

世界名画家全集

Degas

德 加

何政广 / 主编

河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

德 加

DEGAS

何政广 / 主编

河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界名画家全集·德加/何政广主编. —石家庄:
河北教育出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5434-3141-6

I. 世... II. 何... III. ①德加, E. (1834~1917)
—绘画—艺术评论②绘画—作品综合集—法国—近代
IV. J205.1 J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第204058号

世界名画家全集

德加

文字总监 / 郑一奇

责任编辑 / 刘 峥 栾小超

装帧设计 / 郑子杰 张 凯

版式设计 / 卜秀敏

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市联盟路705号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

印 制 / 北京方嘉彩印有限责任公司

开 本 / 889×1194 1/16 13印张

版 次 / 2008年1月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-3141-6

定 价 / 58元

版权所有 翻印必究

德加 (Edgar Degas 1834 ~ 1917 年) 是印象主义的代表画家之一, 从 1874 年参加第一届印象派展览后, 除了第七届 (共八届), 每一届的印象派展览都有作品参展。在他去世七十九年后, 英国伦敦国家画廊和芝加哥艺术协会于 1996 年推出“德加——超越印象主义”的巡回大展, 以德加五十岁以后的百幅作品, 论证他后期作品的精练成熟, 使德加成为超越印象主义, 向 20 世纪初叶现代主义探索的前驱画家。

德加出身于富裕的银行世家, 中学毕业后学过法律, 然而他却为艺术陶醉, 于 1855 年进入巴黎美术学校, 安格尔的信徒路易斯·拉蒙是他的老师。这一年德加拜访年迈的安格尔, 分手时安格尔留给他一句画家的忠告, 德加从此努力为素描开拓新路。他到意大利临摹普桑、贝里尼、提香和荷巴因名画, 初期描绘色彩重厚的历史画。1865 年以后转向现代题材, 赛马场景象、浴女、熨烫衣物女工、咖啡店、芭蕾舞者等都成为他喜欢作画的对象。他常在后台和包厢里观察对象, 描绘芭蕾舞瞬间的动态。而在他所画的许多熨烫女工的作品中, 熨烫女工显示出一副专心工作的神态, 说明了德加善于捕捉生活中美的能力, 同时也表现了他对身边人物的同情。

1872 年秋, 德加和自己兄弟赴纽约, 又到纽奥良, 画了一幅他舅父办事处内的景物《棉花交易》, 描绘职工忙碌工作气氛, 与他洗衣女工的题材风格相近。19 世纪 80 年代后, 德加特别喜画浴盆裸女, 从现实印象出发, 摒弃同时代的画家还不能完全克服的古典主义的传统, 力求表达裸体的外形, 排除了美化的成分, 致力于过去绘画上尚未反映过的缩影和动态之探讨。因而后世学者认为德加是一位超越时代的艺术家。

