





ФЕРДИНАНД ХОДЛЕР ВІДЕНІЕ СИМВОЛІСТА

С апреля по август 2008 года в здании Музея изобразительных искусств в Берне проходила беспрецедентная ретроспективная выставка работ Фердинанда Ходлера, организованная при участии будапештского Музея изобразительных искусств. Более 150 произведений, в числе которых как большие фигуративные композиции, так и лучшие пейзажи мастера, экспонируется в специально оформленных залах. Безусловно, помимо тщательно отобранных автопортретов, особый интерес представляет ряд работ, на которых Ходлер запечатлел все этапы болезни и смерти своей возлюбленной Валентин Годэ-Дарел.

Выставка предоставляет уникальную возможность познакомиться с творчеством известного швейцарского художника и утвердиться в том, что его креативные достижения имеют непреходящее значение для искусства конца XIX – начала XX века.

Священный час. 1911

Холст, масло

187 × 230

Музей искусств, культуры
и истории, Винтертур

The Holy Hour. 1911

Oil on canvas

187 × 230 cm

Stiftung für Kunst, Kultur und
Geschichte, Winterthur

FERDINAND HODLER – A SYMBOLIST VISION



Автопортрет. 1912
Холст, масло
40,5 × 31,5
Собрание Гларнера,
Музей искусств, Гларус

Self-portrait. 1912
Oil on canvas
40.5 × 31.5 cm
Glärner collection,
Art Museum, Glarus

*Песнь ►
издалека I. 1906*
Холст, масло
140 × 120
Музей искусств, Сент-Галлен

*Song in ►
the Distance I. 1906*
Oil on canvas
140 × 120 cm
Art Museum, St. Gallen

An unparalleled overview of Ferdinand Hodler's work opened on April 9 2008 in the old building of the Museum of Fine Arts in Bern, in rooms specially designed for the exhibition. This show is one of the most important and comprehensive of Hodler's exhibitions, with over 150 major works from all periods; it will remain there until August 10 2008. The exhibition was arranged in collaboration with the Budapest Museum of Fine Arts, and offers a unique overview of Hodler's work, clearly establishing the international significance of this Swiss painter. His large symbolist figure paintings are shown alongside his best landscapes. The exhibition is rounded out with his unique group of works dealing with the sick and dying Valentine Godé-Darel, his mistress, and with a selection of self-portraits.

Hodler's symbolist vision of a harmonious unity between mankind and nature, his vision of an all-pervading cosmic unity, is at the heart of this exhibition. The artist strove to show the idea hidden behind the realistic appearance of things and to reveal their deeper reality. He consistently intensified the depiction of reality into a symbolist one, while searching for generally valid expressions of human existence and symbolically portraying emotions. In his paintings, the human figure is often to be seen as part of a greater whole under the open sky in an elemental state of being. With his very personal style, Hodler made an important contribution to the avant-garde of his time.

Preoccupied with the fundamental themes of humanity Hodler dealt with basic human themes such as love, death, hope, and belief. From his first steps in realism he searched for general natural laws and regulative structures. Hodler was convinced that beauty lay in order, symmetry and rhythm; thus he based his compositions on what he called "Parallelism".

He applied the principles of Parallelism in the composition of many of his works: the repetition of similar figures, reflections, a severely symmetrical construct or a systematic shifting are typical compositional elements in Hodler's works. Under the concept of "Parallelism" he understood all forms of formal repetition in a picture. He was convinced that this created an entirety which would enable one to gain a more profound impression of what was depicted. For him, therefore, Parallelism signified the Idea of Unity between sensation and mental perception, both of which manifest themselves in form and colour.

