gemalt haben, verrät nur einer ein gewisses Erzählerbedürfnis, eine Neigung zu erzählender Malerei, Werner van Valckert. Von ihm besitzt das Reichsmuseum Darstellungen aus dem Amsterdamer Waisenhaus, allerdings Figuren von nur ungefähr ein Drittel Lebensgröße, die nicht die Vorstandsherren und -Damen in Porträtpose, sondern reichbewegte Gruppen aus dem Innern des Waisenhauses, Kinder, die gewartet und gepflegt werden, dazwischen die Mitglieder des Vorstands und der Verwaltung zwanglos sich bewegend zeigen, also keine Repräsentationsstücke, sondern Schilderung des Wirkens in dem Geschäft des Tages. Valckert hat auch Regentenstücke herkömmlicher Art gemalt; doch verleugnet er auch dann nicht seine Freude an genrehaftem Erzählen. Auf dem Bild der Regentinnen des Ausätzigen-Spitals malt er im Hintergrund in kleinen Figürchen das Mahl des Reichen und am Fuß der Treppe daneben den armen ausätzigen Lazarus, dem die Hunde die Schwären lecken, und auf dem entsprechenden Porträtbild der Vorstandsherren sieht man die nämlichen Szenen vom armen Lazarus in plastischem Relief an der Architektur des Hintergrunds, Lazarus mit den Hunden, Lazarus in Abrahams Schoß, und ein drittes, teilweise verdecktes, vermutlich den Reichen in der Hölle verschmachtend (Reichsmuseum Nr. 1461 und 1462). Auch in einem Regentenbild des Elias (Nr. 335) findet sich

auf einem an der Rückwand angebrachten Gemälde eine erzählende Darstellung aus der täglichen Verwaltung. Im ganzen aber fügen sich die Maler der Konvention, die nun einmal galt. Sie lassen ihre Figuren wie richtige Porträts aus dem Bild heraus den Beschauer ansehen; die Elemente von Handlung haben nur attributiven Charakter, wie es von Haus aus bei dieser Gattung der Fall gewesen, und sie beschränken sich, gewisse Stereotyp gewordene Genrezüge zur Belebung einzufügen. Dahin gehört auf den Regentenstücken der fast regelmäßige Diener, welcher durch Barhäuptigkeit, d. h. abgenommene Kopfbedeckung von den sich bedeckt haltenden Herren unterschieden ist. Häufig beugt er sich zwischen die Gruppe der sitzenden Herren und überbringt etwas Geschriebenes. Bei Regentinnen entspricht ihm eine Dienerin. Auf Schützenstücken erscheint die Zahl und Art der Genremotive gleichfalls konventionell eingeschränkt. Die gewöhnlichen sind ein Sichbegrüßen, allerhand Beschäftigung mit Essen und Trinken, als da sind: eine Pastete anschneiden, das leere Glas umdrehen, die Nagelprobe machen*). Mit diesen und ähnlichen Zügen soll nichts weiter erreicht werden als der Monotonie entgegenwirken, die bei Gruppenbildern von so bedeutendem Umfang, durchschnittlich zwei Meter Höhe und drei bis sieben Meter Breite, und einer durchschnittlichen Anzahl von fünfundzwanzig lebensgroßen Figuren ohne eigentliche Handlung unvermeidlich wäre, wollte man sie ausschließlich nach der Rücksicht auf das deutliche Gesehenwerden anordnen. Die Beurteilung muß jedenfalls daran festhalten, daß die Maler durch den Willen der Besteller aufs stärkste gebunden waren, und daß sie angesichts solcher wertvoller Bestellungen nur soviel an dramatischer Würze hinzutaten, als ihrem Gewissen unerläßlich schien, aber nicht nötig hatten, das gewohnte

*) Das Abfeuern einer flinte hat vielleicht Rembrandt in der Nachtwache zuerst als Motiv mit aufgenommen. Ich nehme an, daß es van der Helst von da entlehnt hat, da sein Schützenstück des Roelof Bicker (Reichsmuseum Nr. 477), das bisher 1639 datiert wurde, von Six (Oud Holland XI [1893] S. 100) zu 1643 versetzt worden ist. Übrigens wirkt das Motiv inmitten der ruhigen Haltung aller Figuren hier sehr gewaltsam. Aus dem gleichen Jahr 1643 ist das Antwerpener Schützenstück vom jüngeren Teniers (Ermitage), wo im Hintergrund Flinten salvo abgegeben werden.

Herkommen im Maß dieser Zutaten zu überschreiten, da keine Kritik in diesem Fall mehr von ihnen verlangte, als Ähnlichkeit der Bildnisse und Güte der Malerei. Die Kunst hatte sich bei diesem Zwang nicht groß zu beklagen; ihre Leistungen haben in der Eigentümlichkeit des Fachs ein Sondergut holländischer Kunst geschaffen, um das jedes andere Land Holland beneiden kann*). Waren die Herren Chirurgen und die Direktoren und Leiterinnen der großen Wohltätigkeitsstiftungen immer nur ein enges Kollegium von wenigen Personen, so tritt uns in den Schützenbildern das Selbstgefühl und der Nationalstolz schon in breiteren Schichten entgegen. Die Schützen und zumal die von Amsterdam nahmen an dem außerordentlich gesteigerten Lokalpatriotismus teil, welcher in dieser Stadt einen wohlbegründeten, zu Zeiten nicht ungefährlichen Sondergeist nährte. In den zwanziger Jahren des Jahrhunderts war der Versuch vorgekommen, dieses Bürgermilitär gegen seine Offiziere aufzuhetzen; der Eifer der rechtgläubigen Geistlichkeit hatte die Offiziere, die den großen Familien angehörten, im Verdacht, daß sie die Ketzerei der Remonstranten dulden wollten, und ging so weit, die Schützen ihres Eides an die Vorgesetzten ledig zu sprechen, wenn der Glaube in Gefahr sei. Dies war doch ein Augenblick, in dem das stolze Amsterdam sich eine Garnison von Soldaten des Statthalters ausbat. Aber die ruhigen Zeiten kamen wieder; Amsterdam empfing mit höchster Würde die Königinwitwe von Frankreich, Maria von Medici, die Feindin des Kardinals Richelieu, mit dem doch die sieben Provinzen in

*) Diese Malereien sind denn auch von den Zeitgenossen gehörig beachtet worden. Bontemantel I 188 sagt: sie seien „van de voornaemste meesters gemaect, dat die waerdich sijn bij de inwoonders en vremdelingen met opmerckinge bespeculeert te werden; waerwan de vornaemste sijn op de salen van de Kleveniers- en Voetboochdoelen.“ Neuerdings hat H. Riegl, Das holländische Gruppenporträt (Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Band 23 [1902] S. 71—278), eingehend die Gesamtentwicklung dieser Kunstgattung in Amsterdam und Haarlem studiert. Die Arbeit ist reich an guten, ja trefflichen Bemerkungen, als Ganzes aber von einer pseudowissenschaftlichen Scholastik eines fertig mitgebrachten Systems allgemeiner Vorstellungen dermaßen beherrscht, daß ihr Wert dadurch sehr herabgemindert wird.

verbrieftester Allianz lebten. Die Schützen standen Spalier und ließen ihre Flinten knallen. Nun trat man in die Jahre, die dem Abschluß des Münsterschen Friedenswerkes vorangingen, welches Holland die langumkämpfte Unabhängigkeit und Souveränität unter der Garantie von ganz Europa bringen sollte. Es waren Zeiten heftiger Parteiung. Die Allianz mit Frankreich verlangte, daß man nicht ohne dieses Land Frieden schloß. In der That aber kam es zu einer Vereinigung zwischen Holland und Spanien, indes Frankreich den Krieg gegen Spanien auch ohne das „verrätherische“ Holland weiterführte. Hier hatte wieder einmal die Amsterdamer Politik entschieden. „Ces coquins d'Amsterdam,“ sagte später Wilhelm II von Oranien in seinem Groll, „ils ont fait la paix“!

Die Amsterdamer Schützen des siebzehnten Jahrhunderts waren nicht mehr die Gildebrüder der alten Zeit, die zu ihrem Vergnügen nach dem hölzernen Papagei auf der Stange schossen. Es waren Schützenkompagnien und keine Zünfte mehr, und die alten Doelens waren Zunfthäuser ohne Zunft. In den siebziger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts unter dem Regiment des Herzogs von Alba waren durch Verfolgung und Auswanderung die drei alten Schützengilden ins Wanken gekommen; sie wurden, als wieder geordnete Zustände eintraten, nicht hergestellt, sondern mit dem Bürgermilitär der städtischen Quartiere (wijken) verschmolzen und standen also mit diesem seit 1580 unter dem städtischen Kriegsrat, der sie in Eid und Pflicht nahm, der Obrigkeit zu gehorchen. Ihr Dienst war in der Regel auf die Stadt Amsterdam beschränkt; doch mußten sie sich in Zeiten der Not auch an die Grenzen der Provinz Holland schicken lassen, was im Spanischen Krieg vorkam. Indessen machte die Stadt ungern davon Gebrauch, weil man fand, daß der Dienst außen die bürgerlichen Schützen demoralisiere, und schickte in diesem Fall lieber Söldnertruppen. Die Schützen hatten Exerziermeister (drilmeesteren) und galten vom soldatischen Standpunkt als der geworbenen Stadtmiliz kaum nachstehend. Ihre Offiziere waren, dem Charakter der Bürgerwehr entsprechend, aus den regierenden Familien von Amsterdam, und eine Hauptmannsstelle gab sichere Anwartschaft auf die

große städtische Ämterlaufbahn. Trotzdem die Offiziere vornehme Herren waren, scheint das dienstliche Verhältnis zu den Untergebenen gut gewesen zu sein. Dies zeigte sich 1672, als nach der großen Regierungskrise die städtischen Ämter in oranischem Sinn gereinigt wurden. Es war die Frage, ob die Proskribierten nicht wenigstens den militärischen Rang behaupten könnten, und in diesem Sinn wurden die Mannschaften mehrerer Kompagnien vorstellig, ihre Hauptleute behalten zu dürfen. Hierauf antwortete eine „elucidatie“ Wilhelms III mit Nein und bekräftigte also ausdrücklich den politischen Charakter der Offiziersstellen. In dem gleichen Jahr waren die Zunft Häuser, die Doelens, von der Stadt eingezogen worden, um in der Geldnot des Krieges gegen Frankreich und England sich ihrer Einkünfte zu versichern. Die Regenten wurden abgedankt (mortifiziert). Seit langem waren die Regenten und die Zunft Häuser das einzige gewesen, was von den Schützenzünften übergeblieben war. Das Scheibenschießen war abgekommen, die schönen, mit Bäumen bepflanzten Schießstände waren verbaut, und Straßen an ihrer Stelle angelegt worden. Die Einkünfte der alten Schützenzunft Häuser, die, wie man sich denken kann, durch den Verkauf dieser Bauplätze sehr gesteigert wurden, machten die Regentenstellen zu gesuchten Sinekuren des Patriziats; schon der Bürgermeister Cocq hatte eine Reform versucht; die Not des Jahres 1672 gab dann den längst erwünschten Anlaß zur Konfiskation. Die Schützenorganisation, die mit den Doelens längst nur den Namen gemein hatte, wurde von diesen Verfügungen nicht berührt. Ihr Flor nahm mit dem außerordentlichen Anwachsen von Amsterdam durch das ganze Jahrhundert zu. Seit 1620 nach den Stadtteilen in zwanzig Kompagnien geteilt, wurde ihre Zahl nach dem mißglückten Staatsstreichversuch Wilhelms II 1650, der zur Parlamentsherrschaft führte, auf 54 erhöht. Seitdem waren sie in fünf Regimenter von durchschnittlich elf Kompagnien eingeteilt und hießen nach der Farbe ihrer Fahnen das blaue, das gelbe u. s. w. Regiment.

Schützen von Amsterdam waren es, die ein Dutzend Jahre vor dieser Zeit zu Rembrandt kamen und ein Gruppenbild in Auftrag gaben. Wenn

Rembrandt diese Bestellung in einer von allem Herkommen abweichenden Art ausführte und sich darin nicht stören ließ, so ist es töricht, ihn wegen seiner Neuerung und des darin bekundeten Genies zu preisen. Die sogenannte Nachtwache ist eines der größten Werke Rembrandts, aber sie ist nicht das beste unter den gemalten holländischen Schützenstücken. Vielmehr darf in dem, was der Künstler sich erlaubte, ein Zeugnis der ungeheueren Autorität und des widerspruchslosen Ruhmes, in dem er anfangs der vierziger Jahre stand, erblickt werden.

Für einen Meister von so lebhaftem Gefühl für geschlossene Wirkung, für konzentriertes Licht, für Ausdruck des Augenblicks, von solcher Empfindlichkeit gegen Störung und zerstreuende Ablenkung war ein Gruppenbildnis mit gleichverteiltem Interesse eine große Schwierigkeit, in seinen jüngeren, heftigeren Jahren vielleicht eine psychologische Unmöglichkeit. Dies hat ihn bereits, als er die Anatomie des Dr. Culp zu malen hatte, von selbst dazu geführt, irgend eine vereinheitlichende Handlung zu erfinden und seinen acht Modellen Anteil an ihr zu geben. So wich er dem Schrecken aus, acht Personen neben- oder hintereinander aus dem Rahmen herausglotzen zu sehen. Entstand also gleich hier für ihn ein Problem, wo zehn andere sich ruhig dem Herkommen fügten und dennoch künstlerisch auf ihre Kosten kamen, so mußte sich bei jedem ähnlichen Auftrag die Schwierigkeit wiederholen. Er mußte versuchen, das Nebeneinander in irgend eine Kausalitätsbeziehung zu bringen, um aus dem Mehrfachen eine Einheit zu entwickeln. Auf dem Dresdener Doppelbildnis, wo er sich mit seiner Frau gemalt hat, ist es eine Genreszene in der Art der sprichwörtlichen Rede: Wein, Weib und Gesang geworden. Wenn das andere Doppelbildnis, der früher sogenannte Bürgermeister Pancras, wirklich Rembrandt und Saskia vorstellen soll, so hätte sich Rembrandt hier völlig untergeordnet, um in der Rolle einer Kammerjungfer seiner Frau die Schmucksachen zu reichen,

deren ihre Putzfreude bedarf. Weil der sicheren Wirkung des Einzelbildnisses gegenüber das Doppelbildnis die Gefahr einer Teilung des Interesses mit sich bringt und also das Bemühen hervorruft, eine verbindende Handlung zu erfinnen, so kann ich nicht glauben, daß zu den beiden großen Doppelporträts dieser Jahre, die fremde Personen vorstellen, etwas anderes als die ausdrückliche Bestellung, Mann und Frau zu malen, den Anlaß gegeben habe. Es sind die Gemälde des sogenannten Schiffsbaumeisters mit der den Brief überreichenden Frau, von 1633, (Buckingham Palace, London) und des Predigers Anslo mit der Frau, von 1641 (Berliner Museum). Von beiden Bildern ist behauptet worden, daß sie im Grund nur Einzelbildnisse seien: die den Brief reichende Frau des ersten Bildes sei eine Magd; auf dem zweiten sei die Frau irgend ein Seelsorgekind aus der Gemeinde, an der die Kraft des pastoralen Wortes und sein tröstender Zuspruch demonstriert werde. Ich finde beides im höchsten Grad unwahrscheinlich. Rembrandt hat unter Umständen und zu Zeiten ein Einzelbildnis, wie wir früher sahen, genreartig behandelt; daß er aber, um den Porträtausdruck einer Einzelgestalt zu steigern, eine zweite hinzukomponiert hätte, die jene in Aktion zu setzen berufen war, scheint mir nicht im Geist von Rembrandts Kunst empfunden zu sein. Er war so sehr des Ausdrucks jeder Art mächtig, daß er sich eine für ihn einfache Aufgabe nur kompliziert hätte. Die genannten Doppelbildnisse sind nicht Männerporträts mit weiblicher Zugabe und Verwandlung ins Genrehafte, sondern es sind bestellte Bildnisse von Mann und Frau, an denen Rembrandt nach seiner Art einige Travestierung vornimmt, um den Funken einheitlicher Wirkung mittels irgend einer angedeuteten Spur von Handlung herauszuschlagen. Welche Mühe ihn der Anslo kostete, zeigen nicht nur die sonst ungewöhnlichen Reste von Vorstudien, sondern, ich denke, die Unausgeglichenheiten des fertigen Gemäldes, an dem die Stilllebenhälfte der Tischdecke, Bücher, Leuchter, doch wohl das malerisch feinste Stück ist.

Alle diese Probleme und Nöte, welche für Rembrandts höchst besondere und empfindliche Sinnesorganisation aus der Aufgabe von Doppel-

oder Gruppenbildnissen erwachsen, fanden sich nun um ein Vielfaches in dem Auftrag des Schützenbildes gesteigert. Man darf ruhig glauben, daß ein langes Nachsinnen und Probieren der endlichen Gestaltung der Komposition der sogenannten Nachtwache vorausgegangen ist. In der Hauptsache kam er zu folgendem Entschluß. Er wünschte, seine Modelle mit einem Gedanken zu beleben, nach einer Richtung zu drängen, an einer gemeinsamen Tätigkeit zu beteiligen. Er verwandelte die übliche Ruhe in Bewegung, Richtung, Strom. Er faßte die Vorstellung eines Husmarsches der Schützen und, um die Bewegung noch weiter anzuspannen, die Vorstellung eines plötzlichen, rasch angeordneten Husmarsches und Aufbruchs. Als wäre eben Alarm geschlagen worden, haben alle nach den Waffen gegriffen, die Trommel wird gerührt, die Offiziere treten, sich lebhaft unterhaltend, an die Spitze, die Fahne wird aufgenommen und geschwenkt, die Waffen werden, da man sich ohne weiteres in Marsch gesetzt hat, nachträglich im Gehen geprüft, geladen, geschultert. Es ist ein Getümmel von Menschen, Hundegebell dazwischen; jeder sieht, wie er vorwärts kommt.

Ohne Zweifel für sich betrachtet und von der malerischen Durchführung noch abgesehen, ein sehr glücklicher Gedanke, alle diese Personen, von einem plötzlichen Befehl erregt, jeden Sonderwunsch unterdrücken und sich ganz in „Korpsgeist“ verwandeln zu sehen. Nicht der Soldat auf Urlaub und bei der Unterhaltung, im „Rührt Euch“, sondern als Mitglied der Truppe, deren Gesamtkraft jeden einzelnen beschwingt und in lebhaftere, auch in geistigere Tätigkeit setzt als die sonst üblichen Tafelfreuden mit Wein und Schinkenbein. Natürlich durfte Rembrandt es bei diesem unruhigen Durcheinanderwirbeln der Figuren schon unterlassen, in der herkömmlichen Weise jedem seine Nummer auf den Rock zu malen. Die Nummern würden, wo alles auf Illusion der Bewegung ankam, diese Illusion zu rauch gestört haben. Er begnügte sich, vielleicht nachträglich, an der Hintergrundarchitektur einen kartuschenförmigen Schild anzubringen, auf dem die siebenzehn Namen verzeichnet

standen*). Wie die Personen ohne Nummernverweise zu identifizieren seien, machte ihm wohl keine weitere Sorge.

Rembrandt mochte in der Anordnung seines Bildes noch so sehr von der herkömmlichen Ordnung abgehen. Eines aber darf man sicher voraussetzen. So wie sein künstlerisches Verhältnis zur Wirklichkeit war, konnte er nicht auf willkürliche Erfindungen verfallen, und so darf man wohl fragen, welche Elemente der Wirklichkeit und des Lebens ihm die Anregung zu seiner Komposition gegeben haben. Es war soeben von einem Ausmarsch der Schützen und der überstürzten Eile eines Alarms die Rede. Gab es im militärischen Dienst der Amsterdamer Schützen solche Anlässe, aus denen etwa Rembrandt Erfahrung und Motiv geschöpft hätte? Aus den zeitgenössischen Akten wissen wir, daß die Schützen auf Sammelplätzen zusammentraten. Als Bürger wohnten sie nicht in Kasernen, da sogar die geworbene Stadtmiliz keine Kasernen besaß, sondern jeder einzelne sich für Kost und Wohnung selbst zu sorgen hatte. Diese Sammelplätze hießen „Rendevousplaetsen“ oder „Loopplaetsen“. Für die Stadtmiliz kennen wir diese Örtlichkeiten genau. Es waren für ihre fünf Kompagnien, die es 1654 gab, fünf Plätze: der Dam, der Prinzenhof, das Haus der Ostindischen Kompagnie, das Haarlemer Tor, Doelen und Arsenal am Zingel (Bontemantel I 218). Die Sammelplätze für die Schützen sind mir nicht bekannt; es muß aber in jedem der zwanzig Wijken ein Platz für den Appell jeder Kompagnie bestimmt gewesen sein. Hier traten sie im Fall von Brand

*) Dyserinck, de Gids 1890, 4 S. 249 hat die Namenskartusche Rembrandt absprechen wollen, weil sie auf zwei Nachbildungen jener Zeit fehle, und beruft sich auf das Urteil de Roovers, Ornament- und Buchstabenform weise auf cc. 1660. Woraus sich die Folgerung ergebe, es sei auf Wunsch der Schützen die bis dahin ganz fehlende Namensliste später von anderer Hand in das Bild hineingemalt worden. Jene Gründe haben aber kein so großes Gewicht, und ich stimme Six großenteils in dem bei, was er Oud Holland XI (1893) S. 96 f. für die Echtheit der Kartusche anführt.

oder sonstigem Alarm zusammen. Von hier aus bezogen sie auch, wenn die Zeiten darnach waren, und es so angeordnet war, die Wache an den Stadtoren, wobei sie durch die Stadt marschirten, und sie wurden dann zu gegebener Frist abgelöst. Vielleicht, daß die zwiefache Zugsrichtung auf dem Rembrandtschen Bild, von der weiterhin (S. 292) gesprochen wird, als ein Zusammentreffen der Kompagnieile, der Korporalschaften, am „Rendevous-plaets“ zu erklären ist. Neben diesem unregelmäßigen Dienst beim zufälligen Aufruf des Alarms gab es nun aber regelmäßige Husmärsche und Paraden, und die hauptsächlichste, bei der Bevölkerung besonders beliebte, war die Kirchweihparade im September. Während der „kermis“ rückte jeden Tag eine von den zwanzig Kompagnien aus; später in den fünfziger Jahren, als, wie erwähnt, die Zahl der Kompagnien erhöht wurde, rückten sogar, um der Parlamentsherrschaft auch den äußeren Glanz zu sichern, halbe oder ganze Regimenter zur Kermisparade aus. Bontemantel nennt in seinen Memoiren diesen Paradeaufmarsch: *cierelijk in de waepenen comen*, was wohl Paradeanzug und Gala bedeutet, und bei Gelegenheit setzt er die wirkliche soldatische Tüchtigkeit in Gegensatz zur „bravaede op de parade“. Künstler und Kinder pflegen ihren besonderen Genuß an der Augenweide solcher Schaufstellungen zu haben, und die Vermutung wird wohl nicht zu kühn befunden werden, daß Rembrandt in der Nachtwache einen Husmarsch zur Parade, worauf die Gewähltheit der Kostüme deutet, und vielleicht zur Kirchweihparade, wofür die reichlich animierte Stimmung spricht, gemeint habe*). Oder aber man nimmt an, daß diese besonderen

*) Die Schützenparade scheint nicht nur in Amsterdam, sondern auch in den anderen Städten eine regelmäßige Nummer der Kirmesfestlichkeiten gebildet zu haben. Von Leyden und vom Haag liegen ausdrückliche Zeugnisse vor. Im Haag wurde die Kirmes im Mai gefeiert, und die Schützen pflegten dabei in Reih und Glied mit Gewehren oder Lanzen aufzuziehen. Dieser Parade ging wochenlanges Exerzieren voraus, wobei mehr gekneipt wurde, als dem Geldbeutel der Schützen zuträglich war. Die Schützen waren wenigstens im Haag sehr oranisch gefinnt; nach dem Ende der statthalterlosen Zeit wird erwähnt, daß sie bei der Kirmesparade vor dem Schloß in Gala mit Federbüscheln und Schärpen defilirten, Salven

militärischen Schauspiele mit den Eindrücken und Erinnerungen eines Alarmaufbruchs zu dem Ganzen der Anschauung zusammengefloßen sind, wie sie Rembrandt für die Nachtwache gefiel.

abgaben und daselbe darnach vor den fremden Gesandtschaften wiederholten. Hierüber die Memoiren in Versen von Konrad Droste (1642—1734), von Fruin neu herausgegeben, Overblyfself van Geheugchenis, Leyden 1879, Vers 4290 ff. (I 148) und die Anmerkungen II 425 nebst der Stelle aus Jaucourts Memoiren, ebenda II 448.

Die Örtlichkeit der Nachtwache.

Für seine siebenzehn Modelle hatte sich Rembrandt eine lebhaft bewegte Komposition ausgedacht. Sie hätte Gelegenheit gegeben, in die Farbe zu gehen und reich zu wirken. Indessen war der Rembrandt des Schützenbildes kein anderer als den wir die Jahre daher kennen gelernt haben mit seiner Vorliebe für dunkle Gründe, für Brechen der Lokalfarben oder auch für starke Farbe im beleuchteten Vordergrund, mit all den Idiosynkrasien, die er den verschiedensten Stoffen und Inhalten gegenüber gewähren ließ. Die Frage war also, zwischen seinen Neigungen und dem von außen gekommenen Gegenstand der Bildnisaufgabe eine Ausgleichung zu finden, die Schützen durch irgend eine Zubereitung seiner künstlerischen Phantasie schmackhaft zu machen oder seine Phantasien soweit räumlich zu verwirklichen, daß das Resultat halbwegs natürlich ausfah.

Durch unsere Erziehung am Latein der Kunstgeschichte, der antiken und italienischen Kunst, ist unsere Vorstellung über die Konzeption von Kunstwerken gewöhnt worden, allemal von der scharf umrissenen Gestalt und dem ebenso deutlichen Raum, den sie suggeriert oder fordert, auszu-

gehen. Es ist daraus eine Art Verwirrung in den Köpfen Unberufener entstanden und ein ewiges Gerede von Raum und Tiefenanregung, und wir haben erlebt, daß man auch Rembrandt und die Nachtwache in diese Zwangsjacke hat pressen wollen. Hiergegen ist zu sagen, daß Rembrandts Keimvorstellungen, daß die Urzelle seiner künstlerischen Gedanken nicht die Figur und nicht der Raum ist, sondern eine Vision von Hell und Dunkel. Wenn wir sein Licht zuvor ein metaphysisches Prinzip genannt haben, so ist es sein Dunkel nicht weniger, und so ist sein Raum ein irrationaler, ein Nichtraum,

„ein Unbetretenes, nicht zu Betretendes,
ein Weg ins Anerbetene, nicht zu Erbittende“.

Weil nun aber der Raum eine notwendige Form unserer Anschauung und gar der malerischen Anschauung ist, müssen jene elementaren Faktoren materialisiert und rationalisiert werden. Licht und Dunkel sind die Erstgeborenen; aber nur im Raum, an seinen Körpern und Gestalten, zeigt sich uns ihre Wirkungsweise. Raum und Figuren sind für Rembrandts Genius sozusagen Hilfskonstruktionen, um den Inhalt seiner künstlerischen Vorstellung offenbar zu machen. Der Prozeß von Licht und Dunkel bestimmt, was an Figuren und Raum gebraucht wird, wie die Figuren aufgestellt werden, wie der Raum zu gestalten sei. Nicht die Figuren sind es, die uns Raumvorstellung durch ihre Haltung und Bewegung vermitteln, sondern der Raum ist zwillingsgeboren mit ihnen aus der gemeinsamen mütterlichen Urvorstellung von Licht und Dunkel.

