

影响力艺术丛书

Edgar Degas

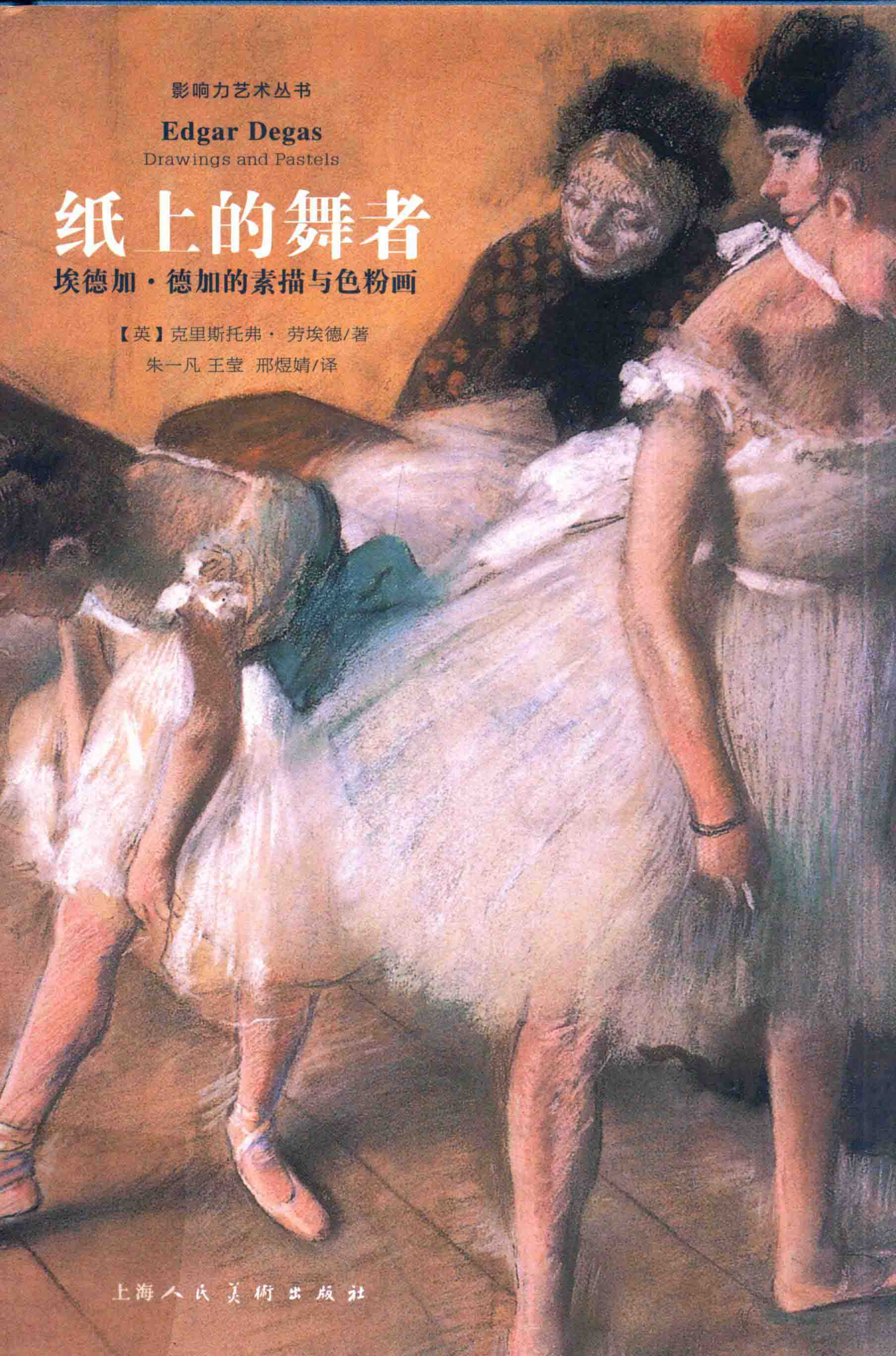
Drawings and Pastels

纸上的舞者

埃德加·德加的素描与色粉画

【英】克里斯托弗·劳埃德/著

朱一凡 王莹 邢煜婧/译

上海人民美術出版社

影响力艺术丛书

纸上的舞者

埃德加·德加的素描与色粉画

EDGAR DEGAS DRAWINGS AND PASTELS

献给多拉、弗雷德里克、亨利、梅拉、博比和索汉……

[英] 克里斯托弗·劳埃德 / 著 朱一凡 王莹 邢煜婧 / 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

