

Degar

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

德加素描集

中国书店

经典全集
Classic Corpus

Edgar Degas

德加素描集

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

中国书店

图书在版编目 (CIP) 数据

德加素描集 / 杨建飞主编. — 北京: 中国书店,
2017.8
ISBN 978-7-5149-1784-0

I. ①德… II. ①杨… 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 148606 号

经典全集系列丛书 德加素描集

主 编 杨建飞
责任编辑 王 丹
策 划 人 石博文 张金亮
策 划 杭州书豪图书有限公司
出版发行 中国书店
地 址 北京市西城区琉璃厂东街 115 号
邮 编 100050
经 销 全国新华书店
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/8
版 次 2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷
印 张 21
书 号 ISBN 978-7-5149-1784-0
定 价 128.00 元

经典全集系列丛书

长期向全国征集优秀作品, 欢迎您的加入!

联系电话: 13515815145

网站: <http://shop34050280.taobao.com>

QQ: 14875444

淘宝官网

经典全集微店

经典全集微信公众平台

目录 CONTENTS

文字目录

埃德加·德加的艺术人生	008
德加与印象派	014
德加的绘画特点	018
1. 对素描的推崇	018
2. 对瞬间的把握	018
3. 独特的画面布局	019
4. 切割的画面构图	019
德加的雕塑艺术	020
埃德加·德加生平大事记	250

文字配图

014	自画像
014	自画像和眼睛及手部的细节
015	为《朱丽叶·博特夫人》所画习作
016	两位休息中的舞女
017	舞女
018	为《但丁和维吉尔》所画习作
018	站立的女人体
019	男人体的学院派习作
020	十四岁的芭蕾舞者
020	赛马和骑师

作品索引

第一部分 肖像画素描

023	自画像
024	自画像
025	埃德蒙多·莫比利肖像
026	男性肖像习作
027	男性头像
028	霍顿斯·瓦平松小姐肖像
029	霍顿斯·瓦平松小姐肖像
030	德雷莎·德·加斯肖像
031	烫衣女工
032	手拿帽子的爱德华·马奈坐像
033	埃德蒙·迪朗蒂

034	《西奥多·戈比拉德夫人》的习作
035	低音提琴演奏者古菲
036	勒内·德·加斯
037	勒内·德·加斯肖像
038	坐着的女人
039	男性肖像
040	女性头像
041	女性头像
042	罪犯的样貌
043	卢邦夫人
043	利斯尔夫人
044	厄内·梅夫人肖像
045	迪茨·曼宁夫人肖像
046	咖啡音乐厅的两位女歌手
047	德加的堂妹威廉·贝尔
048	米利纳
049	交谈的妇女
050	亚历克斯·洛奥
051	扎查利安肖像
052	证券商人

第二部分 综合类素描

054	男人体站像
055	站着的男人体
056	斜躺的男人体习作
057	斜躺的男人体习作
058	圣·塞巴斯蒂安
059	油画《年轻的斯巴达人》中女孩腿部习作
060	《年轻的斯巴达人在训练》的习作
061	《年轻的斯巴达人在训练》的习作
062	《耶弗他的女儿》的习作
063	《耶弗他的女儿》的习作
064	男性人体习作
065	学院派人体习作

第三部分 舞蹈者素描

067	三个穿紧身衣的舞者
068	舞者的习作
069	舞者的习作
070	芭蕾舞者的习作
071	两个芭蕾舞者
072	两个芭蕾舞者
073	舞者

074	舞者正面图
074	舞者
075	舞者侧面图
075	舞者正面图
076	舞者
077	舞者
078	两个舞者
079	调整舞鞋的舞者
080	站着的舞者
081	休息的舞者
082	舞者的背影
083	舞者
084	坐着的舞者
085	调整舞鞋的舞者
086	舞者
087	伸懒腰的舞者
088	舞者的习作
089	舞者
090	足尖上的舞者
091	三个舞者
092	调整肩带的舞者
093	芭蕾舞者
094	舞者的侧像
095	舞者
096	坐着的舞者
097	拿扇的舞者
098	三个舞者的习作
099	三个舞者
100	三个舞者
101	三个舞者
102	两个舞者
103	两个舞者
104	女人体习作
105	休息的芭蕾舞者
106	扶手杠边的舞者
107	练舞蹈的小女孩
108	妓院场景
109	两个舞者
110	三个舞者
111	坐着的舞者
112	四个舞者
113	休息的舞者
114	《排练》的习作
115	《排练》的习作
116	《芭蕾舞者》的习作
117	《芭蕾舞者》的习作
118	站立的舞者

