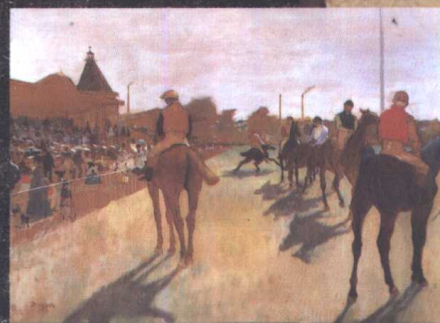
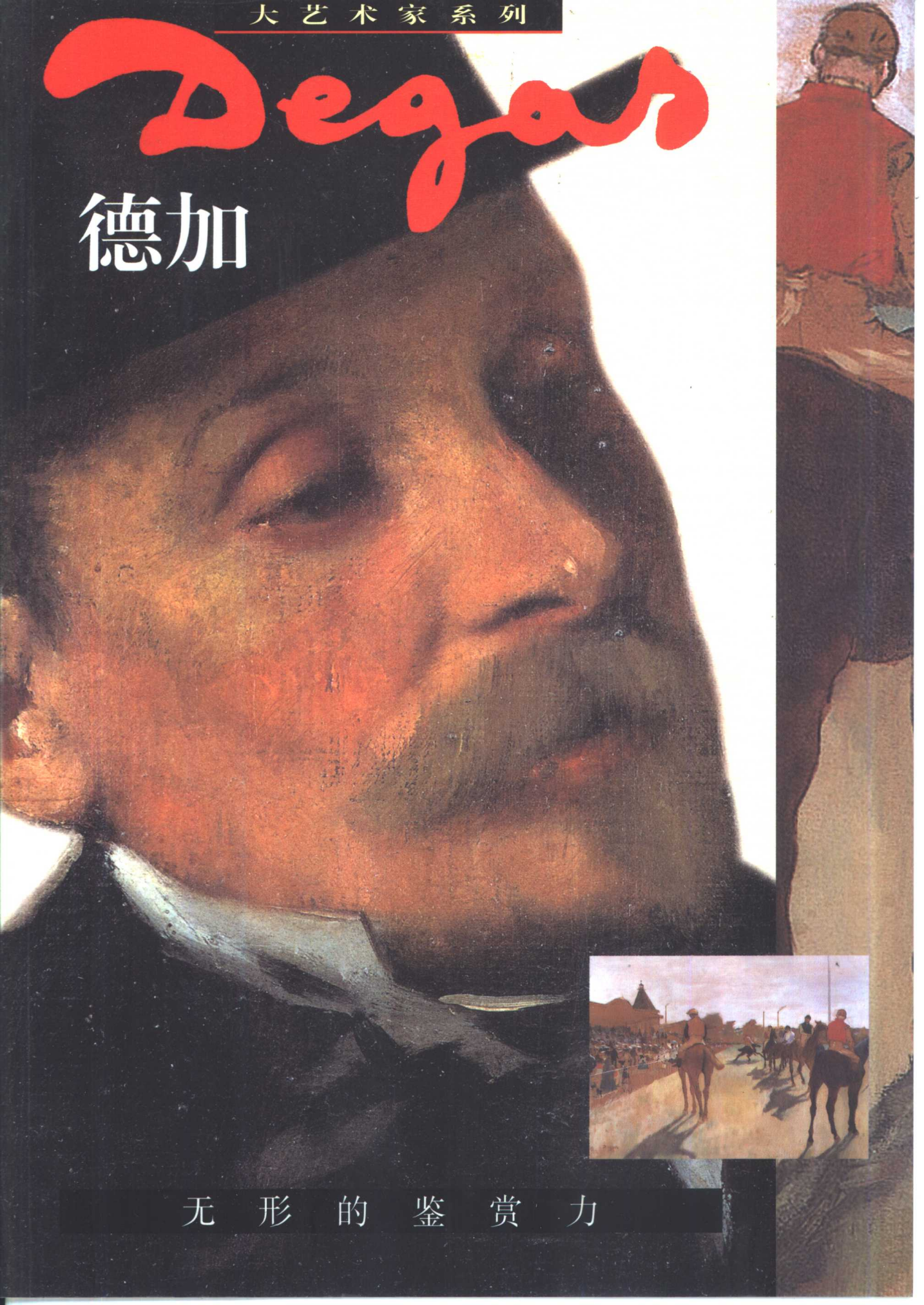

大艺术家系列

Degas

德加

无形的鉴赏力

德加

无形的鉴赏力

戴维·史彭斯

术语汇编

浪漫派运动 (Romantic movement)——浪漫派艺术家主要关注表达激情,钟爱异国情调,与跟随古典主义亦步亦趋的画派分庭抗礼。这两个画派的代表人物,一是浪漫派德拉克洛瓦,一是按古典传统绘画的同时代人安格尔。

炭笔 (Charcoal)——这种材料被艺术家们使用了数个世纪,无论在纸上还是在画布上画图都很理想。它是用松枝或柳条做成的,放在没有空气的闷炉里燃烧成炭。炭笔往往被艺术家用来画出一幅画作的初步构想。

木刻画 (Wood block print)——木刻画是一种雕刻的形式。如果把没有划痕的木头涂上黑色油墨,按到纸上,那它只会留下一片黑色的印痕。如果线条刻在木头上,这些线条就会在木头按到纸上时留下白色的图像。这块木板可以用来印出数百幅同样的图像后才会变坏。