So ist es zu erklären, daß unter den Beurteilern der Nachtwache keineswegs Klarheit und Übereinstimmung besteht, wie Rembrandt Raum und Örtlichkeit gemeint und ausgedrückt habe. Dies ist nicht allein unsere Schuld. Rembrandt ist nicht immer von der Natürlichkeit ausgegangen, sondern hat seine Vorstellungen in ein Natürliches übersetzt, soweit es ihm notwendig schien, um verstanden zu werden. Dabei hinzuzufügen wäre, um Mißverständnissen vorzubeugen und Verwechslungen mit dem Unvermögen „idealistischer“ Modernen auszuschließen, daß Rembrandt eine un-

geheueres Kennntnis des Wirklichen befaß und also leicht die entsprechende Naturform für seine Vorstellungen fand.

Das Ende des achtzehnten Jahrhunderts, welches die irrige Bezeichnung „Nachtwache“ aufbrachte, glaubte, der Vorgang des Schützenauszugs spiele in einem geschlossenen Innenraum, der entweder durch hohe Fenster oder durch Fackeln, die allemal auf der Seite des Beschauers anzunehmen wären, beleuchtet sei. Diese Ansicht findet man noch im neunzehnten Jahrhundert von Smith, Burger-Choré, H. Springer vertreten. Sie sagen, es sei eine geschlossene, hohe Halle gemeint. Wenn schon Vosmaer anderer Ansicht war, so ist heute, nachdem 1889 der trübende Firnis des Bildes, welcher schon Reynolds eine so große Enttäuschung bereitete und allenfalls ein Mißverstehen entschuldigen mochte, transparent gemacht worden ist, die ältere Ansicht wohl allgemein aufgegeben. Vosmaer beschreibt die Szenerie folgendermaßen (2. Ausgabe S. 222): „der Ort der Handlung ist keine Halle und kein Hof. Es ist die Fassade eines öffentlichen Gebäudes, sei es des Schützenhauses (doelen), sei es des Wachtlokals. Das beweist der Fußboden des Vordergrunds, die Stufen, die zum Eingang führen und die Art dieses Eingangs selbst; es ist ein äußeres Tor, wie es deren viele im Renaissancestil in Holland gibt; endlich die Umgrenzung des Vorraums mit Prellstein und Kette, wie das vor den Häusern gewöhnlich war. Das Tor bildet den Hintergrund des Gemäldes.“ Gegen diese Beschreibung Vosmaers wäre nichts zu erinnern, wenn nicht ein großer Einwand bestünde, daß sie nämlich nicht das Rembrandtische Gemälde beschreibt, sondern eine kleine Kopie desselben, die sich jetzt in London in der National Gallery befindet und dem G. Lunden zugeteilt wird. Diese alte Kopie, die in der helleren, etwas glasigen Färbung des späteren siebzehnten Jahrhunderts, verwandt der Art des jüngeren Mieris etwa, gemalt ist, gibt die Einzelheiten vielfach deutlicher als das Original, wenigstens als der jetzige Zustand des Originals. Auf dieser Kopie sieht man ganz genau das abgrenzende Gitter vorn links und im Hintergrund einen überwölbten Durchgang, dessen dem Beschauer zugekehrte rechte Stirnwand durch einen säulen-

artigen Eckpfosten mit darüberlaufendem Gebälk und weiterhin nach rechts durch einen Mauerpfeiler gegliedert wird. Diese Stirnwand samt ihrer Gliederung ist auf dem Original ebenso zu sehen; dagegen ist weder die Wölbungslinie des Durchgangs oder Tors noch das Gitter vorn links zu erkennen. Auf diese Unterschiede zwischen Original und Kopie ist neuerdings in einem Zusammenhang, auf den ich an anderer Stelle dieses Buches eingehen werde, die Behauptung gegründet worden, die Kopie habe ihre Vorlage korrigiert und da, wo Rembrandt absichtlich undeutlich und unentschieden sei, einen „architektonischen Kommentar“ gegeben. Sie habe, was Rembrandt mit Willen unklar gelassen, ob ein Innen- oder Außenraum gemeint sei, zugunsten der Annahme eines Außenraums abgeändert und deutlich ein Tor hingemalt, was nun sofort an eine Gracht und Brücke davor denken lasse. Diese Meinung ist indessen teils unrichtig, teils zu weitgehend. Wenn die Kopie das Helldunkel Rembrandts zu sehr gelichtet hat, was eben dem späteren Geschmack, ja schon dem bei den Zeitgenossen vorherrschenden entsprach, so ist dies doch eine andere Art Korrektur als es die Freiheit wäre, Einzelheiten der Räumlichkeit abzuändern oder zu präzisieren. Und auch die angeblich „absichtliche“ Unentschiedenheit Rembrandts ist nicht derart, daß sie nicht aus der Betrachtung des Bildes selbst und der Vergleichung mit anderen Werken des Künstlers beseitigt und auf ihre wahre Meinung erkannt werden könnte. Das Gemälde selbst bietet folgende Anhaltspunkte. Die rechte Seite des Hintergrunds, die wir an der Kopie als die rechte Stirnwand des Durchgangs bezeichneten, tritt sehr viel deutlicher hervor als die ganze linke Hälfte. Die Deutlichkeit nimmt aber von rechts nach links nicht allmählich ab, sondern mit einem Mal hört jede Unterscheidung und Gliederung auf, was denn zu dem Eindruck führt, als fange hier der Raum an, sich plötzlich zu vertiefen und in einen tunnelartigen Durchgang zu verlieren. Daß Rembrandt die Hintergrundsarchitektur so verstanden habe und den Tunnel oder das Tor so gemalt habe, wie ihn die Kopie zeigt, wird weiter fast gewiß, wenn man die Haltung und Hantierung der Hintergrundsfiguren, die über den Köpfen des Leutnants

und Hauptmanns erscheinen, aufmerksam beobachtet. Es sind die drei Figuren (von rechts nach links), erst der der Säule zunächst, dann der links neben diesem, schließlich der Fahnenträger. Der erste nämlich hält seine Lanze gesenkt, in einem kleinen Winkel zur Horizontalhaltung, der zweite hat seine Lanze eben in die Höhe genommen und ist im Begriff, sie zu schultern. Der Fähnrich hält seine Fahne hoch. Offenbar sind hier drei Stadien derselben gemeinsamen Bewegung zu erkennen. Indem die Soldaten genötigt waren, in dem gewölbten Durchgang Lanzen und Fahnen zu senken, damit sie nicht an die Decke anstießen, hält nach dem Durchschreiten des Gangs einer noch die lange Lanze horizontal (was doch sehr seltsam und nur durch die eben gemachte Voraussetzung zu erklären ist), der zweite nimmt die Waffe in die Höhe, der Fähnrich ist bereits in die normale Haltung zurückgelangt. Aus dieser Beobachtung scheint mir hervorzugehen, daß Rembrandt nichts unklar gelassen hat, und daß der dunkle Durchgang, wie ihn die Kopie sehen läßt, authentisch ist. Ob man sich unter der Architektur des Hintergrunds die Stadtmauer mit einem Tor oder den Eingang des Schützenhauses oder einen beliebigen gewölbten Durchgang vorzustellen habe, ist unwichtig*). Jedenfalls ist die gemeinte Szene das Freie, die Straße, und kein Binnenraum. Des weiteren aber muß doch beachtet werden, daß Bogenöffnungen als Hort des tiefsten Schattentons ein regelmäßiges Inventarstück von Rembrandts dunklen Hintergründen und fast ein Lieblingsmotiv sind. Schattentiefen, die, wo es der Stoff erlaubt, durch Betthimmel und Bettvorhänge, durch Grotten und Höhlen, durch Wolken und Bäume erzielt werden, lassen sich unter anderen Verhältnissen durch Tor- und Fensteröffnungen gewinnen, von deren Dunkel eine beleuchtete Figur sich abhebt. Die zum Fenster heraussehende Halbfigur kommt auf Gemälden und Radierungen zahllose Male vor. Als selbständiges Motiv zeigen das Bildnis im dunklen Fensterrahmen das berühmte Damenporträt

*) Hoffede de Groot läßt in dem Text des Prachtwerkes: Rembrandt, 40 Photographuren nach den hervorragendsten Gemälden der Ausstellung zu Amsterdam, die Mannschaft aus dem großen Hauptportal ihres Hauses quer über eine Straße auf eine Brücke geführt werden.

mit dem Fächer (Buckingham Palace, London) und die beiden Mädchen in Wiener Privatbesitz und in Dulwich College (Rembrandtwerk IV Nr. 299 und 300). Von Porträts mit einem dunklen Grund von Nischen und Toren war schon früher die Sprache. Der drohende Simson des Berliner Museums steht vor einem dunklen Tor, und die sogenannte Judenbraut mit den schönen Haaren (B 340) sitzt vor einer dunkeln gewölbten Rundbogennische. Das Petersburger Gemälde der Parabel von den Arbeitern im Weinberg hat rechter Hand einen sich verlierenden schwarzen Gang; auf der Samariterinradierung (B 71) sitzt Christus vor einer schattenden Gewölberuine. Besonders aber liebt Rembrandt das Hervorquellen mehrerer oder vieler Figuren aus dunklen Türen, Hallen, Gewölben. Hierfür bieten eine Anzahl Radierungen deutliche Belege. So die Enthauptung Johannis des Täufers (B 92) mit ihrer in Dunkel endenden gewölbten Halle, die Tobiasfamilie (B 43), die sich aus der Tür drängt, um den davonfliegenden Engel zu verehren (hier kumuliert mit einer aus dem Fenster sehenden Gestalt). In Wiederholung, also gedoppelt zeigen das Motiv der dunklen Nischen, Tore, Durchgänge die Tempelpräsentation (B 49, besonders im zweiten Zustand, Rovinski 166), das Ecce homo (B 77) höchst wirksam hinter Pilatus und unten als Zugang für die unabsehbar zuströmende Menge, schließlich das Hundertguldenblatt (B 74), von dessen Anfängen manche glauben, daß sie in die dreißiger Jahre zurückreichen. Diese Beispiele datieren aus den Jahren, die der Nachtwache meist kurz vorangehen, einige aus den nächstfolgenden; aus ihnen hebt sich die Nachtwache als das großartigste Beispiel der Verwendung des Tunnel- oder Bogenmotivs heraus, welches wie ein Reservoir die dunkelsten Schattentiefen auffammelt, von denen eine Figurenmenge sich ablösend nach vorn drängt, um zum Lichtbereich des Vordergrunds zu gelangen. Während Hintergrund und Seiten im Schatten gehalten sind, treten die Figuren der Mitte vorn in eine Zone hellsten, grellen Lichtes. Die Quelle dieses Lichts ist vorn beim Beschauer etwas von links her angenommen, wie die Schlagschatten erkennen lassen. Das Licht kommt nicht aus bedeutender Höhe; sonst würden die Hut-

krempen längere Schatten über die Gesichter werfen. Die Lichtrichtung wird des weiteren dadurch deutlich gemacht, daß die gestikulierend erhobene, beleuchtete linke Hand des Hauptmanns ihren Schatten auf den Rock des ihm zur Seite schreitenden Leutnants wirft. Ein solcher Handschatten mit der deutlichen Fingerilhouette ist auch sonst, und allemale, um die plastische Wirkung einer Gestalt oder Gruppe zu steigern, von Rembrandt beliebt worden. Es gibt zwei Beispiele aus den vierziger Jahren. Die Portät-radierung des Jan Sylvius (B 280), wo die rechte Hand bekräftigend vorgestreckt erscheint und den Schatten ihrer fünf Finger über das Oval des Rahmens wirft. Das andere Beispiel findet sich auf dem Hundertguldenblatt (B 74), wo neben dem Pfeiler, auf den der Heiland sich stützt, rechts eine arme Frau betend ihre mageren Arme zu ihm emporhebt. Der Schatten ihrer gefalteten Hände fällt auf den unteren Teil von Christi Gewand*).

In allen diesen Fällen erlaubt der Schatten ohne weiteres, Herkunft und Richtung des Lichtes festzustellen. Die Frage bleibt indessen übrig, was für eine Art von Licht gemeint sei.

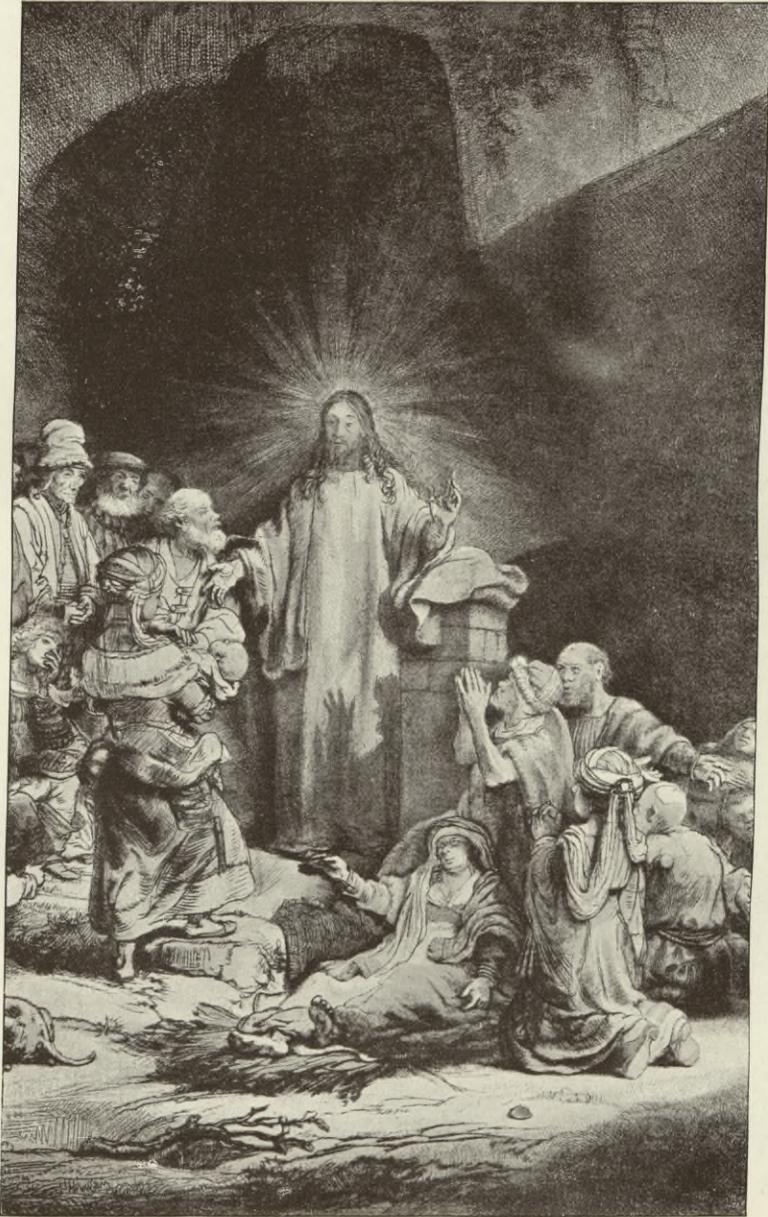
In den ersten hundert Jahren ist es niemanden eingefallen, an künstliche Beleuchtung zu glauben und die Darstellung einer nächtlichen Szene anzunehmen. Es hat sich eine Tuschkizze erhalten, die sich der Hauptmann des Rembrandtischen Schützenstücks selbst in ein Album malte oder malen ließ. Die Beischrift dieses Blattes spricht nicht von einer „Nachtwache“, sondern lautet: „Schets van de Schilderije op de groote Sael van de Cloveniers-Doelen, daerinne de Jonge Heer van Purmerlandt, als Capiteyn, geeft last aan zijnen Lieutenant, de Heer van Vlaerdingen, om sijn Compaignie Burgers te doen marcheren,“ also Skizze nach dem Gemälde, worin der Junker van P. als Hauptmann dargestellt ist, wie

*) Ein sehr auffälliger Figuren- und Handschatten später auf der Radierung B 76 von 1655, Christus vor dem Volk, an der Figur der rechten Seite unter der Terrasse vor der Treppe. Das Motiv der Sylviusradierung, die aus dem Rahmen herausgestreckte Hand, hat schon Franz Hals in dem kleinen Berliner Ovalportät von 1627 (Nr. 766).

Cuius adorandum docuit Facundia Christum.
 Et populus veram pandit ad astra viam;
 Talis erat Syri facies, aulicimus illum
 Amstelae ipse caribus ore loqui.
 Haec Frigida praecenta dedit; pietasq. senex
 Religioq. tua iudice tuta fidei.
 Praeulxi reverenda sui virtutibus, etas.
 Eruditi, ipse se ipsa senecta viras.

Simplicitatis a mans facum contemnit honesti.
 Sic sola voluit fronto placere bonis.
 Sic statuit; Jesum rita meliore doceri
 Rectius, et vocum fulmina proferre minus.
 Ambleta, sp. memor extracti, qui condidit urbem
 Moribus, hanc ipso fulget illos Deo.
 C. Barlow.
 Haud amplius depredeo illius dotes,
 Quas a malor. frus traqui persequor veras.

er seinem Leutnant Befehl erteilt, seine Kompagnie „Burgers“ marschieren zu lassen*). Noch 1758 spricht ein Maler mit dem stolzen Namen van Dijk, der die Gemälde des Amsterdamer Rathauses zu restaurieren hatte und eine Beschreibung derselben herausgab, von dem Rembrandtschen Schützenstück, das er ebenfalls restauriert hat, und seiner Beleuchtung und bezeichnet sie als starkes Sonnenlicht, „zeer fors“ von Farbe. Weiterhin hing es vielleicht weniger mit der Veränderung und Trübung des Bildes zusammen als mit dem Geschmack an komplizierten nächtlichen Beleuchtungen, Feuersbrünsten, wie ihn bei uns Dietrich und Trautmann vertreten, daß man auch Rembrandt eine „Nachtwache“ zutraute. Sobald wir uns aber der Lichtdisposition von Gemälden, wie die Ausweisung der Hagar, das Noli me tangere, das Bild von Maria und Elisabeth, und vielfacher Bildnisse erinnern, verliert das Schützenstück seine für auffällig gehaltene Sonderstellung. Die Neigung, immer mehr Teile seiner Bilder zu verdunkeln und das Licht in seinem Platz zu verengen, hat Rembrandt zur Bevorzugung von Früh- oder Abendstimmungen geführt, die ihm ermöglichten, dämmernde Schattenmassen zusammenzuballen. Die Dämmerstunde hat ihn unaufhörlich beschäftigt; auch mag er seine Beobachtungen an nächtlich dunkelen Räumen mit künstlichem Lichteinfall vermehrt, vielleicht wirklich auch einmal eine nächtliche Runde von Schützen bei besonderer Beleuchtung gesehen haben. Nach allem aber muß man festhalten, daß er für sein Schützenstück das Licht als Sonnenlicht verstanden habe. Er wählte die Örtlichkeit so, daß sie Gelegenheit und sozusagen Sammelbecken für starke Schattentiefen darbot; dann nahm er Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangslicht an, wo die Lichtstrahlen nicht hoch über horizontal auftreffen (Smith, S. 60, erklärt es für Abendsonne), beschränkte aber den Beleuchtungskreis auf die Mitte, von wo der Lichtgang nach rechts sich verliert. Die linke Seite und der Hintergrund sind dunkler. Diesen Lichteinfall schräg von links her kann man sich beliebig motiviert denken, etwa so, daß das Licht aus einer gegenüber sich

*) Meijer in Oud Holland IV (1886) S. 204.

öffnenden Gasse dringend bei dem Tiefstand der Sonne durch die beiden Häuserreihen der Gasse eingeengt und kanalisiert wird.

Das Gemälde sollte also nach Rembrandts Vorstellung einen sehr frühen oder sehr späten Husmarsch der Schützen, aber jedenfalls bei Tageslicht, zeigen*). Es ist nichts anderes als Bequemlichkeit und der Vorteil einer kurzen Bezeichnung, wenn wir, der eingerissenen übeln Gewohnheit folgend, das Gemälde als Nachtwache zu bezeichnen fortfahren.

*) Man darf hinzufügen, daß, wenn Nacht gemeint wäre, Laternen oder Fackeln auf dem Bild nicht fehlen würden, die ja häufig genug bei Rembrandt vorkommen. In einem Budget des Kriegsrates von 1652, das von Bontemantel I 205 mitgeteilt wird, sind 1000 fl. für Laternenträger ausgeworfen.

Die Verteilung der Figuren im Raum.

Die Zahl der Personen, die Rembrandt auf seinem Schützenstück zu porträtieren hatte, und die dafür bezahlten, war sechzehn oder siebzehn. Betrachten wir aber das fertige Gemälde, so gewahren wir eine weit größere Anzahl Figuren. Zählt man alle, auch die nur teilweise sichtbar sind, zusammen, so kommt man auf neunundzwanzig; ja es müssen ursprünglich sogar zweiunddreißig gewesen sein. Das Gemälde ist nicht vollständig und unversehrt. Als es im Anfang des achtzehnten Jahrhunderts von seinem ersten Aufstellungsort, dem Schützenhaus, in das Amsterdamer Rathaus verbracht ward, fand man gut, um das Format dem gewählten Platz anzupassen, die Leinwand um einiges zu beschneiden. Auf diese Weise sind an der linken Seite, wie die Kontrolle durch die alten Nachbildungen beweist, drei Figuren abgeschnitten worden. Mit dem Plus dieser drei Figuren ergibt sich also die Tatsache, daß Rembrandt doppelt so viel Figuren auf sein Bild gemalt hat, als von ihm verlangt wurde und als ihm bezahlt wurden. Was ist der Grund dieser auffälligen Menge von Zaungästen, die sich der Künstler in sein Bild einlud, warum verlangte ihn nach dieser freiwilligen Arbeit, nach dieser Übersicht?

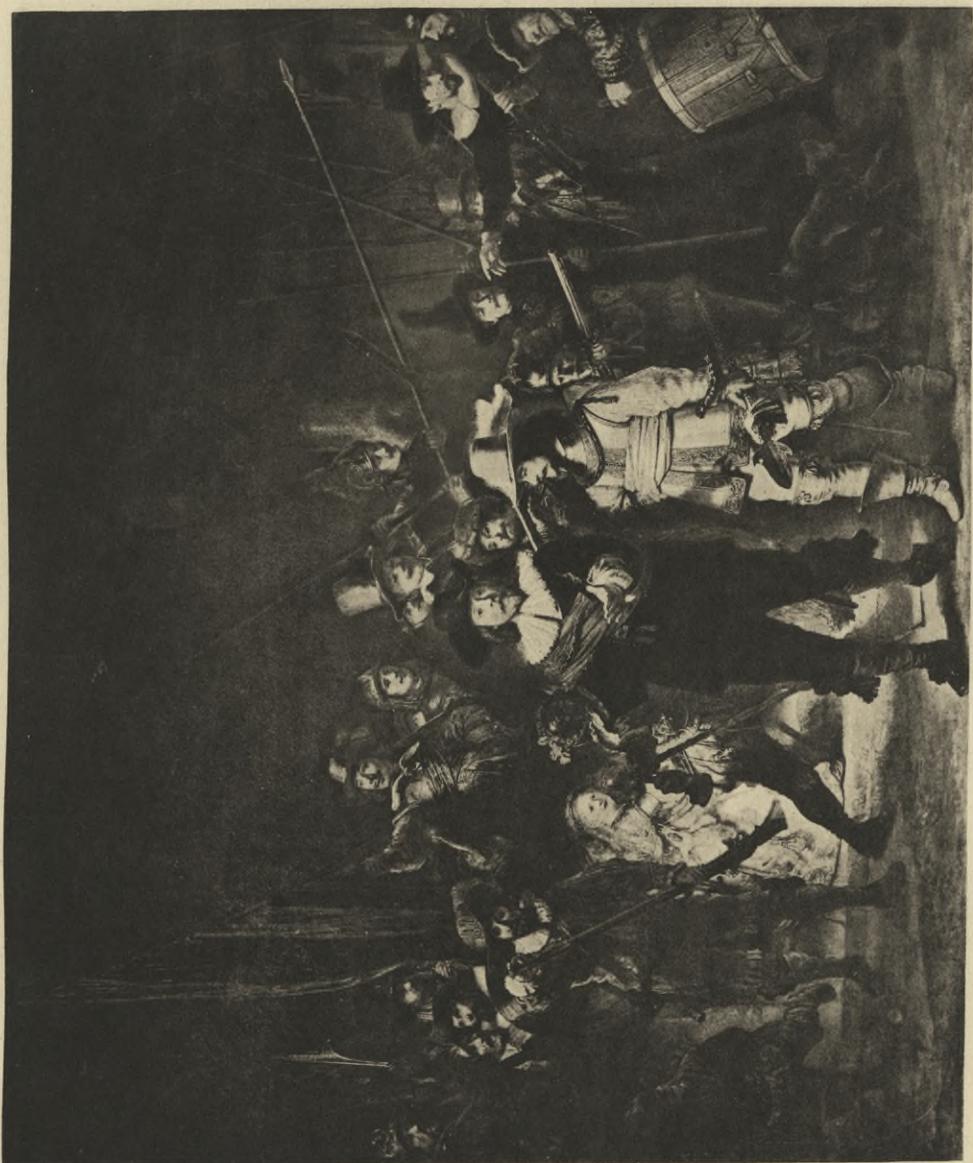
Viele, auch Kenner, sind der Meinung, Fragen dieser Art dürfe man nicht an Rembrandt stellen. Unter den Malern des siebzehnten Jahrhunderts sei er, was Ludwig XIV unter den Fürsten; statt der Vernunft gelte das ‚tel est mon plaisir‘ seiner souveränen Willkür und Laune, welche Überlegungen unzugänglich sei. Aber, die so meinen, täuschen sich. Wo künstlerische Dinge in Frage kommen, finde ich Rembrandt von einer eisernen, einer geradezu furchtbaren Konsequenz und von umständlicher, grüblerischer Überlegung. Man darf nicht zweifeln, daß er seine Gründe gehabt hat, die vielen überzähligen Figuren in sein Gemälde aufzunehmen; auch ist es nicht schwierig, die Gründe nachzurechnen und einzusehen.

Rembrandt will eine Geschichte erzählen, kein Gruppenbildnis malen; er will eine Historie geben, den Ausbruch einer Schützenkompagnie schildern. Wenn er um der Einheit der Wirkung willen an den Porträts der Schützen das Porträtmäßige bis zu einem gewissen Grad zerstörte, gleichwohl aber die Protagonisten nicht ausscheiden und in der Masse aufgehen lassen mochte, so konnte er doch die Statisten vermehren, um das eigenwillige Interesse der Einzelrollen durch das Massenaufgebot zu parieren, um den Dialogen und Konversationen weniger eine Massen- und Volksszene hinzuzufügen. Ansätze, das Nebeneinander von Bildnisfiguren zu beleben, hatten wir schon bei anderen beobachtet; um die Isokephalie einer Aufstellung in Reih und Glied zu vermeiden, war man zum Wechsel sitzender und stehender Figuren, zur Lockerung und Unterbrechung der Vorderreihe gekommen, um einen Durchblick nach hinten zu öffnen. Dieses Bemühen steigend, hat Rembrandt die Gruppensilhouette durch das Zufügen unerwachsener Figuren, durch Kinder oder auch durch Hunde bereichert, was dann van der Helst alsbald aufgegriffen und nachgemacht hat. Seine Schützenkompagnie des Roelof Bicker*) hat einen Knaben, einen Negerpiccolo und einen schönen Pudel; auch bringt er dann aufwartende Personen, wie auf dem Schützenmahl den einschenkenden Diener und die Frau mit der Pastete, derart wie auf den

*) Wir sahen zuvor, daß dieses Werk van der Helsts erst nach der Nachtwache zu datieren sei.