- 119 身穿紫色芭蕾舞服的舞者
120 三个俄罗斯舞者
121 《俄罗斯舞者》的习作
122 芭蕾舞者
123 坐着的舞者
124 坐着调整舞鞋的舞者
125 坐着调整舞鞋的舞者
126 系鞋带的舞者
127 系鞋带的舞者
128 两个舞者
129 三个休息的舞者
130 调整肩带的舞者
131 炉边的两个舞者
132 做课前准备的三个舞者
133 穿绿衣服的歌唱家
134 调整舞鞋的舞者
135 休息的舞者
136 《费尔南德马戏团的拉拉小姐》的习作
137 三个女芭蕾舞演员
138 舞者
139 穿绿衣服的舞者
140 壁炉边的舞者
141 看报的舞者
142 拿扇子的舞者
143 拿扇子的舞者
144 舞蹈训练
145 妆扮的舞者
146 芭蕾舞
147 梳头的女人
148 舞者
149 两个舞者的半身像
150 两个舞者
151 舞者
152 舞蹈课
153 小提琴手，《舞蹈课》的习作
154 小提琴手（为《排练》所画习作）
155 小提琴手（为《排练》所画习作）

第四部分 浴女素描

- 157 对塞尚《浴者》的临摹
158 人体习作
159 人体习作
160 人体习作
161 人体习作
162 浴后

- 163 人体习作
164 坐着的女人体
165 浴缸中擦手臂的女人
166 沐浴
167 沐浴
168 坐着的女人体
169 坐着的女人体
170 擦身体的女人
171 女人体习作
172 浴后擦干身体的女人
173 浴后擦干身体的女人
174 浴后擦干身体的女人
175 擦干身体的浴者
176 用浴巾擦干身体的女人
177 盥洗室的女人
178 绑头发的女人
178 绑头发的女人
179 梳发女人的后背
180 梳发的女人
181 出浴
182 浴后擦拭身体的女人
183 浴后坐着擦拭身体的女人
184 出浴（拭发女子）
185 出浴（拭发女子）
186 拭发女子
187 擦拭颈部女子的半身像
188 踏入浴盆的浴者
189 擦拭膝盖的浴者
190 擦拭身体的浴者
191 出浴
192 浴后
193 浴后小憩
194 擦拭身体的女人
195 沐浴
196 浴者（站立的女人体）
197 浴后揩拭身体的女人
198 出浴（拭发女子）
199 出浴（拭发女子）
200 出浴（拭发女子）
201 出浴（拭发的女子）
202 浴后擦拭身体的女人
203 浴后擦拭身体的女人
204 盥洗的女人
205 拭脚的女人
206 擦拭身体的女孩
207 浴后（揩拭身体的女人）
208 浴盆里的女人

- 209 梳头发的女人
210 梳头发的女人
211 梳头发的女人
212 镜前的少女
213 化妆的少女
214 梳理头发的女人
215 揩拭手臂的女人

第五部分 马场素描

- 217 马
218 赛马
219 奔马
220 马的右侧面
221 马
222 马的头部
223 配上鞍和缰绳的马
224 马的习作
225 奔跑的马
226 赛马的骑师
227 两位骑师的习作
228 骑师
229 两位骑师
230 骑师习作
231 马和骑师
232 堕马的骑师
232 受伤的骑师
233 堕马骑师的头部
234 马上的骑师
235 赛马之前
236 赛马上的骑师
237 旷野赛马
238 赛马
239 三位骑师
240 骑师

第六部分 风景素描

- 242 索姆省圣 - 瓦雷利的村道
243 索姆省圣瓦利莱镇的吉思诺亚街
244 村庄一角
245 树荫下的草坪和道路
246 风景
247 日落时的风景
248 退潮时的海滩
249 涨潮

