

世界艺术史话

Shijie yishu shihua

世界

艺术典故

上

辽海出版社

1113175

世界艺术典故

(上册)

邢春如 编著

淮阴师院图书馆 1113175

辽海出版社

馆藏

图书在版编目 (CIP) 数据

世界艺术史话. 22/邢春如主编. —沈阳: 辽海出版社,
2007. 5

ISBN 978 - 7 - 80711 - 697 - 4

I. 世… II. 邢… III. 艺术史—世界—青少年读物
IV. J110.9 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 072545 号

目 录

- 一、音乐艺术典故 ..... (1)
- 莫扎特与《费加罗的婚礼》 ..... (1)
- 贝多芬与《英雄交响乐》 ..... (7)
- 施特劳斯与《蓝色的多瑙河》 ..... (13)
- 李斯特与《第二号匈牙利狂想曲》 ..... (19)
- 帕格尼尼与《D大调第一号小提琴协奏曲》 ..... (25)
- 德彪西与《牧神午后前奏曲》 ..... (31)
- 威尔第与《茶花女》 ..... (37)
- 普契尼与《图兰朵》 ..... (43)
- 格什温与《蓝色狂想曲》 ..... (48)
- 二、绘画艺术典故 ..... (54)
- 乔托与《犹大之吻》 ..... (54)
- 达·芬奇与《蒙娜丽莎》 ..... (60)
- 拉斐尔与《雅典学院》 ..... (66)
- 伦勃朗与《夜巡》 ..... (72)
- 大卫与《马拉之死》 ..... (78)
- 席里柯与《梅杜萨之筏》 ..... (83)

梵高与《向日葵》	(89)
列宾与《伏尔加河上的纤夫》	(95)
毕加索与《格尔尼卡》	(101)
三、雕塑艺术典故	(108)
古希腊的《米洛斯的维纳斯》	(108)
古罗马的《拉奥孔》	(115)
古罗马的《奥古斯都像》	(121)
米开朗琪罗与《大卫》	(127)
弗朗索瓦与《马赛曲》	(134)
巴托迪与《自由女神像》	(140)
罗丹与《加莱义民》	(146)
格桑与《拉什莫尔国家纪念碑》	(153)
亨利与《斜倚像》	(160)
四、戏剧艺术典故	(166)
埃斯库罗斯与《被缚的普罗米修斯》	(166)
莎士比亚与《哈姆雷特》	(173)
哥尔多尼与《女店主》	(180)
莫里哀与《伪君子》	(186)
歌德与《浮士德》	(192)
席勒与《阴谋与爱情》	(198)

一、音乐艺术典故

莫扎特与《费加罗的婚礼》

沃尔夫冈·阿马丢斯·莫扎特（1756~1791），是著名的奥地利作曲家，维也纳古典乐派的代表人物之一。他出身于音乐世家，很小的时候就显露出极高的音乐天赋，即兴演奏和作曲都十分出色，被誉为“神童”。

在莫扎特短暂的一生中，他写了19部歌剧，其中最著名的是《费加罗的婚礼》、《唐璜》、《魔笛》；47部交响曲，其中《第三十九交响曲》、《第四十交响曲》、《第四十一交响曲》最为著名。他还创作了27部钢琴协奏曲，5部小提琴协奏曲，22部弦乐四重奏，29部钢琴奏鸣曲，37部小提琴奏鸣曲，其他各类乐曲100多部，给人类的音乐宝库中留下了珍贵的宝藏。

莫扎特的创作深受巴赫、海顿等人的影响。他的作品结构精致匀称，旋律富有歌唱性，风格明朗、乐观，配器注重音色效果，对后世的音乐创作产生了很大的影响。

1791年12月5日莫扎特去世，因穷困潦倒被埋在穷人的公墓里，没有一个亲属给他送葬。

神童莫扎特

5岁时，小莫扎特看着父亲写乐谱觉得很有趣，便也开始学着作曲。有一次，父亲走进莫扎特的房间，见他正趴在桌上，在五线谱上专心地写东西。他随手拿起一看，不禁吃了一惊。原来儿子是在写钢琴协奏曲，而且写得完全符合规格。

