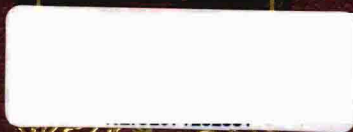

世界名人大传

线装书局

世界传世藏书

世界名人大传

— 图文珍藏版 —

线装书局

图书在版编目 (CIP) 数据

世界名人大传. 艺术大师卷 / 董飞主编. -- 北京:
线装书局, 2010.7
ISBN 978-7-5120-0200-5

I. ①世… II. ①董… III. ①名人—列传—世界②艺
术家—列传—世界 IV. ①K811

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 114514 号

世界名人大传

主 编: 董 飞

责任编辑: 李 琳 程俊蓉

封面设计: 博雅圣轩工作室

出版发行: 线装书局

地 址: 北京市西城区鼓楼西大街 41 号 (100009)

电 话: 010-64045283

网 址: www.xzhbc.com

印 刷: 北京彩虹伟业印刷有限公司

字 数: 3800 千字

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16

印 张: 336

彩 插: 8

版 次: 2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1-1000 套

书 号: ISBN 978-7-5120-0200-5

ISBN 978-7-5120-0200-5

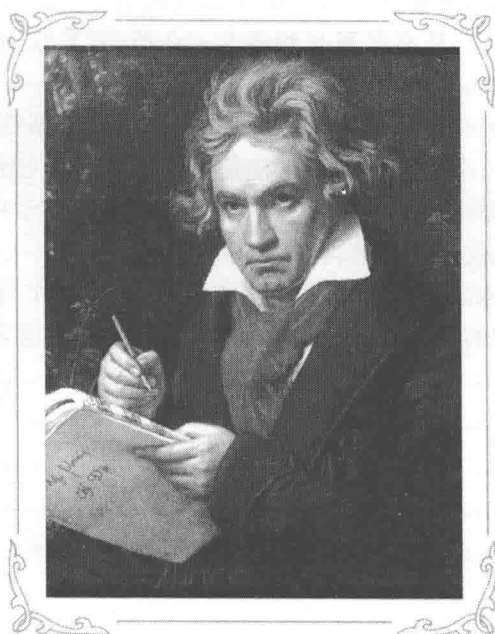
9 787512 002005 >

定 价: 4680.00 元 (全十二卷)

世界名人大传

艺术大师卷

· 图文珍藏版 ·

线装书局

卷首语

人类的生活离不开艺术,艺术可以愉悦人的心情,陶冶人的情操,艺术能够开拓人的视野,启发人的智慧,培养人的创造才能,它是人类不可或缺的精神食粮。

人类在生产劳动的同时也产生了艺术,千百年来,无数艺术家在精心创造艺术,把自己全部的生命献给艺术事业。

国外的艺术大师太多了,他们的作品简直是艺术的海洋,太丰富了。达·芬奇、伦勃朗、维米尔、委拉斯凯支、米开朗琪罗等一个个伟大的名字,他们的成就高不可攀。能把他们的原作看个遍就足矣。从文艺复兴到两次工业革命,艺术对经济文化,特别是对人的思想产生了很大的影响。

为使后人对大师们的经历和成长过程有更进一步较全面系统的了解,现《艺术大师》付梓出版,可谓弥足珍贵,书中详细介绍了他们的生平、作品、创作、流派及评价,从不同角度展示了本卷的严谨和权威。全卷资料翔实、视角独特,对于中国广大的艺术爱好者了解西方艺术、尤其是近代当代艺术,有着很好的借鉴作用。

人们在领略大师们传世佳作的同时,认识巨匠们的历史作用、研究大师们的成长规律、更深层次地挖掘他们的贡献,必然对推进艺术事业的向前发展有着积极而较深远的意义。

目 录

文艺复兴中的奇葩——达·芬奇	(1)
童年早慧	(1)
青年论画	(4)
跳槽米兰	(7)
名盛时期	(9)
《蒙娜·丽莎》	(11)
浪迹天涯	(14)
最后归宿	(15)
文艺复兴的艺术巨擘——米开朗基罗	(18)
寂寞童年	(18)
初露锋芒	(20)
走向成熟	(23)
雕刻大师	(27)
大卫诞生	(29)
老骥伏枥	(33)
大师中的大师——莫扎特	(36)
天才嗜好	(36)
街头卖艺	(39)
打响罗马	(41)
命运多舛	(43)
歌剧创作	(46)
《魔笛》响起	(49)
最后十年	(51)
音乐伟人——贝多芬	(54)
少年天才	(54)
波恩岁月	(56)
多产年代	(59)
交响回旋	(60)
最后乐章	(63)

