

中小學生課外閱讀**黃金版**

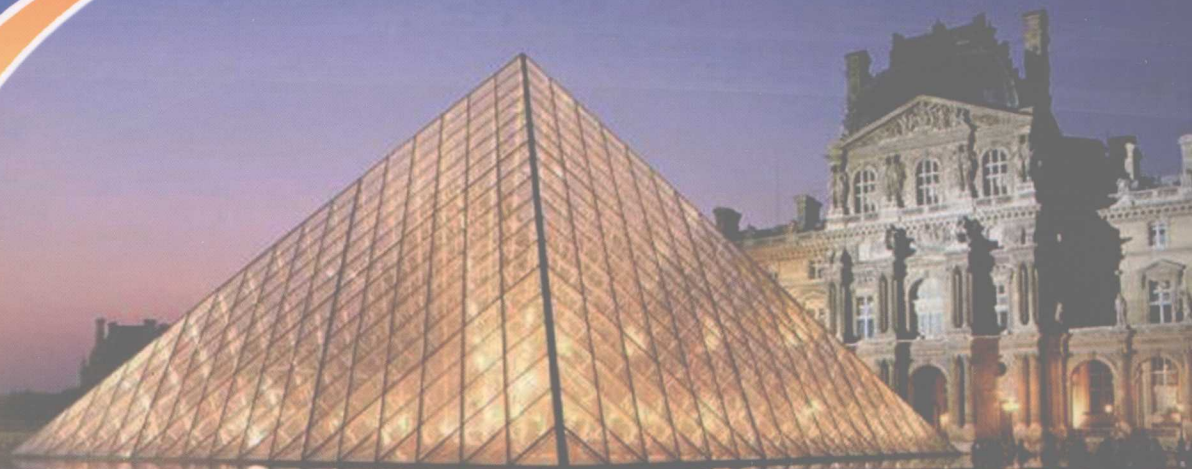
● 主編/李敏 藝術顧問/顏海強

SHIJIE ZHUMING YISHUJIA HE YISHU DE GUSHI

廣聞博知系列讀物之三

環球**藝術**朝聖

世界著名藝術家和藝術的故事

Pilgrimage on Art In the World

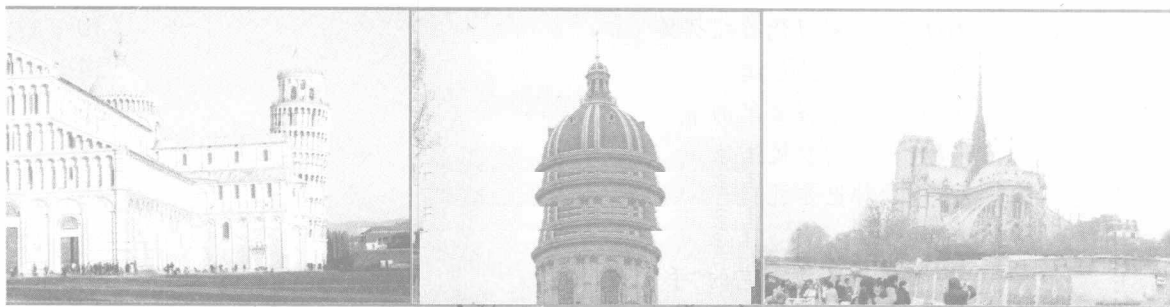

大連出版社
DALIAN PUBLISHING HOUSE

广闻博知系列读物之三

世界著名艺术家和艺术的故事

环球艺术 朝风

大连出版社

DALIAN PUBLISHING HOUSE

© 李敏 2009

图书在版编目(CIP)数据

环球艺术朝圣：世界著名艺术家和艺术的故事/李敏主编. —大连：
大连出版社, 2009.1

ISBN 978-7-80684-704-6

I. 环… II. 李… III. 艺术家—生平事迹—世界—青少年读物
IV. K815.7-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 158620 号

责任编辑:徐 斌 李 莹

封面设计:金啸宇

版式设计:英 伦

责任校对:刘春艳

出版发行者:大连出版社

地址:大连市西岗区长白街 10 号

邮编:116011

电话:(0411)83621171/83621049

传真:(0411)83621170

网址:<http://www.dl-press.com>

电子信箱:cbs@dl.gov.cn

印刷者:沈阳新华印刷厂

经销者:各地新华书店

幅面尺寸:180mm×230mm

印 张:12

字 数:277 千字

出版时间:2009 年 1 月第 1 版

印刷时间:2009 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1~5000 册

书 号:ISBN 978-7-80684-704-6

定 价:23.00 元

佛罗伦萨是一座历史悠久的名城，它既是意大利文艺复兴运动的发源地，也是欧洲文化的发源地。佛罗伦萨最为辉煌的时刻要数文艺复兴时期，很多大艺术家都聚集在这里。佛罗伦萨还是世界上文艺复兴时期艺术品保存最丰富的地方之一，因而又有“西方雅典”之称。

