

«Die Sendung des Künstlers, wenn von einer solchen die Rede sein darf, besteht darin, das Ewige in der Natur auszudrücken, nämlich die Schönheit und zwar die wesentliche Schönheit...»

FERDINAND HODLER

[La mission de l'artiste, 1896/97]

«L'Art, c'est le geste de la beauté.»

FERDINAND HODLER

[La mission de l'artiste, 1896/97]

«Das Kunstwerk wird eine neue Ordnung offenbaren, die den Dingen innewohnt, und das wird sein: die Idee der Einheit.»

FERDINAND HODLER

[La mission de l'artiste, 1896/97]

«L'Emotion est une des premières causes déterminant un peintre à faire une oeuvre.»

FERDINAND HODLER

[La mission de l'artiste, 1896/97]

«Hodler est un mystique et un réaliste, dualité qui déconcerte et désoriente la plupart des jugements. Il excelle à rendre les choses du passé ou du rêve, et les réalités de la vie.»

LOUIS DUCHOSAL

[1885]

«Der ganze Weltzauber der Farben und Schatten leitet sich vom Licht.»

FERDINAND HODLER

[La mission de l'artiste, 1896/97]

«Elle [la mort] est terrible, mais elle est belle parce qu'elle rattache l'être individuel au tout, parce qu'elle est à la fois le mystère et l'infini et parce qu'elle est.»

FERDINAND HODLER

[im Gespräch mit Daniel Baud-Bovy, 1917]

«Le Charme des couleurs est surtout dans leurs accords, dans la répétition de nuance d'une même couleur. Les harmonies douces semblent vous pénétrer plus intimement, elle semblent vraiment être les accords favoris du coeur.»

FERDINAND HODLER

[La mission de l'artiste, 1896/97]

Kunstmuseum Bern

Ferdinand Hodler

Eine symbolistische Vision / Une vision symboliste / A Symbolist Vision

9.4. – 10.8.2008

Ferdinand Hodler (1853 – 1918)

1853 Am 14. März wird Hodler als ältestes von sechs Kindern in Bern geboren.

Hodler naît à Berne le 14 mars. Il est l'aîné des six enfants.

Hodler is born on March 14 in Bern, the eldest of six children.

1860 Der Vater stirbt an Tuberkulose. Bis 1885 werden auch die Mutter und alle Geschwister an dieser Krankheit sterben. Diese existenzielle Erfahrung prägt Hodler: Das Motiv des Todes wird immer wieder in seinen Bildern auftauchen.

Son père meurt de la tuberculose. Jusqu'en 1885, sa mère et tous ses frères et soeurs mourront de cette maladie. Ce malheur pèse sur Hodler : le thème de la mort réapparaît souvent dans ses tableaux.

His father dies of tuberculosis. By 1885 his mother and all his brothers and sisters will have died of the same illness.

This existential experience has a lasting effect on Hodler: the death motif will appear repeatedly in his pictures.

1861 Die Mutter heiratet den Flachmaler Gottlieb Schüpbach. Von 1862 bis 1865 besucht Hodler die Volksschule; hilft dem Stiefvater in der Werkstatt. 1865 übersiedelt die Familie nach Steffisburg bei Thun.

1866 *Sa mère épouse le peintre décorateur Gottlieb Schüpbach. De 1862 à 1865, Hodler fréquente l'école primaire; il aide son beau-père à l'atelier. En 1865, la famille déménage à Steffisburg près de Thoun.*

His mother marries the decoration painter Gottlieb Schüpbach. From 1862 to 1865 Hodler attends the elementary school and helps his stepfather in the workshop. In 1865 the family moves to Steffisburg near Thun.

1867 Tod der Mutter. Lehre beim Vedutenmaler Ferdinand Sommer in Thun, wo Hodler bis 1870 bleibt.

– *Décès de sa mère. Apprentissage auprès du peintre vedutiste Ferdinand Sommer à Thoun où Hodler vit jusqu'en 1870.*

1870 Death of his mother. Apprenticeship to the landscape painter Ferdinand Sommer in Thun where Hodler remains until 1870.