Hodler's name is associated with Symbolism as his goal was never to conceptually fix or directly express an idea but to depict its deeper reality illustratively. In the 1890s, Hodler created a series of paintings in which he was preoccupied with the fundamental questions of existence and in which he created striking symbols of life and death, belief and hope. For Hodler, the breakthrough to a satisfactory pictorial form for a significant sym-





Любовь. 1907–1908

Холст, масло
145 × 175
Частная коллекция

Love. 1907–1908

Oil on canvas
145 × 175 cm
Private collection

*Вид на Монблан
с Женевского озера
днем. 1918*

Холст, масло. 74 × 150
Частная коллекция
Швейцария

*Lake Geneva with
Mont Blanc, in
the Afternoon. 1918*

Oil on canvas
74 × 150 cm
Private collection,
Switzerland

*Вид на Женевское
озеро с горы
Шексбрес. 1911*

Холст, масло
80 × 129
Частная коллекция

*Lake Geneva from
Chexbres. 1911*

Oil on canvas
80 × 129 cm
Private collection

bolist theme came in 1889–1890 with “The Night”, his most powerfully effective composition and the one with which he achieved his first great success outside Switzerland. In the midst of peacefully sleeping figures, one is startled awake, assailed by a black phantom of death. The instant of the sudden attack and the vehement resistance are captured so strikingly that they irrefutably convey the constant threat of death hanging over us all. The portrait-like features of the central figure show the artist’s traumatic experience of death which he is now able to depict in a parable of timeless validity. With “The Day”, painted between 1899 and 1900, Hodler produced his great counterpart to “Night”. He portrayed – with the expressive gestures of five female nudes – the shaking off of sleep and a rapt devotion intensifying to ecstasy in the greeting of the rising sun and the triumph of the cosmic energy of light. In the rhythm of the rising bodies, arranged to reflect each other but yet varied in detail, the individual sensations of one and the same experience shared by the whole world and renewed every morning become apparent.

In the spring of 1908, Hodler met the Parisienne Valentine Godé-Darel, who was 20 years younger than the artist, who then posed for him for several figure compositions. Although she was already ill with cancer, she gave birth to their healthy daughter Paulette in October 1913. Hodler drew and painted his beloved mistress until her death on January 25 1915. The result was a moving cycle of pictures reflecting the progression of the illness, her dying and death in merciless realism.

The exhibited figure compositions, landscapes, portraits and self-portraits give an insight into Hodler’s creative method and his artistic credo. For the first time, different versions of the outstanding symbolic figure compositions have been shown together, thus giving a new insight into Hodler’s complex development of motifs.

The Editorial Board of the Tretyakov Gallery Magazine express their sincere gratitude to the Kunstmuseum Bern, and the curators of the show Katharina Schmidt, Matthias Frehner, with the support of Therese Bhattacharya-Stettler



Свойственное Ходлеру-символисту видение гармоничного единения природы и человека, его идея всеобъемлющего космического единства составляют смысловой стержень выставки. В своих визионерских исканиях, в стремлении выявить то, что скрывается за сугубо реалистическим изображением вещей, мастер усиливает и как бы насыщает реальность символическим значением: он находится в постоянных поисках наиболее обобщенного выражения сути человеческого существования и символической передачи эмоциональных состояний. Нередко на его полотнах человеческие фигуры воспринимаются как часть чего-то большего — первичного состояния бытия под высоким открытым небом. Результаты творческих поисков Ходлера явились значительным вкладом в развитие авангарда.

Художника волновали экзистенциальные вопросы человеческой сущности, именно поэтому в своих живописных произведениях и монументальных панно он неоднократно обращался к темам любви, смерти, надежды и веры. С первых своих шагов в искусстве, когда его творчество развивалось еще в русле реализма, Ходлер находился в поисках всеобщих законов природы и регулирующих их структур. Он был убежден, что красота заключается в упорядочении, симметрии и ритмической организации композиционных решений. Таков ходлеровский «параллелизм», принципы которого можно найти во многих его работах: повтор типических фигур, принцип отражения, строгое симметрическое структурирование. Причем его концепция подразумевала все способы формальных повторов. Ходлер был убежден, что это создает некую цельность, способствующую более глубокому пониманию изображаемого сюжета. Таким образом, для него параллелизм знаменовал идею единства между чувственным и умственным восприятием, каждое из которых выражается через форму и цвет.

