

Degas

德 加

杨晓斌 张勇 编著

重庆出版集团 重庆出版社

· 向大师学艺丛书 ·

Degas

德 加

杨晓斌 张勇 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

德加 / 杨晓斌, 张勇编著. — 重庆: 重庆出版社, 2010.9
(向大师学艺丛书)
ISBN 978-7-229-02538-0

I. ①德… II. ①杨…②张 III. ①德加 (1834~1917) — 素描 — 美术批评②德加 (1834~1917) — 油画 — 美术批评③德加 (1834~1917) — 生平事迹 IV. ①J205.565②K835.655.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第129857号

德加
DEJIA
杨晓斌 张勇 编著

出版人 罗小卫
责任编辑 杨帆 夏添
责任校对 李小君
封面设计 赵艳华 杨帆 夏添
版式设计 赵艳华 杨帆 夏添

 重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452
全国新华书店经销

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 14.75
2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷
印数: 1—3 000
ISBN 978-7-229-02538-0
定价: 118.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

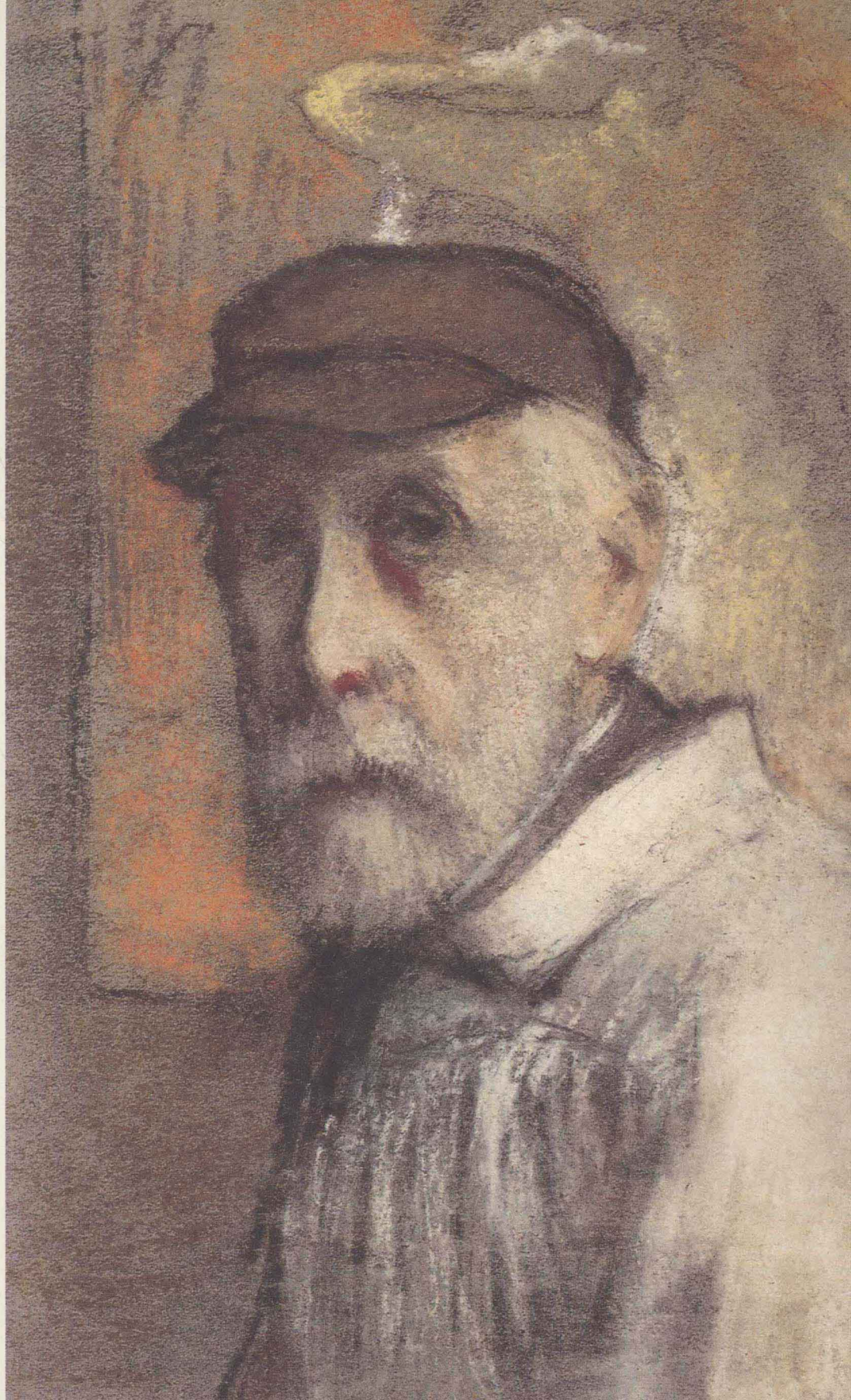
出身于富有银行家庭的德加，一心想成为像安格尔那样的艺术家。他从临摹古代大师的作品开始，熟练地掌握了古典绘画技法，尤其擅长素描，但他后来并没有像安格尔那样忠实于古典主义和新古典主义，而是结合印象派技法以现实中的洗衣妇、洗浴裸女和芭蕾舞演员作为主要对象进行艺术表现。孤僻、高傲、古怪的性格伴随着他度过隐士般的晚年。