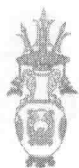

法国大歌剧的创始人——梅耶贝尔	(65)
天才的成长	(65)
创作大歌剧	(67)
歌剧的影响	(69)
与文艺界名人	(73)
影响在当代	(78)
钢琴演奏艺术大师——肖邦	(80)
华沙神童	(80)
拜师学艺	(82)
抉择时刻	(84)
纸上雷鸣	(86)
庄园之梦	(89)
心归祖国	(92)
法国印象派之父——毕沙罗	(95)
执著追求	(95)
初踏画旅	(97)
甘苦爱河	(101)
学院深造	(102)
振翅飞翔	(106)
自由代价	(110)
印象派之父	(117)
晚年生活	(117)
忧患作曲家、指挥家——马勒	(124)
音乐才华	(124)
指挥生涯	(126)
假期作曲家	(128)
艺术巅峰	(132)
马勒时代来临	(136)
世界风景画家——列维坦	(141)
少年跌宕	(141)
苦涩青年	(144)
求学之路	(145)
风景画家	(149)
列维坦与契诃夫	(151)
伏尔加河画卷	(153)
普寥斯情缘	(155)

莫斯科与特韦尔省	(159)
病中的列维坦	(165)
流芳桃李	(168)
生命的挽歌	(169)
独树一帜的音乐大师——勋伯格	(172)
少年苦学	(172)
青年时代	(174)
壮年时代	(177)
音序探索	(182)
坎坷晚年	(186)
贡献一生	(188)
现代舞蹈的先驱者——邓肯	(192)
天才舞蹈家	(192)
闯荡英法	(194)
玫瑰正红	(198)
舞蹈学校	(199)
英华早逝	(201)
现代雕塑的开拓者——罗丹	(204)
少年罗丹	(204)
艰难前行	(208)
雕塑风波	(212)
追求探索	(215)
思想体现	(218)
《巴尔扎克》	(219)
生命不朽	(222)
超现实主义大师——毕加索	(224)
家世与童年	(224)
艺术之光	(228)
巴黎之行	(230)
生活和创作	(234)
悲离恋歌	(239)
与芭蕾舞团合作	(243)
上流社会的才子	(246)
玛丽·蒂蕾丝	(250)
战争期间	(254)
战后生活	(258)

亲朋离异	(261)
垂暮之年	(266)
印象派大师——梵·高	(269)
少年追梦	(269)
海牙之恋	(273)
素描倒数	(275)
印象画派	(277)
红发疯子	(279)
百年孤独	(282)
钢琴泰斗——阿图尔·鲁宾斯坦	(285)
钢琴神童	(285)
键盘生涯	(287)
为犹太人争光	(289)
苦练功夫	(290)
宝刀未老	(292)
辉煌晚年	(293)
誉满全球的艺术寿星——夏加尔	(296)
维台普斯克时期	(296)
蒙巴纳斯时期	(299)
回到祖国时期	(301)
旅居美国时期	(308)
定居法国时期	(310)
喜剧皇帝——卓别林	(314)
五岁登台	(314)
闯荡海外	(317)
独立制片	(318)
衣锦还乡	(321)
永恒形象	(326)
同性恋电影大师——爱森斯坦	(328)
青年时代	(328)
艺术生涯	(330)
新的创作	(332)
外面世界	(334)
投入教研	(338)
创作高峰	(342)
永不停息	(343)

