

EINE FÜRSTLICHE SAMMLUNG

Der erste Raum der Staatsgalerie führt mit seiner dichten, barocken Vorbildern nachempfundenen Hängung in den besonderen Charakter der hier gezeigten Sammlung ein. Es handelt sich dabei um den Besitz der Mainzer Kurerzbischöfe, der nach der mehrfachen Besetzung der Domstadt durch französische Revolutionstruppen 1793/94 nach Aschaffenburg gelangte. Nach Kardinal Albrecht von Brandenburg (1490–1545) und Lothar Franz von Schönborn (1655–1729) war es vor allem Friedrich Karl von Erthal (1719–1802), der die Sammlung nachhaltig prägte.

Er trug hauptsächlich Werke der holländischen und flämischen Malerei des 17. Jahrhunderts zusammen, ergänzt durch Gemälde von deutschen Malern seiner Zeit. Dem Zeitgeschmack entsprechend bestimmten die profanen Sujets wie Landschaften, Stilleben und Genreszenen seine Sammlung, neben einigen Bildnissen sowie Historienbildern mit Szenen aus der Bibel, der antiken Mythologie oder Geschichte. Auffallend viele Pendants (Gemäldepaare) finden sich darunter. Sie erleichterten die symmetrische Hängung in dichten Ensembles, deren gleichmäßige Wirkung durch die einheitliche, klassizistische Formensprache der Rahmen unterstrichen wurde.

Dieser Auftaktraum vermittelt einen Eindruck einer fürstlichen Bildersammlung, die mit Vielfalt und Opulenz beeindrucken wollte. Während der Sanierung bis 2022 wurden die Gemälde und ihre Rahmen konserviert und restauriert. Einige Rahmenkopien wurden angefertigt, um die einheitliche Wirkung zu verstärken. Die rote Wandbespannung steigert den Eindruck von Kostbarkeit.

A PRINCELY COLLECTION

The first room of the Staatsgalerie introduces the collection's special character by adopting the characteristic Baroque style of hanging pictures closely together. The collection, which belonged to the archbishop-electors of Mainz, was brought to Aschaffenburg following repeated occupations of the city in 1793–4. In addition to Cardinal Albrecht of Brandenburg (1490–1545) and Lothar Franz von Schönborn (1655–1729), it was Friedrich Karl von Erthal (1719–1802) who gave the collection its distinctive character.

Erthal was primarily interested in works of seventeenth-century Dutch and Flemish painting, to which he added pictures by contemporary German painters. Following current taste, the collection included secular subject matter such as landscapes, still lifes, and genre scenes, in addition to several portraits and history paintings that included scenes from the Bible, ancient mythology, and history. There is a striking number of companion pieces, known as pendants, among these works. This facilitated the symmetrical hanging in tightly spaced ensembles; the uniformity of the presentation is enhanced by the homogenous appearance of the Neoclassical frames.

This first room gives an impression of the princely collection that was to convey variety and opulence. During the renovation of the gallery until 2022, all pictures and frames were conserved and restored. Several frame copies were made to enhance the homogeneous impression. The red wall covering heightens the impression of splendour.

DER PASSIONSZYKLUS VON ARENT DE GELDER (1645–1727)

Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606–1669)
Kreuzabnahme Christi
(aus dem Passionszyklus)
Deposition (from the Passion Cycle)
1633
München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen,
Alte Pinakothek, Inv. Nr. 395

Johann Friedrich August Tischbein (1750–1812)
Karl Theodor von Dalberg (1744–1817),
Erzbischof und Kurfürst von Mainz,
Großherzog von Frankfurt, Detail
Karl Theodor von Dalberg (1744–1817),
Archbishop and Elector of Mainz,
Grand Duke of Frankfurt (detail)
1796
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Inv. Nr. 8997

Er gilt als der letzte Schüler Rembrandts: 1661 zog der in Dordrecht geborene Arent de Gelder nach Amsterdam, um bei dem berühmten Meister in die Lehre zu gehen. 1663 kehrte er in seine Heimatstadt zurück und ließ sich dort bis an sein Lebensende nieder.

Anders als andere Schüler hielt Arent de Gelder am Stil seines Meisters fest, auch als dieser bereits aus der Mode gekommen war. Finanziell unabhängig, war er nicht auf Aufträge angewiesen. So behielt er die von starken Licht-Schatten-Kontrasten bestimmte Malweise Rembrandts bei, als längst ein klassizistischer, von der Antike geprägter Stil vorherrschend war.