Edgar Degas

德加素描集

经典全集系列丛书 主编 杨建飞

中国书店

和朋友在一起聚会的埃德加·德加（左起第四人）摄于1888年

尊德加为圣（对安格尔作品《荷马之颂》的滑稽模仿）摄于1885年

埃德加·德加的自拍照 摄于 1895 年

埃德加·德加——古典印象主义画家

Edgar Degas, 1834—1917
A Classical Impressionist Painter

埃德加·德加是印象派中将传统精确素描与印象派色彩风格绝妙结合的画家，被称为“古典的印象主义”。

德加说 he 自己是“运用线条的色彩画家”。

相对于印象派画家颤动、迷离的户外风景，他笔下的画面冷静、理智、忠实地记录他的时代特有的繁华和躁动。

德加用画笔忠实地记录了一个不完美但是真实的世界，同时也留下更多余地让我们用自己的情感尺度评判所看到的。

Degas

目录 CONTENTS

文字目录

埃德加·德加的艺术人生	008
德加与印象派	014
德加的绘画特点	018
1. 对素描的推崇	018
2. 对瞬间的把握	018
3. 独特的画面布局	019
4. 切割的画面构图	019
德加的雕塑艺术	020
埃德加·德加生平大事记	250

文字配图

014	自画像
014	自画像和眼睛及手部的细节
015	为《朱丽叶·博特夫人》所画习作
016	两位休息中的舞女
017	舞女
018	为《但丁和维吉尔》所画习作
018	站立的女人体
019	男人体的学院派习作
020	十四岁的芭蕾舞者
020	赛马和骑师

作品索引

第一部分 肖像画素描

023	自画像
024	自画像
025	埃德蒙多·莫比利肖像
026	男性肖像习作
027	男性头像
028	霍顿斯·瓦平松小姐肖像
029	霍顿斯·瓦平松小姐肖像
030	德雷莎·德·加斯肖像
031	烫衣女工
032	手拿帽子的爱德华·马奈坐像
033	埃德蒙·迪朗蒂

034	《西奥多·戈比拉德夫人》的习作
035	低音提琴演奏者古菲
036	勒内·德·加斯
037	勒内·德·加斯肖像
038	坐着的女人
039	男性肖像
040	女性头像
041	女性头像
042	罪犯的样貌
043	卢邦夫人
043	利斯尔夫人
044	厄内·梅夫人肖像
045	迪茨·曼宁夫人肖像
046	咖啡音乐厅的两位女歌手
047	德加的堂妹威廉·贝尔
048	米利纳
049	交谈的妇女
050	亚历克斯·洛奥
051	扎查利安肖像
052	证券商人

第二部分 综合类素描

054	男人体站像
055	站着的男人体
056	斜躺的男人体习作
057	斜躺的男人体习作
058	圣·塞巴斯蒂安
059	油画《年轻的斯巴达人》中女孩腿部习作
060	《年轻的斯巴达人在训练》的习作
061	《年轻的斯巴达人在训练》的习作
062	《耶弗他的女儿》的习作
063	《耶弗他的女儿》的习作
064	男性人体习作
065	学院派人体习作

第三部分 舞蹈者素描

067	三个穿紧身衣的舞者
068	舞者的习作
069	舞者的习作
070	芭蕾舞者的习作
071	两个芭蕾舞者
072	两个芭蕾舞者
073	舞者

074	舞者正面图
074	舞者
075	舞者侧面图
075	舞者正面图
076	舞者
077	舞者
078	两个舞者
079	调整舞鞋的舞者
080	站着的舞者
081	休息的舞者
082	舞者的背影
083	舞者
084	坐着的舞者
085	调整舞鞋的舞者
086	舞者
087	伸懒腰的舞者
088	舞者的习作
089	舞者
090	足尖上的舞者
091	三个舞者
092	调整肩带的舞者
093	芭蕾舞者
094	舞者的侧像
095	舞者
096	坐着的舞者
097	拿扇的舞者
098	三个舞者的习作
099	三个舞者
100	三个舞者
101	三个舞者
102	两个舞者
103	两个舞者
104	女人体习作
105	休息的芭蕾舞者
106	扶手杠边的舞者
107	练舞蹈的小女孩
108	妓院场景
109	两个舞者
110	三个舞者
111	坐着的舞者
112	四个舞者
113	休息的舞者
114	《排练》的习作
115	《排练》的习作
116	《芭蕾舞者》的习作
117	《芭蕾舞者》的习作
118	站立的舞者