一天，父亲创作了一首小步舞曲。他要儿子把这个乐谱送到剧院院长家里去，并说明这是专为他女儿创作的。不料，路上一阵大风，把莫扎特手里的乐谱刮跑了。他一面哭着，一面追赶着到处飘荡的乐谱。乐谱没有全找回来，这可怎么办呢？莫扎特跑到小伙伴家里，借来笔纸，自己写了首乐谱送去。第二天，院长带着女儿来拜谢，说莫扎特父亲的舞曲写得太妙了，他还让女儿把舞曲弹了一遍。莫扎特的父亲听后惊呆了。他说：“这不是我作的舞曲。”他转身问儿子，“这首乐曲是谁写的？”莫扎特只得说出原委。父亲听后激动得流出了眼泪，一把把儿子抱在怀里。

同样是那年，一天下午，父亲带了一位小提琴家和一位吹小号的朋友回来，预备练习三重奏。莫扎特挟着他儿童用的小提琴也要加入。父亲呵斥道：“学都没学过，怎能来胡闹！”莫扎特委屈地哭了。朋友过意不去，替他求情，说让他在旁边拉吧，好在他声音不大，听不见的。父亲咕嘟着说：“要是听见你的琴声，就把你赶出去。”得到父亲的应允后，他就坐下来拉起他的琴。吹小号的乐师慢慢地停止了吹奏，流露出惊讶和赞叹的表情。莫扎特把6支三重奏从头至尾都很完整地拉完了。

6岁的时候，莫扎特的父亲带着他和姐姐开始了维也纳之行。在维也纳，莫扎特的演奏得到了玛丽亚·特雷莎女皇

的赞赏。小莫扎特兴奋极了，他对女皇说：“你住的房子可真漂亮！”并且他还爬上了女王的膝盖，搂住她的脖子亲吻她。还有一天莫扎特在宫殿里乱跑，不小心滑倒在地上，正好在一旁的公主伸手把他拉了起来。当时他大言不惭地说：“哦，你真是太好了！等我长大了，我要娶你！”而这位公主最后成了法国路易十六的皇后，并在法国大革命中被砍去了高贵的头，而那时莫扎特已经不在人世了。

7岁那年，他在法国巴黎一个音乐会上，为一位著名的女歌唱家弹琴伴奏。只听她唱了一遍，莫扎特就能不看乐谱，自由地伴奏，从头到尾一点不错。女歌唱家再唱一遍，他又在琴上另作新的伴奏。每唱一曲，他的伴奏都会变化无穷，和谐动听，令听众们惊叹不已。这件事被欧洲人称为“18世纪的奇迹”。

博马舍的《费加罗三部曲》之二

《费加罗的婚礼》是法国戏剧家博马舍的《费加罗三部曲》中的第二部。第一部是《塞维利亚的理发师》。讲述了塞维利亚的理发师费加罗与该镇的阿尔玛维瓦伯爵遇到了貌美无比的罗西娜。伯爵为罗西娜的容貌所打动，非常想娶她为妻，可是罗西娜的监护人巴尔托洛医生对罗西娜严密看管，为此伯爵不敢轻举妄动，无法如愿以偿。于是他求助费加罗，在聪明的费加罗的精心策划下，伯爵与罗西娜有情人终成眷属。

而《费加罗的婚礼》讲述的是阿尔玛维瓦伯爵与罗西娜婚后发生的事情。由于费加罗帮助伯爵如愿娶到罗西娜，作为奖赏，费加罗被伯爵提升为侍从，他也爱上了伯爵夫人的侍女苏珊娜，两人相亲相爱准备结婚。但是阿尔玛维瓦伯爵生性风流，对自己的夫人日益失去了激情，开始喜新厌旧。

他老是想染指夫人的女佣苏珊娜。苏珊娜早已明白伯爵的意图。她告诉费加罗，伯爵给他们结婚的新房实际上是为了方便他自己追求她，而不是出于真正的好意。费加罗告诉苏珊娜，他有办法对付他的主人。

费加罗、苏珊娜联合伯爵夫人罗西娜巧妙地设下圈套。夜晚，在黑暗的花园里，正当伯爵喜不自禁地大献殷勤的时候，突然四周灯光齐亮，费加罗、苏珊娜等人从花园隐蔽处走出来，这时伯爵才发现在自己怀里的人竟然是自己的夫人罗西娜。原来伯爵夫人换上了苏珊娜的衣服，来和自己的丈夫会面。伯爵的企图被当场揭穿，他无地自容，只好当众跪下来向罗西娜道歉，乞求原谅。

聪明的费加罗用这样的办法获得了胜利，他和苏珊娜的婚礼也如期举行。

歌剧的“神话”——《费加罗的婚礼》

莫扎特是维也纳古典乐派的成员之一。他的创作是18世纪欧洲音乐文化各方面成就的光辉总结，但他最出色的还是歌剧，创造出一种现实主义音乐剧的新体裁，为民族歌剧奠定了基础。