Der Aschaffenburg Passionszyklus belegt die Nähe des Schülers zu seinem Meister: Von 1633 bis 1646 hatte Rembrandt für den Statthalter der Vereinigten Niederlande, Frederik Hendrik von Oranien, eine Folge zum Leben und zur Leidensgeschichte Christi geschaffen (heute München, Alte Pinakothek). Seinem Vorbild folgend wählte Arent de Gelder das Hochformat und eine dunkle Tonigkeit, die im Kontrast zu hellen Lichteffekten steht. Die heutige, etwas diffuse Bildwirkung in manchen Details, wie beispielsweise den Gesichtern, ist jedoch auch durch den schlechten Erhaltungszustand bedingt.

De Gelders Passionsfolge befand sich ursprünglich im Besitz des Mainzer Domprobstes Hugo Franz Karl Graf von Eltz (1701–1779). 1809 wurde sie, mit anderen Gemälden seines Nachlasses, Karl Theodor von Dalberg (1744–1817) zugesprochen und kam so nach Aschaffenburg.

THE PASSION CYCLE BY ARENT DE GELDER (1645–1727)

Arent de Gelder, who was born in Dordrecht and is considered Rembrandt's last pupil, moved to Amsterdam in 1661 to start an apprenticeship with the famous master. In 1663 he returned to his hometown, where he lived for the rest of his life.

Unlike other pupils, De Gelder remained close to his master's style, even after it had gone out of fashion. Since he was financially independent, he did not have to rely on commissions. He retained Rembrandt's technique, which was characterized by strong light-shadow contrasts, in a period when it had long since been replaced by Neoclassicism.

The Aschaffenburg Passion Cycle illustrates the proximity of the pupil to the master. From 1633 to 1646 Rembrandt created a series on the Life and Passion of Christ (now Munich, Alte Pinakothek) for Frederik Hendrik of Orange, the stadtholder of the Dutch Republic. De Gelder followed his model in his selection of the vertical format and the dark tonality that contrasts with the light effects. The somewhat diffuse appearance of many details in the picture today, such as the faces, is also due to the poor state of preservation.

De Gelder's Passion Cycle was originally part of the collection of Count Hugo Franz Karl von Eltz (1701–1779), the dean of Mainz cathedral. In 1809 the pictures, along with other works in his estate, were awarded to Karl Theodor von Dalberg (1744–1817), who at the time was the prince primate of the Confederation of the Rhine and archbishop of Regensburg, and brought to Aschaffenburg.

DIE CRANACH-SAMMLUNG IN ASCHAFFENBURG

Die Werke in diesem Saal und im angrenzenden Kabinett (Raum 7) sind dem umfangreichen und vielseitigen Schaffen Lucas Cranachs d. Ä. (1472–1553) gewidmet, der neben Dürer die deutsche Malerei der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entscheidend prägte. Viele von ihnen gehen auf Aufträge von Kardinal Albrecht von Brandenburg (1490–1545) zurück. Als Erzbischof von Magdeburg, Administrator von Halberstadt, Erzbischof und Kurfürst von Mainz, Primas und Erzkanzler war er einer der mächtigsten geistlichen Fürsten im Heiligen Römischen Reich und der bedeutendste Gegenspieler von Martin Luther. 1540/41 verließ er Halle und zog sich vor der Reformation in sein katholisches Bistum Mainz zurück. Er bezog die Nebenresidenz der Mainzer Kurerzbischöfe in Aschaffenburg; seine ab 1520/25 für sein Neues Stift in Halle angefertigten Gemälde führte er mit sich.

Die aus Halle stammenden und weitere altdeutsche Gemälde wurden während der Säkularisationszeit 1802/03 unter Erzbischof Karl Theodor von Dalberg (1744–1817) aus der Stiftskirche St. Peter und Alexander in die Schlossgalerie überführt. Dazu gehörten auch die großen Flügel des Magdalenenaltars, die seit 2009 als Dauerleihgabe im Aschaffener Stiftsmuseum zu sehen sind.

In Raum 8 ist eine Auswahl von Werken einer älteren Künstlergeneration des 15. Jahrhunderts aus dem Rhein-Main-Gebiet zusammengestellt, unter denen der für die Aschaffener Stiftskirche St. Peter und Alexander gemalte Flügelaltar (»Aschaffener Triptychon«) herausragt. Die Werke zeigen die vielfältigen Einflüsse, die im Gebiet zwischen Mainfranken, Ober- und Mittelrhein sowie Schwaben wirksam wurden.

