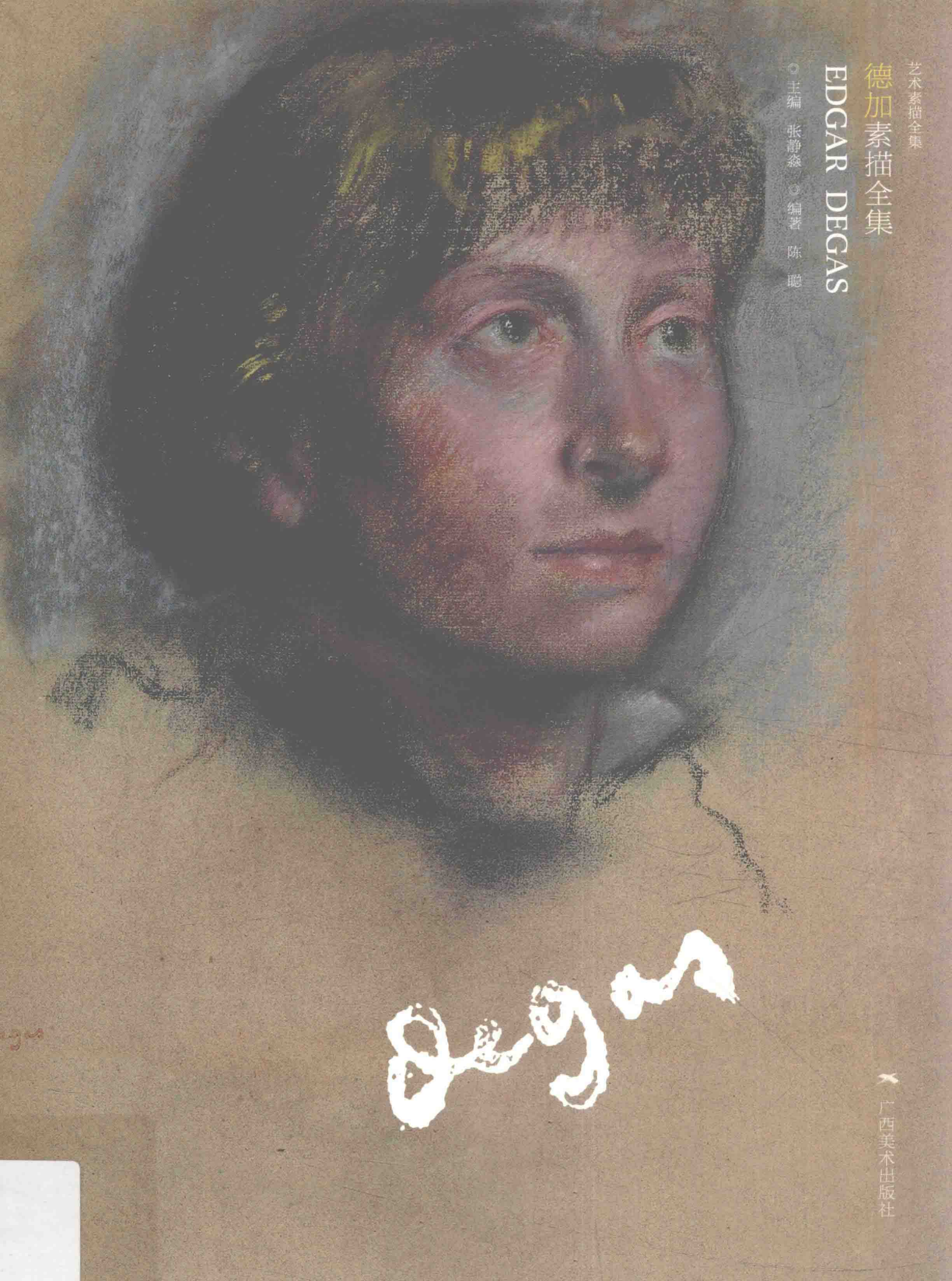

艺术素描全集

德加素描全集

EDGAR DEGAS

主 编 张静姝 编 著 陈 聪

Edgar

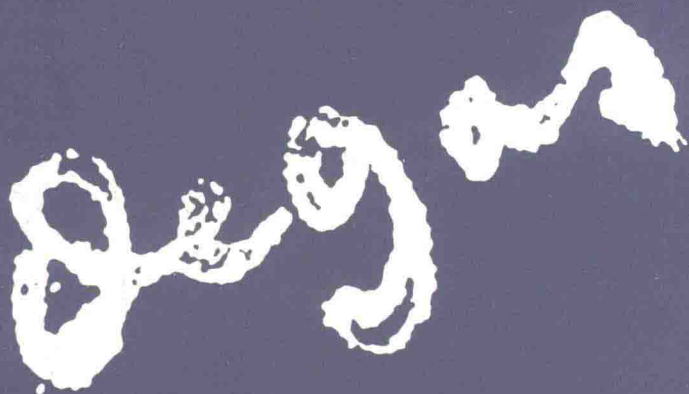
广西美术出版社

艺术素描全集

德加素描全集

EDGAR DEGAS

◎ 主编 张静姝 ◎ 编著 陈 聪

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术素描全集: 德加素描全集 / 张静森主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2017.6
ISBN 978-7-5494-1776-6

I. ①艺… II. ①张… 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 (2017) 第132350号

艺术素描全集

德加素描全集

YISHU SUMIAO QUANJI

DEJIA SUMIAO QUANJI

主 编: 张静森

编 著: 陈 聪

图书策划: 林增雄

责任编辑: 林增雄 莫薛洁

装帧设计: 一 生

内文制作: 蔡向明

校 对: 张瑞瑶 梁冬梅

责任印制: 凌庆国

审 读: 陈小英

终 审: 姚震西

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市市望园路9号

网 址: www.gxfinearts.com

邮 编: 530023

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 次: 2017年9月第1版第1次印刷

印 张: 15

书 号: ISBN 978-7-5494-1776-6