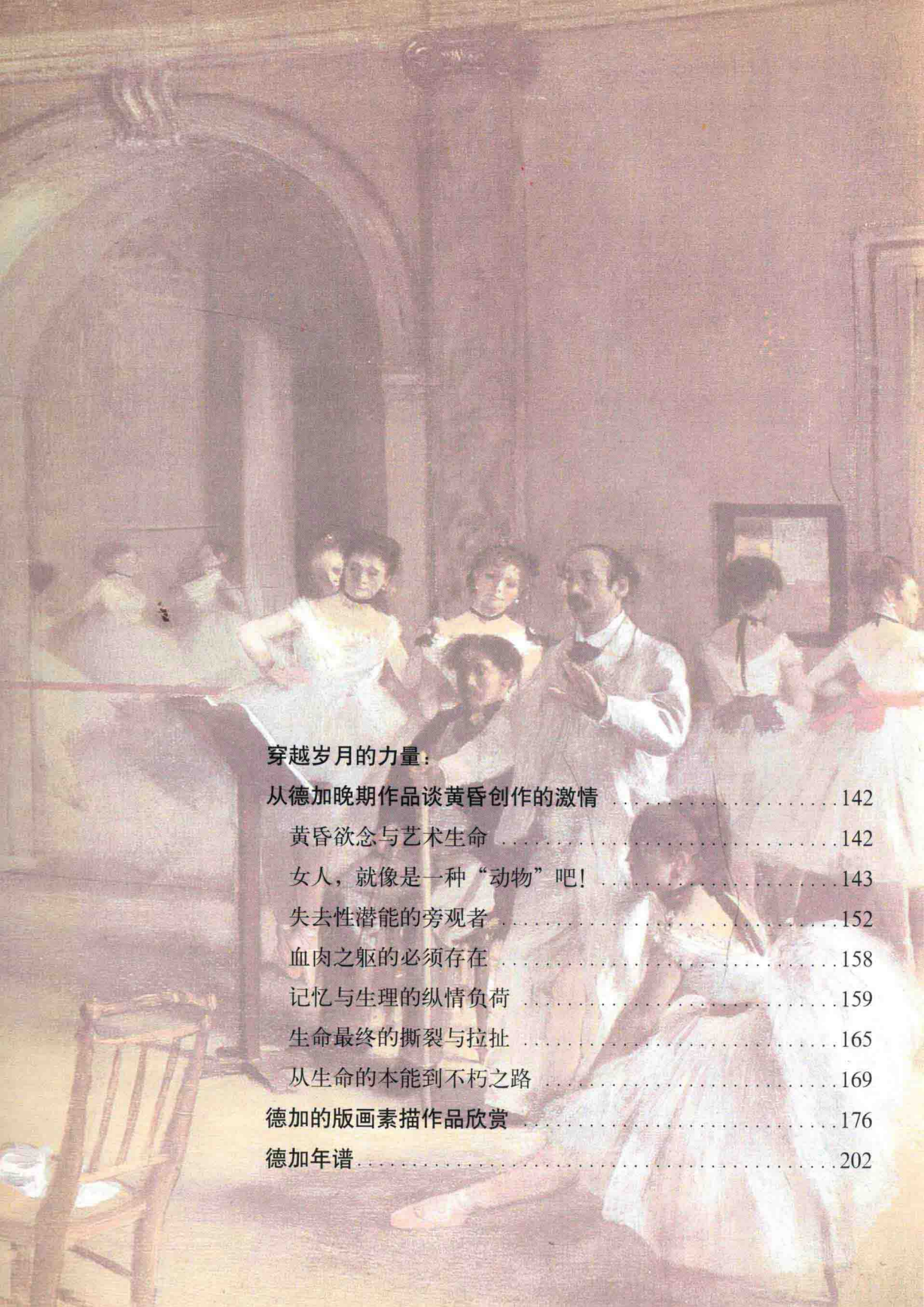
德加晚年视力衰弱, 难以作画, 改以蜡和粘土作了多达一百五十件雕塑, 题材则多以舞女和马为主, 而且多为小型手捏雕塑, 姿态变化万千, 他曾痛苦地把这些作品谑称为“盲人的工艺”。

德加曾说: “人们称我是描绘舞女的画家, 他们不知道, 舞女之于我, 只是描绘美丽的丝织品和表现动作的媒介罢了。” 他对一个独特的动作的选取确实使我们为之所动, 而他画中的光线、色彩、笔触都使观者为之眩目。他的画面注入现代都市生活的节奏, 重视线的运用, 造型清晰明确, 富有韵律感。虽然德加没有直接的学生, 但是他对同时代的人影响甚大。

目 录

德加的生涯与艺术	8
安格尔的信徒	10
历史画与肖像画时期	12
纽奥良之行	31
德加与印象派	32
赛马场作品系列	34
芭蕾舞作品系列	40
重要的代表作品	79
洗衣妇作品系列	100
晚年生涯与浴女作品系列	104
德加的雕塑作品	124
结语	127