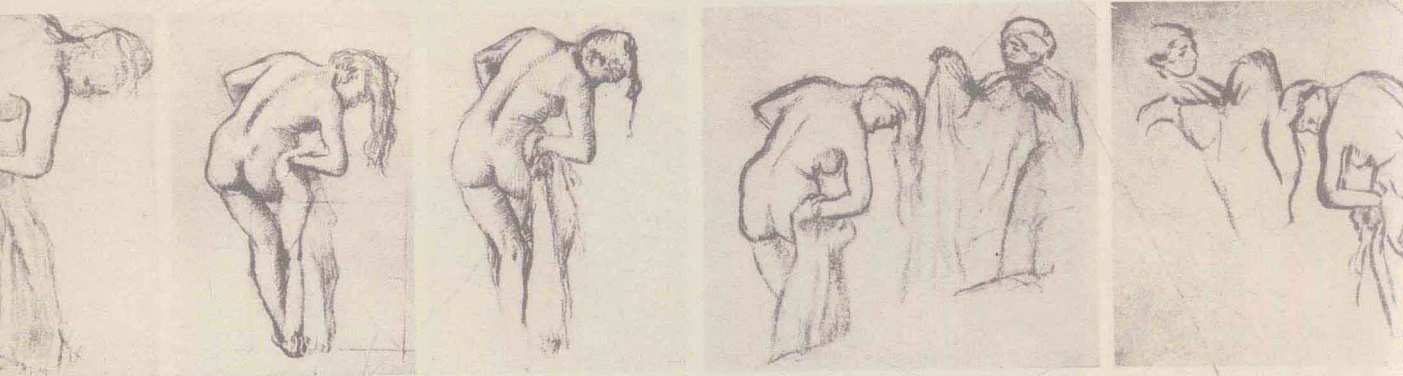
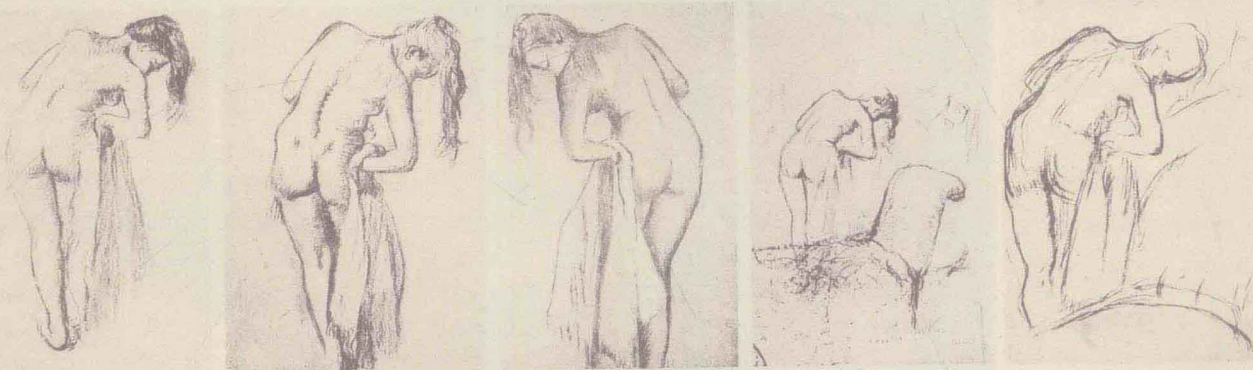
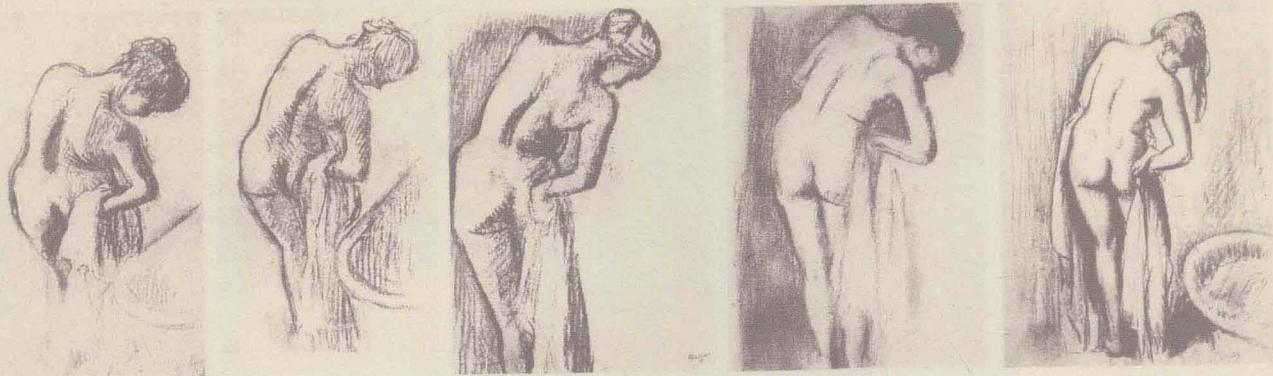
自画像