1871 Hodler wandert völlig mittellos nach Genf. Barthélemy Menn, Professor an der Zeichenschule, nimmt ihn als Freischüler auf. Es entstehen realistische Handwerkerbildnisse und Landschaften.

– *Sans un sou en poche, Hodler part à pied pour Genève. Barthélemy Menn, professeur à l'école de dessin, l'invite à suivre ses cours. Il peint de réalistes portraits d'artisans et des paysages.*

Completely destitute, Hodler walks to Geneva. Barthélemy Menn accepts him without fees at his drawing school. Hodler produces realistic portraits of tradesmen and landscapes.

1878 Reise nach Madrid. Im Prado studiert Hodler die Alten Meister. Seine Palette hellt sich auf und der Pinselstrich wird lockerer.

– *Voyage à Madrid. Hodler étudie les vieux maîtres au Prado. Sa palette s'éclaircit et son trait de pinceau s'allège.*

Journey to Madrid. In the Prado, Hodler studies the old masters. His palette becomes lighter and his brushstrokes freer.

1884 Hodler lernt die Genfer Schneiderin Augustine Dupin kennen, die seine Lebensgefährtin wird. Sie steht ihm Modell für Porträts und Figurenkompositionen.

Hodler fait la connaissance de la couturière genevoise Augustine Dupin, qui devient sa compagne. Elle pose comme modèle pour les portraits et les grandes compositions figuratives.

Hodler meets the Geneva seamstress Augustine Dupin who becomes his companion. She models for him for portraits and figure compositions.

Kunstmuseum Bern Hodlerstrasse 8-12, CH-3000 Bern 7

T +41 31 328 09 44, F +41 31 328 09 55

info@kunstmuseumbern.ch , www.kunstmuseumbern.ch

1885 Bekanntschaft mit dem Genfer Schriftsteller Louis Duchosal, dem Begründer der Revue de Genève, einem Forum symbolistischer Literatur in der Schweiz.

Hodler fait la connaissance de l'écrivain genevois Louis Duchosal, fondateur de la Revue de Genève, un forum de la littérature symboliste en Suisse.

Becomes acquainted with the Geneva writer Louis Duchosal, the founder of the Revue de Genève, a forum for symbolist literature in Switzerland.

1887 Mit dem «Lebensmüden» greift Hodler ein neues Thema auf. Die künstlerische Umsetzung tiefer Empfindungen und Sinneseindrücke wird in diesen Jahren sein zentrales Anliegen. Oktober: Augustine Dupin bringt den Sohn Hector zur Welt.

Avec «Las de vivre», Hodler aborde un nouveau thème. Les années suivantes il s'occupe à la mise en oeuvre artistique de sentiments profonds et d'impressions laissées par les sens. Octobre: Augustine Dupin donne naissance à son fils Hector.

With his «Weary of Life», Hodler takes up a new theme. The artistic conversion of deeply felt impressions and sensations becomes the main focus of his interest. In October, Augustine Dupin gives birth to his son, Hector.

1889 «Mädchen mit Mohnblume» zeigt Hodlers Übergang vom realistischen Genrebild zu Gemälden mit symbolistischen Inhalten. Heirat mit Bertha Stucki.

La «Jeune fille au pavot» marque le passage de Hodler de la peinture de genre réaliste à la peinture au contenu symbolique. Mariage avec Bertha Stucki.

«Girl with a Poppy» shows Hodler's transition from the realistic genre picture to paintings with symbolist content. He weds Bertha Stucki

1891 Erstes Hauptwerk der symbolistischen Phase ist «Die Nacht», die in Genf im Februar 1891 einen Skandal auslöst. Wenige Wochen später wird das Bild in Paris in den Salon du Champ-de-Mars aufgenommen. Hodler feiert seinen ersten Erfolg im Ausland. Scheidung von Bertha Stucki.