彩粉笔 (Pastel)——彩粉笔是些彩色的小棍子,

用干粉颜料与树脂和在一起,用模子压出来。一旦压入模子并固定成形,这些小彩棍便又硬又脆了;颜色往纸上抹时很容易留下来。更硬一些的彩粉画笔近似粉笔;软一些的彩粉则近似油画颜料。

提香 (Titian)——提香也许是所有威尼斯画家群中最有声誉的。生于1490年左右,他与米开朗基罗一道成为文艺复兴盛期不可分割的部份。他晚年发展了一种非常自由的画风,往画布上涂抹成片的色

块,这种方法似乎把印象派的运笔方式提前了300年。

毛坯 (Ebauche)——在十九世纪,传统的绘画方法要求艺术家用炭笔在画布上画出图样,然后用相当稀的红棕颜色画出影像和色调。彩色涂层然后层层画在上面。这层棕色的“内涂层”就叫毛坯或陪衬。

图书在版编目(CIP)数据

德加/(英)史彭斯著;苏福忠译.—长春:长春出版社,2001.4
(大艺术家)

ISBN 7-80664-175-0

I.毕... II.①史...②苏... III.德加,E.(1834~1917) -生平事迹 IV.K835.655.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 14267 号

责任编辑 张 岚 封面设计 郝 威

本书原由三联书店(香港)有限公司以书名《德加》出版,现经由原出版公司授权长春出版社在中国大陆出版发行。

长春出版社出版

(长春市建设街 43 号)

(邮编 130061 电话 8569938)

