

Inhaltsverzeichnis

8 Vorwort

von Pierre Rosenberg, Mitglied der Académie française, Ehrenpräsident des Musée du Louvre

11 Der Symbolismus

13 Symbolismus / Symbolismen

Lässt sich der Symbolismus definieren? 13 Ereignisse 17 Rückblick und Perspektiven 17 Einige thematische Anhaltspunkte 19

Die Natur 19 Die Suche nach dem Heiligen mittels der Antike 26 Mischwesen 27 Städte des Todes und des Teufels 31 «Ich schliesse mich selbst ein» 32 Von der Femme fatale zur «künftigen Eva» 33 Reisen 39 Kosmos 40

43 Der Schweizer Symbolismus

«Mitteleuropa» 43

Nationalgefühl 43 Die Freiheit, Helvetia: eine Frau 46 «Das moderne Grütli» 47 Die kulturelle Geografie des Schweizer Symbolismus 49 Monte Verità 50 Rudolf Steiner und das Goetheanum 52

Wichtige Ereignisse und Orte 52

1892: Salon de la Rose+Croix in Paris 52 1896: Schweizer Landesausstellung in Genf 53 Alphütten und Zwerge: wenn Schweizer träumen 54 1896: Ausstellung der französischen Symbolisten im Musée Rath in Genf – die Vermittler 55

Thematische Annäherung 58

Von den Bergen der Romantik zum Gebirge als Symbol 59 Die Wolke, die dem Traum so nahe steht 61 Wolken, Musik, Abstraktionen 64 Die Insel 66 Der Körper 66 Die Frau 68 Die Rastlosigkeit 69 Der Traum 72 Der Kosmos 73

77 In der Deutschschweiz

79 Die Nachtstücke von Johann Heinrich Füssli: Präludien zum Symbolismus

Johann Heinrich Füssli – Henry Fuseli 79 «Der Nachtmahr» 80 «Geschlossene Augen» 81 Füsslis Raum: «Voliere für Engel und Gottheiten» 82 Die Helden 85

87 Arnold Böcklin: jenseits von Gut und Böse

Ein schwarzes Atelier 87 «Der Tod ist ein Traum» 87 Schweizer, deutsche, österreichische und italienische Fahnen 88 Ein europäischer Maler 88 Beunruhigende Fremdheit 90 Die Malerei, «Meisterin der Verwirrung» 92 «Kentaurenkampf» 93 Meereswesen 93 Mischwesen aus Meerestiefen 95 Geheimnisvolle Traurigkeit 97 «Das Leben ist kürzer als ein Traum» 99 Das Böse: «Der Krieg», «Die Pest» 99 «Melancholia» 102

105 Schweizer Maler in München

Albert Welti 105 Hans Sandreuter 108

109 Cuno Amiet: die Farbe Gauguins und van Goghs im Garten von Oschwand

Aufgeschlossenheit für internationale Strömungen 109 Die Schwingung und Musikalität der Farbe spüren: symbolistische Bilder von Cuno Amiet 110

«Der kranke Knabe» und «Richesse du soir» 110 Vom «Paradies» zum Kosmos 110 «Die Hoffnung» oder «Die Vergänglichkeit» 112 «Mondlandschaft (Föhn)» 112

237 Félix Vallotton: der befremdliche «Nabi étranger»

Vallotton und der Salon de la Rose+Croix 237 Einige dem Symbolismus nahestehende Bilder 237
«Das Bad am Sommerabend» 237 «Frau im Wandschrank kramend» 238 «Mondlicht» 238 «Antiker Abend» 239
«Der Teich (Honfleur)» 240 «Sonnenuntergang, orangefarbener Himmel» 240

243 Biéler, Burnat-Provins, Olsommer: Primitivismus, Jugendstil und visionäre Themen

Die Schule von Savièse 243 Ernest Biéler: die symbolistische Versuchung 244
«Geheimnisvolles Wasser» 245

