

NEUE WELT

Die Erfindung der amerikanischen Malerei

Mit Landschaftsmalerei betraten die USA in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Bühne der internationalen Kunstwelt. Wildnis und Weite der Neuen Welt erschien Maler-Pionieren wie Thomas Cole und Frederic Edwin Church als etwas Unvergleichliches, scheinbar Grenzenloses. In den Catskill Mountains nördlich der stetig wachsenden Stadt New York schuf ein Kreis von Malern, den man später als Hudson River School bezeichnete, wildromantische Bilder. Maler, Wissenschaftler und Abenteurer unternahmen strapaziöse Reisen, um die Naturwunder der Neuen Welt zu erkunden. Ihre Bilder und Berichte regten die Entstehung eines frühen Tourismus zu den spektakulären Landschaften der White Mountains, der Niagara Falls und des Yosemite Valley an. Landschaftsmalerei galt in den USA als wichtigste Kunstgattung, als Zeugnis nationaler Identität und der spirituellen Vorstellung von Amerika als dem neuen »Promised Land«.

Das Wadsworth Atheneum Museum of Art in Hartford, Connecticut, wurde 1844 als erstes öffentliches Kunstmuseum in Amerika gegründet. Es bewahrt eine der größten und bedeutendsten Sammlungen amerikanischer Landschaftsmalerei. Sie wird nun erstmals repräsentativ in Europa gezeigt. Der Kern der Hudson-River-School-Sammlung des Wadsworth Atheneum wurde von zwei bedeutenden Förderern amerikanischer Künstler zusammengetragen, die beide in Hartford lebten: Daniel Wadsworth (1771–1848), Amateurlünstler und Gründer des Museums, und Elizabeth Hart Jarvis Colt (1826–1905), Witwe des Waffenproduzenten Samuel Colt.

Eine Ausstellung des Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, Connecticut, USA. Soweit nicht anders bezeichnet, stammen alle ausgestellten Werke aus der Sammlung des Wadsworth Atheneum.

NEW WORLD

Creating an American Art

While the most recent art from the USA is well-represented in Germany, American works from the 19th and early 20th centuries are quite scarce in this country. The USA entered the international art scene in the first half of the 19th century. The wide-open spaces and American wilderness appeared unrivalled and seemingly infinite to painter-pioneers such as Thomas Cole and Frederic Edwin Church. A group of artists, later known as the Hudson River School, created wildly romantic paintings in the Catskill Mountains north of the ever-growing city of New York. Painters, scientists, and adventurers undertook strenuous journeys to explore the natural wonders of the New World. Their paintings and reports inspired the emergence of an early type of tourism to the spectacular wonders of the White Mountains, Niagara Falls, and the Yosemite Valley. Landscape painting was considered the most important art form in the USA, a testament to national identity and the embodiment of the vision of America as the new “Promised Land.” The Wadsworth Atheneum Museum of Art in Hartford, Connecticut, was founded in 1844 as the first public art museum in America. It contains one of the largest and most important collections of American landscape painting. This can now be seen in full for the first time in Europe. The core of the Hudson River School collection from the Wadsworth Atheneum Museum of Art was formed by two major patrons of American artists who lived in Hartford—Daniel Wadsworth (1771–1848), a devoted traveler, amateur artist, and founder of the Wadsworth Atheneum, and Elizabeth Hart Jarvis Colt (1826–1905), widow of arms manufacturer Samuel Colt.

An exhibition of the Wadsworth Atheneum Museum of Art, Hartford, Connecticut, USA. Unless otherwise noted, all works in the exhibition are from the Permanent Collection of the Wadsworth Atheneum.

WILDNIS

Amerika war eine junge Nation auf der Suche nach Identität. Die Künstler griffen die Neuartigkeiten der amerikanischen Landschaft auf – ihre Größe, Unbekanntheit und Vielfalt. Die Wildnis, die noch im 18. Jahrhundert gefürchtet und abgelehnt worden war, wurde nun als wichtigste Besonderheit Amerikas gesehen – ein Symbol für die unbegrenzten Möglichkeiten des Landes ebenso wie für seine Geschichte.