纸上的舞者：埃德加·德加的素描与色粉画 / (英) 克里斯托弗·劳埃德著；朱一凡，王莹，邢煜婧译. -- 上海：上海人民美术出版社，2017.8
(影响力艺术丛书)
书名原文：Edgar Degas: drawings and pastels
ISBN 978-7-5586-0362-4

I. ①纸… II. ①克… ②朱… ③王… ④邢… III. ①埃德加·德加-素描-绘画评论 ②埃德加·德加-色粉笔画-绘画评论 IV. ① J214 ② J216

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 090406 号

原版书名：Edgar Degas: Drawings and Pastels
原作者名：Christopher Lloyd
Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London
Edgar Degas: Drawings and Pastels © 2014 Thames & Hudson Ltd, London
Text © 2014 Christopher Lloyd
This edition first published in China in 2017 by Shanghai People's Fine Arts Publishing House, Shanghai
Chinese edition © 2017 Shanghai People's Fine Arts Publishing House
Copyright manager: Mimo Xu
本书的简体中文版经 Thames & Hudson 出版公司授权，由上海人民美术出版社独家出版。版权所有，侵权必究。
合同登记号：图字：09-2016-222

纸上的舞者：埃德加·德加的素描与色粉画（影响力艺术丛书）

著 者：[英] 克里斯托弗·劳埃德
译 者：朱一凡 王 莹 邢煜婧
责任编辑：徐 捷
装帧设计：刘 旻 张俊珺 陈 洁 罗小函
封面设计：叶 鹰 乔 轶
版权经理：徐 捷
技术编辑：朱跃良
出版发行：上海人民美术出版社

(地址：上海长乐路672弄33号 邮编：200040)

网址：www.shrmms.com)

印 刷：广东博罗园洲勤达印务有限公司
开 本：635 × 960 1/16
印 张：20
版 次：2017年8月第1版第1次印刷
印 数：0001-4000
书 号：ISBN 978-7-5586-0362-4
定 价：98.00 元

纸上的舞者

埃德加·德加的素描与色粉画

EDGAR DEGAS DRAWINGS AND PASTELS

《自画像》(Self-Portrait)，
1857—1858年，纸上油画，后又嵌入画布，26 x 19.1厘米 (10 $\frac{1}{4}$ x 7 $\frac{1}{2}$ 英寸)，
斯特林和弗朗辛·克拉克艺术中心，威廉斯敦，马萨诸塞州。

目录

纸上的舞者

埃德加·德加的素描与色粉画

导言 7

第一章：伊始 1853—1855年	19
第二章：意大利 1856—1859年	31
第三章：历史画 1860—1865年	53
第四章：改弦易辙 1865—1870年	79
第五章：邂逅现代派 1870—1879年	115
第六章：退隐画室 1880—1890年	185
第七章：写意山水	243
第八章：“光之寂灭” 1890—1912年	271

原版书参考文献 314

鸣谢 315

原版书图片索引 316

原本书索引 317

纸上的舞者

埃德加·德加的素描与色粉画

EDGAR DEGAS DRAWINGS AND PASTELS

《自画像》(Self-Portrait)，
1857—1858年，纸上油画，后又嵌入画布，26 x 19.1厘米 (10 $\frac{1}{4}$ x 7 $\frac{1}{2}$ 英寸)，
斯特林和弗朗辛·克拉克艺术中心，威廉斯敦，马萨诸塞州。

影响力艺术丛书

纸上的舞者

埃德加·德加的素描与色粉画

EDGAR DEGAS DRAWINGS AND PASTELS

献给多拉、弗雷德里克、亨利、梅拉、丹比和索汉……

[英] 克里斯托弗·劳埃德 / 著 朱一凡 王莹 邢煜婧 / 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

纸上的舞者：埃德加·德加的素描与色粉画 / (英) 克
里斯托弗·劳埃德著；朱一凡，王莹，邢煜婧译．-- 上海：
上海人民美术出版社，2017.8
（影响力艺术丛书）
书名原文：Edgar Degas:drawings and pastels
ISBN 978-7-5586-0362-4

