

★ 青少年成长必读 ★

青少年不可不知的 100个艺术家成才之路

*Qingshaonian Bukebuzhi De
100ge Yishujia Chengcaizhilu*

张 林 柏发瑞◎编著

图书在版编目(CIP)数据

青少年不可不知的 100 个艺术家成才之路 / 张林, 柏发瑞编著.

—合肥: 安徽文艺出版社, 2010.7

ISBN 978-7-5396-3426-5

I. ①青… II. ①张…②柏… III. ①艺术家—生平事迹—世界—青少年读物 IV. ①K815.7-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 092818 号

出版人: 唐 伽 策 划: 刘 哲

责任编辑: 刘 哲 装帧设计: 徐 睿

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址: 合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码: 230071

营 销 部: (0551)3533889

印 制: 合肥中德印刷培训中心印刷厂 (0551)3813778

开本: 880 × 1230 1/32 印张: 9 字数: 180 千字

版次: 2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

定价: 16.00 元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂商联系调换)

版权所有, 侵权必究

培养青少年成才,是当今社会和家长最为关注的几件大事之一。它既关乎个人的前途,更关乎国家的未来。自然更多的是让千千万万的人深深地牵挂和焦虑不安,不知如何是好。

所谓天才,在现实生活中具有多重含义。狭义地讲,可以说是青少年长大以后,能出人头地或成名成家,对社会作出重大贡献。这个愿望实现了,不光自己大有出息,让家长也感到脸上光彩,无比自豪。

广义地讲,青少年成人后比较有出息。虽不一定成名成家,但能比上不足,比下有余,自己和家长也会感到心满意足了。

青少年希望自己走上成才之路,才能对人类社会,乃至对我们国家的全面发展作出贡献,是值得肯定的,也是应予以大力提倡和推动的好事。

本书有针对性地介绍了古今中外 100 个音乐、绘画领域的精英,讲述他们怎样成才的故事,让盼望成才的青少年耳目一新,从他们的成长历程和卓越成就中,可以领悟勤奋出天才,并吸取成功的经验和失败的教训,找到顺利成才的途径。在故事讲完后,再向青少年朋友们提出一个或几个值得思考的问题或值得参考的建议,以期共同探讨和寻求更为理想的答卷。

愿本书会给广大青少年朋友们送上一颗炽热的爱心和美好的祝愿:早日成才并非高不可攀,成功就在您的前头,奋力拼搏吧!本书是青少年教育工作者编著的,对广大中小學生尤有教益,既有成才启示,又具借鉴意义。至于不足之处,敬请匡正,不胜感激!

目录

写在前面/001

音乐家成才之路

大师，您肯教我吗——巴

赫/003

震惊侯爵的琴声——亨德

尔/006

“交响乐之父”——海 顿

/008

不朽的音乐神童——莫扎

特/011

历经磨难成大家——贝多

芬/013

“小提琴之神”——帕格尼

尼/016

勤奋的“艺术歌曲之王”

——舒伯特/019

第一位管弦乐诗人——柏

辽兹/022

命运之神的宠儿——门德尔

松/024

爱国的钢琴诗人——肖

邦/027

“钢琴之王”和“音乐皇帝”

