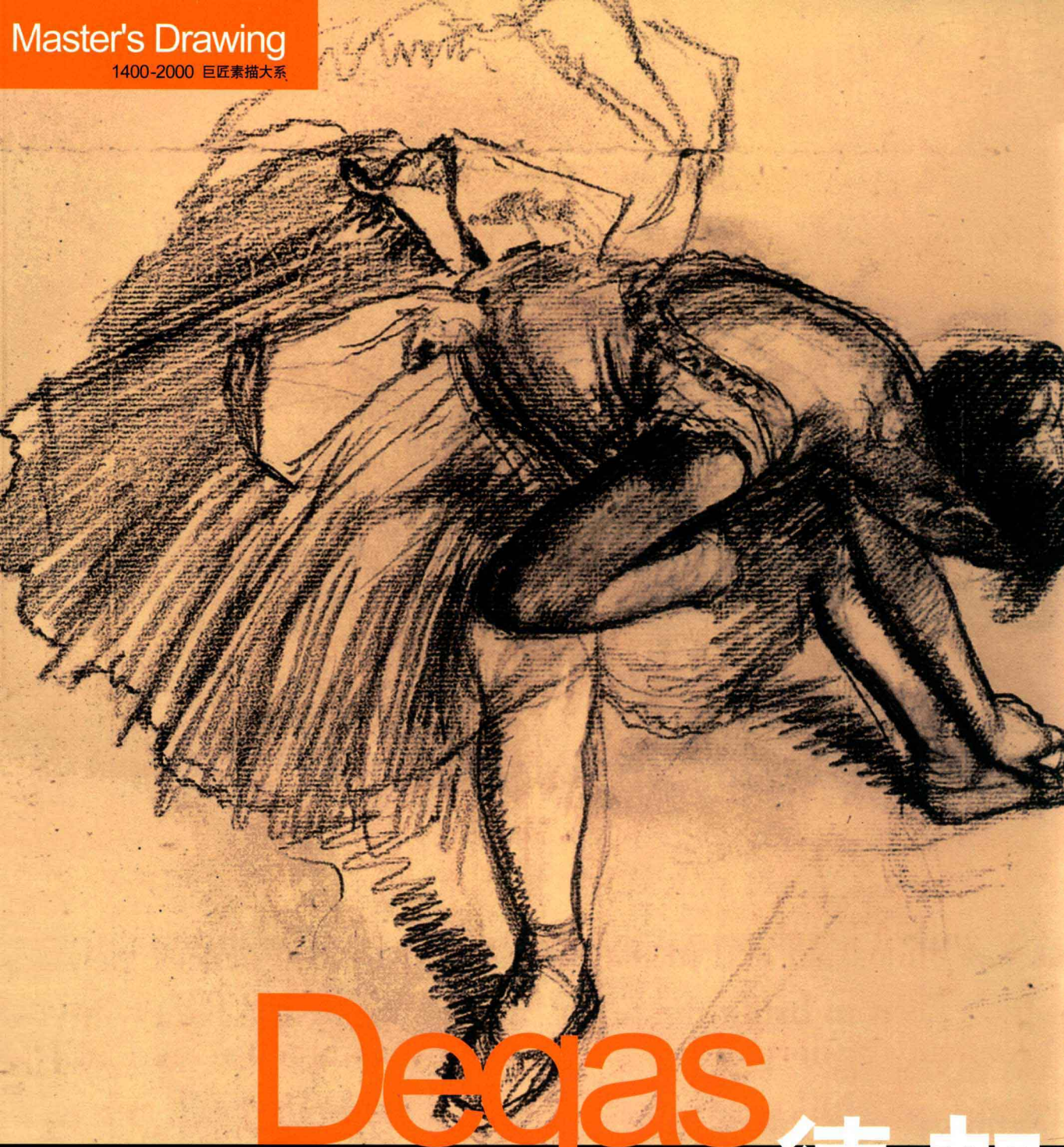

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

Degas

德加

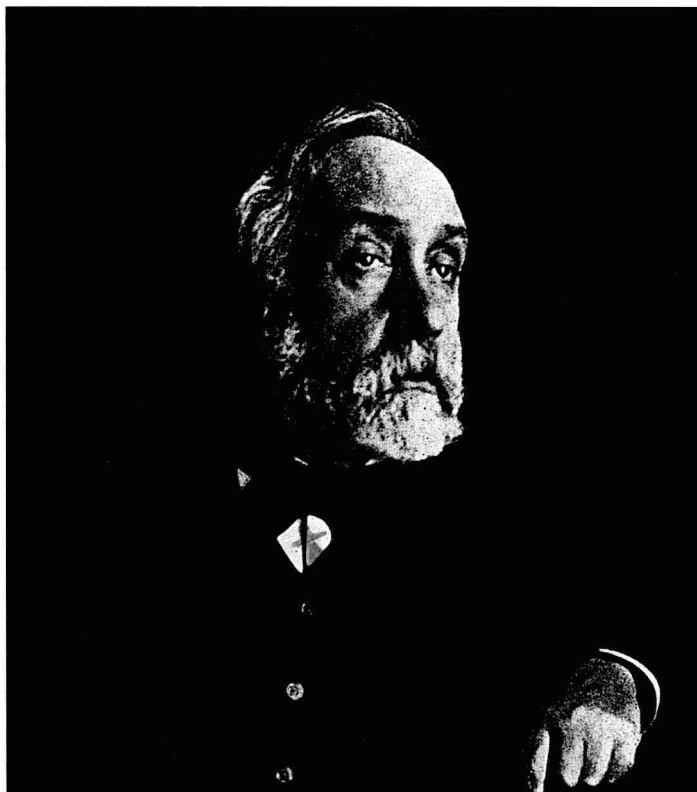
吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

