藝術學文摘
Abstracts of Art
ISSN Print: 3079-546X
ISSN Online: 3079-5478
https://doi.org/10.63313/Art.4001

埃德加德加色粉绘画语言探究

兰天

安徽财经大学，安徽省 蚌埠市

发布日期：2026年3月10日

摘　要

本文聚焦19世纪法国印象派画家埃德加·德加的色粉绘画，来系统性探究它独特的绘画语言情况，其一，剖析德加色粉绘画表现技法，其二，从色彩引导和鲜艳色彩体现这两个方面探讨其色彩语言的运用特征，揭示色彩在画面引导以及色彩对比与协调关系当中的独特表现力，最后，分析德加色粉绘画的形式语言特性，包括独特的构图选用以及画面布局规律，研究发现，德加的色粉绘画在技法创新、色彩表现以及形式语言等方面，均有重要的艺术价值，为现代绘画艺术的发展给予了重要的启示。

关键词

埃德加·德加；色粉绘画；绘画语言

An Exploration of Edgar Degas' Pastel Painting Language

Tian Lan

Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030, China

Abstract

This article focuses on the pastel paintings of Edgar Degas, a French Impressionist painter of the 19th century, to systematically explore his unique painting language. Firstly, it analyzes Degas' pastel painting techniques. Secondly, it discusses the application characteristics of his color language from two aspects: color guidance and vivid color expression, revealing the unique expressive power of color in guiding the composition and in the relationship of color contrast and coordination. Finally, it analyzes the formal language characteristics of Degas' pastel paintings, including the unique composition selection and the rules of picture layout. The study finds that Degas' pastel paintings have important artistic value in terms of technique innovation, color expression, and formal language, providing significant inspiration for the development of modern painting art.

Keywords

文章引用: 兰天. (2026). 埃德加·德加色粉绘画语言探究. *藝術學文摘*, 1(2), 10-13. ISSN Print: 3079-546X; ISSN Online: 3079-5478.
DOI: 10.63313/Art.4001

Edgar Degas; Pastel Painting; Painting Language

Copyright © 2026 by author(s) and Erytis Publishing Limited.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1．埃德加·德加色粉绘画的技法

1.1. 线条表现技法

德加曾师从于古典主义大师安格尔学习古典素描技法那时他临摹了从 15 到 16 世纪的许多绘画和素描，对用线塑造的艺术处理达到了炉火纯青的程度。在德加对色粉画作品进行创作的过程当中，他通过对线条进行灵活多变的处理，让素描与色彩能够完美结合起来。

在他的色粉画作品中，看似杂乱的线条被有序地铺陈在画幅中，画面中常能看到不同颜色的排列的短线，以一种虚实参差的方法营造出微妙的光线变化。他在进行色粉画创作时会经常使用交叉排线相互叠压的方式，比如先画上蓝色，在蓝色之上再用黄色的短线来叠压。这样的方式，黄色压在蓝色之上最终呈现出来的是一种绿色，但实际绘画中并没有使用绿色，并且这样使得色彩层次更丰富[1],这种技法既保留了素描的精确性，又赋予了画面丰富的肌理质感，德加的线条表现技法不仅服务于造型方面的需要，更成为了他的艺术语言的重要组成部分，为色粉画这种媒介注入了新的表现力。

1.2. 厚涂与混合技法

色粉画由于颜料的特性而使得其无法像油画创作中利用层叠的方式进行色彩调和，色画粉在风干定型后很难支撑下一层画粉的附着，进而使得粉画无法形成更为鲜明的色彩结构，而追求类似油画的效果也就成为了粉画作家的核心目标之一。色在这样的情况下，德加采用对色粉画进行多层厚涂的方式。为作品表面喷洒特制的定画液成，但是这样做会使色粉发灰变暗。为了避免这个问题，德加作画时会使画面比预期更亮。每画一层便固定一层，直至满意为止。德加这种多层叠加的厚涂技法，使得色粉画具有自身的质感与丰富层次。德加的色粉画作品还应用了混合技法。德加将蛋彩颜料、广告色和色粉材料混合使用。因为各种材料有水质和油质之分，德加经过不懈的努力和尝试，使得其作品达到了水乳交融的效果[2]。

2. 埃德加·德加色粉绘画的色彩语言

2.1. 色彩在画面布局中的引导作用

在德加对其色粉画作品进行创作的过程当中，色彩并不仅仅只是视觉元素，更加是对画面空间秩序进行构成的重要引导力量，在《蓝色舞衣的三个舞者》中，三个舞者穿着漂亮的蓝紫舞衣，高举着双手挺伸身体演练舞姿，她们的动作优雅而态度认真。接近一致的手势及舞衣上的蓝紫色连续排列，引导观画者视线的移动，产生色彩的律动。在德加创作《舞台上的舞女》的过程当中，暖色调的舞裙和冷色调的背景形成了鲜明对比，引导着观者的视线首先聚焦在舞者主体上，德加对色彩饱和度进行精妙控制的情况也值得关注，他经常把高饱和色彩放置在画面视觉中心，而在边缘区域则采用低饱和度色彩，这种对色彩进行处理的方式既让主体得到了突出，又形成了自然的视觉过渡。

