

世界著名美术馆馆藏

COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

德加

作品赏析

主编 马文甲

Degas

世界著名美术馆馆藏
COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

德 加

作品赏析

主编 马文甲

图书在版编目(CIP)数据

世界著名美术馆馆藏：拥抱艺术·德加作品赏析 /
马文甲主编. — 长春：吉林美术出版社，2019.3
ISBN 978-7-5575-4234-4

I. ①世… II. ①马… III. ①德加(Degas, Edger
1834-1917)—绘画—鉴赏 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第192952号

世界著名美术馆馆藏 拥抱艺术 德加作品赏析

SHIJE ZHUMING MEISHUGUAN GUANCANG YONGBAO YISHU DEJIA ZUOPIN SHANGXI

主 编 马文甲
出 版 人 赵国强
责任编辑 李彤 王镜贞 李阳
封面设计 王镜贞
开 本 635mm×965mm 1/8
印 张 21
版 次 2019年3月第1版
印 次 2019年3月第1次印刷

出版发行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
邮编：130021
网 址 www.jlmspress.com
印 刷 吉林省恒盛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-4234-4 定价：98.00元

版权所有·侵权必究

本书若出现印装质量问题，请与我社发行部联系调换
电话：(0431) 86037652

Degas

世界著名美术馆馆藏
COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

德 加

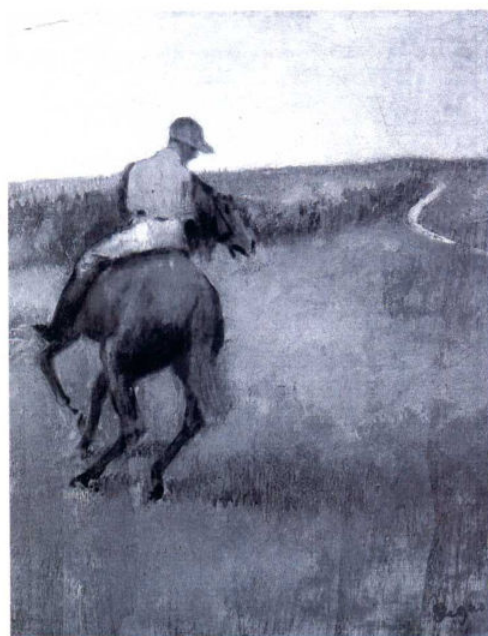
作品赏析

主编 马文用

美的关注者——德加

自画像

赛前的骑师

埃德加·德加（Edgar Degas，1834—1917年），印象派画家、雕塑家。德加属于印象派，又与印象派保持着距离，自始至终都是以一个“关注者”的角度去看待印象派，他将自己置于画面之外，以审视、思考的角度去感受描绘的对象。德加不像其他印象派画家那样痴迷于追求光影的变化，反而极力捕捉最令他感动的、真实的瞬间。因此，德加是最为独特的印象派画家之一。

德加的父亲是一名银行家，祖父是个画家，从小家境殷实并受到艺术的熏陶。1855年进入路易·拉莫特（安格尔的学生）的画室学画，受到良好的古典主义绘画教育，安格尔“注重线条胜过一切”的理念深深地影响了德加，德加一生都是安格尔最忠实的追随者，并视安格尔为同时期最伟大的艺术家。1856—1860年，德加在意大利学习文艺复兴时期的艺术，大量临摹艺术大师们的杰作，极大地拓展了自己的视野。回到巴黎后，德加绘制了许多历史题材的作品。此后的一段时期内，德加将作品中对现实的观察与形体的表现结合在一起，他的素描作品构图严谨、细腻，仿佛继承了安格尔绘画的精髓，当时被视为古典主义最优秀的传承者。

然而，德加与马奈的相识，成为德加艺术上的重大转折。初识马奈，两人有着共同的艺术追求，共同的审美趣味，德加也因马奈结识了印象派。这位天才开始步入自己的时代。此后，德加积极参加印象派画家的各种聚会，组织并参加印象派的展览，吸收印象派的色彩理论并依照自己的方式加以灵活运用，更加自由和大胆地去使用色彩。天生不安于现状的德加，开始探索古典传统素描和新的色彩观念相结合的可能性，逐渐开启了德加的艺术世界。