- 119 身穿紫色芭蕾舞服的舞者
- 120 三个俄罗斯舞者
- 121 《俄罗斯舞者》的习作
- 122 芭蕾舞者
- 123 坐着的舞者
- 124 坐着调整舞鞋的舞者
- 125 坐着调整舞鞋的舞者
- 126 系鞋带的舞者
- 127 系鞋带的舞者
- 128 两个舞者
- 129 三个休息的舞者
- 130 调整肩带的舞者
- 131 炉边的两个舞者
- 132 做课前准备的三个舞者
- 133 穿绿衣服的歌唱家
- 134 调整舞鞋的舞者
- 135 休息的舞者
- 136 《费尔南德马戏团的拉拉小姐》的习作
- 137 三个女芭蕾舞演员
- 138 舞者
- 139 穿绿衣服的舞者
- 140 壁炉边的舞者
- 141 看报的舞者
- 142 拿扇子的舞者
- 143 拿扇子的舞者
- 144 舞蹈训练
- 145 妆扮的舞者
- 146 芭蕾舞
- 147 梳头的女人
- 148 舞者
- 149 两个舞者的半身像
- 150 两个舞者
- 151 舞者
- 152 舞蹈课
- 153 小提琴手，《舞蹈课》的习作
- 154 小提琴手（为《排练》所画习作）
- 155 小提琴手（为《排练》所画习作）

第四部分 浴女素描

- 157 对塞尚《浴者》的临摹
- 158 人体习作
- 159 人体习作
- 160 人体习作
- 161 人体习作
- 162 浴后

- 163 人体习作
- 164 坐着的女人体
- 165 浴缸中擦手臂的女人
- 166 沐浴
- 167 沐浴
- 168 坐着的女人体
- 169 坐着的女人体
- 170 擦身体的女人
- 171 女人体习作
- 172 浴后擦干身体的女人
- 173 浴后擦干身体的女人
- 174 浴后擦干身体的女人
- 175 擦干身体的浴者
- 176 用浴巾擦干身体的女人
- 177 盥洗室的女人
- 178 绑头发的女人
- 178 绑头发的女人
- 179 梳发女人的后背
- 180 梳发的女人
- 181 出浴
- 182 浴后擦拭身体的女人
- 183 浴后坐着擦拭身体的女人
- 184 出浴（拭发女子）
- 185 出浴（拭发女子）
- 186 拭发女子
- 187 擦拭颈部女子的半身像
- 188 踏入浴盆的浴者
- 189 擦拭膝盖的浴者
- 190 擦拭身体的浴者
- 191 出浴
- 192 浴后
- 193 浴后小憩
- 194 擦拭身体的女人
- 195 沐浴
- 196 浴者（站立的女人体）
- 197 浴后揩拭身体的女人
- 198 出浴（拭发女子）
- 199 出浴（拭发女子）
- 200 出浴（拭发女子）
- 201 出浴（拭发的女子）
- 202 浴后擦拭身体的女人
- 203 浴后擦拭身体的女人
- 204 盥洗的女人
- 205 拭脚的女人
- 206 擦拭身体的女孩
- 207 浴后（揩拭身体的女人）
- 208 浴盆里的女人

- 209 梳头发的女人
- 210 梳头发的女人
- 211 梳头发的女人
- 212 镜前的少女
- 213 化妆的少女
- 214 梳理头发的女人
- 215 揩拭手臂的女人

