

德 加

外国美术介绍

德 加 简 介

爱德加·德加 (Edgar Degas, 1834—1917) 是印象派的画家, 但是他在艺术方法上有独自的见解, 他表现的题材和艺术风格, 都和印象派的几位主要画家有所不同, 所以在印象画派中, 德加是一个较为特异的画家。

德加的早期艺术是安格尔式的古典画风。他生长在巴黎的一个很富裕的家庭中, 他的祖父和父亲都是大银行家, 这个家庭很爱好艺术, 常与艺术界人士交往, 安格尔作品的收藏家加尔邦就是他家的朋友。德加在这样的家庭里得到很多接触艺术的机会, 尤其是对接近安格尔的艺术有了方便条件。当十九岁时德加也和库尔贝、马奈一样被送去学法律, 可是他却不能舍弃绘画, 终于在两年后进入了巴黎国立美术学校, 同时, 又在安格尔的得意门生拉莫特的画室里学画。他结识了安格尔后, 曾受到这位名师的指教, 安格尔对他说: “年轻人, 要画素描, 画很多素描, 画默写和写生, 这样你才能成一个出人头地的大画家。”德加很钦佩安格尔, 由此更激起自己热爱传统艺术的感情。

五十年代, 德加又多次出游意大利, 研究文艺复兴时期的绘画, 在罗马与莫洛等画家组成了一个研究古典艺术的集体。经过对古典艺术的深刻探讨, 他自己完全沉湎在古典画风之中。回到巴黎后, 便按传统习惯先从历史画开始创作活动。

六十年代初期, 德加画了取材中世纪战争的《奥尔良城的灾难》。在这之前他还创作了大型历史画《向少年挑战的斯巴达姑娘们》等。也可以说六十年代前期是德加的历史画时代, 这个时期的作品, 有着古典画风的烙印。

四十年代——七十年代的法国是从巴比松到库尔贝到印象派, 形成写实主义的全盛时代。德加虽然向古典画风迈出了第一步, 但是, 现实主义理论更加引起他的兴趣, 鼓舞他追求新的艺术语言。这就是使他接近聚集在盖尔波瓦咖啡馆的一群年轻的画家们的原因。他结识马奈后, 又经马奈介绍结识了毕沙罗、莫奈、雷诺阿和其他画家, 德加也常参加他们的聚会, 在新思想的影响下, 他从历史画转向了肖像画和风俗画。更确切地说, 他原初是以古典画风为起点的, 但却不是一个死抱着传统规范的保守者。德加是一个善于发扬传统而又接受新思想的富有创新精神的画家。从此, 他跳出了学院派传统的束缚, 而越入了现实主义的新潮流之中。不过, 他以去粗存精的精神对待古典派艺术, 他紧紧地把握住坚实的素描功夫, 去探索形的更高表现形式。

1874年, 举办了印象画派的第一届美展, 德加积极参加了筹备工作。他的画虽然没有被官方沙龙拒绝, 但是他反对官方过于被传统的形式所垄断, 所以他坚持参加了历届的印象派画展。

德加在和印象派画家交往中, 同样保持着独自的见解, 他特别强调用记忆的方法作画, 他反对象莫奈和其他印象派画家那种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, 那不外是想象力和记忆力共同形成的变相作用, 那时会得到更强烈的印象, 也就是说那才是真正东西的再现。在这时你才开始认识到你的回忆、你的幻想该是多么宝贵地从自然的权威束缚下解放出来……。”德加精于捕捉一瞬间运动着的形象, 他有着敏捷

的观察力与记忆力，并且以精确的素描技巧画出那些生动的印象。他对印象派的朋友们常常说：“你们需要的是自然的生命，可是我需要的是虚构的生活。”德加这种绘画方法，可以使他舍弃自然现象中琐碎的枝节的东西，竭力把形简化，而抓住最主要的感觉印象，赋予画面以自由的光辉。也可以说德加给了表现派艺术以启示。他后期的作品愈发突出地体现了这个特色。