2001 年 5 月第 1 版 2001 年 5 月第 1 次印刷

长春出版社美术设计制作中心制作

长春新华印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 2 印张 全国新华书店经销

印数:10 000 册 定价:9.90 元

版权所有 翻印必究

内 容 提 要

■ 艺术家及其时代

- 德加的世界 2-3
- 影响与早期作品 4-5
- 德加所处时代的艺术 6-7

■ 艺术家的生平

- 家人、朋友与其他 8-9
- 远方的亲戚 10-11
- 浪荡子 12-13

■ 艺术家的眼光

- 著名的画作 14-19
- 画作说些什么? 16-19
- 无形的观察者 20-21
- 焦点里的舞者 22-23
- 画作是如何创作的? 24-27

■ 艺术家的影响

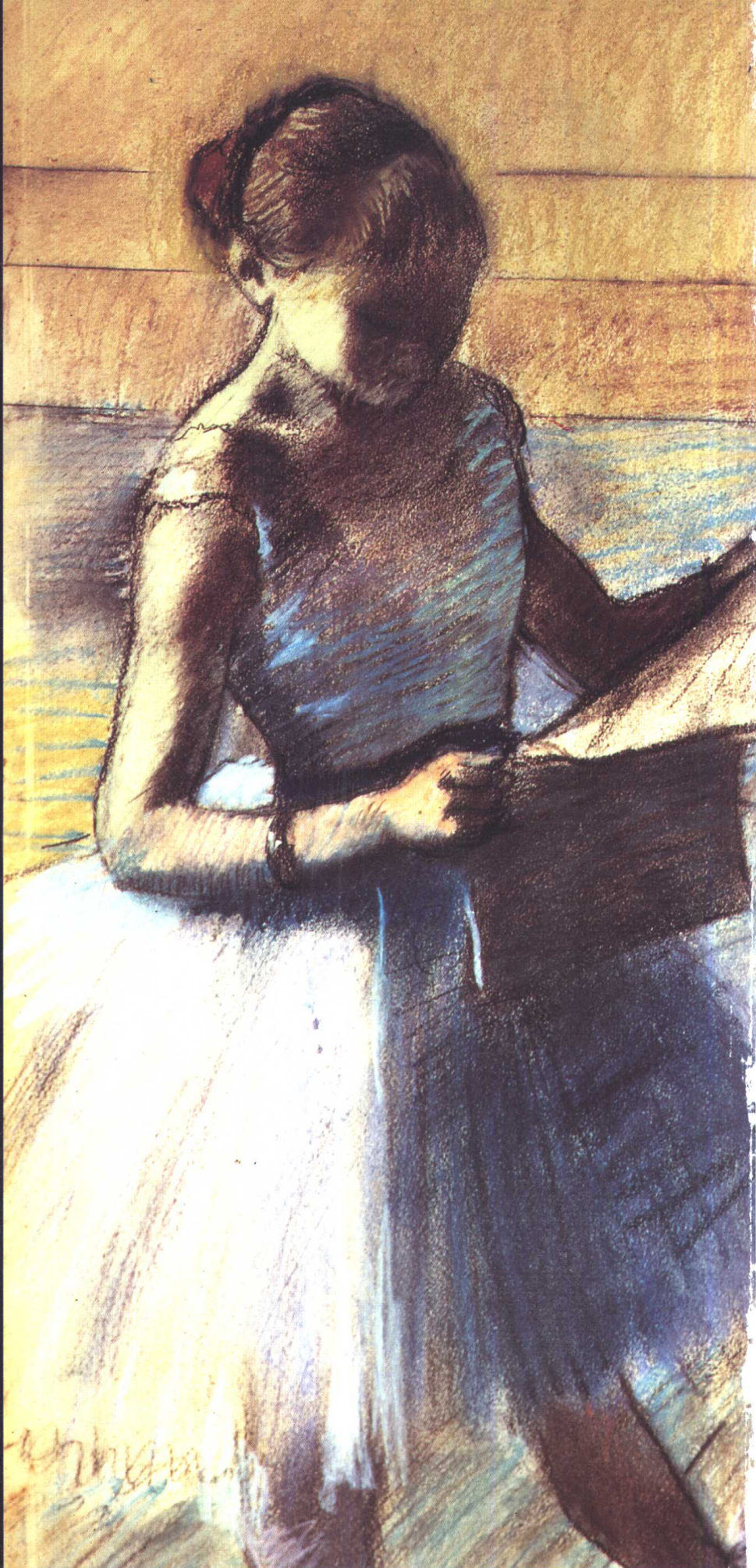
- 观众与批评家 28-29
- 持久的影响 30-31

术语汇编 32

索引 封底内页

《读报的舞者》

德加或以笔下的芭蕾舞演员最为人称颂。他对人体形态十分着迷，能花上半天为舞中和静态的芭蕾舞演员画素描、作油画。

索引

A

absinthe 艾酒 14
American Civil War 美国内战 5,11
Andrée, Ellen 安德烈, 埃伦 14
Animal Locomotion 《动物的移动》 10, 17
Auerbach, Frank 奥尔巴克, 弗兰克 30-31
Study After Degas's Combing the Hair 《描摹德加梳头的习作》 30-31

B

Baigneuse Valpincon (Ingres) 《瓦尔平松的浴女》(安格尔) 5
ballet 芭蕾舞 13, 20-23
Baudelaire, Charles 波德莱尔, 查尔斯 4
Bellelli Family 贝勒里家族
Bellelli Family 贝劳德, 让 13
Berlioz, Hector 柏辽兹, 赫克托 13

C

café-concerts 咖啡音乐馆 12, 13
camera 照相机 10, 16, 21
Cassatt, Mary 卡萨特, 玛丽 29
Cézanne, Paul 塞尚, 保罗 7
Circus Fernando 费尔南多马戏团 15
Classical style 古典风格 4, 5, 6, 22
Courtbet, Gustave 库尔贝, 古斯塔夫 4

D

dancers 舞蹈演员 6, 13, 20, 21-23, 25
The Death of Sardanapalus (Delacroix) 《萨丹纳帕路斯之死》(德拉克洛瓦) 4
De Gas (see also Degas) 德·加(贝德加)
Achille 阿希勒 11
René 勒内 10, 11
Degas, Auguste 德加·奥古斯特 3, 8
Degas, Edgar 德加, 埃德加
art 艺术
composition 构图 12, 15, 21
death 死亡 13, 30
exhibitions 展览 5, 7, 10, 28, 30, 31
observation 观察 14, 16
perspective 透视画法 15, 20, 21
repoussir 后推 23
women bathing and grooming 洗浴和打扮的女人 18, 19, 24-29
blindness 失明 2, 30, 31
death 亡故 2, 13, 30
family and friends 家人和朋友 2, 3, 8-11
works (paintings) 作品(画作)
The Absinthe Drinker 《苦艾酒徒》 14
After the Bath, Woman Drying Herself

《浴后晾干的女人》 27
At the Beach 《海滩》 19
Café-Concert at the Ambassadeurs 《大使街的咖啡音乐馆》 13
The Dance Class 《舞蹈班》 21
Dacner Reading Paper 《读报的舞者》 1, 22
Dancers Practising at the Barre 《用扶栏杆练习的舞者》 29
Hortense Valpincon 《霍顿斯·瓦尔平松》 10
Leaving the Bath 《浴毕》 24
Le Défilé 《列队》 17
L'Etoile 《星》 23
Miss La La at the Circus Fernando 《费尔南多马戏团的拉拉小姐》 15
Portrait in a New Orleans Cotton Office 《新奥尔良棉花营业所的画像》 8, 11
Portrait of Friends, on the Stage 《舞台上朋友的画像》 12
Rehearsal of the Ballet on the Stage 《舞台上排练芭蕾舞》 25
Self-portrait 《自画像》 2, 3, 8
Semiramis Building Babylon 《塞米勒米斯修建巴比伦》 5
Standing Dancer, from Behind 《背向站着的舞者》 25
Standing Woman in a Bath Tub 《站在浴缸里的女人》 26
The sufferings of the City of New Orleans 《新奥尔良城的苦难》 5, 19
Sulking 《愠怒》 16
The Tub 《浴缸》 29
Woman at Her Bath 《沐浴的女子》 25
Woman Combing Her Hair 《梳头的女子》 19
Woman with a Vase 《画瓶前的女子》 10
works (photographs) 作品(摄影)
After the Bath 《浴后》 27
Dancer of the Corps de Ballet 《伴舞队的舞者》 23
Seated Nude 《坐着的裸女》 16
works (sculpture) 作品(雕塑)
Little Dancer of Fourteen Years 《十四岁的小舞者》 10, 31
Degas, René-Hilaire 德加, 勒内-伊莱尔 9
Delacroix, Eugène 德拉克洛瓦, 欧仁 4, 5
Desbouts, Marcellin 德斯布廷, 马塞林

14
Durand-Ruel, Paul 杜朗-鲁耶, 保罗 10, 28
Duranty, Edmond 杜朗蒂, 埃德蒙 8, 14

E

École des Beaux Arts 美术学院 3
Ebauche 毛坯 32
En plein air 外光 7
essence 香料 25

F

Flaneur 浪荡子 12
Freppa, Aurora 弗雷帕, 奥罗拉 8

G

Gervex, Henri 杰维克斯, 亨利 14
Giotto 乔托 6

H

Havermeyer, Louise 哈弗迈耶, 路易辛 13, 22, 29
Herring, John 赫林, 约翰 16
Horses 赛马 16, 17

I

Impressionists 印象派 5, 7, 19
Ingres, Jean Auguste Dominique 安格尔, 让·奥古斯特·多米尼克 4, 5, 10, 14, 18