德加 Degas

 吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

巨匠素描大系. 德加 / 黄音编. - 长春 : 吉林美术出版社, 2012.7
ISBN 978-7-5386-6528-4

I. ①巨… II. ①黄… 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(2012)第040679号

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

德加 Degas

Chubanner 出版人 石志刚 Shi Zhigang
出版 / 吉林美术出版社 长春市人民大街4646号

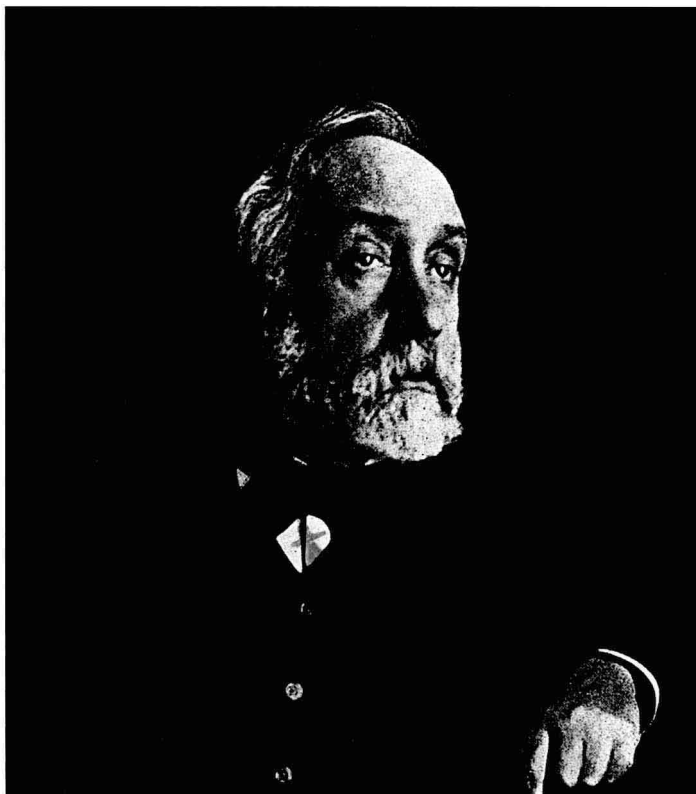
Bianzhe 编者 黄音 Huang Yin
Zerenbianji 责任编辑 尤雷 You Lei
Zhulibianji 助理编辑 陈鸣 Chen Ming
Shejizhizuo 设计制作 王镜贞 Wang Jingzhen
Faxing 发行 吉林美术出版社
印刷 / 浙江影天印业有限公司 开本 889 × 1194 mm 1 / 20 印张 6
2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5386-6528-4

定价 25.00元

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

德加 Degas

 吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

真实、生动的色彩素描大师——爱德加·德加

爱德加·德加

1885年，尊德加为圣（对安格尔作品《荷马之颂》的滑稽模仿）

德加在街道上

埃德加·德加 (Edgar Degas, 1834-1917年) 是19世纪法国印象派中最重要的画家，也是印象派画展最积极的组织者与参与者（八次画展共参加了七次），但是同时，他也是印象派中最有争议的人物。与其他印象派画家痴迷于室外风景的描绘和变幻的光色效果的表现不同，德加绘画的核心是素描，“素描高于一切”这个理念形成了德加对绘画的基本态度，因此德加评价自己是“运用线条的色彩画家”。

德加成长于富裕的商人家庭，他对艺术的热爱得到了家人的支持和鼓励，1854年，德加中止了自己不感兴趣的法律学习，来到意大利，在一所美术学校学习文艺复兴时期的艺术。同时，他也在安格尔的得意门生路易·拉莫特 (Louis Lamott) 的画室里学画。德加沉迷于摹仿法国和意大利艺术家们的作品，从中学习和掌握绘画的诀窍，到1860年前，他已经临摹了七百余幅文艺复兴和古典主义的作品。1855年，德加见到了当时已经75岁的安格尔，安格尔对他说：“描画线条！描画众多的线条！来自于记忆中也好，遵从于自然也好，都要画出美妙的线条。”这对德加的艺术理念产生了极大的影响。

当德加回到巴黎时，他已经是一个承续了安格尔线描传统的、优秀娴熟的素描行家了。他的素描是一种古典主义的素描，线条连贯而清晰、构图准确而细致，轮廓果断而明快，用精细严格的素描手法来表现生动的形象和高雅的美感。在线的运用上，德加达到了所有安格尔的弟子及其追随者都难以企及的高度。