定 价: 98.00元

目 录

01 肖像、人物	8	女子的肖像习作	44
莫宁夫人的肖像	9	肖像习作	44
头像习作	10	肖像习作	45
女子头像	11	马奈的肖像	46
戴礼帽的男子	11	西奥多夫人素描	47
一位女子的肖像	12	素描习作	48
正在梳妆的女子	12	戴眼镜的男子	49
自画像	13	在看展览的马奈	50
戴礼帽的自画像	14	女帽子设计师	51
自画像	14	玛丽·卡萨特在罗浮宫	52
郊外的舞会	15	玛丽·卡萨特在罗浮宫	53
莱尔太太(局部)	16	读信的女子	54
莱尔太太	17	西奥多夫人素描	55
莱尔太太(局部)	18	人物习作	56
莱尔太太	19	阅读灯下	57
手持扇子的舞者	20	雕刻师约瑟夫	58
女子肖像	21	头戴遮阳帽的女子	58
舞蹈课局部习作	22	剧院里拿纸扇的女子	59
摔下马的马术师	23	一位女子	59
人物速写	24	站着的卢多维奇阿勒威	60
拉小提琴的男子	25	洗衣作坊	61
试帽子的女子	26	悲伤的女子	62
女帽设计师	27	拿着帽子的马奈	63
试帽子的女子	28	伏案的杜兰蒂先生	64
女子肖像	29	摔下马的骑师	64
两位时髦的女子	30	站着的马奈	65
西奥多夫人肖像	31	坐着的马奈肖像	66
女子全身像	32	坐着的马奈	67
弯腰的女子	32	赛马的图样	68
摔下马的骑师头部习作	33	劳作的人	69
霍顿斯夫人肖像	34	衣褶习作	70
霍顿斯夫人肖像	35	坐着的女子	70
圣徒的画像	36	两位洗衣妇	71
肖像作品	37	人物速写	72
女子的肖像	38	玛丽·卡萨特在罗浮宫习作	73
站着的年轻人	39		
煤矿工人	40	02 人体、浴女	74
绣花的女子	41	裸女的不同动态习作	75
刺绣的女人	42	男人体与衣纹的习作	76
戴礼帽的男子习作	43	行走的男人体	77