情感世界	(345)
音乐诗人——门德尔松	(350)
良好的家教	(350)
与歌德的友谊	(352)
走向成熟	(354)
国外生活	(356)
乐坛新星	(359)
十年创作	(363)
骄子逝世	(364)
美国当代喜剧电影大师——伍迪·艾伦	(366)
少年时代	(366)
编剧创作	(370)
戏剧表演	(373)
电影艺术	(377)
丰硕成就	(380)
身残艺精的小提琴王——伊扎克·帕尔曼	(386)
身残志坚	(386)
美国深造	(387)
技艺非凡	(387)
成就惊人	(388)
近代芭蕾舞剧的开拓者——彼得·柴可夫斯基	(391)
酷爱音乐	(391)
执教创作	(392)
创作卓著	(392)
圆舞曲之王——小约翰·施特劳斯	(393)
酷爱音乐	(393)
青出于蓝	(394)
世界上最伟大的作曲家之一——约翰内斯·勃拉姆斯	(395)
音乐天才	(395)
不甘沉沦	(396)
认真细致	(397)
佳作永存	(398)
杰出的伟大艺术家——伦勃朗	(399)
画技高超	(399)
职业尊严	(400)
奇特之作	(400)

晚年凄苦	(401)
印象派代表——克劳德·莫奈	(403)
开创画派	(403)
才能初显	(404)
荣获勋章	(405)
现代绘画之父——保罗·塞尚	(406)
后印象派	(406)
追求艺术	(407)
艺术大师	(409)
打开 20 世纪音乐大门的人——克洛德·德彪西	(410)
学院深造	(410)
离群索居	(411)
激情创作	(412)
现代芭蕾之父——米哈依尔·福金	(414)
商人之子	(414)
辉煌生涯	(414)
纽约辞世	(417)
为天下所有人跳舞——安娜·巴甫洛娃	(418)
伟大女性	(418)
童年苦难	(419)
名师指点	(419)
享誉世界	(420)
举世公认的“悬念”大师——阿尔弗莱德·希区柯克	(421)
造就悬念	(421)
世人公认	(422)
当代指挥艺术宫殿中的帝王——冯·卡拉扬	(424)
音乐才华	(424)
神童学琴	(425)
担任指挥	(425)
与世长辞	(426)
当代歌王——卢西亚诺·帕瓦罗蒂	(427)
艺术之花	(427)
选择音乐	(428)
一举成功	(429)
歌王辞世	(429)
歌曲之王——彼得·舒伯特	(430)

辞师从艺	(430)
反对现实	(431)
创作惊人	(432)
圆舞曲之父——约翰·施特劳斯	(433)
平民家庭	(433)
建立乐队	(434)
云游四海	(434)
钢琴之王——弗朗茨·李斯特	(435)
家庭熏陶	(435)
神童出世	(435)
音乐皇帝	(436)

文艺复兴中的奇葩

——达·芬奇

人物档案

简历:出生于意大利佛罗伦萨附近的一个小镇。童年时就对绘画表现出极大的兴趣。

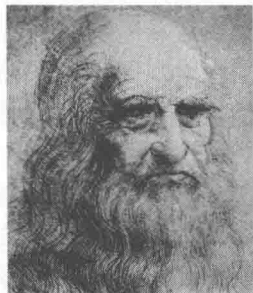
生卒年月:1452年4月15日~1519年5月2日。

安葬之地:不详。

性格特征:他善于观察、研究,是一个兴趣十分广泛的人。

历史功过:达·芬奇的杰作《蒙娜·丽莎》是意大利文艺复兴时期最出色的肖像画之一,也是人类文化宝库中最珍贵的瑰宝之一。

名家评点:莫罗:“简直是不可思议!我现在才明白,你为什么在这墙上下这么大的工夫!这是一幅不可比拟的杰作啊!”