Имя Ходлера ассоциируется с символизмом, ибо он никогда не сосредотачивал свое внимание лишь на фиксации и прямолинейном «высказывании» какой-либо идеи. Напротив, цель заглянуть в сокрытую для глаз глубину реальности всегда превалировала в его творчестве. В 1890-х годах Ходлер пишет серию работ, в которой делает попытку ответить на ключевые вопросы бытия и создает поразительной силы и убедительности символические образы жизни и смерти, надежды и веры. Настоящим прорывом к символизму в творчестве швейцарского мастера стала картина «Ночь», написанная им в 1889–1890 годах. Благодаря эффектному композиционному решению художнику удалось достичь той формы выразительности, в которой символическое звучание проявилось наиболее мощно. «Ночь» принесла автору первый большой успех

*Гора Вайсхорн.
Вид со стороны
селения Монтана.*
1915
Холст, масло
65,5 × 80,5
Музей Фолькванг, Эссен

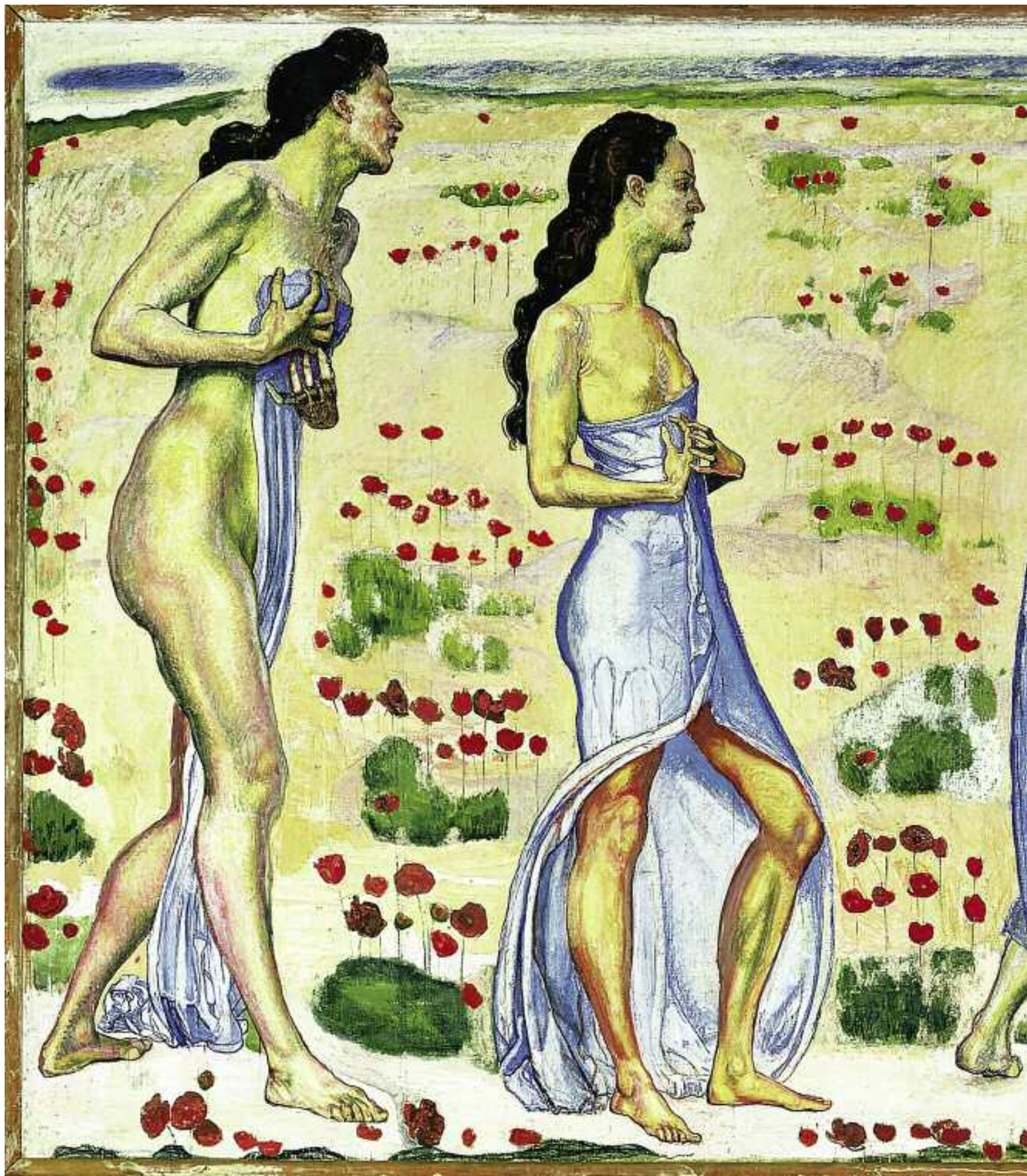
*The Weisshorn from
Montana.* 1915
Oil on canvas
65.5 × 80.5 cm
Museum Folkwang, Essen