En février 1891, «La Nuit», première oeuvre majeure de la période symboliste, provoque un scandale à Genève. Quelques semaines plus tard, le tableau est accepté à Paris au Salon du Champ de Mars. Hodler célèbre son premier succès à l'étranger. Divorce de Bertha Stucki.

The first main work of the symbolist phase is «The Night» which causes a scandal in Geneva in February of 1891. Several weeks later, the painting is shown in the Salon du Champ-de-Mars in Paris. Hodler can celebrate his first success abroad. He divorces Bertha Stucki.

1892 «Die Enttäuschten Seelen» und «Die Lebensmüden» malt Hodler nach seinem Prinzip des Parallelismus: Durch das rhythmische Wiederholen von Form und Farbe soll die Einheit der symbolistischen Bildidee gesteigert werden.

Hodler peint «Les âmes déçues» et «Les las de vie» selon son principe du parallélisme : la répétition rythmique de la forme et de la couleur doit renforcer l'unité de la conception symbolique de l'image.

Hodler paints «The Disappointed Souls» and «The Disillusioned II» according to his principle of Parallelism: using the rhythmic repetition of form and colour, the unity of the idea of the symbolist image is to be enhanced.

1894 Begegnung mit Berthe Jacques, die er 1897 heiraten wird.

Rencontre de Berthe Jacques, qu'il épouse en 1897.

Hodler meets Berthe Jacques, whom he will marry in 1897.

1895 Hodler arbeitet an 22 Monumentalfiguren für die Landesausstellung in Genf. «Der Abend am Genfersee von Chexbres aus» ist Hodlers erste Seelandschaft mit einer panoramaartigen Weitsicht.

Hodler travaille à 22 personnages pour l'exposition nationale de Genève. Avec «Lac Léman vu de Chexbres, le soir», Hodler peint son premier paysage de lac avec vue panoramique.

Hodler works on 22 monumental figures for the National Exhibition in Geneva. «Lake Geneva from Chexbres, Evening» is Hodler's first seascape incorporating a panoramic view.

Blick in die Unendlichkeit

Regard dans l'infini

View into Infinity

Die Entstehung des Gemäldes, ein Auftrag für das Treppenhaus des neuen Kunsthauses Zürich, umfasste die Zeitspanne von 1907 bis 1916. Auf die erste, zu gross geratene Leinwand folgte die zweite, heute in situ installierte Fassung. Diese Version ist eine von drei weiteren, weniger monumentalen Gemälden. In panoramatischer Gesamtsicht lässt Hodler seine «Kunst- und Lebensfrauen» in idealischer Gemeinschaft paradieren. In der Aufreihung der fünf Frauen in gleichen Kleidern und von einer gemeinsamen Bewegung ergriffen, inkarniert sich Hodlers Auffassung vom «parallelistischen» Figurenbild. Er liess seine Modelle in individuellen Bewegungen posieren und integrierte diese dann in eine Gesamtkomposition.

Cette toile réalisée sur commande pour l'escalier du nouveau musée de Zürich, fut réalisée pendant la période située entre 1907 et 1916. La deuxième version, installée aujourd'hui in situ, succède à une première toile de format trop grand. Cette version est l'une des trois autres toiles de dimensions moins monumentales. Hodler fait parader dans une vue globale panoramique ses «femmes en art et femmes dans la vie» dans une communauté idéale. La conception qu'a Hodler du portrait «parallélistique» trouve son expression dans l'alignement des cinq femmes babillées des mêmes vêtements et saisies dans une même posture. Il a fait poser chacun de ses modèles dans une posture individuelle et les a intégrés dans une composition global.

The creation of this painting, a commission for the stairwell in the new Kunsthaus Zurich, took from 1907 to 1916. After the first, too large canvas, the second version followed, installed today in situ. The version exhibited here is one of three, less monumental paintings. In a panoramic overview, Hodler parades his «women of art and life» in an idealized togetherness. Incarnate in the arrangement of the five women in the same clothing and moved by the same inner impulse is Hodler's idea of a «parallelist» figure composition. He allowed his models to pose in individual postures then integrated these into the total composition.

