

世界名画家全集

德加

超越印象派大师

何政广 主编
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

超越印象派大师

德 加

E.DEGAS

何政广 ● 主编

冀图登字 03 — 98 — 001

世界名画家全集

德加 E. Degas

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 7.5

版 次 1998 年 7 月第 1 版
2003 年 1 月第 2 次印刷

印 数 4,001—8,000

书 号 ISBN7-5434-3141-6/J · 73

定 价 48.00 元(平装)78.00 元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

序 言

何政广

德加(Edgar Degas 1834~1917年)是印象主义的代表画家之一,从1874年参加第一届印象派展览后,除了第七届(共八届),每一届的印象派展览都有作品参展。在他去世七十九年后,英国伦敦国家画廊和芝加哥艺术协会于1996年推出“德加——超越印象主义”的巡回大展,以德加五十岁以后的百幅作品,论证他后期作品的精练成熟,使德加成为超越印象主义,向20世纪初叶现代主义探索的前驱画家。

德加出身于富裕的银行世家,中学毕业后学过法律,然而他却为艺术陶醉,于1855年进入巴黎美术学校,安格尔的信徒路易斯·拉蒙是他的老师。这一年德加拜访年迈的安格尔,分手时安格尔留给他一句画家的忠告,德加从此努力为素描开拓新路。他到意大利临摹普桑、贝里尼、提香和荷巴因名画,初期描绘色彩重厚的历史画。1865年以后转向现代题材,赛马场景象、浴女、熨烫衣物女工、咖啡店、芭蕾舞者等都成为他喜欢作画的对象。他常在后台和包厢里观察对象,描绘芭蕾舞瞬间的动态。而在他所画的许多熨烫女工的作品中,熨烫女工显示出一副专心工作的神态,说明了德加善于捕捉生活中美的能力,同时也表现了他对身边人物的同情。

1872年秋,德加和自己兄弟赴纽约,又到纽奥良,画了一幅他舅父办事处内的景物《棉花交易》,描绘职工忙碌工作气氛,与他洗衣女工的题材风格相近。19世纪80年代后,德加特别喜画浴盆裸女,从现实印象出发,摒弃同时代的画家还不能完全克服的古典主义的传统,力求表达裸体的外形,排除了美化的成分,致力于过去绘画上尚未反映过的缩影和动态之探讨。因而后世学者认为德加是一位超越时代的艺术家。

德加晚年视力衰弱,难以作画,改以蜡和粘土作了多达一百五十件雕塑,题材则多以舞女和马为主,而且多为小型手捏雕塑,姿态变化万千,他曾痛苦地把这些作品谥称为“盲人的工艺”。

德加曾说:“人们称我是描绘舞女的画家,他们不知道,舞女之于我,只是描绘美丽的丝织品和表现动作的媒介罢了。”他对一个独特的动作的选取确实使我们为之所动,而他画中的光线、色彩、笔触都使观者为之眩目。他的画面注入现代都市生活的节奏,重视线的运用,造型清晰明确,富有韵律感。虽然德加没有直接的学生,但是他对同时代的人影响甚大。

关于本书

一生孤独，不善与人交往的德加，是矛盾、
冷漠与遁隐的组合。在他的艺术世界中，
没有雷诺阿所强调的享乐与随和，
也没有梵高的可怜或自我毁灭。

他以冷淡而敏锐的观察，
描绘出人物动作的瞬间印象，
显现出鲜活的魅力。

从东方艺术及摄影技巧中，
德加学会如何突然地在画面上切掉人物，
如何表现不对称的效果，
营造瞬间的动感。德加运用他喜爱的粉彩，
以多层、厚涂的技法，
描绘舞台布景的丰富层次及舞者透明优雅的
舞衣。人物、灯光、背景皆能各得其所，
发挥极致的色彩效果。

本书将德加艺术生涯的阶段及特色，
以生动的文字配合精彩画作，
完整地呈现出来。无论是《赛马场》、《芭蕾舞》、
《洗衣妇》、《浴女》系列作品还是雕塑，
都传达出一种旁观者的觉醒，
一种冷眼看人生的态度，让我们进入德加的
绘画世界中，体会他苦乐参半的人生真谛。