多数印象派画家如莫奈、西斯莱等人多采用弱化形体的方式，将色彩和光影作为他们追求的目的，凭借着对自然的热爱和对色彩的敏感，竭尽全力捕捉色彩在光影下的变化，在画面中定格瞬间的美。而德加所看重的依旧是素描中的形体和线条，在他追求光影瞬间变化的同时，依旧把形体视为他绘画的主体，相对于光影，德加更倾向于以形体的真实来表现美的存在。

德加与马奈经常出入咖啡厅、马场等场所，同样是画马，马奈放弃了对形体的描绘，以模糊的轮廓来表现马奔跑时的状态。而德加首先以俯视、仰视等角度去观察比赛前或者比赛后马与骑师的运动状态，在画面中多采用片段截取式的构图，强调画面中清晰的形体和轮廓线，并大胆地运用色彩，完美地表现出马和骑

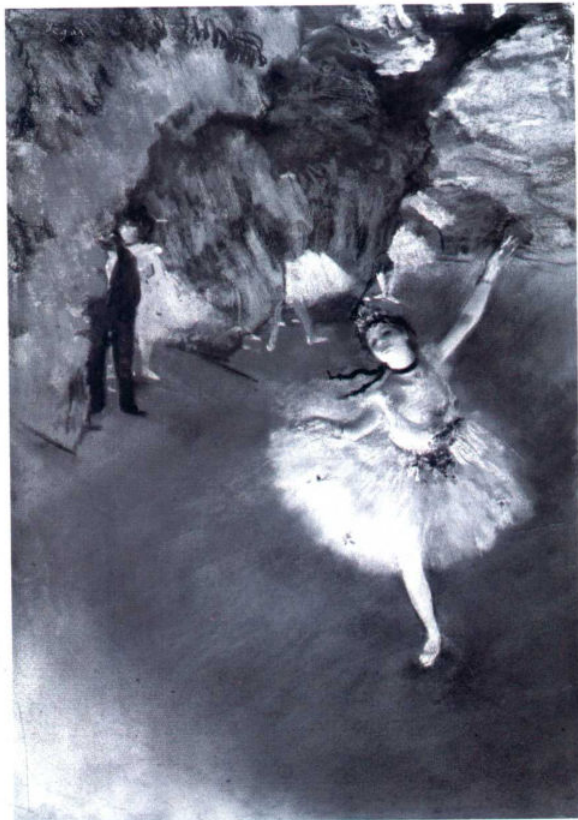
师的运动状态，呈现出与其他印象派画家不同的表现方式。

德加的艺术是建立在高度思考、提炼的基础上，他关心绘画的对象胜过绘画本身。他关注芭蕾舞女的排练、休息和生活等细节，关注她们的心理状态，他将全部精力投入其中，进行了大量的创作，试图生动真实地表达出舞女的生活状态。德加笔下的芭蕾舞女，展现出充满韵律的节奏以及极具美感的姿态。

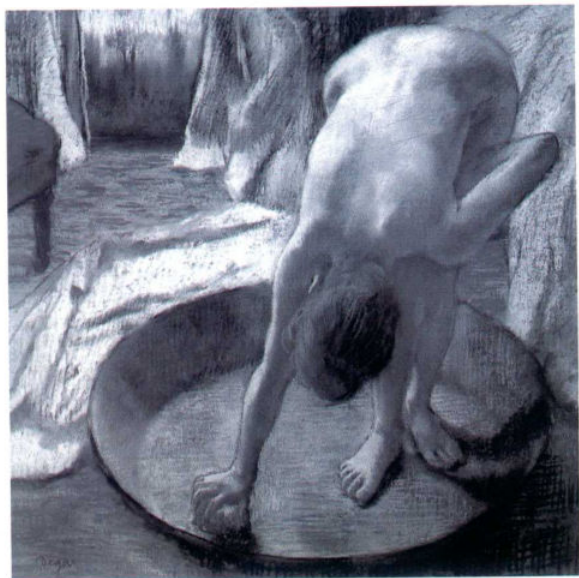
他关注正在梳妆洗浴的女性出入浴缸、擦拭身体、整理头发等状态，关注她们洗浴时最真实、最生活化的瞬间，放弃了对绘画对象瞬间表情的捕捉和心理的刻画，回避与模特儿的交流。他笔下的浴女表情模糊，大多低着头，往往沉浸于思考或者陶醉于自己洗浴的状态之中，画中的她们无视周围观众的存在，好像是对绘画空间的偶然一瞥。而正是这样的瞬间，才是真实生活的写照。