童年早慧

时代召唤巨人。达·芬奇走来了。

意大利离佛罗伦萨不远的地方,有一个起初并不怎么显眼的小镇,名叫芬奇镇。镇上有一个身材伟岸、相貌堂堂的公证人,他名叫皮耶罗·达·芬奇。他和一位乡村姑娘不知不觉地热恋并同居,他使这位美丽而纯朴的乡村姑娘未婚先孕了。

1452年4月15日,芬奇镇这位纯朴的乡村姑娘在草屋里生下的这个儿子,却真是一到世上就又活泼又天真,显得十分聪明可爱。他就是皮耶罗·达·芬奇和这个普通农家女生下的非婚儿子——列奥纳多·达·芬奇。

虽然皮耶罗·达·芬奇很爱这位乡村女子,但后来他却没有与她结婚,以致使小达·芬奇从小就没有生活在亲生母亲身边。

后来,皮耶罗娶了一位温柔的富家小姐为妻。于是,小达·芬奇就把那位叫阿丽琵耶拉的女子喊成了母亲。后妈温柔善良,把母爱全给了小达·芬奇,因此,他们母子的关

系十分融洽。小时候,小达·芬奇不管去哪儿玩,总要采撷一些鲜花,带回家中,撒满后妈的头、脖颈。他觉得,后妈美如天仙,是那样疼他,爱他,关怀他。她常常独守门前,等待着这位可爱的美孩童从远处玩耍回来,然后热烈地拥抱着这位撒鲜花的儿子,把锅里的饭菜端出来,里面有新鲜的奶渣干酪,有芹菜油炸包子,有好香的猪肉,有浓浓的甜酒。那些,都是小达·芬奇最喜欢吃的东西。

他的亲生母亲却渐渐地被人遗忘了。

小时候,达·芬奇真是生活在蜜水里。

关爱他的不仅是后妈,还有一个慈祥的老祖母。

从史料上看,芬奇镇是一个手工业比较发达的地方,资本主义已经萌芽。西方“人文主义”的哲学思想已经产生,反对禁欲主义,反对封建教会,反对“神学”,要求思想解放,恢复人的尊严,颂扬自然界的美丽,宣扬人类本性,相信自己力量无穷。这样一个时代,很适合诞生伟大的艺术家。用今天的话来说,就是艺术创作的外部环境比较宽松。

早在达·芬奇出生之前,芬奇镇及意大利其他地方的艺术家们,就已经致力于写实主义的探索 and 创作了。他们把《圣经》人物表现为现实生活中的常人,把呆滞的面孔改为和蔼的状貌,在人物的背景方面加上一些自然环境的描写。在达·芬奇之前,已有了契马勃、乔托、杜卓、提香、威罗内塞、丁托来托等画家,声名开始传播。

达·芬奇从懂事起,就常常听祖母讲些善良人的故事,其中也有画匠的坎坷动人的故事。

芬奇镇风光美丽,山水灵秀。家家户户建造在水边的小屋,飞檐翘角,极其精致。门前屋后多有竹、山楂林、草坪。石板街光溜溜,街两面是一月月门面,生意十分兴隆。有打铁的,有卖水果的,有补皮鞋的,也有养马卖马的。更兼有一些热爱音乐的小伙,常在晨空里或夜幕下,吹奏起悠悠的长笛,或弹起动人心弦的曼陀林琴。牛车从石板街骨碌碌地滚过去。

小达·芬奇就生长在这样的氛围里。

小芬奇和祖父的感情并不好。他知道是祖父拆散了父亲和母亲,也是祖父硬把母亲嫁给了现在的酒鬼丈夫。每当祖父叫他做什么的时候,他总是不情愿听。

到7岁时,他进了学堂读书,他也不大听老师的讲课,当时,老师给他们讲的是枯燥的拉丁文法。

他时常一清早就出门去了,但没到学校去,而是到一个长满芦苇的荒凉的峡谷中。他整天地在山上游荡,看到了无边无际的草地、树林、田野,然后精疲力竭地回到家中,全身都是灰尘,脸上晒得黑黑的,像个野孩子一样,但心里却很快活。

在学校里,小芬奇也跟别的同学不一样,他从不和同学们一起玩。同学们玩的那些游戏,他觉得一点意思也没有。有一次,他看见同学们捉来一只蝴蝶,把它的翅膀拔掉了,害得蝴蝶飞不起来,只能在地上爬来爬去。同学们都开心得嗷嗷直叫,他却呆呆地站在一旁,脸色发青,露出一副怜悯的神情,最后低着头走开了。

