

世界巨匠经典素描
——范画大系——

巨匠素描 大范本

巨素社
主编

德加

Edgar Degas

经典素描

中国青年出版社

世界巨匠经典素描
——范画大系——

巨素社
主编

巨匠素描
大范本

德加

Edgar Degas

经典素描

中国青年出版社

图书在版编目(CIP)数据

巨匠素描大范本: 范画版·德加经典素描 /

巨素社主编. -- 北京: 中国青年出版社, 2016.7

(世界巨匠经典素描范画大系)

ISBN 978-7-5153-4416-4

I. ①巨… II. ①巨… III. ①素描-作品集-

法国-近代 IV. ①J234

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 182704 号

副主编: 孙 力 陈天阳 王旻昱

责任编辑: 许 欣

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号

邮政编码: 100708

网址: www.cyp.com.cn

编辑部电话: (010) 57350403

门市部电话: (010) 57350370

三河市君旺印务有限公司

新华书店经销

开本: 889×1194 1/12

印张: 7

版次: 2016 年 8 月北京第 1 版

印次: 2016 年 8 月河北第 1 次印刷

定价: 45.00 元

本图书如有印装质量问题,
请凭购书发票与质检部联系调换
联系电话: (010) 57350337

“优秀的画家，是懂得从当代生活中找到诗意的。”

——埃德加·德加

目录

- 清丽细腻的经典素描范画 -01
- 莱尔夫人 -02
- 自画像 -03
- 自画像 -04
- 小姑娘 -05
- 霍敦斯夫人 -06
- 侧面的女子 -07
- 侧面的男子 -08
- 青年女子 -09
- 戴帽子的男子 -10
- 画家马奈 -11
- 仰头的男子 -12
- 侧视的男子 -13
- 仰望的男子 -14
- 侧面的男子 -15
- 马泰利先生 -16
- 系帽子带的女子 -17
- 伏案的杜兰蒂先生 -18
- 两个男子 -19
- 高婕琳夫人 -20
- 自画像 -21
- 小提琴家 -22
- 鲁阿尔先生 -23
- 看信的女子 -24
- 芭蕾舞演员 -25
- 贝司手 -26
- 站立的年轻人 -27
- 年轻人的女子 -28
- 手搭脸颊坐着的女子 -29
- 叉手坐着的女人 -30
- 坐着的男子 -31
- 坐着的马泰利先生 -32
- 做活的女裁缝 -33
- 摆臂扭头的舞者 -34
- 坐着编辫的女子 -35
- 站立的女子 -36
- 从马上堕落的男骑士 -37
- 扭腰站立的女子 -38
- 坐着的女子 -39
- 背面站立的女子 -40
- 侧面站立的女子 -41
- 捂面的老妇人 -42
- 两个站立的女子 -43
- 伸手站立的女子 -44
- 拿帽子坐着的画家马奈 -45
- 背手站立的画家马奈 -46
- 坐着的画家马奈 -47
- 抬手站立的女人 -48
- 朱莉·伯特女士 -49
- 骑马的男子 -50
- 行走的年轻人 -51
- 读书的女子 -52
- 低头坐着的马泰利先生 -53
- 拿扇子看演出的女子 -54
- 在幕后 -55
- 谢幕的舞者 -56
- 芭蕾舞演员 -57
- 脱舞鞋的舞者 -58
- 调整舞鞋的舞者 -59
- 侧面站立的舞者 -60
- 休息的舞者 -61
- 低头站立的舞者 -62
- 背面站立的舞者 -63
- 坐着调整鞋舞者 -64
- 练习芭蕾舞的小女孩 -65
- 弯腰调整舞鞋的舞者 -66
- 拿扇子的舞者 -67
- 两个站立的舞者 -68
- 侧身站立的舞者 -69
- 行走的男子 -70
- 低头站立的女子 -71
- 仰卧的女子 -72
- 手撑下巴坐着的女子 -73
- 淋浴的女子 -74
- 手扶腿坐着的女子 -75
- 擦腿的女子 -76
- 抬手站立的女子 -77
- 洗浴的女子 -78
- 擦拭头发的女子 -79
- 站立的马 -80

清丽细腻的经典素描范画

法国画家、雕塑家，印象派艺术的大师之一。

他赢得了“舞蹈女演员画家”的称誉，自己说他是“运用线条的色彩画家”。

将传统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”。

德加一生有 2000 多件画作，一半以上的主题是女性芭蕾舞者。

“孤独”勤奋的艺术之路

1834 年埃德加·德加生于法国巴黎，1917 年 83 岁因病在巴黎去世。

德加的父亲是个银行家，母亲是美国商人的女儿，生活十分富裕，从小热衷于绘画。

1853 年，19 岁时的德加中学毕业，没有选择继承父业，去意大利学习文艺复兴时期的艺术。

1856 年，21 岁时的德加考进巴黎美术学院学画。并得到安格尔的鼓励：“画吧！凭着记忆或自然写生都可以，总之就是要多画，这是成为优秀画家的唯一道路。”安格尔的这段话成为他的艺术之路座右铭。