Die Nachtwache. Amsterdam.

Die Deutsche Literatur

BIBLIOTEKA POLITECHNICZNA
KRAKÓW

Regentenbildern immer schon die Bedienung mit in das Gruppenbild aufgenommen worden war. Alles das genügte aber Rembrandt nicht: ein paar Kinder und ein Hund zwischen den Gestalten der Erwachsenen hätten das Bild lebhafter gemacht, aber seinen Charakter nicht verändert. Er wollte nun einmal keine sechzehn Bildnisse, er wollte diesen Philistern, die ihm für ihr Geld einen Wechsel auf bildliche Unsterblichkeit präsentierten, und die ihm als armselige Akteure erscheinen mochten, den Gefallen nicht tun; er wollte sie in andere, bescheidenere Rollen in dem Stück, wie er es im Kopf hatte, hineinzwingen. Und nun schob er, genau wie er in seiner Farbgebung alles mit halben, viertels und achtels Tönen verband, zwischen die Hauptpersonen Nebenfiguren, so viele, daß man Mühe hat zu sagen, welches die sechzehn oder siebenzehn Hauptfiguren sind, die ihre Plätze bezahlt haben. Es war die Illusion einer bewegten Menge, die er hervorzubringen wünschte. Eine Menge ist etwas anderes als die Summe von so und so viel einzelnen; sie ist ein neues, besonderes Wesen mit besonderen Stimmungen, Empfindungen, Leidenschaften. Sie hat eine Psychologie anderer Ordnung als die des einzelnen Menschen, indem durch eine Art Ansteckung und Berausung die Masse veränderter und gesteigerter Kraft und Willensrichtung fähig wird. Der Massenvorstellung und -empfindung entspricht dann für das Auge die Massenerscheinung, die nicht durch ein Plus neuer Köpfe und Beine allein auszudrücken ist. Für dieses in seiner Sonderart von Rembrandt völlig erfaßte Objekt brauchte er Füllfiguren und, entsprechend dem großen Unterschied zwischen dem wohlinstudierten Chorus einer Sängerschar und dem Gebrüll oder Gemurmur einer beliebigen Menge, unbestimmte Andeutungen, die anderes und mehr erraten lassen als das deutlich sichtbar Gemachte. Also unartikulierte oder halbartikulierte Gesichter, Köpfe, die überschnitten sind und nur stückweise sichtbar werden, Körper, die, halb oder viertels angedeutet, die Vorstellung einer nach der Tiefe sich verlierenden größeren Anzahl wecken. Auf diese Weise sucht Rembrandt seine Schützen in die Anforderung der ihm vorschwebenden Gesamtscene einzunivellieren. Hiermit hängt aufs engste die weitere Frage zu-

sammen, welcher und wie viel Platz im Gesamtraume den Figuren zu gewähren, welches Verhältnis dem Figürlichen innerhalb der Gesamtfläche des Bildes anzuweisen sei.

Die lebensgroßen Gestalten der Schützen nehmen auf dem Bild ungefähr die Hälfte der Höhenausdehnung ein. Im heutigen Zustand, der, wie gesagt, infolge der Verstümmelung nicht mehr der ursprüngliche ist, erscheinen sie etwas größer, als von Haus aus beabsichtigt war. Eine Horizontallinie, die die jetzige Bildfläche in zwei gleiche Hälften teilen würde, durchschneidet das Gesicht des Hauptmanns unter der Nase, während ursprünglich sein Gesicht und sein Hut in die untere Bildfläche fiel. Wozu, darf man fragen, der große leere Raum über den Köpfen, da doch die anderen Schützenmaler, die Porträts gaben und nichts weiter, nicht entfernt so viel Luft über den Köpfen ließen und ihre Schützenstücke niedriger im Rahmen hielten? Der leere Raum in der Höhe sieht bei Rembrandt noch leerer aus, weil nach links alle Gliederung aus der Hintergrundsarchitektur verschwindet, und das Dunkel undurchdringlich wird. Ein holländischer Kritiker*) hat geglaubt, antworten zu können, die angewiesene Wandfläche des Kloveniersdoelen sei maßgebend gewesen und habe die Höhe der Leinwände bei Rembrandt, Baker, Elias gefordert. In der Tat sind die betreffenden Schützenstücke der beiden letztgenannten ungewöhnlich hoch und erreichen fast, wenn auch nicht ganz, das Höhen- und Breitenverhältnis der Nachtwache**). Indessen ist Rembrandt der einzige, der die oberen Teile völlig verdunkelt hat, und daß für ihn wenigstens keinerlei äußerer Zwang als Erklärung dienen kann, sieht man an dem gleichzeitigen Dresdener

*) Six in Oud Holland XI (1893) p. 98 f.

***) Die ursprünglichen Maße der Nachtwache werden zu 3,87 m Höhe und 5,02 Breite angenommen. Die Stücke von Baker und Elias im Stadthaus messen 3,58 Höhe auf 4,97 und 3,40 auf 5,25. Diese Maßangaben nach Lafenestre & Richterberger, la Hollande 318 f. Von denen, die über die Verstümmelung des Bildes der Nachtwache anderer Meinung sind, werden die ursprünglichen Maße natürlich anders berechnet. Six gibt die ehemalige Breite nur auf 4,39 m an (Bulletin uitgegeven door den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond III 201). Ich werde in einem Zusatz zur dritten Beilage darauf zurückkommen.

Gemälde, das die Eltern Simsons den Engel verehrend darstellt. Auch hier füllen die lebensgroßen Figuren nur die Hälfte der Bildhöhe. Überhaupt zeigen zahlreiche Beispiele, wie Rembrandt in aller Freiheit den Raum um ein Vielfaches der Figurengröße erhöht, so daß für Darstellungen mit vielen Figuren fast ein System derart ausgebildet ist. Auf der frühen Tempelpräsentation (Haag) ist das figürliche eine kleine helle Stelle inmitten einer in entzwindende Höhen sich aufbauenden Kirchenarchitektur. Noch 1644 erscheint dieses Verhältnis in dem Bild Christi und der Ehebrecherin (London) unverändert; der große leere obere Raum zeigt links ein undurchdringliches Dunkel, rechts ein Gefunkel bläulicher und bernsteinfarbener Töne, das von dem phantastischen Thron des Oberpriesters der Synagoge ausgeht. Das späte Riesenbild der batavischen Verschwörung, das, um die lebensgroßen Figuren herum abgeschnitten, als trauriger Rumpf in Stockholm sich erhalten hat, war nach Ausweis einer Skizze ursprünglich unten und oben mit großräumiger Architektur ausgestattet. Dasselbe Verhältnis kleiner Figuren inmitten weiter Räumlichkeit zeigen in den dreißiger Jahren unter den Gemälden Diana und Aktaeon, die Findung Moses, die Grisaille der Täuferpredigt, unter den Radierungen die nächtliche Verkündigung an die Hirten. Bei Velazquez hat man beobachtet, daß in seinen Gemälden der Raum sich immer mehr erweitert. „In den ältesten ist die Gruppe wie eingepackt im Rahmen; der Scheitel der Porträtfiguren reicht bis nahe an den oberen Rand; in einigen der letzten reichen die Figuren nicht bis zur Mitte der Leinwand.“ Nach einer vergleichenden Berechnung sinkt im Lauf seines Schaffens die Scheitelhöhe seiner Figuren im Verhältnis zur Höhe des Bildes von $\frac{5}{6}$ und $\frac{3}{4}$ auf $\frac{3}{8}$, also um mehr als die Hälfte*).

Verhältnisse wie diese nähern sich der landschaftlichen Gewöhnung und ihrer Staffagebehandlung des figürlichen, wie denn mehrere der zuvor genannten Werke Rembrandts auch als Landschaften mit Staffage aufgefaßt

*) Justi, Velazquez II 16.

werden können. Für diesen Fall ordnet sich natürlich die Figur der Umgebung im selben Maß unter, wie denn weiter in der Landschaft sich die Erde mit ihren Bäumen, Bauten, Bergen dem Himmel mit seinen Wolken und Lichterscheinungen unterordnen mag. Da der Himmelsraum mit seinen atmosphärischen Äußerungen die Voraussetzung und der Regulator aller landschaftlichen Stimmung ist, so finden wir auf holländischen Landschaften bereits $\frac{1}{3}$, ja $\frac{1}{5}$ Erde gegen $\frac{2}{3}$ und $\frac{4}{5}$ Luftraum.

Kehren wir zur Nachtwache zurück, wo dieses Verhältnis als ein gleichhälftiges bezeichnet werden kann, so ist klar, daß der große dunkle Raum, der die Figuren umgibt, Rembrandt als Stimmungsfaktor ebenso notwendig schien, wie der Himmel für eine Landschaft (soweit man sich nicht auf das Koloristisch-Dekorative beschränkt, wobei denn freilich der Himmel entbehrt werden kann). Daß er ausschließlich an Stimmung dachte, und jeder Gedanke, durch Charakteristik, Psychologie, Mannigfaltigkeit des Individualausdrucks zu wirken, ihm fern lag, zeigt, daß bei dem Zwangscharakter seiner künstlerischen Vorstellung der Bildnisauftrag so gut wie nicht vorhanden war. Dies war einfach an ihm abgeglitten. Stellt man sich vor, es wäre der Nachtwache widerfahren, was mit dem Gemälde der batavischen Verschwörung geschah, das Bild wäre über den Köpfen der obersten Figuren abgeschnitten worden, so würden die Gestalten wie mit heiseren Stimmen, klanglos, tonlos vor uns stehen. Rembrandt brauchte den figurenleeren Raum gleichsam als Hohlraum und Resonanzboden, damit das, was die Figuren an ihrer Stelle zu sagen und zu tragieren haben, Fülle und Ionoren Klang gewinne. Jene Dunkelheiten sind die stimmungweckende Begleitung; in seiner Phantasie sind sie das erste, wie bei einem Musiker, der lang hin und her moduliert und phantasiert, ehe sich ihm bestimmte Tongruppen verdichten, phrasieren, Melodie werden. Also nicht nur nichts Willkürliches ist der große dunkle Raum: er gehört zu den Lebensbedingungen des Gemäldes; er gibt den Figuren die ihnen notwendige Luft und isoliert sie von schädigender Nachbarschaft, wie manche Maler der subtilen Wirkung ihrer Bilder zuliebe Rahmen aus Deluche oder ge-

malte Rahmen erfinden. Auch ist er kein Vakuum, kein totes, undurchsichtiges Lagern der Dunkelheit, sondern ein lebendiges Fluten und Vibrieren, aus dem ein Leuchtendes, ein Sichformendes, aus dem endlich die Gestalt hervortaucht.

Was Rembrandt durch die Dunkelheit gewinnt, des „Basses Grundgewalt“, haben andere Maler, solche, die mehr mit Farbe als mit Ton arbeiten, sich durch andere Mittel gesichert. Bei Tizian und Rubens begegnet der Fall, daß sie durch eine Figur eine Fahne schwingen lassen, wenn sie ein lebhaftes Farbenanfluten als Stimmungsfaktor brauchen. Dieselbe Wirkung geht von großen Hintergrundsdraperien aus, von Vorhängen, Portieren, Kaminbehängen. Jan Steen z. B. hat gelegentlich, wo kein hochaufragender Betthimmel zur Verfügung war, um einen farbigen Ruhepunkt zu schaffen, in seine Bilder irgend eine rote, mauve- oder altgoldfarbene Draperie von oben herabhängen lassen. Eine Erfindung, die dann noch den weiteren Zweck erreicht, die Illusion zu steigern, indem gleichsam ein Vorhang sich hebt, der uns zu Zeugen eines von uns nicht erwarteten Vorgangs macht. Desselben Mittels hat sich auch Rembrandt in der kleinen heiligen Familie des Kasseler Museums bedient, wo ein roter Vorhang nach rechts zurückgerafft erscheint und Maria, die das Kind an sich drückt, und im Hintergrund Joseph mit Holzhacken beschäftigt sehen läßt. Überdies ist hier ein gemalter Rahmen der geschlosseneren Wirkung wegen hinzugefügt. Dieses Bild ist von 1646*). Als Rembrandt einige Jahre früher an der Nachtwache arbeitete, lag ihm gleicherweise das illusionäre Bestreben im Sinn, mehr aber das visionäre, und er hatte eine Art Angst vor der

*) Ein wiederholtes Betrachten des Kasseler Bildes hat mich gelehrt, daß für die Anwendung des Vorhangs und des gemalten Rahmens wohl noch andere Gründe sprachen. Für das kleine Format dieses Bildes ist die Ausführung reichlich breit; auch ist das brennende Feuer vorn fast etwas zu stark (man sollte es mit dem Opferfeuer des Dresdener Manoabildes vergleichen). Das starke Rot des Vorhangs sollte die ganze Darstellung mehr zurückdrängen. Vielleicht befand sich auch etwas den Künstler nicht Befriedigendes auf der rechten Seite, das dann mit dem Vorhang zugedeckt wurde.

Farbe*), die sich später verlor. In keiner Periode seines Schaffens war ihm das Hell dunkel so sehr Hauptausdrucksmittel, war er so sehr auch in seinen Gemälden Radierer und entsprach der Formel Fromentins, daß er die flutende Nacht brauche, um Tag zu machen, „c'est par la nuit, qu'il a fait du jour.“ Dies ist der Grundcharakter der Nachtwache, der trotz aller Ablenkungen und Konflikte durchschlägt. Die Mittel des Künstlers arbeiten sich in die Hände. Er zog seinen Figuren das Porträtmäßige aus, um sie als Statisten zu gebrauchen, an denen man wie an einer Skala die Lichtabstufungen gegen das Dunkel hin messen kann, und er machte Nacht, um eine bewegte Menge in mächtiger Gesamtvision um so glaubhafter und illusionärer in das Licht hervortauchen zu lassen.

Die Nachtwache läßt einen Dualismus künstlerischer Vorstellungen erkennen, man kann sagen, sie leidet daran. So wie wir bis jetzt Rembrandts Gedanken zu verdolmetschen versucht haben, ist das Bild nicht bis zu Ende gedacht worden. Vielmehr traten kreuzende Vorstellungen dazwischen, die nach einer ganz anderen Richtung wiesen. Hieraus erklären sich die einander widersprechenden Urteile der Kritiker. Wenn man sich den Konflikt, der im Bild selbst zu Tag tritt, nicht deutlich macht, wird immer dem Ja des einen Beurteilers das Nein des anderen gegenüberstehen. So hat man Fromentin, der die Farbenqualität des Bildes leugnete und mit seinen Maleraugen nichts als Hell und Dunkel sehen zu können erklärt hat, entgegnet: Dies sei falsch, und das Gegenteil richtig. „In keinem zweiten Gemälde des Künstlers sei die Lokalfarbe so kräftig, so ausdrucksvoll.“ Es stünde um den wissenschaftlichen Charakter dieses Studienbereiches sehr übel, wenn es aus solchen kontradiktorischen Urteilen keinen Ausweg gäbe. Beide Ansichten können unmöglich recht haben. Aber an beiden kann

*) Dies ist an der Umgebung seiner Schüler und Nachahmer besonders deutlich. Man sehe etwa Salomon Konincks Eremiten und Bols Ruhe auf der Flucht, beide in Dresden, 1643 und 1644 datiert. Auch wäre zu beachten, daß aus dem chronologischen Verzeichnis der Radierungen bei v. Seidlitz das Jahr 1641 als eines der fruchtbarsten an Radierungen sich ergibt. Nächst 1630 enthält es die größte Zahl sicher datierter Blätter.

etwas Wahres sein, und die folgenden Betrachtungen werden die Schwierigkeit aufzuklären suchen.

Rembrandt mochte wohl den Auftrag, sechzehn Bildnisse zu schaffen, ignorieren. Aber dies hatte seine Grenze. Nach zwei Seiten gab es eine Schranke, einmal in der äußeren Rücksicht, die mindestens die Offiziere der Schützenkompagnie geboten, sodann in gewissen eigenen künstlerischen Neigungen auseinanderstrebender Richtung, die sich eben doch auch zum Wort meldeten. Wäre der Gedanke einer Massenszene konsequent durchgeführt worden, so hätte das Bild ein anderes Aussehen gewinnen müssen. Es hätte etwa werden mögen wie Velazquez' Spinnerinnen, wo die vornehmen Personen vom Hof, die die Teppichmanufaktur besuchen, ganz fern im Grund stehen, indes im Helldunkel vorn lauter gattungsmäßige Figuren, Fabrikarbeiterinnen, gegeben sind. Auf ähnlichem Weg hätte sich ein Schützenzug komponieren lassen, wo die Schützen tiefer in das Bild gekommen wären, der Vordergrund aber wie bei einer Wachtparade von gattungsmäßigen Figuren, von der lieben Jugend und anderen Leuten, die nichts zu tun haben, eingenommen worden wäre. Oder auch der Vordergrund wäre frei geblieben, die unerwachsenen Figuren wären zwischen die Schützen, wie tatsächlich geschehen, verteilt, der ganze Trupp aber mehr in den Mittelgrund zurückgeschoben worden. Dieses letztgenannte Verfahren hat Rembrandt wiederholt angewendet. Doppelt in der großen Radierung des Ecce homo, deren Komposition wenigstens so Rembrandtisch ist als nur möglich. Der Vordergrund der Estrade, auf der Pilatus sitzt, bleibt frei; dann kommt die Hauptgruppe des Pilatus und der heischenden Juden. Gegen diese Gruppe flutet eine doppelte Brandung: oben die Menge der Soldaten, die Christum eskortieren, und unten im Hof die gewaltige Darstellung der schreienden und tobenden Volksmenge. Zweitens gehört die Berliner Täuferpredigt hierher, auf der der Vordergrund dunkel und nur von einigen Genregruppen belebt ist, während der Mittelgrund in heller Beleuchtung die Volksversammlung zeigt, die um den Redner geschart wie ein breites Band von Staffage sich durch die Landschaft zieht. Ferner darf man an das Hundertguldenblatt

erinnern, obwohl hier noch stärker als in den beiden anderen Beispielen jede Figur individualisiert und psychologisch durchgearbeitet ist. Worauf es in der gegenwärtigen Betrachtung ankommt, ist, daß auch hier die Hauptfiguren, nach dem Mittelgrund zurückgeschoben, ihr Licht aus einer Seitenkuffe empfangen.

Diesen Fällen und Möglichkeiten steht die Nachtwache mit einer gänzlich verschiedenen Behandlung gegenüber. Aus der Menge, die Mittel- und Hintergrund füllt, sind zwei Personen hervorgezogen und vorn an die Rampe der Bühne gestellt. Ja, sie scheinen aus dem Bild heraus uns entgegenzuschreiten. Jene, die Figuren der Menge, meinte Blanc sehr richtig, versinken in die Tiefe der Leinwand; diese beiden aber bleiben nicht im Rahmen, sondern drängen heraus. Das Licht, das sie beleuchtet, und die Schatten, die es hervorbringt, geben ihnen ein Relief, das sie mit Gewalt aus dem Bild herauszieht (*une lumière ambrée . . . fait sortir violemment du tableau le capitaine et le lieutenant*)*).

In all den Jahren daher begegnen in Rembrandts Gemälden zweierlei Äußerungsweisen seiner künstlerischen Leidenschaft. Die eine glaubt an das Einzelwesen, an sein Sonderleben und Stillleben, wie es in Licht und Farbe spricht; sie gibt ihm den Genuß starker Beleuchtung und reicher Lokalfarbe, bald miniaturartig fein, bald breiter ausführend, derart, daß dieses sein Stillleben führende Einzelwesen allemal, in den Vordergrund gezogen, die Dunkelheit des Grunds als dienende Folie erhält. Die Übertreibung in der Größe der Lichtabstufungen ist das Hauptmittel, ein kraftvolles Relief zu erzielen**). Beispiele sind die Ausweisung der Hagar in dem grellen Licht, das die Hauptfigur herausholt, die Haager Susanna und das Dresdener Bild der Eltern Simons (das Opfer des Manoah). Dieses letztgenannte Bild mit seinen starkfarbigen, lebensgroßen Vordergrundsfiguren kann als direkte Studie für die Vordergrundsbehandlung der Nachtwache angesehen werden. Es ist, als hätte

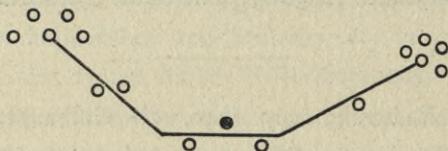
*) Ch. Blanc, in der Einleitung seines oeuvre de Rembrandt p. XXIII.

***) Diese Übertreibung wird von Helmholtz, Vorträge und Reden⁴ II 126 als für Rembrandt charakteristisch hervorgehoben und mit Fra Angelico kontrastiert.

Rembrandt es während der Vorbereitung der Nachtwache gemalt, wie die Franzosen sagen, „pour se faire la main“. Das Bild ist 1641 datiert, und wir werden noch darauf zurückkommen. Daneben steht nun eine zweite Art. Sie geht nicht vom Einzelwesen aus, welches hell und farbig gegen dunkel steht, sondern vom Alleben des Helldunkels, welches nicht im Grund lagert, sondern wogend den ganzen Raum erfüllt, die Figuren vom Vordergrund zurück in die Tiefe zieht, daß sie an jenem Alleben teilnehmen, und ihre Sonderfarben bricht und abdämpft. Diese beiden Richtungen suchen im weiteren Schaffen des Künstlers sich auszugleichen, indem das Alleben des Tons fester Bestand wird, Licht aber und Farbe allmählich wieder aus der Bindung heraus größere Freiheit und Selbständigkeit erlangen. In der Nachtwache stoßen die beiden Richtungen mit einer auffälligen Härte aneinander. Es ist nicht nötig, sich in eine doch vergebliche Untersuchung zu verlieren, wie sich die verursachenden Kräfte dieses Zusammenstoßes verteilen, ob es mehr äußerliche Rücksichten waren, die zu einer Sonder- und Vordergrundsbehandlung der beiden Offiziere zwangen oder ob der Künstler von sich aus einer immer nach dieser Richtung drängenden Neigung zum starken Herausmodellieren nachgab.

Eine kleine Radierung von 1640, die Enthauptung Johannis des Täufers (B 92), gibt eine der Lösung des zusammengesetzten Problems der Nachtwache verwandte Darstellung. Die Szene ist vor einer nach der Tiefe sich verengenden Torhalle, in deren Dunkel die Zuschauer der Hinrichtung, die hintersten auf Stufen erhöht, verteilt sind, etwa siebenzehn unterscheidbare Köpfe, darunter Soldaten mit Lanzen wie auf der Nachtwache. Ganz vorn im Licht drei Figuren, der Täufer mit gesenktem Hals knieend, der Henker mit erhobenem Schwert, ein Neger als Diener mit der Schüssel, die das Haupt empfangen soll. In der Nachtwache war die Aufgabe schwieriger, weil es sich um eine bewegte, nicht um eine ruhig stehende Menge handelte, weil der in sich verlaufende Kreis eines Doppelobjekts von agierenden und zuschauenden Personen hier der vorwärts drängenden Einheit einer aus dem

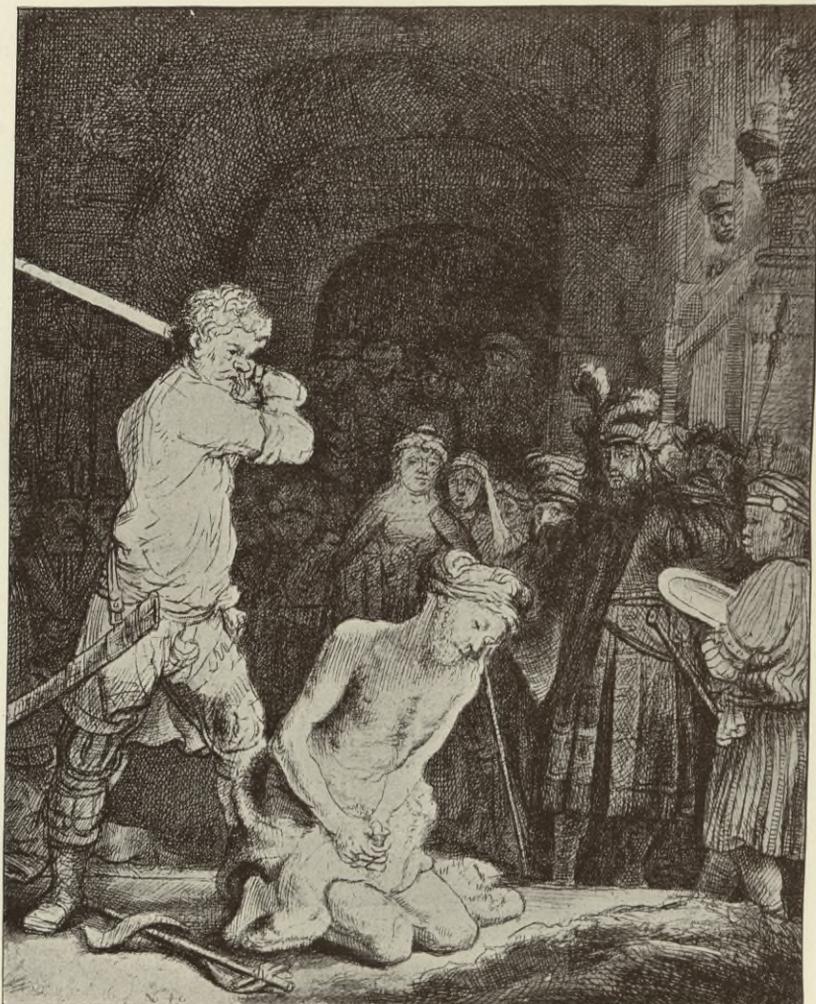
Bild hinaustreibenden Kraft gewichen ist. Indem Rembrandt seine Schützen aus dem Dunkel, dem Zwiellicht nach vorn und nach dem Volllicht drängen ließ, erschien es ihm doch nicht wünschbar, eine breitere Figurenfront mit gleichmäßig starkem Licht zu bilden. Er nahm eine doppelte Zugsbewegung an, eine aus der Tiefe, eine von rechts. Den Schnittpunkt dieser beiden Bewegungen verlegte er nach vorn in das Licht und gab diesen Platz dem Hauptmann und dem Leutnant der Kompagnie. Dies ergab für die Anmarschskolonnen eine keilförmige Anordnung. Rembrandt war nicht der erste, der auf solche Weise von der mehr oder minder schematischen breiten Front abging, aber der erste, der aus der veränderten Aufstellung bestimmte Folgerungen zog. Schon Thomas de Keyser hat ein Schützenstück (Kompagnie des Allart Cloeck, Reichsmuseum Nr. 767), das nach der Datierung des Gemäldes und einer zugehörigen, im einzelnen etwas abweichenden Zeichnung der Albertina in Wien*) zwischen 1630 und 1632, also zehn Jahre vor der Nachtwache entstanden ist, in Keilform disponiert. Die Verteilung seiner 16 Figuren läßt sich graphisch so angeben:

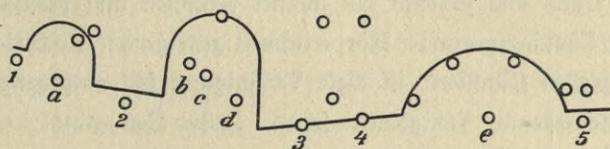
Vorn stehen die im Rang höchsten Figuren, Hauptmann, Leutnant und Fähnrich; die anderen verteilen sich zu beiden Seiten ziemlich symmetrisch nach der Tiefe, mit der angenehmen Unregelmäßigkeit, daß rechts sechs und links sieben Personen stehen. Ihre Unterordnung ist weiter damit betont, daß diese auf den tieferen Stufen einer Treppe stehen, die hinten heraufführend zu denken ist, während die drei Offiziere vorn auf der höchsten Treppenstufe gegeben sind. Eine solche Unterscheidung zwischen höher und tiefer, vorn und hinten aufgestellten Figuren konnte Rembrandts Gewöhnung,

*) Die Zeichnung abgebildet Oud Holland VI (1888) p. 228.