目 录

意大利艺术朝圣

- 达·芬奇:从画蛋起步的天才 /1
米开朗基罗:让巨石“复活” /5
拉斐尔:桶底上的速写 /11
帕格尼尼:一根弦上奏出的“魔音” /15
罗西尼:在流浪中开始的艺术生涯 /20
帕瓦罗蒂:名扬世界的高音C之王 /24

法国艺术朝圣

- 柏辽兹:用刺刀代替指挥棒 /30
莫奈:伦敦雾的创造者 /34
塞尚:终生紧握画笔的手 /39
米勒:真正的农民画家 /43
罗丹:砍掉巴尔扎克的“手” /49

奥地利艺术朝圣

- 海顿:交响乐的巧妙暗示 /55
莫扎特:没有完成的《安魂曲》 /59
舒伯特:毕生与贫困相伴 /65
施特劳斯父子:两代人奉献的优美旋律 /71

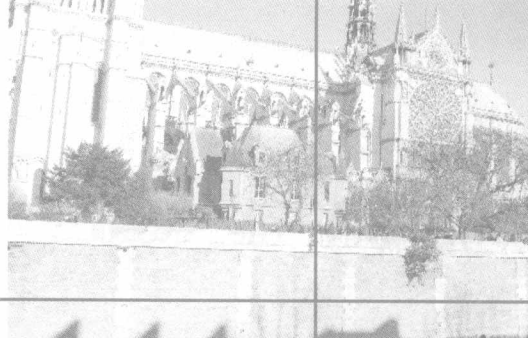
德国艺术朝圣

- 巴赫:借着月光抄乐谱 /77
贝多芬:这样的人永远只有一个 /81
门德尔松:音乐史上最幸福的天才 /89
舒曼:与钢琴家的美满结合 /93
勃拉姆斯:提高半音的现场演奏 /95
门采尔:甘愿染上“绘画狂热症” /99

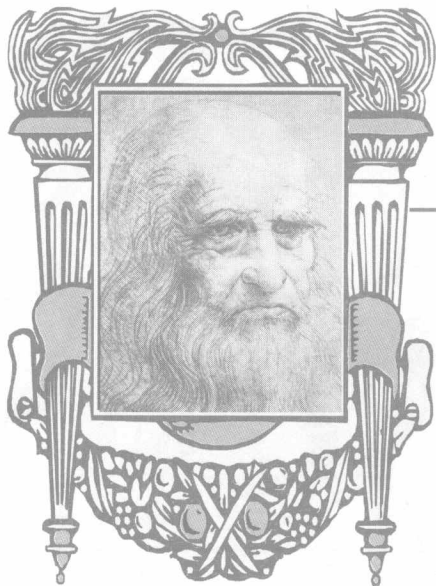
英国艺术朝圣

- 亨德尔:由对手宣告他的胜利 /103

目 录

卓别林:流浪汉演“流浪汉”	/107
费雯·丽:不持久的浪漫故事	/115
匈牙利艺术朝圣	
李斯特:别出心裁荐新秀	/121
捷克艺术朝圣	
德沃夏克:艺术家也有祖国	/125
波兰艺术朝圣	
肖邦:把心脏带回祖国	/129
鲁宾斯坦:毕生献身于钢琴艺术	/135
荷兰艺术朝圣	
伦勃朗:比名誉更重要的是自由	/141
梵高:苦难永不会终结	/147
俄罗斯艺术朝圣	
柴科夫斯基:我不愿做他们的鹰犬	/151
列宾:沿着伏尔加河行走	/157
西班牙艺术朝圣	
戈雅:画家中的莎士比亚	/163
毕加索:最高龄的年轻画家	/169
瑞典艺术朝圣	
褒曼:演到生命最后一刻	/175
芬兰艺术朝圣	
西贝柳斯:民族音乐的灵魂	/180
美国艺术朝圣	
邓肯:风靡欧美的舞姿	/183
日本艺术朝圣	
小泽征尔:识破圈套需要勇气	/186

意大利艺术朝圣之一

达·芬奇： 从画蛋起步的天才

达·芬奇诞生在意大利名城佛罗伦萨附近的芬奇镇的安基亚诺村，他的父亲皮埃罗是当地有名的公证人，家境很富有。孩提时代的达·芬奇聪明伶俐，勤奋好学，兴趣广泛，歌唱得很好，还很早就学会了弹琵琶。他尤其喜爱绘画，大家都叫他“绘画神童”。