THE CRANACH COLLECTION IN ASCHAFFENBURG

The works in this hall and in the adjoining room (Room 7) are dedicated to the extensive and diverse work of Lucas Cranach the Elder (1472–1553), who, like Dürer, contributed important impulses to German painting in the first half of the sixteenth century. Many of them were commissioned by Cardinal Albrecht of Brandenburg (1490–1545). His position as archbishop of Magdeburg, administrator of Halberstadt, archbishop and elector of Mainz, and primate and archchancellor of the Holy Roman Empire made him one of the most powerful ecclesiastical princes of the period and the most important opponent of Martin Luther. In 1540–1 he left Halle and retreated to his Catholic diocese to escape the Reformation. He moved into the secondary residence of the archbishop-electors of Mainz in Aschaffenburg, taking with him the paintings that he had commissioned for his *Neues Stift*, or new endowment, in Halle.

The pictures from Halle and other Early German paintings were transferred from the Stiftskirche SS Peter and Alexander to the palace gallery under Archbishop Karl Theodor von Dalberg (1744–1817) during the period of secularization in 1802–3. This included the large wings of the Magdalena Altarpiece, which have been on permanent loan to the Stiftsmuseum in Aschaffenburg since 2009.

A selection of works from an older generation of fifteenth-century artists from the Rhine-Main region are presented in Room 8, including the exceptional winged altar ('Aschaffenburg Triptych') painted for the Stiftskirche SS Peter and Alexander in Aschaffenburg. The works show the many influences that were at play in the area between Main-Franconia, the Upper and Middle Rhine, and Swabia.

NIEDERLÄNDISCHE UND DEUTSCHE MALEREI DES 17. UND 18. JAHRHUNDERTS

Die niederländische Malerei des 17. Jahrhunderts war lange prägend. Insbesondere die Landschafts- und die Genremalerei standen in dieser Tradition; Maler wie Jacob van Ruisdael (1628/29–1682), Rembrandt (1606–1669) und die Leidener Feinmaler blieben auch nach 1700 vorbildlich.

Einige flämische Maler wurden als Hofkünstler an den Kurfürstlichen Hof in Mainz gerufen. Unter Kurerzbischof Lothar Franz von Schönborn (1655–1729) übte Jan Joost van Cossiau (1664–1733) eine bedeutende Funktion aus. Als Agent für den Kurfürsten tätig, erwarb er wichtige Bilder und verfasste als Betreuer von dessen Kunstsammlungen auch Kataloge. Als Maler schuf er den »Tageszeiten-Zyklus« und das Gemälde »Die klugen und die törichten Jungfrauen«, die in den angrenzenden Fürstlichen Wohnräumen zu sehen sind. Auch Franz de Hamilton (1640–1712), dessen Waldbodenstillleben von Otto Marseus van Schrieck (1614–1678) beeinflusst sind, und Jan Baptist Govaerts (1701–1746), der sich von Werken der Leidener Feinmaler inspirieren ließ, waren am Mainzer Hof tätig.

Im 18. Jahrhundert wurde Kurerzbischof Friedrich Karl von Erthal (1719–1802) zum bedeutenden Mäzen. Er stellte Christian Georg Schütz d. Ä. (1718–1791) und Franz Hochecker (1730–1782) in seine Dienste. In ihren Gemälden verschob sich der Akzent von rauen und eher wilden zu idyllischen, pastoral gestimmten Landschaften. Als Staffagen dienten antike Motive ebenso wie mittelalterliche Örtchen. Diese bereiteten die Rheinromantik des 19. Jahrhunderts vor.

Ausgestellt wurden fürstliche Sammlungen häufig in Galerieräumen, an die diese Raumflucht mit ihrer dichten, ornamentalen Hängung erinnert.

NETHERLANDISH AND GERMAN PAINTING OF THE 17TH AND 18TH CENTURIES

Seventeenth-century Netherlandish painting long remained a dominant influence. Eighteenth-century landscape and genre painting were particularly rooted in this tradition; painters such as Jacob van Ruisdael (1628/9–1682), Rembrandt (1606–1669), and the Leiden *fijnschilders* (fine painters) were important role models.

Several Flemish artists were appointed court painters at the electoral court in Mainz. Under Archbishop-Elector Lothar Franz von Schönborn (1655–1729), Jan Joost van Cossiau (1664–1733) had a key function. Working as an agent for the elector, he acquired important pictures and, in his capacity as custodian of the art collections, also wrote catalogues. As a painter he created the 'Times of Day Series' and the picture 'The Wise and Foolish Virgins', which are on display in the adjacent Princely Apartment. Other artists who were active at the court of Mainz were Franz de Hamilton (1640–1712), whose forest-floor still lifes are influenced by Otto Marseus van Schrieck (1614–1678), and Jan Baptist Govaerts (1701–1746), who found his inspiration in the Leiden *fijnschilders*.