Scharf zu akzentuieren, nicht genügen. Wenn wir seine Anordnung allgemein keilförmig nannten, so ist das Wesentliche damit noch nicht ausgedrückt. Um seine zwei Hauptpersonen gehörig zu isolieren, gab er ihrem starken Licht rechts und links je eine Schattennische als Folie, so daß, wenn wir die Ansicht des Bildes als Fassade bezeichnen dürfen, der Grundriß dieser Fassade sich so darstellen würde:

Die Fassade ist geschweift und zwar von drei einspringenden Nischen unterbrochen. Die dazwischen und an den beiden Enden vortretenden Pfeiler liegen mit ihren Stirnwänden nicht in einer Flucht. Am weitesten springt der Mittelpfeiler in das Licht vor, durch den Hauptmann und den Leutnant bezeichnet (Nummern 3 und 4). Die seitlichen Pfeiler, die nicht so weit vortreten, damit sie weniger Licht fangen, werden von links her 1. durch den Sitzenden mit der Partisane, 2. durch den sein Gewehr ladenden Schützen und 5. am Ende rechts durch den Trommler gebildet. Die anderen erwachsenen Personen bilden die Ränder der sich in die Tiefe ziehenden Nischen. In den Nischen selbst sind fünf kleine Figuren untergebracht, nämlich von links nach rechts a. der Knabe mit dem Pulverhorn, b. und c. die zwei kleinen Mädchen, d. der vom Rücken gesehene schießende Knabe, e. der den Trommler anbellende Hund.

Diese kunstreiche und fast künstliche „Fassadenbildung“ der Nachtwache, wenn man so sagen darf, war aus der nämlichen Absicht hervorgegangen, in der zur gleichen Zeit in Italien die Borromini und Rainaldi ihre Kirchenfassaden in einem Wechsel ebener, konvexer und konkaver Flächen schufen. Diese Fassaden waren auf reiche Lichtwirkung und Abstufungen zu Halb-

und Ganzschatten berechnet. Indem Rembrandt die Illusion der geschweiften Ansichtsfläche seines Bildes mit heftiger Energie und einem scharf akzentuierenden Rhythmus steigerte, gewann er eine weite Skala vom tiefsten Dunkel bis zum hellenden Licht. Auf dieser Bühne konnte sein ungeheures Können sich bis zu den äußersten Grenzen frei entfalten, ein Ausweichen, Sichhinundherbeugen, Verdämmern, ein Aufflackern und Verlöschen des körperlosen Tons und zugleich ein kühnes Anfassen und plastisch ergreifendes, bis zur Täuschung runder Körperlichkeit gesteigertes Modellieren. Selbst unter den großen Künstlern ist diese Vereinigung fast entgegengesetzter und oft sich ausschließender Fähigkeiten selten. Außer Rembrandt kennt die Erfahrung der Kunstgeschichte eigentlich nur noch einen Namen, von dem sich diese Macht, das scheinbar Gegensätzliche zu umspannen, auszusagen ließe: Leonardo da Vinci.

Die Figur des Leutnants Ruytenburch.

Rembrandt hatte sich also entschlossen, in seiner Consymphonie für zwei Solisten Raum zu lassen. Der Hauptmann Cocq und der kleine Leutnant Ruytenburch kamen an die besten Plätze; der Fähnrich blieb mit den anderen dahinten. Eigentlich wurde es aber doch nur eine Hauptfigur. Was Rembrandt mehr als einmal angewendet hat, wenn er eine Gestalt oder Gruppe durch eine dunkle Folie herausheben wollte, wiederholte er hier: er machte die eine Figur zur Kontrastfigur der anderen, das will sagen: rein künstlerisch betrachtet ist der Hauptmann nur um des Leutnants willen da. Mit der militärischen Rangordnung stimmte das nicht. Wenn im großen Kriegsrat der Stadt, an dem die Hauptleute und Leutnants der Schützen teilnahmen, der Sekretär die Damen aufrief, so lautete der Ruf einfach: Kapitän N. N. „und sein Leutnant“. Auch war es so, daß die Leutnants „gemenelijck de stemmen en advijsen van haer capitynen volgen“*). Darnach, sollte man erwarten, hätte Rembrandt den Leutnant

*) Bontemantel I 202.

etwas mehr zurückhalten sollen. Aber Gedanken derart lagen ihm fern. Den Hauptmann gab er dunkel. Ob man dies nun Schwarz oder tiefviolett finden will, er hat ihn von oben bis unten, vom Filzhut bis zu den Schuhen, dunkel angezogen. Weder die Knieschleifen noch die Schleifen an den Schuhen dürfen eine andere Farbe haben; den stählernen Halskragen deckt er, um den Effekt der Metallreflexe für den Nachbar aufzusparen, mit einem großen weißen Spitzenkragen. Von Farbe ließ er ihm außer diesem Weiß und Schwarz nur die rote, goldgestickte Schärpe quer über der Brust. Neben diesen Dunkelmann aber setzte Rembrandt einen ebenso einheitlichen hellen Mann, und dieser wurde des Malers enfant gâté.

Jeder, der diesen Leutnant Ruytenburch, und sei es nur einmal in seinem Leben, gesehen hat, wird ihn im Gedächtnis behalten. Denn es geht eine Strahlkraft und eine Blendung von ihm aus, fast wie wenn das Auge in die Sonne gesehen hat und dann überall, wohin es blickt, rotgelbe Flecke wahrnimmt. Er ist von einer plastischen Körperlichkeit, wie sie im ganzen Bereich der Malerei vielleicht nicht ein zweitesmal erreicht worden ist. Er ist ein künstlerisches Unikum. Man darf deshalb einige Aufmerksamkeit anwenden, ihn zu studieren, und wir beginnen damit, einige Zeugen zu vernehmen.

Burger-Thoré (musées de la Hollande I 8) hatte diesen Eindruck: der Offizier trägt einen Rock aus reichem, zitronenfarbenem Stoff mit Goldstickerei, einen weißen Bund (ceinture), Hosen mit Bändern an den Knien, Stulpstiefel von Gemsenfarbe (chamois) mit goldenen Sporen, safranfarbige, mit etwas Grau lasierte Handschuhe. Sein gelblicher Filzhut hat als Schmuck eine Schnur aus Edelsteinen und lange, weiße Federn, die sich nach rückwärts legen. Die rechte Hand stemmt er in die Hüfte, die linke hält gefällt, horizontal, eine Partisane, deren Schaft durch eingeschlagene Metallnägeln Verflechtungen gemustert ist (dont le manche est guilloché par des clous de métal. Guillochieren wird meistens als technischer Ausdruck für das Unterdruckmuster des Banknotenpapiers gebraucht). Vosmaers Beschreibung (p. 223) gibt etwas weniger Farbennuancen, ist aber eingehender und nimmt

auf die Gesamterscheinung der Figur mehr Rücksicht. „Gelber Filzhut mit weißen Federn, der Ringkragen gesäumt mit einem Streifen emailblauen Stoffes. Die ganze Figur ist in Zitronengelb gekleidet; der Rock ist aus einem dichten, mit Goldbesätzen garnierten Stoff. Darunter ein gelbes Unterkleid, dessen Ärmel sichtbar sind. Stiefel und Handschuhe von gelbem Leder. Ein breiter, weißseidener Bund umschließt die Taille; er hat Goldreflexe. Alles dies ist in einem sehr raffinierten Geschmack durch jenes Türkis- oder Lapislazuliblau aufgehört, welches vom Künstler nicht nur als Streifen um den Stahlkragen gelegt, sondern auch in den Fransen der Stulphandschuhe, an den Schleifen und dem Schmuck der Strümpfe und schließlich am Hals der Partisane in den blauweißen Büscheln ihrer Quaste verwendet worden ist. Diese schönen verschiedenen Hellblau geben auf dem Gelb des Kostüms eine wunderbare Wirkung.“ Nun folgen zwei Zeugen, deren bona fides zwar nicht anzuzweifeln ist, die man aber doch nicht vereidigen würde, weil sie sichtlich jeder unter dem Bann eines gewissen Vorurteils stehen. Fromentin, der sich seinen Rembrandt als einen „luminariste“ konstruiert hat und den Koloristen leugnet, urteilt über den Leutnant Ruytenburch so (*maîtres d'autrefois* p. 344): „ich halte es für unmöglich, anzugeben, wie der Offizier angezogen ist und welche Farbe seine Kleidung hat. Ist es ein Weiß, das gelb getönt ist, oder ein Gelb, das bis zu Weiß entfärbt ist? In Wahrheit hat Rembrandt diese Person als das Lichtzentrum des Bildes mit Licht bekleidet, was für den Lichteffect sehr wirksam, aber sehr rücksichtslos für die Farbe ist.“ Schließlich Durand-Gréville, der von dem Wahn besessen ist, aus Rembrandt einen lediglich durch trübgewordene Firnisse verleumdeten Hellmaler zu machen (was wir an einer späteren Stelle genauer besprechen wollen). Nach seiner Meinung (*l'artiste* 1889, 2, 179 und 356 f.) wäre der Leutnant von Haus aus in weißes Leder gekleidet gewesen und, erst mit der Zeit vergilbt, in einen Zitronen- oder Safranton geraten. Doch hat er dies selbst widerrufen, der Rock sei nicht weiß gewesen wie Papier, sondern von einem sehr hellen und sehr zarten Gelb. Wohl aber müßten die Strümpfe weiß bis perl- oder silbergrau ge-

wesen sein, und hierfür beruft er sich auf die mehrerwähnte Londoner Kopie, deren Transponierung ins Hellere für Rembrandt in der Tat nichts beweist. Will man sehen, wie Rembrandt selbst weiße Strümpfe gemalt hat, so braucht man sich nur etwa vor das Bild des Martin Daey zu stellen. Diese Strümpfe sind nicht gelb geworden. Es bleibt dabei, daß Rembrandt ebenso wie er den Hauptmann vom Hut bis zu den Stiefeln schwarz, so den Leutnant vom Hut bis zu den Stiefeln gelb angezogen hat. Wie jener eine rote Schärpe trägt, so hat dieser eine weißseidene Schärpe und weiße Federn. Ein solches Kostüm wird, wenn man das Reichsmuseum mit seinen vielen Schützenbildern durchmustert, nicht zum zweitenmal zu finden sein. Dieses Bürgermilitär hatte keine eigentlichen Uniformen*), aber doch ein gewisses Herkommen für seine Ausstaffierung. Gelbe Röcke sind nicht selten, aber dann zusammen mit blauen Schärpen. Nur einmal fand ich, auf dem Schützenbankett des Johannes Spilberg von 1650 (Nr. 1353), gelbe Röcke mit weißen Schärpen, dafür aber Ärmel und Hosen braun, die Hüte schwarz. Van der Helst gibt einmal zu gelben Röcken graue Hosen. Keiner aber läßt sein Gelb so ungedämpft, so ungekühlt aufbrennen wie Rembrandt, sondern man gibt durch eine breite Fläche von Blau oder Grau ein Gegengewicht. Was dieserart Vosmaer mit gutem Blick an der Figur des Leutnants beobachtet hat, wirkt nicht wie bei den anderen und, wie er meint, als Kontrastton, sondern dieses Blau ist absichtlich so schmalflächig und an so zerstreuten Stellen angebracht, daß es nur wie ein farbiger Edelstein an seinem Ort erscheint, durch die Unterbrechung die Intensität der Farbe der Umgebung steigend. Es ist, wie wenn ein Wassertropfen in eine Flamme fiele, den das Feuer zischend in Dampf verflüchtigt. Die Wirkung des Gelb wird durch dieses eingespritzte Hellblau nicht geschwächt und unterbrochen, sondern

*) Riegel sagt, Beiträge zur niederl. Kunstgeschichte I 112, die Uniformen der Schützen seien seit Ende des sechzehnten Jahrhunderts abgekommen. Aus der *Medicea hospes* des Barlaeus, da wo er vom Spalier des Bürgermilitärs spricht, will ich die Stelle verzeichnen: „Habitus vel pro ordinum ratione vel ex arbitrio aliis aliis.“ (Ausgabe der orationes von 1643 p. 432.) Die Schützen der Gilden vor 1580 trugen Uniform.

gereizt und herausgefordert. Von Franz Hals besitzt das Reichsmuseum die ausgezeichnete Halbfigur eines jungen Mannes mit dem Weinglas in der Hand (Nr. 443. Bode, Studien S. 81 Nr. 17). Er ist auf einen gelbbläulichen Hintergrund gesetzt und in Gelb und Weiß gekleidet; auch hat er Weißwein im Glas und eine goldene Schließe am Gürtel. Aber Hals hat ihm einen schwarzen Hut aufgesetzt. Könnte man das Bild einmal neben die Nachtwache stellen, so würde man wohl finden, es sei koloristisch feiner und vor allem absichtsloser als Rembrandts Leutnant, und würde so immermehr zu der Frage gedrängt, welches denn die Absicht Rembrandts gewesen sei, als er seine Hauptfigur völlig in die Farben eines Kanarienvogels kleidete. Ausgeschlossen ist die Erklärung, der Offizier habe sein Kostüm so mitgebracht, und Rembrandt habe ihn etwa so gemalt, wie er sich zu tragen geliebt oder vor der Nachwelt zu erscheinen gewünscht habe. Es ist eben darauf hingewiesen worden, daß diese Tracht auf keinem andern Schützenstück vorkommt, und es darf hinzugefügt werden, daß, wo sie ähnlich vorkommt, es sich um Gala- oder Feiertagskleidung handelt, weil es Bankettszenen sind. Auch dies scheint mir zu bestätigen, daß der Gegenstand der Nachtwache ein Husmarsch zur Parade ist, wozu Gala angelegt wurde. Rembrandt wünschte diese elegante, im Gebrauch sehr empfindliche und leicht schmutzende Toilette und zog die Gala der Dienstgarnitur vor, wobei er übrigens nach seinem Geschmack noch änderte und wählte. Es ist eine alte Ateliergewohnheit der Maler, ihren Bildnismodellen, wenn möglich, das Kostüm vorzuschreiben oder ihm doch korrigierend nachzuhelfen, und so hat Rembrandt seine guten Gründe gehabt, den Mann gelb in gelb mit weiß und gold zu kleiden. Diese Gründe für die Farbenwahl waren zweifellos ähnlicher Natur wie die, die den besonderen, an dieser Figur angewendeten malerischen Vortrag bestimmten, und können also nur im Zusammenhang mit Beobachtungen verstanden werden, die sich auf die technische Behandlung richten.

In Fragen wie diese, die das Fachmäßigste des Handwerks betreffen, lassen wir gern einem Maler das erste Wort. Fromentin hat mit seinem Urteil nicht zurückgehalten. „Wie ist,“ so fragt er (pag. 347 ff.), „die

Technik in diesem Gemälde?*) . Werden Stoffe mit ihren Falten, Brüchen, der Eigentümlichkeit ihres Gewebes gut gegeben? Nein. Wenn der Maler eine Feder über den Rand eines Filzhutes legt, gibt er dieser Feder die leicht bewegliche Grazie, wie es van Dijk, Hals, Velazquez gelingt? Vermag er, mit ein paar resoluten Pinselstrichen, die aber ja nicht umständlicher sein dürfen, als es der Bedeutung des Gegenstandes entspricht, Schmuckstücke, Stickereien, Spitzen als solche glaublich zu machen? Auf diesem Bild sind Degen, Musketen, Partisanen, spiegelnde Helme, damaszierte Ringkragen, Stulpstiefel, Schuhe mit Schleifen, eine Hellebarde mit blau-seidener Quaste, eine Trommel, Lanzen gemalt, und nun stelle man sich vor, wie leicht und ohne Umstände und wie glaubhaft sicher ohne jedes absichtliche Unterstreichen ein Rubens, Veronese, van Dijk, Tizian, schließlich Franz Hals, der als geistreicher Techniker seinesgleichen sucht, alle diese Akzessorien summarisch angedeutet und sicher herausgebracht hätten. Und nun betrachte man bloß die Hellebarde, die der kleine Leutnant Ruytenburch mit seinem steifen Arm hält! Man betrachte die Verkürzung der Waffe und besonders die geschmeidige Seide der Quaste und antworte mir dann, ob ein Techniker von Rembrandts Rang sich erlauben darf, statt eine Sache wie von selbst unter breitem Pinsel hervorkommen zu lassen, sie so umständlich auszudrücken (*d'exprimer plus péniblement un objet qui devait naître sous sa brosse sans qu'il s'en doutât*) . . . Der Auftrag ist dicht, überladen, fast ungeschickt und tastend, ja verkehrt, die Pinselstriche quer gesetzt, wo sie der Länge nach kommen sollten u. s. f. In den zumeist in die Augen fallenden Partien verrät sich eine aufgeregte Hand, eine Verlegenheit, das rechte Wort zu finden, eine unendliche Hefigkeit im Ausdruck und eine Unruhe, die in Widerspruch und außer Verhältnis mit dem Resultat stehen, welches doch eigentlich etwas leblos Unbewegliches hat (*l'immobilité un peu morte*) und wenig Realität besitzt.“

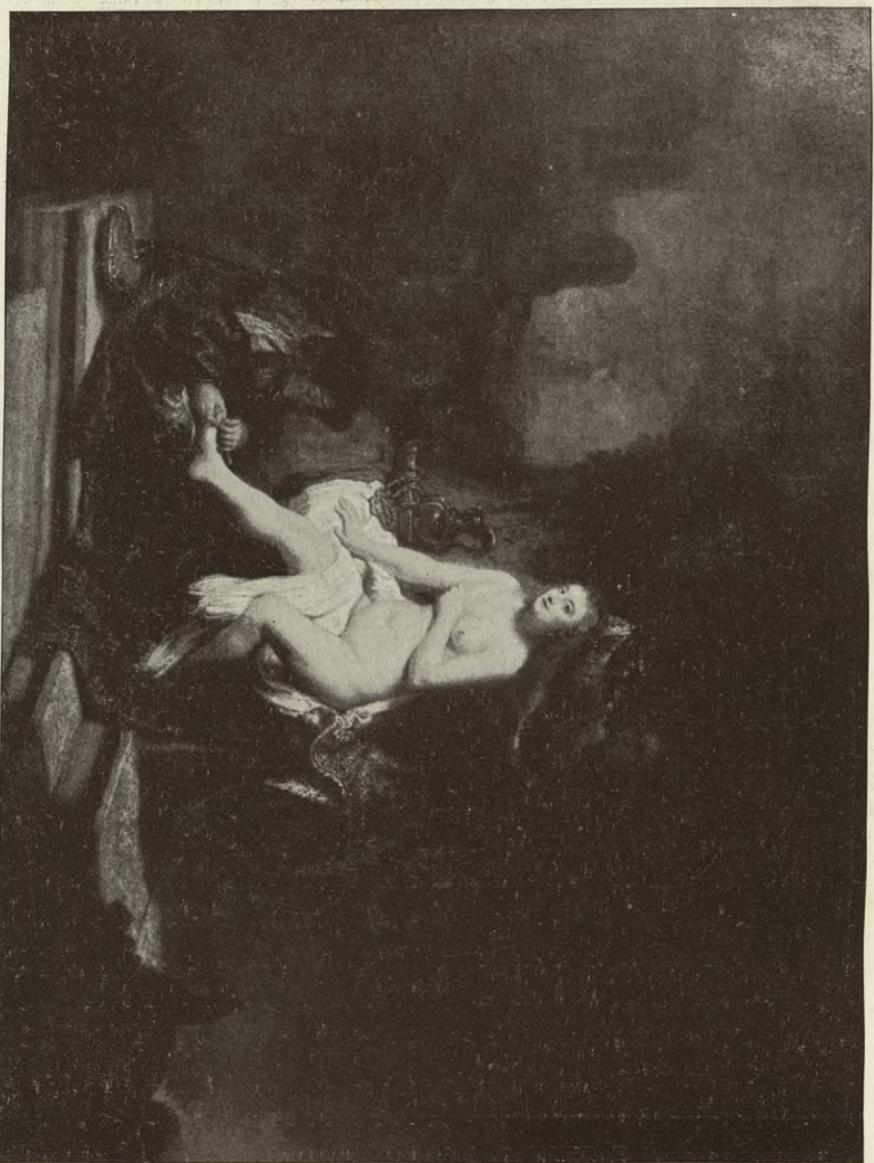
*) Ich bemerke, daß man Fromentin nicht gut wörtlich übersetzen kann. Seine Art sich auszudrücken ist wie bei allen feinen und individuellen Stilisten unübersetzbar.

Es ist, wie gesagt, ein Maler, der dieses harte Urteil fällt, ein Mann, der mit beneidenswerter Unbefangenheit im gegebenen Fall zu sehen pflegt, was gut gemacht und was nicht gut gemacht ist, und dem es nicht so leicht vorkommt, worüber der arme Kunsthistoriker so oft ertappt wird, daß ihm die Flagge die Ware deckt, und daß er entschlossen ist, alles gut zu finden, weil es von Rembrandt oder von Sandro Botticelli oder von Raphael ist. Was Fromentin sagt, läßt sich, wenn man sein Urteil mit den Tatsachen des Bildes vergleicht, nicht ignorieren, vielleicht aber um einiges ermäßigen, da sein lebhaftes Maler temperament ihn zu Übertreibungen, besonders aber zu Verallgemeinerungen verleitet hat, die in diesem Umfang nicht aufrechtzuhalten sind. Die Hauptfigur ist in ihrem vollen Licht technisch anders behandelt und durchgearbeitet worden als die übrigen Teile des Bildes. Während im großen und ganzen die Technik in leichterem Farbonauftrag dem flüchtigen Eindruck und der Illusion einer rasch dahineilenden Truppe angepaßt ist, die meisten Köpfe, so wenig sie als Bildnisse befriedigen, in unvergleichlicher Sicherheit das wiedergeben, was sich im Vorbeihuschen einprägt, eine Nasenform, einen Blick, den Eindruck eines breiten, fleischigen oder eines mageren Gesichts, ist der Leutnant mit dick reliefmäßig aufgehäufter Farbe und so umständlich gemalt, wie es jene Kritik geschildert hat. Derart, wie wohl ein Alchemist allerhand in einem Mörser zusammendosiert und mischt und sein Hexenwerk mit peinlicher Achtjamkeit durcheinanderrührt. Was sein Kostüm und seine Akzessorien angeht, so kann jedenfalls das, was hierüber mit Recht behauptet worden ist, nicht ohne weiteres für die übrigen Ausstattungstücke des Gemäldes gelten. Da ist z. B. die große Trommel am rechten Bildrand in ihrem rotgoldenen Farbenton mit ihren Schnüren und Nägeln ein vortrefflich gemaltes Stück. Es ist fast Musik, was von dieser Trommel ausgeht, und man kann an ihr so recht sehen, wie Rembrandt von Herzen Maler war. Auf dem benachbarten großen Schützenbankett van der Helsts steht ganz vorn auch eine große Trommel, aber man möchte sie in ihrem stumpfen Braun mit den gelben Reifen einem so gewiegten Techniker wie

Helfst am liebsten gar nicht zur Last legen: so gleichgültig ist das Stück gemalt, als hätte sich das Interesse mit den Figuren erschöpft. Diese Hierarchie belebter und toter Dinge gibt es, wie wir oft gesehen haben, bei Rembrandt nicht. Sein Pinsel liebkost eine Trommel oder eine Partisane, als wenn es beseelte Dinge wären. Die Partisane, die der Leutnant trägt, ist als Waffe nicht eben ein seltenes Stück, daß ein Künstler sich wie in eine schöne orientalische Dolchscheide oder in ein schön gestreiftes Seidentuch darein verliebte. Die Spitze hat die Form eines kurzen, zweischneidigen Schwerts mit halbmondförmig gebildeter Querstange; die Stelle, wo die metallene Spitze in den Schaft gefügt ist, wird von der Quaste zugedeckt. Ganz die gleichen Stücke kann man in der Waffensammlung, die sich in dem einen glasüberdeckten Hof des Reichsmuseums befindet, sehen; nur ist dort die Vergoldung abgeschweert. Auch auf den Schützenstücken des Franz Hals kommen sie vor (Nr. 4 und 5 der Haarlemer Reihe), mit blau und gelben Quasten, auch wohl goldenen Strähnen dazwischen. Wie Hals diese Waffen oder auch Fahnen, Lederhandschuhe und Spitzenkragen, seidene Schärpen und blumengemusterten Brokat malerisch sicher und einfach behandelt, ist wunderwürdig; keine überflüssige Farbensubstanz, kein starkes Impasto. Und so geschieht es, daß, wenn man von Hals kommt und vor den Rembrandtschen Leutnant tritt, wenn man das aufdringliche Relief und die mühselige Plastik seiner Partisane, wenn man die Goldbroderie seines Rockes und die Goldlitzen des Ärmels, den vergoldeten Rand des stählernen Halskragens mit seinen getriebenen Ornamenten, seiner blaugoldenen Stoffunterfütterung und dem auf den linken Oberarm fallenden Schnurende, wenn man diese blauweiße Handschuhborte betrachtet, daß man über die zunächst unverständliche Farbenkonglomerierung stutzt*). Offenbar war für Rembrandts künstlerische Leidenschaft, während er an dieser Figur arbeitete, die Vorstellung von Akzessorischem völlig verschwunden. Ob es nun Gesicht

*) J. van Dijk, der im 18. Jahrhundert die Nachtwache restauriert hat, vergleicht die Oberfläche der pastos aufgetragenen Farbensubstanz am Rock des Leutnants mit einem Reib-eisen, an dem man Muskat pulverisiert.

oder Hände oder Waffen und Uniform waren, alles sollte dazu helfen, die Illusion plastischer Stoßkraft um jeden Preis zu erzeugen und an dieser Stelle, als an dem Lichtfokus des Gemäldes, jeden einzelnen Teil so zu entzünden, daß alle diese Lichter zu einer großen Flamme zusammenschlugen. Besaß der ungebrochen gelbe Farbenton an sich schon die Kraft des Selbstleuchtens, fast wie der Chalcedon der Sagen, dessen Licht in der Nacht scheint, so trat zu dem wärmsten Ton nun das stärkste Licht von außen hinzu und gab der Gestalt ein Gleißeln und Glühen, als wäre da ein Gestirn mitten im irdischen Dunkel aufgegangen. Die zweifellose Absicht Rembrandts, ein Relief ohne gleichen zu erzeugen, ist durch das Zusammenarbeiten von wärmster Farbe, hellstem Licht und unermüdlischer Pastsität erreicht worden. Rembrandt konnte, was er wollte. Die Ausdrucksmittel waren unbedingt zu seiner Verfügung. Das „rompu au métier“ gilt von wenigen so wie von ihm. Warum aber — und diese Frage erhebt sich nun dringender, nachdem wir die Tatsachen einigermaßen übersehen — häufte der Künstler seine Mittel und warum wollte er dieses Resultat erzwingen? Warum diese überenergische Modellierung, die im Beschauer die Furcht weckt, es möchte die Gestalt aus dem Rahmen herauschreiten und leibhaftig zu uns treten?