——李斯特/030

欧洲“歌剧之王”——威尔

第/033

唯一的归宿是音乐——瓦格

纳/035

捷克现代音乐之父——斯美

塔那/038

世界圆舞曲之王——小约

翰·施特劳斯/041

从穷孩子到音乐大师——勃

拉姆斯/044

两进巴黎音院的男孩——维

尼亚夫斯基/047

送给同学一支曲子——穆索

尔斯基/050

八音盒是启蒙老师——柴科夫斯基/053

大师就是乐坛的集大成者——马勒/056

到处流浪的音乐家——阿尔贝尼斯/059

小琴童发誓夺第一——德彪西/062

北欧乐坊的巨峰——西贝柳斯/065

过得最愉快的生日——巴托克/068

谦虚的当代指挥艺术之王——卡拉扬/071

美国乐坛强旋风——梅纽因/074

小歌剧迷成了“桂冠指挥”——伯恩斯坦/077

她实现了父亲的梦想——史兰琴丝卡/079

从贫穷之家走出的“猫王”——普莱斯利/082

世界首席男高音——帕瓦罗蒂/085

世界一流指挥家——小泽征尔/088

日本“歌坛女王”——美空云雀/091

法国“钢琴王子”——克莱德曼/094

风靡世界的“流行音乐之王”——迈克尔·杰克逊/097

《二泉映月》饮誉全球——阿炳/100

第一次飞向世界的钢琴曲——贺绿汀/103

苦海中升起的明星——冼星海/105

这孩子将来有出息——聂耳/108

最年轻的音协副主席——施光南/111

新一代的青春偶像——邓丽君/114

琴童轰动了巴黎——马友友/117

帕瓦罗蒂的亚洲弟子——戴玉强/120

机遇、挑战和成功——毛阿敏/123

苗家妹子大歌星——宋祖英/125

世界华人第一男中音——廖
昌永/128

一个世纪只能出一到两
个——孔祥东/131

东方第一的帕格尼尼——吕
思清/134

和谐之声，天籁之音——谭
晶/137

当代最耀眼的钢琴公主——
陈 萨/140

来自台湾的“亚洲流行天王”
——周杰伦/143

被誉为“中国的肖邦”——李
云迪/146

中国钢琴小天才走向世
界——郎 朗/149

并不依靠天分的天才——杨
天娲/152

美术家成才之路

啊，讨厌的苍蝇——乔 托/
157

艺术家从画蛋起步——达·

芬奇/160

和天使同名的画家——拉斐
尔/163

第美奇宫的宠儿——米开朗
琪罗/166

唯一正确的选择——雷诺
兹/169

画坛“莎士比亚”——戈
雅/172

治不好的“绘画狂热症”——
门采尔/175

“海洋桂冠诗人”——温斯
顿·荷马/177

绘画的天才和先知——塞
尚/180

雕出灵动飞跃的叶子——罗
丹/183

挚爱农民的大画家——米
勒/185

追求快乐的艺术——雷诺
阿/187

成就绝非来自偶然——列
宾/189

画风多变才不朽——毕加
索/191

“当代艺术魔法大师”——
萨尔瓦多·达利/194
日本动画的传奇——宫崎
骏/197
阿睹传神夺天工——顾恺
之/200
牧童指点成名家——戴
嵩/202
“百代画圣”有传奇——吴
道子/204
拜马为师成巨匠——韩
干/207
巴山蜀水是老师——李
昇/209
深山画虎有心人——厉归
真/211
只留清气满乾坤——王
冕/214
碰壁成才青胜蓝——唐伯
虎/217
画活关圣疑显灵——陈洪
绶/219
小画家大闹祠堂——华
岳/221
大画家巧戏盐商——高

翔/224
“扬州八怪”谁领先——郑
板桥/226
书童偷学成大家——莲
溪/229
自强不息遇高人——任伯
年/231
画虾扬名天下——齐白石/
233
书画天地尽翱翔——黄宾
虹/235
忘我与学贯中西——徐悲
鸿/238
“沧海一粟”始“乱涂”——
刘海粟/241
画谱展示新天地——潘天
寿/244
从英杰到苦禅——李苦禅/
247
学童敬绘夫子像——丰子
恺/250
坚持写生画艺精——张大
千/253
治印起步的画家——傅抱
石/255