Fotografien

Photographies

Photographs

Hodler ist einer der meist fotografierten Schweizer Künstler seiner Zeit. Seit den Anfängen seiner Karriere liess er sich in allen entscheidenden Berufs- und Lebenssituationen regelmässig aufnehmen. Über 400

1911 und seinem Tod 1918 dokumentierte die Solothurner Industriellentochter Gertrud Dübi-Müller mit ihrer Kamera in mehr als 100 Bildern Hodlers letzte Schaffensperiode und sein privates Umfeld.

Hodler est l'un des artistes suisses les plus photographiés de son temps. Dès le début de sa carrière, il se fit régulièrement photographier dans toutes les situations professionnelles et privées importantes. Plus de 400 clichés de l'artiste nous sont parvenus. De 1911 à la mort de l'artiste en 1918, Gertrud Dübi-Müller, fille d'un industriel de Soleure, prit, avec son appareil photo, plus de 100 clichés qui témoignent de la dernière période de création de Hodler et de son entourage privé.

Hodler is the most photographed Swiss artist of his time. From the beginning of his career he regularly had photographs taken of himself in all his decisive career and life situations. Over 400 photographs have been preserved. In more than 100 pictures which Gertrud Dübi-Müller, the daughter of an industrialist, took with her camera between 1911 and his death in 1918, Hodler's later period and his private surroundings were documented.

Valentine Godé-Darel

Valentine Godé-Darel

Valentine Godé-Darel

Im Frühling 1908 lernt Hodler die 20 Jahre jüngere Pariserin Valentine Godé-Darel kennen, die ihm für mehrere Figurenkompositionen Modell stand. Obwohl schon an Krebs erkrankt, brachte sie im Oktober 1913 die gemeinsame Tochter Paulette gesund zur Welt. Hodler zeichnete und malte seine Geliebte bis zu ihrem Tod am 25. Januar 1915. Es entstand ein ergreifender Zyklus, in dem er den Verlauf der Krankheit, das Sterben und den Tod in scho-nungsloser Wirklichkeitstreue wiedergibt.

Au printemps 1908, Hodler fit la connaissance de la Parisienne Valentine Godé-Darel, de 20 ans plus jeune que lui, qui lui servit de modèle pour plusieurs compositions. Bien qu'elle soit atteinte du cancer, il naquit de leur union une fille bien portante, Paulette, en octobre 1913. Hodler dessina et peignit sa bien-aimée jusqu'à sa mort, le 25 janvier 1915. Il réalisa un cycle de peintures émouvantes représentant la progression de la maladie, l'agonie et la mort dans un style d'une véracité impitoyable.

In the spring of 1908, Hodler met the 20-year younger Parisienne Valentine Godé-Darel 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, the

Der Tag

Le jour

The Day

Mit dem «Tag» schuf Hodler 1900 sein grosses Gegenstück zur «Nacht». Das Abschütteln des Schlafes und die sich von der Andacht zur Ekstase steigernde Begrüssung der aufgehenden Sonne gestaltet er durch die expressiven Gebärden fünf weiblicher Akte zu einem Triumph der kosmischen Energie des Lichts. Im Rhythmus der sich steigernden Körper, die spiegelbildlich angeordnet, doch im Detail variiert sind, klingt das individuelle Empfinden ein und derselben Erfahrung an, die der ganze Erdkreis teilt und die sich jeden Morgen erneuert. Von dieser Komposition wird Hodler 1904–1907 und um 1910 weitere Varianten malen. Auf Grund neuer Restaurierung können sie erstmals im Rahmen dieser Ausstellung im Kunstmuseum Bern zusammengeführt werden.