列昂纳多·迪·瑟皮耶罗·达·芬奇(1452~1519)：意大利文艺复兴时期的著名画家，欧洲文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。他同时还是美术家、雕塑家、建筑家、工程师、科学家、科学巨匠、文艺理论家、大哲学家、诗人、音乐家和发明家。

有一次，一个农民请皮埃罗帮忙画一张画。皮埃罗想试试儿子的画艺，便将这个任务交给了达·芬奇。一个月后，达·芬奇完成了这幅画，他把父亲请到自己的房间。他事先把窗户遮去一半，将画架竖在光线恰好能照射到的地方。皮埃罗刚走进儿子的房间，一眼就看见了一个面目狰狞的怪物，它长着火球般的眼睛，张着血盆大口，鼻孔中往外喷着火焰和毒

气，样子十分恐怖，吓得他不由得大叫起来。达·芬奇笑着对父亲说：“请您拿去吧，这就是它应该产生的效果。”

这件事让皮埃罗确信自己的儿子确实有绘画天赋，就把他送到佛罗伦萨，拜著名艺术家佛罗基俄为师学习绘画。

佛罗基俄给达·芬奇上的第一堂课就是画鸡蛋。开始时，达·芬奇画得津津有味。可是，接下来一连好多堂课，佛罗基俄还是让他画鸡蛋，达·芬奇就想不通了，小小的鸡蛋，有什么好画的呢？这一天，他壮着胆子去问老师：“您，为什么老是让我画鸡蛋呀？”

佛罗基俄说：“鸡蛋虽然普通，但是天下没有绝对一样的鸡蛋，即使是同一个鸡蛋，角度不同，投来的光线不同，画出来的鸡蛋也就不一样了。画鸡蛋是基本功。基本功要练到画笔能够圆熟地听从大脑的指挥，得心应手，才算功夫到家。”

佛罗基俄的这番话使达·芬奇很受启发，从此他每天都对着鸡蛋，一丝不苟地照着画。一年，二年，三年，许多年过去了，达·芬奇画鸡蛋用的草纸，已经堆得很高了，他

的画技也在突飞猛进。

有一次，达·芬奇随着弗罗基俄到希莫尼湖写生，为一座教堂绘制一幅名为《基督的洗礼》的油画。到了希莫尼湖没有几天，弗罗基俄突然病倒了，而教堂又等着油画用。没有办法，弗罗基俄只好让达·芬奇代他完成油画剩下的部分。

油画全部完成后，教堂的人都围过来观看，他们非常满意，不住地向弗罗基俄赞叹道：“好极了！这幅画画得真是太好了，尤其是这一部分。”

弗罗基俄仔细一看，教堂的人用手指的那部分，正是达·芬奇代他画的。

达·芬奇最著名的一幅画是《蒙娜丽莎》，画中那位年轻妇女微笑的神态，被世人称为“神秘的微笑”。

据说这位年轻妇女就是佛罗伦萨的银行

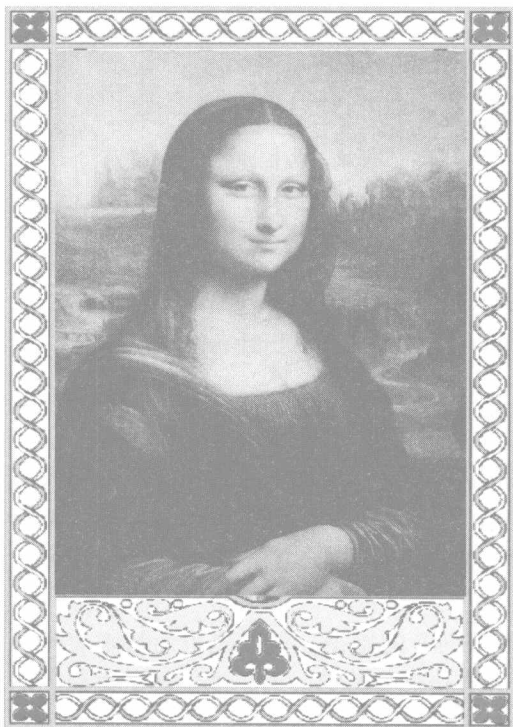
佛罗伦萨百花圣母大教堂

文化小常识

文艺复兴

文艺复兴是在欧洲盛行的一场思想文化运动，它带来了一段科学与艺术的革命时期，揭开了现代欧洲历史的序幕，被认为是中古时代和近代的分界。文艺复兴发端于14世纪的意大利，文艺复兴一词就源于意大利语 Rinascimento，意为再生或复兴。15世纪后期起扩展到西欧各国，16世纪达到鼎盛。当时人们认为，文艺在希腊、罗马古典时代曾高度繁荣，但到了中世纪“黑暗时代”却衰败湮没，直到14世纪以后才获得“再生”与“复兴”。实际上，文艺复兴并非单纯的古典复兴，它是反封建的新文化的创造，主要表现在科学、文学和艺术的普遍高涨，但因各国的社会经济和历史条件不同，在各国带有各自的特征。