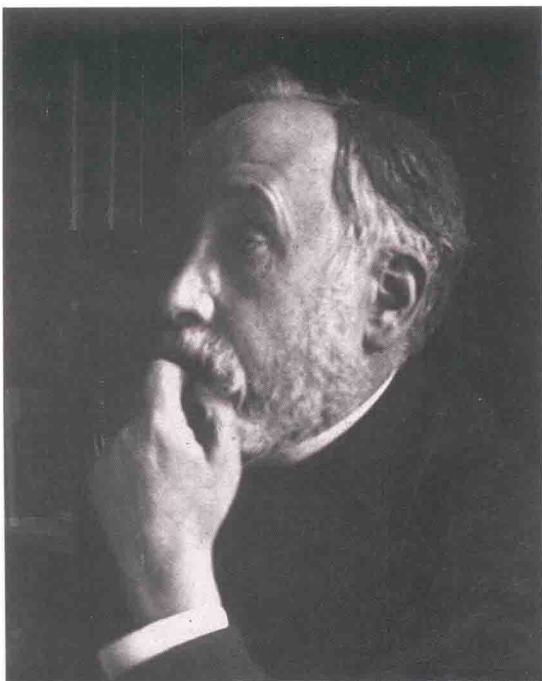
第五部分 马场素描

- 217 马
- 218 赛马
- 219 奔马
- 220 马的右侧面
- 221 马
- 222 马的头部
- 223 配上鞍和缰绳的马
- 224 马的习作
- 225 奔跑的马
- 226 赛马的骑师
- 227 两位骑师的习作
- 228 骑师
- 229 两位骑师
- 230 骑师习作
- 231 马和骑师
- 232 堕马的骑师
- 232 受伤的骑师
- 233 堕马骑师的头部
- 234 马上的骑师
- 235 赛马之前
- 236 赛马上的骑师
- 237 旷野赛马
- 238 赛马
- 239 三位骑师
- 240 骑师

第六部分 风景素描

- 242 索姆省圣—瓦雷利的村道
- 243 索姆省圣瓦利莱镇的吉思诺亚街
- 244 村庄一角
- 245 树荫下的草坪和道路
- 246 风景
- 247 日落时的风景
- 248 退潮时的海滩
- 249 涨潮

埃德加·德加的艺术人生

中文名 埃德加·德加
外文名 Edgar Degas
国 籍 法国
出生地 巴黎
出生日期 1834年7月19日
逝世日期 1917年9月27日
主要成就 印象派艺术大师
代表作品 《舞蹈课》、
《贝列里一家》
《会计师和女儿们》
《调整舞鞋的舞者》
《新奥尔良棉花办公室》
《费尔南德马戏团的拉拉小姐》

19世纪是欧洲艺术史的发展高峰时期，见证了新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义的兴起与变迁。大革命之后的法国取代了欧洲文艺复兴时期的圣地意大利，成为艺术家的另一个天堂。在耀眼的艺术之星中，埃德加·德加（Edgar Degas, 1834—1917）也许并非成就最高，但不可否认他是最特立独行、别具一格的那一个，因其艺术和生活中的矛盾性而光芒永绽。

埃德加·德加于1834年出生在法国巴黎。其祖父是位画家，父亲是个金融资本家，从小德加便生长在一个非常关心艺术的环境里，有着敏感的洞察力和良好的艺术教养。其祖父的艰苦创业和与意大利贵族的结亲不光为德加带来了衣食富足的生活，更为德加营造了一个难得的古典艺术氛围。德加的父亲虽经营着银行，却对艺术有着天生的爱好，给德加的艺术天分以有力的影响和大力的支持。父子俩经常光顾私人收藏，并成为巴黎各大艺术博物馆的常客。这些私人收藏的绘画作品令德加受益匪浅。由于亲戚的缘故，德加一生常往来于意大利和法国，血液中兼具了这两个民族的文化气质——浪漫与深厚，同时也塑造了德加的矛盾性格——孤傲与谦逊并存，暴躁与温和同在。11—18岁期间就读于巴黎大路易中学的德加，受到良好的古典文学训练，加之他天性喜欢画画，这期间，他同时在家中自学绘画，尤其喜欢那种流畅而清晰的古典线条。19岁那年德加进入巴黎大学法学系读书，同时向一位平凡的画家学画，不久拜师安格尔的弟子路易·莫拉特。在莫拉特的画室里德加的艺术得到了很大的进步，他意识到要达到自己对艺术的追求，必须师从于古代大师，一定要大量临摹古代大师的作品，才能真正懂得绘画的精髓。德加最终没能拒绝艺术的诱惑，顺着他的直觉选择了艺术，21岁时（1855年）考入巴黎美术学院。