En 1900, Hodler a peint un grand format «Le jour», pendant du tableau «La nuit». C'est par les mouvements expressifs de cinq nus féminins qu'il fait de l'éveil et de la salutation au soleil levant, d'abord fervente puis extatique, un triomphe de l'énergie cosmique de la lumière. Au rythme des corps qui s'étirent, disposés en miroir mais tous différents dans le détail, l'émotion individuelle d'une seule et même expérience se fait entendre, partagée par la terre entière et différente chaque matin. Hodler peindra de 1904 à 1907 et autour de 1910 d'autres variantes de cette composition. En raison de récentes restaurations, elles pourront être pour la première fois présentées conjointement dans le cadre de cette exposition au Musée des Beaux-Arts de Berne.

With «The Day», painted in 1900, Hodler produced his great counterpart to Night. With the expressive gestures of five female nudes, he portrayed 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 sensing of one and the same experience shared by the whole globe and renewed every morning becomes apparent. Hodler was to paint further variations of this composition from 1904 to 1907 and again in 1910. Due to their recent restoration, you will be able to see them together for the first time on the occasion of this exhibition in the Museum of Fine Arts Bern.

Die Liebe

L'amour

Love

Zur Liebe, einem zentralen Thema in Symbolismus und Jugendstil, hatte Hodler ein vitales Verhältnis, frei von dramatischer, moralischer, exzentrischer Färbung. Seine ursprüngliche Idee, einen ganzen Fries aus Liebespaaren zu gestalten, gab er wieder auf. Statt dessen schuf er eine Komposition aus drei Paaren, die umschlungen am Rande eines weiten Gewässers im Gras ruhen. 1909 trennte er das mittlere Paar heraus, fügte die beiden äusseren wieder zusammen und behandelte das Ganze als ein zweiteiliges Werk. Dieses wurde im gleichen Jahr von dem jungen Solothurner Studenten Josef Müller (1887 bis 1977) zusammen mit zahlreichen Studien erworben. Josef Müller und seine Schwestern, Margrit, Emma und Gertrud, wurden die treuesten Sammler-Freunde Hodlers. Heute ist aus konservatorischen Gründen nur das mittlere Paar öffentlich präsentierbar.

Hodler avait un rapport vital à l'amour, un thème central dans le symbolisme et l'art nouveau, exempt de toute coloration dramatique moraliste ou excentrique. Il a renoncé à son projet initial de peindre toute une frise de couples d'amoureux. Il a réalisé une composition de trois couples enlacés qui se reposent dans l'herbe sur la berge d'un cours d'eau vast. En 1909, il a détaché le couple central, assemblé les deux couples extérieurs et traité l'ensemble comme une oeuvre en deux parties. Celle-ci fut acquise la même année par le jeune étudiant de Soleure, Josef Müller (1887-1977), ainsi que de nombreuses études. Josef Müller et ses soeurs, Margrit, Emma et Gertrud, furent les amis-collectionneurs les plus fidèles de Hodler. Pour des raisons de conservation, seul le couple du milieu peut être aujourd'hui exposé.

Hodler had a vital relationship with love, one of the central themes of Symbolism and Art Nouveau, which was free of dramatic, moralizing or eccentric overtones. He gave up his initial idea of creating a whole frieze of lovers and instead painted a composition of three couples entwined in each others arms reclining on the grassy shores of a large lake. In 1909 he cut out the central couple, sewed the other two outside ones together and treated the whole as a two-part work. This, together with numerous studies, was bought in the same year by a young student from Solothurn, Josef Müller (1887-1977). Josef Müller and his sisters Margrit, Emma and Gertrud became Hodler's most faithful collector-friends. Today, because of concerns about conservation, only the middle couple can be shown publicly.

1897 – Entwurf und Ausführung der Marignano-Fresken für das neue Schweizerische Landesmuseum in Zürich. Für die Weltausstellung von 1900 in Paris malt Hodler den «Tag».

1900 *Projet et réalisation des fresques de Marignan pour le nouveau musée national suisse à Zurich. Hodler peint «le jour» pour l'Exposition universelle de 1900 à Paris.*

Design and implementation of the Marignano frescoes for the new Swiss National Museum in Zurich. For the World Exposition in Paris in 1900, Hodler paints «The Day».