夏天的夜里,小芬奇常常趴在田野上,观察小小的萤火虫。这小镇的田野上,萤火虫真多,就像是仙女提着一个一个的灯笼。他想象着,这萤火虫,多么像奶奶故事中的那位

公主的眼睛呵！那么，它是怎么发亮的呢？小芬奇追赶着，捉住几只萤火虫，认真地研究起来。啊，原来是它们的屁股上都有了盏灯，多好啊！这样，走夜路就不怕鬼了。他胡思乱想着。

广泛观察，实际上就是一种积累，是生活的积累，也是知识的积累。小芬奇的观察，与一般人确实是有些不同的。他是从小就养成了一种搜索性观察。凡是感到好奇的或者是有趣的东西，他必定要搜索式地用儿童的目光扫过去，作儿童式的幻想，细致地研究一番。他是个兴趣十分广泛的人。一片石子，一株山花，一抹晚霞，一泓清泉，河边一景，山中一隅，街头一角，男人的皮衣，女人的帽子，一哭一笑，一只虫子，一只鸟，一条鱼，一只蝙蝠……他都会感兴趣。他是神童吗？显然不是。但他确实比一般孩子早慧。

观察，就是艺术家的生命！

达·芬奇是个左撇子。写字用左手，画画用左手，就连吃饭也是用左手。儿童时代的达·芬奇，可以说是无忧无虑。他常常抓起地上的木炭，就在木板上涂涂画画。有时候，他就悄悄地，跪到画匠那儿，摸了画匠的彩色颜料，带回来画。他画呀画呀，似乎永远有画不完的东西。蜻蜓，蝙蝠，青蛙，小鸟……就在这种大自然的启蒙中，他不知不觉地，长到了9岁。这之前，谁敢相信，他竟然还没有上过学校。

一天，他看见父亲的工作室窗口，有一只美丽的彩色蝴蝶，飘飘然地飞进去了。那是一只罕见的大蝴蝶，个大，翅宽，色彩缤纷，真是美极了。达·芬奇第一次心惊胆战地推开父亲工作室的门，父亲正专注地在写公证词。他看见那只美蝶在窗玻璃上碰撞、挣扎着。美蝶儿不愿意走入这个沉闷的工作间，它要寻找光明。当下，达·芬奇就从教堂里正在劳作的画家那里，找来了各种颜色的画料，他居然把这只美丽的大蝴蝶画下来了。连画家们都停下了修补圣像的活计，一齐欣赏这小孩童的佳作了。

自小涂涂画画，这是达·芬奇的一个癖好。这位天才，几乎无师自通。阿丽琵耶拉，那位真心爱护他的后妈忽然患了一种怪病。她不再在门口坐着等他放学归来；她郁郁寡欢，沉默起来；她不再邀请和她几乎差不多高的儿子，去花园里扑蝶，去采花；她的身子越来越虚弱。当地医生给她看了病，诊断说，她患了一种热病。渐渐地，后妈躺在床上，再也起不来了。

年轻活泼、可敬可爱的后妈的逝去，无疑给达·芬奇一家以沉重的打击。在这个打击面前，祖母常常独自饮泪，郁郁寡欢；父亲仿佛一下子老了许多，再也打不起精神来。工作之余，父亲不再呆在家中，而是在外面寻欢。他想用这种办法来排除他失去爱妻的痛苦。

而父亲的续弦，对于达·芬奇来说，也是一种提心吊胆的事儿。后妈如果对他不好，那么他将在这个家里就呆不长了。他暗暗下决心，如果万一……那么，他就远走他乡，去求学，去画画儿。

但这一切担心，都在父亲领回一个少女的时候烟消云散。这少女，就是良家女子、住在乡村的弗朗切斯卡·朗费尔姬妮。我们把她的名字简称为姬妮。

姬妮羞羞答答来到公证人家的时候，她才刚满15岁。

她娇小玲珑，身材苗条，但比前妻的儿子达·芬奇还矮。她长相姣好，眉清目秀，一

头金发。她天真无邪地笑着。在达·芬奇一家人眼中，她简直就还是个小姑娘。

姬妮的微笑是很有魅力的。达·芬奇很喜欢她笑，这微笑，令达·芬奇想起那些大师们绘制、塑造的圣母的微笑。她对这位新认识的儿子微笑着；他也对这位新妈妈报以腼腆一笑。渐渐地，他们就熟悉了，并在一起玩耍了。捉小鸟，摘野花，翻河里的螃蟹，摸鱼儿……笑声又回到了他的家。

