

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Zurich, le 16 janvier 2013

Ferdinand Hodler (1853–1918)
Portrait de Berthe Jacques, 1894
Huile sur toile, 35 x 28 cm
Propriété privée
Photo: Propriété privée

Nouvelle publication:

Catalogue raisonné der Gemälde von Ferdinand Hodler: *Die Bildnisse*

L'Institut suisse pour l'étude de l'art (SIK-ISEA) présente le 16 janvier 2013 le deuxième volume du Catalogue raisonné des peintures de Ferdinand Hodler, consacré aux portraits et aux autoportraits. La parution de cette publication constitue un jalon important dans la recherche sur Hodler en général et dans le travail scientifique de SIK-ISEA en particulier. Oskar Bächtmann et Paul Müller, spécialistes de Hodler de renom, ainsi que les deux auteurs principaux, Monika Brunner et Bernadette Walter, se portent garants du contenu de l'ouvrage.

Ferdinand Hodler (1853–1918) est le plus important peintre suisse du tournant du XIXe au XXe siècle. Il a pris ses distances avec les conventions artistiques pour s'essayer à de nouvelles formes expressives, aussi bien dans le paysage et le portrait que dans la peinture d'histoire monumentale et les scènes symbolistes à figures qui, déjà de son vivant, ont été appréciées bien au-delà de nos frontières. Hodler a réalisé quelque 2000 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. SIK-ISEA travaille au Catalogue raisonné des peintures de Ferdinand Hodler depuis 1998. Les œuvres sont réparties selon les genres du paysage, du portrait et des 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, voici que paraît le deuxième volume, consacré aux portraits et aux autoportraits. Tandis que les paysages et les scènes à figures ont bénéficié d'une grande considération auprès des collectionneurs et des institutions muséales, ses portraits ont moins retenu l'attention des chercheurs et du marché de l'art. De façon injuste, car Hodler appartenait aux portraitistes suisses les plus demandés du XXe siècle. L'attention qu'il a portée au portrait sa vie durant est d'autant plus remarquable que ce genre a été concurrencé par l'invention de la photographie en 1839. La peinture de portraits a ainsi dû trouver une nouvelle légitimation. Dans son approche du portrait, Hodler ne laisse pourtant transparaître aucune crise liée au genre. Sa pratique, qui va bien au-delà de la simple imitation, révèle bien plus à quel point il lui tenait à cœur de défendre le portrait comme une vocation de la peinture. Les nombreux portraits de Hodler témoignent d'un intérêt ininterrompu pour l'humain, la physiognomie et les traits de caractère, qu'il sait transposer picturalement. A ses débuts, il peint essentiellement des portraits de proches, famille et amis. Puis il reçoit des commandes de politiciens, de lettrés, de collectionneurs, parmi lesquels Adrien Lachenal, Carl Spitteler, Gertrud Müller et Willy Russ-Young. Il peint régulièrement la même personne sous différents points de vue, notamment Augustine Dupin, la mère de son fils Hector, et Berthe Hodler-Jacques, sa seconde épouse. La série de portraits représentant à la façon d'un journal intime Valentine Godé-Darel, sa bien-aimée, agonisante et mourante, est du reste unique dans l'histoire du portrait. De même, les multiples portraits qu'Hodler peint de Giulia Leonardi et de Letizia Raviola attestent à

SIK ISEA

quel point il cherchait à faire apparaître les traits caractéristiques et essentiels de ses modèles. Remarquable est également le nombre considérable d'autoportraits, qu'on doit pour une bonne part aux commandes de collectionneurs. Ces autoportraits sont non seulement riches d'enseignements sur sa personne, mais donnent également un aperçu de son développement artistique.

Les recherches sur les portraits et les autoportraits occasionnées par le catalogue raisonné ont permis de mettre à jour quelques découvertes et constats majeurs. Comme le premier volume, ce volume comporte une introduction thématique, un catalogue des œuvres listant avec exactitude données sur la provenance, expogographie et bibliographie, ainsi qu'une annexe avec les œuvres désattribuées et douteuses, une biographie succincte et divers index. Les commentaires mettent principalement en lumière les données biographiques relatives au portraituré, des aspects stylistiques et techniques sur la méthode de travail du peintre ou encore les éventuels résultats des recherches technologiques. Des questions centrales, telles que la délimitation du genre, notamment des esquisses de têtes destinées aux scènes symbolistes avec figures (qui seront abordées dans le troisième volume), sont débattues. L'importance accordée à l'expression du visage et leur rendu pictural sont par ailleurs l'objet d'une attention particulière.

Le projet de recherche est mené sous la direction du prof. Oskar Bätschmann et de Paul Müller, spécialistes de Hodler. Oskar Bätschmann, Monika Brunner et Bernadette Walter sont les auteurs de ce deuxième volume. Karoline Beltinger, restauratrice diplômée, est responsable des analyses technologiques.

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

Ouvrage et accès internet

Ferdinand Hodler. Catalogue raisonné der Gemälde. Volume 2: Die Bildnisse

Editeur: SIK-ISEA, Zurich; distribution: Scheidegger & Spiess, Zurich

23,5 x 32 cm, 432 p., 480 numéros au catalogue, 753 illustrations, la plupart en couleur, reliure lin au fil, gaufrage arrière, tranchefile, 2 signets, jaquette couleur, sous étui. CHF 480, CHF 540 avec accès internet. Prix de souscription (jusqu'au 31.1.2013): CHF 360, CHF 405 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 auprès de SIK-ISEA.

La version électronique du catalogue raisonné des peintures de Ferdinand Hodler (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 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.

Contact

Sandra Ruff, responsable de la communication, SIK-ISEA, Zollikerstrasse 32, Case postale 1124, CH-8032 Zürich, www.sik-isea.ch, sandra.ruff@sik-isea.ch, T +41 44 388 51 36