穿越岁月的力量：

从德加晚期作品谈黄昏创作的激情	142
黄昏欲念与艺术生命	142
女人，就像是一种“动物”吧！	143
失去性潜能的旁观者	152
血肉之躯的必须存在	158
记忆与生理的纵情负荷	159
生命最终的撕裂与拉扯	165
从生命的本能到不朽之路	169
德加的版画素描作品欣赏	176
德加年谱	202

世 界 名 画 家 全 集

德 加

DEGAS

何政广 / 主编

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界名画家全集. 德加/何政广主编. —石家庄:
河北教育出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5434-3141-6

I. 世... II. 何... III. ①德加, E. (1834~1917)
—绘画—艺术评论②绘画—作品综合集—法国—近代
IV. J205.1 J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第204058号

世界名画家全集

德加

文字总监 / 郑一奇

责任编辑 / 刘 峥 栾小超

装帧设计 / 郑子杰 张 凯

版式设计 / 卜秀敏

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市联盟路705号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

印 制 / 北京方嘉彩印有限责任公司

开 本 / 889×1194 1/16 13印张

版 次 / 2008年1月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-3141-6

定 价 / 58元

版权所有 翻印必究

德加(Edgar Degas 1834 ~ 1917 年)是印象主义的代表画家之一,从 1874 年参加第一届印象派展览后,除了第七届(共八届),每一届的印象派展览都有作品参展。在他去世七十九年后,英国伦敦国家画廊和芝加哥艺术协会于 1996 年推出“德加——超越印象主义”的巡回大展,以德加五十岁以后的百幅作品,论证他后期作品的精练成熟,使德加成为超越印象主义,向 20 世纪初叶现代主义探索的前驱画家。

德加出身于富裕的银行世家,中学毕业后学过法律,然而他却为艺术陶醉,于 1855 年进入巴黎美术学校,安格尔的信徒路易·拉蒙是他的老师。这一年德加拜访年迈的安格尔,分手时安格尔留给他一句画家的忠告,德加从此努力为素描开拓新路。他到意大利临摹普桑、贝里尼、提香和荷巴因名画,初期描绘色彩重厚的历史画。1865 年以后转向现代题材,赛马场景象、浴女、熨烫衣物女工、咖啡店、芭蕾舞者等都成为他喜欢作画的对象。他常在后台和包厢里观察对象,描绘芭蕾舞瞬间的动态。而在他所画的许多熨烫女工的作品中,熨烫女工显示出一副专心工作的神态,说明了德加善于捕捉生活中美的能力,同时也表现了他对身边人物的同情。

1872 年秋,德加和自己兄弟赴纽约,又到纽奥良,画了一幅他舅父办事处内的景物《棉花交易》,描绘职工忙碌工作气氛,与他洗衣女工的题材风格相近。19 世纪 80 年代后,德加特别喜画浴盆裸女,从现实印象出发,摒弃同时代的画家还不能完全克服的古典主义的传统,力求表达裸体的外形,排除了美化的成分,致力于过去绘画上尚未反映过的缩影和动态之探讨。因而后世学者认为德加是一位超越时代的艺术家。