Erinnern wir uns, was über die Doppelleidenschaft in Rembrandts künstlerischem Bedürfnis, über den Dualismus der Nachtwache im besonderen, erkannt worden ist. Der Vorstellung einer auf subtile Tonwirkung gestimmten, Freiheit und Selbstbewußtsein des Porträtmäßigen auslöschenden Gesamtzene trat das Bemühen um Herausmodellieren einer Gruppe des Vordergrundes zur Seite. Indes Rembrandt an seinem Leutnant arbeitete, verschob sich ihm — psychologisch unbewußt — das Problem, und was bis dahin Selbstzweck gewesen war, die große Helldunkelstimmung, verwandelte sich in einen dienenden Hintergrund für das verwöhnte, zum Lieblings- und Verzugskind Rembrandtischer Phantasie gewordene Licht- und Farbenkonglomerat der Hauptgestalt. Visionen von nackten, beleuchteten Körpern vor verdunkeltem Grund mochten vor ihm aufsteigen, alte Pro-

bleme und Neigungen, die er nie müde ward, hin und her zu wenden, auf die er immer wieder zurückkam. So war das Lichtzentrum der Anatomie des Doktor Culp ein nackter, wie in Magnesiumlicht Strahlender Kadaver gewesen; auf dem Dresdener Ganymed fällt das volle Licht vor dunklem Grund auf Rücken und Schenkel des geraubten Kindes, wie auf dem Petersburger Jsaaksopfer mitten im Dunkel der Rumpf des dem Opfertod bestimmten Knaben das hellste Licht fängt, dem zu Liebe die Gestalt Abrahams vom Engel überschattet wird. Dann war der Ton des beleuchteten Fleisches immer wärmer geworden, immer mehr dem Gold sich nähernd, immer weniger klare und konkurrierende Farbe um sich duldend. Hierin ist von der Petersburger Danaë zur Haager Susanna und Bathseba (Sammlung Steengracht) eine offenbare Veränderung und Steigerung. Ein Stück weißes Linnen pflegt den warmen Fleischton zu begleiten; dagegen hat der türkische Teppich unter den Füßen der Bathseba völlig gedämpfte Farben. In das Dunkel einer Grotte komponiert, in die am Rand der Abendschein hineinfällt wie das Morgenlicht im Noli me tangere, entfaltet der unbekleidete Frauenkörper einen unsäglichen Schmelz weichwarmen Goldtons. In diesen Zusammenhang wuchs der Leutnant Ruytenburch hinein; obwohl eine Kostümfigur gehört er zur Deszendenz jener nackten Gestalten, die eine Kombination von hellem Licht auf dunkeltem Grund mit warmem Farbenton suchen. Reynolds hat in einer seiner Londoner Akademiereden, in denen er die Theorie dessen vorträgt, was von den alten Meistern zu lernen sei, als eine Regel verkündet, daß die Lichtmassen in einem Bild einen warmen Farbenton (gelb, rot oder gelblich weiß) haben müßten, und daß kalte Farben im Licht höchstens zu verwerthen seien, um die warmen zu stützen und zu heben. Hierfür beruft er sich auf die Venezianer. Man mache, setzt er hinzu, die Gegenprobe, man lasse das Licht kalt sein und die umgebenden Farben warm, wie in den Werken der florentinischen und römischen Maler, und man wird finden, daß nach diesem System selbst ein Tizian oder Rubens kein harmonisches Bild hätte zustande bringen können*).

*) In der Übersetzung der Reden von Leisching S. 141 f. (achte Rede).

Von Rembrandt entlehnt er an dieser Stelle kein Beispiel, und in der Tat ist es bei Rembrandt, auch wo er wie in der Nachtwache dasselbe tut wie die von Reynolds zur Bestätigung seiner „Regel“ angerufenen Venezianer, nicht dasselbe. Er steht an einer Stelle ganz für sich. Die ganze koloristische Renaissancekunst von den Venezianern bis auf Rubens ist viel zu sehr an der großen Historie erzogen, um nicht auch bei den mächtigsten Farbenoffenbarungen Gewichtsverteilung und Disziplin zu beobachten. Noch Franz Hals kann man an diese Reihe anschließen, da er in der Einteilung seiner künstlerischen Ausdrucksmittel die Erziehung an der Haarlemer Historie und der starken akademisch italianisierenden Lokalüberlieferung von Heemskerck bis Cornelis Cornelisz nicht verleugnet. Nur Rembrandt ist Ökonomie der Mittel fremd. Er malt an einer lebensgroßen Figur in einem großen Gemälde und vergißt dabei eine Weile alles übrige. Was hätte es für einen Sinn zu sagen, etwas vom Miniaturisten und Tüftler stecke noch in ihm, wo der Dämon so übermächtig wirkt? Seine Leidenschaft scheint nur auf eine Stelle gerichtet; er will zeigen, was eine kondensierte warme Farbe, durch ein pralles warmes Licht erhitzt, an Glut erzeugen könne. Wo ist es noch einmal vorgekommen, daß Farbe solch einen Eindruck von Siedhitze hervorbrächte? Diese gelben Töne sind förmlich gekocht, sie haben etwas Eruptives, als müsse man jeden Augenblick gewärtigen, Blasen an der Oberfläche erscheinen, Dampf überwallen und hervorbrechen zu sehen. Vor der elementaren Explosivkraft dieses Farben- und Lichtkörpers bleibt der Beschauer wie vor einem Naturschauspiel geblendet.

Wie ausschließlich es diese eine Figur ist, die von dem Bild im Gedächtnis haften bleibt, hierfür gibt es ein merkwürdiges Zeugnis. Unter den Schülern, die Rembrandt von weither anzog, war ein Däne, Namens Bernhard Keil*), der später, nach Italien verschlagen, den Florentiner Malern allerhand von dem genialen holländischen Sonderling erzählte. Diese Mitteilungen hat uns Philipp Baldinucci, der Biograph Berninis, in einem

*) Über Keil aus Helsingborg (1625—1686) siehe Weilbach, nyt dansk Kunstnerlexicon I 559.

seiner kunsthistorischen Werke erhalten. Darnach habe der Däne von einer großen Leinwand Rembrandts mit der Darstellung des Bürgermilitärs gesprochen, durch die sein Ruhm über den aller anderen holländischen Maler gestiegen sei. Der Haupttitel dieses Ruhmes aber sei unter den Figuren dieses Gemäldes eine einzige gewesen, ein Offizier, der vorwärts marschierend eine Partisane in der Hand trage. Obwohl diese Waffe im Gemälde nur die Ausdehnung einer halben Armeslänge einnehme, sei ihre Verkürzung so ausgezeichnet, daß man sie von jedem Standpunkt aus in ihrer natürlichen Größe zu sehen glaube. Der Rest des Gemäldes sei dagegen für einen so außerordentlichen Maler merkwürdig konfus, so daß die Figuren, obwohl jede für sich genau studiert, doch wenig von einander losgingen, und so erscheine dieser Teil luftlos und zusammengeklebt (appiastato)*).

Mag dieses Urteil in der Bestimmtheit seiner Fassung richtig sein oder nicht, mag Keil, dem italienischen Kunstmaßstab der Zeit sich anpassend, zu viel Nachdruck auf eine Virtuosenleistung gelegt haben, der Beweis, daß die Gestalt des Leutnants Ruytenburch die eindrucksvollste des Bildes gewesen, bleibt doch bestehen. Und auch die Beobachtung mag man bestätigt finden, daß die Illusionskraft der Hauptfigur die Illusion des übrigen Bildes schädige, daß das enorme Relief des Ruytenburch einen Maßstab schaffe, gegen den die übrigen Teile nicht aufkommen und ins flächenhafte sinken. Ich glaube, weil Rembrandt selbst schließlich den Kontrast empfand, durch den diese Figur die Gemeinschaft mit dem Bild verloren hatte und aus dem Rahmen herauszuschreiten schien, gab er ihm die Partisane in die Hand, die mit ihrer dem Beschauer zugekehrten dunkeln Schattenseite wie ein repoussoir wirkt, um die Gestalt vorn wegzudrängen und nach hinten zurückzuschieben.

Hier ist denn auch die Stelle, eine Vermutung zu äußern, die mangels jeglicher Beweise nichts weiter als eine Mutmaßung sein will. Sie betrifft

*) Die Stelle steht in der Mailänder Gesamtausgabe der Werke Baldinuccis von 1808 im ersten Band, S. 194. Im allgemeinen auf Baldinucci die Aufmerksamkeit der Rembrandt-gemeinde gelenkt zu haben, ist ein Verdienst Michels, Oud Holland VIII (1890) 161 ff.

die außerordentliche Kleinheit des Leutnants (a short man, sagt Smith; eine „verkümmerte“ Figur, hat ihn Lübke genannt), der mit seinem hohen Hut nur bis zur Augenhöhe des Nachbars reicht. Wir wissen nicht, wie groß der wirkliche Wilhelm van Ruytenburch, Herr van Vlaerdingen, gewesen ist. Bei der konzentrierten Beleuchtung dieser Figur lag die Gefahr nahe, daß sie zu groß erscheine. Die in der Physik sogenannte Erscheinung der Irradiation bewirkt, daß stark beleuchtete Flächen größer aussehen, als sie wirklich sind, und zugleich benachbarte dunkle Flächen scheinbar kleiner machen. Helmholtz hat in der Physiologischen Optik (2. Aufl. S. 395) dafür das einfachste Experiment angeführt, daß, wenn man ein weißes Quadrat auf schwarzen Grund und ein genau gleich großes schwarzes Quadrat auf weißen Grund setze, bei starker Beleuchtung und unzureichender Akkomodation das weiße Quadrat größer erscheine als das schwarze. Diese Beobachtung ist uralte; Helmholtz führt darüber bereits ein Zeugnis des römischen Satirikers Persius an (a. a. O. S. 478), ja einen Brief Epikurs. Sollte es nun nicht denkbar sein, daß Rembrandt auf Grund solcher Beobachtungen, mit denen er sicher jeder Theorie und Wissenschaft voraus war, den Leutnant kleiner gehalten habe, als er war, die dunkeln Teile des Bildes aber, deren Sinn und Zweck wir früher erörtert haben, als Gegengewicht gegen das starke Licht allmählich noch weiter ausgedehnt habe?

Jedenfalls ist Rembrandt, wenn er im Drang und der heiligen Not des Schaffens in den Bann dieser Wunderfigur geriet und eine Weile das übrige darob vergaß, rechtzeitig die Gefahr aufgegangen, daß die eine Stelle des Bildes das Ganze überschreien könnte. Aus dieser Befürchtung und Einsicht scheint uns eine andere Stelle und Figurengruppe der Nachtwache erklärt werden zu müssen, die bis heute als eine Art von Rätsel gilt und einleuchtender Auslegung harret.

Das Nebenzentrum des Lichtes.

Wir sind in unserer Kunstbetrachtung so sehr gewöhnt, von Linien und Linienverbindungen als den hauptsächlichsten Hilfsmitteln der Raumvorstellung auszugehen, daß eine Komposition wie die *Nachtwache* uns immer noch sehr fremdartig berührt. Fromentin nennt diese Komposition zusammenhangslos und löcherig (*décousue et pleine de trous*). Dieses Urteil hat in nichts anderem seinen Anhaltspunkt, als daß die Hauptgruppe ganz nach vorn genommen und in ihrem Licht durch zwei tiefe seitliche Schattennischen isoliert worden ist. In dem Augenblick, da Rembrandt diese Isolierung als eine zu weitgehende empfand, mußte er auf irgend ein Gegengewicht und auf ein Verbindungsglied bedacht sein, auf eine Art zweiten Lichtzentrums, mit dem sich das Licht- und Farbvolumen der Hauptfigur, soweit es nötig schien, parieren ließe. Gleichgewichtsprobleme dieser Art sind dem Maler etwas Alltägliches. An den einfachen Fall des lebensgroßen Bildnisses, und wäre es bloß Kniestück, heften sich solche Schwierigkeiten. Denn nur die wenigsten sind so bequem, eine große Leinwand völlig zu verdunkeln, die Hände in den Taschen unschädlich zu machen und

das Licht auf den kleinen Kreis des Gesichts zu sammeln. Wo Farbe spricht, genügt oft eine Vase mit Blumen in einer bestimmten anderen Farbe, ein Vorhang, ein Sessel, um die Ausgleichung herzustellen. In Rembrandts Bildnissen, soweit es nicht Köpfe oder Brustbilder sind, ist bei dem vorherrschenden Schwarz und Weiß die Frage meist darauf reduziert, neben dem Hauptlicht des Gesichts für die große Leinwand ein Nebenlicht zu schaffen. Die Hände bieten ein natürliches Nebenzentrum dieser Art; er konnte es verstärken, indem er Damen ein weißes Taschentuch, Männern eine Waffe in die Hand gab. Auf dem Halbfigurenbild eines Orientalen sieht man zur Seite einen Durchblick nach einem Nebengemach sich öffnen, von dessen Mobiliar ein geheimnisvolles Leuchten ausgeht*).

Indem Rembrandt bei dem sehr viel schwierigeren Fall der Nachtwache nach einem Gegengewicht gegen die Hauptgruppe suchte, war ja wohl klar, daß, wenn der Leutnant in der rechten Bildhälfte sich fand, der Widerpart auf der anderen Bildhälfte seinen Platz finden müsse. Es war rätlich, diesen Gegensatz in Licht und Farbe zu variieren, und man darf sicher sein, daß in Rembrandts Vorstellung der Lichtgrad und der Farbencharakter des Nebenzentrums völlig feststand, ehe er sich darüber besann, wie er daraus Person und Gestalt machen, wie er seine Farben- und Lichtvision zu etwas Körperlichem ballen könne.

Die Art, wie Rembrandt dieses Nebenzentrum des Lichtes schuf und zur Wirkung brachte, gehört zu den merkwürdigsten und lehrreichsten Beweisen genauer künstlerischer Überlegung, mit der er ans Werk ging. Er ließ das Licht aus der tiefen Nische hervorbrechen, die links von dem dunkelgekleideten Hauptmann durch diesen selbst und links gegenüber die Gestalt eines sein Gewehr ladenden Schützen, nach rückwärts durch den Fähnrich gebildet wird. Den Fähnrich hob er um ein paar Stufen in die Höhe und hatte nun vor dessen Beinen und am Fuß der Stufen einigen Platz für seinen Lichtherd frei. Wie aber diese Lichtmasse in Gestalt und

*) Rembrandtwerk III Nr. 199, als Rabbiner bezeichnet. v. Seidlitz hat die Bezeichnung Aaron vorgeschlagen, Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1900 Nr. 153.

Form bringen? Mitten in der Bewegung des Schützenabmarsches war nur etwas Lebendiges möglich. Es mußte aber etwas sein, was die Hauptfunktion hatte zu leuchten und nicht die störende Bedeutung einer Person in Anspruch nahm. So mochte der Künstler auf die Erfindung eines Kindes verfallen, so wenig übrigens die Anwesenheit eines Kindes in diesem Aufbruch und Tumult motiviert war. Diese Wahl hatte den doppelten Vorteil, daß ein Kind keinen so großen Raum braucht wie ein Erwachsener und die Hauptpersonen nicht unnötig deckt, von dieser Seite also seinem Bedürfnis des Lichtausmaßes entsprach, sodann aber dem Ideal von Individualitätslosigkeit entgegenkam, das ihn in diesem Augenblick beherrschte. Um der Erfindung das Auffällig-Singuläre zu nehmen, stellte er mehrere Kinder zusammen, einen vom Rücken gesehenen schießenden Knaben*) und zwei kleine Mädchen, von denen das eine so gut wie ganz verdeckt und unsichtbar gemacht wird, also nur den Eindruck „Kinder“ vermehren hilft. Die Hauptperson ist das hellbeleuchtete Mädchen, und wir beginnen, unserer Gewohnheit getreu, die Zeugnisse über diese „kleine Fee“ zu vernehmen.

Vosmaer beschreibt sie so (p. 224): Sie trägt ein langes gelbes Kleid mit einem kleinen Radkragen in grünlichem Gelb, der wie übersät mit Edelsteinen ihre Schultern bedeckt. Mit den Händen hält sie einen Helm mit Federn, vielleicht den für den Sieger bestimmten Preis**). An ihrem

*) Was übrigens die Knaben angeht — es ist außer diesem noch ein zweiter da, der links mit dem übergestülpten Helm —, so kann sie Rembrandt der Wirklichkeit eines Schützenabmarsches entnommen haben. Solche Knaben kommen in der Rolle unserer Offiziersburtschen vor. In einem Budget — nicht der Schützen, aber der Stadtmiliz von 1653 bei Bontemantel I 216 findet man unter der Überschrift Tractementen der Offeciars so und so viel Gulden ausgeworfen für: capiteyn en jongen, Luytenant en jongen, Vaendrager en jongen.

***) Die Vorstellung, daß das Kind den Schützenpreis trage, zieht sich durch die ganze Literatur der Nachtwache. Darf ich dagegen bemerken, daß es sich beim Ausmarsch dieser Kompagnie schwerlich um ein Wettschießen handelt. Von allen Personen des Bildes haben überhaupt nur drei — was schon Ch. Blanc, l'oeuvre de R. p. XXII beobachtet hat — Gewehre; die anderen tragen Lanzen, Hellebarden u. dergl. Die Kompagnie bestand aus Pikenieren und Musketieren.

Gürtel ist mit den Beinen ein weißer Hahn aufgehängt; auch ein Beutel hängt an einer langen Goldschnur herab. Ihr kleines, lebhaft erregtes Gesicht dreht sie dem Beschauer zu, ein Gesicht, das so stark impastiert ist, daß die Farbe gleichsam eine Emailschicht bildet. Sie hat blaue Augen, rote, etwas geöffnete Lippen und lange, nach hinten herabfallende rote Haare, die vorn auf der Stirn mit einem goldenen Diadem zurückgedrängt sind. Hinter ihr, kaum unterscheidbar, ist ihre Gefährtin, in zartes Grün gekleidet und mit einem Mützchen auffrisiert. Bürger-Choré äußert sich ähnlich, aber kürzer (I 11): den Farbenton des Radkragens nennt er unbeschreiblich in Grüngelb-Bläulich, die ganze Figur en lumière folle getaucht. Endlich Fromentin, der in der Wiedergabe seines Eindrucks an dieser Stelle eine der literarisch wirksamsten Deklamationen seines Plaidoyers gibt (p. 335 ff.): „Man weiß nicht recht, warum dieses Kind sich zwischen die Beine der Schützen hereindrängt. Aber wie dem auch sei, das Figürchen tut gar nicht, als hätte es etwas mit Menschen gemein. Es hat keine Farbe und keine Form; man kann nicht sagen, wie alt es ist; es hat etwas von einer Puppe, und sein Gang hat etwas Automatenhaftes. Es könnte eine Bettlerin sein und sieht aus wie mit Lumpen zusammenstapelt, ist aber mit Diamanten bedeckt und hat die Miene einer kleinen Königin aufgesetzt. Man sollte denken, sie kommt aus dem Ghetto oder vom Trödelmarkt oder vom Theater oder vom Artistenvolk und, das Geschöpf eines Künstlertraums, habe sie ihre Toilette aus jener seltsamen Ecke der Artistenkreise bezogen. Sie hat das Leuchten und den unbestimmten Schein eines bleichen Feuers. Wie man sie genauer ansieht, entschlüpfen einem die zarten Umrisse, die dieses unkörperliche Dasein umhüllen. Schließlich gewahrt man nur noch ein höchst seltsames Phosphoreszieren, das nichts mit dem gewöhnlichen Licht zu tun hat und dieser geheimnisvoll fremdartigen Erscheinung einen Zug von hexenhaftem Spuk beimeingt. . . . Was soll der Sinn dieser Figur sein, die, sei sie nun als Phantasiegeschöpf oder als lebendiges Wesen gedacht, von Haus aus Statistin war, aber unversehens zu einer Rolle und vielleicht zur ersten gekommen ist?“ Hierauf die

Antwort zu geben, verweigert Fromentin; das Dasein dieser Figur sei eine Laune Rembrandts, und wer nach Gründen frage, verkenne das Abenteuerliche seiner zügel- und regellosen Einbildungskraft.

In diesem Punkt sind wir nun freilich anderer Meinung, so treffend im übrigen die Beschreibung und Charakteristik des Figürchens von Fromentin gegeben ist. Gerade das Unbestimmt-Schillernde, das Individualitätslose war es, was Rembrandt an dieser Stelle wollte, etwas Menschenförmiges, aber Transparentes, durch das das Elementargeistige von Licht und Farbe ohne weiteres durchscheine. Ein Kind hat ein Gesicht, aber keine Physiognomie, und ist es eigentlich ein Kind? Sehr treffend nennt Fromentin die Kleine *enfantine et vieilloté*; ihr Alter, sagt er, sei unklar, weil ihre Züge nicht zu definieren sind. Und so ist alles an dem Figürchen unsicher. Man sieht nicht, hängt ihr ein Hahn oder ein Huhn am Gürtel; was sie mit den Händen trägt, wollen die einen für einen Helm, die anderen für einen silbernen Becher erklären. In diesem siebzehnten Jahrhundert, da sich die Kunst der vornehmen Klassen im Gefühl des Zuviels von Zivilisation einem starken Kinderkult ergab, darf man angesichts Rembrandtischer Kinder und gar dieses nicht an die Puttenschar von *Albanis Doralice*, nicht an *Fiammingo* und *Rubens*, nicht an die Bettelkinder von *Murillo*, noch an die Prinzen und Prinzessinnen von *Dijcks* und die Infantinnen des *Velazquez* denken. Rembrandt ist überhaupt kein ausgesprochener Kindermaler, wie es *Franz Hals* in hohem Grad war. Vielleicht war er dazu nicht naiv genug. Jedenfalls aber ging in diesem Fall seine Absicht nach einer ganz anderen Seite. Es sollte ein Kind, d. h. eine noch nicht erwachsene Person sein, und doch kein richtiges Kind, sondern ein Wesen mit der Funktion eines Leuchtkäfers. Der Richtung des Marsches entgegen und in die Quere, ins Profil nach rechts gestellt, als eine absichtliche und offensichtliche Unterbrechung und ein retardierendes Moment, sollte es keine andere Aufgabe erfüllen, als dem nach links gerichteten Leutnant in der Lichtdynamik und in jeder Beziehung *Widerpart* zu halten. Mit diesem Figürchen und dem, was dazu gehört, seinen Seitenkullissenfiguren, kommt die *Wage*

des Bildes ins Gleichgewicht. Schon Burger-Choré hat dieses Verhältnis wenigstens andeutend erkannt, indem er von dem effet lumineux des Kindes spricht, „qui balance l'importance des deux principaux personnages.“

Wir glauben sonach, in Rembrandts Sinn und Geist zu interpretieren, wenn wir, das Kopfzerbrechen, welche Rolle das Kind im Personenzettel der Nachtwache spiele, uns ersparend, seine Person nicht weiter ernst nehmen und sie in ihre Elemente von Farbe und Licht auflösen. Wie der Meister diese Elemente ausgesucht, gemengt und zur Wirkung gebracht hat, ist das Gegenteil von Laune und Unberechenbarkeit, und dies ist auch dem Malerblick Fromentins nicht entgangen, da ich mir seinen Ausdruck von den précautions extrêmes, mit denen Rembrandt dieses Figürchen inszeniert habe, nicht anders zu erklären weiß.

Was nun das Farbelement als die eine Seele angeht, so war ihr Inhalt, zwischen der Farbe der Hauptfigur und dem Gesamton des übrigen Bildes zu vermitteln. Und dies war keine kleine Aufgabe. Während das Gemälde als Ganzes eine gemäßigte Tonstärke besitzt und sich in ausgesprochener Molltonart bewegt, schlägt die Hauptfigur mit ihrem starken Goldgelb plötzlich in Dur und in Fortissimo um. Erst dieser Kontrast bringt uns die Seltsamkeit zum Bewußtsein, die hier die nämliche ist wie auf dem Dresdener Bild von Simsons Hochzeit oder dem Doppelbildnis des Künstlers und seiner Frau, daß eine Handlung voll angeregter Zwanglosigkeit und lärmender Lustigkeit mit gedämpfter Zurückhaltung und diskretester Farbestimmung vorgetragen wird. Eine erregt und freudig vorwärtsstürmende Menge, die die Fahne schwenkt und die Büchse knallen läßt, sollte man in starken Farben, in Übereinstimmung, nicht im Gegensatz zur Farbenhaltung des Leutnants geschildert erwarten. In einer Oper pflegt ein Jägerchor oder ein Gesang von Zehenden oder zum Kampf Aufbrechenden nicht in Moll gesetzt zu werden. Über diese Dinge kann man mit Rembrandt nicht rechten. Gewisse Tonidiosynkrasien waren in diesen Jahren Herr über ihn; er hat die Nachtwache in die gleiche Stimmung getaucht. Will man den

Akkord und die Tonart, auf die das Bild in der Hauptsache gestimmt ist, genau heraushören, so braucht man nur an die Waffen, die das Bild wie eine Haupttonströmung durchfunkeln, zu rühren. Wie man von einer Symphonie sagt, sie geht aus C-moll, so geht die Nachtwache aus der Tonart, die wir früher als die metallische bezeichnet haben. Die Waffen spielen eine größere Rolle, als man auf den ersten Blick sieht. Es sind nicht weniger als zwölf metallene, zum Teil vergoldete Helme da, dazu einige Harnische, stählerne Ringkragen, Gewehrläufe, Partisanen und Lanzenspitzen, sogar zwei Schilde. Mit diesem Interesse hängen zwei gleichzeitige Bildnisse zusammen, die sich mit den Problemen der Nachtwache ebenso nahe berühren, wie das Dresdener Manoahbild. Es sind zwei Halbfiguren, die noch einmal mit dem alten Lieblingsrequisit des Künstlers, dem stählernen Halskragen, bekleidet sind; Bode bemerkt: „Meines Wissens zum letztenmal.“ Sie tragen das Datum 1643 und 1644. Auch durch das geringe Maß psychologischen Aufwands passen sie völlig in diesen Kreis*). Einige Jahre später, als Holland den Münsterschen Frieden geschlossen hatte, entwarf Rembrandt ein allegorisch-historisches Gemälde zur Verherrlichung der erkämpften Unabhängigkeit. Es ist eine Grisaille, zwischen Blau, Gelblich und Bräunlich sich bewegend, von einem Meter Breite, die im Inventar des Künstlers als Darstellung der Eintracht des Landes erwähnt wird, später in Reynolds' Sammlung erscheint und jetzt im Rotterdamer Museum ihre Stätte gefunden hat. Die rechte Hälfte des Bildes wimmelt von Helmen, Lanzen, Schwertern; auf einem Schimmel erscheint ein prächtiger Reiter, vom Kopf bis zu Fuß in eine schimmernde Rüstung gehüllt. Wäre das Bild in Farben ausgeführt worden, so hätten wir darin jenen Vollklang metallischen Gleißens, welches so lang eine Lieblingstonart des Künstlers gewesen ist. In der Nachtwache sind Metallbläulich und Mattgold Grundnoten; gemischt erzeugen sie jenen grünlichen Schimmer, den die meisten bei der Beschreibung

*) Rembrandtwerk IV Nr. 270 und 271, dazu im Text IV 29. Das Dresdener Bild nennt Michel p. 308 „physionomie insignifiante“. Von dem anderen bemerkt er p. 304, Haltung und Beleuchtung erinnern an den Hauptmann Cocq der Nachtwache.

des Bildes hervorheben. Grün und Grüngelb sagen die einen, Grün und Lila die anderen. Dieser Ton beherrscht auch die nichtmetallischen Teile, die Stoffe der Röcke, Schärpen u. s. w. Die Schärpe des Fähnrichs nennt Vosmaer malachitgrün mit Reflexen wie von Edelsteinen. Zerlegt man sich die Komponenten, so würde man die Farbe gelbbläulich nennen. Diese Hauptgestalt des Hintergrundes ist in Rock, Schärpe, Degenknauf und gelblichen Ärmeln eines der am delikatesten gemalten und koloristisch feinsten Stücke des Bildes.