世界名画家全集

米勒 康丁斯基
柯罗 马蒂斯
德加 蒙德里安
塞尚 杜菲
莫奈 毕加索
雷诺阿 勃拉克
列宾 莫迪利阿尼
卢梭 夏加尔
高更 米罗
梵高 达利
蒙克 怀斯

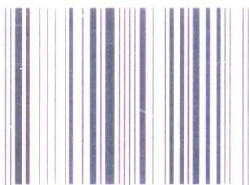
责任编辑

王亚民
张志伟 张子康
刘 辉 赵中伟

装帧设计

张志伟

ISBN 7-5434-3141-6

9 787543 431416 >

目 录

德加的生涯与艺术	2
安格尔的信徒	6
历史画与肖像画时期	13
纽奥良之行	28
德加与印象派	37
赛马场作品系列	43
芭蕾舞作品系列	47
重要的代表作品	70
洗衣妇作品系列	90
晚年生涯与浴女作品系列	95
德加的雕塑作品	116
结语	126

穿越岁月的力量：从德加晚期作品谈

黄昏创作的激情	127
黄昏欲念与艺术生命	127
女人,就像是一种“动物”吧!	130
失去性潜能的旁观者	146
血肉之躯的必须存在	155
记忆与生理的纵情负荷	157
生命最终的撕裂与拉扯	170
从生命的本能到不朽之路	179
德加的素描、版画作品欣赏	192
德加的雕塑作品欣赏	208
德加年谱	224

德加的生涯与艺术

艾德加·德加(Edgar Degas)享年八十三岁。当他于1917年去世时，在他的画室中发现了上百件的油画及速写作品；四散各处的干蜡像、破的泥土雕塑，经过修复、翻模铜铸后才得以完整呈现；而德加的隐藏世界，至此也终于显露出其伟大的全貌。

事实上，一生孤独、不善与人交往的德加，也是矛盾、冷漠与遁隐的组合。他热中自我，是典型的悲观主义者，尤其到了晚年，更是与世隔绝，几乎不与别人往来。他的艺术世界中，没有单纯的快乐或正面乐观的看法。既没有雷诺阿所强调的享乐与随和，也没有梵高的可怜或自我毁灭。他以冷淡、挑剔、精确、敏锐的观察，在充满深度与活力的诠释中，有着成熟的丰富。

保罗·佛烈瑞(Paul Valery)为德加写传记时，曾如此说：“德加一直认为自己是个隐居者，而他确实个性孤僻，有自己独特的见解及原则，更期许自己的艺术能与众不同。”

德加的工作和生命都一样寂寞，他最喜欢的画题，暗喻了他对艺术本质及存在的看法：多年苦练的芭蕾舞者在正式登台前，总有数不清的预演排练；骑师和赛马都是速度与技巧的结合，靠的正是高难度的训练；洗衣房中的女工，工作

自画像 1855年 油画 画布 81×64cm 巴黎奥塞美术馆藏

单调而且辛苦。德加认为这些均与他所追求的艺术工作，在本质上相类似，同样需要不断认真、努力、辛苦地练习。德加相信只有模拟、模拟、再模拟才是学习艺术的不二法门，

罗马的乞丐 1857年 油画 画布 100.3×75.2cm 伯明罕市立美术馆藏

穿官校制服的阿契里 1855年 油画 画布 64.5×46.2cm 美国华盛顿国家画廊藏(左页图)