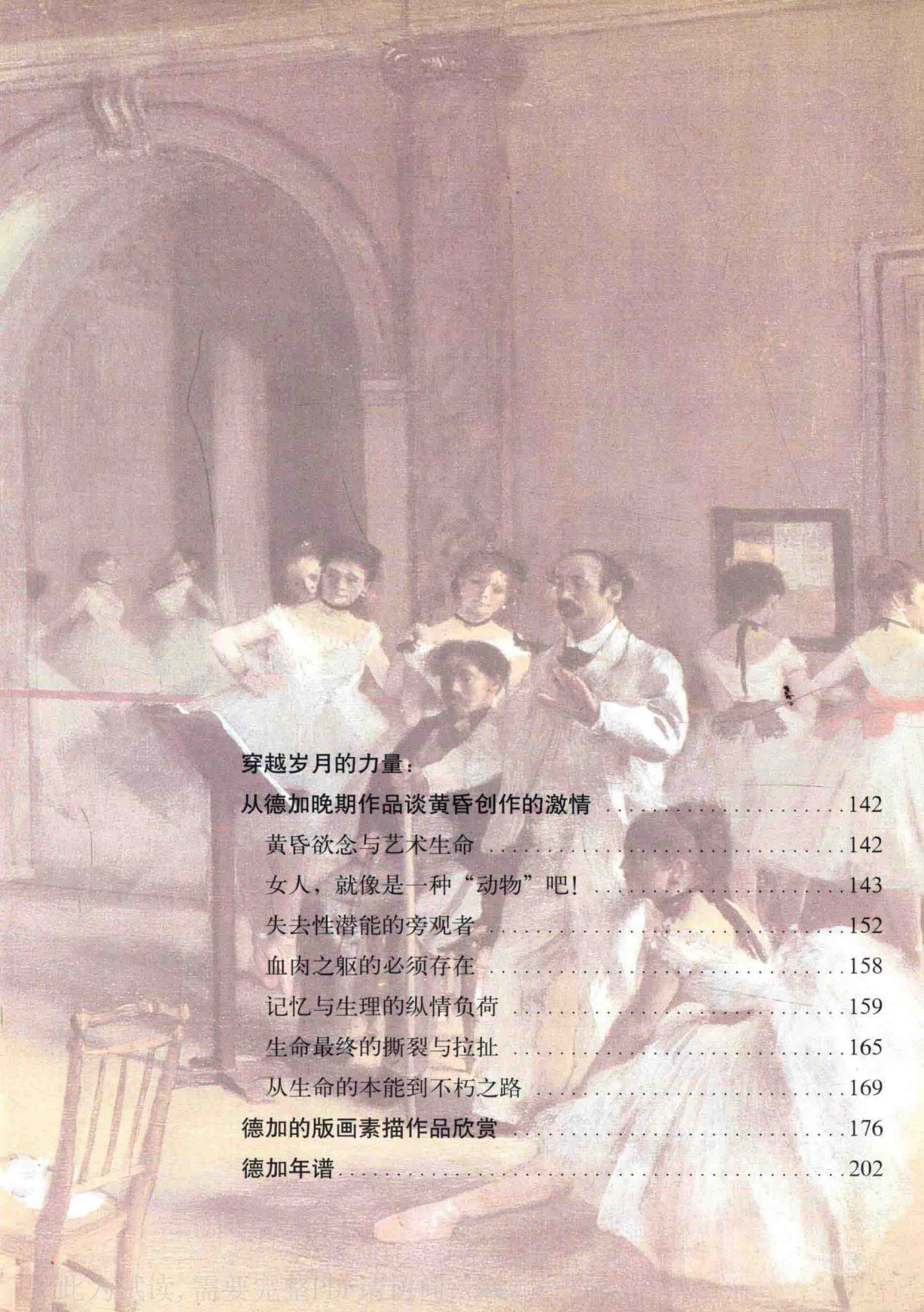
德加晚年视力衰弱,难以作画,改以蜡和粘土作了多达一百五十件雕塑,题材则多以舞女和马为主,而且多为小型手捏雕塑,姿态变化万千,他曾痛苦地把这些作品谑称为“盲人的工艺”。

德加曾说:“人们称我是描绘舞女的画家,他们不知道,舞女之于我,只是描绘美丽的丝织品和表现动作的媒介罢了。”他对一个独特的动作的选取确实使我们为之所动,而他画中的光线、色彩、笔触都使观者为之眩目。他的画面注入现代都市生活的节奏,重视线的运用,造型清晰明确,富有韵律感。虽然德加没有直接的学生,但是他对同时代的人影响甚大。

目 录

德加的生涯与艺术	8
安格尔的信徒	10
历史画与肖像画时期	12
纽奥良之行	31
德加与印象派	32
赛马场作品系列	34
芭蕾舞作品系列	40
重要的代表作品	79
洗衣妇作品系列	100
晚年生涯与浴女作品系列	104
德加的雕塑作品	124
结语	127