坐着的女子	78	梳头的女人	125
躺着的女人	79	沐浴的女人	126
裸女	80	沐浴完的女子	127
罗伊的女子	81	洗澡的女人	128
举起右臂的裸体青年	82	浴女	129
站着的人体	83	浴女	130
双臂抬起的裸体青年	84	浴女	131
女人体	85	正在擦脚的女子	132
裸体的女人	86	沐浴后的女子	133
女人体	87	沐浴的女子	134
人体习作	88	浴后	135
人体习作	89	一个男子与裸体女人	136
女人体习作	90	裸体的女人	137
女人体习作	91	浴女	138
身披长袍的人体习作	92	练功的女人	138
躺着的女人体习作	93	擦拭胸部的女子	139
人体动态习作	94	正在洗澡的女子	140
站立的男人	95	沐浴	141
年轻斯巴达女孩腿部习作	96	裸体的女子	142
脚部习作	97	梳理头发的女子	143
浴女	98	擦拭胸部的女子	144
沐浴的女人	99	两位梳妆的女子	145
浴女	100	洗澡的女人	146
沐浴的女子	101	沐浴的女人	147
浴后	102		
浴女	103	03 舞女	148
擦头发的女子	104	芭蕾舞女	149
擦腿的女子	105	做准备的舞者	150
浴女	106	调整衣服的舞者	151
站着的裸体女人	107	舞者	152
洗澡后的女子	108	三个俄罗斯舞女的动态	153
弯腰搓脚的裸女	109	两个芭蕾舞女	154
沐浴完的女子	110	舞者	155
裸体的女子	111	舞者	156
沐浴后的女人	112	舞女	157
梳理头发的女子	113	芭蕾舞女	158
沐浴的女人	114	两个舞者	159
沐浴的女人	115	演播室的两位舞女	160
沐浴的女人	116	坐着休息的舞女	161
浴女	117	芭蕾舞女	162
浴女	118	弯腰的舞者	163
梳头的女孩	119	跳芭蕾的舞者	164
沐浴的女子	120	四个女子	165
擦拭头发的女子	121	芭蕾舞者	166
浴后	122	舞会现场	167
擦拭脖子	123	正在调整鞋子的舞者	167
擦拭手臂的女子	124	手拿扇子的舞女	168

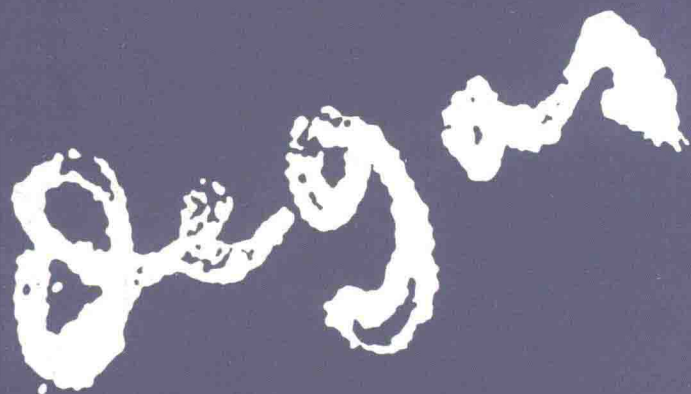
俄罗斯舞蹈家	168	舞者	206
一位舞女的背影	169	拿扇子的舞者	207
交谈的舞女	169	芭蕾舞演员的习作	208
舞者	170	女芭蕾舞演员	209
芭蕾舞者	170	舞者	209
芭蕾舞女	171	几位舞者	210
舞女	172	调整舞鞋的舞者	211
俄罗斯舞女	174	抬起手臂的舞者	212
休息的舞女	175	女子背影习作	213
舞者	176		
两个芭蕾舞女	177	04 赛马	214
手拿扇子的舞者	178	马和骑手	215
舞者	179	骑手的习作	216
舞者	180	五位赛马选手	217
两个站立的舞者	181	骑手	218
坐着的舞者	182	马的习作	219
排练的舞女	183	奔跑的马	220
舞女	184	马的习作	221
舞者及其脚部习作	185	马的研究	222
芭蕾舞女	186	马的头部习作	223
调整鞋子的舞者	186	马的习作	224
人物作品	187	在马上骑手	225
练习中的舞女	188	马的习作	226
手拿扇子的舞者	188	魔术师	227
舞女	189	马的习作	228
调整舞鞋的舞者	190	马和骑手	229
站立的舞者	191		
舞女	192	05 风景	230
舞者动态习作	193	小山村	231
练功的舞者	194	风景	232
蹲着的舞女	194	屋后的树	233
舞者的习作	195	树林	234
舞者的素描习作	195	郊外的村庄	235
跳芭蕾的舞女	196	烟	236
舞者	197	风景	237
芭蕾舞演员的习作	197	书架	238
调整衣服的舞女	198		
舞女的背影	199	德加生平	239
调整衣服的舞女	199		
舞女	200		
舞女	201		
练功的舞女	201		
坐着休息的舞女	202		
在酒吧的小舞蹈家	203		
三位舞女	204		
两个舞者	205		
三位舞女	206		