I . ①纸… II . ①克… ②朱… ③王… ④邢… III .
①埃德加·德加-素描-绘画评论 ②埃德加·德加-色粉笔
画-绘画评论 IV . ①J214 ②J216

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 090406 号

原版书名：Edgar Degas: Drawings and Pastels
原作者名：Christopher Lloyd
Published by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London
Edgar Degas: Drawings and Pastels © 2014 Thames & Hudson Ltd, London
Text © 2014 Christopher Lloyd
This edition first published in China in 2017 by Shanghai People’ s Fine Arts Publishing House, Shanghai
Chinese edition © 2017 Shanghai People’ s Fine Arts Publishing House
Copyright manager: Mimo Xu
本书的简体中文版经 Thames & Hudson 出版公司授权，由上海人民美术出版社独家出版。版权所有，侵权必究。
合同登记号：图字：09-2016-222

纸上的舞者：埃德加·德加的素描与色粉画（影响力艺术丛书）

著 者：[英] 克里斯托弗·劳埃德
译 者：朱一凡 王 莹 邢煜婧
责任编辑：徐 捷
装帧设计：刘 旻 张俊珺 陈 洁 罗小函
封面设计：叶 鹰 乔 轶
版权经理：徐 捷
技术编辑：朱跃良
出版发行：上海人民美术出版社

（地址：上海长乐路672弄33号 邮编：200040
网址：www.shrmms.com）

印 刷：广东博罗园洲勤达印务有限公司
开 本：635 × 960 1/16
印 张：20
版 次：2017年8月第1版第1次印刷
印 数：0001-4000
书 号：ISBN 978-7-5586-0362-4
定 价：98.00 元

目录

纸上的舞者

埃德加·德加的素描与色粉画

导言 7

第一章：伊始 1853—1855年	19
第二章：意大利 1856—1859年	31
第三章：历史画 1860—1865年	53
第四章：改弦易辙 1865—1870年	79
第五章：邂逅现代派 1870—1879年	115
第六章：退隐画室 1880—1890年	185
第七章：写意山水	243
第八章：“光之寂灭” 1890—1912年	271

原版书参考文献 314

鸣谢 315

原版书图片索引 316

原本书索引 317

1. 《德加与侄女在圣瓦莱里索姆河畔》（Degas with his niece at Saint-Valéry-sur-Somme），
1900年，莱内·德加摄，法国国家图书馆。

导言

“画了很多素描！美哉！”

（德加，笔记本23，第45页，1868—1972年记）

埃德加·德加（Edgar Degas）是19世纪杰出的画家。他的画作堪比莱奥纳尔多·达·芬奇（Leonardo da Vinci）、丢勒（Dürer）、拉斐尔（Raphael）、米开朗基罗（Michelangelo）、鲁本斯（Rubens）、伦勃朗（Rembrandt）、华托（Watteau）。他画中的每一笔都值得仔细考究，很少会有画家像德加那样对素描有着难以自己的热情和苛刻，即便是他同时期的马奈（Manet）、毕沙罗（Pissarro）、高更（Gauguin）、塞尚（Cézann），也都有所不及。

德加生前就因其多产而享有盛誉。在1874—1886年间举行的几次印象派画展中，展出了多幅他的色粉画及素描。而直到德加1917年去世，他留下的数目巨大的素描作品才暴露于世人面前。在1918年5月—1919年7月间，在乔治·佩蒂特画廊（Galerie Georges Petit）举办了4次德加画室藏品的售卖会，所售素描作品呈现在多种材质的纸张上，数量约一千余件。后来渐为人知的德加笔记共计32本，当时虽出现在画室的清单中却并未出售，因此在那时也未能进入人们的视野。德加还在世时，一些画商如保罗·迪朗—迪吕埃尔（Paul Durand-Ruel）、安布鲁瓦兹·沃拉尔（Ambroise Vollard）就已经在卖他的一些素描和色粉画了，同时在一些收藏家的家中，多是德加的朋友，也已经能看到他的这些作品。