1786年的某一天，达·庞蒂来找莫扎特·提出由他把博马舍的戏剧《费加罗的婚礼》的戏剧脚本改编成歌剧脚本，由莫扎特负责谱曲。莫扎特早就想做这件事了，现在他们俩的想法真的是不谋而合了。他激动地说：“我太愿意了！”于是，他们又找来韦茨拉男爵，将这事悄悄告诉他。韦茨拉男爵十分赞成这一计划，并且保证在经济上给予支持。于是他们说干就干，立即就着手做这件事。

莫扎特谱曲的速度特别快，无论多长的作品都在他的脑子里完成。当他要把它们写到纸上的时候，他只要从记忆中

取出早已储存好的东西就行了，速度自然是很快的。但是在2月份，莫扎特意外地收到皇帝发来的一份聘书。原来荷兰的总督要来维也纳造访，约瑟夫准备盛情款待他，所以要求莫扎特写一部短小的音乐滑稽剧。没办法，莫扎特只好将写了一半的《费加罗的婚礼》暂时放到一边。其间莫扎特还为他自己写了两部钢琴协奏曲。

此时达·庞蒂已经将剧本写好了，莫扎特也就加快谱曲的速度。曲子谱完之后，达·庞蒂将脚本和总谱带到皇宫，说服皇帝允许这部歌剧首演。皇帝约瑟夫说：“我相信你的音乐鉴赏能力。你把总谱交给抄写员吧。”

达·庞蒂告退了皇帝，立刻飞奔到莫扎特家，告诉他这个令人振奋的消息：“成功了！我们成功了！”

“什……什么？”这个时候莫扎特还摸不着头脑，不知道他在说什么。

“《费加罗的婚礼》！他下命令了！”

“哦！真的啊？”他太激动了。

莫扎特用他美妙的音乐，充分展现了各个角色的不同特点，非常动人，首演当晚就引起了轰动。剧院里座无虚席，观众热情高昂。在现场观众的强烈要求下，几乎每首咏叹调都重唱了一遍，结果整出歌剧无限期地延长。最后奥地利皇帝约瑟夫只得下令禁止“再来一遍”，这样演出也到半夜才结束。

当“费加罗的咏叹调”响起的时候，剧场里热闹非凡，大家不约而同地叫好！台上的全体演员和全体乐队队员，不约而同地大叫“好呀，好呀，大师！伟大，伟大，莫扎特！”乐队队员们也从没有停止过用弓敲着谱架子喝彩而莫扎特呢，他神采飞扬，脸上泛起天才的红光。

歌剧《费加罗的婚礼》以完美的形式和鲜明的思想性，标志着莫扎特的音乐创作走向了巅峰时刻，而当时莫扎特年仅30岁。

《费加罗的婚礼》取得了成功，但是莫扎特仅得到微薄的报酬。由于他呕心沥血地创作，一年以后他就累得生病了。

如今这出《费加罗的婚礼》已成为世界各地歌剧院常演的戏码之一了。

贝多芬与《英雄交响乐》

路德维希·冯·贝多芬(1770~1827)，德国作曲家、钢琴家。维也纳古典乐派代表人物之一。

1792年他定居维也纳，3年后出版第一部作品。自此开始创作生涯。

到了1820年，他不幸两耳失聪，但从未辍笔，毕生追求“自由、平等、博爱”的理想，其主要作品反映了当时资产阶级反封建、争民主的革命热情，表现出人类的英雄气概。

主要作品有交响曲九部(以第三《英雄》、第五《命运》、第六《田园》、第九《合唱》最为著名)，歌剧《菲德里奥》，戏剧《哀格蒙特》、《雅典的废墟》配乐，钢琴协奏曲5部，小提琴协奏曲1部，弦乐四重奏16部，小提琴奏鸣曲10首和弥撒曲2部等。

法国著名文学家、音乐史家罗曼·罗兰将贝多芬称为“胜利的普罗米修斯”!