艺术素描全集

德加素描全集

EDGAR DEGAS

◎主编 张静姝 ◎编著 陈聪

广西美术出版社

前言

张静淼 广西财经学院文传学院副教授

自画像

埃德加·德加（Edgar Degas），生于1834年，卒于1917年，他是19世纪法国印象画派的重要画家、雕塑家。德加极为勤奋，几乎每天都拿着画笔，无论多忙都会画素描。曾有人评价“他终身热爱素描”，可见他对素描的热爱与坚持。正是源于对素描的坚持才使他成为有别于其他印象派画家的现代艺术大师。

德加出生于法国巴黎的一个金融资本家家庭，家境殷实。他的祖父也是一位画家，因此，德加从小耳濡目染，在充满艺术氛围的环境中逐渐长大。1854年，已经具有较高艺术水平的德加进入了意大利一所美术学院学习，继续接受严格的绘画基础训练，时年21岁。学习期间，德加对文艺复兴时期的艺术有了更深刻的了解，他还极其幸运地得到了古典主义领袖安格尔的指导：“年轻人，你要想出人头地就要画素描，要凭记忆和写生画画，要多画线条。”德加对于安格尔的这一教诲谨记于心，并且对素描、线条从未懈怠过，因此，德加的艺术风格与同时期印象派的画家有着极大的不同。德加没有热衷于外光作画，没有痴迷自然色彩的变化，而是一直遵从古典素描的法则，大量练习凭记忆勾勒素描线条，并以此形成了自己独特的艺术形式。

1854年至1859年期间，德加经常到访意大利探亲，使他有机会得以临摹诸如波提切利、提香、荷尔拜因等很多古典主义大师的作品。

1859年，德加回到巴黎，此时他已经是一个功夫很深的素描行家了，他的素描是一种古典主义的素描。我们从德加青年时期的肖像画中可以看出，他在素描上呈现出了独特的气质与精湛的技巧，甚至还有一些过于细腻与循规蹈矩。这一时期的德加开始画一些人物肖像，如朋友、家人，还有一些历史题材中的人物。

1860年，一大批印象派的画家活跃在巴黎，德加不仅在这里结识到了印象派的画家，而且接触到了前卫的思想和东方浮世绘艺术，此后德加的艺术作品也深受影响。这段时期也是德加绘画题材和技法发生转变的关键时刻，因为此时巴黎已经成为时尚生活的风向标，风格多样的酒吧，让人流连的剧场，聚集了年轻人的咖啡馆、时髦小姐光顾的帽子店……在“现代、时尚”环境熏陶下，德加在线

条上也开始放松，形成了激情跳跃的风格。这期间德加创作了大量的“赛马”和“浴场”题材的作品。

1868年至1870年，在各种新思潮影响下，德加的艺术创作进入到了印象主义时期。作为剧场常客，德加被台前台后的芭蕾舞者的自然形态所吸引，因此创作了大批的芭蕾舞者，而且开始更为熟练地掌握了色粉的技巧，并且德加巧妙地利用色粉这一技法把色彩和素描融合在了一起，形成了自己的风格。芭蕾舞女、女歌手等出入于巴黎高档场所的女性形象开始进入他的绘画中，成为他重要的创作题材。

1870年之后转向现实主义艺术风格的德加，放弃了古代希腊的美的理想，转而开始对朴素的、真实的事物感兴趣，画面上不再是刻意追求个体的美感，而是把精力放在了整体的素描和色彩关系上。

严格意义上讲，德加并不是一位真正的印象派画家，但从1874至1886年间，德加积极参加了除1882年以外的所有印象派画展，他与印象派画家也有不少来往，并且也受到了印象派绘画的影响，如对光与色的追求与重视。但他不是完全遵从印象派的绘画技法与理论，而是在借鉴印象派画法的基础上，有自己的思考，如强调线条，强调古典素描法则，强调记忆作画，等等。正是源于此，德加的艺术才与众不同，独树一帜。