*Портрет Хелены
Вайль.* 1888
Холст, масло
88,5 × 69,5
Музей Штедель,
Франкфурт-на-Майне

*Bildnis Hélène
Weiglé.* 1888
Oil on canvas
88.5 × 69.5 cm
Städtisches Kunstinstitut und
Städtische Galerie, Frankfurt
am Main







Эмоция II. 1901–1902
Холст, масло
193 × 280,5
Частная коллекция

Emotion II. 1901–1902
Oil on canvas
193 × 280.5 cm
Private collection

за пределами Швейцарии. Все на этой картине подчинено воплощению идеи постоянной угрозы, как бы нависшей над всеми: среди мирно спящих фигур одна внезапно пробуждается от острого ощущения присутствия черного фантома смерти. Мгновение внезапного нападения и яростного сопротивления смерти воспроизведено на полотне поразительно точно. Портретные черты центральной фигуры говорят о том, что художнику пришлось испытать на себе травматический опыт умирания, который он оказался способен выразить, создав притчу на все времена.

В 1899–1900 годах Ходлер пишет парное «Ночи» полотно «День». На нем запечатлено пять обнаженных женских фигур, каждая из которых выражает себя в полном неповторимой экспрессии жесте: страхнув сон, они целиком отдаются во власть восходящего солнца и триумфа космической энергии света. Ритм пробуждающихся тел, композиционно как бы отражающихся друг в друге, но различных во множестве деталей, индивидуальное ощущение переживания одного и того же опыта, разделяемого всей вселенной и обновляющегося каждый день с каждым восходом солнца, переданы с потрясающей очевидностью.

Встреча Ходлера весной 1908 года с парижанкой Валентин Годэ-Дарел, которая была моложе его на 20 лет, явилась новым этапом в творчестве мастера. Несмотря на то, что Валентин уже была больна раком, в октябре 1913 года она родила здорового ребенка — дочь Полетт. Ходлер становится хроникером смертельного недуга возлюбленной — он создает серию живописных и графических работ, на которых с безжалостной достоверностью реалиста изображает ее на всех этапах мучительного умирания. Валентин покинула этот мир 25 января 1915 года. Ходлер пережил ее на три года.

Экспонируемые фигуративные композиции, пейзажи и портреты дают возможность познакомиться с творческим методом и художественным кредо Фердинанда Ходлера. Впервые различные версии знаменитых произведений выдающегося символиста выставляются в непосредственном сопряжении друг с другом, давая возможность сопоставления и более глубокого проникновения в сложную и неоднозначную мотивацию креативных усилий неординарного швейцарского мастера.

Редакция журнала «Третьяковская галерея» выражает искреннюю признательность Музею изобразительных искусств в Берне, а также кураторам выставки за содействие в подготовке этой публикации.