

世界名人成功启示录

毕尚 风华 主编

百位世界杰出的艺术家

(下册)

张振中 编著

中国环境科学出版社
学苑音像出版社

编委会名单

主 编： 毕尚 风华

编 委（以姓氏笔画为序）：

风 华 朱 萍 毕 尚 刘红云

周德田 陈敬增 陈书敏 徐平华

每当历史的巨人跨越一步时，人类就总会在向前瞭望的同时，情不自禁地回首追忆流逝的年代，缅怀远去的先人，感悟曾经的岁月。当我们带着崇敬与激情去追思那一位位闪烁着智慧光芒、给人类带来希望和光明的世界杰出人物时，胸中便会油然升腾出一股发自心底的感动，一股追求奋发的冲动。

斗转星移，物是人非。漫长的世界历史画卷上写满了兴盛与衰亡、辉煌与悲怆。多少风流人物，多少英雄豪杰，在历史的长河中悄然隐去。然而，仍有许许多多曾创造了不朽业绩的杰出人物名彪史册，业传千秋。拭去历史的风尘，人们依稀看见那些改写人类历史的政治家、军事家；人们仍旧忆起那些拯救人类危机的谋略家、外交家；人们还会记得那些推动人类文明进程的思想

家、科学家、发明家；人们至今难忘那些为人类生产精神盛宴的文学家、艺术家；人们深深感谢那些创造人类物质财富的企业家、经济学家。

我们所编著的这套《世界名人成功启示录》丛书，是一套简要介绍古今中外杰出人物的思想智慧与成功人生经验的系列传记故事文丛，从中我们可以领略到杰出政治家的王者风范，杰出军事家的雄韬伟略，杰出外交家的高超艺术，杰出思想家的深邃睿智，杰出经济学家的深沉凝眸，杰出科学家的智慧灵感，杰出发明家的伟大贡献，杰出文学家的沧桑人生，杰出艺术家的独具匠心，等等。丛书对影响世界历史进程的数百位杰出人物的生平事迹、思想成果、重大贡献及其奇闻趣事，进行了客观、公正、准确、生动的描写与刻画以及后人的评述，以便让读者了解其真实的历史背景，探出其奇特的人生经历与奥秘。

《世界名人成功启示录》丛书共 22 分册，内容健康、有益史料丰富、新鲜，形式活泼、独特，把人类数千年来最具代表性的、在各式各样个领域做出突出贡献和重大影响的杰出人物，介绍给广大的读者，集经典性、知识性、实用性、趣味

性于一体，力图对每个历史人物以客观的介绍与透彻的分析，以完整地展示每个历史人物的丰貌。

人类的未来充满了希望，明天的世界令我们无比期待。从历史中汲取知识，感悟人生，追求真理，是每个生活在 21 世纪的现代人的价值取向。在无比灿烂的历史星空中，众多世界杰出人物犹如明烁夺目的明星，让历史的时空如此地浩瀚，并给后人留下了一份极其珍贵的文化遗产与智慧结晶。期望本书能让广大读者，尤其是青少年朋友们，从世界杰出的人物身上，学习与借鉴人生的智慧，创造卓越的人生。

应当指出，由于时间所限，许多资料可能有所遗误，不妥之处盼读者予以商榷更正。

目 录

• 下 册 •

- ✧ 彼得·柴可夫斯基：芭蕾舞剧的开拓者 ..... (231)
- ✧ 斯美塔纳：捷克民族乐派奠基人 ..... (233)
- ✧ 居斯塔夫·库尔贝：法国画坛无畏的追求者 ..... (235)
- ✧ 小约翰·施特劳斯：圆舞曲之王 ..... (239)
- ✧ 亨利克·维尼亚夫斯基：波兰小提琴大师 ..... (242)
- ✧ 约翰内斯·勃拉姆斯：重建古典音乐的艺术家 ..... (245)
- ✧ 伦勃朗：荷兰最伟大的画家 ..... (252)
- ✧ 卡米尔·圣桑：多产的法国作曲家 ..... (257)
- ✧ 乔治·比才：19 世纪的法国歌剧天才 ..... (259)
- ✧ 克劳德·莫奈：印象派最杰出的大师 ..... (263)