纸上色粉

475 mm × 323 mm

1895—1900年

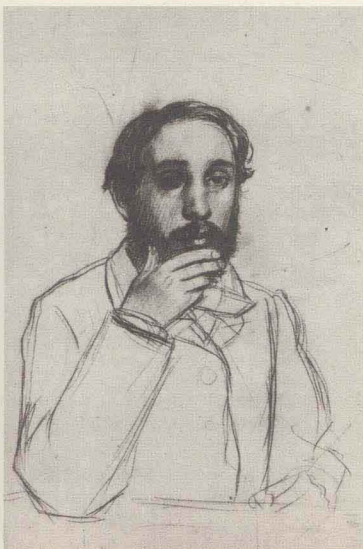

目 录

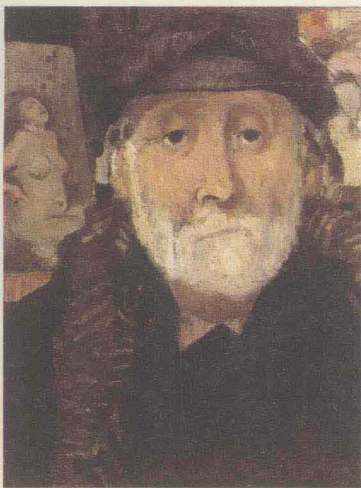
CONTENTS

走进大师的世界	/ 1
一 古典时期	/ 9
二 印象主义风格	/ 41
三 女人、女人，还是女人	/ 109
四 风景	/ 221
德加生平大事记	/ 228

自画像

素描
巴黎：卢浮宫

自画像

纸上色粉，油彩
470 mm × 325 mm
1895—1900年
苏黎世：特拉蒙洛基金会

走进大师的世界

在印象派艺术大师中，对各种艺术媒介材料运用最广泛，技法掌握最全面的艺术家自然非德加莫属了。炭笔、铅笔、粉笔、色粉笔和油彩等材料都一一尝试。他不但在素描、版画和布面油彩等绘画方面成就突出，在雕塑创作上也成绩斐然，留下许多令人兴奋的舞蹈演员等作品。在德加丰富的艺术作品中，有关芭蕾舞演员和浴女的色粉画格外耀眼。舞蹈者或台下刻苦练功、或台上翩翩起舞；浴女们或宽衣沐浴、或浴后擦身梳头。德加从不同场景、角度如连续拍摄的照片式的反复表现同一主题，呈现出舞蹈演员不同场景的艺术形象和女性裸体沐浴过程中身体动作的不同变化，展现出丰富多彩的艺术世界。

