

Delicately Capturing the Beauty of Dynamic Moments - Exploring Edgar Degas's Ballerina

Yubo Zhang

International Office of Sichuan University, Chengdu, Sichuan, 610065, China

Abstract

Edgar Degas works about ballerinas play an extremely important role in his artistic career, embodying his subtle grasp of dynamic moments and superb artistic expression. This paper begins with the analysis of history and Degas's family background, traces the causes of his unique complex of ballet, details his sympathy for ballerinas as a social bottom class and his desire to show their real lives and inner hearts. Then it explores the unique features of his subtle capture of the beauty of dynamic moments from his technical, psychological and other aspects of multi-angle interpretation and analysis.

Keywords

capture; dynamic; glimpse; Degas; ballerinas

精妙捕捉动态瞬间的美——探究埃德加·德加的芭蕾舞女题材作品

张宇波

四川大学国际合作与交流处, 中国·四川成都 610065

摘要

埃德加·德加的芭蕾舞女题材作品在其艺术生涯中占有极为重要的地位,体现了德加对动态瞬间的精妙把握和高超的艺术表现手法。论文从分析德加所处的时代和家庭背景入手,溯源他对芭蕾的独特情结的成因,详述了他对芭蕾舞女这一社会底层阶层的同情和展现她们真实生活及内心的欲望,进而探究德加精妙捕捉动态瞬间之美的独特之处,从其技法、心理等层面进行了多角度的阐释和分析。

关键词

绘画题材; 动态瞬间; 德加; 芭蕾舞女

1 引言

作为世界近现代美术史上享有盛誉的法国印象派画家、雕塑家,埃德加·德加(Edgar Degas, 1834-1917)的名字总是与芭蕾舞女紧密相连。这位19世纪晚期的现代艺术大师上承西方古典主义艺术对美进行不懈的追求,同时对当时方兴未艾的印象主义表现手法加以创新,再结合现实主义,甚至吸收东方元素比如日本浮世绘的构图技巧等创作了大量生动展现当时法国芭蕾舞女的画作和雕塑,对后世影响深远。德加在题材、构图和技巧上实现了许多突破,“他把舞台上所见的著名芭蕾舞剧的演出、后台排练,或排练中短暂的休息

姿态,用油画、色粉、素描、雕塑等造型手段,出色准确地再现了对象的动态”^[1]。

2 德加对芭蕾舞女题材的情结溯源

德加出身于19世纪法国的一个银行家家庭,其母曾是芭蕾舞演员,祖父是位画家,家中收藏了大量艺术品。在这个艺术氛围浓厚的家庭中熏陶长大的德加,中学毕业后就报考了美术学校。在巴黎、佛罗伦萨、那不勒斯、罗马和梵蒂冈等地学习艺术的德加得到了多位名师的指导,汲取了欧洲文艺复兴以来大量艺术成果,在素描技法和艺术语言表现等方面日臻成熟。特别是1862年结识马奈后他进入了巴黎印象派画家的圈子,部分受其影响,开始将视线投向现实生活,投向剧院、舞蹈排练间和咖啡屋等。这种注意力的转向和之

【作者简介】张宇波(1981-),女,中国江苏南京人,就职于四川大学国际合作与交流处,助理研究员。

前的艺术积累及尝试都为德加后来那一系列震撼世人的芭蕾舞女作品奠定了坚实基础。

19世纪的法国社会正经历着工业革命带来的政治、经济和文化等方方面面的剧变。启蒙思想对法国文化、艺术影响深远。科学技术的飞速进步激发了人们对世界的好奇和探索,让人们更加渴求发明和创新,从而造成了欣赏品味和兴趣的多元化。所以这一时期艺术领域新古典主义、浪漫主义、现实主义和印象主义等百花齐放,出现各派争奇斗艳的繁荣局面。而1839年照相机的发明对传统写实绘画乃至整个绘画艺术都造成了很大的冲击和震撼。随着摄影技术的发展和成熟,画家们的构图也开始受到影响,画面表达更加多元。善于汲取众长的德加很快便从中得到启发,大胆借鉴摄影构图理念,“他的画面打破了传统的结构方式,选取了不对称形式和特殊的角度,宛如摄影师精心构思角度的照片”^[2]。德加中年后的芭蕾舞女题材作品通过这些独特的艺术形式语言得到了传神的描绘与诠释。