目 录

CONTENTS

- ※ 奥古斯·罗丹：现代雕塑艺术的
开拓者 ..... (268)
- ※ 梵·高：天才印象派画家 ..... (271)
- ※ 伊里亚·列宾：伟大的现实主义
画家 ..... (273)
- ※ 保罗·塞尚：印象画派的代表人物 ..... (278)
- ※ 帕布洛·萨拉萨蒂：西班牙小
提琴家 ..... (284)
- ※ 里姆斯基·柯萨科夫：俄国著名
作曲家 ..... (286)
- ※ 阿诺德·勋伯格：表现主义音乐的
开创者 ..... (288)
- ※ 保罗·高更：法国印象派画家 ..... (294)
- ※ 古斯塔夫·马勒：天才的业余爱
好者 ..... (300)
- ※ 克洛德·德彪西：打开 20 世纪音乐
大门的人 ..... (306)
- ※ 齐白石：现代国画艺术大师 ..... (311)
- ※ 卡米尔·克洛岱尔：法国天才女雕
塑家 ..... (314)
- ※ 阿尔图罗·托斯卡尼尼：天才的指
挥家 ..... (322)
- ※ 依莎多拉·邓肯：现代舞之母 ..... (329)
- ※ 米哈依尔·福金：现代芭蕾之父 ..... (334)

目 录

CONTENTS

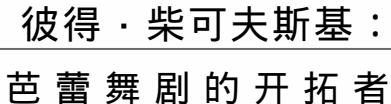
- ※ 安娜·巴甫洛娃：20 世纪的白天鹅..... (340)
- ※ 帕布洛·毕加索：20 世纪最伟大的
画家 ..... (344)
- ※ 伊尔·斯特拉文斯基：新古典
主义舞剧大师 ..... (346)
- ※ 查理·卓别林：喜剧的代名词..... (351)
- ※ 瓦斯拉夫·尼金斯基：俄国芭蕾舞男
性巨星 ..... (354)
- ※ 玛莎·格莱姆：桃李满天下的舞
蹈家 ..... (359)
- ※ 梅兰芳：京剧艺术第一旦 ..... (366)
- ※ 乔治·巴兰钦：美国芭蕾艺术之父 ..... (369)
- ※ 徐悲鸿：现代美术大师与教育家 ..... (374)
- ※ 谢尔盖·爱森斯坦：电影“蒙太奇”
之父 ..... (377)
- ※ 阿尔弗莱德·希区柯克：电影“悬
念大师” ..... (379)
- ※ 沃尔特·迪斯尼：最成功的动画
巨星 ..... (382)
- ※ 张大千：现代中国画坛巨子 ..... (385)
- ※ 小津安二郎：杰出的日本电影艺
术家 ..... (388)
- ※ 萨尔瓦多·达利：超现实主义艺术
大师 ..... (398)

目 录

CONTENTS

- ※ 冯·卡拉扬：指挥艺术之帝王 ..... (402)
- ※ 聂耳：激励抗战精神的爱国音乐家 ..... (404)
- ※ 侯宝林：相声艺术表演大师 ..... (408)
- ※ 恩里克·伯格曼：瑞典著名的电影
导演 ..... (411)
- ※ 张爱玲：红尘中的美丽玫瑰 ..... (419)
- ※ 奥黛丽·赫本：影坛传奇丽人 ..... (426)
- ※ 卢西亚诺·帕瓦罗蒂：享誉世界的
当代歌王 ..... (431)
- ※ 洪信子：东西方文化融汇的舞蹈
之花 ..... (434)
- ※ 李小龙：国际影坛的一代功夫巨星 ..... (438)
- ※ 斯蒂芬·斯皮尔伯格：享誉全球的
导演和制片人 ..... (442)