他关注街边熨衣妇工作的动作与神态，并以旁观者的角度描绘了面前为生计忙碌的女人卖力地熨衣服的瞬间和打哈欠的神态。他画了大量草图和习作，抓住了她们最为真实的生活状态，将其表现得自然生动。

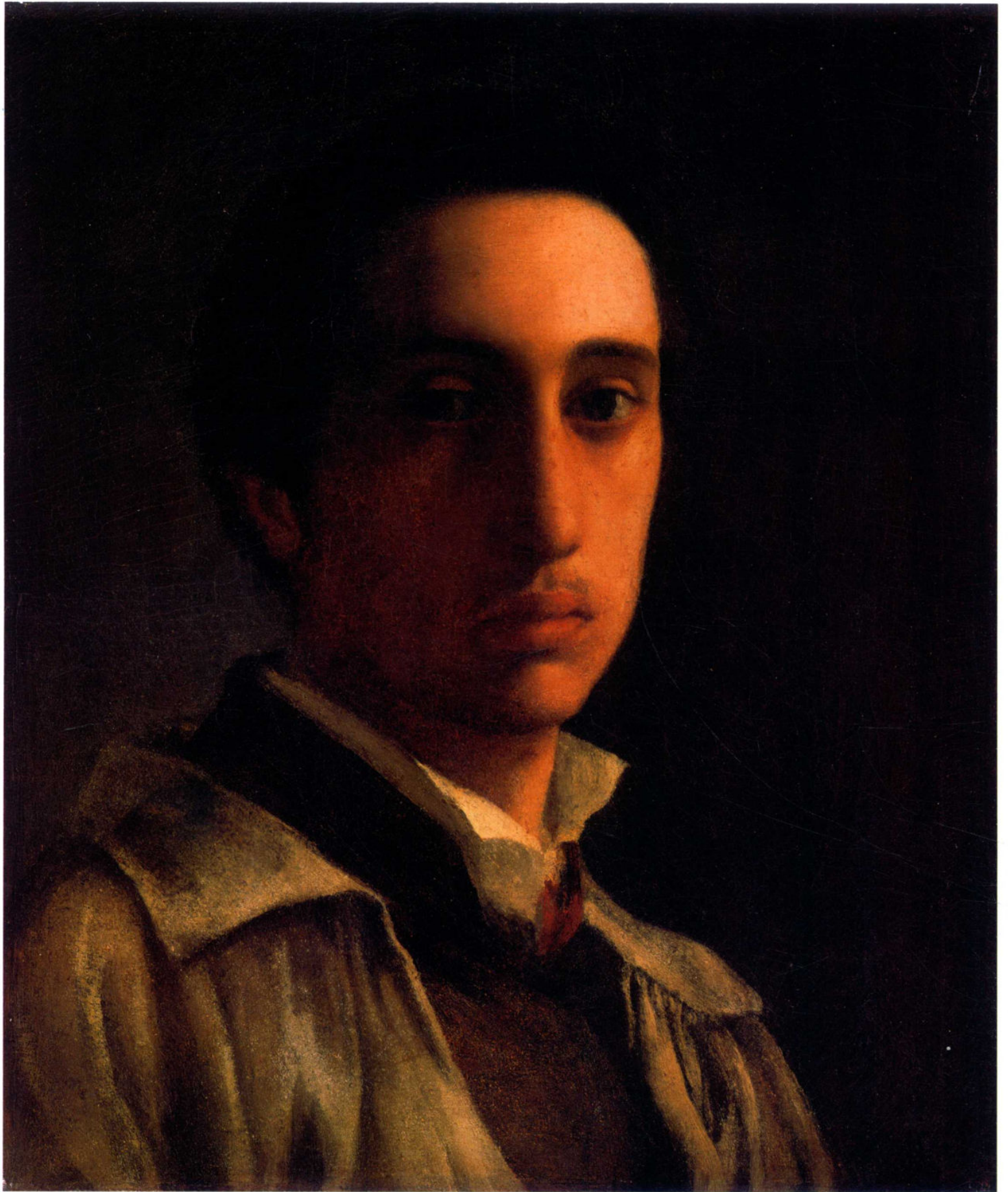
德加坚持以他自己的观察方式关注着绘画对象，并试图在画面中拉近观看者与绘画对象之间的距离。看的方式改变了，技巧也会随之改变，画面的构图也会改变。晚年的德加视力开始衰退，受到视力的影响和艺术表达方式的转变，画面色彩更加丰富，构图更加新颖、大胆，笔触更加粗犷奔放，将自身感受与对象的状态完美地结合起来，生动形象地传达出对象的真实。正如安格尔所说：“色彩是用来装饰绘画的，它不过是像个宫廷小姐，仅仅是对艺术的真正完美起一些促进作用，所以显得格外迷人一些。”

