

Ferdinand Hodler 1853 – 1918

Leben und Lieben

Life and Loves

Immer ein Toter im Haus

Kindheit und Jugend

Ferdinand Hodler wird am 14. März 1853 als ältestes von sechs Kindern geboren. Der Vater ist Schreiner, die Mutter Köchin. Hodler wächst in Bern in der sogenannten Matte, einem Arbeiter*innen- und Handwerker*innenviertel, in einfachsten Verhältnissen auf. Kindheit und Jugend werden von tragischen Todesfällen bestimmt. Bis 1879 verliert Hodler beide Eltern und die vier jüngeren Brüder an Tuberkulose. 1885 stirbt auch seine einzige Schwester an der Lungenkrankheit. Der Künstler erinnert sich später: „In der Familie war ein allgemeines Sterben. Mir war schließlich, als wäre immer ein Toter im Haus und als müsste es so sein.“

1 Ferdinand Hodler, Bildnis einer Toten, 1876
2 Bern mit unterer Altstadt und dem Stadtviertel Matte, um 1860

Always a Dead Person in the House

Childhood and Youth

Ferdinand Hodler is born on March 14, 1853, the oldest of six children. His father is a carpenter, his mother a cook. Hodler grows up in Bern in the Matte, an inner-city neighborhood of workers and tradespeople, under very modest conditions. His childhood and youth are shaped by tragic deaths. By 1879 Hodler has lost both of his parents and his four younger brothers to tuberculosis. In 1885 his only sister dies of the lung ailment as well. The artist later recalls: "Death was everywhere in my family. In the end, it seemed to me as if there were always a dead person in the house and that was how it had to be."

1 Ferdinand Hodler, Portrait of a Dead Woman, 1876
2 Bern, with lower old town and the district of Matte, around 1860

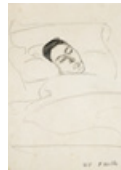

Der engste Kreis

Hodlers Modelle

Ferdinand Hodler hat seinen engsten Kreis oft dargestellt. Die Genferin Augustine Dupin (1852–1909) steht ihm in den 1880er Jahren Modell. Sie ist die Mutter seines geliebten und oft wiedergegebenen Sohns Hector (1887–1920). 1889 heiratet der Künstler Bertha Stucki (1868–?). Zwei Jahre später wird die Ehe geschieden. Berthe Jacques (1868–1957), die zweite Ehefrau, wird eines seiner wichtigsten Modelle. Die Ehe hält bis zu Hodlers Tod. Der Maler geht parallel aber auch Beziehungen zu anderen Frauen ein. Mit Valentine Godé-Darel (1873–1915) hat er eine Tochter, Pauline (1913–1999). Der Künstler widmet der Geliebten mehr als 50 Ölbilder und über 300 Studien und Skizzen. Zuletzt begleitet er ihre Krebskrankung und ihr Sterben.

- 1 Ferdinand Hodlers Sohn Hector vor gemalter Atelier-Landschaft, 1894/95
- 2 Ferdinand Hodler, Die sterbende Valentine Godé-Darel, 1915
- 3 Ferdinand Hodler mit Tochter Pauline und Ehefrau Berthe, 18. Mai 1918

2

3

The Closest Circle

Hodler's Models

Ferdinand Hodler often depicted his closest circle. The Genevan Augustine Dupin (1852–1909) models for him in the 1880s. She is the mother of his beloved and oft-depicted son, Hector (1887–1920). In 1889 the artist marries Bertha Stucki (1868–?). Two years later they divorce. Berthe Jacques (1868–1957), his second wife, becomes one of his most important models. Their marriage lasts until Hodler's death. However, the painter has relationships with other women as well. With Valentine Godé-Darel (1873–1915) he has a daughter, Pauline (1913–1999). The artist dedicates more than fifty oil paintings and over 300 studies and sketches to her. He ultimately documents her illness and death from cancer.