1904 Die Teilnahme als Ehrengast mit 31 Gemälden an der XIX. Ausstellung der Wiener Secession bedeutet Hodlers internationalen Durchbruch.

La participation en tant qu'invité d'honneur à la 19e exposition de la Sécession de Vienne avec 31 peintures fait acquérir à Hodler une réputation internationale.

Hodler's international breakthrough comes with his contribution of 31 paintings to the XIX Exhibition of the Viennese Secession where he is an honorary guest.

1907 Auftrag für ein Wandbild in der Aula der Universität Jena (ausgeführt 1909).

Mandat pour une peinture murale dans la salle des fêtes de l'Université d'Iéna (réalisée en 1909).

Commission for a mural for the auditorium of the University of Jena (carried out in 1909).

1908 Hodler lernt die 20 Jahre jüngere Pariserin Valentine Godé-Darel kennen.

Hodler fait la connaissance de la Parisienne Valentine Godé-Darel, qui a vingt ans de moins que lui.

Hodler meets the 20-years younger Parisienne Valentine Godé-Darel.

1912 Auftrag für ein Wandbild im Rathaus Hannover.

Mandat pour un tableau mural à l'Hôtel de Ville de Hanovre.

Commission for a mural in the Rathaus, Hanover

1913 Am 13. Oktober bringt Valentine Godé-Darel die gemeinsame Tochter Pauline zur Welt.

Le 13 octobre, Valentine Godé-Darel donne naissance à sa fille Pauline

On October 13, Valentine Godé-Darel gives birth to their daughter Pauline.

1914 – 1915 Hodler unterzeichnet den «Genfer Protest» gegen die Beschiessung der Kathedrale von Reims durch die Deutsche Arme, was zu heftigen Protest in Deutschland und zum Ausschluss aus den Künstlervereinigungen führt. Godé-Darel erkrankt an Krebs. Hodler begleitet sie bis zu ihrem Tod am 25. Januar 1915. Es entstehen zahlreiche Zeichnungen und Gemälde der Kranken und Sterbenden. In den letzten Lebensjahren erhält Hodler viele Porträt- und Landschaftsaufträge.

Hodler signe la «Protestation de Genève» contre le bombardement de la cathédrale de Reims par l'armée allemande, ce qui soulève une vague de contestations virulentes en Allemagne et mène à son exclusion des associations d'artistes. Godé-Darel souffrant d'un cancer. Hodler l'accompagne jusqu'à sa mort qui survient le 25 janvier 1915. Il peint de nombreux dessins et tableaux de la malade et mourante. Dans les dernières années, il reçoit de nombreux mandats de portraits et de paysages.

Hodler signs the «Geneva Protest» against the bombardment of the Rheims Cathedral by the German army which leads to a vehement protest in Germany and to his exclusion from the artists' associations. Godé-Darel contracts cancer.

Hodler accompanies her until her death on January 25, 1915. He makes many drawings and paintings of Valentine as she is dying and after her death. In these later years Hodler receives many commissions for portraits and landscapes.

1917 Im Januar installiert Hodler «Blick in die Unendlichkeit» im Kunsthaus Zürich, ein Wandbild an dem er seit 1907/08 gearbeitet hat.

En janvier Hodler installe «Regard dans l'infini» au musée des Beaux-Arts de Zurich, un tableau mural auquel il a travaillé depuis 1907/08.

In January, Hodler installs «View into Infinity» in the Kunsthaus Zurich, a mural that he has been working on since 1907/08.

1918 Am 19. Mai 1918 stirbt Ferdinand Hodler 65-jährig in Genf.

Âgé de 65 ans, Ferdinand Hodler meurt le 19 mai 1918 à Genève.

On May 19, 1918, Ferdinand Hodler dies in Geneva at the age of 65.