1859 年，25 岁时的德加回到了巴黎，在安格尔的一位得意门生拉莫特的画室里学画，并在巴黎也成立了画室，画宗教历史画和肖像画。

1862 年，28 岁时的德加开始对赛马产生了兴趣并画了大量色粉习作。并开始转向了现实主义，主张朴实、真挚地表现所见的事物，这时期芭蕾舞女是德加非常喜欢的主题。

1870 年，36 岁时的德加与马奈一起加入国民军参加了普法战争。不幸得了眼疾，因此晚年时还因为眼疾，不得不放弃心爱的油画。

1874 年，41 岁时的德加与莫奈、雷诺阿等印象派画家一起共同举办了第一次“印象派画展”。从他原来的传统画风，转向一种“新的艺术”绘画风格。

1880 年，47 岁时的德加开始画色粉画。色粉画使他在无损于用素描方法画色彩的情况下取得丰富的设色效果。“盆浴”是一幅光与形相结合的杰作。

晚年的德加，几乎双目失明，脾气越来越古怪，人们称他“可怕的德加”。选择孤独可能是德加刻意选择的生活方式，他说：“当我死后，人们将会发现，我曾何地勤奋工作过。”

印象派的光与色之舞

在印象派画家家中，德加可以称为具有现实主义品质的巨匠。从绘画技法上和创作观念上看，德加是一个典型的印象派画家，也是受过严格学院派训练的画家。但德加内心却深藏着古典主义对题材的关注，他说“人们从一幅画中呼吸到的空气与人们在画外呼吸到的空气不是一回事。”德加的敏锐使他觉察到一股新的艺术气流，那就是“现实主义”，用之以朴实、真挚地表现所见的事物。

德加自称：“我是描绘舞女的画家”。深受舞者的动作着迷的德加，一生的创作大都以芭蕾舞为主题，与其他所有的印象派画家一样，德加在绘画中追求光与色的表现。但德加很少去户外写生，而是根据室内或舞台光线来作画。他更希望能画出空间感，画出从最意外的角度去看物体形象。

德加前期的绘画色调细腻沉着，以马和芭蕾演员为绘画题材。敏锐的观察和捕捉芭蕾剧院和排练场演员的瞬间动作。干净的线条和运用明暗的技巧，在他的作品里寻求的已不是局部色调和使具有体积感的表现，而是用颜色使物体表面光彩熠熠，让舞蹈演员们轻薄透明的短裙闪烁着光亮。标志着 19 世纪末艺术上最辉煌的一种境界，使德加在印象派画家占据着更为重要的位置。

德加 50 岁后，画面色调变得明快起来，把主要精力投入到女子裸体的主题。他比谁都更努力于把裸体画从学院派传统的禁锢中解脱出来。

德加对艺术的态度严肃而忠诚。他严于律己，是善于博采众长而又坚持自己见解和艺术方法的艺术家。美国的美术史家哈密尔顿称：“德加的色彩是给现代美术最后的，也是最优秀的礼物。尽管他濒于失明，他的调色板却面向着野兽主义”。

“古典的印象主义”的素描

德加青年时期画的肖像画，凸显了他素描的功底及优异的技巧和细腻的感觉。他非常崇拜古典主义的素描，在意大利德加临摹了古典主义绘画和素描，当他回国时已是功夫很深的古典主义素描行家了。

德加对素描有天生的喜好，他喜欢纤细、连贯而清晰的线条。他认为这种线条是高雅风格的保证，达到他所倾慕的那种美的唯一方法。在线的运用上，他达到了所有安格尔的弟子及其追随者没有一个能够企及的、妙笔生花的境界。

在表现技巧上，他不像莫奈那样追求光影的变化，也不是像塞尚那样把块面和体积转化为色彩。而侧重于用素描来“捕捉动态”，用线来表现芭蕾舞女，以及妇女脱衣、洗澡、梳发等各种动态。

德加以出色的素描技巧，精于捕捉物体动态的一瞬间，凭着敏捷的观察力和记忆力，并且以自己精确的素描表现出那些生动的形象。这种方法给后来的表现派艺术予以启示。

德加对自己评价说：“我是善于用线的色彩画家”，充分地认识到素描与形体的现实意义。他利用彩点克服了形体的孤立，使形体渗透在色彩的流动之中。德加是印象派中以传统精确素描与印象派色彩风格绝妙结合的画家，被称为“古典印象主义”。

德加特别强调用记忆的方法作画，不提倡像印象派画家那样完全对景写生的方法。他说：“眼睛看到什么东西，就表现什么东西，这是一件好事。如果你把记忆的东西用素描形式固定下来岂不是更好，那就是想象力加记忆力共同产生的变相作用，这样就会得到更强烈的印象，也就是说这才是真正东西的再现。只有在这时你才会认识到你的回忆，你的幻想从自然权威束缚下解放出来，该是多么宝贵。”

Degas.

