

世界著名美术大师作品鉴赏
World Famous Art Master Works Appreciation

DEGAS

德加

柳晓寒◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

德加

柳晓寒
编

 浙江摄影出版社

责任编辑 王文元
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏·德加 / 柳晓寒编. --
杭州: 浙江摄影出版社, 2015.8
ISBN 978-7-5514-1053-3

I . ①世… II . ①柳… III . ①德加, E. (1834 ~
1917) —绘画—鉴赏 IV . ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 162796 号

世界著名美术大师作品鉴赏·德加
柳晓寒 编

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

电话: 0571-85151087

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司

印刷: 山东海蓝印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 10

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-1053-3

定价: 68.00 元

德加是印象派中以传统、精确的素描与印象派色彩风格绝妙结合的画家，被称为“古典的印象主义”，而他自称是“运用线条的色彩画家”。

德加是一位具有开创性的大师级人物，受 19 世纪早期法国两大对立画派安格尔（新古典主义画派）和德拉克洛瓦（浪漫主义画派）的影响，成为法国绘画从古典到现代过渡期间最伟大的过渡性人物，起着承上启下的作用。

在绘画题材的选择、观察的视角以及表现技法上，德加都有自己的独特之处。他的艺术根植于传统，用他自己的话说，就是“我的作品是反复思考和研读大师作品的结果”。他的尝试，在当时和后世都产生了很大的影响，与他同时代的许多画家，比如劳特累克、玛丽·卡萨特等都深受他的影响。

19 世纪 70 年代是德加真正显示印象派风格的辉煌时期，是在色彩、人物动态和构图方面走向更加成熟和更富有特色的时期。这时期他的兴趣主要转向舞台前后，描绘舞台灯光下芭蕾舞演员的各种训练动态和生动形象，但他自己说：“人们称我为描绘舞女的画家，他们不知道，舞女之于我，只是描绘美丽的纺织品和表现动作的媒介物罢了。”这是典型的只重现象忽视本质，只重形式忽视内容的印象派观念。

德加不仅是油画家，而且擅长色粉笔画。他尝试用色粉笔画出油画的效果，并充分发挥其轻柔明媚的特色，显示出与油画不相上下的艺术魅力。

德加一生勤奋作画，他在几乎失明而不能画画时，仍摸索着做雕塑，以印象派的方法塑造各种动态的人和马。

德加对艺术的态度严肃而真诚。他高傲，既严于律己，也苛刻待人，所以不大合群，只有崇拜他的卡萨特与他交往密切。他终身未婚。他说，他只有一颗心，只能献给艺术。“当我死后，人们将会发现，我曾何等勤奋地工作过”。