In the eighteenth century, Archbishop-Elector Friedrich Karl von Erthal (1719–1802) became an important patron. He engaged Christian Georg Schütz the Elder (1718–1791) and Franz Hochecker (1730–1782) as painters. Their pictures reflect the change from landscapes that accentuated raw, wild aspects to idyllic, pastoral landscapes. Motifs from antiquity and medieval villages serve as staffage. These paintings were precursors of Rhine Romanticism in the nineteenth century.

The princely collections were often displayed in gallery rooms with closely spaced, ornamental hanging that this series of rooms emulates.

DIE ASCHAFFENBURGER ANSICHTEN VON FERDINAND KOBELL (1740–1799)

Ferdinand Kobell (1740–1799)

Blick vom Aschaffener Schloss auf den Pfaffenberg und St. Agatha
View of Pfaffenberg Mountain and St. Agatha from Aschaffenburg Palace

Um 1785–1789
C. 1785–9

Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Staatsgalerie Aschaffenburg,
Inv. Nr. 6587

Blick vom Aschaffener Schloss auf den Pfaffenberg und St. Agatha
View of Pfaffenberg Mountain and St. Agatha from Aschaffenburg Palace

2022

Foto: Sven Spiegel

Im Auftrag des Mainzer Kurerzbischofs Friedrich Karl von Erthal (1719–1802) schuf Ferdinand von Kobell zwischen 1785 und 1789 Ansichten von Aschaffenburg, das damals – nicht zuletzt durch kurfürstliche Bautätigkeiten – im Umbruch war. Manche Ansichten sind bis heute fast unverändert, wie etwa der Blick aus dem Schloss auf das Gebäude des Marstalls und auf das zur Terrasse führende, mit einem Obelisk geschmückte Sandsteintor im Vordergrund. Manches ist verloren – wie die alte Bogenbrücke über den Main –, anderes zumindest noch rudimentär vorhanden wie die Pappelallee nach Schönbusch. Ganz im absolutistischen Sinne sind die Sichtbezüge auf die kurfürstlichen Schlösser noch frei von störenden Bauten der späteren Zeit.

Die Veduten dokumentieren auch Bauwerke, die durch den Zweiten Weltkrieg verloren gingen, wie der Blick auf St. Agatha zeigt. Der wuchtige, mittelalterliche Turm mit seinen romanischen Rundbogenfenstern ist heute durch eine schlanke Architektur der Wiederaufbauzeit ersetzt.

1814 erstmals inventarisiert sind die zehn Gemälde jetzt wieder komplett vereint – mehr Bilder hat die Serie wohl nie umfasst. Sieben der zehn Ansichten sind von Ferdinand Kobell signiert. Aufgrund seiner neuartig weiten Raumauffassung und der realistischen Landschafts-porträts gilt der Zyklus als richtungsweisend für die deutsche Landschaftsmalerei des frühen 19. Jahrhunderts. Deshalb geht die Forschung davon aus, dass Kobells später berühmter Sohn Wilhelm (1766–1853) daran mitgearbeitet hat, auch wenn die Serie auftragsgemäß allein vom Vater signiert wurde.

VIEWS OF ASCHAFFENBURG BY FERDINAND KOBELL (1740–1799)

Commissioned by Friedrich Karl von Erthal (1719–1802), archbishop-elect of Mainz, Ferdinand von Kobell created views of Aschaffenburg between 1785 and 1789 that depict the radical transformation of the city, especially due to the construction of electoral buildings. Many of the views are unchanged today, such as the view from the palace toward the electoral stables and the sandstone gate with an obelisk in the foreground that leads to the terrace. Some elements are lost, such as the arched bridge over the Main River, while only vestiges of others remain, such as the poplar-lined allée to Schönbusch. In the spirit of absolute rulers, the prospects of the electoral palaces are still free of disruptive constructions of later eras.

The vedutas also document buildings that were later destroyed in the Second World War, as shown in the view of St. Agatha. The massive medieval tower with its rounded Romanesque windows has been replaced by a streamlined building of the post-war period of reconstruction.

First mentioned in an inventory of 1814, the complete series of ten pictures is reunited here; the series probably never contained more views than this. Seven of the ten vedutas are signed by Ferdinand Kobell. Due to his new conception of vast space and the realistic, portrait-like depiction of the landscape, the Aschaffenburg cycle is considered key in the development of German landscape painting in the early nineteenth century. For this reason, it is assumed that his son Wilhelm Kobell (1766–1853), who later became famous, also worked at his side on this series, even though the commissioned works were only signed by his father.