J

Jeannot, Georges 让诺阿, 乔治 23

L

Louvre 卢浮宫 7, 8

M

Manet, Edouard 马奈, 爱德华 2, 4, 9, 12, 14
Dejeuner sur L'Herbe 《草地上的午餐》 7
Manet, Suzanne 马奈, 苏珊妮 9
Meissonier, Jean-Louis 迈斯纳, 让, 路易 16
Monet, Claude 莫奈, 克劳德 7, 8, 28
Impression, Sunrise (Monet) 《日出·印象》(莫奈) 7
Monotype prints 单版画 26, 30-31
Morisot, Berthe 莫里索, 贝尔特 7
Young Woman at the Ball (Morisot) 《舞会上的年轻女子》(莫里索) 7
Musée des Beaux Arts 美术馆 8
Musson, Célestine 马森, 塞莱斯坦 3, 8
Musson, Estelle 马森, 埃斯特勒 10, 11
Musson, Michel 马森, 米歇尔 11
Muybridge, Eadward 穆布里奇, 伊德韦德 10, 16

N

New Orleans 新奥尔良 5, 8, 10, 11

O

oil painting 油画 25, 26, 27
opéra 歌剧 2, 12, 13, 20

P

Paris 巴黎 2, 5, 12, 16
pastels 彩粉 14, 24, 25, 28, 29
Perrot, Jules 佩罗特, 朱尔斯 21
photography 摄影术 14, 16, 17, 21, 23, 27
Pissaro, Camille 毕沙罗, 卡米耶 7

R

Racecourse 赛马场 10
Renaissance 文艺复兴 2, 3, 4, 18
Renot, Auguste 雷诺阿, 奥古斯特 7, 14, 15
Rouart, Henri 鲁奥, 亨利 26

S

Salon 沙龙 5, 6, 7
San Rocco di Capodimonte 卡波迪蒙特圣罗科 2, 9
A Steeplechase (Herring) 《越野赛马》(赫林) 16

T

Tissot, James 蒂索, 詹姆斯 6
Waiting for the Ferry at Greenwich (Tissot) 《在格林威治等渡船》(蒂索) 6
Titian 提香 26, 32
The Turkish Bath (Ingres) 《土耳其浴》(安格尔) 18

U

Utamaro, Kitawaga 喜多川歌磨 18

V

Valéry, Paul 瓦莱里, 保罗 30
Valpincon, con, Edouard 瓦尔平松, 爱德华 5, 10
Valpincon, Hortense 瓦尔平松, 霍顿斯 10
Valpincon, con, Paul 瓦尔平松, 保罗 10
Van Gogh, Theo 梵高, 提奥 28
Van Gogh, Vincent 梵高, 文森特 28

W

Wings at the Opéra (Beraud) 《歌剧院侧厅》(贝劳德) 13
Woman Combing her Hair (Utamaro) 《梳头的女人》(喜多川歌磨) 18

Z

Zola, Émile 左拉, 埃米尔 4, 19

德加

无形的鉴赏力

戴维·史彭斯

《贝勒里家族》

1858/1859

1856年，德加到意大利去旅行，在卡波迪蒙特圣罗科他祖父的豪华别墅里住下来。接下来的两年中，他遍游意大利，后在罗马逗留一个时期，在美术学校深造。他在意大利有许多亲戚，在访问期间曾为他们画了好几幅画像。在即将返回巴黎前夕，德加画了劳拉姑妈一家——即贝勒里家族——的这幅画像。这幅画像是上乘之作，不仅是画中人物神态相似，且能捕捉到这个自豪家庭因为劳拉的父亲刚刚去世产生的那种悲情和肃穆。德加逗留意大利期间心情愉快：他置身亲人之间，讲一口流利的意大利语，更重要的是他能自由自在地研究意大利文艺复兴时期的艺术和建筑。

巴黎歌剧宫的歌剧院

德加对歌剧一往情深，他绝少远离巴黎，在其中一次他曾写道：“生活中少了歌剧真是苦不堪言。”德加经常光顾的这所歌剧院，如今仍矗立在巴黎歌剧广场，是在佩莱蒂尔大街的歌剧院被大火焚烧后于1875年开幕的。

德加时代的巴黎

德加一辈子都生活在巴黎。他和同道艺术家的画作同台展出，但是他从来不认为自己是印象派画家。他是一个热衷的美术收藏家，随着眼疾逐渐妨碍他的创作，他花上更多的时间收藏艺术品而非作画。1908年，他几乎辍笔不画，生活得心灰意懒，直至1917年逝世。在他生命最后的岁月里，他步履蹒跚地走在巴黎街头，用拐杖探索着道路，对身边往来的汽车发出的陌生声音漠然，只一遍又一遍地说：“但求一死了之啊。”

《青年德加的自画像》1855

德加有幸出生在一个富有的家庭，因此能满怀激情地投入艺术，获得父亲的全力支持。1859年，德加25岁，已在巴黎马达姆大街拥有一处画室，尽管他仍然住在父亲的家里。他很快就和当时在巴黎咖啡馆社交圈子的其他艺术家有来有往，他们推波助澜，改变了十九世纪的艺术走向。十九世纪六十年代的焦点是巴蒂加诺莱区的居埃布瓦咖啡馆，爱德华·马奈在这里独领风骚。马奈和德加日后彼此影响很大。