Marguerite Burnat-Provins: vom Symbol zur Halluzination 246

Visionen 249

Charles-Clos Olsommer: der Eingeweihte 251

253 In Graubünden

255 Giovanni Segantini: «glänzender Meteor»

Rastlosigkeit 255 Karl Abrahams psychoanalytischer Versuch 256 Traum und Betrachtung einer Blume:
Beginn des Themas der toten Mutter 257 «Die Strafe der Wollüstigen» und «Die Bösen Mütter»: Visionen
des verschneiten Engadins 259 Das Thema des Engels 267 «Die Eitelkeit (Die Quelle des Bösen)» 268
Das «Triptychon der Natur» 270 Das Engadin: ein neues Arkadien 272 «Ein Gedanke, der in die Farbe über-
strömt ... das ist göttliche Kunst» 274 «Die Natur – Sein» 274 Et in Arcadia Ego: «Der Tod – Vergehen» 275
Düstere Vorahnungen und Träume im Schnee: der Ruf des Todes 276 Der letzte Wachtraum: ein Sehnen
nach dem Tod? 276 Gebirge und Symbolismus 278

279 Giovanni Giacometti: symbolische Momente mit Giovanni Segantini

Stampa 279 Giovanni Giacometti und Giovanni Segantini 279 Die Panoramen: auf zu neuen Räumen 280
Das «Panorama von Muottas Muragl» und das «Panorama von Flims» 281 «Primavera sulle Alpi» und
«La raccolta» 281 «Fioritura»: Triumph des Lichts 286 «Bergeller Berge» 289

291 Augusto Giacometti: vom Symbolismus zur Abstraktion

Grassets Unterricht 291 Die kleinen magischen Quadrate 292 Symbolistische Werke 293 Die Sterne 297
«Phaeton im Zeichen des Skorpions» 300

303 Im Tessin

304 Tessiner Künstler an der Accademia di Brera in Mailand

307 Luigi Rossi: «Schweizer, Mailänder und Pariser» Künstler

309 Pietro Chiesa: die kleine alte Welt

313 Edoardo Berta und Pellizza da Volpedo

317 Augusto Sartori: zwischen Mystik und Sinnlichkeit

319 Filippo Franzoni: vom Licht der Insel zu den Illuminationen des Monte Verità

327 Anhang

328 Dank

330 Künstlerbiografien

333 Ausgewählte Bibliografie

342 Abbildungsverzeichnis

346 Namenregister

351 Bildnachweis

115 In der Westschweiz

117 Ferdinand Hodler: Symbol und Symbolist

Werdegang 117 Europäische Wege 121 «Die Nacht»: Eros, Hypnos und Thanatos 122 Der Tod als Nachtmahr 123 Zwischen Leben und Tod 124 Ästhetik der Krankheit 125 Das Leiden der Seele 127 «Gelehrt sterben... *Transiit classificando*» 127 Erwachen des Körpers, Erwachen des Bewusstseins 128 Das Verlangen 129 Die Hodlersche Frau 129 Die Zauberkraft der Alpen 131 Der See als Spiegel? 131 Nebel und Wolken 134 Ellipsen: das Ende der Erhabenheit. Mondrian und Hodler 135

137 Auguste de Niederhäusern: der «Hodler der Schweizer Plastik»

Ein Inspirierter und Eingeweihter 137 «Das Alpengedicht», ein Gesamtkunstwerk 137 Der «Tempel der Melancholie» 138 «Adam und Eva», «Verlorenes Paradies», «Melancholie» 139 «Lawine», «Wasserfall», «Der Wildbach» 139 James Vibert: verlorene Fragmente und Entwürfe 139