Die Zehn Gebote des Malers Ferdinand Hodler

Décalogues du peintre

The Painter's Decalogue

1.

Das Mass alles dessen, was gesehen werden kann, ist das menschliche Sehvermögen.

La mesure de tout ce qui est visible, c'est l'oeil.

The measure of all visible things is the eye.

2.

Der Maler muss die Natur als Fläche sehen.

Le peintre doit s'habituer à voir la nature en surface plane.

The painter must practice seeing nature as a flat surface.

3.

Er muss den Ausschnitt der Fläche, den er wiedergeben will, vernunftgemäss und mit mathematischer Genauigkeit zunächst geometrisch auf teilen.

Il devra départager d'une manière sensée et réfléchie, avec toute la précision mathématique qui sera en son pouvoir, la partie de la surface qu'il voudra rendre, en plans géométriques.

He must divide, in a sensible, deliberate way, with all the mathematical accuracy he can muster, the part of the surface he wishes to render into geometric planes.

4.

Hat diese grundlegende Aufteilung der Fläche stattgefunden, so setze er wiederum, so genau als es sein Können erlaubt, den Umriss seines Gegenstandes ein.

Lorsqu'il aura départagé de la sorte sa surface, il y posera le contour de son objet aussi serré que possible.

When he has thus divided his surface he will place in it the outline of the object he is reproducing, as concisely as possible.

5.

Der Umriss allein bildet für sich ein Element des Ausdruckes und der Schönheit. Er ist die Grundlage allen fernerer Ausarbeitens, darum sei er kräftig und genau.

Le contour en lui-même constitue un élément d'expression et de beauté. Il constitue la base de tout travail ultérieur et il importe par conséquent qu'il soit fort et juste.

The outline constitutes an expressive feature and an element of beauty in itself. It constitutes the foundation of all later work and therefore must be strong and accurate.

6.

Der Umriss wirkt umso kräftiger, je feiner er gezogen wird.

Le contour sera d'autant plus fort qu'il sera serré.

The more precise the outline the stronger it will be.

7.

Die durch das Einsetzen des Umrisses sich ergebenden Teilflächen sind bis zur vollkommenen Sicherheit, die Genauigkeit der Zeichnung betreffend, neuerdings aufzuteilen und jeder einzelne Teil bis zur gewollten Vollendung wie das Ganze zu behandeln.

Le départage des surfaces qui résulte de la mise en page du contour sera traité comme la surface originale; c'est à dire départagée à nouveau en chacune de ses parties, jusqu'à l'élimination complète des erreurs de proportion et chaque partie sera traitée comme le tout jusqu'au fini voulu.

The different surfaces resulting from the insertion of the outline will be treated in the same way as the original surface, that is to say, again divided into different parts until all mistakes in proportion have been eliminated and each part will be treated as a whole until the desired finish is attained.

8.

Die Mittel zum Erreichen der Genauigkeit sind die der Beobachtung, der Vergleichung und der Messung.

Les moyens pour atteindre la justesse consistent dans l'observation, la comparaison et le mesurage.

The means of attaining accuracy are observation, comparison, and measuring .

9.

Um zur Meisterschaft in der Beobachtung und Vergleichung zu gelangen, gibt es nur den einen Weg der fortgesetzten, ununterbrochenen Übung des Auges.

Pour aboutir à la maîtrise de l'observation et de la comparaison, il n'y a que le moyen de l'exercice continu et inlassable de l'oeil.

To reach mastery of observation and comparison, the only way is a constant and untiring practice of the eye.

10.

Um dagegen richtig zu messen, genügt das menschliche, weil zu wenig zuverlässige Auge nicht, und der Künstler soll sich, wo sich nur immer dazu Gelegenheit bietet, der mathematischen Masswerkzeuge bedienen, also des Zirkels, des Massstabes, des Winkelmasses, des Lineals usw.