1885年，德加的视力急剧退化，脾气也随之暴躁起来，在心理和生理的双重压力下，德加画风愈加泼辣、粗狂起来，这一时期的代表作有“浴女”“洗衣妇”等一系列作品。但有别于其他印象主义画家倾心于外光，他对室内光线和素描极为痴迷和狂热，这使他的画面更加自由、奔放。

1893年开始，德加意识到自己可能有失明的危险，因此更加迫不急待地进行艺术创作。本来就古怪的他变得更加孤僻，这使他和印象派成员之间的关系更加恶劣。晚年他在几乎失明的情况下，仍然每天拿起画笔，再忙也会画素描，这也印证了他对素描的忠诚和热爱。

德加终身未婚，不大合群、特立独行。他高傲，既严于律己，也苛刻待人，性格孤傲的他一生与女性保持着谨慎的关系，仅有崇拜他的女画家卡萨特与他保持着微妙关系。生前他曾说过：“当我死后，人们将会发现，我曾何等的勤奋工作过。”他也曾表示过只有一颗心，只能献给艺术。

1917年9月27日德加病逝，终年83岁。

德加非常勤奋，强调用记忆作画，一生创作了大量的艺术作品，题材主要包括：风景、赛马、舞女、浴女、歌者等，内容众多，数量巨大，其中尤以舞女和浴女闻名。从这些题材和多变的形式中也可看出他对于巴黎当代生活的热衷和喜爱。德加艺术形式也是多样化的，除了众人熟知的色粉、油画外，黏土蜡像、雕塑等形式也常涉猎。去过他工作室的人都对他大量的、多样的作品称奇。“小舞

自画像

自画像

女”更是成为德加标志性的雕塑，画家雷诺阿曾经称赞德加是当代最伟大的雕塑家。德加曾说过：“我做动物或人体蜡像只是为了让自己满意。我做这些并不是在占用画画的时间，而是为了让我的画更生动、更强烈、更有生命。这些雕像只是一种练习、一种纪实的初步构思，仅此而已。”对于社会的新技术和新风尚，德加显得极为热情，他甚至一度迷恋摄影。摄影技术对德加画作的构图和叙事手法有着很大的影响，使他不再拘泥于古典主义的完整构图。

德加早期素描严谨、工整、细腻，具有极强的新古典主义痕迹，这和他受过的严格训练是分不开的，线条细腻优雅，又富有流畅感，变化之中蕴藏着精致的美感；中期作品受到印象主义和东方艺术等诸多新兴因素的影响，发生了转变。同时德加对摄影、色粉等技术的探索，也使其艺术和素描形式得以更好地结合，形成独特的艺术风格。从1880年开始，德加主要画色粉画。在追求光、色变化的同时，德加的线条开始松散自如起来；晚年，德加比谁都更努力把裸体画从学院派传统的禁锢中解脱出来，画面中的轮廓线逐渐模糊，色彩却更加丰富。他不断研究人体在各种光线下扭转、运动的形态……并且反复地对同一动态进行绘制、琢磨，在他去世后，人们在整理他的画室时，看到了大量相同动态的草图练习作品。德加在快速地习作时，找到了一种独特的，不影响素描效果，但仍可获得丰富色彩的途径——色粉画。色粉画这一艺术形式，在他的画面中也进入到一种全新的艺术境界，光、色、线三者融合起来，相互衬托形成明媚的效果，线条也更加的狂放、泼辣，也随着他的性格变得粗犷起来，画面逐渐趋于更加的平面化。对德加有着极强吸引力的摄影技术，对他的素描构图和色彩也产生了很大影响，画面中没有刻意追求完整形象的矫揉造作，反而是通过色彩面积大小来进行构图及经营。

德加的素描技法非常丰富，他并不局限于传统的炭、铅笔等，而是运用了诸如色粉、色胶、干画等材料，在反复的实验和探索中形成了自己的一套独特的技法。在油画的技法中，德加采用了既不同于印象主义的直接画法，也不同于色层叠加的古典画法，而是将颜料中的油去掉一部分，再用这种颜料进行创作，使色彩更加的持久，并且叠加的色层效果也非常独特。