德加于1834年7月19日出生在巴黎的中心城区。他的父亲自称为奥古斯特·德加（Auguste Degas），来自那不勒斯，他的母亲塞莱斯蒂纳·米

松（Célestine Musson）出生在新奥尔良。德加出生在一个富裕且有艺术修养的家庭，父亲的家族从事金融业，母亲的家族是经营棉花的。父母亲的大家族对德加以后的生活有着很重要的影响。德加13岁时失去了母亲，因而与父亲的关系十分亲密。

少年时期，德加接受的是传统的寄宿制教育，1845—1853年间，他在路易大帝高中（Lycée Louis-le-Grand）就读，之后又去攻读法律，但并没有坚持下来。作为长子，德加的父亲是否寄希望于他子承父业虽不得而知，但从已有的资料来看，奥古斯特·德加自己也钟情于艺术，所以并不反对德加从事艺术。因此，我们有理由相信，德加后来走上了艺术之路甚至可能得到过父亲的鼓励。德加一开始是走学院派路线的，在19世纪60年代，他多是以现实的笔法画一些历史画、肖像画和风俗画。到了19世纪70年代，德加在印象画派中声名鹊起，因其画风和画中具有时代性的主题而成为了先锋派画家的一员。然而，印象画派在1886年举办最后一次画展时，德加却表示不再愿意与任何一个画派为伍。他与印象派的一些新主张相龃龉，对新印象派画家的技法革新、象征派画家的逃避态度都颇有微词，对在技法上传承了印象画派的纳比派（Nabis）和野兽派（Fauves），他同样敬而远之。德加誓要走出一条属于自己的艺术道路，一生中都不曾改变这一立场。而正是由于德加矢志不渝地坚守方成就了他的艺术声名。因为在画室独处时才是德加最能发挥创造力的时候，也只有这样的坚持和决心才能使他无所畏惧、勇于尝试。

德加的一生跨越了19世纪下半叶和20世纪的前20年，见证了欧洲艺术史上最具戏剧性的一些变化。自始至终，德加心中都有着特别珍视的艺术的价值要捍卫，但他是以自己独特的方式在捍卫它们的，一种挑衅的、甚至是颠覆的方式。他曾说：“艺术是卖春的女人，你无需给她名分，只需肆意享受她。”直到近几年，德加作品所发挥的至关重要的桥梁作用才被人们所认可，他上承让·奥古斯特·多米尼克·安格尔（Jean-Auguste-Dominique Ingres）、欧仁·德拉克洛瓦（Eugène Delacroix），下接巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso）、亨利·马蒂斯（Henri Matisse），是现代艺术的叩门人。

2. 《德加与佐伊·克劳伊的自画像》(Self-portrait with Zoë Closier)，
1895年，明胶银版，18.2×24.2厘米(7¹/₈×9¹/₂英寸)，法国国家图书馆。

德加一生都在不停地画素描，19世纪五六十年代，他笔耕不辍是为了训练自己的视角和眼光；进入70年代后，素描更成了德加情感的依托，我们甚至可以说德加艺术的根基就是素描而非绘画。对德加而言，素描完全凭直觉，而绘画却是有意为之。尽管一开始德加只把素描看作完善绘画的手段，但到了他职业生涯的中期，素描已成了他作画的目的，而非仅是手段。70年代，德加开始画色粉画，并在不同材质、不同色彩的纸上画了大量的素描。这些作品自成一体，与他的绘画作品不相上下，尤其到了90年代，德加已经鲜有绘画作品。德加对素描的偏爱，颠覆了传统素描对绘画的依附，显示了德加艺术所具有的求新求变的特质。德加的素描尺寸之大、纸张之考究、作品之完备都堪称一绝，再辅以精美画框加以展示，足以与绘画作品相媲美。

德加的素描与色粉画数量巨大、风格各异，他本人对素描更是青睐有加，窥一斑而知全豹，本书的意图就是要通过研究德加的素描和色粉画来展现他的艺术生涯及风格演变。德加作为画家的职业生涯始于 19 世纪中期的法国，成立于 1648 年的法国皇家绘画及雕塑学院（Académie Royale de Peinture et de Sculpture）一直都是法国艺术领域的权威，有一套其奉为圭臬的传统，德加正是承袭了这一传统。该学院在 1789 年法国大革命后重组为法兰西艺术学院（Académie des Beaux-Arts），其功能是制定艺术领域的游戏规则，组织艺术展和艺术大赛，评价艺术品及捍卫艺术声名。

