

蒋勋
艺术之美学

蒋勋 著

德加之美

D

E

G

A

S

EDGAR DEGAS

美的发现

蒋勋
德加之美
破解

EDGAR
DEGAS

Edgar Degas Rediscovered by
Chiang Hsun

蒋勋^著

北京联合出版公司

图书在版编目（CIP）数据

蒋勋破解德加之美 / 蒋勋著. — 北京：北京联合出版公司，2015.8

ISBN 978-7-5502-5948-5

I. ①蒋… II. ①蒋… III. ①散文集—中国—当代
IV. ①I267

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第192646号

著作权合同登记号：01-2015-4324

本书由作者授权出版

蒋勋破解德加之美

作者：蒋勋

总发行：北京时代华语图书股份有限公司

责任编辑：丰雪飞

封面设计：棱角视觉

版式设计：子鹏语衣

责任校对：许 罍 宋江伟

北京联合出版公司出版

（北京市西城区德外大街83号楼9层 100088）

北京中科印刷有限公司 新华书店经销

字数200千字 710毫米×960毫米 1/16 15.5印张

2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷

ISBN：978-7-5502-5948-5

定价：49.80元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有，侵权必究

本书若有质量问题，请与本社图书销售中心联系调换。电话：010-63783806

目录 CONTENTS

作者序

008 德加：凝视繁华的孤寂者

第一部 德加之谜

016 一张割破的画

017 未完成的杰作

019 德加与卡萨特

020 芭蕾与同情

023 私密裸体

第二部 蒋勋现场

026 妹妹与莫比里公爵

028 青年斯巴达

032 德加 - 卡萨特

036 夫人庆生

第三部 德加

- 044 德加
- 054 德加家族画像
- 068 德加与马奈
- 080 德加在新奥尔良与商场绘画
- 094 赛马和运动
- 117 德加与卡萨特
- 131 城市生活与时尚
- 153 洗衣女工
- 170 芭蕾与表演
- 218 妓院与女性身体
- 242 附录 重要作品列表

EDGAR
DEGAS

Edgar Degas Rediscovered by
Chiang Hsun

蒋勋
德加之美
破解

蒋勋^著

·美·山·堂·
·別·

北京联合出版公司

Edgar Degas
Three Dancers
1877
Oil on canvas
29 1/2 x 39 1/2 in.
The Metropolitan Museum of Art
New York City

EDGAR DEGAS

Three Dancers
1877
Oil on canvas
29 1/2 x 39 1/2 in.
The Metropolitan Museum of Art
New York City

Three Dancers
1877
Oil on canvas
29 1/2 x 39 1/2 in.
The Metropolitan Museum of Art
New York City

Three Dancers
1877
Oil on canvas
29 1/2 x 39 1/2 in.
The Metropolitan Museum of Art
New York City

蒋勋破解
德加之美

目录 CONTENTS

作者序

008 德加：凝视繁华的孤寂者

第一部 德加之谜

016 一张割破的画

017 未完成的杰作

019 德加与卡莎特

020 芭蕾与同情

023 私密裸体

第二部 蒋勋现场

026 妹妹与莫比里公爵

028 青年斯巴达

032 德加 - 卡莎特

036 夫人庆生

第三部 德加

- 044 德加
- 054 德加家族画像
- 068 德加与马奈
- 080 德加在新奥尔良与商场绘画
- 094 赛马和运动
- 117 德加与卡萨特
- 131 城市生活与时尚
- 153 洗衣女工
- 170 芭蕾与表演
- 218 妓院与女性身体
- 242 附录 重要作品列表

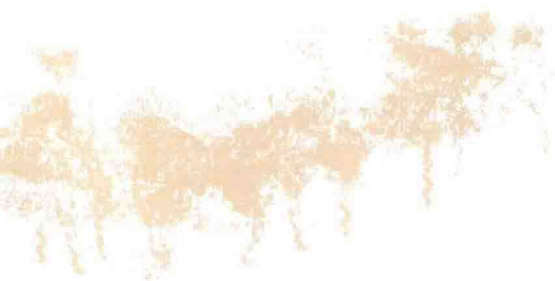

画家，真正的画家，
是那些懂得从现代生活里找到
诗意的人，

他们能以色彩或素描，
让人看到或理解我们有多伟大。

——波德莱尔

作者序

德加：凝视繁华的孤寂者

二〇一四年是德加诞辰一百八十周年。从二〇一〇年以后，全世界重要的美术馆都开始陆续筹备德加的展览，从不同角度呈现和探讨德加这位画家的重要性。

二〇一二年夏天我在巴黎奥塞美术馆看了他后期“裸女”主题的大展，这个展览“Degas and the Nude”是奥塞与美国波士顿美术馆联合筹划的，集中探讨德加在女性裸体主题上颠覆性的革命。