艺术家及其时代

德加的世界

埃

德加·德加(Edgar Degas)于1834年7月19日出生在巴黎。他的父亲奥古斯特来自一个财力雄厚的银行家族，不久前刚从那不勒斯迁

到了巴黎。奥古斯特欣然把家族姓氏“德加”改为“德·加”，让别人一看这姓

氏以为他出身名门望族。奥古斯特在巴黎与一美国姑娘塞莱斯坦·马森相遇并结为连理。德加是他们的第一个孩子。奥古斯特·德·加是一个商业银行家，却偏偏对艺术颇感兴趣，尤其对音乐和戏剧情有独钟，因此对埃德加的艺术嗜好鼓励有加。虽然埃德加

在法律学院注册入学，却很快

因为向往绘画而半途辍学。

1855年，他开始上美术学院学习绘画，却用大部分时间去探访佛罗伦萨和那不勒斯的亲戚，在那里钻研意大利大师们的作品。他相信素描是

搞好绘画的基础，他自

己作品的画技可与伟大

文艺复兴时期的利奥纳多·达·芬奇和米开朗基罗等艺术大师媲美。

自画像的局部 约1857—1860

艺术家及其时代

影响与早期作品

德

加深受法国和意大利大师们的影响，致力于模仿他们的作品，以便掌握大师们的绘画技巧。1857 年他访问罗马，痴迷地绘制他所看见的艺术，画满了 28 本速写簿，截至 1860 年，他已经描摹了 700 余幅文艺复兴和古典派的作品。在德加的早期创作生涯中，他对欧仁·德拉克洛瓦顶礼膜拜，尤其对让·奥古斯特·多米尼克·安格尔五体投地。他一生中收藏了安格尔的 28 幅油画和 28 幅草图，德拉克洛瓦的作品也是多多益善。一开始，德加只愿绘制属于古典派的画作，描画古希腊的场景，仿效他所钟爱的艺术家，但是他很快认识到自己的画作过时了，转而寻求新的主题。诸如画家古斯塔夫·库尔贝和爱德华·马奈、作家查尔斯·波德莱尔和埃米尔·左拉等同时

代现实主义者，都主张艺术应该反映现实，而不应该像浪漫主义的观点和主题，只是古典主义价值观的反映。他们的种种影响，尤其是马奈的观点，左右了德加，使他认定现代生活可以成为“英雄主义”题材的源泉。此后，德加开始全神贯注他周围的现实世界。

《萨丹纳帕路斯之死》 欧仁·德拉克洛瓦

十九世纪前半叶，欧仁·德拉克洛瓦是屈指可数的大师之一。他那些戏剧性的画作描绘异国情调的文学主题，往往是取自北非的故事（他于 1832 年曾到访那里），与当时流行的法国古典画家如安格尔的画风形成鲜明对照。德拉克洛瓦笔下富有浪漫情调的圆像用鲜亮的色泽画就，这使他成为后来崛起的印象派画家的所爱。德加对德拉克洛瓦推崇备至，但和他父亲各执一端，从下述信中片段不难看出：“你知道，我对德拉克洛瓦的看法与你相去甚远，他身为画家却放任自己陷入种种混乱观点不能自拔，不幸把绘画艺术当成儿戏，这恰恰是每一位画家不可或缺的基础锻炼。”

《新奥尔良城的苦难》1865

这幅画是德加被法国沙龙于 1865 年接受的第一幅作品。此画在画展上默默无闻一点不足为怪,因为马奈的《奥林匹亚》一画同台展出,使巴黎上流社会义愤填膺。德加画的是中世纪战争场面,马奈画赤身裸体的奥林匹亚,却大胆描画一个公认的当代妓女,二者相比,德加的完全是老古董。如果德加有心对三年前美国内战期间联邦军队占领新奥尔良城进行评说,那么他画中传达的信息是远远不够的。

《塞米勒米斯修建巴比伦》

此画作于 1861 年,是德拉克洛瓦和安格尔两种画风不协调的结合体。画的主题是巴比伦建造者亚西利亚女王塞米勒米斯,据传她一夜激情后,把她的奴隶统统杀死了。这个极富异国情调的东方故事,一直使德拉克洛瓦不能忘怀,被他按沿袭古人之风的古典主义风格画了出来——画中的马匹尤为明显。寂静的景致颇有安格尔的遗风,但看上去矫揉造作,极尽夸张。

《瓦尔平松的浴女》

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔

德加视安格尔为偶像。安格尔年逾古稀而德加年纪尚轻时二人见过一面。1855 年,巴黎举办世界博览会,安格尔画作的展厅里没有

《浴女》这幅画,因为画主爱德华·瓦尔平松拒绝外借展出。德加试图说服瓦尔平松,瓦尔平松为他的苦劝所动,带他去见安格尔。德加告诉安格尔他一心想做个画家,于是听到了这位大师的忠告:“练习画线条。画许多线条,凭记忆画,照自然画,你终会成为一个好艺术家的。”德加很在意这番话,常把他和安格尔相会的事挂在嘴边。德加的创作从安格尔笔下人物的古典线条上受益多多,尽管他对周围的现代世界十分关注。

《在格林威治等渡船》

詹姆斯·蒂索

詹姆斯·蒂索主要是一位肖像画家，他大半生都在伦敦度过，甚少居住在他的国家乡。他的创作以描绘维多利亚时期的上流社会而著称。今天却因为失之肤浅和轻佻受到批评。1874年，德加给住