在巴黎美术学院学习期间，德加有幸得到古典主义大师安格尔的忠告：“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。”这对他影响很大。早年的德加非常崇拜古典主义的素描，他喜欢纤细、连贯而清晰的线条，认为这种线条是高雅风格的保证和达到他所倾慕的那种美的唯一方法，线条成了他的欲望。在线的运用上，他达到了安格尔的所有弟子及其追随者无法企及的地步。德加青年时期的肖像画准确地表现了他对素描的信仰、优异的技巧、细腻的感觉和过分的循规蹈矩，如《贝列里一家》，此画描写的是住在佛罗伦萨的姑妈劳拉和其夫婿贝列里一家人。1858年，德加受邀拜访他们，并为他们作了许多素描。而这幅全家福像则是1859年德加回国后才完成的。在画中我们看不到和谐融洽的家庭温馨画面，却感受到一幅似寒冬里未有炉火那样的冰冷之情。德加通过硬而尖刻的竖线条背景、断然分色的黑白衣饰、古旧呆板的居家装饰，衬托出互不理睬的眼神和个个僵硬的身体。贝列里夫人脸色阴沉，茫然地站在她那谨慎而安静的大女儿后面，小女儿突出一条腿插腰站在中间，把贝列里先生和他原本应该融为一体的家庭分开；穿黄褐色衣服坐在阴影中的贝列里先生在黑白分明的母女旁边显得黯淡无光，他的目光向下低垂，不愿正视他的家人。夫妻被排在画面中相对的位置上，一坐一站的对角线安排，更无情地凸显其感情不和的

对立和紧张。在与贝列里一家相处的日子里，德加敏锐地察觉到了这一家人的心理特征，并毫不留情地揭示出这种可以维持的表面现象，揶揄上流社会所谓的门当户对、教养和风度。

在这幅画中，德加采用了学院派的素描手法，把全部精力都放在了人物形象的刻画上：男主人公的孤傲，夫人的冷漠，两个女儿的文质彬彬所显示出来的教养，一切都显得细致入微。尽管这幅画的素描功底令人瞠目结舌，但整个画面是冷冷的，和人物表情一样，毫无感染力和艺术的热情。所有的人物，正如在德加的心目中一样，主要是唤起一种肃穆的感觉，这种肃穆的感觉是那么强烈。

1856年到1859年期间，德加在那不勒斯、罗马和佛罗伦萨度过了近三年的时光。德加还穿越了意大利中部，至维泰博、奥维多、佩鲁贾、阿西希和阿雷佐旅行。通过在博物馆临摹古代大师的几百幅画，他进一步学习了色彩和线条。德加尝试以不同的方式研习大师的作品，有时以油彩，但多以铅笔为主。他对临摹大师的作品有着坚定的立场：“必须一再地临摹大师的画，只有在证明有足够的画好临摹习作后，你才能顺理成章地去画一个真实世界里的萝卜。”大量的临摹使德加从前人作品里捕捉到了精确性，寻找到了罕见的形式，以及他希望能够学到的技法的秘诀。他以娴熟的技巧，萃取大师的精华，在绘画上大有起色，他的父亲还鼓励他：“你在艺术方面已迈出一大步；你擅长画画，你的调色恰当……你完全可以相信将来你能够成就大业，一个灿烂的未来摆在你的面前，不要气馁，不要陷入麻烦。”

德加的意大利之旅强化了他对古代艺术的继承。正如马奈吸取了提香、委拉斯开兹和戈雅的特点，德加将大师的特点融入了自己的艺术。他跟伟大的意大利画家一样，相信深思熟虑和精确准备而不是随性地直接作画。后来他对乔治·摩尔说：“没有比我的艺术更缺乏自发性了……对于灵感、自发性、气质——这个恰当的词——我一无所知。”他没有辜负父亲的期望，实现了他自己将线条和色彩结合起来的理想。

1859年，年仅25岁的德加怀揣着古典的理想，开始在巴黎开设画室，主攻历史画和肖像画。因为受他所崇尚的大师——安格尔的影响，德加一度痴迷于历史画的创作，他不止一次地在这些题材中试

验着自己的才能。历史画创作是新古典主义画派的传统，德加希望自己能够循着古典主义的道路，成为像安格尔那样的古典主义画家。19世纪60年代前期可以说是德加的历史画时代，这个时期的作品无不带着古典画风的烙印，很多描绘的是色彩厚重的历史画，但也极力做到不同凡响，如《练武的斯巴达少年》。此画是他最早的历史画之一，这幅历史画与德加之前的多数历史画不同，这里没有司空见惯的希腊庙宇，而是在一片特征很不明显的丘陵地带展开画面，画中的男女主