彼得·柴可夫斯基：
芭蕾舞剧的开拓者

彼得·柴可夫斯基，19世纪俄国伟大的作曲家。由于在芭蕾舞剧创作方面作出了杰出贡献，他被誉为“近代芭蕾舞剧的开拓者”。

柴可夫斯基诞生在俄罗斯的沃特金斯克。父亲是乌拉尔地区矿山的督察官，同时也是一位音乐爱好者，常在家里举行音乐会。母亲具有一定的文化修养，喜爱音乐，擅长弹琴。在父母的影响下，柴可夫斯基也热爱音乐，并显露出非凡的音乐才华。他4岁学琴，6岁就成为演奏高手。

父母期望柴可夫斯基成为一名法官，送他去圣彼得堡法律学校学习。毕业后在司法部任文官。柴可夫斯基深感司法工作索然无味，对音乐的热爱却日益强烈，无法抑制。他决定利用业余时间接受正规的音乐教育，于是进入了音乐家安东·鲁宾斯坦创办的音乐班学习。后来音乐班升格为圣彼得堡音乐学院，柴可夫斯基毅然辞掉司法部的职务，决心完全投身于所热爱的音乐事业。在音乐学院他如饥似渴地学习，终以优异的成绩毕业。

百位世界杰出的艺术家（下）

毕业后，柴可夫斯基来到莫斯科，接受安东·鲁宾斯坦的弟弟尼古拉·鲁宾斯坦的邀请，在他创办的莫斯科音乐学院中担任教授。

柴可夫斯基一面执教，一面创作。这一时期他创作了大量各种体裁的作品，有歌剧《督军》、《水妖》、《近卫军》，芭蕾舞剧《天鹅湖》及第一、二、三交响曲等等。受当时俄国社会进步文化思想的影响，这些作品大都反映了俄罗斯的现实生活，具有鲜明的民族特色。其中以《第一弦乐四重奏曲》和《天鹅湖》舞曲最为著名。

早在1868年，柴可夫斯基与法国女歌唱家德基莱·阿卡特有过一段恋情。他们已订好了婚期，不久发生矛盾，阿卡特撕毁婚约，弃之而去。这件事给了柴可夫斯基沉重的打击，直到若干年后他还念念不忘这段旧情。

就在与阿卡特分手几年后，柴可夫斯基与拼命追求他的女学生米留柯娃结了婚。但这是一场错误的婚姻。米留柯娃毫不关心柴可夫斯基，对他的事业也不理解。婚姻的失败使柴可夫斯基一度企图自杀，遇救后他借了一笔巨款才解除了这桩痛苦的婚姻。

柴可夫斯基在婚姻上的挫折，使他的身心受到沉重的打击，此后他把自己的全部精力投入到了音乐创作中去。

柴可夫斯基在1876年末经朋友介绍与富孀梅克夫人建立了通讯关系。梅克夫人热爱音乐，经常周济穷困的音乐家。当他得知柴可夫斯基由于经济原因，还需要靠教书

百位世界杰出的艺术家（下）

来维持生活时，便答应每年资助一笔不菲的赞助，以保证柴可夫斯基可以将全部精力投入到作曲上。他们还约定仅以书信来往，永不见面。

梅克夫人对柴可夫斯基的赞助长达 14 年之久，但从未正式见过面。他们在信中无所不谈，是心灵相通的密友。柴可夫斯基称她为“能够了解我的灵魂的友人”。

后来，梅克夫人由于深感忽略了对儿子的关心而停止了与柴可夫斯基的这种精神交往，柴可夫斯基由此非常难过。在他临终前仍在念叨梅克夫人的名字。

由于没有后顾之忧，柴可夫斯基的后期创作中有许多最成功的作品，比如说歌剧《黑桃皇后》，第四、五、六交响曲，芭蕾舞剧《睡美人》、《胡桃夹子》等等。此时柴可夫斯基的思想处于矛盾中，他一方面不满沙皇统治，一方面又反对暴力革命，这种思想状况使他的许多作品呈现出了悲剧性冲突。