C CONTENTS

目录

◆ 运用线条的色彩画家

自画像 / 002

人生转折 / 003

伊莱尔·德加肖像 / 004

名扬巴黎画坛 / 005

少妇肖像 / 006

新奥尔良的棉花公司 / 007

晨浴 / 008

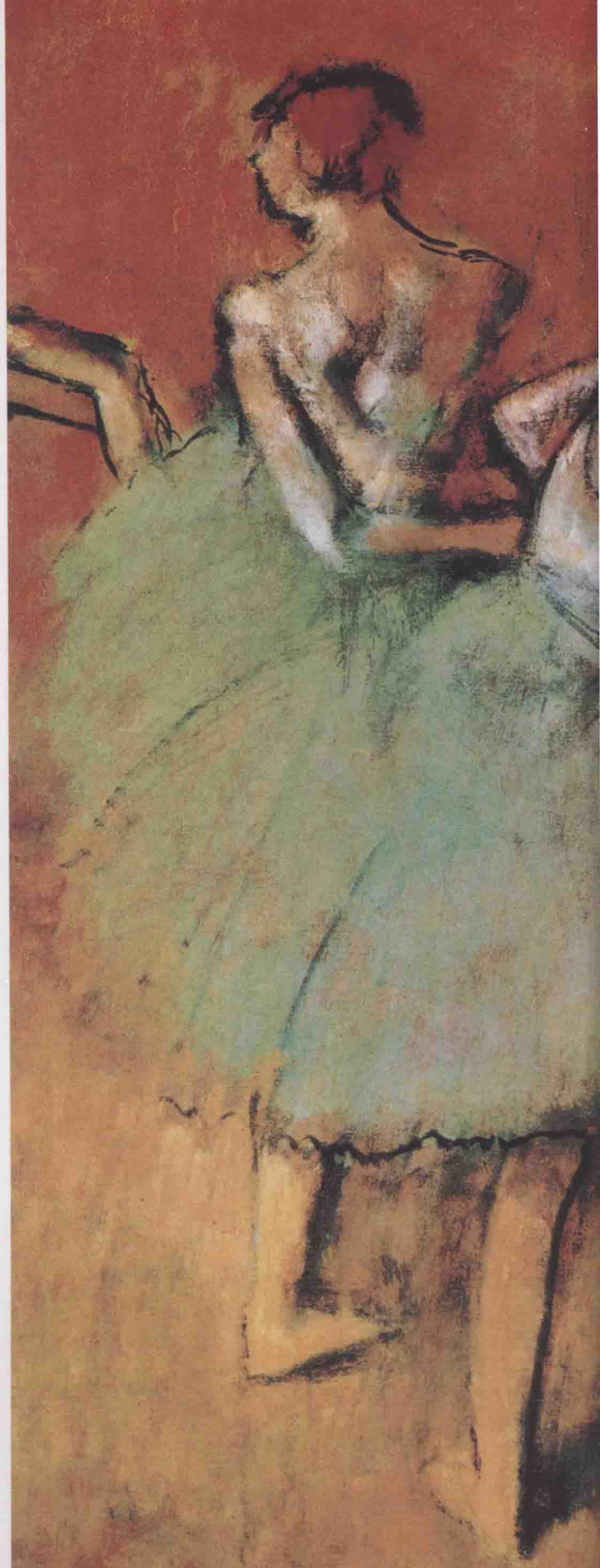
晚年生活 / 008

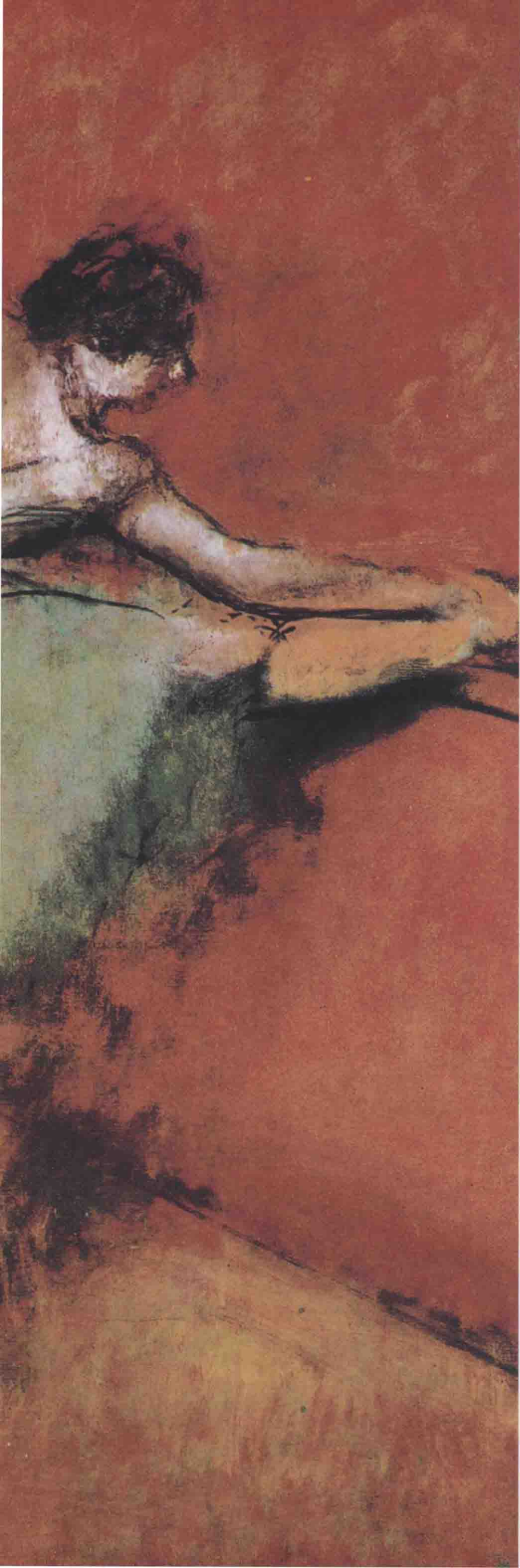
十四岁的芭蕾舞女 / 009

整理舞衣的舞者 / 010

◆ 画作欣赏

自画像 / 012

贝利尼一家 / 013

莱昂·博纳 / 014

莫尔比利公爵夫人泰蕾丝·德加 / 015

女人与菊花 / 016

女人与菊花（局部） / 017

赛马队伍 / 018

菲奥克里小姐演出芭蕾舞剧《泉》 / 020

高捷林夫人 / 021

手的习作 / 022

爱德华·马奈夫妇 / 023

在画室里的雅姆·蒂索 / 024

两个强盗之间的受难耶稣 / 025

奥尔堂丝·瓦尔潘松 / 026

戈比利雅尔－莫里索夫人 / 027

帕冈与德加的父亲 / 028

弹钢琴的迪约夫人 / 029

抢跑 / 030

外省的赛马场 / 031

伦向赛马场 / 032

花瓶旁的女人 / 034

乐队席上的乐师 / 035

勒内·德加夫人 / 036

忧郁 / 037

修脚者 / 038

赌气 / 039

摆姿势的舞者 / 040

两个舞者 / 041

舞蹈课 / 042

舞台上的芭蕾舞排演 / 043

舞台上的排演 / 044

两个熨衣女工 / 045

亨利·儒瓦尔在自己的工厂前 / 046

拿着望远镜看歌剧的女人 / 047

梳头少女 / 048

彩排 / 049

餐馆中的歌剧表演 / 050

咖啡馆中的音乐会 / 052

咖啡馆中的音乐会 / 053

梳头的裸女 / 054

舞会 / 055