Auf die metallischen Töne wird das zweite Lichtzentrum des Bildes in der Farbe gebaut, doch so, daß sie aus den tiefen Schattenlagen in die höchsten, lichtesten Tonlagen, in einen gemalten Diskant übersetzt werden. Das Kind leuchtet in einem fahlgleißenden Gold, welches mit Blau gekühlt ist; manche empfinden es mehr als ein grünliches Gelb. Soviel ist aber fraglos, daß es gegenüber dem hochwarmen Gelb des Leutnants Ruytenburch sich als Farbenton zur Gegenseite schlägt und mehr dem Gesamton des Bildes sich nähert als der Hauptfigur vorn. Eben durch seine Vermittlerrolle zwischen der Sonderfarbe und dem Durklang des Vordergrundes auf der einen, der Mollweise und gedämpften Stärke des Hintergrundes auf der anderen Seite, wird es zu einer gewichtigeren Vertretung der Hintergrundstonart gedrängt. Es gibt sie in einem kondensierten Auszug und mit unverkennbarer Zuspitzung. Will man es durch eine Vergleichung zu bestimmen suchen, so wäre der Farbenunterschied der beiden Lichtmittelpunkte ähnlich den Gegensätzen am abendlichen Himmel. Im Westen die Glut, die noch von den Farben des untergegangenen Tagesgestirns genährt wird. Gegenüber der grünlichblaue Osthimmel, an dem der Mond heraufsteigen wird.

Wie leidenschaftlich in diesem Augenblick Rembrandt, der sonst Farben aus dunkler Umgebung auszusparen liebte, das Problem verfolgte, sie im höchsten Licht zusammenzustimmen, zeigt das kleine, vom gleichen Jahr wie die Nachtwache datierte Gemälde der Petersburger Ermitage, die Versöhnung Davids mit Absalom. Es berührt aufs engste die Fragen, die den Künstler bei dem Farbaufbau des zweiten Lichtzentrums der Nachtwache beschäftigten. Der junge Absalom hat Mantel und Köcher abgeworfen und verbirgt sein

Geficht an der Brust des Vaters. Die Farben, in welche die zwei Gestalten gekleidet sind, sind folgende. David trägt unter weißem Mantel einen hellblauen Rock mit dunkelblauer Schärpe, Absalom ein graues Rosa mit roter Schärpe; die Auflichtung der Farbe von Dunkelblau zu Blau, von Rot zu Rosa ist nur das eine Diminuendo; den Hauptakzent gibt die Verwendung von Gelb und Gold. Von oben angefangen, von Gold auf Weiß am Turban Davids, folgt die goldene Kette in Absaloms reichem blondem Haar, das Schwertbandelier prachtvoll in Türkisblau strahlend, woran die Schwertscheide ganz in Goldbeschlägen auf Grün hängt; dazu nach unten alle Gewandsäume dick mit Gold bestickt. Wie von verhältnismäßig starken Farbenbasen aus die Farben allmählich im Licht verschweben und vergeißen, zu Weiß, Lila und Gold sich verflüchtigen, dies war das Experiment der Diskant- und Lichtfarben, in die Rembrandt auf der Nachtwache das räthelhafte Kind gekleidet hat.

Bezeichneten wir zuvor den Farbencharakter als die eine Elementarseele der merkwürdigen kleinen Figur, so versuchen wir nunmehr, die andere Elementarseele, ihre Lichtäußerung, zu ergründen. Von vornherein ist zu beachten, daß die Wirkungsweise dieses Lichts gänzlich anders auftritt als die des Hauptlichtes. Der Leutnant steht ganz vorn, ohne daß ein Teil einer anderen Figur ihn überschneidet; der Explosivkraft seines Lichtes ist kaum ein Hindernis gesetzt. Das Kind dagegen steht nicht vorn, und seine Erscheinung wird mehrfach überschritten. Um diese so besondere Lichtkonstruktion klar zu machen, ist also nötig, die nächste Umgebung des Kindes, seine Kulissenfiguren, wie wir sie nennen mögen, mitzubetrachten. Es sind deren drei. Der sein Gewehr ladende Schütze, der Hauptmann Cocq und der hinter dessen Rücken das Gewehr abfeuernde Knabe oder junge Mann, und zwar sind die Teile dieser Gestalten, die zunächst in Betracht kommen, folgende. Von dem ladenden Schützen der Gewehrkolben, von dem abgewandten Knaben das linke Bein, vom Hauptmann die den Stock haltende behandschuhte rechte Hand, an deren Fingerspitzen leicht angefaßt der andere Handschuh, der ausgezogen oder noch nicht angezogen ist, herunterbaumelt.

72. Die Versöhnung König
Davids mit Absalom.
St. Petersburg.
Mit Genehmigung der
Photographischen Gesellschaft
in Berlin.

73. Ansicht von Omval.
Radierung.

Diese Teile bilden dreierlei Dunkelkörper, die über die Lichtmasse des Kindes unterbrechend wegschneiden, und erfüllen die doppelte Funktion, das Lichtgürchen zurückzudrängen und zugleich seine Leuchtkraft zu steigern, also einmal die perspektivische Illusion zu mehren und sodann durch Kontrastwirkung die Basis einer Relation zwischen Hell und Dunkel zu schaffen.

Da jedes starke Licht im Bild die Neigung hat, nach vorn zu drücken, so bedarf es gewisser Kunstmittel, dieses Licht, sofern es der Tiefe angehört, zurückzuschieben und an der gewünschten Stelle erscheinen zu lassen. Besonders in der Landschaftsmalerei, wenn sie bei niederem Horizont den Hintergrund mit lichtstarkem Himmel füllt, hat sich das Bedürfnis von jeher geltend gemacht, das Bild „gut zurückgehen“ zu lassen, und zu einem System sogenannter Zurückschieber (repoussoirs) geführt. Aus diesem Bedürfnis ist in der Landschaft der berühmte „braune Baum“ des Vordergrundes entstanden, sind bei Claude Lorrain die Vordergrundskulissen, schattende Bäume oder Architekturen hervorgegangen. Durch ihre mächtige Silhouette schaffen sie den Maßstab für die Perspektive der zurückweichenden Ferne. Auch Rembrandt hat sich gerne dieses einfachen Mittels bedient, z. B. auf dem Radierblatt der Ansicht von Omval (B 209), einem Dorf in der Nähe von Amsterdam. Hier zeigt die linke Bildhälfte ein dunkles Dickicht von Weidenbäumen und Gesträuch, gegen das das Städtchen jenseits des Wassers in vollkommenster Weise „zurückgeht“. Nach derselben Methode wird in der Nachtwache das kleine Figürchen, das in den Mittelgrund gestellt ist, durch seine Kulissenfiguren in der richtigen Perspektive gehalten und zurückgeschoben, was im Fall des Leutnants der dunklen, quer vor den überlichtstarken Körper gehaltenen Partisane nur mit Mühe gelingt, worauf es denn beruht, daß diese Gestalt noch weiter vorn zu stehen scheint, als sie wirklich steht, ja die Illusion erweckt, als trete sie aus dem Rahmen hervor.

Auf Kunstmitteln anderer Ordnung beruht die zweite Funktion der genannten Dunkelkörper. Während die Leuchtkraft des Leutnants nur im allgemeinen durch das umgebende Dunkel genährt, hauptsächlich aber durch die Hitze des gelben Farbentons gesteigert wird, ist der kühlere Lichtstrom

der Kinderfigur auf andere Weise entwickelt. Die Entfernung von Hell zu Dunkel ist bekanntlich für die Möglichkeiten der Malerei weniger ausgedehnt als in der Natur. Besonders extreme Gegensätze in der Natur kann die Malerei nicht durch Nachahmung der wirklichen Lichtstärken hervorbringen, sondern nur durch das Schaffen ähnlicher Relationen, auf Grund deren dann Wirkungen entstehen, die denen der Wirklichkeit entsprechen. Ehe wir des genaueren zusehen, welcher Täuschungen sich Rembrandts Kunst bedient, um im gegebenen Fall die gewünschte Lichtstärke zu erzeugen, suchen wir an einem fremden Beispiel die Art solcher notwendigen Täuschungen zu erklären. Es ist der eigentliche Fortschritt der Malerei, immer neue Täuschungen derart zu erfinden und die technischen Ausdrucksmittel immer mehr dem Ziel der Illusion dienstbar zu machen.

Wir entnehmen ein vorläufiges Beispiel den sogenannten *Meninas* des Velazquez, einem Gemälde, welches die königlichen Kinder mit ihrer Bedienung darstellt. Den Hintergrund des Raumes, in dem sich die Kinder vorn befinden, bildet eine mit großen gerahmten Bildern behängte Wand, und diese Wand wird von einer offenstehenden Türe unterbrochen, zu der starkes Sonnenlicht eindringt. Die Stärke dieses Lichtes, welche nicht in ihrer natürlichen Intensität gegeben werden kann, hat Velazquez auf folgende Weise ertäuscht. Wir können an jedem Fenster die Beobachtung machen, daß die Blendung durch das stark einfallende Licht die seitlichen Fensterpfeiler und Gegenstände, die etwa an diesen aufgestellt sind, undeutlich und schwer im einzelnen unterscheidbar macht*). Auf die Gewöhnung unseres Auges an die genannten Wirkungen eines blendend einfallenden Lichtes bauend, hat Velazquez die ganze Rückwand mit ihren Bilderrahmen absichtlich undeutlich gehalten. „Ein Sonnenlicht wie das durch die Tür fallende wirkt blendend; dieser viereckige weiße Fleck ruft seinen Eindruck so überzeugend hervor, daß wir die Unbestimmtheit der Gegenstände auf der Wand, z. B. jener unergründlichen Ölgemälde, als Wirkung der Blendung nehmen

*) Hierzu auch Helmholtz, Vorträge und Reden⁴ II 123 ff. über Irradiation.

und nun die Intensität jenes Lichtes weit stärker schätzen, als sie die Farbe ausdrücken könnte. Hier sind nicht bloß die Gegenstände gemalt, sondern auch die Mühe des Auges, sie im Kampf mit der Dämmerung zu erfassen“ *). Rembrandt hatte den einfacheren Fall, das Licht durch entgegengesetzte Dunkelkörper zu überschneiden und damit das Licht für das Auge unmittelbar an die durch die Dunkelkörper geschaffene Skala anzulegen. Von früh auf hatte ihn das Problem beschäftigt, eine Lichtquelle durch schirmartig davorgestellte Körper zu verstecken und an den Rändern des Körpers das Licht um so heller hervorstrahlen zu lassen. Die früher besprochenen Silhouettenfiguren sind Experimente in dieser Richtung. Eines der bezeichnendsten von 1636 findet sich auf dem Bild der Blendung Simsons, wo links ein Philister mit gespreizten Beinen steht und dem auf dem Boden liegenden Helden seine Hellebarde entgegenhält. Diese Figur steht gegen das Hauptlicht und steigert es durch ihren Dunkelkontrast. Den einfachsten Fall von Lichtintensivierung durch Dunkelkontrast kann man gewinnen, wenn man über einem dunkelen Dach oder dunkelen Bergrand den Himmel beobachtet. Er wird in unmittelbarer Nähe des dunkelen Körpers heller erscheinen und den Körper wie mit einem hellsten Rand umsäumen. Jede dunkle Figur hat gegen den hellen Himmel gesehen eine Art natürlichen Nimbus' längs ihrem Umriß. Diese Wirkung hat Rembrandt lange schon beobachtet, ehe er sich ihres Ausdrucks mit allen Konsequenzen bemeistert hat. Wohl hat er den Kontrast früh ausgenützt; aber er lernte langsam, die Grenzen zwischen Dunkel und Licht illusionistisch darstellen. Diese Grenze ist z. B. auf der Anatomie des Dr. Tulp 1632 viel zu scharf gegeben. An der zweiten Figur vorn von links ist der dunkle Ärmel und die Hand hart gegen das starke Licht der Leiche abgesetzt. In der feineren Behandlung solcher Dinge ist damals noch Franz Hals Rembrandt weit überlegen, wie auch Rubens, je mehr er die italianisierende Härte überwindet, immer vollkommener in den Grenzausgleichungen von Farben- und Lichtgegensätzen

*) Jutti, Velazquez II 317.

wird. Man muß etwa auf Hals' drittem Schützenbild der Haarlemer Reihe von 1627 darauf achten, wie die beleuchteten weißen Kragen gegen die schwarzen Kleider oder wie schwarze Hutkrempe gegen den andersfarbigen Hintergrund abgesetzt sind. Hier ist keine einfache Umrißlinie, sondern das Schwarz wird gegen den Grund mit einem etwas helleren Pinselzug nachkonturiert (was man besonders gut an den Hüten der oberen Reihe, etwa dem ersten und zweiten von links, beobachten kann). In der Zeit der Nachtwache ist auch Rembrandt im souveränen Besitz dieser Ausdrucksmittel. Er weiß, daß dunkle Körper gegen stark leuchtenden Grund ihren scharfen Umriß verlieren, daß die Schattensilhouette etwas flutendes annimmt, als wolle sie gegen die einströmende und anbrandende Helligkeit verdampfen. Und nun sehe man darauf die drei Dunkelkörper an, wie sie gegen das Licht des hellen Figürchens stehen. Sie haben einen gelockerten und fließenden Kontur, als sei das Holz des Gewehrkolbens nicht mehr Holz, sondern ein weicher Schwamm, als sei der Trikot am Bein des Knaben ein zarter Flaum und das Leder des herabhängenden Stulphandschuhs nachgiebige Wolle. So entsteht nun eine jener durch technische Künste ermöglichten Täuschungen, die uns einen Lichtgrad anders erscheinen lassen, als er ist. Das Auge, das die erweichten Umrißlinien gewahrt, empfindet sie unwillkürlich als Wirkungen der überstrahlenden Helligkeit und wird verführt — was eben die Absicht des Künstlers ist —, den Leuchtgrad dieses Lichtes außerordentlich zu überschätzen*).

*) Hierzu eine beiläufige Bemerkung. Das Umgekehrte dieses Falles tritt da ein, wo die deutliche Unterscheidung im figürlichen nicht gestört werden darf, besonders wo es auf deutliche Fernwirkung ankommt. Auf den alten Glasgemälden umschließen die Bleifaltungen derart jede Farbenindividualität, daß kein Überstrahlen vorkommt, und die Nachbarfarben sich nicht kränken. Dieselbe Sorge haben die modernen Plakatisten, die mit wenigen, starken Farben arbeiten und acht haben müssen, daß sie sich nicht gegenseitig beeinträchtigen. Aus diesem Grunde werden die Flächen jeder Farbe besonders konturiert, also z. B. Blau oder Rot mit einem olivfarbenen Kontur gegen Gelb abgesetzt oder Fleischfarbe mit Grün gegen Dunkel. Oder man nimmt Goldkontur; die Wahl hängt von dem vorhandenen Farbenmaterial der Platten ab. Die Linie selbst aber als Grenze ist für diesen Stil unumgänglich.

Die Lichtstärke an dieser Stelle so und nicht anders zu erzeugen, die Wirkung in dieser Weise zu konstruieren, erschien Rembrandt so wesentlich, daß er die Kulissenfiguren des beleuchteten Kindes recht eigentlich auf ihre Verwendbarkeit für diese Absichten hin gebaut hat. Die zum Teil auffallenden Stellungen und Bewegungen des schießenden Knaben und des ladenden Schützen sind, wie sich sogleich bei genauerer Betrachtung zeigen wird, in der Hauptsache davon eingegeben, daß sie Rembrandt als Versatzstücke für den hellen Prospekt des Kindes ansah.

Wir wenden uns zunächst zu dem Knaben. Er wird vom Rücken gesehen; auch sein Gesicht ist abgewendet; zu bemerken sind sein laubbekränzter Helm, der quer über Brust und Rücken laufende Patronengürtel, ein Dolch, und Pumphosen von jenem grau-violetten Farbenton, wie er auch auf der Anatomie von 1632 an dem Kostüm der einzigen nicht schwarz gekleideten Figur vorkam. Nur ein Bein ist sichtbar, stark zurückgespreizt; es ist mit dem enganliegenden Trikot und dem Schuh völlig in den Schatten gesetzt und schwarz. Die Bewegung der Figur ist so gedacht, daß der Knabe in der Freude des Ausbruchs sich plötzlich wie eine gutgelaunte Katze um sich herumdreht, Kehrt macht und seine Flinte abfeuert. Das Ende des Gewehrlaufs und das Aufblitzen des Feuers wird zwischen den Köpfen der beiden Hauptfiguren in der Richtung nach dem Filzhut des Leutnants sichtbar. Unmittelbar unter dem Gewehrlauf erscheint eine Hand und darüber ein Kopf mit einer braunen geschlitzten Kopfbedeckung. Sie gehören einem Mann, der die Waffe des Knaben abzudrängen sucht, um zu hindern, daß ihm die Freudensalve gerade ins Gesicht blitze. Die Bewegung dieses Mannes ist weniger plötzlich und heftig, als man sie erwarten sollte. Statt einfach die Flinte anzufassen, deren Lauf überdies noch nicht besonders erhitzt sein kann, hat er die Hand matt abwehrend, fast phlegmatisch erhoben; es ist keine recht männliche Reflexbewegung, sondern eher die Gebärde einer Dame, in deren Gegenwart ein zu starkes Wort gefallen wäre. Was dann den Hauptmann Cocq und den Leutnant Ruytenburch angeht, so scheinen sie im Pulverdampf und Schlachtenlärm so ab-

gehärtet, daß sie dieser Schuß nicht im geringsten rührt. In der Unterhaltung begriffen, behält der Leutnant, an dessen Ohr der Schuß eben losgegangen ist, den Arm ruhig in die Seite gestemmt und hört mit ununterbrochener Aufmerksamkeit seinem Chef zu, dessen Auseinandersetzungen, von der Gebärde der Hand unterstützt, so gewichtig und fließend sind, daß sie durch den unerwarteten Knall auch nicht eines Doppelpunktes oder Gedankenstriches Pause zu erleiden scheinen. Ist es nun das persönliche Heldentum dieser drei Männer oder war man wohl damals überhaupt starknerviger als heute, um einen Schuß dicht an den Ohren nicht anders als ein Anklopfen an der Tür zu empfinden, oder übertäubt die große Trommel alles (dann würden aber die beiden Offiziere sich auch nicht unterhalten können): alles dies mag gelten, und es bleibt doch ein Rest von Mißverhältnis zwischen dem Tun des schießenden Knaben und der dagegen gleichgültigen Haltung der Männer, von denen zwei den Schuß offenbar nicht hören, und von denen keiner daran denkt, dem Knaben, der ja auch anderswohin schießen könnte, eine gehörige Maulschelle zu verabreichen. In der Tat ist die nächstliegende, allerdings unrembrandtische Frage: warum schießt der Knabe, wenn schon geschossen werden soll, nicht nach einer anderen Seite? Wenn nach vorn mit Rücksicht auf die Empfindung des Beschauers ausgeschlossen ist, warum nicht nach oben in die Luft? Hierauf ist sehr einfach zu antworten, daß das Schießen und seine Wirkung für die Vorstellung des Künstlers etwas Sekundäres war. Er dachte gar nicht daran, den Eindruck des Knalls auf die Offiziere anzudeuten, und begnügt sich, die dritte, etwas zurückstehende Figur sich mit dem Knaben auseinanderzusetzen zu lassen, auch dies in so absichtlich geringem Maß, daß alles, was einer Episode ähnlich sähe, vermieden wird. In Wahrheit war das Schießen nichts weiter als eine Geste, auf die Rembrandt verfiel, da ihm eine bestimmte Haltung und Ansicht der Kulissenfigur des Knaben wünschbar schien. Hätte der Knabe die Front- und Marschrichtung, so wäre ein Gesicht, ein rechter Arm u. s. w. sichtbar geworden. Da aber nur eine Kulisse für das Lichtgürchen nötig war, aber keine Physiognomie, und an

Farben bloß, was auch sonst im Bild schwamm und sich mit seinen Modulationen vertrug, so ließ Rembrandt den Knaben sich umwenden. Die Erfindung des Schießens hat den weiteren Zweck, die Arme und durch die Plötzlichkeit des Ausfalls auch das andere Bein unschädlich zu machen. Durch den Vorwand dieser Bewegung wurde nun erreicht, daß in der Hauptsache nichts übrig blieb als die dunkle Transversale des zurückstehenden Beins, und ich möchte die Behauptung wagen, daß zu diesem Bein, das als Dunkelkörper erfordert war, der Rest der Figur und ihre Bewegung hinzuerfunden worden ist.

Die gegenüberstehende Figur des sein Gewehr ladenden Schützen ist gewiß aus ähnlichen Überlegungen hervorgegangen. Aus dem Gewehrkolben, wie ihn der Maler brauchte, ist die Lage des quer vor den Körper gehaltenen Gewehrs, und zu diesem das Motiv des Ladens konstruiert worden. Mir will scheinen, daß bei aufmerksamer Prüfung die Reste von Schwierigkeiten, die der Aufbau dieser Gestalt bereitete, sichtbar werden, und Spuren sich aufdrängen, die auf Korrekturen schließen lassen. Neben dem Schützen läuft ein kleiner Knabe und läßt seine Hand an der eisernen Stange des Gitters, welches am linken unteren Bildrand abschließt, entlang gleiten. Er trägt ein Pulverhorn und hat einen zu großen Helm über den Kopf und fast über das Gesicht gestülpt. Der Eile dieses Knaben entspricht es, daß der Schütze im Marschieren seine Flinte lädt. Seine Haltung ist folgende. Eben hat er den Fuß von der letzten Stufe heruntergesetzt; dieses rechte Bein steht zurück, das linke vor. Umgekehrt ist am Oberkörper der rechte Arm an der Mündung des Laufs vorgestreckt, die linke Schulter zurückgenommen, und faßt der linke gesenkte Arm das Gewehr so, daß es (vom Standpunkt der Figur aus gesprochen) von links hinten nach rechts vorn gehalten wird. Dieser Kontrapost ist auffällig. Will man sich die Stellung der Figur damit klar machen, daß man sich selbst, was in solchen Fällen zur Kontrolle immer das Einfachste ist, in die angegebene Haltung bringt, so ergibt sich, daß diese Haltung nicht unmöglich, aber unbequem und für die linken Schultermuskeln etwas schmerzhaft ist. Das

Natürliche wäre eine übereinstimmende Lage der oberen und unteren Extremitäten. Es diene Rembrandt nicht, weil er offenbar eben das Unbequeme im Ausdruck von hastiger Bewegung, weil er den Kontrast der zwei Akte des Marschierens und Ladens suchte. Beim nächsten Schritt würde übrigens, wenn die Armhaltung noch unverändert bleibt, die Beinsetzung wechseln, und so die normale Gesamthaltung eintreten. Alles das in Rechnung gezogen, bleibt doch, je öfter man vor das Gemälde zurückkehrt, an dieser einen Figur etwas die Aufmerksamkeit des Beschauers wider Willen Herausforderndes, mit einem Wort etwas Störendes und Beunruhigendes übrig. Unwillkürlich fängt man an, nach der Ursache zu suchen. Deckt man dem Auge abwechselnd die obere und die untere Hälfte des Mannes zu, so zeigt sich zunächst, daß die obere Hälfte die zwanglosere und natürlichere ist. Geht man mit diesen Versuchen weiter und deckt jeden Arm und jedes Bein einzeln, so wird man finden, daß das störende Element, um nicht zu sagen der Fehler, in dem linken vorgeetzten Bein liegt. Die Figur ist nicht gut äquilibrirt. Das linke Bein hat keine einheitliche Achse, wie ein festaufgesetztes und im Knie nicht gebogenes Bein sie haben müßte, sondern es scheint, als stehe die Wade ein wenig zu sehr nach rechts. Am linken Rand dieses Beins zeigt das Gemälde auf dem helleren Grund einen etwas dunkleren Farbstreifen. Ein Schatten kann es nicht sein; denn der müßte nach der entgegengesetzten Seite fallen. Ist es also die Spur eines Pentimento? war das Bein ursprünglich nicht so weit vorgeetzt, und ist jener Streifen durch Übergehen und Zudecken einer früheren Beinlage mit der helleren Farbe des Grundes entstanden? Wie dem auch sei, wenn Rembrandt an dieser Stelle korrigierte, so ist es wohl mit Rücksicht auf die Einfassung und Rahmung des beleuchteten Kindes geschehen, und wenn dessen Lichtwirkung herauskam, wie sie ihm am Herzen lag, so mochte es ihm keine Sorgen machen, ob der Schütze richtig auf seinen Füßen stand oder nicht.

Es sei bei dieser Gelegenheit erwähnt, daß Michel die Meinung äußert, die Nachtwache entbehre genügender vorbereitender Studien; unter

den Zeichnungen sei außer den Skizzen für die zwei Hauptfiguren nichts zu finden, und diesen Mangel habe das Bild bei der Ausführung teuer bezahlen müssen (p. 284). Eine Erklärung, der ich doch nicht im vollen Umfang beitreten kann*).

Ohne ein kleines Nachwort kann dieses Kapitel nicht beschlossen werden. Was hier gesagt worden ist, werden die Künstler, die es etwa lesen, selbstverständlich finden, weniger aber die Laien. Die Wege des künstlerischen Schaffens sind dem Laien fremd, oder er pflegt sich eine falsche Vorstellung davon zu machen. Er wird immer zuerst fragen: was soll das kleine Mädchen mit dem Hahn am Gürtel? weshalb schießt der Knabe in das Bild hinein? Er findet das Ding, das da an der Hand des Hauptmanns hängt, seltsam und bemerkt allmählich, daß diese dunkle Masse der andere Handschuh ist. Rembrandt ging nicht von den Figuren und ihrer Bedeutung aus. Er brauchte einen besonders gearteten Lichtkörper; deshalb erfand er das Kind; er brauchte einige dunkle Körper, durch deren Widerstand das Licht gereizt in seiner Strahlkraft heftiger werde, und er erfand den Handschuh, eine Idee, die als solche vielleicht nicht die beste war; er erfand und konstruierte, so wie er sie brauchte, den abgewandten Knaben und den ladenden Schützen.