二〇一四年五月，美国首府华盛顿国家画廊推出“德加 - 卡萨特”大展（Degas / Cassatt），这个展览从五月展到十月，横跨五月二十二日卡莎特的生日，和德加七月十九日的生日。卡萨特生于一八四四年，二〇一四年也是她诞辰一百七十周年。德加一生未婚，唯一交往密切的女性就是这位美国画家卡萨特。因此，从美国的立场来看，把为德加庆生的世界性意义，连接起美国本土的画家卡萨特，当然更适合美国国家画廊强调的关于她身份的角色导向。

二〇一四年一月开始，日本也推出相关德加的展览。日本起步早，早在一九一〇年前后已经有欧洲当代作品的收藏，当时船业巨子松方幸次郎收藏的

德加画的《马奈与马奈夫人》，目前是北九州市立美术馆的重要藏品。这件作品因为当年被马奈割破，引发了众说纷纭的议论，NHK 国家电视台因此制播了有关这件作品的多方面的讨论。

中国在全世界的“德加庆生”活动里好像缺席了，连美术教育界对德加也十分陌生。

亚洲大学现代美术馆收藏有七十四件德加的铜雕作品，这些铜雕原来是德加生前为了研究马、芭蕾、裸女的形体，用石膏捏塑的实验性作品。德加生前没有展出，在他一九一七年逝世以后，因石膏原模保存不易，在一九二一至一九二二年间，陆续被翻铸成铜雕。许多美术馆也都保有这一套作品，作为对德加实验性雕塑的了解。

德加，对一般大众而言，最熟悉的就是他的芭蕾舞主题系列。但是德加的创作面十分宽广，他的作品涵盖好几个不同主题，这本书从他最早的自画像和家族肖像谈起，探索德加的贵族出身，以及他扎实深厚的古典人文背景。

他的《祖父像》《贝列里伯爵家族肖像》都是他对父系家族的寻根，也是他展现古典绘画基本功的作品。

贵族出身，德加却没有被贵族的身份框架局限。德加在一八六二年前后认识马奈，受到现代美学启发，从贵族的古典世界走出来，面向正在变化的工业革命城市，城市的中产阶级，城市的赛马赌博，城市的歌剧院与芭蕾舞，城市

的咖啡厅，咖啡厅角落孤独落寞的女性，德加看到了新兴城市的热闹繁华，也透视到繁华背后人与人疏离的孤寂与荒凉。

德加比同时代的画家都更具深沉的思考性，因此没有停留在五光十色的繁华表层，他的画笔总是透视到更内在的人性。

在一个挤满芸芸众生的城市，德加同时看到了繁华，也看到了荒凉，看到了热闹，也看到了孤寂。

他从贵族的家庭出走，接触到母系家族美国路易斯安那州新奥尔良豪宅，舅舅缪松忙碌于棉花交易市场，德加因此画下了最早资本主义的市场景况。他的父亲、弟弟都活跃于金融银行业。德加也是少有的一位画家，涉足股票市场，画下了当时犹太商人操控的股票交易炒作。

德加的绘画，像是一个时代横剖面的缩影，贵族、中产阶级、金融业、股票、棉花交易、赛马、芭蕾表演，全部成为他的绘画主题。包括他和卡莎特交往的十年，因为陪女伴挑选时尚品牌的衣服帽子，德加有机会长时间观察都会女性时尚的主题，留下了一个时代流行文化的面貌。

不只如此，走出贵族养尊处优的优雅骄矜，德加在巴黎这个繁华城市也看到了挤在边缘辛苦求生存的劳动者，他画了一系列当时处在社会底层的洗衣女工。这些工作时间长达十几个小时，没有任何福利保障的女工，疲惫、困倦，一面熨烫衣物，一面打呵欠，她们卑微辛酸的生活都被记录在了德加的画中。

德加看到的不只是社会底层的洗衣女工的辛苦，他逐渐也转向了世俗还没有人揭发的性产业中妓院的女性生活。他和文学上的莫泊桑一样，用颠覆世俗歧视的眼光，重新检视女性用自己身体做交易的事实。

德加后期许多女性裸体，远远不同于传统学院模特儿的优雅、美丽。他大胆画出在私密空间里擦拭下体、胳肢窝、脚趾的各种女性动作，这些不预期被别人看到，不预期要取悦他人的身体，不优雅，不美，可是，是不是更真实的身体？

德加是颠覆者、革命者，他提出一连串对生命的询问，不满足历史总在原地踏步。

德加一直是难以归类的画家，他参加印象派，他又说：我不是印象派。

仅仅从美术画派看德加，或许不容易看清楚：德加关心人，人才是他的永恒主题，贵族、芭蕾舞者、洗衣女工、妓女——芸芸众生，回到人的原点，都是德加笔下关心的对象吧。

谨以此书，向德加致敬。

蒋勋

二〇一四年十月八日寒露过一日
于八里淡水河边