初上艺术路

德加出身在巴黎一银行世家。相当殷实富有的家庭背景为他艺术学习提供了十分有利的条件。德加自幼就对艺术产生了浓厚的兴趣，经常在纸上和画板上画些人物和动物。18岁时，他将家里的一间房屋变成了一间画室，并在卢浮宫办了一张临摹证，刻苦临摹大师的作品，多数时间埋头于绘画之中。

德加对艺术的执著并没有改变父亲对他今后人生道路的安排。父亲执意要求他学习法律，成为一名律师。1853年，德加非常不情愿地进入巴黎大学法学院学习，但他对法律实在毫无兴趣。两年后的一天，他巧遇他崇拜的偶像安格尔。“年轻人，画线条，大量地画你所看到的和记忆中的各种线条，你会成为一名优秀的画家。”安格尔鼓励的话使他彻底放弃了法律学习。他转而报考巴黎美术学院并被录取，成为了一名学习艺术的学生，正式开始了他孜孜以求的艺术之旅。

在巴黎美术学院，德加主要师从安格尔的学生路易斯·拉莫瑟学习素描，在老师的指导下，他遵循安格尔的画风刻苦练习，绘画技法显著提高。除了在学院学习外，德加同以前一样，经常去卢浮宫对大师的作品

进行了大量地临摹学习，在卢浮宫度过了紧张忙碌而又异常兴奋的日子。达·芬奇、拉斐尔、委罗内塞、荷尔拜因、安格尔、德拉克洛瓦等艺术大师对他今后的艺术发展产生了重要影响。

意大利之旅

为了更好地理解文艺复兴时期的古代大师艺术，1856年，德加决定到意大利旅行，实地学习、了解意大利光辉灿烂的艺术。在接下来的三年时间里，德加游遍威尼斯、米兰、佛罗伦萨、罗马等艺术名城，临摹达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香等文艺复兴时期的巨匠画作。在居住在那不勒斯姑妈家的时候，他根据临摹作品的体验画了大量的习作，早期著名作品《贝勒利一家》便是由这一时期画的习作稿完成的创作。意大利之行使德加对古典绘画有了更深的认识。绘画技法也随之日渐成熟。