日本浮士绘版画也给德加以影响，他汲取了日本绘画的崭新的构图特点，放弃了古典画风中习惯采用的匀称、安定的构图规范，从而产生了自在奔放的图式。

最能体现画家艺术才能的要算是表现舞蹈演员生活的作品了。他用了一、二十年的工夫研究舞蹈的题材，还常常用粉笔作画。在这里常常可以看到他利用舞台的灯光效果，强调照射在演员身上的强度光亮，用正在颤动的纱裙，表现出闪烁的光感，《舞台上的舞女》就是采取的这种方法，俯视的构图显出空间深度，给正在翩翩起舞的舞女以迴旋余地，背景用绚丽的色块烘托着整个舞台的气氛，在色块中隐现出其他舞女的身影和着黑礼服的教师……。对他们的刻画并不象主角一样醒目，造成一个运动空间的作用，使人感觉在舞女迅速旋转的舞姿中，闪掠过其他人的身影。

德加是一个爱国者，在普法战争期间，他志愿参加了军队，当过炮兵，并且染上了眼病，以致晚年遭到失明的不幸。德加比印象派其他画家更多地描绘了下层人民的生活。他画的舞女们，不是追求那种纤丽的美，而是给人们一种更深沉的美感享受，让人们看到一个舞蹈演员在兢兢业业地从事着自己的事业；使人们知道，她们并不仅仅是可爱的“天使”，而实际上是平凡的、辛勤的艺术事业的创造者。他画的《赛马场》、《巴黎歌剧院的乐队》《带手套的女歌手》《洗衣妇》《熨衣妇》等，都是凭自己的技艺和劳动从事社会工作的人们，都是忠于职守、过着平凡生活的人们，甚至在十分疲劳的情况下也还坚持着……。《熨衣妇》中的一个女工，手里拿着一个瓶子，正在张口昂头地打着呵欠，似乎这样真可以驱散一部分疲劳，而另外一个女工，却默默推着沉重的熨斗做着自己应该做的事情。画面除去这两个人和简单的熨衣台外，不再有繁杂的背景，但是屋中昏暗的光线和云雾般的蒸气，使人感到一股闷人的窒息。

德加是热爱生活的，他忠实不渝地描绘着现实生活，然而他既不成家又不爱社交，终生却过着孤独的生活。当眼病折磨视力不佳的时候，他只好放弃绘画，集中精力制作小型雕塑。他的雕塑也大多是描写各种姿态的舞女或者是马，这些雕塑表现了艺术家对运动着的物体的瞬间印象，仍然没有失去艺术家始终坚持着的艺术风格。

总之，德加的艺术道路和成就，给予后世新艺术的探求者以很大的启示。我国长期以来，对于印象画派的研究是不足的，其中包括德加这样有特色的画家。对于历史上的艺术流派和艺术家的研究，总结他们的经验与成就，将对我们的艺术的繁荣和发展，有所启发和助益。