穿越岁月的力量：

从德加晚期作品谈黄昏创作的激情	142
黄昏欲念与艺术生命	142
女人，就像是一种“动物”吧！	143
失去性潜能的旁观者	152
血肉之躯的必须存在	158
记忆与生理的纵情负荷	159
生命最终的撕裂与拉扯	165
从生命的本能到不朽之路	169
德加的版画素描作品欣赏	176
德加年谱	202

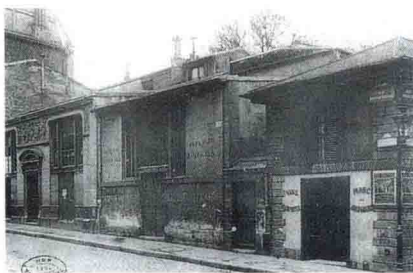
德加的生涯与艺术

艾德加·德加(Edgar Degas)享年八十三岁。当他于1917年去世时，在他的画室中发现了上百件的油画及速写作品；四散各处的干蜡像、破的泥土雕塑，经过修复、翻模铜铸后才得以完整呈现；而德加的隐藏世界，至此也终于显露出其伟大的全貌。

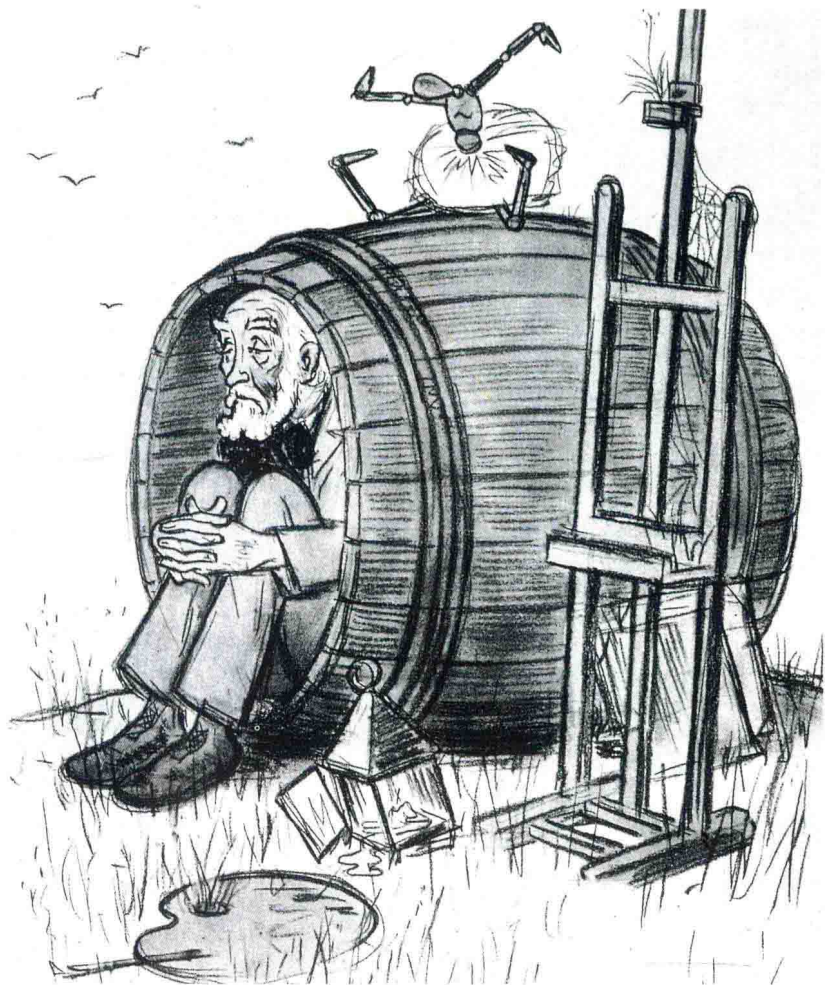
事实上，一生孤独、不善与人交往的德加，也是矛盾、冷漠与遁隐的组合。他热衷自我，是典型的悲观主义者，尤其到了晚年，更是与世隔绝，几乎不与别人往来。他的艺术世界中，没有单纯的快乐或正面乐观的看法。既没有雷诺阿所强调的享乐与随和，也没有凡·高的可怜或自我毁灭。他以冷淡、挑剔、精确、敏锐的观察，在充满深度与活力的诠释中，有着成熟的丰富。