Es gibt Künstler genug, die den Gewohnheiten des Publikums, mehr auf den Inhalt als auf künstlerische Form zu sehen, entgegenkommen. Da der Standpunkt des Publikums auch seine Berechtigung hat, so kann man die Künstler so lange nicht tadeln, als sie über dem Gewicht des Inhalts das Künstlerische im engeren Sinn nicht verabsäumen. Die religiöse Malerei des Mittelalters hat sich in der Hauptsache als Dienerin, als Illustratorin

*) Im einzelnen wäre zu sagen, daß die Handbewegung des Hauptmanns sich nicht selten auf Bildnissen wiederholt. In der Pose hat der Leutnant eine allgemeine Ähnlichkeit mit einem Bildnis von 1632 (Rembrandtwerk II Nr. 84), das Bredius als Joris de Cauley erkannt hat. Auch da ist der eine Arm in die Seite gestemmt, der andere trägt ein gefälltes Gewehr. Nur ist links und rechts vertauscht.

eines literarisch formulierten Inhalts gefühlt. Sie gibt Übersetzungen vom verstandesmäßig Gedachten ins Bildliche und setzt beim Beschauer Kenntnis der biblischen Erzählung voraus. Jede Historienmalerei hat ihr Ansehen dadurch gewonnen, daß sie durch bedeutende und interessierende Stoffe das Publikum gefesselt hat, und sie hat ihr Ansehen behauptet, wenn es ihr gelang, den Stoff in künstlerische Form umzuschmelzen. Am Anfang und am Ende der Entwicklung der Historienmalerei begegnet der Fall, daß die Form unkünstlerisch gerät, daß aller Reiz stofflich und verstandesmäßig wird, daß die Bilder immer schlechter werden, und das breite Publikum sie immer besser „versteht“, weil das Ganze mehr zusammengedacht als zusammengesehen und empfunden ist. Das andere Extrem bildet eine Kunst, der vor lauter Formproblemen der Gegenstand als stofflicher Inhalt ganz und gar verschwindet, der jeder Gegenstand nur Vorwand für Ausdrucksprobleme geworden ist, eine Kunst, die nur von Künstlern oder künstlerisch erzogenen Laien genossen wird, und an der nichts verstandesmäßig zu verstehen ist. Einer solchen Kunst für Künstler haben die wirklich großen Künstler nie gehuldigt; alle aber haben mehr oder mindere Neigung dazu verraten. Das leidenschaftliche Äußerungsbedürfnis ihrer besonderen Empfindens- und Sehensweise treibt sie zu einer Art von Exerzitiium, das zu Zeiten mehr ihre Künste sehen läßt als ihre Kunst. Auch Rembrandt hat manchmal diesem Drang eines großen Krafttriebes nachgegeben und über seinen Formproblemen diejenige verstandesmäßige Motivierung, nach der jeder Laie, und nicht mit Unrecht, fragt, außer acht gelassen. Er mochte das ihm künstlerisch notwendig Scheinende als genügend motiviert ansehen.

Der Farbencharakter der Nachtwache.

Die Doppeltendenz des Bildes, von der wiederholt die Rede gewesen ist, mußte, als Rembrandt die letzte Hand daran legte, zu irgend einer Ausgleichung kommen. Der Gegensatz einer tonigen Gesamthaltung und der ausgesprochen lokalfarbigem Vordergrundfigur durfte nicht gesteigert werden. Die Farbenstimmung mußte vermittelnd eintreten. Dies deutlich zu machen, ist die Aufgabe, die noch übrig bleibt.

Wir gehen von der Figur des ladenden Schützen aus, den wir im vorigen Abschnitt im Zusammenhang der zweiten Lichtgruppe betrachtet haben. Es gilt nunmehr, ihn abgelöst für sich selbst ins Auge zu fassen, d. h. seinen Farbenwert zu untersuchen. Die Beurteiler sind bezeichnender Weise darüber sehr verschiedener Meinung. Diese Zwietracht ist nichts anderes als der Ausdruck der gegensätzlichen Anläufe und Strömungen, die an dem Gemälde selbst zutage treten.

Vosmaer nennt die Farbe der Figur ganz rot, in den unteren Teilen und im Schatten überhaupt bräunlich und dunkel, im Halbton stumpf, im Licht aber das Schönste Granatroth, das sonst die Spätwerke des Meisters

zeigen. Auch der Hut ist rot, und nur die Halskrause weiß. Bürger-Thore hat denselben entschiedenen Farbeneindruck; wie gewöhnlich beschreibt er mit etwas mehr Nuancen: die Figur sei ganz in Scharlachrot; nur die Strümpfe hätten eine Art Tabakfarbe; die Feder auf dem purpurroten Hut sei orange. An einer späteren Stelle (I 20) kommt er nochmals auf die koloristische Haltung dieser Gestalt, die er sehr bewundert, zurück: „Wahrhaftig“, sagt er, „sie könnte von Tizian oder Velazquez gemalt sein. Diese phantastischen und doch so richtigen Töne, die bald im Licht aufglänzen, bald durch Reflexe benachbarter Farben bestimmt werden, bald aus durchsichtigem Helldunkel herauswachsen, kommen auch bei jenen zwei großen Koloristen vor. Oder auch bei Giorgione würde man den Scharlachstoff, in dieser Art durch verschiedene Halbtöne gebrochen, finden.“ An diesen Äußerungen hat sich der heftigste Widerspruch Fromentins entzündet. Gerade die Vergleichung mit den Koloristen hält er für so unangebracht wie möglich; denn wie diese Figur koloriert sei, sei sie das Werk eines Nichtkoloristen. „Es ist ein an sich wenig gewähltes Rot (p. 344), und es ist für verschiedene Stoffqualitäten, für Seide, Tuch, Atlas immer dasselbe. Der Schütze, der seine Flinte lädt, ist vom Kopf bis zu den Füßen, vom Filzhut bis zu den Stiefeln rot angezogen. Wie kann aber jemand behaupten, daß die physiognomischen Unterschiede und die Natur dieses Rot, die ein richtiger Kolorist berücksichtigt haben würde, Rembrandt auch nur einen Augenblick beschäftigt hätten? Es gibt zwar Leute, die dieses Rot als wunderbar konsequent im Licht wie im Schatten festgehalten bewundern. Mir dagegen scheint es ausgeschlossen, daß jemand, der auch nur ein wenig eigene Erfahrung und Übung besitzt, einen Ton hinzusetzen, diese Meinung teilen könnte, und ich kann nicht zugeben, daß Velazquez oder Veronese, Tizian oder Giorgione die Zusammensetzung dieses Tones und seine Durchführung gebilligt hätten.“

Der Streit um diese eine Figur ist nur das Symptom tiefer liegender Schwierigkeiten, die sich durch das ganze Bild wiederholen. Wer sie zu lösen unternimmt, kann nicht ohne Vermutungen auskommen. Aber er darf zu seiner Rechtfertigung an die Worte erinnern, die einst Niebuhr

schrieb, als er das Zwielficht der Anfänge römischer Geschichte zu durchdringen unternahm. „Der Forscher,“ sagt er, „vor dessen erneuter unverwandter Beschauung die Geschichte verkannter, entstellter, verschwundener Begebenheiten aus Nebel und Nacht Wesen und Bildung gewonnen hat, vor dessen unermüdeten und gewissenhafter Prüfung die Geschichte immer vollkommeneren Zusammenhang und jene unmittelbare Offenbarung der Wirklichkeit, die vom Dasein ausgeht, gewann: der darf fordern, daß ein anderer, der nur vorübergehend seine Blicke dorthin wirft, wo er lebt und verweilt, nicht über die Richtigkeit seiner Wahrnehmungen abspreche, weil er sie nicht erblickt. Der gelehrte Naturkundige, der die Stadt nicht verließ, wird die Fährte des Wilds nicht erkennen, die den Waidmann leitet.“

Erinnern wir uns, daß der Leutnant Ruytenburch von Kopf bis zu Fuß in Gelb gekleidet ist, so mag die Tatsache, daß eine zweite Figur, eben die des ladenden Schützen, von oben bis unten in eine gleichfalls einheitliche Farbe, in Rot, gekleidet ist, nicht unbeabsichtigt erscheinen. Nächst dem Rot der Schärpe des Hauptmanns begegnet nun aber ein zweites Rot, in das eine ganze Gestalt gekleidet ist, wobei wir vorderhand die Farbe nur nach ihrer Familienzugehörigkeit, nicht aber als valeur, d. h. in ihrer Modifikation durch Licht und Schatten beachten. Diese andere rote Gestalt steht gleich rechts vom Leutnant. Es ist ein Schütze, der seinen Kopf stark auf sein Gewehr senkt, um das Schloß zu prüfen oder vielleicht richtiger, um Pulver auf die Pfanne zu schütten (*pour aviver la mèche*, sagt Vosmaer, um die Lunte anzublafen. Bürger: *qui tient en joue son arquebuse comme s'il allait tirer*, nicht ganz richtig). Das Motiv ist sicher erfunden, um den kleinen Leutnant, der vom Hauptmann so bedeutend überragt wird, nicht von beiden Seiten zu drücken; Rembrandt ließ also den andern Nachbar sich bücken, um dem Offizier eine Huthöhe Vorsprung zu geben. Die Kleidung ist rot mit Goldborten; auf dem Kopf ein metallener Helm. Weiter nach rechts suchend finden wir dann rote Stellen an den Hosens des Trommlers am Bildrand und am Hals der Figur über ihm.

Diese Massen und Bruchstücke von Rot mögen uns nun auf die richtige Spur leiten. Wären sie in ihrer Wirkung freier und mehr losgelassen, wären sie weniger abgedämpft, so würde das Bild einen ganz anderen Charakter bekommen haben. Rembrandt verrät in den Jahren vor der Nachtwache wie auch später Neigung für die Zusammenstellung von Rot und Gelb. Besonders auffällig erscheinen diese Farben als Hauptpfeiler des Aufbaus in dem mehrerwähnten Doppelbildnis des sogenannten Pancras (Buckingham Palace), wo das Gelb und Goldbrokat des Kostüms der Frau gegen die rote Tischdecke steht*). Weiterhin begegnet der nämliche Akkord in kleineren Bildern. Das Hauptbeispiel ist aber das Dresdener Gemälde der Eltern Simsons, das Opfer Manoahs.

Es ist die Szene, da der Engel des Herrn die bevorstehende Geburt des Sohnes verkündet hat. „Da nahm Manoah ein Ziegenböcklein und Speisopfer und opferte es auf einem Fels dem Herrn. Und da die Lohe auffuhr vom Altar gen Himmel, fuhr der Engel des Herrn in der Lohe des Altars hinauf. Da das Manoah und sein Weib sahen, fielen sie zur Erde auf ihre Angesichter“ (Buch der Richter 13, 19 f.). Rembrandt hat das Daar auf den Knien betend dargestellt, den Mann, das ehrwürdige Antlitz nach vorn gerichtet, die Frau im Profil. Sie haben die Augen im Gebet geschlossen oder doch abwärts gesenkt, ein Bild tiefster Sammlung der Seele. Die Nachtwache hat keine Gelegenheit für einen Ausdruck solcher Ruhe und Tiefe dargeboten. Der Grund ist dunkel gehalten und undeutlich gegliedert, um ihn entfernter erscheinen zu lassen; sein Ton ist jener metallische, dessen bläuliche Noten auch den Rock des entschwebenden Engels färben. Jrgend eine Überleitung und Vermittlung mit den starken Lokalfarben der Vordergrundfiguren ist nicht versucht worden. Das Feuer links vorn, die prasselnden Scheite und rohen Fleischstücke sind ganz akzentlos und abgedämpft. Was hätte Rembrandt daraus machen können, wenn er es gewollt hätte! Weder das Feuer noch die Vision des Engels läßt er hier als Lichtfaktoren

*) Vgl. auch H. Weizsäcker, Preussische Jahrbücher 94 (1898) S. 501.

mitsprechen; das Licht ist auf die zwei Betenden gesammelt. *Manoah* ist in ein violett-rotes gekleidet, die Frau in Goldgelb; vom Ellbogen abwärts werden ihre weiten weißen Hemdärmel sichtbar; von der metallglänzenden Kopfbedeckung fällt unmittelbar, Hinterkopf und Gestalt überwallend, ein leuchtend roter Mantel herab. Vorn zu den Füßen *Manoahs* sieht der Boden aus, als hätte der Maler seine Pinselfeuchte abgewischt, das Rot, das Gelb, das Bläuliche zu einer harmonischen Tönung verbunden. Was aber der Haupteindruck des Gemäldes ist, ist keine Farbenharmonie, sondern der Kontrast von starkem Gelb und Rot im Licht und eines sehr dunklen Grundes. Es gibt weichere und gestimmtere Bilder des Meisters; dieses hat aber fast etwas Grelles. Da die *Nachtwache*, die genau zur gleichen Zeit gemalt worden ist, die nämlichen Elemente von Farben- und Lichtfaktoren enthält, so liegt es nahe, zu fragen, warum sie in andere Wirkung gesetzt worden sind.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß Rembrandt für die *Nachtwache* dieselben stark gelben und roten Figuren geplant hat. Diese beiden Farben treten geballt und massig in Figuren, die vom Kopf bis zu Fuß hineingetaucht sind, auf. Als aber der stark gelbe Leutnant einen lauten Kontrast hervorrief, den dann das zweite Lichtzentrum parierte, so mochte es dem Künstler scheinen, daß die in einiges Gleichgewicht gebrachten Gegensätze nicht durch weitere, kreuzende Konkurrenzen und Rivalitäten gefährdet werden sollten. Und so trat ein, was wir für eine Tatsache halten: die Lichtabstufungen wurden Hauptsache, und die Farbenkontraste wurden untergeordnet. Die Ausdrucksmittel wurden auf Kosten der Farbe reduziert, das Problem vereinfacht. Hierfür muß man wohl glauben, daß Rembrandt eines Tages einen Entschluß faßte und daß er auf diesem Weg eine Lösung fand. Er stand nun vor seinem Bild wie ein Kapellmeister vor dem losgelassenen Orchester, die linke Hand abwehrend bald dahin, bald dorthin erhoben, um das Vorlaute einzelner Instrumente und die Schärfe ihrer Einsätze zu mildern und zu beschwichtigen. Man darf sich ihn wohl vorstellen, wie er an seiner großen Leinwand hin und her klettert, herabsteigt, zurück-

tritt, um die Wirkung zu prüfen, meist aber, wenn er zurückkehrt und den Pinsel ansaßt, wieder eine Sourdine aufsetzt und einen Farbenton noch mehr ins Helldunkel taucht. Bestand anfänglich die Absicht, ein lebhaftes Rot mitsprechen zu lassen, so wurde gerade das Rot immer mehr getrübt und zurückgedrängt. Was Fromentin an dem Rot tadelt, hat seine Ursache in nichts anderem, als daß Unentschiedenheiten und allmählich Kompromisse eintraten und sich geltend machten, denen die Farbe geopfert worden ist. An der Schulter des ganz verdunkelten Knaben mit dem Pulverhorn am linken Bildrand steht noch etwas Rot; dem ladenden Schützen ist die Leuchtkraft seines Rot durch Schatten und Halbschatten stark verkümmert worden, und so ist auch an jenem anderen Schützen mit dem Helm rechts vom Leutnant das Rot mit Ausnahme einer Stelle auf der rechten Schulter völlig abgedämpft. Was aber von dieser Farbe, das gilt auch von den anderen. Den Willen Rembrandts und sein ganz bewußtes Verfahren zeigt am deutlichsten die Behandlung der Fahne. Ihre Streifen werden in den Beschreibungen bald grün und gelb, bald blau und orange genannt. Und nun mag man sich vergegenwärtigen, wie (von Tizian oder Rubens nicht zu reden) ein Hals oder van der Helst einen solchen seidnen Fahnenstoff haben glänzen und rauschen lassen. Bei Hals ist die Schützenfahne mit den Wellenhöhen und -tälern ihres Faltenzugs, mit dem im Licht aufatmenden und erstrahlenden Glanz ihrer Farbe eine wahre Hugenweide; nun gar, wenn ein goldgesticktes Wappen oder eine goldene Inschrift mitgemalt werden, die, sobald die Fahne gerafft ist, in formlose Teile gebrochen und nur als unbestimmtes Ornament sichtbar ihren feinen Goldregen über die Hauptfarbe hinspritzen! In der Nachtwache dagegen hat Rembrandt an der Fahne deutlich sehen lassen, daß er einen solchen großen, prächtigen Farbensfleck in seinem Bild nicht brauchen konnte; es würde die Stimmung gestört haben. Es handelt sich nur um eines, nicht um Lob und Tadel, sondern lediglich zu verstehen, was da ist und was Rembrandt gewollt hat. Stellt man sich die blondlockigen Infantinnen des Velazquez vor Hugen, wie sie in hellen Kleidern neben rotgepolsterten steifen Stühlen stehen, oder die tiefe

leidenschaftliche Glut der Tizianischen Grablegung im Louvre mit der beruhigten Harmonie ihrer Farben (denn von der venezianischen Assunta und ihrem grellen, etwas rohen, jedenfalls auf große Entfernung berechneten Kolorit wollen wir nicht sprechen), so wird klar, daß die Nachtwache von ganz anderer Rasse ist. Je schrankenloser an der Figur des Leutnants Ruytenburch die Farbe losgelassen ist, um so sorgfältiger wird sie im übrigen dosiert und abgewogen, in ihrem Strom zurückgehalten. Farbe ist überall, aber nicht elementar, sondern im Helldunkel gebunden. Das Dunkel ist nirgends tot, undurchdrungen; alle Schatten sind durchsichtig und farbig. Diese Verbreitung der Farbe hat etwas von der Kapillarität jener kostbaren Essenzen des Orients, die man in kleinen, dickwandigen vergoldeten Glasfläschchen kauft, und aus denen ein kleiner Tropfen genügt, eine große Truhe für alle Zeit mit Wohlgeruch zu füllen. Dieses Sichwinden und Beugen und Modulieren der Farbe verrät einen Sinn von der delikatesten Reaktionsfähigkeit; dazwischen erscheinen mit etwas stärkerem Anschlag kleine, wohlverteilte Akzente, derart wie sie die Maler oft noch anbringen, wenn sie etwa am Firnistag einer Ausstellung ihr Werk in veränderter Umgebung erblicken und da und dort einen kleinen Drücker aufsetzen, der die Wirkung hebt und die Stimme des Bildes verstärkt, Eingebungen der letzten Stunde, die eben noch rechtzeitig kommen, um nicht Treppengedanken zu werden. Man bemerkt sie oft erst, wenn man das Bild sehr lang betrachtet hat; ihre Wirkung ist da, auch ohne daß man ihr Dasein gewahrt. Derart ist die rote Quaste an der langen, quergehaltenen Lanze des Hintergrunds, derart die kleinen blauen Franzen am Kostüm des Leutnants und die rotgefärbten Schnüre, an denen das Pulverhorn des schießenden Knaben hängt, derart der rote Passepoil seines Patronenbandeliers*). Überblickt man aber das Ganze, so ist die Farbe nicht eigentlich Sprechend und auffällig. Ein großes Meer bläulicher und gelblicher, grün schimmernder Töne, in dem wie

*) Ein ganz entsprechender Akzent ist an dem 1642 datierten Damenbildnis, Rembrandtwerk IV Nr. 285, das Rot der Nettel des Kragens, und an dem kleinen Berliner Tobiasbild die roten Schnüre, an denen der Korb am Fenster hängt (IV Nr. 249).

Meeresleuchten hin und wieder ein metallischer Glanz, ein weißer Kragen, ein Gesichtston phosphoreszierend aufblitzt. Dazwischen das magische Licht jener „kleinen Fee“ aus der Flut hervorbrechend und endlich das gelbe Gold der Hauptfigur, das wie der Widerschein des großen Himmelsgestirns mit heftigem Glanz vibriert. Starkfarbiges Grün kommt gar nicht vor. Das Laub am Helm des schießenden Knaben ist wie verstaubt und geblühen. Die eine starke Farbe, das Gelb, ist mit dem Hauptlicht zusammengeworfen und in seinen Dienst gestellt. Rembrandt hat das später nicht wiederholt. Die unverkennbare Sparsamkeit, mit der der Konkurrenz starker Akzente ausgewichen wird, die Akzente möglichst kumuliert werden, um die Wirkung zusammenzuhalten, ist für die Nachtwache charakteristisch. Bei einem Werk von so vielen Figuren und von so bedeutenden Dimensionen kann das nur die größte Verwunderung erregen. In keiner Weise ist dabei eine Veränderung, ein Nachdunkeln im Spiel. Schon Hoogstraten äußerte den Wunsch, etwas mehr Licht hätte dem Bild nicht geschadet (1678). Dasselbe meint Fromentin, wenn er von „lumière étroite“, von der kanalisierten Lichtzuführung spricht. Es ist, als hätte der erste Ansatz, diesen Stoff zu gestalten, wie eine Notwendigkeit Rembrandt zu immer schärferen Konsequenzen getrieben. Das Gruppenbildnis war der einheitlichen Wirkung zuliebe in eine Handlung umgewandelt worden. Aber diese Konzentration genügte noch nicht. Was von Kompliziertem und Ablenkendem da war, mußten die Ausdrucksmittel von Farbe und Licht helfen, noch mehr zu vereinfachen, einheitlicher Stimmung zuzudrängen, auf eine Spitze zuzuschleifen. Die Handlung mußte zum höchsten Grad der Illusion, der Plötzlichkeit getrieben werden. Sie wandelte sich in eine Erscheinung, die von einem engst zu fassenden, jäh auftreffenden Licht herausgehoben wird und dem Beschauer heftig wie ein Stoß sich eindrückt und aufprägt. Hier ist kein Zufall mehr, sondern eiserne Folgerichtigkeit und völlige Klarheit.

Ist nun diese Illusion eine täuschende, die mit der Wirklichkeit verwechselt werden könnte, oder hält sie sich in den Grenzen poetischen Scheins? Nicht ohne Verwunderung stellt man diese Frage, da es sich um Rembrandt

handelt, der doch, wenn einer, als Poet gilt. Tatsächlich besteht aber in diesem Punkt eine Begriffsverwirrung sondergleichen, und diese Unsicherheit hat verhängnisvolle Folgen gehabt. Man hat sich gewöhnt, das Gemälde nicht wie andere von der Wand herab wirken zu lassen, sondern mit seinem Rahmen auf den Fußboden zu stellen, weil alle Welt schrie, nur eine solche Aufstellung lasse die Illusionskraft der Szene zur Geltung kommen. Selbst Leute, die Gefühl für Kunst hatten, meinten, wenn das Bild bis zum Fußboden reiche, so werde sein Eindruck bis zur Täuschung gesteigert*). Diese Aufstellung sollte ausdrücken, daß wenn es dem Leutnant Ruytenburch und seinen Gefährten beliebe, aus dem Rahmen zu steigen, sie dies ohne weiteres und gefahrlos tun könnten.

Es gab früher im Reichsmuseum, wo das Bild sich seit 1885 befindet, eine sonderlich bequeme Kontrolle, um den Farbencharakter und den Illusionsgrad der Farben der Nachtwache zu bestimmen. Die Diener des Museums hatten früher eine geschmackvolle Uniform, die ihnen inzwischen genommen worden ist. Fräcke mit roten Aufschlägen, ebensolchen Umlegekragen und breiten Generalsstreifen an den Hosen; um den Hals ein breites gelbes Moiréband, an dem eine Medaille hing. Diese Farben, Gelb, Rot, Schwarz, auf dem Grund der tiefen Dämmerung der Ecken des Saales, in denen die Diener meist saßen, entsprachen ungefähr den Farben der Nachtwache. Traten sie unter das starke Oberlicht heraus, so sah man ohne weiteres, wie unwirklich, d. h. lediglich an ihren dunklen Grund als ihre Lebensbedingung gebunden, die Rembrandtfarben waren. Kommt jetzt, wo dieses bequeme Experiment versagt, irgend eine farbenfreudige Fremde in den Saal, so verursachen die grün- oder rotseidenen Blusen, violetten Blumen und Federn in dem grellen Oberlicht dem für die Nachtwache akkomodierten Auge eine namenlose Pein; die Farben der im Tageslicht vor dem Bild vorbeispazie-

*) Lübke im Repertorium für Kunstwissenschaft I (1876) S. 22 und Kunstwerke und Künstler S. 477. „Die Wirkung war (bei der Aufstellung im Trippenhuis) so frappant, daß man unwillkürlich zurückwich, um dem heranmarschierenden Haufen Platz zu machen.“ Das Nähere im Anhang am Schluß des vorliegenden Buches, 1. Beilage.

renden oder stehen bleibenden Personen erzeugen eine wahrhaft greuliche Dissonanz mit der so wohltemperierten und harmonisierten Tönung des großen Bildes. Nach der Bitterkeit dieser Erfahrung kann kein Zweifel über das Kolorit des Werkes mehr aufkommen. Gegenüber der zerstreuten Buntheit der wirklichen Farben im Tageslicht, erscheinen diese Rembrandt-farben wie gekocht und erweicht, aller natürlichen Roheit befreit, wie aus einer dunkeln Flut als ihr verborgen gewesener Hort und als leuchtende Perlen emporgehoben. Dieses Dunkel aber ist ihr Element; sie leben mit ihm und nähren sich von ihm, und sie würden sterben, wenn sie in das neutrale Tageslicht herausträten. Die Illusion des Gemäldes ist groß, ja ungeheuer, und sie ergreift den Beschauer, wie überhaupt große Dinge uns in ihre Sphäre emporheben, daß wir das gemeine Dasein darüber vergessen. Aber unmöglich ist es, sich vorzustellen, daß diese Figuren aus dem Rahmen in die Wirklichkeit eines Oberlichtsaales heraustreten könnten, die ihnen sofort ihr Geisterlicht ausblasen würde. Darum mag jeder zusehen, was er von den immer wiederholten und immer gleich törichtten Phrasen zu halten habe, die Nachtwache sei ein Triumph des Realismus, der Naturbeobachtung und der illusionistischen Täuschung, da dieser Gemeinplatz auf nichts anderem als auf der Verwechslung eines bis zur Hallucination gesteigerten poetischen Phantasielebens mit der greifbaren Realität der Gasse beruht.

Die Kritik der Nachtwache.

Einem so außerordentlichen, ja einzigen Werk gegenüber soll die analytische Betrachtung alles tun, was sie irgend vermag, um das feinverästelte Leben des künstlerischen Organismus bis zur letzten Regung zu verfolgen, um dem Künstler auf allen Wegen und Schlichen nachzugehen; sie mag interpretieren, so viel sie dessen fähig ist, um zu erkennen, um zu lernen, um sich Rechenschaft zu geben. Aber vor einem mögen sie alle guten Geister bewahren, das Werk zu kritisieren. Niemanden fällt es ein, große Naturschauspiele zu kritisieren. So kann man an einem großen Alpenberg wohl herumkrabbeln, sogar hinaufsteigen und sich den Riesen in allen Winkeln, Tälern, Schlünden und Höhen betrachten; aber das Mißverhältnis der Größe zwischen der Menschenkleinheit und diesen Erstgeborenen der Schöpfung läßt sich nicht überwinden.

In den Äußerungen höchster Kunst liegt etwas vom Wesen der Elemente, die „mit Donnergang ihre Reise vollenden“. Werke wie Rembrandts *Nachtwache* könnten nur von ihren Pairs gerichtet werden. Wo sind aber diese zu finden? In der furchtbaren Entschlossenheit seiner Ausdrucksweise

kann man das Bild etwa mit Michelangelos sixtinischen Deckengemälden vergleichen, wo ein Entschluß ähnlicher Art darin sich kundgibt, alles und jedes Ornament auszuscheiden und die Aufgabe allein mit den Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Gestalt zu lösen. So ist der Idee nach die Nachtwache auf Hell und Dunkel konstruiert. Aber ihre Durchführung ist doch keineswegs bloße Abstufung von Lichtwerten; vielmehr gibt sie ein Beispiel von farbiger Modellierung, das niemand vergessen kann. Sie ist ein Unikum. Rembrandt freilich ist auf der Stufe der Nachtwache nicht stehen geblieben. Als ein sich Wandelnder, immer neue Fähigkeiten Offenbarer ist er in seiner Kunst weiter geschritten. Er allein gibt mit seinen späteren Werken eine Art Maßstab, an dem man die Nachtwache messen kann. Hier läßt sich dann sehen, wie er über gewisse Dinge sein Urteil spricht, wie er sich selbst korrigiert.