2.2. 鲜艳色彩在画面中的体现

德加在色粉画创作运用了大量的鲜亮色彩对比，营造出强烈的视觉冲击感。德加认为，色彩并不能用来表达事物本身，而是用来描绘事物所处的环境、气氛和周围人的心理感受。他在色粉画中所追求的不是单纯意义上的色彩变化，而是通过色彩表达出内心深处的感受。他认为：“我并不是为了使色彩更多地为我所用，而是为了表达我心中所想要表达的东西。”德加特别善于对色粉材料的特性进行利用，他采用不同的颜料进行调和，采用色彩叠置以及刮擦的创作技巧，用多种颜色来绘制同一幅作品，从而达到色彩丰富、鲜艳的效果，如作品《擦干自己的女人》。他使用一种非常艳丽的红色来绘制作品中的某一处细节，画面中所有的色彩都是用不同色调的颜料进行调和而成，例如画面中蓝色和黄色的色调是由红色和绿色调和而成，而红色和橙色则是由蓝色和黄色调和而成。这种鲜艳的色彩交织方式既能给观者带来视觉冲击感，又能体现出和谐、统一之美，展现出德加对色彩关系有着精准的把控。

3. 埃德加·德加色粉绘画的形式语言

3.1. 独特的构图选择

德加是一位极具有独特观察视角的艺术家，他善于观察生活中的细节。他的色粉画表达出他极为特殊的视角和爱好。马术和芭蕾是德加最钟爱的主题，这两种主题都具有运动的特征。德加在进行视角选择的过程当中，对传统绘画的固定视点进行了突破，他常常会采用俯视、仰视以及其他非常规角度，以此来对运动瞬间动态进行捕捉。在他创作芭蕾舞女系列作品的情况下，他频繁地使用剧场包厢的俯视视角，这种居高临下的构图方式，一方面将舞台全景展现了出来，另一方面又让舞者的动态韵律得以强化。

随着摄影技术的不断发展进步，已经可以用摄影技术拍摄人物运动的瞬间，德加曾一度热衷于对照相和暗房冲洗技术的学习和钻研。在创作中也更加自觉地运用这种“新闻图片”式的手法来构图作画，用绘画的方式捕捉瞬间的画面[3]。德加还借鉴了日本浮世绘的“截取式构图”，也就是会对画面边缘的人物或者物体进行大胆裁切，从而创造出一种偶然抓拍的真实感。德加的粉画作品大范围的应用了此种技巧，甚至于在德加的画作中除了部分主体内容之外很难找到一件完整的物品 （或人物）。这种不完整的延续是提升整体构图想象空间的根本表达手法，此种表现形式会极大地激发观赏者的联想空间，并进一步刺激其对画作之外的意境寻求。可以说，德加正是通过此种方式在写实与意境之间寻求进一步的平衡。

3.2. 画面元素的布局规律

德加所创作的色粉绘画，在针对画面元素进行布局的过程当中，呈现出了一种独特的、具有动态平衡性质的特征，通过对他所创作的芭蕾舞女、浴女等一系列作品开展分析工作，可以发现这位艺术家很擅长运用对角线构图以及不对称布局的方式，来对视觉张力进行营造。在像《舞蹈课》此类作品里面，舞者姿态存在着重复与变化的情况，这就形成了一种节奏感，而对留白区域进行巧妙处理的情况下，就增强了画面所具有的呼吸感。

德加还很擅长利用道具以及建筑元素，来对几何框架进行构建，采取截取式的、快照式的瞬息构图，用画面的四边来分割画面，对之进行大胆的切割，使视觉严重偏离画面中心，造成了一种非常奇特的视觉效果，使得画面更具有一种真实感和现代感。例如《排练厅》里面的扶栏和镜子，它们既对空间进行了分割，又让画面实现了统一，这种布局的手法，体现出了艺术家对现代都市生活节奏所具有的敏锐把握能力，通过看似随意地对元素进行排列，实际上精确地对画面的视觉重心以及运动趋势进行了控制。越到晚期，画面的构图就越具抽象性，画面场景变得更加真切自然。

4. 结论

通过针对埃德加·德加色粉绘画语言开展系统的研究工作，本论文对他艺术创作所具备的多维特征进

行了揭示，德加把传统绘画技法和现代艺术理念进行融合，在进行技法表现的时候，采用了那种富有韵律的笔触以及多种混合的媒介，在进行色彩运用的过程当中，他突破了常规，通过冷暖对比以及明暗变化来营造出独特的空间感。他的色粉画作品展现出了精湛的技法，让画面呈现出细腻而且丰富的肌理效果，在进行构图形式设计的情况下，德加大胆地采用了非常规构图视角以及动态剪裁，打破了传统绘画所具有的稳定感，给作品赋予了强烈的现代性。此类创新不单单体现在技法层面，更在艺术观念方面为后世开辟了新的可能性，研究显示，德加的色粉绘画语言具有鲜明的个人风格，他的艺术成就不只是在于技法的创新，更在于把形式语言和情感表达进行完美的结合，为现代绘画的发展提供了重要的启示。

参考文献

[1] 李考智.埃德加·德加的色粉画研究初探[J].艺术评论,2016.

[2] 祝成.德加粉画中的技法特征研究[J].美与时代(下),2017.

[3] 朱富平.穿越时空的启示——关于德加色粉画作的解析及随想[J].大众文艺,2013.