家佐贡多的夫人,为了把夫人的美貌存留于世,佐贡多拿出一笔丰厚的酬金请达·芬奇作画。蒙娜丽莎天生丽质,眉毛齐整,两颊绯红,弯弯的双眉下面,明亮的眼睛闪闪发光,一绺绺卷发披散在双肩,身体略显丰满。达·芬奇对她的形象非常满意,但是她性格沉默,平常很少听见她的笑声,在陌生人面前她更是喜欢绷着脸。而达·芬奇想要表现出人物发自内心的喜悦,这可怎么办呢?

达·芬奇想了很多办法来逗蒙娜丽莎笑,甚至请来当地著名的喜剧演员专门为她做滑稽表演。但是蒙娜丽莎看了这些有趣的表演,不是笑得过分,就是笑得很勉强,离达·芬奇的要求相差得实在太远了。

就在达·芬奇感到特别失望的时候,一位了解蒙娜丽莎的朋友给他出了一个好主意,让他请来一支乐队,为蒙娜丽莎

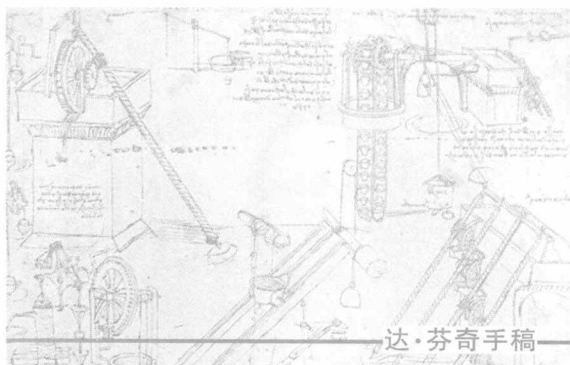
演奏她家乡的歌曲。蒙娜丽莎一听到她熟悉的家乡曲调,禁不住发出会心的微笑。她笑得那么甜美,那么自然,达·芬奇赶紧拿起画笔,把这难得的微笑画到了画布上。

达·芬奇在艺术方面造诣非凡,但他对此并不满足,他还要遨游人类思想的各个领域。除了绘画、雕刻、音乐外,他对天文学、数学、生物学、解剖学、物理学和化学都有独到的见解,这样全面发展的天才在历史上是很少见的,难怪后人把他誉为“文艺复兴时代最完美的代表人物”。遗憾的是,达·芬奇的大多数著作和手稿生前都没有发表,直到他逝世后许多年才被世人发现。科学史家丹皮尔曾这样说过:“如果他当初发表了他的著作的话,科学本来一定会一下就跳到100年以后的局面。”

在佛罗伦萨学画期间,他参与了安装佛罗伦萨圣母玛丽亚大教堂穹顶灯塔上的巨型铜球,

亲眼目睹了三速提升机等机械装置的效率,深感其中的神奇,从此就对机械世界痴迷不已。水下呼吸装置、拉动装置、发条传动装置、滚珠装置、反向螺旋、差动螺旋、纺织物扩张器等等奇思妙想,都在达·芬奇的脑海里酝酿成形。他甚至还绘制出了西方文明世界的第一款人形机器人。它通过两个机械杆的齿轮与胸部的一个圆盘齿轮咬合,胳膊就可以挥舞,想坐就坐,想站就站。更绝的是,通过一个传动杆与头部相连,这款机器人的头部就可以转动,甚至可以开合下颌。

达·芬奇对当时的四轮马车非常不满,就动手设计了一款新车,这就是点燃现代汽车发明灵感之火的“达·芬奇汽车”。达·芬奇在“汽车”中部安装了两根弹簧,用人力转动车的后轮,使得各个齿轮相互啮合,弹簧绷紧就产生了力,再通过杠杆作用将力传递到轮子上。

在医学方面,达·芬奇被认为是近代生理解剖学的始祖。他最先采用蜡来表现人脑的内部结构,也是设想用玻璃和陶瓷制作心脏和眼睛的第一人。他发现了血液的功能,认为血液对人体起着新陈代谢的作用。他还发现人的心脏有四个腔,并画出了心脏瓣膜。他认为老年人的死因之一是动脉硬化,而产生动脉硬化的原因是缺乏运动。

在水利工程方面,达·芬奇亲自设计并主持修建了米兰至帕维亚的运河灌溉工程。由他经手建造的一些水库、水闸、拦水坝便利了农田灌溉,推动了农业生产的发展,有些水利设施至今仍在发挥作用。