M. Loubens

莱尔夫人

• 24.7×21.8 cm •
• 1883
• 铅笔 粉笔

自画像

14.9×11.5 cm •
1855 •
粉笔 •

小姑娘

• 32.6×23.1 cm •

• 1867 •

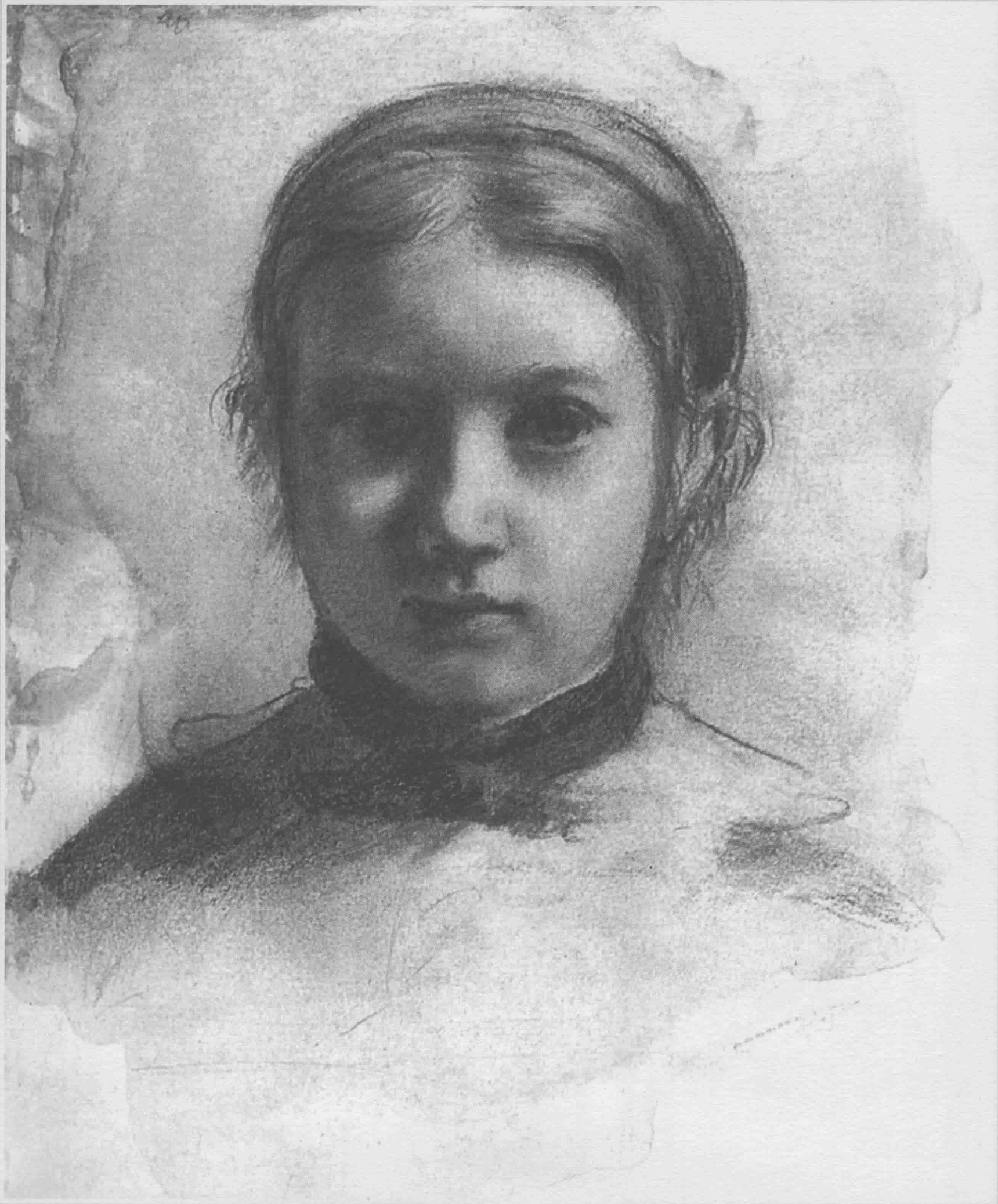
• 铅笔 粉笔 •

自画像

• 31.6×23.4 cm

• 1855

• 粉笔

Hortense
Millet. Hubert
avant 1883

霍敦斯夫人

- 37.3×28.9 cm
- 1883
- 粉笔

侧面的女子

17.2×29.5 cm •

1865 •

粉笔 •

Negas

侧面的男子

- 18.3 × 14 cm
- 1857
- 粉笔

青年女子

32.5×22.6 cm •

1866 •

粉笔 •

戴帽子的男子

• 42.3×27.2 cm
• 1857
• 炭笔

Manet

画家马奈

2.8×39.7 cm •

1861 •

粉笔 •

仰头的男子

- 36.8×26.2 cm
- 1856
- 粉笔

2346