DIE ANSICHTEN VON MAINZ VON CHRISTIAN GEORG SCHÜTZ D. Ä. (1718–1791)

Christian Georg Schütz d. Ä. (1718–1791)
Christian Georg Schütz the Elder (1718–1791)

**Blick auf die Mainmündung und die Stadt Mainz
von Hochheim aus, Detail**

View of the Mouth of the Main River and the
City of Mainz Seen from Hochheim (detail)

1786

Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Staatsgalerie Aschaffenburg,
Inv. Nr. 6567

Blick auf die Stadt Mainz von Hochheim aus
View of the city of Mainz seen from Hochheim

2023

Foto: Haydar Koyupinar

Die Restaurierung des Mainz-Zyklus
wurde ermöglicht durch die
Ernst von Siemens Kunststiftung
The restoration of the Mainz series
was made possible by the
Ernst von Siemens Kunststiftung

VIEWS OF MAINZ BY CHRISTIAN GEORG SCHÜTZ THE ELDER (1718–1791)

In 1790 Frankfurt writer and art connoisseur Heinrich Sebastian Hüsgen (1745–1807) reported on this series, which originally consisted of fourteen pictures. Today only ten remain. Two of them (inv. nos. 6432, 6434, in Room 12a) differ in format and support from the other works in the series. Painted on copper and forming a pair, the two panels show the view of the Rhine River from the Martinsburg, the medieval residence of the electors of Mainz, one looking upstream to Weisenau and the other downstream to Biebrich.

The large-format works on canvas show Mainz from various perspectives. The skyline of the city is almost always included; two of the pictures feature bastions in the foreground (inv. nos. 9790, 6564). Prominent buildings such as Biebrich Palace to the north, the church of Weisenau to the south, the church of Hochheim to the east, the cathedral, and the bridge to Mainz-Kastel provide points of orientation and make it possible to identify the position of the painter. Several buildings flanking the views, such as Stift Heiligkreuz or the electoral *maison de plaisance* on the island of Petersaue, no longer exist. Many were destroyed during the occupation of Mainz in 1793 – only a few years after these views were created – and others were lost in the Second World War, when Mainz was heavily damaged.

The large open areas, which were used at the time as pastures or for fields and gardens, are now covered with housing estates and industrial complexes. Similar to the Dresden views by Bellotto, Schütz's pictures document a past era and invite viewers on a visual exploration of the old cathedral city.

Der Frankfurter Schriftsteller und Kunstkenner Heinrich Sebastian Hüsgen (1745–1807) berichtete 1790 von dieser Serie, die ursprünglich 14 Gemälde umfasste. Heute sind noch zehn erhalten. Zwei davon (Inv. Nr. 6432, 6434, in Raum 12a) weichen im Format und im Malgrund von der übrigen Folge ab. Die beiden Kupfertafeln bilden ein Paar. Sie zeigen den Blick auf den Rhein, gesehen von der mittelalterlichen Residenz der Mainzer Kurfürsten, der Martinsburg, aus, einmal flussaufwärts bis Weisenau und einmal flussabwärts bis Biebrich.

Die großen Leinwandbilder geben Mainz aus unterschiedlichen Perspektiven wieder. Fast immer ist die Stadtvedute zu sehen; zweimal nehmen Bastionen den Vordergrund ein (Inv. Nr. 9790, 6564). Markante Architekturen wie das Biebricher Schloss im Norden, die Kirche von Weisenau im Süden, die Kirche von Hochheim im Osten, der Dom und die Brücke nach Mainz-Kastel sind als Orientierungspunkte eingesetzt und lassen den Standort des Malers erkennen. Einzelne Bauwerke, die die Perspektiven flankieren, wie das Stift Heiligkreuz oder das kurfürstliche Lustschloss auf der Petersaue, sind heute verloren. Viele gingen bereits während der Belagerung von Mainz 1793 – nur wenige Jahre nach Entstehung dieser Ansichten – unter, andere im Zweiten Weltkrieg, als Mainz schwer zerstört wurde.

Die damals noch für Felder und Gärten genutzten Freiflächen sind heute mit Siedlungen und Industrieanlagen bebaut. Die Bilder von Schütz überliefern – wie die Dresden-Ansichten von Bellotto – das Bild einer vergangenen Zeit und laden zu einer Wanderung mit den Augen um die alte Domstadt ein.