19 世纪的公立美术学院（Ecole des Beaux-Arts）是法兰西艺术学院的标杆，该学院的教学有一套自己的标准，目标是培养一批能画出历史、宗教和神话题材的巨幅叙事画的画家，并且其作品以能够出现在巴黎沙龙的年度展中为荣。风景画、肖像画和风俗画尽管也会得到认可，其影响却远不及叙事画。进入公立美术学院的学生要从临摹开始，接着再学习画三维物体，最后画真人。学院视绘画的能力为一切艺术的基础，这一能力既包括技艺也包括道德观念。教学的任务多由当时享誉巴黎沙龙的著名画家担当，但由于这些画家在自己的画室也会开办一些讲授课，因而经常缺席。公立美术学院在 1863 年进行改革，取消了先前的一些限制，给予学生更大的灵活度，鼓励他们走出画室，但这并未从根本上改变该学院的名声，对学院的批评声仍不绝于耳，主要指责这所学院只是在培养画匠，而不是在培养具有艺术想象力和生活气息的艺术家。

立志要成为艺术家的德加对公立美术学院的这套做法可谓心知肚明，尽管他 1855 年进入该学院，却从未被学院的条条框框所限制。他同样也临摹前人的作品，但他常用铅笔并选择在更柔软的纸上临摹。1856—1859 年间，德加决定到意大利访学，他没有去法兰西艺术学院在罗马美第奇别墅（Villa Medici）的分校，而是与那所学校的一些艺术家进行交往，并寻找机会画真人模特。德加虽然出身于学院派，不过成就他的却是非学院派，他博采众长，自成一家。

德加天性冷漠，他审慎地选择那些对他最有启发的艺术家并向他们学

习，其中既有新古典主义的旗手安格尔，浪漫主义画派的代表德拉克洛瓦，还有让·巴蒂斯特·卡米耶·柯罗（Jean-Baptiste-Camille Corot），古斯塔夫·库尔贝（Gustave Courbet）和奥诺雷·杜米埃（Honoré Daumier），他从他们的画中收获了灵感，并逐渐形成自己独树一帜的风格。德加晚年的收藏里就包括上面几位艺术家的作品、早先大师们的作品以及与他同时代的佳作，这些作品都曾悬挂在他位于巴黎维克多·马斯（Victor-Masse）大街的房中。这些藏品分别出现在1918年3月—11月举行的3次售卖会上，与之同时进行的还有画室藏品的售卖会。德加所关注的艺术家范围之广、风格之多，表明了他想打破常规、走出一条属于自己的路的决心。许多印象派画家都有这样的视野，因而成就了建立于1874年的“匿名艺术家、画家、雕刻家、版画家艺术协会”（Société Anonyme des Artistes, Peintres, Sculpteurs, Graveurs）以及第一届印象派画展，然而印象派的艺术家中却罕有能像德加这般始终如一坚持做自己的人物。

德加早年的素描中规中矩，常用铅笔和黑色粉笔作画，并惯用白色的明胶水彩或各种颜色的晕染进行提亮。他有时也会采用彩色晕染或用水彩自制的带颜色的画纸。钢笔和墨水则专门用来画风景画及讽刺漫画。偶尔，他还会使用纯水彩来画风景或装饰图画。比起钢笔，德加更喜爱使用画刷。他早年就开始使用色粉作画，却绝少用红色粉笔。德加很少用单一的颜料创作，19世纪60年代末，他已经开始不断组合各种颜料，并在不同的材质上试验，如：纸、纸板、木板、丝绸、帆布等。德加的素描常从不同角度反复描绘同一人物，人们从中隐约能预见到他最终画作的样子。这些素描就仿佛是暴风雨来临前轰隆的雷声。19世纪70年代的德加，绘画技艺日臻完善，主要描绘现代生活，相应地，他也更乐于选取柔软的纸张作画。德加以往常单独运用黑粉笔和炭笔创作，从那时起他更愿意运用水彩和色粉作提亮处理。德加后来对色粉更是情有独钟，并尝试单独用色粉作画，甚至还用色粉作单版画的暗色背景，以增加色彩饱满度。德加对调色油（用松节油稀释油彩）的运用也同样令人印象深刻。调色油可以令线条自由随性，尤其在染色的画纸上更能形成鲜明的明暗对比效果。