1893 年，英国剑桥大学为了表彰他在音乐艺术上的巨大贡献，授予他荣誉音乐博士学位。回国后，他在圣彼得堡指挥了他的著名的第六交响曲《悲怆交响曲》的首次演奏。几天后他不幸传染上了霍乱，于 11 月 6 日病故。

斯美塔纳：

捷克民族乐派奠基人

斯美塔纳是捷克民族乐派的奠基人。

1824年3月2日，斯美塔纳出生手捷克东南部的一座小城市里托迈希，他的父亲是一位普通的酿酒匠。

斯美塔那天生具备音乐方面的才能。他4岁开始学小提琴与钢琴，5岁便能参加弦乐四重奏，6岁登台表演钢琴独奏，8岁尝试作曲。

中学时代，他的音乐天赋得到进一步发展。1843年，19岁的斯美塔纳决计献身于音乐事业。他在日记中这样写道：但愿上帝恩佑，使我在技巧上成为李斯特，在作曲上成为莫扎特。

1848年，席卷整个欧洲大陆的资产阶级民主革命风暴刮到捷克，布拉格爆发了反对奥地利统治的“六月起义”。斯美塔纳满腔热血地投身革命，参加巷战，保卫桥头，运送弹药，表现十分英勇。

起义失败了，斯美塔纳与其他革命者一样，遭到反动当局的迫害，他不得不流亡国外，长达5年之久（1855—1861年）。在此期间，他曾担任瑞典哥德堡交响乐团的指挥。

百位世界杰出的艺术家（下）

1861年夏季，斯美塔纳回到祖国。他以作曲家、教师、评论家、指挥家、钢琴家、音乐活动家等多重身分活跃在捷克乐坛上，逐渐成长为众所公认的音乐领袖。1866年，他的歌剧《被出卖的新娘》（The Bartered Bride）获得了轰动性的成功，它标志着音乐家的创作已进入全面成熟的鼎盛阶段。

由于斯美塔纳长期生活在过度的紧张与繁忙状态之中，他的精神十分疲惫，经常出现尖锐的耳鸣。1874年10月19日晚上，他从剧院回到家中，突然感到自己听不到任何声音了。翌日，他去看病，医生告诉他，已无恢复听觉的可能。

对音乐家来说，双耳失聪无疑是最大的灭顶之灾。他不得不辞掉一系列的职务，经济收入顿时锐减到接近于零！他决定远离都市，搬到乡下去住。

斯美塔纳在雅布科尼查乡间开始了孤独的幽居生活。与贝多芬相同的遭遇使他鼓起了向贝多芬学习的勇气与信心。如同贝多芬一样，他没有向恶劣的命运低头，而是以常人难以想象的毅力与高超的音乐素养挥笔写下许多优秀的篇章。他一生中最出色的杰作《我的祖国》（Ma Vlast），正是这一时期的心血结晶。

1884年5月12日，斯美塔纳与世长辞，享年60岁。

斯美塔纳的代表作包括：交响诗套曲《我的祖国》；弦乐四重奏《我的生活》（From My Life）；歌剧《被出卖的新娘》（斯美塔纳共作有8部歌剧，其中，《被出卖的

百位世界杰出的艺术家（下）

新娘》被列为具有世界一流水准的佳作)。

居斯塔夫·库尔贝： 法国画坛无畏的追求者

1855年，巴黎举办了声势浩大的万国博览会。在美术展览上，浪漫主义大师德拉克洛瓦与古典主义首领安格爾的作品成为最引人瞩目的“压轴之作”。有一个大胡子的画家也送去两张大型油画《画室》与《奥尔南的葬礼》，但遭到官方主办者的极力贬斥而被赶了出来。大胡子画家非常气愤。于是，他自己动手在沙龙展览厅旁边搭了一个小木棚，挂出了“现实主义者库尔贝的个人展览会”的牌子，以示与官方的展览会相抵抗。在这里，居斯塔夫·库尔贝展出了他自己的40幅作品。其中，他的《画室》挂在了这个展厅的中央。