莫扎特的震惊

在德国有一条美丽的蓝色莱茵河，河畔有座美丽的小城——波恩。这里诞生了伟大的音乐家贝多芬。

贝多芬出身于科隆选侯宫廷歌手世家。他的第一个老师，便是父亲约翰。约翰是一位脾气暴躁的先生，他急不可待地想让小贝多芬成为莫扎特。

4岁的贝多芬开始学钢琴和提琴。因为他太小，所以他两只小脚踩不着钢琴的踏板，一双小手也够不着钢琴的象牙

琴键，只好在椅子上再放上小凳子。小小的贝多芬坐在这小凳子上，开始了他的音乐生涯。

一双不知疲倦的小手在键盘上飞舞着……在历经4个春夏秋冬后，小贝多芬终于获得了成功。

小贝多芬登上了演奏的舞台。他父亲为了向世人表现儿子是莫扎特第二，故意将贝多芬的年龄缩小两岁，当时的报纸广告上写道：“6岁儿童的音乐会。”即便如此，贝多芬的音乐会，仍然轰动了整个的音乐界。

1787年的春天，17岁的贝多芬为了深造，去了当时的音乐圣地维也纳，拜访他所崇拜的大音乐家莫扎特。

莫扎特望着远道而来，多少带着粗犷、土气的青年，略加思索之后，他让这个青年坐到钢琴前，叫他弹奏一曲。贝多芬演奏完了乐曲，等待大师的评价。但莫扎特并没有给予赞许，却出了一个很难构思和表现的音乐主题，让贝多芬当即按命题创作并在钢琴上做即兴演奏。

贝多芬仰着头，凝神沉思着，波浪似的头发向后掀起，他的一只手平放在键盘上，下意识地轻轻抚摸着琴键……突然，美妙的旋律像潮水般涌动起来，贝多芬的钢琴即兴曲征服了莫扎特。莫扎特凝神地欣赏着，他肯定地对身边的朋友说：“请注意这个来自莱茵河畔的孩子，不久他将要惊动全世界！”

在后来的日子里，贝多芬从海顿手中接过莫扎特的精神，用他的音乐同伟大的海顿与莫扎特一起，影响着整个音乐世界。

专注的作曲家

在维也纳人人都知道伟大的贝多芬。

一天，贝多芬来到一家饮食店，店里的食客、老板和侍

从都十分崇敬地望着他，而又不敢上前去打扰他。只见贝多芬神经质地用手指变换着节奏，敲打着桌面，像弹钢琴一样。对而沉思凝想，一动也不动，时而又敲打起来，激情洋溢……

一个多小时过去了，当侍从走过来时，贝多芬喊住了他：“算账吧！多少钱？”

侍从感到莫名其妙，不解地回答：“先生，您还没吃东西呢！您看需要上点什么菜？”

“请随便吧，什么菜都可以。最好不要扰乱我……”随即他从衣袋里掏出五线谱，伏在餐桌上写起来……

跳跃的水滴

贝多芬的那架大钢琴是他的生活伴侣，每天他向它倾诉着心灵中的一切。不管他居住在什么地方，他的房间里总有动人心弦的琴声……

很多时候，只要贝多芬的房间里飘荡出美妙的音乐声，楼下房间的天花板上就时时有水珠滴答滴答落在地板上以及房东太太的头上。听得入神的房东太太，总以为是贝多芬描写流水的音乐使她陶醉，好像身临其境，产生了艺术幻觉呢！

不过，当她发现自己的衣裙被打湿时，才猛然发觉那是天花板的缝隙里漏下的水滴，她不免大惊小怪地叫喊：“屋顶漏雨了！”仆人跑到贝多芬的房间，看见地板上都是淋洒的水。只见贝多芬身旁放了一盆凉水，他不时地把手放在水盆中浸泡，然后甩甩双手，又继续练琴。原来他的演奏如狂风暴雨，十指弹久了就发热，为了不停地练琴，一盆凉水快蘸光了，地板上也洒满了水，水悄悄地流到楼下……

英雄的乐声——《英雄交响乐》

贝多芬不仅是一位音乐家，而且是一位革命者，是一位

充满暴风雨式激情和坚强意志的革命者。

1789年，欧洲大地上爆发了震惊世界的革命——法国大革命。这场风暴席卷了整个欧洲，资产阶级革命的进步思潮冲击着一切政治家、思想家、文学家、艺术家、音乐家。攻陷巴士底狱的炮声也鼓舞了年轻的贝多芬，让他激动不已。