作为欧洲时尚和艺术的中心,巴黎一直是欧洲高雅艺术——芭蕾的最佳舞台之一。德加生活的时代,芭蕾受到了前所未有的追捧和喜爱,是上流社会的一种典雅享乐方式,也体现着精英阶层的审美标准。1860年,一位音乐家朋友将德加带进了芭蕾舞女的世界。她们台前幕后的表演和生活状态令德加痴迷不已,舞台的缤纷绚丽带给他无尽的创作灵感。在芭蕾舞的世界中,他追寻到了令自己兴奋不已的传统美感。德加曾对自己的经纪人阿布罗·福拉说:“人们叫我‘跳舞女郎画家’。其实,我的主要兴趣从来都不在她们身上。我关注的只是捕捉她们的动态,画出漂亮的衣裳来。”德加频频造访排练室、歌舞剧院等,观摩女孩们的一举一动和嬉笑怒嗔,陶醉于她们优美的转动、轻盈的舞姿、云霞般的舞衣和晕影下的身形。他用最简练的笔触记录下动感瞬间,将芭蕾舞平衡与优雅的灵魂元素淋漓尽致地用画笔和刻刀呈现在世人眼前。表现动感之美的欲望一直在德加心间燃烧,因此对芭蕾舞女题材的执着紧紧伴随其后半生。正如德加的好友丹尼尔·哈勒维所言:“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”^[2]。

3 “钥匙孔”画家的同情及共情心理

与芭蕾舞在当时的高尚地位不同,演绎芭蕾舞的舞女却地位低下。严格刻板的长期训练、极难获得的演出机会、异

常残酷的淘汰机制、凤毛麟角的成名可能和少得可怜的演出报酬使贫困家庭的孩子才会去芭蕾舞团谋生。相当一部分芭蕾舞女为了赢得登台和成名的机会沦为了有权有势男人特别是“赞助人”的玩物,境遇悲惨。由于性工作成为芭蕾舞女工作的一部分,当时巴黎的歌剧院在舞台后面设立豪华客房,除了供演员休息外,还是男性俱乐部,是向芭蕾舞女求欢的场所。而仍处于培训阶段的小女孩则被称作“小老鼠”,处于最底层,毫无喘息地训练和工作着。为生活和命运苦苦挣扎的小老鼠们冷暖自知,辛酸无比。

德加在成为阿庞尼(有钱的捐赠人、公子哥儿的称谓,可以自由出入后台)后,终于可以在最真实的角度观察舞女们的隐秘世界。渐渐地,芭蕾舞女和小老鼠们习惯了这位拿着画夹的旁观者。他似乎无处不在,注视着舞者们的每个动作,特别是常常站在楼梯底下或顶端,以仰视或俯视的视角捕捉跳跃和走台的动作。长时间的观察与交流,“德加怀着无比同情的心态去描绘她们,记录她们的点点滴滴,进而让社会去发现她们,理解她们、同情她们”^[3,15]。德加被女孩们的生活经历和状态深深感染,还常常设法帮助她们,比如他曾经为一位芭蕾舞女在事业上的提升给他的好友写信求助。

从视觉角度看,德加通常是“旁观者”甚至“偷窥者”,乃至赢得了“钥匙孔画家”的外号。他对这一称谓十分认同,坦言自己喜欢从钥匙孔中观察,看到的是简单的人和专心做事的场面。他“用速写的表现形式,记录下了这些稍纵即逝的现实的生动画面,进而结合了自身的处境,可以说在一定程度上产生了共情”^[3,14]。基于同情甚至共情心理,德加描绘的舞者状态大多数情况下都不是最美时刻的,而是备演、排练和中场休息时的状态,是对芭蕾舞女生活和工作经历的一种如实记录,描述的是“诗意”芭蕾下的一种“反诗意”的舞者生活。德加将系鞋带、挠痒痒、撩头发、整理裙摆、揉搓酸痛肩膀等最简单、随意、不造作和未经任何美化的姿势如梦幻般地表达出来,让观者感受到一种前所未有的表象背后的真实和美妙诗意后的单调枯燥,体会到一种充满苦难与原始之美的更高境界。