浴后 / 056

浴后的女人 / 057

浴女 / 058

扶杠练功 / 059

卡尔罗·佩尔格里尼 / 060

两名洗衣女工 / 061

赛马场上的业余骑师 / 062

巴黎歌剧院的芭蕾舞演出 / 064

露天咖啡馆里的女人 / 066

马洛夫人 / 068

米尔·贝卡特在咖啡馆 / 069

芭蕾舞者 / 070

彩排的舞者 / 071

舞蹈课上的夏洛蒂娜夫人 / 072

交易所里 / 073

后台的舞者 / 074

赛前的骑师 / 075

戴面罩入场的舞者 / 076

拿扇子的女舞蹈演员 / 078

在舞台角落里的朋友 / 079

舞蹈学校 / 080

谢幕 / 081

在露天咖啡座的女子 / 082

更衣室里的女舞蹈演员 / 083

化妆室里的女舞蹈演员 / 084

卢浮宫里的卡萨特小姐 / 085

舞星 / 086

舞蹈考试 / 087

穿绿裙的芭蕾舞者 / 088

比赛开始前 / 089

比赛开始前 / 090

逆光下的熨衣女工 / 092

在帽店里 / 093

在帽店里 / 094

等待 / 095

帽店里的对话 / 096

在帽店里 / 098

沐浴后擦拭身体的女人 / 099

就寝 / 100

浴后 / 101

拿着纸牌的卡萨特 / 102

浴盆里的女人 / 103

比赛中的马 / 104

熨衣女工 / 106

做扶杠练习的女舞蹈演员 / 107

盥洗室 / 108

梳妆的女人 / 109

浴女 / 110

梳洗 / 111

女帽店 / 112

擦脚的裸女 / 113

镜前 / 114

浴盆 / 115

浴后 / 116

浴盆 / 117

书房中的海伦娜 / 118

梳妆女人的背影 / 119

浴后 / 120

浴后 / 122

“俄罗斯舞蹈演员”组画之一 / 124

杜伊勒利花园中打阳伞的女人 / 126

沐浴 / 127