在伦敦的朋友蒂索写了一封信，

说：“看看这里吧，我亲爱的蒂索，别犹豫，也别逃避。你不在那条大街展出不行啊。参展对你会有好处的……马奈似乎决心置身事外，可他会追悔莫及的。”德加指的是

印象派群体在卡普西安大街举

办的首届画展。他继续把

印象派说成是现实主

义运动：“一定得

办一个现实派沙

龙。”

艺术家及其时代

德加所处时代的艺术

“我的艺术天然自成，是无人可比的。我的所得来自反思和研究艺术大师们的艺术；关于灵感，冲动，气质，我一概不通。”

德

加明确表明他本人不是印象派，却被列在这个群体之中，到底因为什么呢？

他的艺术扎根于古典派传统，这有他

自己所总结的话为证：“啊，乔托，别拦

住我目睹巴黎；巴黎啊，别阻止

我凝视乔托。”（乔托是十四

世纪意大利艺术家，被认

为是现代绘画的奠基

人。）换句话说，他是希望

古典艺术的种种规则不

会阻拦他准确地描绘他

周围的当代世界的决心，

而表现当代世界也不会妨碍

他遵循古典艺术的种种准则。除

去1882年那届，德加参加了所有的印

象派群体的画展。他和印象派同呼吸，共命运，一

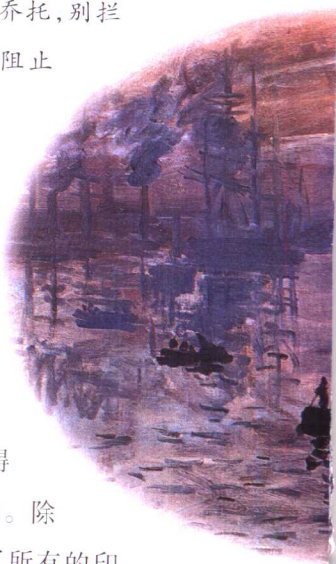
心想以照相机拍“快照”的方式，捕捉没有任何

特殊故事的生活一面。最重要的是，

他实实在在地画出了现代巴黎生活中的

所见所闻：洗衣妇，芭蕾舞演员，歌唱

家，还有马上骑手。

《草地上的午餐》

爱德华·马奈

马奈和德加在卢浮宫首次相遇，是时德加正在画廊里描摹一幅画作。马奈走向德加身边，吃惊地看到德加用针直接往一个备好的画盘上刺画，没有任何底稿做参照。据传马奈当场就说：“你胆子好大啊，你靠这种办法有效果才怪。”两个人随后成为好朋友。马奈对德加影响很大。马奈被认为是领导现实主义冲击守旧学派的英雄人物：“他画笔下的巴黎生活引起了极大震撼，因为上流社会对这样一种现实主义观点毫无准备。”

《日出·印象》(局部)

克劳德·莫奈

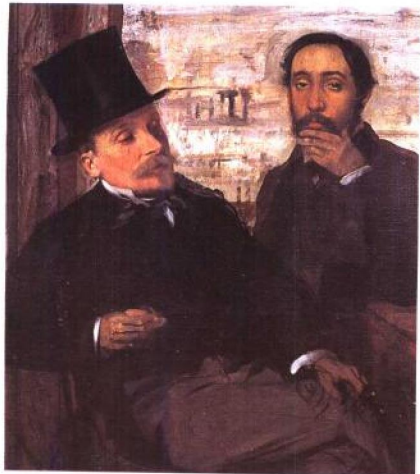
1874年，德加在莫奈的提议下为一次画展提交了10幅画作，表示继续对官方沙龙不满，只接受一些按非常传统风格画就的作品。这次画展展出了雷诺阿、西斯莱、塞尚、莫里索、毕沙罗，还有莫奈和德加的作品。因为这次画展，这群画家得到了“印象派”的名字，是根据莫奈描绘勒哈弗尔的海上日出的画作名字叫起来的。尽管德加和印象派同台展出，但是他的画风和别的画家有相当大的差异。例如，就莫奈来说，印象派的核心是描绘“外光”（室外）画。莫奈认为这是捕捉景色瞬间变化和光与色细微差别的惟一方法。德加的看法与他们不同：“请别跟我谈论那些拿着调色板满地乱跑的同行……一伙胡闹的家伙，趴在他们那些张着白色画布的鬼画架子前卖傻。”

《舞会上的年轻女子》

贝尔特·莫里索

莫里索是德加的朋友，虽然德加一般说来对妇女的态度不够友善。莫里索与印象派群体一起展出，同时许多印象派画作里屡次出现。她的显著风格展示了自由运用画笔技巧的特色，批评家称之为“草画”。但是，她朋友和同代人对她挥洒自如的运笔技巧赞不绝口，因它捕捉了印象派苦苦追求的那种自然性。

《艺术家的自画像(左)和埃瓦
斯特·瓦勒内》1865

德加生平

~1834~

埃德加·德·加于7月19
日出生。

~1847~

埃德加的生母塞莱斯
坦·德·加亡故。

~1860~

在诺曼底与瓦尔平松家
族小住。

~1865~

《新奥尔良城的苦难》在
巴黎沙龙画展展出。

~1872~

前去伦敦和新奥尔良旅
行。

克劳德·莫奈画出《日
出·印象》。

~1874~

德加的父亲亡故。

在首届印象派画展展出
作品。

~1878~

德加的油画《新奥尔良
棉花营业所的画像》被美术
博物馆收藏。

艺术家的生平

家人、朋友与其他

埃

德加·德加出身一个富有的银行大家族,该家族在好几个国家都有亲族关系,包括美国和意大利。他的祖父本是法国人,后移居意大利,娶了一个名叫奥雷拉·弗雷帕的意大利姑娘。他们生养了七个孩子,其中就有埃德加的父亲奥古斯特。十九世纪三十年代,奥古斯特又回到巴黎,与塞莱斯坦·马森相遇并成婚;这位美国姑娘老家在新奥尔良,祖籍是圣多明尼克(海地)蓄奴的法国人。马森家族在图森-路维杜尔领导的革命成功后移居新奥尔良。算上埃德加在内,奥古斯特·德加和塞莱斯坦·马