作为现实主义画家,在长达二十多年与芭蕾舞女近距离接触的过程中,德加已对演员及小老鼠们的悲剧人生有了更为深刻的认识和思考。他将注意力集中在“优雅背后的艰辛付出和无聊单调,伸展、等待、挠痒、试鞋、摆位、按摩、摇扇、闲谈、调情,芭蕾舞女的一举一动皆可入画”^[4]。例如,

《芭蕾舞排练》(1875)这幅画中“舞女们一个个都已经被那不胜其烦的终日奔忙、竭力去讨好和献媚、不停地纠缠和下流庸俗的生活折磨得疲惫不堪了。疲乏、空虚、苦恼、希望、无聊的气氛充满了整个排练场”^[5]。在《星星》(1878)、《粉色和绿色的舞者》(约1890年)等画作中,德加在明面上描绘芭蕾舞者在刺眼光线中行礼谢幕或在强烈灯光下穿着鲜艳舞裙准备上场的片段,而在画面不经意的深处,芭蕾舞女们的身后,却若隐若现地站着穿黑色燕尾服的男性,脸部隐藏于金色窗帘之后或模糊不清。德加通过这一表现手法,将窥视者和暗中掌控芭蕾舞女命运的权势者形象巧妙展现在观者面前。他试图捕捉和暗示的是那个年代隐藏在优雅编排与技巧背后的芭蕾的本来面目。这些阴暗形象所隐喻的休息室性政治含蓄地向观者传递着芭蕾舞女为脱离贫困成为舞台皇后而付出的艰辛与忍受的屈辱。

在德加描绘的众多芭蕾舞女形象中,女孩们的五官没有得到刻意展现甚至被丑化,背景和人物等都带有一种朦胧感和抽象性特点,略显神秘与深邃。画家将该群体的共有本质放在首位,并不考虑个体特性,因为他要表达的是这一类人的人生起伏与生活状态。画中女孩们的服装统一、装饰统一、发型统一,统一的外在装束使个体形象被弱化到几近忽略的地步,而她们的共性特征则鲜明地表现出来。舞女们飘飘若仙的亮丽衣裙与德加刻意丑化的动作形成强烈反差,暗示了外表与内心的巨大差异,展示舞女平凡人生和为生活而不懈努力的内心世界,由此引发观者对女孩们在花季年龄所承载的不可承载之重的深切思考和同情,在震撼观者内心的同时,也使受众与芭蕾舞女们达到某种情感上的共鸣。在几十年的创作生涯中,德加以其扎实的素描功底,采用明显的现实主义手法结合古典主义和印象主义等将巴黎这座大都市中最贫穷女孩们的奋斗和内在人性表现得淋漓尽致。

4 动态瞬间的精妙捕捉

德加是一位极其擅长描绘瞬间印象的大师,尤其精于捕捉人物动态瞬间的美,并将这种美以静态的画面或雕塑呈现在世人眼前,将倏忽而逝的瞬间定格为永恒。纵观德加的芭蕾舞题材作品,表现的都是某一动态瞬间舞者的百态千姿,或舞裙飘飘,或舞姿曼妙,或慵懒斜靠,或嬉戏打闹,或托腮冥思,或抓痒挠背,凡此种种,不一而足。芭蕾舞女的台上台下的动感一瞬间被德加以高超的表现手法准确再现出来,

凝固于作品中。舞者肢体运动中的韵律感、运动中的运势以及运动中色、光的种种变化等都被他精确记录,展现舞者灵魂被芭蕾之美、生活之苦所融化的境界。

德加在表现动态瞬间上与众不同:他不是单独再现某一特定的舞蹈场面或舞蹈动作,而是以高度的凝练感来概括造型或动作之美,表现动作的共性特征。这与他从不描绘个体演员而是表现演员群体的共性是完全一致的。他总是能“捕捉舞蹈中的典型性和概括的形象,最能以传神的瞬间,把舞蹈的动态美凝固在他的‘镜头’画面之中”^[6]。