- 1 Ferdinand Hodler's son, Hector, in front of a painted studio landscape, 1894–95
- 2 Ferdinand Hodler, The Dying Valentine Godé-Darel, 1915
- 3 Ferdinand Hodler with his daughter, Pauline, and his wife, Berthe, May 18, 1918

Von großer Anziehungskraft

Hodler und die Frauen

Nicht nur als Motiv, auch im Leben üben Frauen große Anziehungskraft auf den Künstler aus. Davon berichtet der damalige Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alfred Lichtwark (1852–1914). Er lernt Ferdinand Hodler 1905 in Berlin persönlich kennen. Lichtwark spottet, dass trotz der bald Sechzig alles Weibliche auf den Künstler wirke wie auf den Jüngling: „Als in der Unterhaltung das Wort fiel: cherchez la femme, fiel er ein: mon ami, on ne fait que ça (mein Freund, wir tun nichts anderes), und rief damit eine Explosion hervor, denn alle hatten sich schon belustigt, zu beobachten, wie ein Hut im Wagen oder ein frisches Antlitz im Fenster seinen Kopf herumriß.“

- 1 Ferdinand Hodler und die Geliebte Valentine Godé-Darel, 1908/09
- 2 Gertrud Müller, Freundin und Sammlerin des Künstlers, am Steuer ihres Automobils, 1911

Strong Attraction

Hodler and Women

Not only as a motif in his art but also in his life women represent a strong attraction for the artist. The director of the Hamburger Kunsthalle at the time, Alfred Lichtwark (1852–1914), tells of this. He met Ferdinand Hodler personally in Berlin in 1905. Lichtwark mocks him because despite being nearly sixty everything feminine affects him like a young man: "When someone in the conversation said: cherchez la femme, he joined in: mon ami, on ne fait que ça [my friend, we do nothing but], and triggered an explosion with that, since everyone had been amused to see how a hat in the car or a fresh face in the window turned his head around."

- 1 Ferdinand Hodler and his lover, Valentine Godé-Darel, 1908–9
- 2 Gertrud Müller, a friend and collector of the artist, at the wheel of her automobile, 1911

Brennpunkt der Moderne: Berlin

Focus of the Modernist Era: Berlin

Die Nacht

Ein Skandalbild
kommt nach Berlin

Seinen ersten Auftritt in Berlin hat Ferdinand Hodler mit dem Skandalbild „Die Nacht“. Die düstere Vision der eigenen Todesangst wird 1891 in Genf als „gegen die guten Sitten verstossend“ aus einer Ausstellung entfernt. Hodler nutzt die Publicity und schickt das monumentale Werk u. a. nach Paris, München, Wien und Berlin, wo es erste Erfolge erzielt. 1898 ist es Teil der Großen Berliner Kunstausstellung. Eintrittskarte und Katalog aus Hodlers Besitz lassen vermuten, dass er zu der Schau in die deutsche Hauptstadt reist. Ein Kritiker hebt den Künstler positiv hervor: „Von den wenigen ausländischen Künstlern, die sich diesmal eingefunden haben, stelle ich den Genfer Ferdinand Hodler an die Spitze.“

- 1 Landesausstellungsgebäude am Lehrter Bahnhof, Berlin, 1898
- 2 Ferdinand Hodler, Die Nacht (Detail), 1889–1890
- 3 Katalog zur Großen Berliner Kunstausstellung 1898 aus dem Besitz von Ferdinand Hodler

Night

A Scandalous Painting
Comes to Berlin

Ferdinand Hodler's first appearance in Berlin is with the scandalous painting "Die Nacht" (Night). This bleak vision of his own fear of death is removed from an exhibition in Geneva in 1891 for "offending good morals." Hodler uses this publicity and sends the monumental work to, among other places, Paris, Munich, Vienna, and Berlin, where it has its first successes. In 1898 it is part of the "Grosse Berliner Kunstausstellung" (Great Berlin Art Exhibition). An admission ticket and catalog in Hodler's possession suggest that he travels to the German capital for the show. One critic emphasized the artist positively: "Of the few foreign artists who found their way in this time, I place the Genevan Ferdinand Hodler at the top."