《画室》是库尔贝的代表之一，原名叫做《在我的画室里，一个集中了我七年艺术家生活的真实的寓言》，后人嫌这个题目太长，遂改称《画室》。但是，原来的题目固然太长，却能帮助人们了解画家的创作意图：这是画家对自己生活与艺术观的一个总结。一改为《画室》，含义反而模糊不清了。

百位世界杰出的艺术家（下）

画面中，画家自己堂堂正正地坐在正中间，以突出艺术家独立的人格与思想。左边的人群，代表他在家乡生活中常触及到的人物。有农民、工人、猎人、牧师、犹太商人等。这一群体是画家要在艺术中反映的对象。右边的一群人，属于画家在巴黎艺术生活圈子里经常来往的人。其中有诗人波德莱尔、哲学家普鲁东、小说家商弗勒里、收藏家勃鲁耶等。满画室的人里，却只有两个人在看画家作画。一个是小孩，他代表“无邪的眼睛”，一个是女裸体模特儿，她正逐渐把遮在身上的披布取下，她代表画家的艺术原则，即赤裸裸的“真实”。这幅充满了民主、自由气息的作品被官方的万国博览会拒绝了，但是却把浪漫主义大师德拉克洛瓦给深深地感动了。他在日记中写道：“我深深地被这种作品吸引住了。我认为他们拒绝这样的作品是拒绝了当代最卓越的绘画作品。”

是的，这当然是当时最卓越的作品。从这次展览之后，库尔贝随同他杰出的作品闻名于世。他此后到过德国、瑞士、比利时、荷兰等国家，都受到了热情的欢迎——库尔贝已经成了国际公认的大画家了。这时，法国政府很没面子，为了表示他们懂得欣赏美的艺术，拿破仑三世于1870年授予库尔贝与其他著名艺术家勋章，但是却招来更大的丢脸——库尔贝与杜米埃一口回绝了这种荣誉。这使得拿破仑三世对他恨之入骨。

1871年，巴黎发生了史无前例的无产阶级大革命，

百位世界杰出的艺术家（下）

并建立了第一个无产阶级政权——巴黎公社。库尔贝成为革命政府的一员，并担任了美术委员会主席的职务，在他的职权内，他为保护卢浮宫及收集文物作出了贡献。此外他还提出了一些关于艺术自由方面的原则。但是，公社很快失败了，库尔贝被捕入狱，他没低头。这一期间，库尔贝画的黑色背景下的鲜红果子，暗示了对黑暗势力的反抗。评论家说道：“画中有从容不迫的感觉，明显地证明了画家道义上的镇静和坚韧不拔的生命力。”

反动法庭无理地指控库尔贝在“公社”期间“破坏文物”，对之处以巨额罚金，并没收了他所有的财物与作品。

1872年，库尔贝出狱，为了避免政治迫害，于1874年逃亡到瑞士。

1877年12月31日，库尔贝因病而逝于威维。这位忠实于现实，忠实于自己的硬汉逝去了，他以顽强的精神为扫除古典神话的陈辞滥调，表现现代的生活而奋斗了一生。

库尔贝最初是以肖像画成名的。1844年，库尔贝创作了自画像《带黑狗的男子》初次被选入沙龙，从而成为了他的成名作。随后，库尔贝又创作了自画像《受伤的男子》与《束皮带的男子》等肖像画，显示了画家真实而粗豪的表现手法。

1848年的二月革命对库尔贝影响很大。不久，他参