Begriffe wie »Erhabenheit« und »delightful horror« – zu Deutsch etwa: »angenehmes Grauen« – beschrieben die emotionale Reaktion auf Naturphänomene, mit denen immer auch die möglichen Gefahren des Unbekannten verbunden waren. Während die Landschaft in Europa mit geschichtlichen Überresten in Form von Burgruinen und Schlachtfeldern verknüpft war, stand Amerika für die Erhabenheit einer unberührten Natur. Gebildete Reisende wie Daniel Wadsworth suchten in den Ruinen der Natur und den Monumenten der erhabenen Wildnis spirituelle Erneuerung. Thomas Cole war der erste wichtige Maler, der sich der amerikanischen Wildnis verschrieb. »Amerika steht nicht so sehr für die Vergangenheit, sondern für die Gegenwart und die Zukunft«, schrieb er. Amerika begann eben erst, Geschichte zu schreiben: Der 1825 eröffnete Erie-Kanal verband den Hudson River mit den Großen Seen, in der wohlhabenden Führungsschicht kam ein Natur-Tourismus in Mode, und Sehenswürdigkeiten wie der Hudson River wurden damit zu beliebten Zielen. Reisen in die Catskill Mountains in New York und die White Mountains in New Hampshire inspirierten Cole zu einer Serie von Landschaftsgemälden, darunter auch einige für Daniel Wadsworth, die hier zu sehen sind. In diesen Bildern stellte er die Besonderheiten der Geologie und die Farben der herbstlichen Natur dar, in der ein Indianer als einsamer Zeuge für die der amerikanischen Wildnis zu sehen ist.

WILDERNESS

As a new nation attempting to define itself, America celebrated the novel-
ties of its landscape in its art—scale, freshness, and variety. The wilderness,
which had been feared in the 18th century, was now considered to be
America's most distinctive feature—a symbol of the nation's potential as
well as of its history. The terms “sublime” or “delightful horror” were used
to describe an imaginative response to natural phenomena that connoted
potential danger of the unknown. Differing from the traces of history
found in Europe's ruined castles and battlefields, these sublime elements
were discovered in the untamed American landscape. Educated tourists,
such as Daniel Wadsworth, sought spiritual renewal in the ruins of nature
and the monuments of their own sublime wilderness scenery.

For Thomas Cole, the first major painter to devote himself to the American
wilderness, “American associations are not so much of the past as of the
present and the future.” American history was in the making. The opening
of the Erie Canal in 1825 linked the Hudson River with the Great Lakes. The
vogue for rural tourism among the wealthy flourished, as they visited such
popular sites as the Catskill Mountains on the Hudson River. A journey to
the Catskills in 1825 and to the White Mountains of New Hampshire in 1828
inspired Cole to paint a series of landscapes, some for Daniel Wadsworth,
which appear in this gallery, incorporating such distinctive elements as the
geology, the autumnal colors, and the figure of a Native American as sole
witness to the purity of the American wilderness.

DER AMERIKANISCHE WESTEN

Viele Künstler suchten den Erfolg mit Darstellungen immer neuer Gegenden und Motive. Als die amerikanische Regierung eine Expedition in die weitläufigen Gebiete des Westens entsandte, schloss sich Albert Bierstadt dem Team von Frederick W. Lander im Jahre 1859 an und reiste durch Kansas und Nebraska in die Rocky Mountains. Dabei fotografierte und zeichnete er Indianer, denen er begegnete. Nach seiner Rückkehr malte er in New York eine Reihe von Landschaften, die vom Yosemite Valley und den Bergen der Sierra Nevada inspiriert waren. Diese Bilder begründeten seinen Ruf als bedeutendster Maler von Landschaften des amerikanischen Westens.