1862年，德加在卢浮宫美术馆遇到了爱德华·马奈，他将德加引向了近代的绘画主题，并把他介绍给了后来被称为“印象派”的年轻画家们的团体。在当时，流行的现实主义思潮主张放弃古希腊的美的理想，而代之以朴实、真挚地表现所见的事物。而印象派画家则更进一步，反对古典的学院派的保守思想和表现手法，采取在户外阳光下直接描绘景物，追求光色变化中表现对象的整体感和氛围的创作方法。他们认为艺术家的“使命”就是忠实地刻画在无限变化的光照条件下的景物的“真实”。但是德加的态度却不同，他非常崇拜古典主义的素描。“眼睛看到什么东西，就表现什么东西，这很好。可是如果你把记忆的东西用素描形式固定下来岂不是更好，这是由变化、幻想和记忆结合起来的，这样就会得到更强烈的印象，也就是说这才是真正‘真实’的再现。”

为了表现出这种真正的“真实”，德加不会去描绘设计出来的程式化的美，而是在日常生活中去寻找和挖掘常人注意不到的“平庸”的美。正如评论家所分析的他与安格尔的不同点那样，“安格尔是心中先有一套格式，然后告知被画的对象，照他的

意思摆姿势。而德加，像他自己说的，却喜欢画‘人们姿态随便而典型的肖像，最重要的是脸部表情和身体的表情要一致’。”德加经常去跑马场、歌舞厅、芭蕾舞剧院这样的地方，对马的动态、舞女的舞姿仔细观察，用速写来不停地捕捉动态，然后在画室中进行思考和再创造。德加精于捕捉动态的一瞬间形象，而且有着敏捷的观察力和记忆力，他的许多作品都是在室内根据记忆、想象、速写和照片素材“改编”而成的，有的甚至改编过许多遍，出现了多种变体作品。德加认为画家的眼睛要看得快，脑子要善于选择，要迅速地从瞬息万变的动作中准确无误地抓住优美的、富有韵律感的线条，速写就是画家迅速观察的结果，是一瞬间的记忆。而能够准确生动地抓住这些瞬间的记忆，要归功于德加坚实而强大的素描功力。德加的作品，无论是素描还是油画，无论是肖像画、人物画或是其他题材的画作，总会因其画面中显现出来的卓越的素描功底而令观者肃然起敬，这是德加与同时代其他艺术家相比最出众之处。

19世纪70年代以后，德加的绘画风格变得更加大胆而流畅，他不再使用铅笔，开始喜欢使用木炭和黑色粉笔，例如《马和骑手》的素描。他还尝试使用其他的绘画材料，对同一个主题用各种各样的绘画材料去创作几幅画稿，或者用一种材料去尝试各种姿势。德加在构图上也匠心独具，与当时许多艺术家一样，德加也受到了日本浮世绘版画的影响，这使他常常在作品中表现出不拘常规的视角。另外，德加还是一位摄影爱好者，他经常自己拍摄和放大照片，他的许多作品都参照了摄影照片，摄影的偶然性和瞬间性所带来的生动新鲜的画面让他极为感兴趣，这也同样表现在他的画作之中——他的独特的构图，拉得非常近的大透视画法，近景的变形，特别是动态的表现常常给人以如同抓拍照片一样的瞬间印象。例如作品《彩排》中，画面中央的大块空白、左右不平衡的构图、画面边缘对人物的“裁断”等，如果这是一张抓拍的照片，可以说完全是由于快门速度的延迟而偶然形成的画面，可是作为德加的作品，却是经过深思熟虑的结果，这种打破常规的构图给人以十分自然和真实的感觉，产生新鲜而生动的独特美感。在这一点上，德加与印象派画家不谋而合，他们都是在以创新而不拘于形式的手法描绘着自己身边的世界，并以其真实性让人们着迷。

对素描的热情贯穿德加的艺术生涯始终，他认为“素描比色彩的表现性更丰富。”他在绘画技术上做了种种独创性的实验，但从未背离过素描的坚实基础。德加曾经对自己的朋友说过，如果在自己的葬礼上必须说点什么的话，只要一句就足够：“你无比地热爱素描，同我一样。”

1890年，德加在去迪内旅行的路上

德加同他的侄女，德加的弟弟于1900年拍摄

约1915年，病榻上的德加

自画像 1854-1856年 色铅笔 26 × 20.5 cm

男人头像 约1858年 色粉笔 炭笔 37 × 25 cm

男人头像 约1858年 色粉笔 炭笔 38 × 26.4 cm

男人头像 约1858年 色粉笔 炭笔 38×25 cm

男人头像 约1858年 炭笔 38.4×26 cm

男人头像 1856-1857年 铅笔 44.5×28.6cm

男人头像 炭笔

劳拉·贝利尼（《贝利尼一家》习作） 1858-1859年 铅笔 26×20.4cm

女孩的习作 1858-1859年 铅笔 23.4×19.6cm

女孩的习作 1858-1859年 铅笔 32.6×23.8cm

罪犯的习作 1881年 色粉笔 48 × 63 cm

男人的肖像 炭笔

自画像 1857年 32.4×23cm