- 1 National exhibition building at the Lehrter Bahnhof, Berlin, 1898
- 2 Ferdinand Hodler, Night (Detail), 1889–90
- 3 Catalog for the Great Berlin Art Exhibition in 1898 from the papers of Ferdinand Hodler

Hilf Dir selbst

Hodler und die Berliner Secession

„Überall, wo eine Kunstbewegung ist, muss ich mithelfen“, schreibt Ferdinand Hodler 1903. Der Künstler nutzt die führenden Avantgardevereinigungen in Paris, München, Wien und Berlin zudem als Sprungbrett, um sich international zu positionieren. So auch die Berliner Secession, mit der Hodler bis 1914 insgesamt 13 Mal ausstellt. Zur ersten Ausstellung der Vereinigung 1899 schickt er „Die Lebensmüden“ nach Berlin. Das Gemälde hängt auffällig über einem Durchgang. Im nächsten Jahr stellt der Künstler Entwürfe zur Ausmalung des Waffensaals im Zürcher Landesmuseum aus. In der Schweiz sind diese wie viele seiner Werke umstritten. In Berlin gilt Hodler hingegen mit diesem Auftritt als Erneuerer der Monumentalmalerei.

- 1 Ludwig von Hofmann, Plakat zur ersten Ausstellung der Berliner Secession, 1899
- 2 Erste Ausstellung der Berliner Secession, 1899, Gemäldeaal, über dem Durchgang rechts
- 3 Ferdinand Hodlers Gemälde „Die Lebensmüden“, ganz rechts Max Kruses Büste von Friedrich Nietzsche
- 3 Zweite Ausstellung der Berliner Secession, 1900, über den Durchgängen rechts und links
- Ferdinand Hodlers Entwürfe zum „Rückzug von Marignano“, in der Mitte Constantin Meuniers „Lastträger“

Help Yourself

Hodler and the Berlin Secession

“Wherever there is an art movement, I have to contribute,” Ferdinand Hodler writes in 1903. The artist also makes use of the leading avant-garde associations in Paris, Munich, Vienna, and Berlin as a springboard to position himself internationally. So it was too with the Berlin Secession, with which Hodler exhibits a total of thirteen times by 1914. For the association’s first exhibition in 1899 he sends “Weary of Life” to Berlin. The painting hangs in a striking position above a doorway. The following year the artist exhibits cartoons for the decoration of the hall of arms at the Landesmuseum in Zurich. In Switzerland, they are controversial, like many of his works. In Berlin, by contrast, with this appearance Hodler is considered the reviver of monumental painting.

- 1 Ludwig von Hofmann, poster for the first exhibition of the Berlin Secession, 1899
- 2 First exhibition of the Berlin Secession, 1899, hall of paintings, above the doorway on the right: Ferdinand Hodler’s painting “Weary of Life”, on the far right: Max Kruse’s bust of Friedrich Nietzsche
- 3 Second Exhibition of the Berlin Secession, 1900, above the doorways on the right and left: Ferdinand Hodler’s cartoons for “The Retreat from Marignano”, in the center: Constantin Meunier’s “Porter”

Erste Adressen für moderne Kunst

Im Berliner Kunsthandel

Die renommierte Berliner „Hofkunsthandlung“ Fritz Gurlitt stellt den Künstler bereits 1900 mit einer Auswahl von zwölf Werken vor. Weitere Galerien folgen. 1907 zeigt der Kunstsalon Paul Cassirer 24 Werke in einer Schau. Mit einer großen Retrospektive zu Ferdinand Hodler gelingt Cassirer (1871–1926) im Jahr 1911 ein Coup. Sie ist Teil einer Tournee und umfasst in Berlin 79 Werke aus allen Schaffensphasen. Der Kunsthändler hatte sich im Vorfeld gegen den Sammler Karl Ernst Osthaus (1874–1921) durchgesetzt, der die Ausstellung für die Stadt Hagen gewinnen wollte. In einem Brief an Osthaus hat Cassirer das letzte Wort: „Es dürfte daher eine möglichst vollständige Vorführung des Werkes Hodlers gerade hier in Berlin am Platze sein.“

- 1 Kunstsalon Fritz Gurlitt, Potsdamer Straße 113, Villa II, Berlin
- 2 Paul Cassirer, 1912
- 3 Oberlichtsaal des Kunstsalons Paul Cassirer mit Werken von Walter Leistikow, um 1908