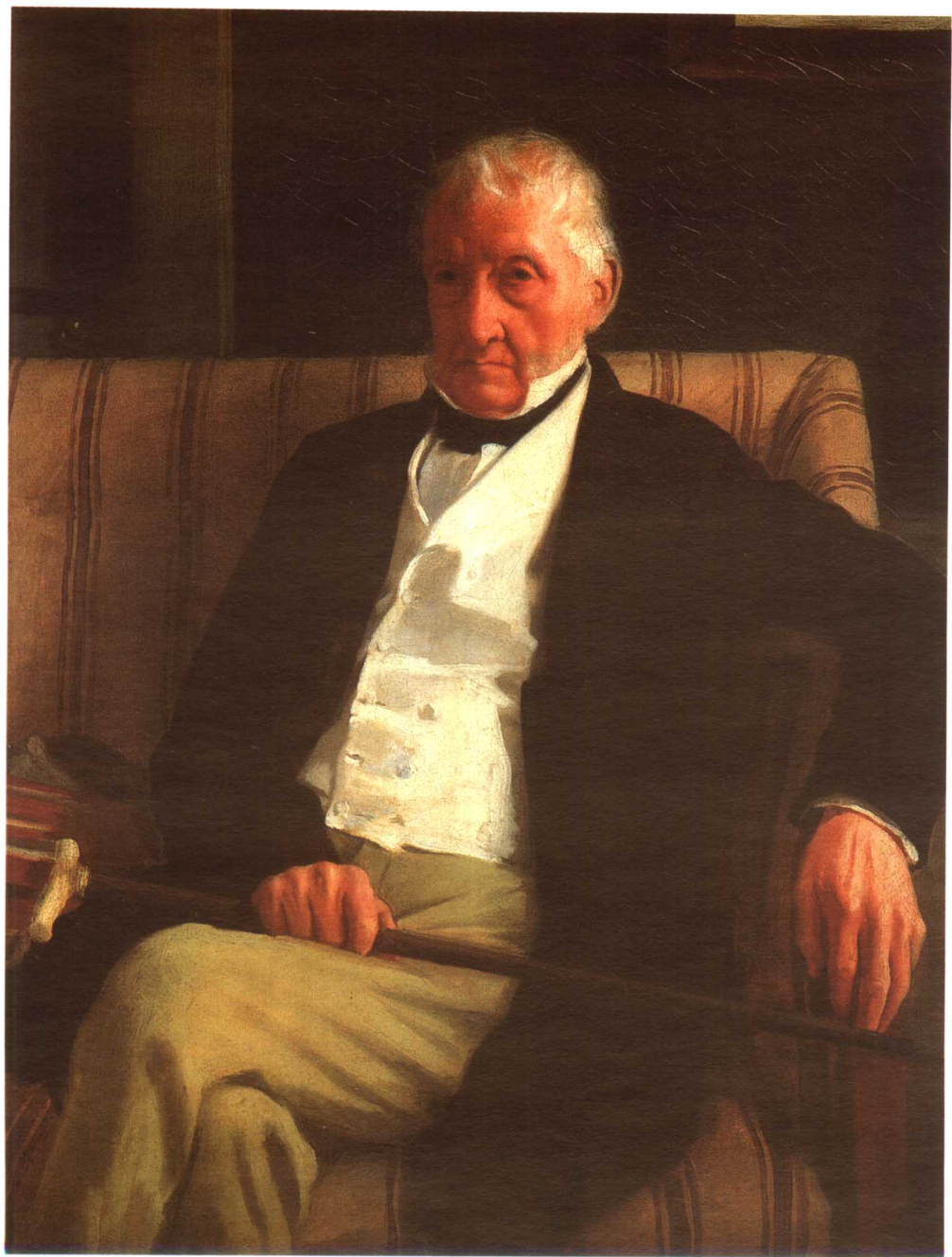

就像苦练后方能不露破绽的魔术师，本身并没有什么超人的能力

在印象派画家中，德加是相当独特的一个。他不迷恋大自然水光变化的画题，反而喜欢以不同角度绘写某一个对象，以捕捉人物动作的瞬间印象。他对非自然的光，如舞台的灯光也极为重视。另外，他的色彩感极强，无论是清爽的油画，层次丰富的粉彩，甚至炭笔的轻描速写，都掌握得恰到好处。