Die Beurteiler der Nachtwache haben sich denn auch, unter der allgemein zugegebenen Voraussetzung, daß man es mit einem außerordentlichen Werk zu tun habe, darauf beschränkt, ein paar Einzelvorbehalte zu machen. Außer Fromentin hat niemand den Versuch eindringender Analyse unternommen; daß diese seine Analyse zu einer Kritik und zu einer scharfen geworden ist, wird man einem Maler zu gute halten. Künstler können ohne exklusive und intolerante Überzeugungen nicht sein. Die anderen zeigen in ihren Bemerkungen eine so auffallende Übereinstimmung, daß man von diesem immer wiederkehrenden Urteil wohl Notiz nehmen muß. Es betrifft die Übertreibungen in der Darstellung der allgemeinen Bewegung.

Wir lassen zuerst einem holländischen Anonymus vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts das Wort:*) „Dat Rembrandt den optogt der Burgeren vertoond heeft, zoo als het behoort, gelooven wij niet, of het zoude, ter dier tyd, zeer ongeregeld hebben moeten toegegaan zyn, it welk wij nogtans wel beter weeten.“ Also der Zweifel, ob es bei Schützenauszügen damals wirklich so unordentlich zugegangen sei, oder ob

*) Angeführt von Dyserinch a. a. O. de Gids, 1890, 4. S. 269.

die Darstellung übertreibe. Kolloff äußert sich wie folgt (Historisches Taschenbuch 1854, S. 453): „Es sieht aus, als ob der Trommelwirbel die Bürger mitten aus ihren Arbeiten herausgerissen, und sie eilen sich, als ob eine Minute Verzögerung die allerschlimmsten Folgen für sie haben sollte; sie stürzen halbangekleidet hinaus; dieser knöpft sein Wams zu, jener zieht im Gehen seine Büffelhandschuhe an, ein Schütze ladet sein Gewehr, und der Hauptmann, ein großer stattlicher Herr, schreitet gewaltig aus. In dem ganzen Vorgang herrscht ungemein viel Bewegung, Wirrwarr, Eile, und die Spartaner des Leonidas, die zu den Waffen rannten, um den Engpaß der Thermopylen zu verteidigen, zogen gewiß nicht heftiger und stürmischer dahin als diese honetten Amsterdamer Bürger zum Scheibenschießen aufbrechen.“ Bode bemerkt:*) „Die Wahl und Darstellung des Moments geht über den einfachen Inhalt des Bildes, die Wiedergabe der Bildnisse eines Amsterdamer Schützenkorps, hinaus und beeinträchtigt denselben dadurch sogar in einem gewissen Grade. Die märchenhafte Beleuchtung und die belebte Situation, welche den Beschauer so bestriicken, daß er die Darstellung eines weltgeschichtlichen Ereignisses vor sich zu sehen glaubt, machen sich teilweise auf Kosten der Individualität des einzelnen geltend u. s. w.“ Verschärft wiederholt Bode dieses Urteil 1895**), die Nachtwache erscheine wie die Darstellung eines bedeutenden historischen Momentes, wie der hastige Auszug einer Truppe, die durch einen feindlichen Überfall zur Verteidigung der Mauern aufgeschreckt sei. Die gesteigerte Erregung in den Figuren, ihre hastige Bewegung, die einheitliche, durch den grellen Lichteinfall besonders konzentrierte Wirkung beeinträchtigt die individuelle Wiedergabe jeder einzelnen Persönlichkeit. „Andererseits ist das Motiv an sich nicht bedeutend genug für eine solche dramatische Behandlung; dadurch bekommt das Bild, bei längerer Betrachtung, einen etwas gesucht theatralischen Anstrich.“ Diese

*) Studien zur Geschichte der holländischen Malerei (1883) S. 473, wiederholt von Bredius, Meisterwerke des Reichsmuseums S. 24.

**) Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen XVI (1895), S. 8. Auch in der Bilderlese aus kleineren Gemäldesammlungen, Sammlung Wesselhöft S. 23.

Äußerungen hat Bode neuerdings (Rembrandtwerk IV [1900] S. 18 f.) nicht nur bedeutend abgeschwächt, sondern, was den Mangel an individuellem Ausdruck angeht, zurückgenommen. Der nüchterne Vorgang des Alltagslebens sei zu einer lebendigen dramatischen Szene umgestaltet, welche diesen Schützenauszug wie eine Episode aus der großen Zeit Hollands, wie einen Ausmarsch zum Kampf gegen die Spanier, erscheinen lasse.

Ein zweiter Einwand geht mehr auf die Ausführung im einzelnen und hält sich an die Beobachtung, daß manches unausgeglichen geblieben, manche Härte überbügelt und manche Lücke gestopft worden ist. Rembrandt erfindet seine Kompositionen nicht eben leicht und schnell. Es ist zweifellos richtig, was die Schüler Rembrandts Houbraken erzählt haben, daß der Meister manchesmal ein Gesicht auf zehn verschiedene Weisen skizziert habe, ehe er es auf die Leinwand brachte. Dasselbe gilt um so mehr von Kompositionen; er änderte unaufhörlich. Houbraken führt das Beispiel an, wie oft und immer verschieden er Christus mit den Jüngern in Emmaus dargestellt habe. Daß er dieselben Stoffe immer von neuem angefaßt hat, ist etwas den Laien Überraschendes, dem Künstler aber Selbstverständliches. Charles Blanc hebt es hervor, „que Rembrandt ait été si difficile pour ses compositions et les ait tant de fois recommencées, alors que tant d'autres peintres se seraient contentés de ce qui lui paraît, à lui, si insuffisant.“*) Ein merkwürdiges Beispiel von Kompositionskorrekturen aus der Zeit der Nachtwache liefert eine mit Farbe übergangene Kreidezeichnung im Kupferstichkabinett des britischen Museums. Sie gehört zu der kleinen Grisaille der Kreuzabnahme Christi von 1642 in der Londoner National Gallery, gibt aber nur die untere Hälfte dieses Bildes; die Komposition ist über den Knien des Schwächers abgeschnitten. Durch Ausschneiden einzelner Stücke und Einfügen ausfüllender Papierschnitzel bildet das Blatt jetzt ein Mosaik von mindestens sechszehn verschiedenen Papierstückchen, die Rembrandt so oft geändert und geklebt hat, bis er zufrieden

*) l'oeuvre de R. p. 19.

war*). So mag man denn auch von der Nachtwache, obwohl eine unmittelbare Kontrolle durch Skizzen und Entwürfe nicht möglich ist, sich überzeugt halten, daß sie durch zahlreiche Umformungen hindurchgegangen ist, von denen wir mit aller Vorsicht einige kleine Spuren nachgewiesen zu haben vermeinen. Es lag nicht in der Art dieses Künstlers, auch nicht bei verhältnismäßig einfachen Aufgaben wie dem Bildnis, gleich Hals oder Velazquez heftig zuzugreifen und sich künstlerisch schnell zu entschließen. Velazquez, dessen positives Wesen freilich wenig von der Phantasie geplagt wurde, hatte eine Art und Sicherheit, seinen Gegenstand, wie ohne sich zu besinnen, anzupacken und hinzustellen, als könne alles gar nicht anders sein. Nach Jahren hat freilich auch er, wie die häufigen Pentimenti beweisen, korrigiert. Rembrandts Bilder aber sind nicht wie die des Spaniers scheinbar „mit dem Willen“ gemalt.

Der dritte Einwand ist der stärkste; er trifft nicht dieses Bild allein, sondern den ganzen Rembrandt dieser Jahre. Das Auffällige an der Nachtwache ist nicht, was die meisten beanstanden, daß ein alltäglicher und trivialer Vorgang wie der Auszug einer Schützenkompagnie übertreibend in einen Alarmaufbruch verwandelt worden ist, der an irgend einen Hannibal ante portas denken läßt; das Verwunderliche ist dagegen, daß eine pragmatische Erzählung, sei es nun eines gewöhnlichen, sei es eines historischen Vorgangs, mit Ausdrucksmitteln des Irrationalen und Übernatürlichen gegeben worden ist. Das geheimnisreiche Auftauchen aus dem Dunkel zum Helldunkel und zum Hellen, das unruhige Blitzen der vereinzelt Lichter, endlich ein grelles Aufleuchten, dies ist der Dunstkreis des Mysteriums, des Zaubers, der plötzlichen Parusien und Erscheinungen. Es sind die Mittel, mit denen die Hexe von Endor, die Saul den Geist Samuels beschwört, das Mahl Belsazars mit dem Mene tekel, die Erscheinung von

*) Sidney Colvin, guide to an exhibition of drawings and etchings by Rembrandt (1899) p. 8 zu A 33. Rembrandtwerk IV S. 82. Zeichnungen, erste Folge Nr. 103. Ähnliches Verfahren bei der Guafchezeichnung, Christus und die Apostel von 1634, im Teylermuseum zu Haarlem, Zeichnungen, erste Folge Nr. 165.

Banquos Geist oder Caesars im nächtlichen Zelt des Brutus dargestellt worden sind oder dargestellt werden könnten. Wer erscheint aber hier aus dem quellenden und brodelnden Dunkel? Der kleine Leutnant Ruytenburch von der Kompagnie des Hauptmanns Franz Banning Cocq, und das wäre, um Fausten zu zitieren, da aus dem Zaubergewölk in seinem Zimmer ein fahrender Scholast hervortritt: das also war des Pudels Kern; der Casus macht mich lachen! Man wäre versucht, dies komisch zu finden, wäre nicht in aller Schaffensweise Rembrandts etwas so grenzenlos, nicht eigentlich Naives, aber Dämonisches. Und so begegnet in der Nachtwache die Wiederholung und Steigerung jenes seltsamen Widerspruchs, der uns bereits bei dem Dresdener Doppelbildnis und der Hochzeit Simsons auffiel, das Mißverhältnis zwischen dem, was gesagt wird und der Art, wie es gesagt wird. Die Nachtwache ist also nicht das einzige, nur das stärkste Beispiel einer Gewöhnung und Leidenschaft, die Rembrandt hatte aufkommen und einreißen lassen. Unsere Diagnose berührt hier die Stelle, wo sich das eigentümliche Problem des künstlerischen Zustandes, wie er sich die Jahre daher entwickelt hatte, in seinem ganzen Ernst und seiner ganzen Größe vor uns aufreckt.

Man mag die Macht äußerer Einwirkungen über Bildung und Entfaltung menschlichen Wesens, man mag gegenüber dem Angeborenen das Gewicht des Erfahrenen und von außen Gekommenen noch so hoch an schlagen, in den Tiefen menschlicher Natur ist ein Ort, wo diese Eindrücke wie in einer Sackgasse sich festrennen und auf einen Felsen von Widerstand stoßen. Unbekümmert wie hinter der Wallmauer einer uneinnehmbaren Zitadelle lebt das Persönlichste, dessen dumpfe Kraft um so größer ist, je weniger es von ihr weiß. Hier bildet das Ich seine eigene Welt. Je reizbarer — und dies ist der Fall des Genius — die Organe für die Sensationen der Außenwelt sind, um so lebhafter ist ihr Reagieren, ein anhaltendes Daktieren, was Zugang finden kann und was nicht. In bald stoßhafter, bald unmerklicher Bewegung und Gegenbewegung, in einem Dauerzustand gereizter

Huseinandersetzung steht der Genius der Welt gegenüber. Die Hefigkeit der Jugend und die Abgeklärtheit der Reife beruhen nicht nur auf dem Übermaß kampffreudiger Kraft und ihrem allmählichen Erlahmen, sondern auf der zunehmenden Sicherheit einer endlich gewonnenen Position.

Den ungeheueren Kampf, den Rembrandt um seine künstlerische Selbstständigkeit geführt hat, können wir nur ahnen. Aus der Einsamkeit seiner Leydener Jahre und aus der äußerlichen Bewegtheit des ersten Amsterdamer Jahrzehnts dringt kaum ein artikulierter Ton, kaum ein Wort zu uns. Nur seine Werke sind da, und sie haben Zungen, zu reden. Mitten aus dem Schaffen der Kunstgenossen, aus dem Geschmack der Zeit und des Landes, aus dem Andrängen einer allenthalben siegreichen Weltkultur, aus der Verführung der italienischen Kunst, die auch ohne die Photographien und populäre Kunstschriftstellerei unserer Tage durch Stiche, durch leidenschaftlich gesammelte Originale bekannt genug war, ringt sich ein eigentümlicher Geist empor, den nach einer eigenen Sprache verlangt. Wenn man ihn an die klassischen Vorbilder erinnert, sie ihm als Muster preist, die zur Normalerziehung jedes Künstlers gehören, lehnt er sie ab und erklärt, nur eine Lehrmeisterin anzuerkennen, die Natur. Dieses Wort hat man ihm allzugläubig nachgesprochen, als drücke es auch nur entfernt das Wesen seiner Kunst aus. Weil der Klassizismus der Renaissance von der körperlichen Gestalt ausgeht und aus ihrer Behandlung seine Maßstäbe entnimmt, wird an Rembrandt ein Maßstab gelegt, der gar nicht für ihn paßt; aus der Tatsache, daß er seine Modelle nicht in Rücksicht auf das kanonische Schönheitsideal wählt, daß er ihre Proportionen nicht nach dem Kanon aufbaut, daß er die schöne Linie der Einzelgestalt wie der Gestaltengruppe vernachlässigt und verwirft, folgert der einseitige klassizistische Standpunkt, Rembrandt sei ein Naturalist, als ob sein Figurenstil das für ihn Entscheidende wäre. Durch sein trotziges Pochen auf die Natur mochte er selbst der Auffassung seiner Gegner Vorschub leisten. Hat aber, so darf man fragen, wann immer das Schlagwort Natur erscholl, Natur je einen anderen als einen polemisch negierenden Sinn gehabt? Hat das Wort denn wirklich

einen positiven Inhalt, oder bedeutet es nicht vielmehr zu allen Zeiten Auflehnung, Widerstand gegen eine als unwahr empfundene, bedrückende, fremde Überlieferung? Rembrandt sagt Natur, und er meint nichts anderes als sein Recht, unabhängig von fremder oder naher Kunst eine eigene Sprache zu finden, die seine Organe allein verstehen, die sie zur Gestaltung bringen wollen, die sie als einzig natürliche empfinden. Eine Kunstsprache, in Zeichnung und Komposition, in Licht und Farbe anders als eine schon dagewesene, aber nicht wesentlich natürlicher, nur freilich unserer nordischen Natur näherliegend, der Ausdruck einer gänzlich idealen, persönlichen, Rembrandtischen Welt. Ein künstlerischer Instinkt wird Herr, der alle Hilfsquellen, alle Findigkeit und alle Intelligenz dieser versatilen Begabung sich dienstbar macht und zu einem reißenden Strom wird, vor dem es kein Halten und keinen Widerstand gibt. Der Künstler in Rembrandt läßt diese Leidenschaft gewähren und alle Schleusen aufziehen. Je mächtiger und ausgebildeter von Jahr zu Jahr, je vollkommener seine Kunstsprache wird, um so souveräner gebärden sich die ihrer Trefflichkeit froh gewordenen technischen Ausdrucksmittel. Diese Kunst akzentuiert sich, unterscheidet sich von dem Nicht-Ich Rembrandts, von der übrigen Kunstwelt; sie wird auch dafür anerkannt und bewundert. Rembrandts Ruhm in seiner Zeit erreicht seinen Gipfel. Er hat in diesen Jahren die Welt bezwungen. Es scheint eine Zauberkraft in ihm zu sein, die über Wirkungen gebietet, welche anderen verschlossen sind. Wie er nicht müde geworden ist, sich selbst zu staffieren, zu drapieren, in jede Verwandlung zu zwingen, so besitzt er einen Zauberstab, der auch die Dinge außer ihm wandelt. Er ist ein Magier, dessen kräftigen Formeln alles sich fügen muß. Die Menschen kommen, geben ihm Aufträge, nennen ihm ein wohlumschriebenes Thema: einerlei, er macht etwas anderes daraus, er verwandelt, er läßt den Strom seiner künstlerischen Leidenschaft darüber fließen. Und hier kommt nun der Punkt, an dem es ununterscheidbar wird, welcher Anteil dem Dämon und welcher der Besinnung zugehört, was Offenbarung des Genius ist und was souveränes Spiel und Laune, der Punkt, wo die Schöpferkraft alles ansieht, was sie gemacht hat, und erkennt, „siehe,

es war sehr gut“, wo also das Bewußtsein der Persönlichkeit wie ein Siegel auf das Schaffen gedrückt wird.

Das Bewußtsein des Könnens und der notwendig daran sich heftende Mut, der mehr ist als Mut, Übermut (wenn man von diesem Wort die allmählich aufgekommene Lasterqualität abrechnen will), hat der Erscheinung Rembrandts einen Charakterzug verliehen, der nur einer ist neben anderen, aber zu allen Zeiten sehr in die Augen gefallen ist. Der Rembrandt in dieser Hinsicht ist nicht der ganze Rembrandt; aber man hat ihn fixiert und je nach den Zeiten, die ihn beurteilen, aufs feindlichste getadelt und aufs höchste erhoben.

Die Tadler kamen zuerst zum Wort. Nach Rembrandts Tod, in den siebenziger Jahren des Jahrhunderts, bildete sich ein Verein von Literaten und Dichtern zu dem Zweck, das Theater zu reformieren und von der „ungebildeten“ Wildheit und den dick aufgetragenen Greueln der Nachfolger des Jan Vos zu säubern. Sie nahmen den Wahlspruch Nil volentibus arduum an, versammelten sich seit 1676 bezeichnenderweise im Haus des Malers Laireffe und suchten, nach dem Vorbild der französischen Akademie auch in Holland einem feinen und gesitteten Geschmack, dem Ideal des Feilens, Glättens, Nichtanstoßens, dem Beschneiden der Natur den Weg zu bahnen. Das erste und letzte Wort dieser Korrekten war Gesetz und Regel, die Polizierung der Kunst. Einer aus dem Kreis, Andreas Pels, bearbeitete des Horaz Kunstlehre der ars poetica, ein holländischer Boileau. Da diesen Perücken nichts verwerflicher schien, als eigene Weise zu pflegen und in hochmütigem Eigendünkel Regel und Muster gering zu achten, so galt ihnen Rembrandt, den sie doch nicht umhin konnten, den großen Rembrandt zu nennen, als der Erzketzer der Malerei, der Abtrünnige von der Überlieferung Tizians und van Dijcks, Raphaels und Michelangelos*). Der genannte Pels erklärt es für die größte Verirrung eines großen Talentes,

*) Kronenberg, het kunstgenootschap Nil volentibus arduum. Jondbloet, Geschiedenis der nederlandsche Letterkunde⁴, IV 419 ff., 429 ff. Die Stellen gegen Rembrandt hat auch Houbraken angeführt.

alles „uit zich zelf te weeten“, sein Besserwissen bewährten Grundfätzen entgegenzustellen, und so sei es zur größten Einbuße der Kunst geschehen, daß ein Meister wie Rembrandt z. B. in der Darstellung des Nackten mit Berufung auf angebliche Natur dem edlen Verhältnis einer griechischen Venus eine gemeine Waschfrau mit schlappen Brüsten und einer Leibesbildung, an der dem Beschauer nichts von gemeiner Wirklichkeit, auch nicht die Spuren vom Druck des Korsetts und der Strumpfbänder, erspart bleibe, entgegenstelle. Für diese Auffassung ist Rembrandt der Typus des Genius, der seine Gaben mißbraucht, der in trotziger Hoffart seines Ichglaubens ver schmäh't, der Priester einer rechtgläubigen Akademie zu sein und lieber das Banner der Ketzerei entfaltet.

Andere Zeiten dagegen, die ketzerfreundlich und anarchisch geartet sind, haben juist diesen Rembrandt auf den Schild gehoben. Statt das neue Gesetz zu suchen, das zur Offenbarung drängt, haben sie als Regellosigkeit gefeiert, was doch nur den Regeln des alten Gesetzes widersprach, haben sie den Absolutismus und die Herrenwillkür des genialen Individuums zur Rechtfertigung eigener erbärmlicher Freiheitsgelüste als neues Evangelium verkündet, Rembrandt, den Instinktmenschen mit dem Tänzerschritt suveräner Laune und genialen Spiels, entdeckt.

Weder ist jener Rembrandt der akademischen Kreise Schwarz wie die Hölle noch dieser moderne Rembrandt licht und schön wie ein Engel. Was aber an beiden Vorstellungen der Wahrheit sich nähert, entspricht am meisten den Zügen, die der Künstler an der Wende der dreißiger und vierziger Jahre auf seinem Antlitz trug. Damals war er trotzig und selbstgerecht, elegant und herrenmäßig, instinktiv, aber nicht ohne eine Pointe von Bewußtheit, mit einem Wort: Künstler, der nur Formprobleme kennt. Wo aber war der Mensch geblieben? Hatte er Schritt gehalten mit dem ungeheuren Anlauf, mit der Riesenleistung des Künstlers?

Man mag sagen, was man will: es ist eine tiefe Wahrheit in dem, was Goethe in mannigfacher Fassung als Lebenserfahrung ausspricht, daß nämlich die Ausbildung und das Wachstum einseitiger Fähigkeiten und

Triebe dem Menschen verderblich sei, sei es nun der Intellekt, seien es sinnliche Organe, denen der Zügel losgelassen wird. Die Bedingungen der Gesundheit sind zu sehr an gleichmäßige Entfaltung der vorhandenen Anlagen geknüpft, als daß ein entschiedenes Überhängen nach einer Seite nicht den ganzen Zustand aus dem Gleichgewicht bringen sollte. Das Sinnliche braucht irgend eine Gegenwirkung im Geistigen und Sittlichen. Und so erscheinen die großen Persönlichkeiten wie mehrfach verankert, indes die einseitigen Begabungen gerüttelt und geschüttelt werden und anders als jene, die ihre Größe als etwas Selbstverständliches in sich tragen, ihr Persönliches bewußt wie einen Trumpf ausspielen. Zögernd und nur nach vielem Besinnen mag man mit solchen Fragen an Rembrandt rühren. Wo sind die Menschen, denen Glück auf die Dauer zuträglich ist? Unsere Natur ist zu eudämonistisch angelegt, um Unglück und Leid zu begrüßen, um Gott für Leiden zu danken. Dennoch sind es diese unerbetenen Mächte, die da kommen und das Erdreich locker machen, aus dem die Quellen des Tiefsten, das in menschlicher Natur ruht, hervorbrechen.

Das Jahr 1642, in dem die Nachtwache vollendet wurde, war ein Wendepunkt in Rembrandts äußerem Schicksal. Er verlor in diesem Jahr seine Frau Saskia. Von den Kindern, denen sie das Leben gegeben, war nur das letztgeborene, der Sohn Titus, übrig. Sie bestellte ihren Mann zum Vormund des Kindes mit der Bestimmung, daß er das Vermögen nutzen solle, solange er nicht wieder heirate. Die Verhältnisse aber waren schon seit dem Hauskauf von 1639 im Rückgang. Sie verwirrten sich, als die Abzahlung der vertragsmäßigen Kaufsumme ins Stocken kam, und die auflaufenden Zinsen die Schuld mehrten. Die Beziehungen zur „Welt“, denen die reiche Heirat vielleicht Vorschub geleistet hat, die Rücksicht auf ihre Konventionen lockern sich. Rembrandt gibt Ärgernis. Nachdem er mit der Amme des Kindes ein Verhältnis unterhalten, sucht er diese Geertje loszuwerden, da ein jüngeres weibliches Wesen, Hendrickie, in sein Haus tritt, um die Wirtschaft zu leiten. In einem Prozeß, der 1649 geführt wird, sieht sich Rembrandt verurteilt, der Amme eine jährliche Pension zu zahlen.

Mit der damals 23jährigen Hendrickie lebt er seitdem in außergesetzlicher Ehe, man darf vermuten, weil ihn die Bestimmung von Saskias Testament an der Heirat hindert, und er in dem zunehmenden finanziellen Ruin den Genuß des Vermögens seines Sohnes nicht entbehren kann. Indessen drängen die Gläubiger, und 1656 wird über Rembrandts Vermögen Konkurs erklärt, Haus und Fahrnisse inventarisiert; was eine langgeübte Sammel-leidenschaft und Kennerschaft zusammengehäuft, wird versteigert, und der Künstler verläßt das Haus der Breefstraat (dasselbe, an dem jetzt die Gedenktafel angebracht ist), um zunächst in einem Gasthaus der Kalverstraat, zur Kaiserkrone, Unterkommen zu suchen. Er schien unterzutauchen. Der dänische Maler Keil, der sein Schüler gewesen, verließ damals Holland und hat später erzählt, nach dem Bankerott sei Rembrandt weggezogen, in den Dienst des Königs von Schweden getreten und dort im Elend gestorben. Schweden war seit dem dreißigjährigen Krieg eine Art Wunderland geworden, wo mehr als einer sein Glück suchte; die Erscheinung Christinens von Schweden in Rom, wo sie manchem Künstler und Gelehrten wie eine dea ex machina half, tat das ihre zu jener Legende. Rembrandt hat Amsterdam nicht verlassen.

Wir geben diese biographischen Tatsachen, die Stück um Stück aus den Notariats- und Gerichtsarchiven an den Tag gefördert worden sind, in aller Kürze. Die Finanzgeschichte Rembrandts kann man aus diesen Akten schreiben, aber nicht die Geschichte seines Lebens. Sie geben keine Antwort auf die Frage, wo die Gönner und Freunde blieben, als die Not hereinbrach, und als so viele Schätze verschleudert wurden; sie geben noch weniger Einsicht in die Empfindungen und Leiden Rembrandts. Für die innere Geschichte des Künstlers in den Jahren von 1642 bis 1656 sind die Urkunden stumm. Wieder sind aber die Werke da, um zu reden. Nicht als könnte man sie zu klaren Zeugnissen über wechselnde Ansichten und Neigungen des Künstlers zwingen; dieser Weg der Interpretation, den manche beschreiten, führt in die Irre und ruht auf irrthümlichen psychologischen Meinungen. Nur den allgemeinen Umriß einer tief gehenden Wand-

lung des Menschen lassen sie erkennen. Und diese Wandlung ist Entäußerlichung, Vertiefung, Beseelung. Die Formprobleme kann ein Künstler nie opfern, er gäbe denn sich selbst auf; aber die Willkür ihrer Alleinherrschaft wird er brechen. „Form, Form! gebt mir die dreißig Silberlinge der Form und nehmt dafür meinen ganzen Inhalt! Gebt mir den Körper des Alkibiades, den Mantel des Don Juan!“ In dieser Forderung meldet sich doch das Gefühl eines Verrats an Werten, um die man nicht leichtherzig spielt. Die Form kann ein Spiel werden; aber das Gewissen und der Ernst des Lebens, um das die Kunst kreist, ruft diese Werte zurück. Die Erscheinung mag eine Täuschung wechselnder Formen sein; aber sie läßt uns ahnen, daß hinter ihr eine Wahrheit steht, die ihr Wesen ist, auch wenn es uns nicht beschieden wäre, dieses Wesen voll zu erfassen.

Rembrandt behielt, was seine Kunst erworben hatte und besaß. Und er wurde noch etwas anderes, was er bis dahin nur in Ansätzen gewesen war, der Maler der Seele.

BIBLIOTEKA POLSKA
KRAKÓW

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

L. III-306957

Druk. U. J. Zam. 356. 10.000.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000300236