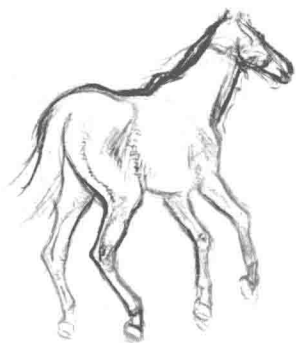
整体而言，德加深厚的艺术功底是同一时期的艺术家所无法超越的，德加的素描虽出自古典主义，师从安格尔，但他又属于印象派，他极高的艺术天赋，敏锐的艺术感知力使他对线条之美的感悟能力达到了新的境界。他绝不因循守旧，在继承传统的基础上，随时又借鉴了新的时尚、新的技术，他拓展了素描的原有形式与内涵，重新进行了解构，让我们对素描的认知达到了一个新的高度。

目 录

01 肖像、人物	8	女子的肖像习作	44
莫宁夫人的肖像	9	肖像习作	44
头像习作	10	肖像习作	45
女子头像	11	马奈的肖像	46
戴礼帽的男子	11	西奥多夫人素描	47
一位女子的肖像	12	素描习作	48
正在梳妆的女子	12	戴眼镜的男子	49
自画像	13	在看展览的马奈	50
戴礼帽的自画像	14	女帽子设计师	51
自画像	14	玛丽·卡萨特在罗浮宫	52
郊外的舞会	15	玛丽·卡萨特在罗浮宫	53
莱尔太太(局部)	16	读信的女子	54
莱尔太太	17	西奥多夫人素描	55
莱尔太太(局部)	18	人物习作	56
莱尔太太	19	阅读灯下	57
手持扇子的舞者	20	雕刻师约瑟夫	58
女子肖像	21	头戴遮阳帽的女子	58
舞蹈课局部习作	22	剧院里拿纸扇的女子	59
摔下马的马术师	23	一位女子	59
人物速写	24	站着的卢多维奇阿勒威	60
拉小提琴的男子	25	洗衣作坊	61
试帽子的女子	26	悲伤的女子	62
女帽设计师	27	拿着帽子的马奈	63
试帽子的女子	28	伏案的杜兰蒂先生	64
女子肖像	29	摔下马的骑师	64
两位时髦的女子	30	站着的马奈	65
西奥多夫人肖像	31	坐着的马奈肖像	66
女子全身像	32	坐着的马奈	67
弯腰的女子	32	赛马的图样	68
摔下马的骑师头部习作	33	劳作的人	69
霍顿斯夫人肖像	34	衣褶习作	70
霍顿斯夫人肖像	35	坐着的女子	70
圣徒的画像	36	两位洗衣妇	71
肖像作品	37	人物速写	72
女子的肖像	38	玛丽·卡萨特在罗浮宫习作	73
站着的年轻人	39		
煤矿工人	40	02 人体、浴女	74
绣花的女子	41	裸女的不同动态习作	75
刺绣的女人	42	男人体与衣纹的习作	76
戴礼帽的男子习作	43	行走的男人体	77

坐着的女子	78	梳头的女人	125
躺着的女人	79	沐浴的女人	126
裸女	80	沐浴完的女子	127
罗伊的女子	81	洗澡的女人	128
举起右臂的裸体青年	82	浴女	129
站着的人体	83	浴女	130
双臂抬起的裸体青年	84	浴女	131
女人体	85	正在擦脚的女子	132
裸体的女人	86	沐浴后的女子	133
女人体	87	沐浴的女子	134
人体习作	88	浴后	135
人体习作	89	一个男子与裸体女人	136
女人体习作	90	裸体的女人	137
女人体习作	91	浴女	138
身披长袍的人体习作	92	练功的女人	138
躺着的女人体习作	93	擦拭胸部的女子	139
人体动态习作	94	正在洗澡的女子	140
站立的男人	95	沐浴	141
年轻斯巴达女孩腿部习作	96	裸体的女子	142
脚部习作	97	梳理头发的女子	143
浴女	98	擦拭胸部的女子	144
沐浴的女人	99	两位梳妆的女子	145
浴女	100	洗澡的女人	146
沐浴的女子	101	沐浴的女人	147
浴后	102		
浴女	103	03 舞女	148
擦头发的女子	104	芭蕾舞女	149
擦腿的女子	105	做准备的舞者	150
浴女	106	调整衣服的舞者	151
站着的裸体女人	107	舞者	152
洗澡后的女子	108	三个俄罗斯舞女的动态	153
弯腰搓脚的裸女	109	两个芭蕾舞女	154
沐浴完的女子	110	舞者	155
裸体的女子	111	舞者	156
沐浴后的女人	112	舞女	157
梳理头发的女子	113	芭蕾舞女	158
沐浴的女人	114	两个舞者	159
沐浴的女人	115	演播室的两位舞女	160
沐浴的女人	116	坐着休息的舞女	161
浴女	117	芭蕾舞女	162
浴女	118	弯腰的舞者	163
梳头的女孩	119	跳芭蕾的舞者	164
沐浴的女子	120	四个女子	165
擦拭头发的女子	121	芭蕾舞者	166
浴后	122	舞会现场	167
擦拭脖子	123	正在调整鞋子的舞者	167
擦拭手臂的女子	124	手拿扇子的舞女	168