THE AMERICAN WEST

Artists were aiming at success by showing again and again new territories and motifs. When the American government sent expeditions to survey the vast territories in the American West, Albert Bierstadt enlisted with Fredrick W. Lander's expedition in 1859, traveling through Kansas and Nebraska to the Rocky Mountains, taking photographs and sketches of American Indians along the way. Upon his return to New York, he painted a series of landscapes inspired by his journey to Yosemite Valley and the Sierra Nevada Mountains that secured his position as America's leading painter of Western scenery.

DIE NIAGARAFÄLLE UND IHRE »FURCHTBARE GRANDEUR«

Der britische Philosoph Edmund Burke schrieb 1757: »Alles, was auf irgendeine Weise geeignet ist, die Ideen von Schmerz und Gefahr zu erregen, ist eine Quelle des Erhabenen.« Wegen ihrer Größe, Wucht und Wirkung wurden die Niagarafälle zum meistbesuchten Naturwunder in den Vereinigten Staaten, Generationen von Künstlern malten die Wasserfälle. Besucher sahen sich selbst als Pilger auf der spirituellen Reise zu einem Ort, der ihnen eine emotionale und religiöse Erfahrung vermittelte.

Nach einem Besuch der Fälle 1806 erklärte Daniel Wadsworth: »Wir hatten einen riesigen, gleichförmigen Strom erwartet, dessen überwältigender Donner die Sinne verwirrt und keine anderen Eindrücke zurücklässt als die von Erstaunen und Schrecken. Zweifellos ist die Großartigkeit des Kataraktes allen anderen auf der Welt überlegen. Doch auf den ersten Blick zeichnet er sich vor allem durch seine Vielgestaltigkeit und Schönheit aus.«

NIAGARA FALLS AND »AWFUL GRANDEUR«

According to the 18th century British theorist Edmund Burke, "Whatever is fitted in any sort to excite ideas of pain or danger is a source of the sublime." For its scale, power, and sublimity, Niagara Falls became the most frequently visited natural wonder in the United States, and generations of artists painted the falls. Anticipating an emotional and religious experience, visitors to the falls saw themselves as pilgrims on a spiritual journey to a sacred site.

Following a visit to Niagara in 1806, Daniel Wadsworth observed:

"We expected a vast, uniform torrent, whose overwhelming thunder would confuse the senses, and leave no other impression than those of astonishment or terror. The grandeur of the cataract is, doubtless, superior to anything of the kind in the world. Yet at first view, its variety and beauty are striking characteristics."

KUNST UND WISSENSCHAFT

Im 19. Jahrhundert weitete sich das wissenschaftliche wie künstlerische Interesse amerikanischer Künstler auch auf die Gebiete nördlich und südlich der Vereinigten Staaten aus. Der deutsche Forscher und Entdecker Alexander von Humboldt beschrieb diese Regionen in seinem naturgeschichtlichen Buch *Kosmos* von 1845 und stellte das unberührte Land als Ausdruck der unendlichen Schaffenskraft Gottes dar. Inspiriert von Humboldt reisten Künstler wie Frederic E. Church und William C. Bradford nach Südamerika, Westindien und in die Arktis. Gemälde wie *Vale of St. Thomas, Jamaica* von Frederic E. Church stehen in der langen Tradition großformatiger Historienbilder, die möglichst spektakulär in besonders beleuchteten und ausgestatteten Räumen ausgestellt wurden. Das naturwissenschaftliche Interesse verbindet die amerikanischen Maler mit den Künstlern der deutschen Romantik.

ART AND SCIENCE

Throughout the 19th century, American artists broadened their scientific and artistic interests to include territories both north and south of the United States. The German scientist and explorer Alexander von Humboldt described these regions in his work on natural history, *Cosmos* 1845, which spoke of these virgin lands as expressions of the infinite fecundity of God. Under Humboldt's inspiration, artists such as Frederic Church and William Bradford traveled to these new exotic regions in South America, the West Indies, and the Arctic. With such paintings as *Vale of St. Thomas, Jamaica*, shown in this gallery, Church followed a long tradition among painters of historic subjects in presenting his large canvases as spectacles, in specially lit and decorated rooms. Interest in natural science connects American painters to the artists of the German Romantic movement.

