

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Zurich, le 8 mai 2017

Ferdinand Hodler (1853–1918), *L'Heure sacrée*, 1907, retravaillée en 1913, huile sur toile, 182 x 223 cm
Kunsthhaus, Zurich, inv. 833. Photo: Kunsthhaus, Zurich

Nouvelle parution

Ferdinand Hodler: Catalogue raisonné der Gemälde, vol. 3: *Die Figurenbilder*

L'Institut suisse pour l'étude de l'art (SIK-ISEA) présente le 16 mai 2017 le troisième volume du catalogue raisonné des peintures de Ferdinand Hodler, consacré aux figures. La parution de cette publication constitue un nouveau jalon important dans la recherche sur Hodler en général, et dans le travail scientifique de SIK-ISEA en particulier. Oskar Bächtli et Paul Müller, spécialistes renommés de Hodler, ont rédigé les introductions sur ce thème et sur les principales œuvres. Regula Bolleter, Monika Brunner, Sabine Hügli-Vass et Milena Oehy se sont chargées des textes sur les groupes d'œuvres et les commentaires accompagnant ces peintures.

Ferdinand Hodler (1853–1918) est considéré comme le peintre suisse majeur de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Prenant ses distances avec les conventions artistiques de son temps, il explorera dès lors de nouvelles formes expressives aussi bien dans la peinture de paysage et du portrait que dans la peinture d'histoire monumentale et les scènes symbolistes à figures, qui seront appréciées au-delà de nos frontières. Hodler a réalisé quelque 1'800 peintures et plusieurs milliers de dessins et d'esquisses. L'Institut suisse pour l'étude de l'art, qui a systématiquement inventorié et analysé technologiquement des œuvres de Ferdinand Hodler depuis sa création en 1951, est devenu un centre de compétences sur Hodler et travaille au catalogue raisonné des peintures de Ferdinand Hodler depuis 1998. Les œuvres sont réparties selon les différents genres – paysage, portrait et figures – et sont publiées dans des volumes séparés. Le quatrième et dernier volume contiendra une biographie exhaustive agrémentée de documents sur la vie et l'œuvre de l'artiste.

Après la publication du catalogue raisonné des paysages en 2008 et celui des portraits en 2012, voici que paraît le troisième volume, dédié aux figures. Dans cette catégorie, on trouve aussi bien des peintures de genre que des œuvres symboliques et des peintures historiques. Les figures représentent une grande part de la production picturale de Hodler (avec 630 peintures, à peu près autant que le genre du paysage). C'est un genre auquel il s'adonne depuis sa formation dans la classe de dessin de Barthélémy Menn, spécialiste de la figure, à Genève. Très tôt, Hodler participe aux concours correspondants organisés dans cette ville – le fameux concours Diday, pour la peinture de figures, et le concours Calame, pour le paysage. Il remportera ces prix à plusieurs reprises, et les sommes ainsi gagnées constitueront une grande part de ses moyens de subsistance. En même temps, il connaît un succès croissant dans le genre patriotique. Hodler participe très activement à de nombreuses expositions en Suisse et à l'étranger. Sa carrière sera définitivement lancée grâce à des tableaux qu'il réalise à ses propres frais, à l'instar du *Cortège des lutteurs* en 1882, ou, pour ne citer que le plus célèbre et celui qui a remporté le plus de succès, *La Nuit* en 1889–1890. Grâce à ce tableau qui a fait scandale à Genève, il sera pour la première fois véritablement reconnu à Paris et obtiendra la Médaille d'or à Munich. Après avoir soumis une œuvre à l'Ecole polytechnique de Zurich suite à une offre publique en 1889–1890, Hodler participera aux principaux concours publics de peinture de figures et de fresques. Il remportera notamment le concours de l'*Exposition nationale* de Genève en 1896, et, la même année, celui de la Salle d'armes du Musée national suisse, à Zurich. Les fresques exécutées pour ce dernier musée en 1900, après une interminable querelle, établiront la réputation de Hodler comme peintre monumental, ce

qui conduira à des commandes pour l'Université de Léna, le Musée des beaux-arts de Zurich, l'Hôtel de ville de Hanovre ainsi que l'Université de Zurich, puis, de nouveau, pour le Musée national suisse.

Comme les deux premiers volumes, le catalogue raisonné des figures comprend une introduction thématique, un catalogue des œuvres listant données sur leur provenance, expographie et bibliographie, ainsi qu'une annexe avec les œuvres désattribuées et douteuses, une biographie succincte et divers index. Les commentaires mettent surtout en lumière les circonstances à l'origine du tableau (commande, exposition, concours), certains aspects stylistiques et la méthode de travail du peintre (de la première ébauche à l'étude en couleur, jusqu'à l'exécution de la peinture), ou encore les éventuels résultats des recherches technologiques. L'œuvre de Hodler se distingue par de nombreuses répétitions de thèmes, sous forme de répliques, versions différentes ou variantes. Ce phénomène concerne tous les genres abordés. De même que dans le catalogue raisonné des paysages et celui des portraits, des groupes d'œuvres ont donc été constitués et commentés dans une introduction.

Ce projet de recherche a été réalisé sous la direction du prof. Oskar Bätschmann et de Paul Müller, spécialistes de Hodler. Oskar Bätschmann, Regula Bolleter, Monika Brunner, Sabine Hügli-Vass et Milena Oehy sont les auteurs de ce troisième volume. Karoline Beltinger, restauratrice diplômée, est responsable des analyses technologiques.

Le projet a été soutenu par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et par de nombreuses fondations culturelles de renom ainsi que par des mécènes privés.

Ouvrage et accès internet

Ferdinand Hodler (1853–1918). Catalogue raisonné der Gemälde, vol. 3: Die Figurenbilder

Editeur: SIK-ISEA, Zurich; distribution: Scheidegger & Spiess, Zurich
23,5 x 32 cm, 630 p., 686 numéros au catalogue, 700 ill. en couleurs, reliure lin au fil, gaufrage arrière, tranchefile, 2 signets, jaquette couleur, sous étui. CHF 640, ou CHF 700 avec accès internet. Prix de souscription (jusqu'au 31.5.2017): CHF 480, CHF 540 avec accès internet. La publication paraît dans la série «Catalogues raisonnés d'artistes suisses» et peut être commandée en ligne sur www.sik-isea.ch (publications). Des bulletins de commande peuvent être obtenus par voie postale auprès de SIK-ISEA.

La version en ligne du catalogue raisonné des peintures de Ferdinand Hodler (www.ferdinand-hodler.ch) élargit les possibilités de recherche offertes par la version imprimée et permet un accès rapide à toutes les données significatives sur son œuvre. Pendant toute la durée du projet, la base de données est continuellement actualisée et permet ainsi aux abonnés d'être informés en exclusivité des derniers résultats de la recherche. L'intégration dans l'environnement virtuel de SIKART Dictionnaire et base de données (www.sikart.ch) place l'œuvre de Ferdinand Hodler dans un contexte plus large et permet d'étudier son travail au regard de l'ensemble de la production artistique suisse.

Commander la publication

Contact

Sandra Ruff, responsable de la communication, SIK-ISEA, Zollikerstrasse 32, Case postale, CH-8032 Zurich, www.sik-isea.ch, sandra.ruff@sik-isea.ch, T +41 44 388 51 36