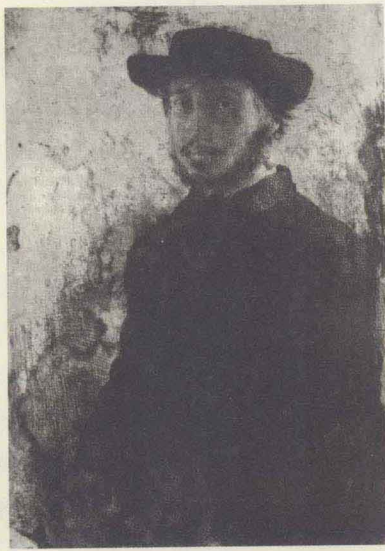

1889年，德加与朋友们在一起。

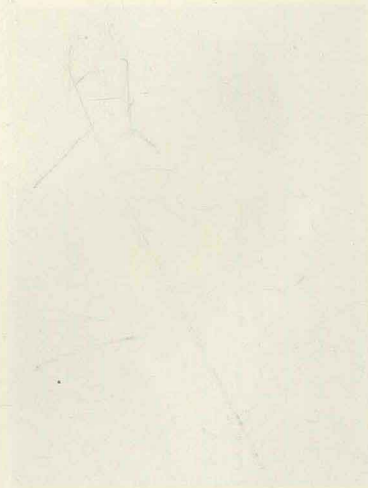
德加为马奈画的一幅肖像速写

铅笔和水彩
350 mm × 228 mm
1864—1866年
私人收藏

自画像

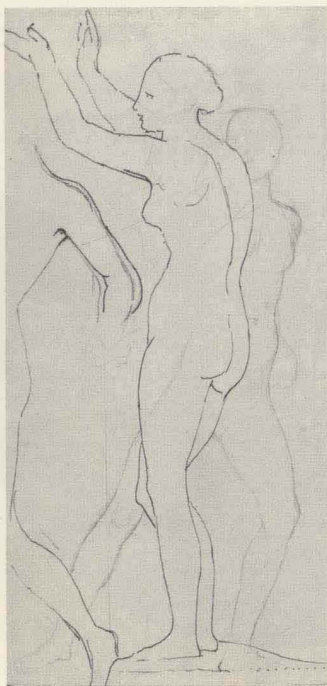
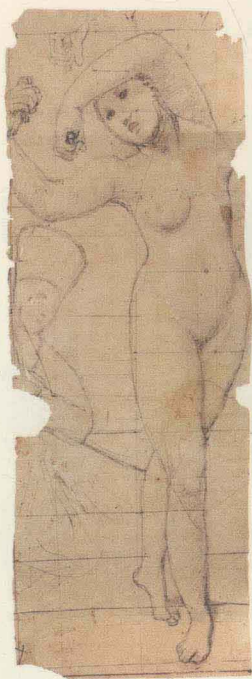
铅笔和水彩
228 mm × 142 mm
1857年
纽约：大都会博物馆

步入艺术生涯

1859年，从意大利那不勒斯回到巴黎后，德加搬到一间大画室，开始画《贝勒利一家》，准备参加来年的沙龙展，但直到1867年才完成。在着手画《贝勒利一家》的同时，他还开始进行一些历史题材的绘画创作。他早期历史题材多取材于《圣经》故事和希腊罗马神话和传说，如《年轻的斯巴达人》、《塞米拉米斯建立巴比伦》以及《杰夫沙的女儿》等便是这一时期创作的典型作品。德加对历史题材的兴趣源自对文艺复兴以来大师作品的欣赏、临摹过程中的感受和对他们的敬仰，实际上也是从古典艺术向现代艺术转变时期他个人的早期偏爱，以及提高古典绘画技法的重要之步。事实上，在这些历史题材的作品中，德加显示出了娴熟细腻的古典绘画技法和扎实的素描功底。

然而德加并非是泥古不化之人。事实上，他在历史题材的绘画中不断扬弃古典主义的东西，但真正具有革命性的转变来自于与马奈的偶然相识。1864年的一天，正当德加在卢浮宫准备临摹西班牙画家委拉斯贵兹的作品时，他巧遇马奈也在那里临摹。两人不但结下深厚友谊，而且年长两岁的马奈

安格尔：习作

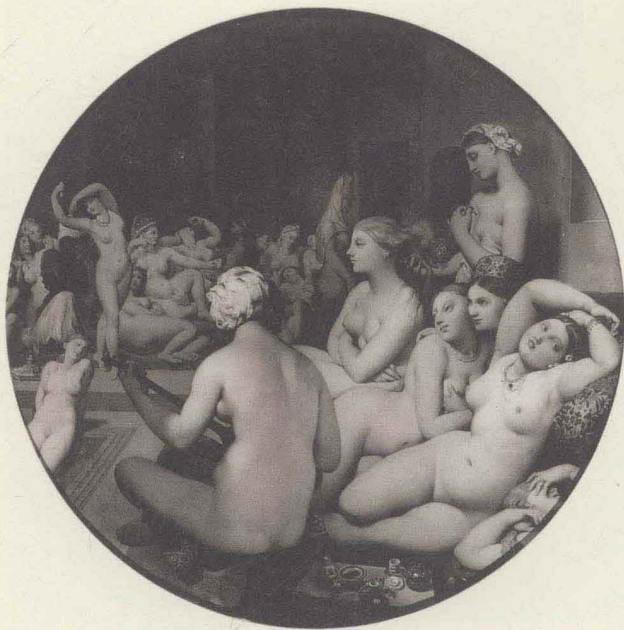
纸上钢笔、墨水

1862年

将德加带入印象派圈子里，在很大程度上改变了德加的画风和表现主题。从此德加放弃了历史题材，将视野转向当代现实生活。芭蕾舞、咖啡馆、赛马场、洗衣房等活动和场景进入他的画面，芭蕾舞演员和浴女逐渐成为他最喜欢表现的对象。

普法战争结束后，1872年，德加前往大西洋彼岸的美国，在路易斯安那州的新奥尔良弟弟雷勒和一些亲戚家长住了一段时间。在此期间，他到农庄、棉花交易所等地参观，画了大量的速写和素描。他根据写生创作了不少的作品，其中《新奥尔良的棉花交易所》特别受人关注，成为他在世时唯一一幅被博物馆收藏的作品。