First Addresses for Modern Art

On the Berlin Art Market

The renowned Berlin “art gallery to the court,” the Kunstsalon Fritz Gurlitt, shows, already in 1900, a selection of twelve works by the artist. Other galleries follow. In 1907 the Kunstsalon Paul Cassirer presents twenty-four works in a show. Cassirer (1871–1926) lands a coup with a large retrospective of Ferdinand Hodler in 1911. It is part of a tour and in Berlin it includes seventy-nine works from all his creative periods. In the runup to the exhibition the art dealer gets his way over the collector Karl Ernst Osthaus (1874–1921), who wanted to bring the exhibition to the city of Hagen. Cassirer has the last word in a letter to Osthaus: “A presentation of Hodler’s works that is as complete as possible would therefore be in order right here in Berlin.”

- 1 Kunstsalon Fritz Gurlitt, Potsdamer Strasse 113, Villa II, Berlin
- 2 Paul Cassirer, 1912
- 3 Skylight room of the Kunstsalon Paul Cassirer with works by Walter Leistikow, ca. 1908

Zu Besuch in Berlin

Stramm Sekt getrunken

Ferdinand Hodler hat nie in Berlin gelebt. Von Genf aus reist er in die Kunstmetropolen, auch um Kontakte zu pflegen. Die deutsche Reichshauptstadt besucht der Künstler mindestens dreimal. Im Mai 1905 ist er anlässlich der Zweiten Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes in Berlin. Am Abend der Eröffnung findet ein Bankett im luxuriösen Palast-Hotel statt. Charlotte Berend-Corinth (1880–1967) erinnert sich: „Da saßen Liebermann und Leistikow, und Hodler, Kalckreuth, der Wiener Klimt und Lichtwark der Kunstschriftsteller. [...] Es waren auch viele schöne Frauen dort, und es wurde stramm Sekt getrunken, und wir kamen um 4 Uhr morgens nach Hause.“

- ¹ Ferdinand Hodler am Fenster eines Bahnwagens, um 1914
² Einige Jurymitglieder der Zweiten Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes, Berlin, 1905.
 v.l.n.u.: Paul Cassirer, Louis Corinth, Fritz Klimsch, Max Liebermann (sitzend),
 Max Slevogt, Georg Hirzel, Leopold von Kalckreuth

Visiting Berlin

Champagne Flowed Freely

Ferdinand Hodler never lives in Berlin. He travels from Geneva to the art metropolises to keep up his contacts. The artist visits the capital of the German Reich at least three times. In May 1905 he is in Berlin on the occasion of the Second Exhibition of the Deutscher Künstlerbund (German Artists' Association). On the evening of the opening there is a banquet in the luxurious Palast-Hotel. Charlotte Berend-Corinth (1880–1967) recalls: "There sat Liebermann and Leistikow, and Hodler, Kalckreuth, the Viennese Klimt, and Lichtwark, the art writer. [...] There were also many beautiful women there, and the champagne flowed freely, and we got home at four in the morning."

- ¹ Ferdinand Hodler at the window of a train car, ca. 1914
² Several members of the jury of the Second Exhibition of the Deutscher Künstlerbund, Berlin, 1905.
 l. to r.: Paul Cassirer, Louis Corinth, Fritz Klimsch, Max Liebermann (seated), Max Slevogt,
 Georg Hirzel, Leopold von Kalckreuth

Der stärkste Eindruck Hodler

Große Werkschau 1905

„Man hat mir einen eigenen Saal gegeben, womit man mir einen großen Vorteil gewährt hat“, schreibt Ferdinand Hodler aus Berlin über die Zweite Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes an einen Freund. Seit 1904 ist Hodler Mitglied des Verbands und 1905 einer der 17 Juroren. Mit der Schau wird das neue Ausstellungshaus der Berliner Secession eingeweiht. Der Schweizer zeigt zwölf seiner besten Figurenbilder. Begeistert schreibt der Mäzen und Schriftsteller Harry Graf Kessler (1868–1937) in sein Tagebuch: „In der Künstlerbund Ausstellung. Der stärkste Eindruck Hodler“. Die Berliner Zeitschrift „Die Kunst-Halle“ bezeichnet Hodlers Raum hingegen als „Schreckenskammer“.