郭文靖

1 德加祖父像 1857 油画，55×41厘米 巴黎印象派美术馆

2 莱恩·朋纳像 1862—63 油画，43×36厘米 贝容纳美术馆

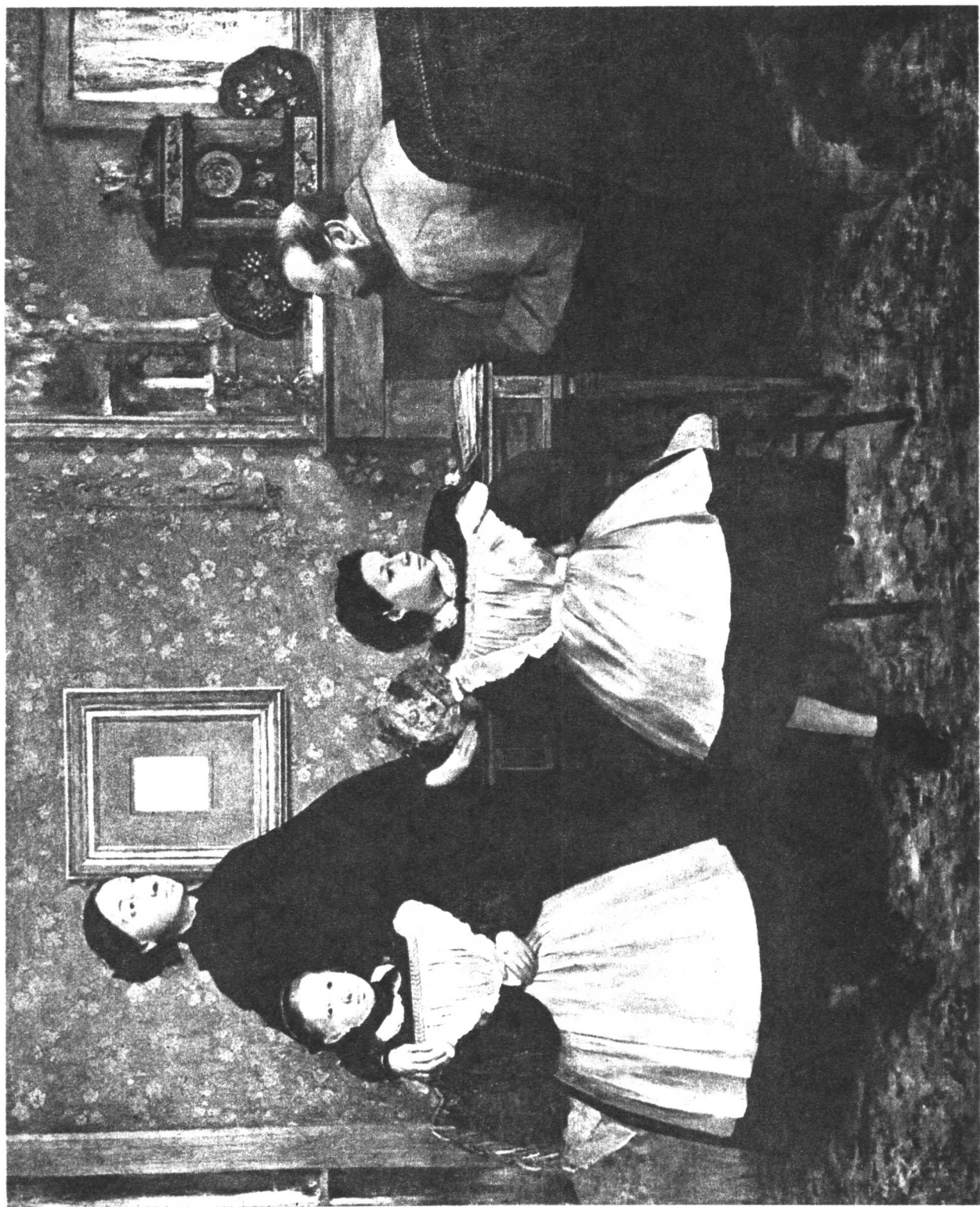
3 少女像 约1858 油画, 64.8×45厘米 渥太华加拿大国立美术馆

4 自画像 1854—55 油画，81×64厘米 巴黎印象派美术馆

5 莫尔比里夫妇肖像 1867 油画, 115.5 × 89厘米 波士顿美术馆

6 贝列里一家 约一八六〇—六一 油画，二〇〇×二五三厘米 巴黎印象美术馆

7 菊花和妇女 一八六五 七四×九二厘米 纽约都市美术馆

8 歌剧院乐队 约1868—69 油画，54 × 45厘米 巴黎印象派美术馆