在建筑方面,达·芬奇表现出了卓越的才华。他设计过桥梁、教堂、圆屋顶建筑和城市下水道。在城市街道设计中,他将车马道和人行道分开。意大利米兰城的护城河就是他设计并主持建造的。

意大利艺术朝圣之二

米开朗基罗： 让巨石“复活”

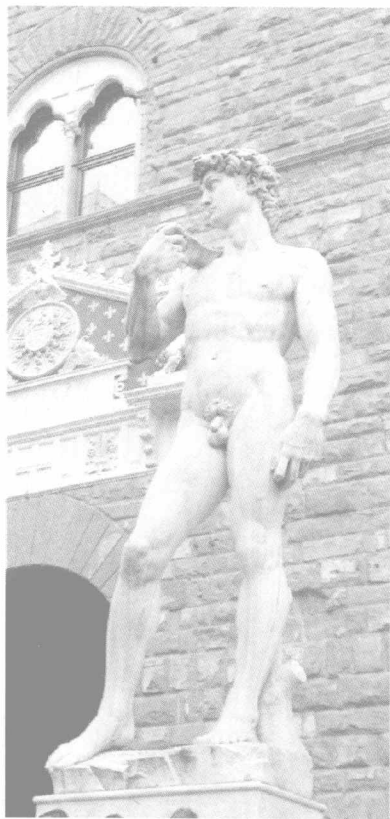
米开朗基罗·博那罗蒂 (1475~1564): 意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家、建筑师和诗人, 文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表。

米开朗基罗的兴趣不在这里, 父亲的百般训斥都没有作用, 只好在他 13 岁那年让他进入佛罗伦萨一个画室学画画。米开朗基罗的志向是成为一位雕刻家, 于是在不久后又转到另一位画家门下学雕塑。

1501 年春天, 26 岁的米开朗基罗接受了一项挑战, 那就是把一块巨石雕刻成形。这块巨石是从很远的地方运到佛罗伦萨来的, 高达 5.6 米, 一位雕刻家曾在它身上做过文章, 却没有成功, 在上面留下了一道道失败的痕迹, 此后就再也没有谁过问这块巨石了。就这样, 它静静地躺了 100 多年, 历经风吹雨淋, 烈日照射, 上面满是斑斑点点, 下面长满了苔藓, 四周野草丛生。

米开朗基罗决心让这块巨石复活, 把它雕刻成《圣经》中的英雄大卫。因为它已经遭到过破坏, 要想把它雕刻成人形, 就得避开被破坏的部分, 这显然要冒极大的风险。然而, 米开朗基罗不惧风险, 他充分利用了这块巨石的形状, 将不必要的地方去掉, 塑造

米开朗基罗出生在佛罗伦萨附近的卡普莱斯, 他的父亲是奎奇市和卡普莱斯市的自治市长。六岁那年, 米开朗基罗的母亲就去世了, 父亲把他寄养在一个石匠妻子的家里。米开朗基罗从小就对艺术产生了浓厚的兴趣, 父亲却把他送进一所拉丁文与希腊文学校读书。

圣彼得大教堂

圣彼得大教堂位于意大利首都罗马中心圣彼得广场的西南面，它是梵蒂冈教廷的主要大殿，也是世界上最大的教堂和最大的圆顶建筑物。它始建于1450年，历时120年才最终完成，有多名建筑师与艺术家参与了它的设计。1546年，罗马教皇指派米开朗基罗为圣彼得大教堂的建筑师。考虑到自己年事已高，米开朗基罗拒绝了这项工作，但是在教皇的一再坚持下，他最终还是接受了这项委托，只是提出不要报酬，因为他不能确定自己在有生之年能否把它完成。米开朗基罗逝世后，教堂的大半工程尚未进行，但米开朗基罗对它的贡献要比其他几位建筑师都要大。圣彼得大教堂的穹形圆顶直径达42米，为世界之最。由于它是在米开朗基罗的主持下完成的设计，尽管直到他去世后26年才由别的建设师最终建成，但人们还是习惯于叫它米氏大圆顶。

出一位发育成熟,体魄健美的青年男子。只见他的左手举到肩膀,右手下垂,头部向左肩猛地回转,姿势是那樣的自然自在,表情是那樣的安詳平靜,而他的身形动态却表现出了内心极端的紧张,好像在集中注意力,准备给予来犯的敌人以致命的一击。