DIE SIEDLER IN DER WILDNIS

Die Besiedlung des Landes entlang der sich immer weiter nach Westen verschiebenden Grenze war ein reizvolles Motiv für die Maler der Hudson River School. Viele Landschaftskünstler, unter ihnen Asher B. Durand, zeigten Familien bei der Kultivierung des Landes und ihr Leben in Harmonie mit der Natur. Diese Frontier-Szenen stellten die Tugend des Fleißes vor Augen, häufig im harten Klima des Winters, das im 19. Jahrhundert als Sinnbild für die Entbehrungen der ersten Siedler verstanden wurde.

AT HOME IN THE WILDERNESS

Settlement of the frontier was a compelling subject for Hudson River School painters. Many landscape artists including Asher B. Durand portrayed families engaged in cultivating the land while living in harmony with nature. These frontier scenes were intended to point up the virtues of industry, often in a difficult winter climate, which in the nineteenth-century mind was associated with the founding of the American colonies.

DIE ANZIEHUNGSKRAFT ITALIENS

Viele Künstler der Hudson River School reisten nach Europa, um in den Museen Inspiration zu finden und vor der Natur den eigenen Stil zu vervollkommen. Maler wie Thomas Cole betrachteten besonders die Natur Italiens als Inbegriff des alten Europa. Sie fühlten sich von den geschichtlichen Assoziationen der Landschaften zwischen dem Ätna im Süden und den Seen im Norden angezogen und fanden vor allem in Rom und der Campagna Motive für ihre Bilder.

THE LURE OF ITALY

Many Hudson River School artists traveled to Europe for inspiration and training. For artists like Thomas Cole, the landscape of Italy, in particular, embodied old Europe. American artists were drawn to the historic associations of the Italian landscape, from Mount Etna in the south to the northern lakes. Rome and the surrounding Campagna particularly inspired American artists, providing ample motifs for their brushes.

LUMINISMUS

Während Malerkollegen wie Frederic Edwin Church und Albert Bierstadt die atemberaubenden Naturwunder Nord- und Südamerikas – die Niagarafälle, das Yosemite Valley oder die Anden – darstellten, spezialisierten sich die Maler nach dem Bürgerkrieg auf unspektakuläre Landschaftstypen: den Strand an der Küste von Massachusetts oder die flachen Marschlandschaften in Rhode Island und Connecticut mit ihren schlichten Heuschobern und schmalen Flussläufen. Auch der Hudson River wurde nun als ruhig dahinfließender Strom dargestellt. Diesen bescheidenen Sujets entlockten die Maler in den 1860er und 1870er Jahren immer wieder neue Reize. An scheinbar simplen Motiven richteten sie den Blick auf die erstaunlichen Veränderungen, die der Wechsel von Tages- und Jahreszeiten, Witterung und Lichtstimmung bewirkt. Deshalb werden diese Künstler heute als »Luministen« bezeichnet.

LUMINISM

While fellow artists such as Frederic Edwin Church and Albert Bierstadt portrayed the breathtaking natural wonders of North and South America, including Niagara Falls, Yosemite Valley and the Andes, painters after the Civil War specialized in unexciting scenery: the beach of the coast of Massachusetts or the flat marsh landscape of Rhode Island and Connecticut with its unpretentious haystacks and narrow rivers. The Hudson River was also portrayed as a quietly flowing stream. Painters of the 1860s and 1870s continued to discover fresh charms in these modest subjects. By painting apparently simple motifs, their gaze was drawn to the astonishing changes caused by different seasons and times of day, the weather and the moods evoked by light. For this reason, these artists today are referred to as "Luminists."