141 Spiritismus, Hypnose, Parallelismus und die Anfänge der Psychoanalyse: von Théodore Flournoy zu Sigmund Freud

«Von Indien zum Planeten Mars» 141 «Nehmen wir jetzt einmal an, ich hätte mich geirrt» 143 Die Marsbilder von Hélène Smith 144 «Vom Planeten Mars» zu «Im Heiligen Land» von Léo-Paul Robert 145 Mediumnistische Ästhetik und religiöse Malerei 146 Malerei und Krankheit, Malerei und Heilung 147 Magdeleine G. tanzt unter Hypnose bei Rodin 148 Die schlafende Darstellerin 149 Kunst und Hypnose 152 Die Allgegenwart des Körpers 153 Das Auftauchen des Unbewussten 155 Die Theorie des Parallelismus 156

159 Emile Jaques-Dalcroze und Adolphe Appia

Die Rhythmik von Emile Jaques-Dalcroze. Von Genf nach Hellerau. Die Eurhythmie 159 Enger Bezug zwischen Musik und Körperbewegung 159 Erziehung und Heilung durch Rhythmus 160 Das Gehirn verändern: ein Briefwechsel von Visionären 162

Der Tanz 164

Die «Lichtfee»: Loïe Fuller 164 «Der Tanz der Zukunft»: Isadora Duncan 164

Adolphe Appia: Pionier einer neuen Theaterbühne 164

Der Körper des Schauspielers 164 Die Erneuerung der Wagnerbühne 165 Lichtmythos und Trauminsel 168 «Rhythmische Räume»: Appia und Dalcroze im Gleichklang 169

Die Gräfin Béarn, Appia und Fortuny 170

172 Albert Trachsel: «Edgar Allan Poe der Architektur»

«Les Fêtes réelles» – ein Traum aus Stein 172 Visionäre Kultbauten 173 Der Kosmos wird Bild 176 Raumflug und Gründung von Kolonien: der grosse Aufbruch 176 «Der Gesang des Ozeans» 177 «Erscheinungen» 179 «Traumlandschaften» 180 Das Motiv der Sonne 182 Der Pyramidenstumpf 183 Der Wasserfall 183 Der «Entwurf zum Grossen Musiksaal im Stadthaus der Gräfin Béarn» 185 Umbauprojekt für das Schloss La Boissière in Genf 187 Trachsel's Ambiguität: Träume vom Kosmos und nationale Freiheiten 187 Traumstädte und versunkene Städte 190 Für eine Tänzerin? 190

191 Carlos Schwabe: Maler der Melancholie

Dreyfusard und Wagnerianer 191 «Der Traum» 192 «Das Schicksal» 195 Das Böse 198 Die Frau 200 «Die Welle» 201 «Madonna mit Lilien» 206 «Der Faun» 208 Der Fremde 209

211 Auguste Baud-Bovy: der Traum der Alpeneinsamkeit

Auf Schloss Greyerz: im Licht fourieristischer Ideen 211 Schweizer Künstler in Paris: zwischen «Dekadenz» und Symbolismus 211 Raphaël Petrucci, Okkultist aus Leidenschaft 213 Die «Humanisten»: Menns Unterricht und die Kritik von Elisée Reclus 215 Doppelter Aufbruch zum symbolischen Berg: Segantini und Baud-Bovy 216 Mystischer Realitätssinn. Kritik des «Panoramas der Berner Alpen» 218 Paris: Puvis de Chavannes bewundert das Panorama 219 Baud-Bovys Werke in der Schweizer Landesausstellung 222 Die grossen symbolistischen Gemälde 222

Wand und Gipfel: ätherische Visionen 223 Diaphane Strahlen 224 «Abendharmonie» 224

231 Alexandre Perrier: Rückkehr in die Heimat

Von Mülhausen über Paris zum Genfersee 231 Zwei Schlüsselromane über die Schweizer Malerei: «Aimé Pache, peintre vaudois» und «Der grüne Heinrich» 232 Eine Frau in Perriers Malerei: die Mutter des Künstlers 233 Sonnenlicht: Blicke auf den lombardischen Divisionismus und die Intuitionen der Futuristen 234 Perriers elegische und Hodlers epische Welt 235