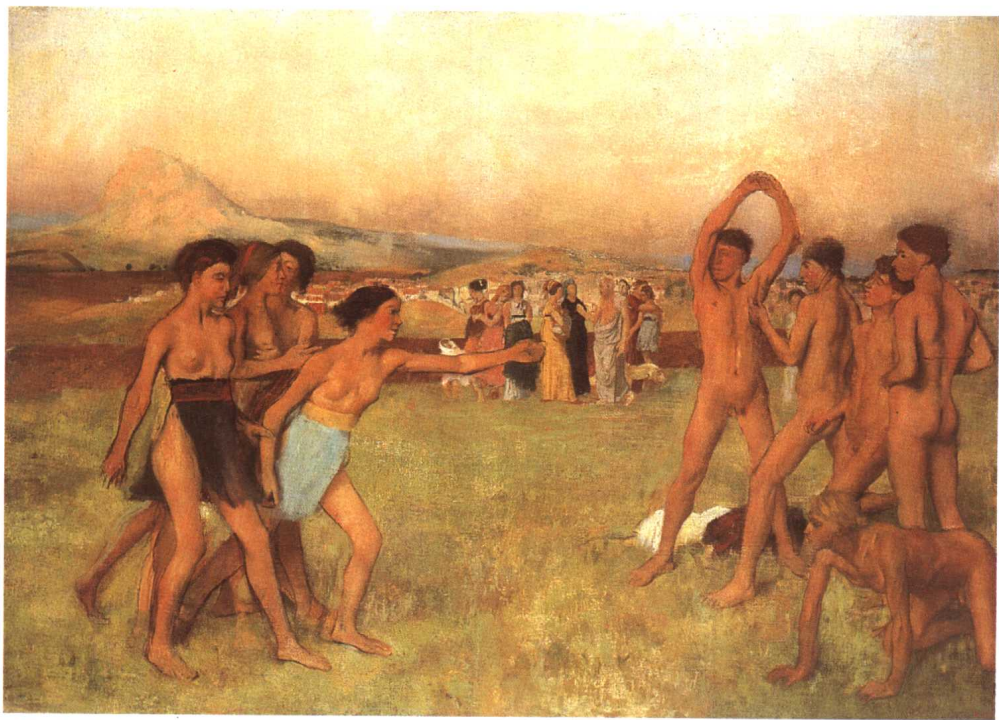
安格尔的信徒

1834年7月19日，德加出生于巴黎一个有钱人的家庭，原名 Edgar-Hilaire-Germain De Gas，开始画画后，才将自

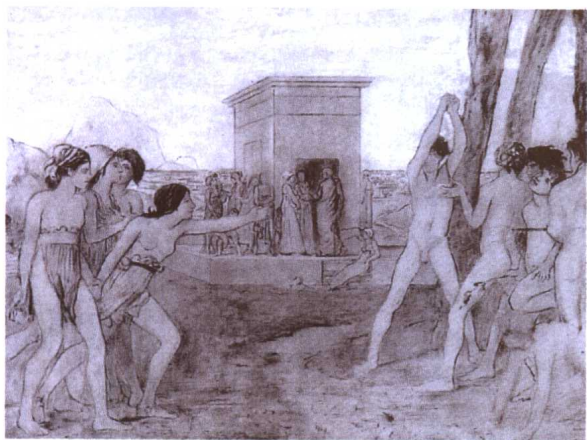

伊雷荷·德加的画像 1857年 油画 画布 53×41cm 巴黎奥赛美术馆藏

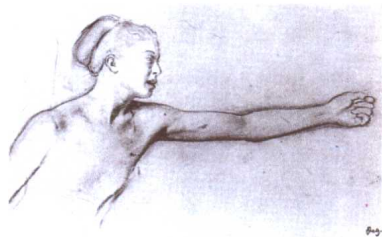
贝里里家庭 1856~1867年 油画 画布 53×41cm 巴黎奥赛美术馆藏(左页图)

斯巴达的年轻人 1860~1862年 油画 画布 109×155cm 伦敦泰特美术馆藏

斯巴达的年轻人 1860年 油画 97.8×140cm
芝加哥艺术协会藏

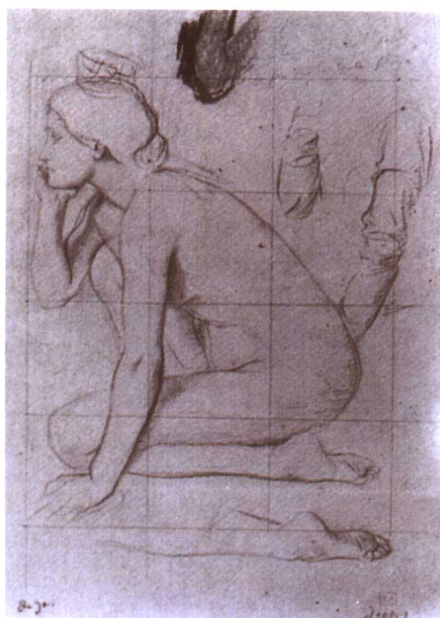
斯巴达的年轻女孩 1860年 素描
22.9×36cm

建造巴比伦的珊美兰 1860—1862年 油画 画布 150×258cm 巴黎奥赛美术馆藏

穿衣的跪姿人物习作 1861年 铅笔画
30.1×24.2cm 巴黎卢浮宫藏

裸体的跪姿人物习作 1861年
铅笔画 34.1×22.4cm
巴黎卢浮宫藏