1873年，德加带着新世界的新奇感受和视觉收获回到巴黎，积极开始一系列作品的创作。1874年，德加父亲逝世，家道中落。为了还清弟弟长期积累下的债务，他忍痛卖掉自己继承的房产和一些家庭珍藏的安格尔、德拉克洛瓦等名画，但这始料未及的家庭经济不济状况也促使德加从富裕舒适安稳的养尊处优的生活中清醒过来，面对现实社会，完全将历史题材转向现实题材，表现活生生的人和事。他起早贪黑

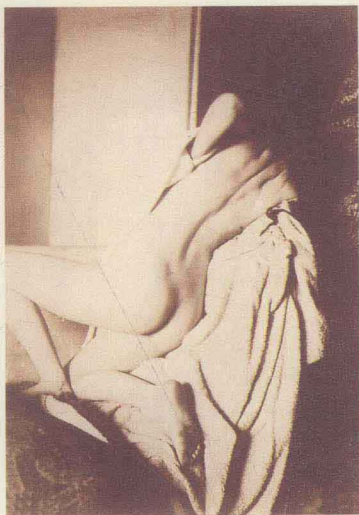

安格尔：土耳其浴室

布面油彩

1862年

卢浮宫

浴后的裸女

摄影

165 mm × 120 mm

马里布：盖迪博物馆

德加对摄影很感兴趣，他常常借助摄影进行绘画创作。

日本绘画，特别是版画影响德加对线的认识。

地辛苦劳作，全力以赴地画画。在此后的十多年时间里，他创作出了大量的表现芭蕾舞女和浴女的优秀作品，成为他艺术生涯的第一次高峰期。

独立的风格

此时的德加与官方沙龙脱离开来，多多少少与印象主义产生联系，虽然他与马奈一样受出身于中产阶级背景的影响始终同印象主义团体保持若即若离的关系，对莫奈、雷诺阿等多数印象派画家热衷的户外风景写生和光影变化研究不感兴趣，但对同样具有印象派风格特征的运动瞬间效果情有独钟。尽管与许多印象派画家在认识上存在分歧，但他还是与其他一些印象派艺术家一道积极组织印象派展览和活动，并参与了其中的七次独立的印象派作品展。不过，他无论如何也不愿意接受印象主义标签和归入印象派之列，似乎始终保持古典主义影响下追求现代艺术表现的独立个性。

从本质上说，德加深受古典主义影响。对古典绘画大师极为尊重和推崇。他对早期刻苦学习练就的娴熟的素描等古典绘画技法在绘画中仍然坚持，使他能够准确把握绘画表现对象的形，但在构图上并不因循守旧，陈陈相因，而是追求新意，常常采取对角斜线构图和俯视视角。题材不是古典绘画中常见的有关崇高英雄及和谐，而是指向现实世界，反映丰富多姿的舞台生活，那些身着色彩鲜艳、轻薄透明舞裙的芭蕾舞女，沐浴和梳妆打扮的裸女，以及赛马场上的骑手。无怪乎德加被认为是在自然主义美学影响下从早期古典主义画家转变成为描绘现实生活场景最勇敢的革新者。

从艺术史角度讲，德加与他同时代的马奈、雷诺阿、莫奈、毕沙罗等艺术家一样被归入印象派画家之列，但严格意义上说，他应该是与马奈相似，与其他一些印象派艺术家在观念和风格上相差甚远。他最喜欢的不是户外，而是室内，不是模糊，而是清晰，不是自然光，而是人造光，不是风景，而是人物，不是捕捉自然环境中瞬息万变的光影效果，而是追寻人物运动状态中的神态表现，不是直接即兴写生，而是凭记忆和依

靠照片创作。他曾说道：“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，那就是想象力加记忆力共同产生的变相作用，这样就会得到更强烈的印象，也就是说这才是真正东西的再现。只有在这时你才会认识到你的回忆，你的幻想从自然权威束缚下解放出来，该是多么宝贵。”德加凭着敏捷的观察力和记忆力或者自己拍摄的照片，以自己长期坚持练就的精确的素描技巧表现出那些生动舞女、浴女等形象。德加在艺术方法上，不像莫奈、雷诺阿那样追求生动的自然外光，也不是像塞尚那样把人物和物体的块面和体积转化为色彩，他把色彩仅仅看做是从属因素，执著地用素描技法 and 线条表现来创作。