女芭蕾舞演员

洗浴的女人

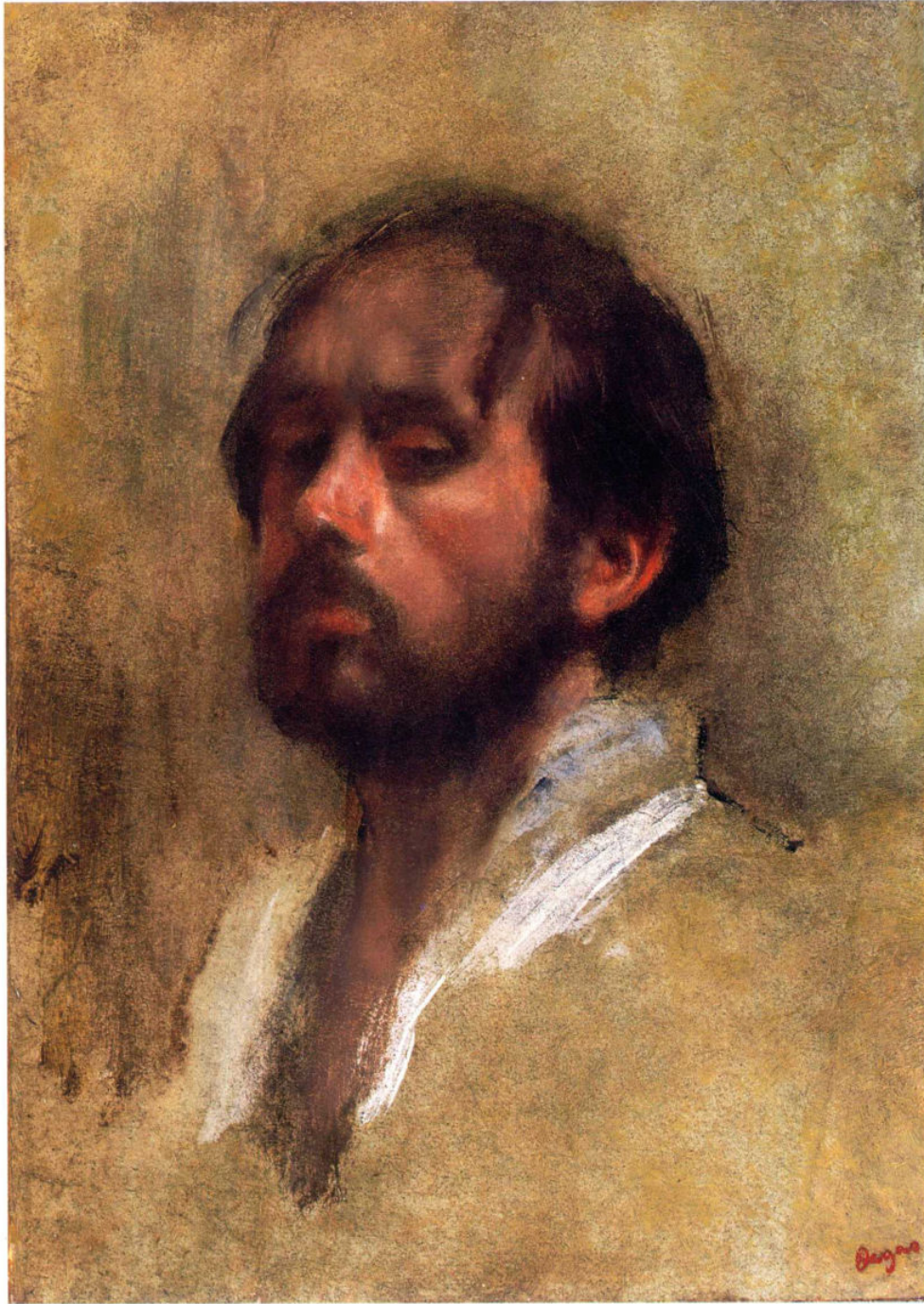
自画像 1854年 油彩 画布 40.6cm×34.3cm

穿着军校制服 1856—1857年 油彩 画布 64.5cm×46.2cm

自画像 1857年 油彩 画布 26 cm × 19 cm