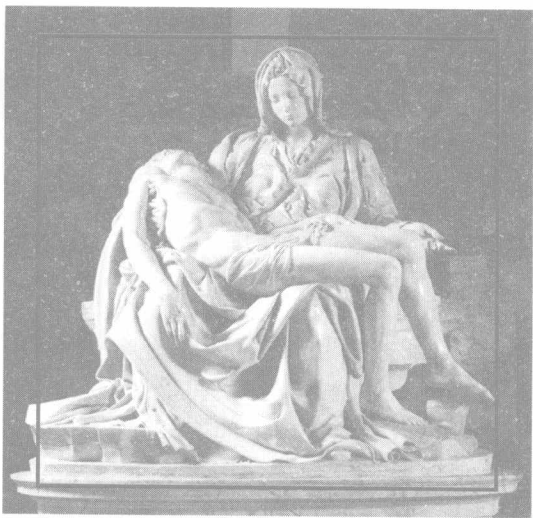
用了两年多的时间,这个雕像眼看就要完成了。有一天,市政官索台里尼来到米开朗基罗那里,想看看他的作品是个什么模样。米开朗基罗领他参观了一圈,然后客气地请他给提提意见。索台里尼实在提不出什么意见来,但为了显示自己具有卓越的鉴赏力,就装模作样地端详了一阵,装腔作势地说:“这尊雕像有问题,人物的鼻子太长了。”

米开朗基罗不便发作,就随手抓了一大把大理石砂,顺着梯子爬到雕像的头部。只见他用凿子在雕像的鼻子那儿轻轻地凿来凿去,大理石砂纷纷撒落下来。其实,他根本没有让手中的凿子碰到雕像的鼻子。“凿”了一会儿,米开朗基罗在梯子上转过身来问道:“请您再看看,这样好不好?”

市政长官高兴地说:“这下好了。你按照我的意见这么一改,雕像就好看多了!”

这尊名为“大卫”的雕像揭幕,引起了人们的震惊。1504年1月25日,佛罗伦萨的美术家们举行评议会,就米开朗基罗这尊雕像的安放地点进行讨论。按照作者本人的要求,它被安放在佛罗伦萨市政厅前的广场上。

米开朗基罗一生中最有代表性的两

艺术家逸闻

愤怒的签名

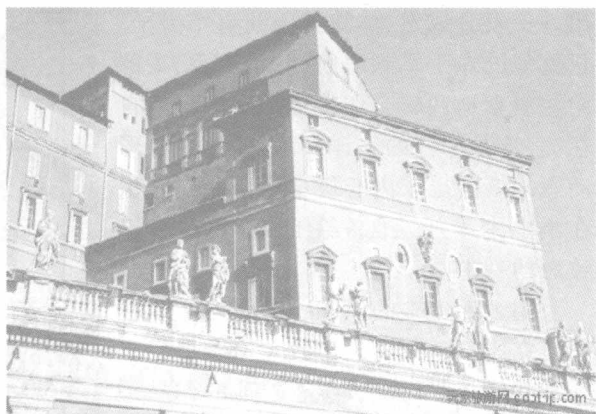
米开朗基罗的雕塑《哀悼基督》,称得上圣彼得大教堂的“镇宅之宝”。米开朗基罗运用他非凡的创造力,在坚硬而冰冷的大理石上,逼真而传神地表现出了一位母亲的伤心欲绝。圣母玛利亚的右手紧紧搂着受难后遍体鳞伤的耶稣,左手微微推开,双唇紧闭,眼帘低垂,眼神中流露出无限的哀伤。

这件作品当年一经公展,就引起了巨大的轰动,同时也引起了一些雕塑家的猜测,他们认为这样的作品不可能出自只有24岁的毛头小子米开朗基罗之手。年轻气盛的米开朗基罗知道后非常生气,连夜拿着锤子和凿子,来到教堂里,在圣母的胸前雕出一条斜挂右肩的衣带,又在其上刻上自己的大名。也多亏了这番风波,才给这个世界留下了惟一一件有米开朗基罗签名的雕塑作品。

大绘画巨制,就是西斯庭小教堂内的天顶画《创世纪》和同一教堂中的另一幅壁画《最后的审判》,它们是米开朗基罗的绘画艺术丰碑。

1508年,教皇朱诺二世为了纪念他的叔父西克斯特四世,请建筑师布拉曼特重建西斯庭小教堂。教皇对小教堂中的天顶壁画很不满意,就命令正在为自己的陵墓做雕塑的米开朗基罗停下那里的工作,前来涂掉教堂内天顶上的旧壁画,画上新壁画。

从1508冬天开始,不分盛夏酷暑,米开朗基罗把自己封闭在西斯庭小教堂之内,拒绝外界的探视,从脚手架设计到内容安排,从构图草创到色彩涂抹,全都由他一个人完成。如此宏大的工程,需要找一些人做助手,但找了很多米开朗基罗都不中意,最后只留下一个调制颜料干杂活的。米开朗基罗整天一个人躺在天花板上的脚手架上,在500多平方米的天顶上一笔笔勾勒,一块块填充。米开朗基罗自己这样描述说:“我的胡须朝向天,我的脑袋弯向肩,画笔上