孤独的晚年

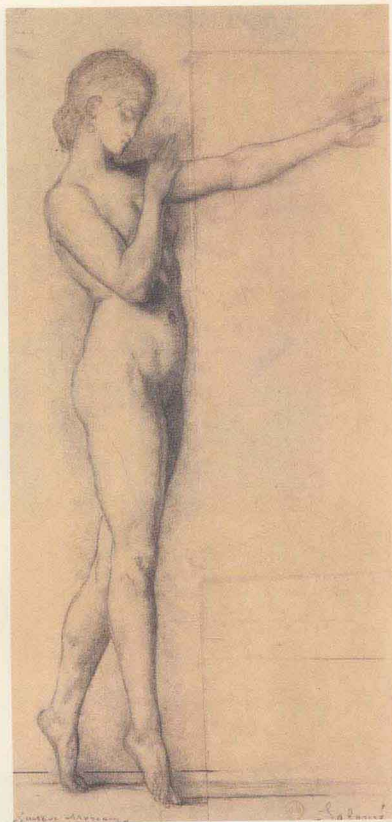
到了19世纪末，20世纪初的世纪之交，德加的视力越来越令人担忧。在生命的最后时期，德加几乎完全失明。因身体和心理的双重因素，他的性格变得越发

普桑：萨宾人的强奸

布面油彩

1861—1862年

莫洛：女性裸体习作

纸上铅笔

1876年

巴黎：莫洛博物馆

怪异，时常不可琢磨和理解，致使许多朋友逐渐远离他。多年好友雷诺阿是最后离开他的少数人之一。此时的德加离群索居，不愿意与人接触，不愿意接受任何采访和拜访，完全沉浸在自我世界里。但他从未中断毕生追求的艺术创作，只是更多的采用色粉笔画画，以及倾心于雕塑作品。从1880年开始，他用蜡做雕塑模子，《十四岁的小女舞蹈演员》是他具有代表性的雕塑作品。他主要还是以自己熟悉和喜欢的芭蕾舞演员、运动中的马匹、沐浴的女人等为对象创作雕塑，只有极少数蜡模在他在世时被翻制成铜像。据说只有唯一的一件雕塑作品参加过展览，绝大多数蜡像作品堆放在他画室的屋子里，他去世后才被翻制出来。在生命的最后几年，他因失明等原因被迫放弃艺术创作。1917年，德加带着印象派第一位已被承认的著名艺术家的荣誉孤独地离开人世，终身未娶，孑然一身。

德加继承古典主义，尤其仰慕安格尔的素描技法，学习借鉴日本艺术，认真的观察、富于创新的构图、细致的描绘和对瞬间动作的透彻表达使他成为19世纪晚期现代艺术的大师之一。他通常被归属于印象派，但他的有些作品更兼有古典、现实主义或者浪漫主义画派风格。德加成为了19世纪兴起的从传统向现代过渡的成就非凡的积极实践者和先驱，对后来的毕加索、马蒂斯、莱热等现代艺术家产生过巨大影响。

熨烫衣服的女人

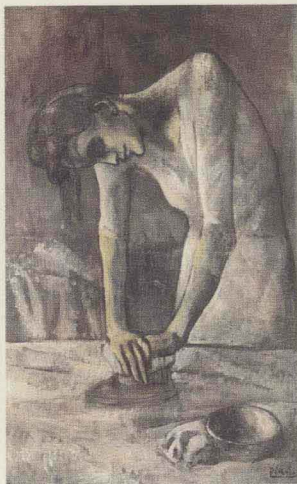
布面油彩

76 mm × 81 mm

1884年

巴黎：奥塞博物馆

该作品参加了第二届印象派画展。

毕加索：熨烫衣服的女人

布面油彩

1162 mm × 730 mm

1904年

纽约：古根汉姆博物馆

毕加索模仿德加的熨衣女工画的一幅作品。

十四岁的小女舞蹈演员

蜡及其他材料

高980 mm

1878—1881年

德加创作了大量的芭蕾舞演员、赛马骑手等作品。他去世后留下了70多尊蜡像。14岁的小芭蕾舞演员是他唯一一件在世时展出的雕塑作品，分别由蜡和铜等材料制作而成。在1881年印象派展览上，观众对如此逼真的作品感到无比惊讶。不仅人物神态栩栩如生，而且身上穿着的薄纱芭蕾舞短裙、头发和丝绸发带等都是真的。