痴迷和感悟成就了大师——

李可染/257

接过爷爷的画箱——吴作

人/260

“风筝不断线”的艺术家——

吴冠中/263

第一位法籍华裔艺术院

士——朱德群/266

兼容东西方艺术的大画
家——赵无极/269

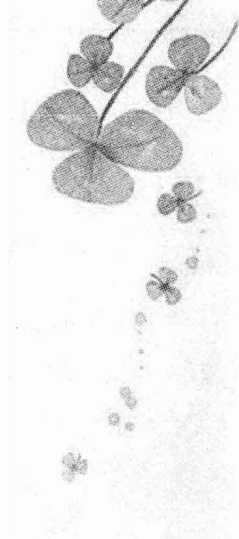
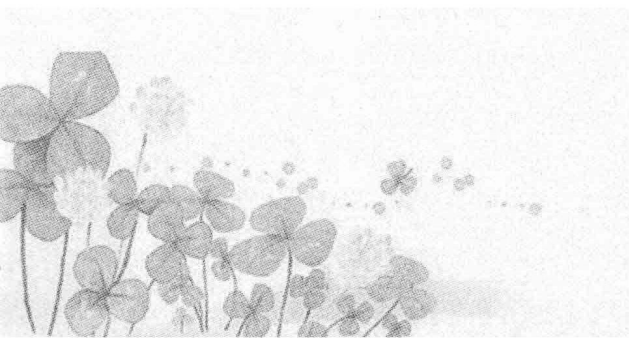
从教堂步入艺术圣殿——陈
逸飞/272

众香国里一枝梅——王成
喜/274

另类少年到先知——朱德
庸/277

在艺术的长河中，音乐家的足迹从未被时间所湮没，他们的故事犹如点点星光，在逝去的岁月中熠熠生辉。让我们穿越时空，去聆听贝多芬“扼住命运的喉咙”的强声，去感受《小夜曲》的委婉柔美……

§ 大师，您肯教我吗

——巴 赫

巴赫(1685—1750)，德国管风琴演奏家、著名的古典作曲家。代表作品有《法国组曲》、《音乐的奉献》、《勃兰登堡协奏曲》等，享有“欧洲近代音乐之父”的盛名。

巴赫从小就迷上了音乐。父亲给他上音乐课，教他拉小提琴。不幸的是，巴赫10岁时，父母相继去世。他只好跟大哥生活，并继续学习音乐。他知道哥哥有著名作曲家的手抄本，只是很少拿出来弹奏。小巴赫请求哥哥：“请把这个本子让我练练。”哥哥理都没理就把本子收起来了。巴赫委屈极了，眼泪都差一点出来了。他多么希望能看一看那个本子，哪怕只有一会儿也行。巴赫不死心，终于等到天黑，他借着月光摸到了那本谱子，就马上趴到靠窗的桌子上，飞快地抄起来……

就这样，他像小偷般地一有机会就“下手”，花了半年多时间，才抄完了全部乐谱。

15岁时，巴赫进了教会的优秀歌手合唱团，又唱歌又弹钢琴，成了演出的主角。有一次，著名管风琴演奏家兰肯在汉堡举行音乐会。巴赫不顾天阴毅然上路，他走到半路，突然大雨倾盆，狂风大作，衣服都湿透了，才赶到剧场。

当兰肯发现巴赫时，便把他请上舞台，亲切地询问了他的姓名。当得知他在卢内堡工作和学习，今天是顶着疾风暴雨来的时

候,更是不胜惊喜。他请巴赫演奏几支曲子听。巴赫当场弹了兰肯刚才演奏的两支名曲,技艺纯熟,毫无错误。兰肯听后激动地说:“小家伙,你弹得很好,真了不起。”巴赫很有礼貌地说:“大师,你肯教我吗?”“当然,当然,我会尽力去教你的。”兰肯很满意地说。这样,兰肯就成为巴赫的第一位管风琴老师。经过大师的指点,巴赫的琴艺果然大大提高了。18岁时,他已经成为一名出色的管风琴手。他的琴艺精湛,技巧出众,名声很快传遍四面八方。

1717年,巴赫到德累斯顿去巡回演出。这时,法国著名音乐家马尔尚正在那里的宫廷做客,受到款待。马尔尚恃才傲物,不可一世,特别瞧不起德国本地的音乐家,提议和他们一比高低。