9 菲奥克夫人在芭蕾舞《泉》中 约1866—68 油画，130 × 144厘米 纽约布鲁克林美术馆

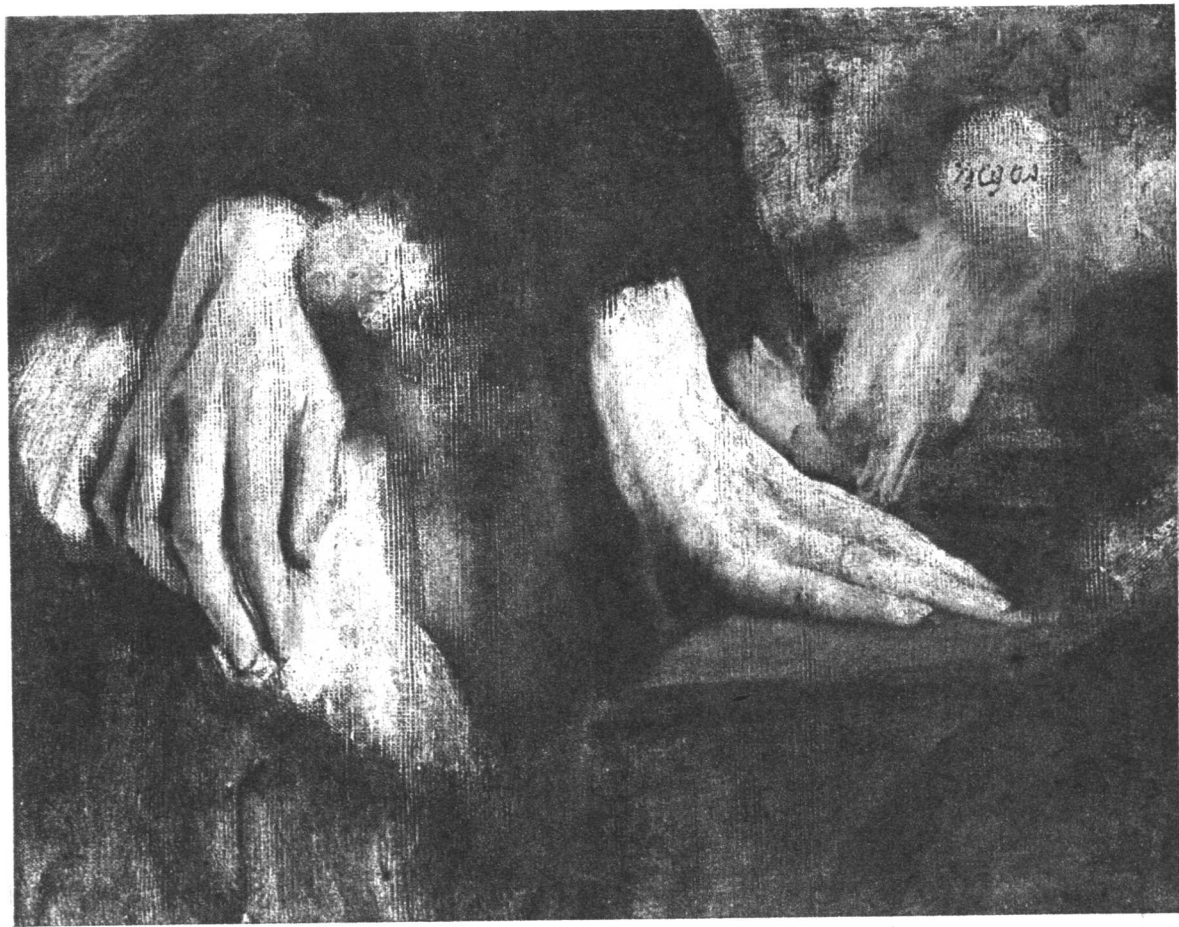

11 奥顿斯·瓦平松像（局部）1869 油画，73×110厘米 美国明尼阿波利斯美术学院

12 钢琴前面的狄奥夫人 约1869—72 油画，39 × 32厘米 巴黎印象派美术馆

13 手的习作

约一八六八 油画，三八×六四厘米

巴黎印象派美术馆

14 忧

愁

约一八七四 油画，一九×二五厘米

华盛顿菲利普斯收藏

15 马洛夫人 约1877 油画，81×64.8厘米 华盛顿国家美术馆

16 帕冈和德加父亲像 约1869—72 油画，81.3×64.8厘米 波士顿美术馆