Pour établir des mesures exactes, l'oeil humain ne suffit pas et l'artiste fera bien, partout où l'occasion se présente, de se servir des instruments de mesurage mathématiques, tels que le compas, le mètre, l'équerre, le fil de plomb et la règle

To establish accurate measurements, the human eye is not enough, and the artist should avail himself whenever he can of mathematical instruments such as compasses, yard-stick, figure-square, plumb-line and ruler.

Parallelismus

Parallélisme

Parallelism

Unter dem Begriff «Parallelismus» verstand Hodler jede Art von formaler Wiederholung im Bild. Er war überzeugt, dass damit eine Ganzheit bewirkt wird, die es ermöglicht, einen vertieften Eindruck des Dargestellten nachvollziehen zu können. Parallelismus bedeutete für ihn darum auch die Idee der Einheit zwischen Empfindung oder geistigen Inhalten, die sich in Form und Farbe offenbaren.

Par la notion de «parallélisme», Hodler entendait tout type de répétition formelle dans le tableau. Il était convaincu qu'elle impliquait une valeur de généralité permettant de restituer une impression approfondie du sujet représenté. Le parallélisme signifiait donc pour lui aussi la notion d'unité entre émotion ou contenus intellectuels qui se manifestent dans la forme et la couleur.

Under the concept «Parallelism», Hodler 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.

Symbolismus

Symbolisme

Symbolism

Symbolismus bezeichnet eine Kunstströmung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ziel war es, eine Idee niemals begrifflich zu fixieren oder direkt auszusprechen, sondern ihre tiefe Wirklichkeit anschaulich darzustellen. In den 1890er-Jahren schuf Hodler eine Reihe von Bildern, in denen er sich mit Grundfragen der Existenz auseinandersetzte und eindrückliche Sinnbilder vom Leben und Tod, Glauben und Hoffnungslosigkeit schuf.

Le symbolisme désigne un courant artistique de la deuxième moitié du 19e siècle. L'objectif était de ne jamais fixer une idée de manière abstraite ou de l'exprimer directement mais de représenter sa réalité profonde. Dans les années 1890, Hodler réalisa une série de peintures qui témoignent de son questionnement de l'existence et livrent des symboles impressionnants de la vie et de la mort, de la foi et du désespoir.

Symbolism denotes a trend in art that emerged in the second half of the 19th century. Its 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.

Die Nacht

La nuit

The Night

Der Durchbruch zu einer adäquaten Bildform für ein bedeutendes symbolistisches Thema gelingt Hodler 1889/1890 mit der «Nacht», seiner wirkungsmächtigsten Komposition, mit der er seinen ersten grossen Erfolg ausserhalb der Schweiz erzielte. Inmitten ruhig Schlafender schreckt Einer auf, überfallen vom schwarzen Phantom des Todes. Der Moment der plötzlichen Attacke und die vehemente Gegenwehr sind so prägnant erfasst, dass sich die ständigen Todesbedrohungen jedes Menschen unabweislich mitteilt. Die selbstbildnishaften Züge der zentralen Figur erinnern an Hodlers traumatische Todeserfahrungen, die er nun in einem Gleichnis von überzeitlicher Gültigkeit zu gestalten vermag.

Avec «La nuit», sa composition la plus puissante qui lui valut son premier grand succès à l'extérieur de la Suisse, Hodler parvient en 1889/1890 à une forme picturale appropriée à un thème symbolique majeur. Au milieu de personnages qui dorment paisiblement, un homme s'éveille, assailli par le fantôme noir de la mort. L'instant de l'attaque subite et la défense véhémente sont dépeints avec tant de force que les menaces de mort constantes qui pèsent sur chaque être humain semblent évidentes. Le personnage central dont les traits sont ceux de l'artiste lui-même rappellent les expériences traumatiques de la mort que Hodler a traversées et qu'il parvient maintenant à représenter dans une parabole intemporelle.

For Hodler, the breakthrough to a satisfactory pictorial form for a significant symbolist 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 are indicative of Hodler's traumatic experience of death which he is now able to depict in a parable of timeless validity.