1 Ferdinand Hodler, Der Auserwählte, 1903, ausgestellt in Berlin 1905
2 Lyonel Feininger, Volkabausebad, Karikatur zu Ferdinand Hodlers Gemälde „Der Auserwählte“ in der Zeitschrift „UK“, 1905

The Strongest Impression: Hodler

Great Retrospective of 1905

“They gave me my own room, which is a great advantage,” writes Ferdinand Hodler from Berlin to a friend about the Second Exhibition of the Deutscher Künstlerbund. Hodler has been a member of the association since 1904 and in 1905 is one of seventeen jurors. The new exhibition building of the Berlin Secession opens with this show. The Swiss artist shows twelve of his best figure paintings. The patron of the arts and author Harry Graf Kessler (1868–1937) enthusiastically writes in his diary: “In the Künstlerbund exhibition. The strongest impression: Hodler.” By contrast, the Berlin journal “Die Kunst-Halle” calls Hodler’s room a “chamber of horrors.”

1 Ferdinand Hodler, The Chosen One, 1903, exhibited in Berlin 1905
2 Lyonel Feininger, Public Shower, caricature of Ferdinand Hodler’s painting “The Chosen One” in the journal “UK”, 1905

Eine stürmische Affäre

Hodler und Charlotte Berend-Corinth

Eine stürmische Affäre beginnen Ferdinand Hodler und Charlotte Berend-Corinth (1880–1967) in Berlin. Bei der Eröffnung der Zweiten Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes lernt der Schweizer 1905 die Malerin und ihren Mann Lovis Corinth (1858–1925) kennen. Wenig später besucht Hodler die 27 Jahre jüngere Berend-Corinth in ihrem Atelier und ist nicht nur von ihren Bildern begeistert. Sehnsüchtig wünscht er sich ein gemeinsames Kind, wie die Künstlerin in ihrer Autobiografie berichtet. Als Corinth das Verhältnis entdeckt, bricht sie den Kontakt ab. „Kurz war die Freundschaft mit Ferdinand Hodler“, schreibt sie in ihren Lebenserinnerungen.

1 Charlotte Berend-Corinth, 1904
2 Ferdinand Hodler, 1906/07

A Stormy Affair

Hodler and Charlotte Berend-Corinth

Ferdinand Hodler and Charlotte Berend-Corinth (1880–1967) begin a stormy affair in Berlin. At the opening of the Second Exhibition of the Deutscher Künstlerbund in 1905, the Swiss artist meets the painter and her husband, Lovis Corinth (1858–1925). A little later Hodler visits Berend-Corinth, who is twenty-seven years younger, in her studio and is enthusiastic not only about her paintings. He yearns to have a child together, as the artist reports in her autobiography. When Corinth discovers the relationship, she breaks off contact. “The friendship with Ferdinand Hodler was brief,” she writes in her memoirs.

1 Charlotte Berend-Corinth, 1904
2 Ferdinand Hodler, 1906–7

2

1

In Ungnade gefallen

Die Genfer Protestnote 1914

Während des Ersten Weltkriegs beschießen deutsche Truppen im September 1914 die Kathedrale von Reims. Der Angriff löst international Empörung aus. Ferdinand Hodler unterzeichnet mit anderen Künstler*innen und Intellektuellen den „Genfer Protest“. In Deutschland wird dies als Parteinahme für den Kriegsgegner Frankreich gewertet. Ein Sturm der Entrüstung richtet sich gegen den Künstler. Die Presse macht daraus den „Fall Hodler“. Museen entfernen seine Werke aus laufenden Ausstellungen. Hodlers monumentales Wandbild in der Universität Jena verschwindet hinter einer Holzwand. Deutsche Künstler*innenvereinigungen schließen den Maler aus.