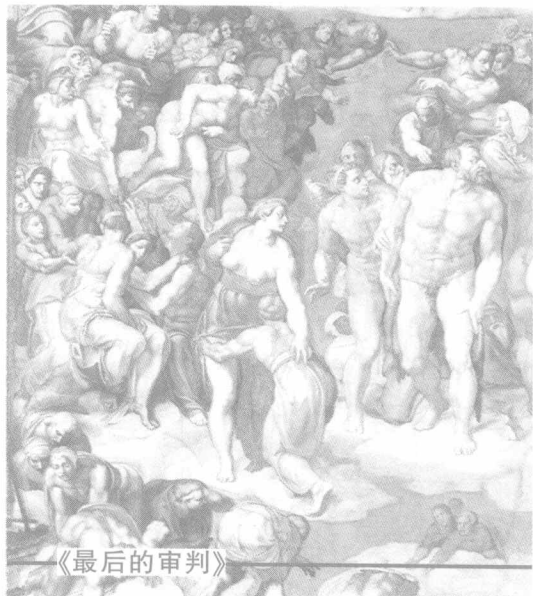

西斯庭小教堂是天主教徒们的礼拜圣所,也是天主教裁决重大事务的要地。

艺术家逸闻

烛泪洗脸

米开朗基罗在承担雕刻《哀悼基督》的工作以后,常常从天亮一直干到天黑,有时和衣倒在床上,睡到半夜起来啃几口面包,点燃蜡烛,又开始干起来。烛光又暗又散,他很难看清大理石和凿子。米开朗基罗就想了个办法,用硬纸做了一顶圆锥形的帽子,在帽尖的洞里插上蜡烛,这样就可以使蜡烛光集中一些。但是,蜡烛燃烧了一会儿,烛泪就会淌下来,往往流得他满脑门儿都是。他的朋友见了这种情况,就给他送来一些羊油烛。羊油烛融化得慢,凝结得却快。朋友风趣地对他说:“这样,你就不必以烛泪洗脸了。”

《最后的审判》

滴下的颜色，给我脸上画满了图案。”就这样，经过四年时间的努力，他终于以惊人的毅力，在天顶上画出了343个人物，完成了壁画《创世纪》。

1535年，米开朗基罗已经年逾六十，但罗马教皇根本不顾米开朗基罗年事已高，又让他为西斯庭小教堂祭坛后的大墙上做壁画。米开朗基罗用了近六年的时间，一个人在这块将近200平方米的大墙上，绘出了数以百计的等身大小的裸体群像。这就是《最后的审判》。

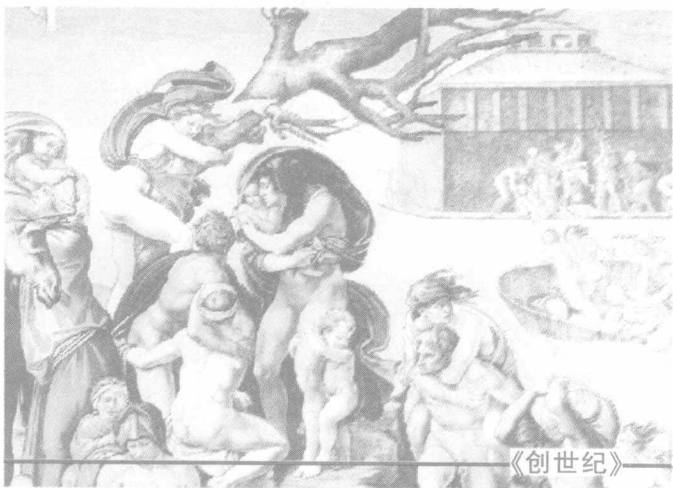
拉斐尔与达·芬奇和米开朗基罗并称为意大利“文艺复兴三杰”。据说，当拉斐尔看到西斯庭小教堂天顶画后，这样感叹道：“有幸赶上米开朗基罗时代。”拉斐尔这样说并不是在赞扬他所处的时代，而是赞叹在他的时代里出现了米开朗基罗。在这之后的几个世纪里，世界上又出现了许许多多的艺术大师，但米开朗基罗的艺术却是永远不可逾越的成就。