当时，贝多芬求学的波恩大学是德国革命思想的传播阵地，常有政治性的集会、演讲和洋溢着革命激情的诗歌朗诵会。进步的教、在讲坛上不断地宣讲革命、人权、民主、科学、自由。其中有一位名叫奥洛格·希那哀特的教授，是雅各宾派人士，是贝多芬德国文学课的老师。当象征着封建专制的巴士底狱被攻陷的消息传到这所大学时，希那哀特在讲台上，慷慨激昂地朗诵自己创作的革命诗歌，呼喊：“专制的铁链斩断了！”那革命的热情鼓动着在场每一个学生，他们狂热地追寻着……希那哀特的革命诗集出版后，很快被一抢而空。贝多芬捧着诗集如饥似渴地阅读着……这些诗句激励着他，成为他后来创作《英雄交响乐》的动力。

贝多芬和先驱者一样在为真理而奋斗，为自由、民主而献身。反对黑暗专制，他希望有真正的共和国出现。有人曾这样回忆道：“他渴望大家同心协力地建立国家的政府，渴望法国实现普选，希望拿破仑建立起这个制度来，替人类的幸福奠定基石。”

在贝多芬的心目中拿破仑是实现他共和理想的伟人，是打倒专制、解放人类的勇猛的英雄。于是，他倾注了全部的热情，用音乐来歌颂这位曾叱咤风云的人物。

1804年，贝多芬终于写完了歌颂这位伟人的交响乐——第三交响乐《英雄交响乐》。在这部辉煌的交响乐作品的扉页上，他怀着无限敬意和衷心的爱戴写道：“献给拿破仑·

波拿巴。”

正当贝多芬准备把颂歌献给拿破仑的时候，不幸的消息传来：拿破仑称帝了！

革命的果实被他独吞了，他在封建专制的废墟上又重新建立了暴君的专制。这对法兰西人民和贝多芬来说是一个多么难以承受的打击！

人民被愚弄了，被欺骗了！贝多芬内心痛苦不堪，他愤怒之下撕掉了交响乐扉页上的献词，并要撕毁交响乐的总谱。在朋友极力地劝阻下，作品才得以保留下来。

贝多芬在精神上的巨大痛苦平定之后，他庄严交响乐上重新题写上：

“《英雄交响乐》——纪念一位伟人。”

然而历史证明，真正的英雄是伟大的贝多芬。

《英雄交响乐》演出的时候，大剧院坐满了维也纳上流社会的名流、显贵和艺术家，挂有红天鹅绒帷幕的包厢里坐着亲王、夫人、小姐。坐得满满的观众怀着欣喜的心情等待演出开始。剧场内的灯熄灭了，独有舞台的脚灯亮着，映照上台上的黑金丝绒帷幕，给人一种肃穆、庄严的感觉。此时整个剧场静下来，鸦雀无声，静得可以听见人们彼此的喘息声。一种富有神秘和幻想的幽暗笼罩着……把人诱进艺术的幻想世界——沉重的大幕徐徐拉开：刹那间雄浑、庄严、有力的主旋律从帷幕后倾泻而出，冲撞着每个听众的灵魂……

贝多芬用他独特的富有激情的音乐语言，生动地描写一位人民的英雄，他征服了维也纳，也征服了贵族！

革命的先驱者

在向旧势力作斗争和音乐革命上，贝多芬自始至终都称得上是一位革命先驱者。

贝多芬经常自由地出入贵族们的文艺沙龙。在一次沙龙上，一位年轻的贵妇人来到音乐家身边，殷勤不断。她渴望能取得音乐家的一缕黑发作为礼物，贝多芬允诺了。后来当她向人们暗暗炫耀的时候，贝多芬狂笑着说：“那是准备好的一缕山羊胡须！”这立时引起沙龙中满堂笑声。

他嘲讽着整个贵族。

贝多芬在与贵族相处的时候，绝不做贵族的侍从者。维也纳的大主教很喜爱音乐，便跟贝多芬学钢琴。按当时社会礼节，每次老师到来时要按世俗的等级和教规先向大主教通报，并且得先向大主教行礼。但贝多芬认为那是对自己的侮辱。没有办法，大主教只好宣布免去这些常规礼节，让这位特殊的老师自由进出。

在一次音乐会上，贝多芬演奏着大家极为喜爱的《月光曲》，把听众带到了音乐的幻境之中。突然，一位伯爵在旁边高声讲话，贝多芬认为这些人根本不懂音乐。他愤怒地站起来离开了钢琴……在座的亲王的母亲请他继续演奏下去，几乎是哀求。贝多芬像狮子一般吼道：“我不弹给这些蠢猪们听！”

亲王认为贝多芬太无礼了，但是贝多芬毫不退让：“亲王，您之所以是您，是靠了偶然的出身；我之所以是我，是靠了我自己。亲王们现在有，将来也有。至于贝多芬，却只有我一个。”