俄罗斯舞蹈家	168	舞者	206
一位舞女的背影	169	拿扇子的舞者	207
交谈的舞女	169	芭蕾舞演员的习作	208
舞者	170	女芭蕾舞演员	209
芭蕾舞者	170	舞者	209
芭蕾舞女	171	几位舞者	210
舞女	172	调整舞鞋的舞者	211
俄罗斯舞女	174	抬起手臂的舞者	212
休息的舞女	175	女子背影习作	213
舞者	176		
两个芭蕾舞女	177	04 赛马	214
手拿扇子的舞者	178	马和骑手	215
舞者	179	骑手的习作	216
舞者	180	五位赛马选手	217
两个站立的舞者	181	骑手	218
坐着的舞者	182	马的习作	219
排练的舞女	183	奔跑的马	220
舞女	184	马的习作	221
舞者及其脚部习作	185	马的研究	222
芭蕾舞女	186	马的头部习作	223
调整鞋子的舞者	186	马的习作	224
人物作品	187	在马上骑手	225
练习中的舞女	188	马的习作	226
手拿扇子的舞者	188	魔术师	227
舞女	189	马的习作	228
调整舞鞋的舞者	190	马和骑手	229
站立的舞者	191		
舞女	192	05 风景	230
舞者动态习作	193	小山村	231
练功的舞者	194	风景	232
蹲着的舞女	194	屋后的树	233
舞者的习作	195	树林	234
舞者的素描习作	195	郊外的村庄	235
跳芭蕾的舞女	196	烟	236
舞者	197	风景	237
芭蕾舞演员的习作	197	书架	238
调整衣服的舞女	198		
舞女的背影	199	德加生平	239
调整衣服的舞女	199		
舞女	200		
舞女	201		
练功的舞女	201		
坐着休息的舞女	202		
在酒吧的小舞蹈家	203		
三位舞女	204		
两个舞者	205		
三位舞女	206		

01 肖像、人物

XIAOXIANG, RENWU

德加是19世纪法国印象主义画派中具有开创性地位的大师，他在西方绘画的发展历程中起到了承上启下的作用。他在题材、构图、线条、体块、色彩等绘画语言的运用上做出了很多创新的尝试。他对造型有敏锐的感知能力，在重视色彩的同时并没有放松对素描和形体塑造的控制，而是让他扎实的素描功底和出神入化的线条与色彩完美结合，在画面中形成了一种光、色、线三者相互融合的风格特征。他不会刻意美化笔下的人物，而画面中的人物却展现了朴实无华的至美形象。特别是他笔下的女性，常常呈现出疲乏与劳累的状态，丝毫不存在美化的成分，真实、自然就如同生活本身。因此，画面中的人物不会立即给人以愉悦的美感，但却能引发深层次的思考。他作品中的美学内涵是通过普通的形象揭示出生活的本质，这是让他的画极具个性化特点和魅力的原因所在，是一种通俗美，一种随意、不做作的自然美的展示。

莫宁夫人的肖像 色粉笔、牛皮纸 415 mm × 310 mm 1879年

头像习作 色粉笔、有色纸 375 mm × 316 mm 1859年

女子头像 铅笔、有色纸 1855年

戴礼帽的男子 色粉笔、有色纸 760 mm × 570 mm 1895—1896年