艺术家逸闻

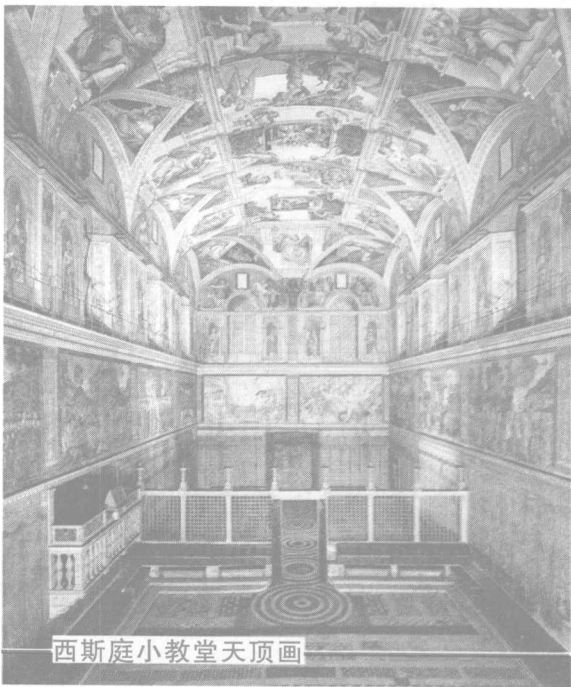
作品就是孩子

一位意大利的教士曾经对米开朗基罗说：“很遗憾，你这一辈子没有娶一个女人。你应该多生几个孩子，把你多年劳苦的光辉业绩当作遗产留给他们。”

米开朗基罗回答道：“我已经和一个女人——这就是常常使我痛苦的藝術结合了，生育的孩子太多了。我的孩子就是我的作品，它们在我死后将留存于世，长久留存。”

《创世纪》

西斯庭小教堂天顶画

大型油画《西斯廷圣母》是拉斐尔最成功的一幅圣母像。画面采用稳定的金字塔形构图，人物形象和真人大小相仿，庄重均衡。圣母形象柔美而圣洁，表现了母爱的幸福与伟大。画面背景全部用小天使的头像组成，构思新颖独到。

拉斐尔·桑蒂(1483~1520):意大利文艺复兴时期著名画家,他的风格代表了当时人们最崇高的审美趣味。他的一系列圣母画像,都以母性的温情和青春健美体现了人文主义思想。

一天,佩鲁基诺对拉斐尔说:“我不想让这个小地方拖住你,你要到大师云集的佛罗伦萨去。你可以独立工作了。”

就这样,19岁的拉斐尔跨进了佛罗伦萨的艺术世界,很快就融入画家群里。佛罗伦萨浓厚的艺术创作氛围,给了拉斐尔从未有过的艺术教益。他急切地从大师们的作品中吸取营养,像一个小学生一样向达·芬奇和米开朗基罗求教,绘画技巧日益成熟。

21岁那年,拉斐尔完成了他的第一件作品《圣母的婚礼》。这幅画取材于《圣经》故事:童贞女玛利亚美貌非凡,许多年轻人都来向她求婚。教堂主事告诉求婚者,谁拿的树枝能开出花来,玛利亚就嫁给谁。婚礼那天,唯有约瑟手中拿的树枝开出花来,玛利亚就嫁给

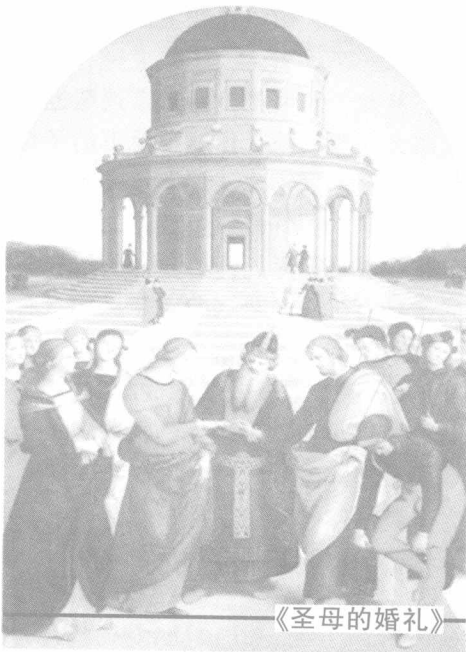
意大利艺术朝圣之三

拉斐尔: 桶底上的速写

拉斐尔出生在意大利山区的乌尔比诺小公国里,他的父亲乔万尼·桑蒂是乌尔比诺大公的御用画家,也是拉斐尔的启蒙教师。七岁时拉斐尔的母亲不幸逝世,四年后父亲又离开了他,公爵夫人收养了他并供他学艺。

16岁那年,拉斐尔离开家乡前往直意大利翁布利亚地区的佩鲁吉亚城,师从于著名画家佩鲁基诺。拉斐尔从老师那里不仅学到了色彩感觉与透视原理,还学到了他的宁静雅致的风格和人文主义思想。

有一

《圣母的婚礼》