DANIEL WADSWORTH (1771–1848)

Amateurlünstler und Reisender auf der Suche nach dem Pittoresken

Daniel Wadsworth begleitete und förderte den Aufstieg der Landschaftsmalerei. Der spätere Gründer des Wadsworth Atheneum Museum of Art gehörte zu einem kleinen, elitären Kreis von Reisenden, die sich seit Ende des 18. Jahrhunderts mit den ästhetischen Theorien des »Pittoresken« beschäftigten und Skizzen und Beschreibungen von ihren ausgedehnten Reisen mitbrachten. Schon seit 1799 übte sich Wadsworth im Zeichnen. Ein Zeitgenosse berichtete: »In den Sommermonaten unternahm er viele Reisen und konnte dank seines genauen Blickes und seines kunstvollen Umgangs mit dem Zeichenstift naturgetreue Skizzen von der Schönheit und Erhabenheit der Landschaft auf kleinen Karten festhalten. Er besaß dabei eine rasche Auffassungsgabe und genoss diese Tätigkeit von Herzen.« Wadsworth war einer der wenigen Mäzene, die direkt mit den Künstlern zusammenarbeiteten. Er wies sie gezielt auf Landstriche hin, die später zu populären Motiven der amerikanischen Landschaftskunst wurden, diskutierte mit ihnen die mit den Landschaften verbundenen Assoziationen und eröffnete ihnen neue Sichtweisen auf die Natur.

Neunzig seiner kleinen Skizzen und ein kürzlich entdecktes Aquarell-Skizzenbuch sind erhalten geblieben. Die Landschaftsdarstellungen spiegeln Wadsworths zahlreiche Reisen wider: die Niagarafälle als das bekannteste Naturwunder der Neuen Welt, die Catskill Mountains westlich des Hudson River, das noch weitgehend unerkundete Territorium der White Mountains in New Hampshire oder im Süden die Natural Bridge im Shenandoah Valley in Virginia und das Tal des Susquehanna River in Pennsylvania. Ausflüge führten ihn auch in die nähere Umgebung des Connecticut River Valley. Regelmäßig war er gemeinsam mit den Reiseschriftstellern Theodore Dwight und Benjamin Silliman, einem Geologen der Yale University, unterwegs. Beide verwendeten Wadsworths Skizzen in Form von Kupferstichen und Lithographien zur Illustration ihrer Reisebeschreibungen. Einige von Wadsworths Studien waren außerdem eine Inspirationsquelle für die Landschaftskompositionen von Thomas Cole und Frederic E. Church.

DANIEL WADSWORTH (1771–1848)

Picturesque Traveler and Amateur Artist

Wadsworth Atheneum founder Daniel Wadsworth was a witness to the rise of landscape art as a mode of high artistic expression. He was among an elite group of landscape tourists at the beginning of the 1800s who, educated in the contemporary aesthetic theories of the picturesque, sketched and wrote about the American landscape during their travels. He began making pencil sketches of American scenery as early as 1799 and his memorialist noted that “he traveled extensively in the summer seasons, and his accurate eye and skillful pencil enabled him to preserve on cards of his portfolio faithful sketches of the beauty and grandeur of landscape for which he had a quick perception, and in which he experienced intense delight.” Wadsworth was one of a few who worked in concert with landscape painters, pointing the way to popular wilderness scenery that would become the subject of American landscape art and sharing a range of associations and a new lens through which to perceive nature.

The ninety surviving drawings on small cards, along with a recently discovered watercolor sketchbook by Wadsworth, feature landscape renderings that chronicle his many trips: the New World’s well-known wonder, Niagara Falls; the Catskill Mountains west of the Hudson River; his pioneering travels through the little-explored wilderness territory of the White Mountains of New Hampshire; and southward excursions to the Natural Bridge in Virginia’s Shenandoah Valley and the Susquehanna River Valley of Pennsylvania. He made frequent jaunts in celebration of local scenery in the Connecticut River Valley. He made many of these sketches during trips with the New England travel writers Benjamin Silliman, a Yale College geologist, and Theodore Dwight. Both had them reproduced as engravings and lithographs to illustrate accounts of their picturesque tours. In addition, a number of Wadsworth’s sketches would inspire the landscape compositions of Thomas Cole and Frederic Church (a number of these paintings are in this gallery).