19世纪60年代初的埃德加·德加 摄于1860年

在自己工作室里的埃德加·德加 摄于1890年

人公也不见古代希腊雕塑那样的发式，而是直接选材于巴黎街头的那些瘦弱、营养不良的男女们。他们因为直接取自现实生活而极具个性，绝不同于一般历史人物画那样的死板和苍白。色彩上也不是常见的酱油色调，而是非常丰富、新鲜，整个画面显得很有生气。还有他典型的历史画《塞米拉米勒创建巴比伦》(1886—1862)，在这幅画上，德加借鉴了古典主义的绘画手法，如运用达芬奇的空气透视和色彩透视的原理对画面背景做了恰当处理，使其更像是戏剧舞台中的一个场景或是中世纪画中出现的那些经过艺术家处理过的理想化的风景，主人公也像纪念碑似的，整幅画面展现给大家的是一种静穆的气氛。再如《奥尔良城的灾难》也是德加早期的一幅颇具代表性的历史题材绘画，整幅画面采用古典主义艺术中常用的倒三角形构图，棕色作为基色，并把画面的光线中心放在了画面的中间，让观众一眼就看到了这场残忍的射杀的瞬间场面。德加在创作前都会做充分的素描来寻找人体恰当的姿态和节奏。

在印象派画家中，德加可以称为具有现实主义品质的巨匠。他和朋友爱谈的话题是“制作对下层群众有益的艺术”，所以他描绘的题材是“巴黎的放浪不羁的艺术家和贫民生活中的日常生活场景”，由于跑马场和剧院是他经常出入的场所，因此在有关赛马和芭蕾舞女演员的作品中，德加成了表现运动的能手。德加取材于下层社会生活的作品有《苦艾酒》《烫衣服的妇女》《女帽店》等。在《烫衣服的妇女》中，他揭示了劳动人民在资本主义社会中遭受奴役、受尽折磨的非人生活。此外，德加在许多画中塑造的一系列洗衣妇女和女帽店员的形象，也往往是基于对此类人物职业性习惯动作的研究。此时，其创作风格开始转向现实主义，主张放弃古希腊的美的理想，而代之以朴实、真挚地表现所见的事物。为了接近美的理想而又不脱离现实，德加创作手法就是运用干净的线条和运用明暗的技巧。

有人认为德加表现了一些劳动妇女的形象，作品具有一定的现实意义。但是他自己却否定这种说法：“人们称我为描写舞女的画家。他们不知道，舞女于我而言，只是描绘美丽的纺织品和表现动作的媒介罢了。”德加后来也创作了很多描绘浴女的画作，画面都是普通形象的妇女的习惯动作。他主观忽略他所画人物的社会性质，而把绘画的目的放在外部形态以及自己的画面效果上。

尽管德加从现实生活中汲取素材，表现生活中各阶层的人物，其绘画理念却并非完全忠实于现实、不假思索地照搬现实。德加认为，“画出眼前所见的固然重要，但最好只画存在于记忆中的事物，因为那是经过转换、沉淀的想象，然后才能画出真正感动自己的地方”。这种观点与浪漫主义诗人华兹的思想不谋而合——“诗是强烈情感的自然流露。它起源于在平静中回忆起来的情感”。如《罗马女乞》(又名《雷蒙娜女士》)(1857)描绘的是罗马街头卑微贫贱的老年乞者，她安静地坐着，画面中的旧衣破钵、放在地上的冷硬的面包块与那望着远方的希冀又无奈的眼神遥相呼应，使画面的中心偏离，产生一种矛盾感。德加把街市上卑微的老年乞者表现得栩栩如生，但不强调她的卑微和肮脏，却冷静而客观地刻画出她

饱经沧桑的侧面。此画借鉴写实主义的题材，充盈的气氛却是德加式的沉静淡然，显然是经过思维提炼后再现的记忆中的画面。德加寓浪漫主义的理念于写实的风格，矛盾中升华出无限的诗意。

1877年至1880年德加开始对赛马产生兴趣，创作的一系列画作显示了他观察方法的变化，线条只是隐隐约约地显出，色彩形成了统一的整体，突出骑手身形的调子同显示地平线上房子的调子如出一辙。德加创作了一些以赛马为题材的作品，如《在赛马场上》《赛马场上的马车》等。在《赛马场上的马车》中，远处两匹奔马被处理为前后足八字形敞开，这沿袭了古代动物画家们的传统表现手法，以后他所画的那些快速运动着的马，其四条腿前后参差就更加合乎科学规律和丰富多姿了。他能突破肉眼观察的局限，把马的动态画得如此生动，得益于他善于观察生活、有坚实的素描功夫，与恰到好处地吸收利用了当时属于科技发明新成就的摄影艺术成果。

