

Наталья Штольдер

ФЕРДИНАНД ХОДЛЕР
Взгляд из России

Наталья Штольдер

ФЕРДИНАНД ХОДЛЕР
Взгляд из России

МОСКВА 2017

УДК 7.036
ББК 85.103(0)53
Ш922

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
по проекту №17-04-16187, не подлежит продаже

Ш922 **Штольдер Н.В.** Фердинанд Ходлер. Взгляд из России / Штольдер Н.В. – М.: БуксМАрт, 2017. – 472 с., ил.

ISBN 978-5-906190-93-2

Представленная монография – первое современное отечественное исследование творчества выдающегося швейцарского художника Фердинанда Ходлера (1853–1918). В ней рассматриваются биография мастера, этапы его творческого пути и теоретические взгляды, проанализированы стилистические особенности его произведений разных периодов, а также рассмотрены пересечения и сопоставления творчества Ходлера с рядом явлений европейских и русской художественных школ конца XIX – начала XX века. Богато иллюстрированная книга рассчитана на искусствоведов, художников и широкий круг любителей искусства.

УДК 7.036
ББК 85.103(0)53

ISBN 978-5-906190-93-2

© Штольдер Н.В., текст, 2017
© Новгородова С.Н., дизайн, верстка, 2017
© БуксМАрт, 2017

Содержание

Предисловие	8
Глава I	
Портрет на фоне эпохи	
Линия жизни и этапы творческого пути	12
Начало. Семья. Берн и Тун.	
Мастерская Фердинанда Зоммера	12
1870-е. «Отец Менн». Учеба и первые успехи в Женеве. Путешествие в Испанию	20
1880-е. Луи Дюшозаль и круг женеvских символистов	35
1890–1896. Поворот. Париж и «Роза и крест»	50
1896–1900. Фрибур. Национальный романтизм, или Ходлер как швейцарец.	
<i>Отступление при Мариньяно</i>	60
1900–1915. Зрелость и признание.	
Выставки и критика: Париж, Вена, Берлин.	
Монументальные заказы: Йена и Ганновер	69
«Годы свободного творчества». Тема жизни.	
Образ Швейцарии в пейзажах.	
Валентина Годе-Дарель.	
Жак-Далькроз: тело и танец	81
1914–1918. Последние годы:	
<i>Взгляд в бесконечность и Цветение</i>	92
Глава II	
Реалист и мистик	
Вопросы композиции	102
Теория параллелизма. <i>Десять заповедей</i> и <i>Миссия художника</i>	104

Реалистическое и национальное: ранние жанровые и исторические композиции	111
Практический «параллелизм»: форма как идея. Символистские композиции: от <i>Диалога</i> с природой до <i>Эвритмии</i>	124
Комбинаторика или поэзия? Картины-панно 1900–1910-х годов	139
Новый взгляд: монументально-декоративные работы	161
Роль набросков и рисунков	172
Глава III	
Зримое и символическое	
Пейзажи, портреты и автопортреты Ходлера	182
От ведуты до планетных мистерий Ранние пейзажи. Иконографические мотивы в пейзажах. Символистская пейзажная живопись 1890–1910-х годов. Цвет и свет в пейзажах. Два пейзажа Ходлера в отечественных коллекциях	182
Портреты. Реализм в портретной живописи до 1890 года. Женские портреты как выражение «вечно женственного». Портреты зрелого и позднего периодов: натурализм или символистские «парсуны»?	210
Автопортреты: хронология интроспекции	242
Глава IV	
Между прошлым и будущим:	
пересечения на фоне истории искусства	256
Швейцарские художники и символизм. Имена и иконографические мотивы	256
«Сколько художников, столько и символов»: Ходлер и европейский символизм	270
От Фюссли до Сезанна: пересечения с основными направлениями XIX века	293
«Аккорды человечности»: ренессансный вектор в творчестве Ходлера	311

Встречи с XX веком	319
Ходлер и танец	329
Глава V	
Ходлер и русское искусство	340
Реализм, романтизм и возвышенное	341
Символизм или «опрозраченный» реализм	354
«Неистождимо жизненное» и абстрактное	374
«Взгляд в вечность» на расстоянии: Петров-Водкин	386
Встреча: Ходлер и Дейнека	392
Путешествие в XX век: фактическое и ассоциативное	398
Вместо послесловия	408
Фердинанд Ходлер: хроника жизни и творчества	410
Приложения	436
Фердинанд Ходлер. Десять заповедей	437
Фердинанд Ходлер. Миссия художника	438
Феликс Валлоттон. По поводу Ходлера	444
Анри Ван де Вельде. Фердинанд Ходлер	448
Библиография	455
Список иллюстраций	464