浴后 / 128

浴后的早餐 / 129

浴后正在擦身体的女人 / 130

梳理头发的女子 / 131

演出之前 / 132

“俄罗斯舞蹈演员”组画之二十 / 134

粉色和绿色 / 136

沐浴之后的早餐 / 137

浴后 / 138

人体习作 / 139

浴后擦身体的女人 / 140

四个舞者 / 142

早餐 / 144

梳理头发的两个女人 / 145

穿绿裙的芭蕾舞者 / 146

红衣舞者 / 147

幕后的舞者 / 148

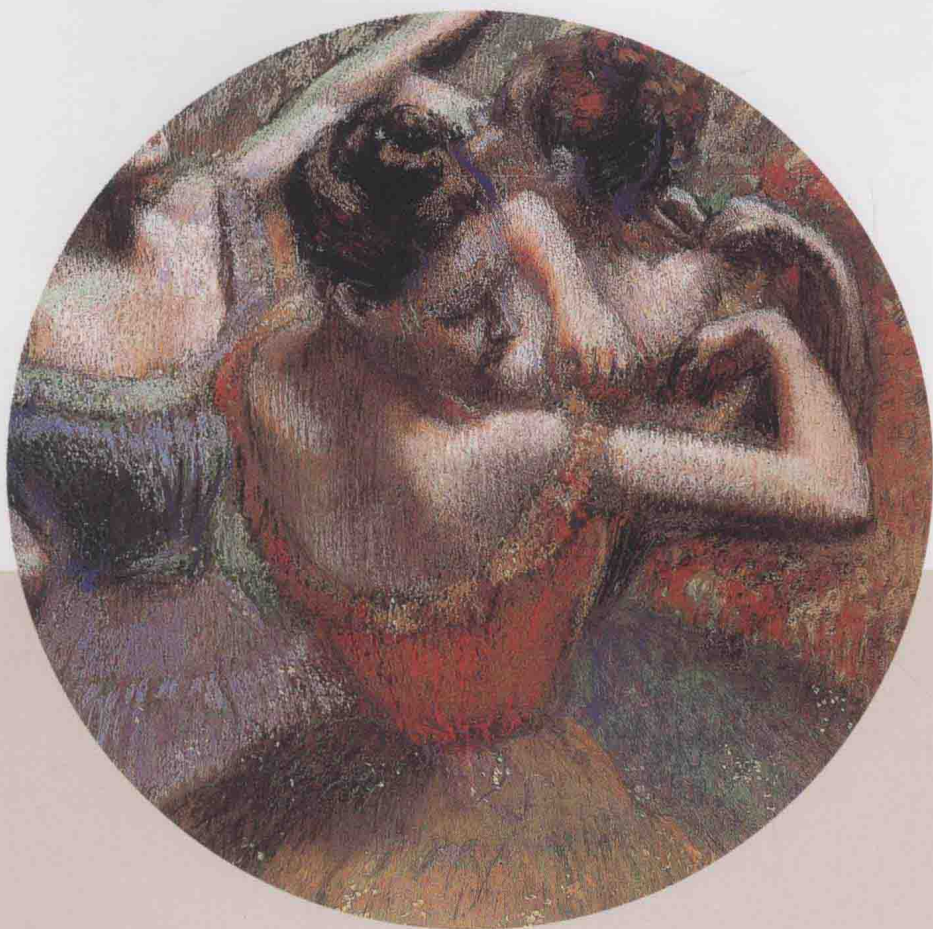
小憩的舞者 / 149

舞者们 / 150

穿黄色舞衣的两个舞者 / 152

CONTENTS 目录

运用线条的色彩画家

德

加

自画像 1854—1855年 81cm × 64cm

德加（1834—1917年），全名埃德加·依列尔·日耳曼·德加，是19世纪末20世纪初欧洲画坛最重要的画家之一。他是一个非常勤奋的人，不在乎重复画一个主题，更不在乎艰苦的研究。

人生转折

1834年7月19日，德加出生于巴黎，他的祖父在法国大革命时期从法国移居意大利的那不勒斯，后来成了一位银行家。德加的父亲奥古斯特是一位具有一半法国血统一半意大利血统的银行家，母亲是美国新奥尔良一位富有的棉花商人的女儿，他们定居在巴黎，生活十分富裕，时常举办周末宴会。1845年，十一岁的德加进入路易勒格朗高级中学读书。在那里，他接受了正统教育，学习希腊语和拉丁语，并开始学习绘画。

1847年，德加的母亲去世，这给热爱母亲的德加以很大的打击。从此，抚养他的任务便落到了父亲一个人身上。他的父亲是音乐及美术爱好者，经常带着他出入各大艺术博物馆，让他深深地爱上了艺术创作。1853年，德加从路易勒格朗高级中学毕业后直接进入巴黎大学法学院就读，然而仅仅读了一个学期，他就放弃了学业，跟随安格尔的得意门生拉莫特学习绘画，从此开始了他的绘画生涯。