- 1 Die brennende Kathedrale von Reims, 1914
- 2 Ferdinand Hodler, Auszug der deutschen Studenten in den Freiheitskrieg von 1813, 1908/09
- 3 Meldung im „Prager Tagblatt“ vom 12. Oktober 1914

Fallen into Disfavor

3

The Geneva Protest of 1914

During World War I, German troops shell the Cathedral of Reims in September 1914. The attack triggers international outrage. Along with other artists and intellectuals Ferdinand Hodler signs the “Geneva Protest.” In Germany, this is viewed as taking sides with France, its enemy in the war. A storm of indignation is directed at the artist. The press turns it into the “case of Hodler.” Museums remove his works from current exhibitions. Hodler’s monumental mural at the Universität Jena disappears behind a wooden wall. German artists’ associations expel the painter.

- 1 The burning of the Cathedral of Reims, 1914
- 2 Ferdinand Hodler: March of the German Students to the War of Liberation of 1813, 1908–9
- 3 Announcement in the “Prager Tagblatt” of October 12, 1914

Überwinder des Farbflecks

Nachruhm

Als der lungenkranke Ferdinand Hodler am 19. Mai 1918 in Genf im Alter von 65 Jahren stirbt, ist die Empörung über den „Genfer Protest“ von 1914 weitgehend vergessen. Seine Bilder sind auch in Deutschland wieder gefragt, und seine wichtige Rolle für die Moderne Kunst unbestritten. Drei Tage nach Hodlers Tod schreibt der Berliner Schriftsteller Theodor Däubler (1876–1934) in einem Nachruf: „Hodler kann man als einen der ersten Expressionisten bezeichnen. Hodler überwand den Farbfleck der französischen Impressionisten.“ Der Maler Wassily Kandinsky (1866–1944) würdigt Hodler bereits 1911 in seiner Schrift „Über das Geistige in der Kunst“ als Wegbereiter der Abstraktion.

- 1 Ferdinand Hodler am Tag vor seinem Tod am Quai du Mont-Blanc in Genf, 18. Mai 1918
- 2 Wassily Kandinsky, „Über das Geistige in der Kunst“, 1911

Vanquisher of the Paint Daub

Posthumous Fame

When Ferdinand Hodler dies of a lung ailment in Geneva on May 19, 1918, at the age of sixty-five, the outrage over the “Geneva Protest” of 1914 has largely been forgotten. His paintings are in demand again in Germany as well, and his important role for modern art is undisputed. Three days after Hodler’s death the Berlin art writer Theodor Däubler (1876–1934) writes in an obituary: “Hodler can be called one of the first Expressionists. Hodler overcame the paint daub of the French Impressionists.” As early as 1911, in his book “Über das Geistige in der Kunst” (On the Spiritual in Art), the painter Wassily Kandinsky (1866–1944) praises Hodler as a trailblazer for abstraction.

- 1 Ferdinand Hodler at the Quai du Mont-Blanc in Geneva on the day before his death, May 18, 1918
- 2 Wassily Kandinsky, “Über das Geistige in der Kunst” (On the Spiritual in Art), 1911

Schlüssel zum Werk

Keys to His Work

Ich bin kein Symboliker

Symbolismus in Berlin

„In Berlin will anscheinend der Symbolismus nicht recht gedeihen“, liest man bereits 1893/94. Zu den wenigen Künstler*innen dieser Stilrichtung, die in Berlin neben Hodler ausstellen, gehören Ludwig von Hofmann (1861–1945), der Schweizer Arnold Böcklin (1827–1901) und der Norweger Edvard Munch (1863–1944). Das an Naturalismus und Impressionismus gewöhnte Berliner Publikum steht Hodlers Malerei zunächst skeptisch gegenüber. Der Künstler selbst distanziert sich vom Symbolismus: „Ich bin kein Allegoriker, kein Seiltänzer und auch kein Symboliker, denn meine Werke stellen nichts Übersinnliches, Unsichtbares, Deutungsbedürftiges, sondern die Wirklichkeit, wie ich sie sehe, dar. Ich bin ein Darsteller!“

¹ Ferdinand Hodler, Die enttäuschten Seelen, 1892

² Ferdinand Hodler (Mitte) parodiert mit Freunden „Die enttäuschten Seelen“, 1892

I Am No Symbolist

Symbolismus in Berlin

“Apparently, Symbolism just does not want to thrive in Berlin,” one can read as early as 1893–94. Among the few artists from this stylistic orientation who exhibit in Berlin along with Hodler are Ludwig von Hofmann (1861–1945), the Swiss artist Arnold Böcklin (1827–1901), and the Norwegian artist Edvard Munch (1863–1944). The Berlin public, which is accustomed to Naturalism and Impressionism, is initially skeptical about Hodler’s painting. The artist distances himself from Symbolism: “I am not an allegorist, a tightrope walker, or even a Symbolist, since my works do not represent anything extrasensory, invisible, or requiring interpretation but rather reality as I see it. I am a depicter!”