德加一生都居住在巴黎，这个城市鲜活的一切都成为他画布上

的主题，巴黎的咖啡店、歌剧院、赛马场的骑手、洗衣房中的女工，还有他最钟意的芭蕾舞者。当时，欣赏芭蕾舞对于上流社会的绅士淑女们来说，是生活中不可缺少的一种享受，而演出芭蕾舞的歌剧院也成为他们的社交场所。此时的芭蕾舞正处于转变期，过去原以男性舞者为主的芭蕾舞，这时逐渐由装扮华丽的女性舞者担任主角，使用的题材则多是精灵和人的恋情、异国的冒险故事等，颇具浪漫色彩。出身中产阶级的德加经常出入歌剧院，他非常喜欢欣赏芭蕾舞，但是他的视线所注意到的不只是华丽的场面，还有舞者的肢体动作以及她们排练的情形。舞者们熟练的优美舞姿，引起了德加的共鸣，他希望能画出空间感，画出从最意外的角度去看立体形状的印象，因此，他喜欢从芭蕾舞剧中选取题材，而不是从室外场面中选取题材。观看排练时，德加有机会从各个方面看到最富有变化的躯体姿势，比如舞者在拉紧她的舞袜或疲惫地深深低下头颅等；从舞台上面向下看时，他能看到少女们在跳舞或休息，而且能研究复杂的舞台照明在人体造型中的效果。极为敏锐的观察力还让德加捕捉到许多细节，这些细节于德加来说都存在着不一样的意义。德加一生创

埃德加·德加和巴什罗米雕塑《哭泣的女孩》的合影 摄于1895年

德加镜头里的皮耶尔-奥古斯特·雷诺阿和斯特凡·马拉梅 摄于1895年

作了大量以芭蕾演员生活为题的油画、水粉画和雕塑，其中《歌剧院的舞蹈休息室》《舞台上的芭蕾排练》《系鞋带的舞女》《舞蹈教室》《十四岁的小舞女》等作品，从不同侧面反映了芭蕾舞演员们台前台后的生活。《舞蹈教室》里拥挤不堪，十几个少女中站着一个白发长者。长者拄着拐杖，正在审查一个少女的表演。远处角落里还站着几个盛装的贵夫人，应该是少女们的妈妈吧？二十几个少女动作神态不一，但个个紧张的情绪一览无余。这是巴黎舞蹈教室芭蕾舞考核的场面，德加从来没有去过这样的考场，只是根据传说画出了这一紧张繁杂的场面。二十几个少女的动作全部来源于德加平常的数不清的舞女写生。《舞蹈教室》应该是德加芭蕾舞女画中较有代表性的一幅。由于画面人物众多，包括演员、教师及着黑衣的几位妇女，所以德加特意将排练厅的大镜子置于画面中央，以加强空间感。仔细观察画面，可以发现没有哪两个演员的动作是完全一样的，德加对人物姿态的把握可见一斑。这幅画参加了1876年印象画展，美国著名的旅法女画

家卡萨特评价说：“这幅画的素描技巧超过了荷兰杰出的风俗画家维米尔。”构图类似的画在巴黎奥赛博物馆也有一幅，画作名称为《舞蹈课》，那是1874年第一届印象画展的参展作品。剧场生活题材的色粉画在德加的全部作品中占着最大的比重，也最能体现他成熟时期的艺术风格。以芭蕾舞女演员为题材的作品，代表着德加对印象派及世界画坛的贡献。德加表现芭蕾舞场景的作品甚多，为他赢得了“舞蹈女演员画家”的称誉。舞台上的舞女不是名演员，也不是社会名媛，而是普通演员。德加以她们的舞姿为媒介，刻意追寻光与色的表现，通过对舞女的造型描绘，表现出强烈的灯光反射效果。芭蕾对于德加来说，就好像风景对于塞尚，这是他的全部世界。年轻作家丹尼尔·哈勒维是德加的朋友，他用另外一种说法表达了同样的意义——“德加在芭蕾舞中，就好像德拉克罗瓦在历史之中，找到了无穷的灵感和题材。”代表作品色粉画《舞台上的舞女》，画中的色彩配置强烈而柔和，舞台脚灯自下而上地射在舞女身上，这有别于自然光线下的人体，展

浴后擦背的女人（埃德加·德加摄）1896年

埃德加·德加和保罗·普热、玛丽·方丹的合影 摄于1895年