森生养了四个孩子。塞莱斯坦病故时

候埃德加只有13岁。奥古斯特一

手把孩子带大,把他们送进巴

黎最好的学校接受教育,培养

他们对艺术的热爱,尤其音

乐和绘画。他经常带埃德加

去卢浮宫瞻仰法国和意大利

的艺术大师的画作;他自

己亦收藏画作,其中不乏精

品。在给儿子的一封信中,奥

古斯特写道:“追随……你面前的

路,那是你自己开拓出来的。那是你

的,只有你能拥有……你应该满怀信心,

你会取得了不起的成就的。你眼前有一番前程似锦的事业,

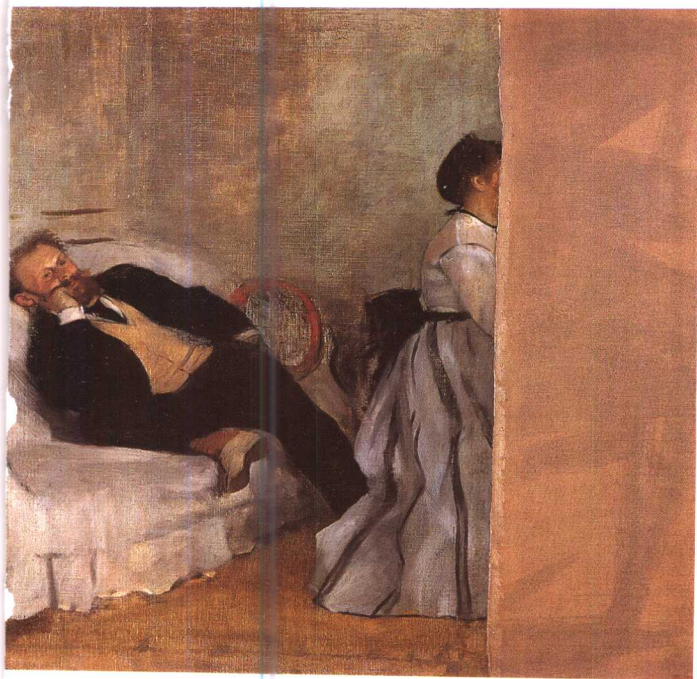
用不着泄气,用不着折磨自己……你提到画肖像枯燥无味,

可你必须克服这种想法,因为肖像画迟早会成为你皇冠上
一颗最耀眼的明珠。”

《马奈聆听妻子弹钢琴》

马奈和德加是朋友；不过有时也会闹翻。德加于 1868 年画了这幅马奈和其妻苏珊妮的画像。他送给马奈这幅二人肖像画，换得一幅李子静物画。过了一段时间，德加走进马奈画室，看到马奈毁掉了这幅肖像画，在右边撕掉了画布的三分之一，弄掉了他妻子和那架钢琴。德加拣起这幅残画，愤然离去，随后给马奈寄来一封短信：“先生，我退回你的李子。”但是后来德加仍承认：“和马奈可不能生气太久。”

《埃德蒙·杜朗蒂画像》1879

埃德蒙·杜朗蒂是小说家和艺术批评家，印象派的摇旗呐喊者。他时常为《费加罗时报》撰写文章，也写小说；1876 年，他写了一本 38 页小册子，名为《全新的绘画》，自己掏腰包出版，是第一本研究印象派的书。这幅画像在 1880 年第五届印象派画展上展出。埃德蒙·杜朗蒂于这次画展开幕后第五天谢世。若里斯—卡尔·于伊斯芒斯在其文集《现代艺术》里评论此画说：“德加先生弃用画家们钟爱的不伦不类的背景……杜朗蒂就在那里，就在他的出版物和书堆中，坐在他的写字台前。我注视着这幅画时……他那神经质的手指，讥诮的眼神……浅浅的干笑……这一切全都活生生在眼前。”

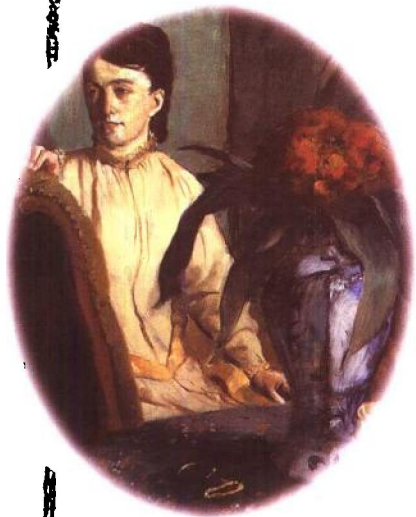
《伊莱尔·德·加画像》(局部) 1857

德加的祖父勒内—伊莱尔·德加据传是在法国革命后逃往意大利的。传说勒内—伊莱尔和一位 23 岁的巴黎女子订了婚，该女子却在那场大恐怖中以背叛罪被处决；此事埃德加·德加也说起过。她被带往协和广场行刑，勒内—伊莱尔在人群里目睹了这一幕。勒内—伊莱尔涉嫌共谋，故逃往埃及，最后定居那不勒斯。他在意大利开办银行，聚财致富，过上了相当体面的生活，不仅在那不勒斯拥有别墅，还在邻近山区卡波迪蒙特圣罗科购置了环境优美的山庄。