¹ Ferdinand Hodler, The Disappointed Souls, 1892

² Ferdinand Hodler (in the center) and friends parody “The Disappointed Souls” in 1892

Seelische Regungen

Tanz und Rhythmus

Um die Jahrhundertwende kommt Ferdinand Hodler mit dem modernen Tanz in Kontakt. Der Maler ist eng mit dem in Genf lebenden Komponisten und Musikpädagogen Émile Jaques-Dalcroze (1865–1950) befreundet. Dieser prägt eine eigene Methode der „Rhythmischen Gymnastik“ und ist mit der Bewegung der Lebensreform verbunden. Jaques-Dalcroze ist überzeugt, dass die eigenen Empfindungen maßgeblich für den Ausdruck sind. Seine Tänzer*innen sollen sich in die Musik einfühlen und Emotionen in Bewegung umsetzen. Gefühlsregungen durch den Körper auszudrücken, ist auch Hodlers großes Anliegen. Der Maler studiert an Modellen tänzerische Haltungen und rhythmische Bewegungsabläufe, die er in elegante, spannungsvolle Umrisslinien übersetzt.

- 1 Ferdinand Hodler, Ideenskizze zu „Floralison“, 1914/16
- 2 Rhythmische Gymnastik nach Émile Jaques-Dalcroze, 1913

Stirrings of the Soul

Dance and Rhythm

Around the turn of the century, Ferdinand Hodler encounters modern dance. The painter is a close friend of the composer and music pedagogue Émile Jaques-Dalcroze (1865–1950), who lives in Geneva. The latter develops his own method of “rhythmic gymnastics” and is associated with the “Lebensreform” (Life Reform) movement. Jaques-Dalcroze is convinced that one’s own emotions are essential to expression. His dancers are supposed to empathize with the music and turn emotions into movements. Expressing emotional stirrings through the body is also Hodler’s important concern. Using models the painter studies dancing poses and sequences of rhythmic movements, which he translates into elegant, tension-filled contour lines.

- 1 Ferdinand Hodler, Sketch of an idea for “Floralison,” 1914–16
- 2 Rhythmic gymnastics after Émile Jaques-Dalcroze, 1913

Parallelismus

Harmonie von Mensch und Natur

„Parallelismus“ ist für Ferdinand Hodler der Schlüssel zu seiner Kunst. Der Maler entwickelt diese Theorie und praktische Gestaltungslehre bereits in den 1890er Jahren. In der Natur, so der Künstler, lasse sich diese universelle Gesetzmäßigkeit in der Wiederholung von Formen und Farben nachvollziehen. Viele seiner Kompositionen bauen auf einer rhythmischen Abfolge gleichartiger Formen, Farben, Figuren oder Symmetrien auf. Anhand ordnender Strukturen sucht Hodler, die inneren Gesetzmäßigkeiten der Welt zu erfassen und eine Vision der Harmonie von Mensch und Natur zu schaffen.

- 1 Ferdinand Hodler, Thunersee mit Spiegelung, 1905
- 2 Ferdinand Hodler, Blick ins Unendliche, 1916

Parallelism

Harmony of Human Being and Nature

“Parallelism” is for Ferdinand Hodler the key to his art. The painter develops this theory and practical design doctrine already in the 1890s. The artist argues that this universal law can be followed in the repetition of forms and colors in nature. Many of his compositions are based on a rhythmic sequence of similar forms, colors, figures, or symmetries. By using ordering structures Hodler tries to capture the innate laws of the world and produce a vision of the harmony of human being and nature.

- 1 Ferdinand Hodler, Lake Thun with Reflection, 1905
- 2 Ferdinand Hodler, View to Infinity, 1916