保罗·佛烈瑞(Paul Valéry)为德加写传记时，曾如此说：“德加一直认为自己是个隐居者，而他确实个性孤僻，有自己独特的见解及原则，更期许自己的艺术能与众不同。”

德加的工作和生命都一样寂

维克多·马西街景，左边那一栋是德加的房子 1900年摄(上图)
德加 1895年摄(下图)

A·巴黑尔所画的《德加》 1911年 26×17cm 私人收藏

寞，他最喜欢的画题，暗喻了他对艺术本质及存在的看法：多年苦练的芭蕾舞者在正式登台前，总有数不清的预演排练；骑师和赛马都是速度与技巧的结合，靠的正是高难度的训练；洗衣房中的女工，工作单调而且辛苦。德加认为这些均与他所追求的艺术工作，在本质上相类似，同样需要不断认真、努力、辛苦地练习。德加相信只有模拟、模拟、再模拟才是学习艺术的不二法门，就像苦练后方能不露破绽的魔术师，本身并没有什么超人的能力。

在印象派画家中，德加是相当独特的一个。他不迷恋大自然水光变化的画题，反而喜欢以不同角度绘写某一个对象，以捕捉人物动作的瞬间印象。他对非自然的光，如舞台的灯光也极为重视。另外，他的色彩感极强，无论是清爽的油画，层次丰富的粉彩，甚至炭笔的轻描速写，都掌握得恰到好处。

安格尔的信徒

1834年7月19日，德加出生于巴黎一个有钱人的家庭，原名Edgar-Hilaire-Germain De Gas，开始画画后，才将自己的名字简化成两个字。他的父亲是银行家，却热爱音乐及戏剧，母亲来自曾经定居美国的法国家庭。德加是五个孩子中的老大，他十分尊敬母亲，可惜她死于1847年，当时德加只有十三岁。

1845年到1852年间，德加在巴黎上学，受到良好的传统教育，他的拉丁文、希腊文、历史、吟诗等功课的成绩最好。害羞的德加具有诗人的气质，对后来就读的法律学校没有兴趣。1854年，他终于说服父亲，进入路易斯·拉蒙的画室学画，以了成为画家的心愿。

路易斯·拉蒙曾经跟随安格尔学画。安格尔是古典主义画派的最后一位大师，在忠诚或背叛古典主义争吵不休的19世纪50年代的巴黎，重视线条、造型，特别擅长肖像画的安格尔，与当时浪漫主义的德拉克洛瓦、写实主义的高尔培各在绘画艺术中拥有自己的领域。德加从拉蒙那儿，不但学到如何构图大幅历史画，也一样成为安格尔的忠实信徒。

1855年，巴黎的世界博览会曾专门展出安格尔的作品。安格尔要求能展出其1808年的早期作品《浴者》，但是画作的收藏者，也是德加家中的长辈朋友艾德华·瓦平康却拒绝出借参展。德加力劝其改变初衷，希望不要辜负了伟大艺术家的心愿，瓦平康最后终于被其热诚感动，并且带着德加一起去见安格尔。当七十多岁的安格尔得知年轻的德加一心想成为画家时，就给了他这样的忠告：“年轻人，画线条，画很多很多的线条，从记忆中或大自然中取材，就能成为一个成功的艺术家。”安格尔几句普通鼓励的话，成为德加一生的艺术哲学。尤其是画肖像画，他一定小心画下系列的最初素描，有时为了画好一双手，他可以用掉整整一本笔记簿，只为努力追求最好的表现方法。后来，他逐渐收藏了安格尔三十七张素描作品及二十张油画，直接从画中求取印证，在他早期的艺术生涯中，成为安格尔的忠实信徒也就是必然的了。

伊雷荷·德加的画像 1857年 油画 画布 53×41cm 巴黎奥赛美术馆藏