

埃德加·德加 舞蹈班 板面油画 约1870年 大都会艺术博物馆藏

《舞蹈教室》这幅画是德加芭蕾舞女画中较有代表性的一幅。教室里拥挤不堪，德加没有表现舞者在台上灵动起舞，而是表现了她们一点也不优雅的样子。在众多的少女中站着个白发长者——于勒·佩罗，拄着拐杖，正在审查一个少女的表演，而其他舞者都在休息或做准备工作，有人把手伸进裙子里整理衣服，有人正在咬手指，有人在调整肩带，有人叉开双腿一屁股坐在凳子上，有人靠在墙边心不在焉，有人歪着脖子……二十几个少女动作神态不一，但个个紧张的情绪一览无余。

德加成功地捕捉到了舞者们的真实训练场景的精髓。这些动作虽不能呈现出芭蕾舞的优雅，但是很真实，是舞者们的平淡朴实的生活日常，这些不登大雅之堂的姿势，反而给人带来一种真正的活力，增强了画面的美感。

据说《舞蹈教室》和《舞蹈班》两幅画都是舞蹈考试的场面，但德加从来没有去过这样的考场，他只是根据之前观察到的景象，想象画出了这些看似自然的场景，不同舞者的动作全部来源于德加平常数不清的写生，可见，日积月累的观察与写生是画家展开绘画创作的根本。

德加的舞女为何出名

高更说：“德加笔下的舞女不是女人，只是一根保持着平衡的奇妙线条”。越看德加的舞女，这种感觉越强烈：因为德加笔下的舞女似乎一直在旋转，突然有个人按下了暂停键，然后再按下播放键，随时就能随着线条的变幻继续旋转。

德加说：“我笔下的女人都是真实的普通人。你看着她们，就像从钥匙孔里看到的一样”。画面中的舞者无关少女的活泼可爱，也无关舞者的曼妙体态，只是一种可怕的真实，在无数的线条交织中，他把芭蕾舞诗意和感性的一面尽数剥去，留下的是生活的真相，而无论德加是否有意为之，这个没有生活诗化的真实，更加地直抵人心。

题材选择

德加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，是一个以画芭蕾舞女而著称的画家。德加能观察到芭蕾舞女的各种形体姿态得益于他可以随意的穿梭在舞台后面的准备区域和观众席上，甚至是排练教室里。德加并不关注这些芭蕾舞者们脱下舞裙在现实生活的状态，而是去描绘她们穿着舞蹈服时的状态，似乎是为了去刻画带着表演性质的生活与现实生活的差别。

色彩运用

从《舞蹈教室》这幅作品的色彩运用来看，整幅作品以暖色调为主，还巧妙地运用了光线和色彩，像天花板、地板全是以黄褐色进行表现，墙壁的颜色虽然是绿颜色，但是在绿颜色中暖色光源的感觉极为强烈。而画面上的一个个小女孩，不管是她们的肤色还是她们所穿着的舞蹈服，都刻画得细腻而生动，充分表达了温暖的光影感。画面的色彩和光影丰富而生动，因此也表现出舞蹈教室的热烈氛围。

构图技巧

德加在这幅画中运用了他独特的构图技巧，画面的视角偏低，仿佛是从一个旁观者的角度观察这个场景。这种处理方式使画面更加立体，也增加了画面的视觉冲击力。画面人物众多，德加以一个绿墙包围的大厅一角为点，向外发散出去，将天花板的一角与画面边缘截断，特意在画面中央的位置，放置了排练用的大镜子，拉伸了画面的空间感增加了纵深感。

艺术特色

这幅名画并不是画家亲临现场绘制的。德加从以前去歌剧院时留下的印象，和许多在画室对模特儿所做的素描中，设计出最美的构图，而画出自然生动的练舞情景。德加以出色的素描技巧，将舞蹈演员正在舞动的那一瞬间描摹下来，似动非动，带来一种如相片般的瞬间感觉，这是受到当时正在流行的摄影技术所影响，画家因此希望能将相机捕捉画面的效果表现在画布上。写实的、具有动态感的描绘，在德加的画笔下，每一个人物都有自己独特的姿态和表情，给人一种生动而真实的感觉。

埃德加

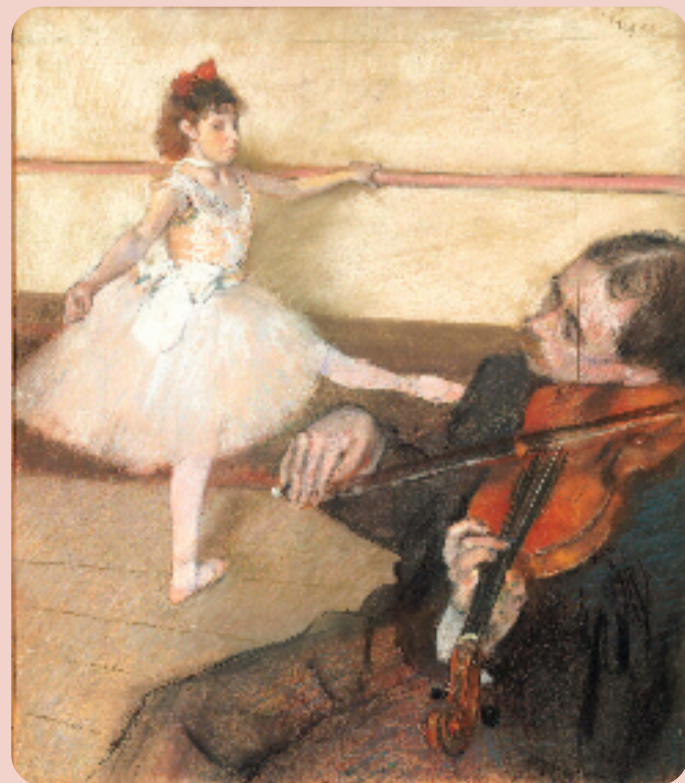
德加

舞蹈考试

粉彩画

1880年

丹佛美术

埃

德

舞

粉

1880年

大