ELIZABETH HART JARVIS COLT

Der vorzeitige Tod des bekannten Waffenproduzenten Samuel Colt (1814–1862) machte dessen Witwe Elizabeth Hart Jarvis Colt (1826–1905) zur wohlhabendsten Frau in Neuengland. Als größte Aktionärin der Fabrik ihres Mannes spielte sie eine wichtige gesellschaftliche und wirtschaftliche Rolle in Hartford, führte das Unternehmen durch die Zeit des Bürgerkriegs und engagierte sich in städtischen und sozialen Angelegenheiten. Eines ihrer größten Projekte war die Errichtung einer privaten Galerie (1866–1868) in ihrer Villa Armsmear an der Wethersfield Avenue in Hartford. Sie engagierte den berühmten Architekten Richard Morris Hunt und ließ sich bei der Auswahl der Bilder von Frederic E. Church beraten, dem damals führenden Maler der Hudson River School.

Unter Churchs Anleitung kaufte sie zahlreiche große Gemälde an. Viele wurden bei gefeierten Malern der Hudson River School in Auftrag gegeben, die zu dieser Zeit ihre Ateliers in einem Gebäude an der Tenth Street in New York hatten. Zu den Auftragsbildern zählen auch Churchs *Vale of St. Thomas* und *Jamaica*, Sanford R. Giffords *A Passing Storm in the Adirondacks* und Albert Bierstadts *In the Yosemite Valley*, die in der Ausstellung vertreten sind.

ELIZABETH HART JARVIS COLT

Upon the untimely death of her husband Samuel Colt (1814–1862), the renowned arms manufacturer, Elizabeth Hart Jarvis Colt (1826–1905) became the wealthiest woman in New England. She assumed a prominent role in Hartford as the largest stockholder of her husband's arms manufactory, overseeing the running of the company through the Civil War era, and became a leader in civic and social affairs in the city. One of the boldest ventures she undertook was the construction of a private picture gallery (1866 to 1868) in Armsmear, the mansion she and Samuel had built on Wethersfield Avenue in Hartford. Having hired architect Richard Morris Hunt, Elizabeth Colt selected Frederic Church, who reigned as the leading Hudson River School painter at mid-century, as her advisor for the picture gallery.

With Church's guidance, she acquired major paintings, many of which were commissioned from the most celebrated Hudson River School painters of the day, who had ateliers in the Tenth Street Studio Building in New York. Among the commissions were Church's *Vale of St. Thomas* and *Jamaica*, Sanford R. Gifford's *Passing Storm in the Adirondacks*, and Albert Bierstadt's *In the Yosemite Valley*, which can be seen in the exhibition.

DAS ERHABENE IN DER NATUR

die *Hudson River School* und die europäische Landschaftsmalerei

»Das Erhabene, wie das Schöne, ist durch die ganze Natur verschwenderisch ausgegossen, und die Empfindungsfähigkeit für beides in alle Menschen gelegt; aber der Keim dazu entwickelt sich ungleich, und durch die Kunst muß ihm nachgeholfen werden.«

Friedrich Schiller, *Über das Erhabene*

Für die europäische Tradition prägend, kam der Idee des Erhabenen auch in der Kunst der *Hudson River School* besondere Bedeutung zu. So rechtfertigte die erhabene Szenerie, die den Betrachter durch überwältigende Ausblicke und ehrfurchteinflößende Naturschauspiele in ihren Bann zog, die Gleichsetzung der Landschaft mit der amerikanischen Nation und deren spiritueller Erneuerung.