与此同时,“他努力寻求新的艺术道路,追求人体造型的完美和运动的韵律,注意表现光并画出光的颤动”^[4]。作为印象主义的代表人物之一,重视光和色彩的运用是德加在作品中必然坚持的原则。印象主义致力于尽可能以表现纯粹光的关系来达到客观描绘视觉现实中的瞬息片段的目的。而这与德加致力于表现动态瞬间不谋而合,也为他提供了有力的创作手段、方法和技巧。

德加的芭蕾舞女作品中展现的都是特定时间内所自然呈现的转瞬即逝的颜色:在芭蕾舞舞台前台后,强烈的灯光所造成的氛围条件和影响其他物体而产生的特定颜色和晕影都被以视觉真实的方式如实表现出来,而这种表现手法对于展现瞬间动作是最有效的。

德加画笔下的芭蕾女孩形象是古典主义素描与印象主义色彩完美结合的产物。他利用光色原理描绘自己眼中看到的现实人物和生活,表现女孩们略带神秘感的一举一动的瞬间印象。记忆力惊人的德加描绘的女孩们的面部特征却是不清楚的,整个画面带有一种朦胧感。背景也常用深色系色彩传达出一种幽深隐秘之感。模糊的画面将受众的注意力更多引向到人物的共性,朦胧的氛围增添了动作瞬间的迷幻,使人感叹于人类生命的节奏,沉醉于作品表达的永恒意境,引发无限遐想和思考。为了让受众在欣赏静态作品时能获得一种视觉上的动感,同时产生有别于传统理念的深度感和空间感而营造出一种意味未尽的画面氛围,德加大胆借鉴日本浮世绘的裁切手法,用画面边缘剪切芭蕾女孩们的身躯,使构图上出现人物偏于一角或居于非中心位置的安排。由此,“‘瞬息摄影’般攫取的影像便超越了静止的‘形’,赋予了作品在空间印象基础上的时间感”^[4]。同时,德加的作品中经常出现或局部出现以“仰视”(《芭蕾舞开始前》,1890/1892)和“俯视”(《拿着桦树谢幕的舞者》,1876)

的角度,这些近似于特写的抓拍式视角打破了传统视角四平八稳的持续性视觉感观,表现出倾斜、变形、放大、缩小、频闪等瞬间印象,从根本上全面提升了画面的不稳定感和运动感,从而传神地表达出刹那间的生动印象。

德加在与芭蕾舞女的长期接触中达到了与舞蹈和舞者心灵相通的境界,因此才能将快速运动中展现的舞姿和平时稍纵即逝的随意生活动作紧紧把握住,尤其是那最难抓取的动态的敏感性。在心意相通中,才能“非常贴切地抓住能表达舞姿情感那静止的一刹那间,而如果抓不住‘胸中之舞’,这舞蹈人物就只能徒具形骸,实无动人心弦之可能”^[1]。

5 结语

德加的芭蕾舞女题材作品是世界艺术宝库中的璀璨明珠之一,具有跨越时空的经久不衰的迷人魅力。对现实社会中弱势群体的同情和对平凡人物生活的关注鼓励着他创作出一

个又一个反映中下层群体生存状态的不朽作品。不加美化的“反诗意”的真实描绘和对动态瞬间的精准捕捉使观众透过纸面感受到更为深刻的内在人性。德加用高超的技法、对芭蕾的深刻理解和与芭蕾舞女的相知理解完美再现了瞬间的真实和对真实的崇尚与追求。糅合众家所长又加以革新改进的德加作品拥有永恒的吸引力,是“当代生活中的火焰”。

参考文献

- [1] 王耕夫. 印象派大师德加与芭蕾舞女 [J]. 上海艺术家, 1999 (03):66-67.
- [2] 吴生. 德加和芭蕾女孩 [J]. 书屋, 2004(03):48-51.
- [3] 张迎双. 德加芭蕾舞题材绘画研究 [D]. 徐州: 中国矿业大学, 2018.
- [4] 赵佳. 浅析日本浮世绘对德加“芭蕾女”系列的影响 [J]. 上海文博, 2013(04):73-78.
- [5] 马步宁. 德加与《芭蕾舞排练》 [J]. 文化译丛, 1985(05):42-44.