1855年，德加见到了绘画大师安格尔，七十五岁高龄的老艺术家告诉这位年轻人要“多画线条，凭记忆和写生画线条”，这句话影响德加终生。也正是因为这句话，安格尔那引以为豪的绘画语言——线条，找到了真正的传人。

伊莱尔·德加肖像 1857年 55cm × 41cm

名扬巴黎画坛

德加是一个出身于上流社会的画家，在意大利有不少贵族亲戚，在美国也有一些富有的亲戚，后来德加的叔父和兄弟还到美国的新奥尔良经商。这样的家庭背景使德加终其一生都不必为了生计而卖画，可以按着自己的喜好学习绘画，能用充分的时间临摹卢浮宫美术馆的藏品，并于1856年至1859年长期旅居意大利，学习文艺复兴时期的艺术。其间他多次逗留罗马，临摹、研究大师作品。经过这段时间对古典大师名作的研习，古典主义精神已经在德加的心中根深蒂固。德加常去的地方还有那不勒斯和佛罗伦萨，即使辗转在路途中，他也不停地作画，留下了无数的素描和速写作品。其间他为祖父创作了一幅精美的作品《伊莱尔·德加肖像》（1857年）。

1858年，德加开始在佛罗伦萨为他的姑妈一家创作肖像，他先绘草图，回到巴黎后，完成了他一生中规格最大的作品《贝利尼一家》。

1859年德加与古斯塔夫·莫罗的旅行对他有着重要的影响，他们去西耶纳和比萨临摹戈佐利的作品。莫罗拓宽了德加的兴趣，鼓励他去进行材料的实验，并使德加对德拉克洛瓦产生了兴趣。同年，德加在巴黎开设工作室，专门提供历史画和肖像画作品。这一时期的作品是仔细研究传统后“建构”出来的，比较著名的有《练武的斯巴达少年》（1861年）、《奥尔良的苦难》（1865年）等。

1861年，德加离开意大利回到法国的时候与朋友游览了赛马场，这激发了他对赛马场景的灵感，《抢跑》就是这一时期的作品。该作品是德加早期为数不多的涉及现实生活题材的作品之一。1862年，德加在卢浮宫临摹时认识了马奈，经过马奈的介绍，德加进入到了印象派画家的群体中。1865年以后，德加逐渐把注意力集中到肖像画和赛马场面的创作，《少妇肖像》、《女人与菊花》都是这一时期的重要作品，从这些画中可以看出德加风格的转变。

少妇肖像 1867年 27cm × 22cm

19 世纪 70 年代开始，德加的艺术进入成熟期，由此展开了著名的“四大题材”——赛马、剧场、梳妆妇女、下层民众生活的创作。但是，1870 年的普法战争和随后的巴黎公社起义打断了德加的创作。普法战争中，德加参加了国民卫队，当了炮兵，在练习射击的时候发现自己患有眼疾，半年的军旅生活加速了眼疾的恶化，也为他晚年的失明留下了隐患。1872 年，由于对自己国家的失望，德加去了美国的新奥尔良看望他的叔叔和两个兄弟。1873 年，他绘制了最具独创性的作品《新奥尔良的棉花公司》。

1873 年，德加、莫奈、毕沙罗、西斯莱、莫里索、塞尚和其他几位画家希望建立一个组织，能够安排不需要评审委员会的展览，并销售自己的作品，出版自己的刊物。1874 年，印象派的首次展览终于开幕，这是一个由德加和其他一些印象派画家筹备的独立展览。德加参加了印象画派七次展览中的六次。

后来，德加因为资助他的兄弟而在 1875 年放弃了大部分财产，他的经济状况开始恶化。他不得不以卖画为生，虽然不少主顾愿意出高价，但被迫和自己的作品分离，仍然使他感到非常痛苦，所幸的是他很快渡过了这一艰困阶段。