《霍顿斯·瓦尔平松》1871

德加和保罗·瓦尔平松成为同窗学友后,瓦尔平松家族和德加家族便成为世交。瓦尔平松在诺曼底的美尼-赫伯特有一所大宅第,德加正是在访问这里时开始对赛马发生兴趣,成为他笔下的一个入画主题。爱德华·瓦尔平松也拥有大量的美术收藏品,德加是一睹为快的常客。有一幅裸体画出自让·奥古斯特·安格尔之手,德加对它赞不绝口,推崇备至(一幅背向的女浴者,今天以“瓦尔平松的浴女”为世人共知)。德加于1871年画了这幅霍顿斯的肖像。从绘画的角度看右手的动作,给人一种霍顿斯在一口接一口咬苹果的效果。

《花瓶前的女子》(局部)1872

这幅画像前的摆姿者,一直没有确认身份,但是有人认为这是德加的弟媳埃斯特·马森。1865年,勒内·德·加第一次与埃斯特相遇时,她已守寡并有一名幼女;由于他们是表兄妹,结婚需要教会的特殊豁免。埃斯特一生命运多舛。她患了结膜炎,致使她视力下降,后来结婚时已经失明,难以医治。她和勒内共生了五个孩子,但是1878年勒内抛弃了她,带着一个女人出走新奥尔良,并随后与该女人结婚。事后不久,她的六个孩子中夭折了四个。埃德加对弟弟的行为极为反感,勒内回到巴黎时也拒绝见他。

德加生平

~1881~

雕塑《十四岁的小舞者》展出。

~1882~

保罗·杜朗·鲁耶在伦敦举办德加的画展。

~1887~

伊德韦德·穆布里奇出版他的运动研究的摄影集《动物的移动》。

艺术家的生平 远方的亲戚

“呵，海洋！多么浩瀚无垠！我离你是多么遥远！‘苏格兰号’是一艘不列颠船……我过去对英国知之甚少。我现在也知道得不多，可是在不列颠的疆土上，甚至在大海上，涌动着一股嗖嗖冷气，一种相沿成习的猜疑……”这是

从德加一封信中摘出的片段，从中不难看出他 1872 年乘坐丘纳德皇家邮船“苏格兰号”，前往纽约一路上的情绪。九年前，德加的弟弟勒内到新奥尔良探望美国的亲戚，与表妹埃斯特产生恋情并成婚。他在新奥尔良住下来，做进口葡萄酒的生意。德加于 1872 年去走访亲戚，住在舅米歇尔·马森家，那是一幢洋洋大观的宅第，距家里经营棉花生意的办公地点不远。德加显然对这个城市印象深刻，虽然内战烟火刚熄，累累创伤可见，这个大家族也给他留下深刻印象，他的个中感受，在给一位朋友的信中片段流露了出来。信中还提及他对婚姻是否可行的难得见地：“我甚至想，一个贤惠女人不该是这种新生活的敌人。养育几个孩子，我自己的亲骨肉，还会成为累赘

吗？这里的女人几乎个个漂亮，其中许多充满魅力的女人简直无可挑剔。”

《新奥尔良棉花营业所的画像》1873

这个场景画的是米歇尔·马森的办公室，位于新奥尔良商业区卡戎迪莱特大街 63 号。画面前景里，德加画了头戴高顶礼帽的米歇尔·马森，正透过眼镜仔细端详一团棉花的成色。坐在他身后的是德加的弟弟勒内·德·加（他一直坚持使用他父亲的姓氏拼写法），在懒洋洋地看当地报纸——《小钱币时报》。左边靠窗户的是阿希尔·德·加，勒内的生意伙伴（显然这是一幅家庭画像，因为两兄弟应该在自己的办公室里，而不是舅舅的）。

艺术家的生平 浪荡子

德

加生活在巴黎，与巴黎同呼吸，他的画作的主题反映了与他息息相关的周围世界。1865年，他从家里搬出后，便住进蒙马特最南边的赖伐尔路的一间画室。他不断搬家，却始终在巴黎市的第9城区游转，这使他能够时常光顾皮加尔广场和蒙马特大街的咖啡馆和音乐厅。其中最受欢迎的咖啡馆是居埃布瓦咖啡馆，成为印象派画家的云集地。一目击者说：“每天晚上，煤气灯燃起，台球砰响作响，人影晃来晃去，其中我只想提及德加的名字，他生就一张非常本色非常地道的巴黎人的脸相，他说话幽默，逗人发笑。”后来到十九年纪七十年代，众人的焦点又转移到了皮加尔广场新雅典咖啡馆。

艺术家如马奈和德加这些地地道的巴黎浪荡子，这些时髦的都市绅士，会一连数小时坐着打发良宵，对艺术争论不休。

《舞台上朋友的画像》(局部)1879

如同咖啡音乐馆那样，德加画室邻近一带的歌剧和芭蕾舞表演，是他寻找消遣的好去处。这幅画描绘他的两个相识吕多维克·阿莱维加和艾尔伯特·波朗杰—卡夫，他们在剧院后台东拉西扯地闲聊。画中右边人物被舞台布景的直线断然拦遮，从而暗示观者在视力范围之外，在布景旁边看着这两个谈兴正浓的人。这种构图风格在德加的创作中屡见不鲜，这使艺术家——还有观者——扮演了一个远距离或神秘的旁观者角色。