正巧当天晚上,饭后马尔尚到宫中花园散步,忽然从窗子里传出一阵琴声,那熟练的技巧、完美的表演令马尔尚大为惊讶。“是什么人弹得这样好?”他想着就走近窗户,只见弹琴的人正是他想与之比试的巴赫。这一下,他为难了,只好趁人们熟睡后,搭上一辆驿车逃之夭夭。

晚上,大厅里灯光辉煌,满座宾客都在等待两位音乐家的比赛。可是等了又等,却不见马尔尚的踪影。国王命仆人去请,仆人回来说早已没人了。国王只好请求巴赫演奏给大家听。巴赫当众演奏了几首难度很大的乐曲,弹得非常精彩,结果赢得听众一阵阵震撼大厅的掌声。

这次没有对手的音乐会是巴赫的胜利,不要说巴赫的朋友们为之兴奋不已,就连那些崇拜外国音乐的上层人物也同声赞美。这以后,巴赫演奏家的美名就不胫而走了。

巴赫决不因为自己的成功而骄傲,他更不喜欢人家再提起那

场比赛的事,相反的,他还对人赞扬马尔尚的才能。这是一位艺术家多么高尚的品格,当为世人之典范啊!

谁如果像我这样下一番苦功,谁就可能有我一样的成就。

——[德国]巴 赫

§ 震惊侯爵的琴声

——亨德尔

亨德尔(1685—1759),德国著名的作曲家、钢琴演奏家。在他一生中的最后二十年里,他创作出 20 多部清唱剧,其中最著名的《以色列人在埃及》、《参孙》和《犹大·马卡白》等清唱剧也是咏史乐。他在咏史乐上的巨大成就,使他得到了“咏史乐大师”的美称。

亨德尔出生在德国中部的哈雷城,父亲是位理发师,当过萨克森公国侯爵的侍臣。亨德尔从小就表现出了罕见的音乐天赋,但是父亲认为音乐家一生贫穷,没有地位,只想让儿子长大能当上体面的法官。母亲见儿子弹风琴那么痴迷,就让儿子躲在阁楼里练琴。就这样,每当父亲不在家时,他就可以尽情地到阁楼里去练琴了。亨德尔 7 岁时,父亲带他去看望萨克森公国的侯爵。刚走进侯爵的宅邸,亨德尔就失踪了。这可急坏了年迈的父亲。

“亨德尔,亨德尔。”父亲边喊边找,可连亨德尔的影子也没见着。接着侯爵和他的仆人也过来帮忙寻找。忽然间,人们听到一阵优美、动听的琴声,是谁弹得这样流畅呢?大家顺着琴声找去,一看弹琴的竟是小亨德尔。原来他趁人不防,自己偷偷溜进了琴房。

亨德尔的音乐才华使侯爵感到震惊。“这孩子将来会成为音乐家,你好好培养他吧!”他父亲服从了侯爵的命令,回到哈雷

城以后，便给亨德尔请了一位音乐教师。

这位教师名叫察霍夫，是当地教堂里的一名风琴师。亨德尔跟着他学习作曲，学习演奏风琴，还学会了拉小提琴和吹双簧管。在察霍夫的系统教授下，亨德尔进步很快。

亨德尔 11 岁那年，赴柏林演出。每一支曲子演奏完，剧场里都爆发出热烈的掌声。这样小音乐家的声誉迅速在柏林传开了。

1707 年，亨德尔游历威尼斯。有一次，他应朋友之邀，参加了一场假面舞会。因为亨德尔不擅跳舞，便主动弹奏起钢琴来为舞会伴奏。他那娴熟的技巧、优美的旋律、动听的琴声，使在场的所有朋友倾倒。

意大利著名作曲家斯卡拉蒂也参加了这场舞会。当悦耳的琴声奏起时，斯卡拉蒂简直惊呆了。他指着戴假面具的弹奏者大声惊呼：“啊，魔鬼！魔鬼！那个弹奏钢琴的一定是个魔鬼！”他边喊着边跑去，立即掀掉弹奏人的假面具，更是惊呆了：原来竟是一位少年。当斯卡拉蒂问明他就是亨德尔时，说：“这个弹琴的小魔鬼，将来肯定会成为伟大的音乐家！”此时，他年仅 18 岁！