In der Heimat hatten sich die Künstler um Daniel Wadsworth anhand von Nachstichen mit der Kunst der Alten Welt vertraut gemacht. Vor allem aber auf ihren ausgedehnten Reisen durch den europäischen Kontinent hatten sie die maßgeblichen Modi der Landschaftsmalerei eingehend studiert und sich deren Konzepte zueigen gemacht. Große Verehrung galt zunächst den heroisch-arkadischen Landschaften Claude Lorrains, dessen Kompositionen mit ihren idealtypischen antiken Architekturen, Repoussoir-Elementen und Staffagefiguren, eingetaucht in atmosphärische Lichtstimmungen, seit dem späten 18. Jahrhundert den Kanon anführten. Die begriffliche Neudefinition des Erhabenen durch Edmund Burke, in Deutschland durch Schiller und Kant, prägte im 19. Jahrhundert eine neue Form der *heroischen Landschaft*, die das Spannungsverhältnis zwischen Ideal und Wirklichkeit, Mensch und Natur, Subjekt und Außenwelt in den Vordergrund rückte. Ansichten der ungeheuren Natur – Gebirge mit ihren gigantischen Gesteinsmassen, feuerspeiende Vulkane oder gewaltige Wasserfälle – sollten, der englischen Wirkungsästhetik zufolge, das im subjektiven Empfinden angelegte Gefühl des Erhabenen, den »delightful horror«, provozieren und fanden als Bildmotive weite Verbreitung.

Den Romantikern schließlich wurde die Natur zum Hort religiöser Befindlichkeit, deutete sich doch in den Erscheinungsformen der Landschaft die verschleierte Präsenz des Göttlichen an.

Eine repräsentative Auswahl graphischer Werke aus den hauseigenen Beständen der Graphischen Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart zeichnet diese Entwicklung nach, und führt den Fundus vor Augen, aus dem die amerikanischen Künstler zu schöpfen wußten.

THE SUBLIME IN NATURE

The Hudson River School and European Landscape Painting

“The sublime, like the beautiful, is poured out lavishly throughout nature, and the sensibility for both has been given to all men; but the germ does not develop equally, and must be helped by art.”

Friedrich Schiller, *On the Sublime*

The idea of the sublime – one of decisive significance for the European tradition – also took on special meaning in the art of the Hudson River School. Sublime scenery – capable as it was of captivating the spectator with its overwhelming panoramas and awe-inspiring natural dramas – justified the equation of the landscape with the American nation and its spiritual renewal.

At home in America, the artists in Daniel Wadsworth’s circle had already acquainted themselves with the art of the Old World by studying engraved copies of its masterpieces. But it was primarily during their extensive travels on the European continent itself that they investigated the fundamental modes of landscape painting in all thoroughness and adopted its concepts. Initially the heroic Arcadian landscapes of Claude Lorrain were the objects of the Americans’ greatest admiration: With their characteristic antique architectural settings, repoussoir elements and staffage figures, all immersed in atmospheres charged with suspense by the masterful rendering of the light, Lorrain’s compositions had set the standard since the late eighteenth century. Then, in the nineteenth, a new understanding of the sublime, introduced by Edmund Burke as well as, in Germany, Schiller and Kant, shaped a new form of *heroic landscape* concerned first and foremost with the delicate balance between ideal and reality, man and nature, subject and outside world. According to the English school of thought known as the ‘aesthetics of effect,’ views of prodigious mountain ranges with their gigantic masses of stone, fire-spitting volcanoes and stupendous waterfalls could provoke the feeling of the sublime – the “delightful horror” inherent to human subjective sensation – and became extremely popular as pictorial motifs. Finally, the

Romanticists, for their part, conceived of nature as a refuge for the spiritual disposition, whereby the manifestations of landscape were thought to allude to the veiled presence of the divine.

A representative selection of graphic works from the Graphics Collection of the Staatsgalerie Stuttgart's own holdings retraces this development and provides insight into the fount from which the American artists so skilfully drew.