19 世纪 80 年代以后，德加在巴黎画坛确立了稳定的地位，他的绘画生涯也揭开了新的一页。雷诺阿曾经说，德加“成为真正的德加是在他 50 岁以后”。

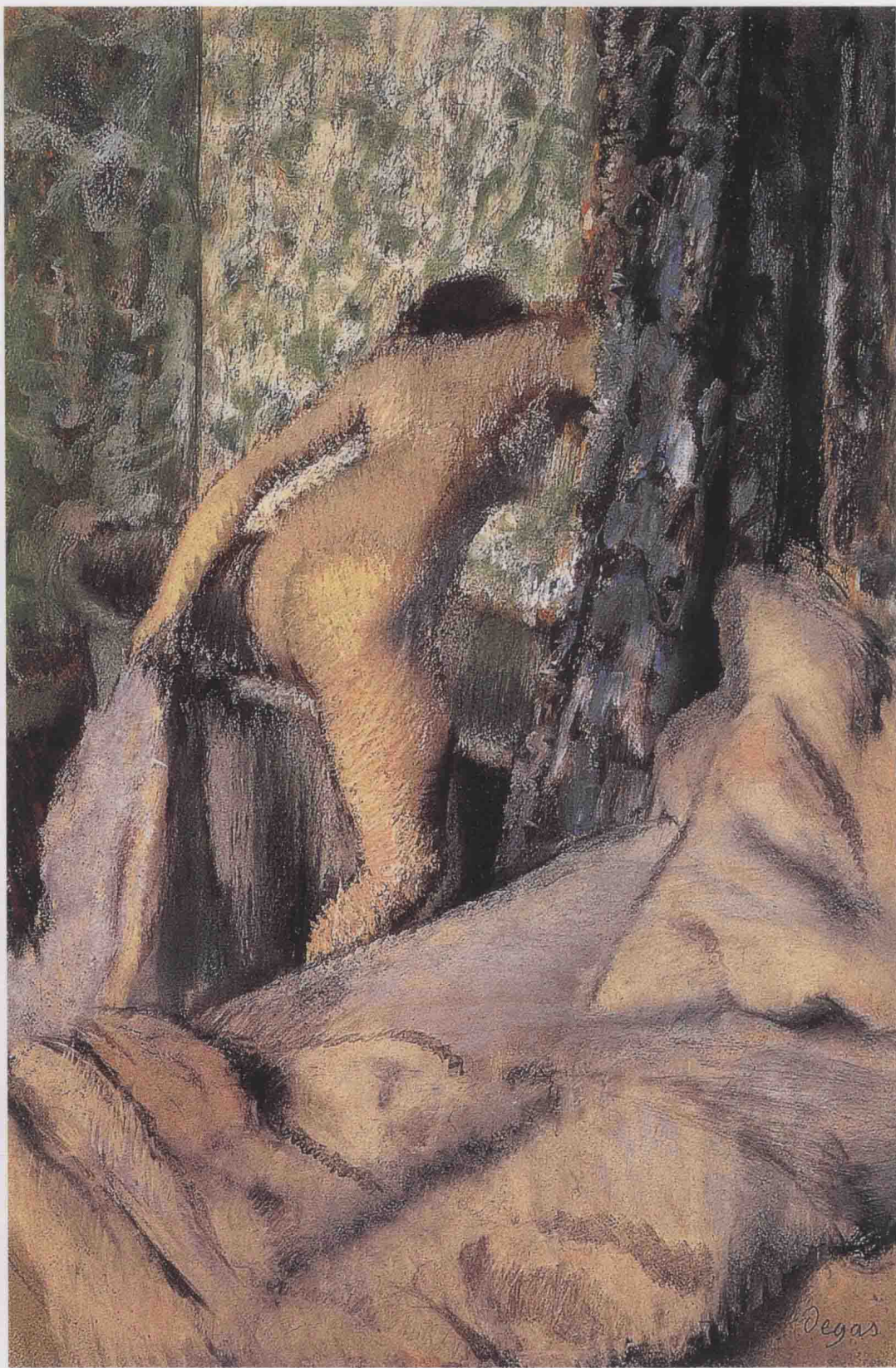

新奥尔良的棉花公司 1873 年 73cm × 92cm

晚年生活

1893年，德加感到他有失明的危险，因此急不可待、狂热地画起画来。这时的德加对人对自己都很苛刻，性情变得十分古怪。同年，德加在其一生中唯一的一次个人画展上展出了一幅色粉风景画，当朋友问他这是否取材于心灵王国时，他说：“不，这是视觉的世界。”但是，他又加上一句：“我们不使用如此高级的措辞。”

1895年以后，德加使用描图纸，用日常生活的主题形象加上黑色边线和枯萎的色彩作画。这一时期的作品包括《晨浴》《浴后》等。

晨浴 1895年 66.8cm × 45cm