亨德尔创作的《上帝的赞美歌》大合唱脍炙人口。首演时，英王乔治二世听到了，抑制不住内心的激动，竟从座位上站立起来。从此，形成了一个惯例，无论在何时何地，每当演唱大合唱时，听众都不约而同地从座位站立起来。

§ “交响乐之父”

——海 顿

海顿(1732—1809),著名的奥地利作曲家、维也纳古典乐派最早的代表人物。他的创作以交响乐和弦乐四重奏最为杰出,最有代表性的作品有《惊愕交响曲》、《告别交响曲》、《时钟交响曲》、《伦敦交响曲》等。他还是现代德国国歌的作者。

海顿居住的奥匈边境劳罗村附近,居住着克罗地亚人。他们非常喜爱音乐,姑娘们个个能歌善舞,男人在干活或休息时,也是又蹦又跳。6岁时,小海顿开始接受音乐方面的教育。大人教多少他能掌握多少,进步很快。许多当地民歌,他都能即兴演奏。

8岁那年,维也纳圣斯蒂芬教堂招考歌手,显示小海顿音乐才华的机会来到了。坐在台前的考官们个个都是唱歌能手。应考者一个接一个地登台演唱,他们一个接一个地鉴赏着。只见他们频频摇头,众多的应考者没有一个使他们满意的。正当他们无精打采的时候,年仅8岁的小海顿登台亮相了,众考官以惊奇的目光看着充满童真的小海顿。他从容地清了清嗓子,一张口便唱出了优美动听的歌曲。考官们先是屏气倾听,等他一曲唱完,便情不自禁地鼓起掌来,他们交口称赞小海顿的音乐才华。考试结果,小海顿被录取了,他当上了圣斯蒂芬教堂的歌手。

教会的老师并没有对海顿进行过系统的作曲知识指导,全靠他自己勤学苦练,心领神悟。海顿在学校有时也很淘气,虽然他

自己还是个满脸稚气的孩子，却坚持创作十二个声部的大合唱。老师叱责他不知天高地厚。

“十二个声部可不是一般人能完成的，能写好两个声部的练习就不错了。”

“难道试一试不可以吗？”好强的海顿偏要按自己的想法去做。经过刻苦努力，他终于写出了十二个声部的大合唱。老师们大为惊叹，同学们都佩服得五体投地。

29岁那年，一位匈牙利公爵聘请他去担任家庭管弦乐队副乐长的职务。虽然海顿在这位公爵家里仍然处于奴仆的地位，但是，生活安定了，他可以专心致志地从事喜爱的作曲工作了。他埋头作曲，利用公爵的私人乐队来试奏自己的作品，检验自己作品的音乐效果，不断修改，不断提高。

海顿的音乐幽默、诙谐，这体现在他的《惊愕交响乐》和《告别交响乐》中。

一次，公爵带领乐队在外演出，归期已到，而公爵贪玩好耍，还在外面逗留，竟忘记了回去的事。乐队队员们在外出演出奔波忙碌，十分辛苦，因此，演出结束后都盼着能早些回去与家人团聚。但公爵没让回去，谁也不敢提，大家心中都闷闷不乐。海顿发现后，就想出了一个绝妙的法子。他抓紧时间，写出了一部升f小调交响曲，经过他有意的安排，专门为公爵演奏。

一天晚上，公爵来听演奏。乐队队员就演奏了这支曲子。当演奏到最后一个乐章时，号手首先吹灭了乐谱架前的蜡烛，退下场去。接着，吹双簧管和吹巴松管的乐师都吹灭了他们谱架前的蜡烛，退下场去。就这样，乐手一个个都吹灭了自己面前的蜡烛，退下场去了。最后，台上只剩下两支烛光一闪一闪的。整个交响乐在两把小提琴孤零零的演奏声中结束。公爵听到这凄婉的音