古典时期

1856—1867年

对文艺复兴以来的古典大师及其作品，德加顶礼膜拜，他们自然是他学习的榜样，引导着他苦练素描功底，前往意大利亲临古典艺术的发源地，寻找大师的足迹，创作神话和历史题材的绘画，梦想自己有朝一日成为像安格尔那样的艺术家。

O eyes

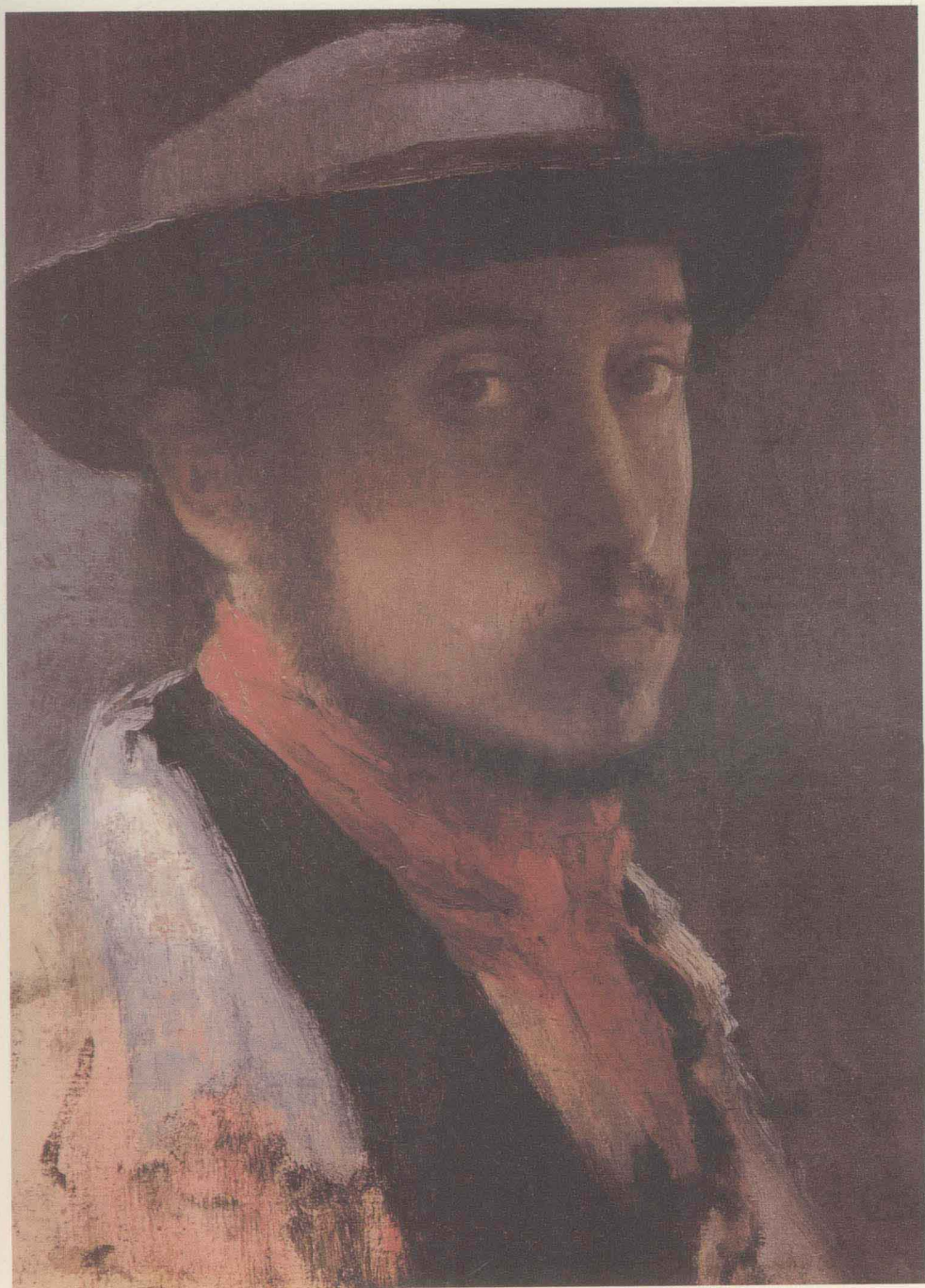

自画像

布面油彩

810mm × 645 mm

1855年

戴帽子的自画像

布面油彩

260mm × 190 mm

1857—1858年