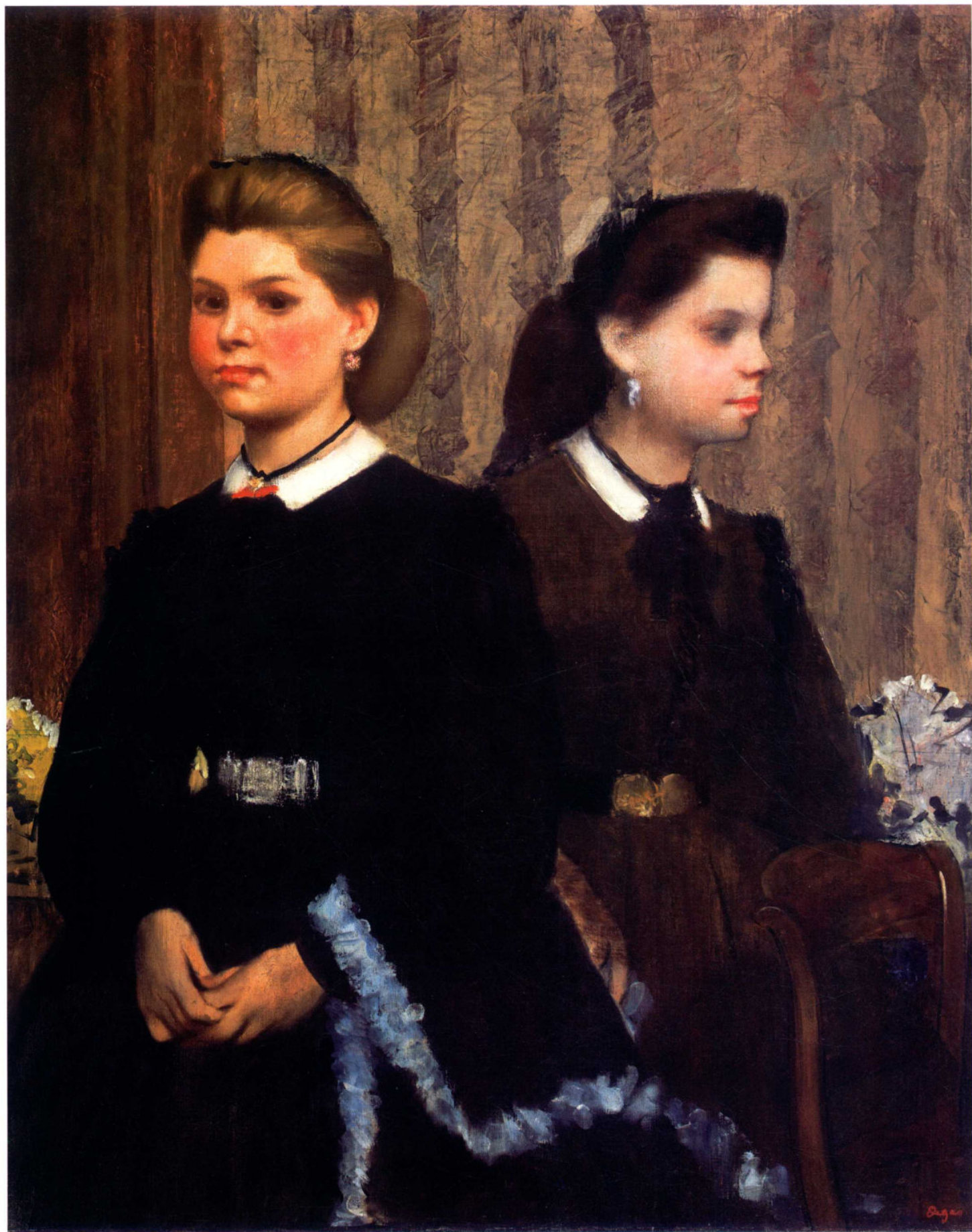
自画像 1863年 油彩画布 52cm×38cm

穿灰衣的女人 1865年 油彩 画布 91.4 cm × 72.4 cm

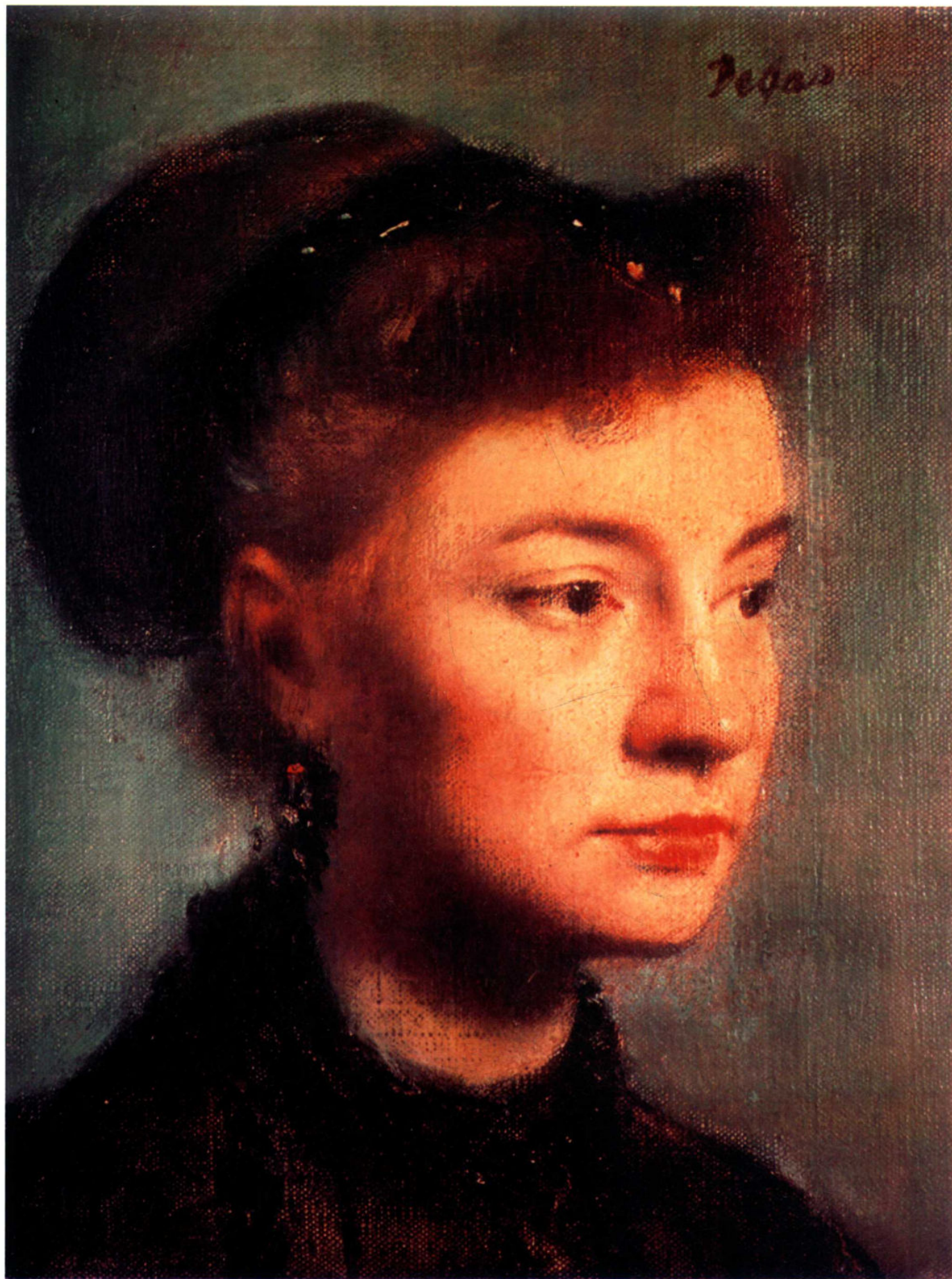
坐在花瓶旁的女子 1865年 油彩画布 79.2cm×92.7cm

贝利尼姐妹 1865—1866年 油彩 画布 92 cm × 72 cm

坠落赛马 1866年 油彩 画布 47.6cm×62.2cm

年轻女子肖像 1867年 油彩 画布 27 cm × 22 cm