新婚后不久，父亲便决定，举家迁移，义无反顾地朝意大利名城——佛罗伦萨出发了。

佛罗伦萨，世界一流艺术的荟萃之地。由于战乱，古希腊罗马艺术很多地方未能保全下来，而意大利则基本完好地保存了这些艺术遗产。佛罗伦萨是当时意大利精神文化活动的中心，这里的人艺术造诣高深；贵族爱艺术，老百姓爱艺术，地方官、银行家们也十分推崇艺术。这座艺术之城，聚集了来自各地的科学家、艺术家。艺术之火呈燎原之势。

青年论画

达·芬奇一家迁至佛罗伦萨城之后，小芬奇依旧对新城市的人和事、物品、动物等都留心观察。他常常去著名学者，在意大利有名的数学家托斯卡涅里的住所，并拜他为师，学习数学，科学家教给了他人生哲理和数学。

见达·奇一个劲的迷恋上了数学，他的父亲皮耶罗却十分着急。父亲是十分了解儿子的。儿子喜欢唱歌，骑马，跳舞，用泥巴捏个小鸟小人儿什么的，也喜欢玩昆虫，逛小街，但他更喜欢涂涂画画，而且已经表现出这方面的天才。父亲深深地知道，人的精力是十分有限的。人生短暂，不可能把所有的知识都学到手。但如果能发挥特长，扬长避短，有效地组织和运用自己的特长知识，那么，就可成大器。父亲久经风雨，且在学术方面也有所研究，他自然明白这一点。

父亲有些失望了。

儿子对他的公证职业一点都不感兴趣。因此，要靠儿子继承父业，看来是一点希望也没有了。

儿子究竟学什么好呢？

让他胡来，学科学吗？显然，儿子已经被那位奇怪的数学家所吸引了。数学家住在与世隔绝的地方，只有少数几个人在那儿炮制着那些异端邪说。儿子跟着他，会成功吗？

父亲苦苦地思索起来。达·芬奇的父亲，是一个善于进行逻辑推理的人。他苦苦地思考着。一般来说，人的能力与他所学习、所爱好、所从事的职业活动有关。儿子从小就喜欢画画，且已有天赋，为什么不给他找一个画师呢？在意大利，画匠艺术家，也是备受人尊重的呀！

对，让儿子学绘画。

父亲皮耶罗，当下决定去找一个画师，给儿子做老师，让儿子学画。父亲想起了他的朋友维洛启奥。维洛启奥是佛罗伦萨著名的画家、雕塑家。在当地，艺术家可以成为上

流人物。儿子一表人才,仪表非凡,气宇轩昂,如果成为艺术家,打入宫廷去,谋个一官半职,也可光宗耀祖了。想定之后,父亲把达·芬奇送到了维洛启奥的工作室里来。

达·芬奇的成才,首先是因为他遇到了一些最重要的老师。这些老师,就像长明灯一样,一辈子照耀他前进的艺术之路。画家、雕塑家维洛启奥就是其中的一个。维洛启奥(1436~1488),著名画家和雕刻家,也是生于佛罗伦萨。他曾经是多那太罗的学生。他笔下的大卫,形态优美,自然而毫无拘谨。他的其他作品,也足以与老师的作品媲美。同时,他又是出身首饰匠,因而表现手法精巧美丽,他的银质浮雕头像等作品都是十分有名。他所开设的工场和画室,是意大利的艺术中心,在这里,他培养了许多颇有才华的艺术家。达·芬奇有幸拜他为师,在他这里得到最初的绘画和雕塑训练。

他对达·芬奇说,很少有一种单一的劳动和技能能够使人成为一个好的画家。不研究“人”这个自然,在塑造人的时候,就难于找到身体的正确比例。

在他的画室里,弟子们都在勤奋地作画。

他大声地教导他们:“画好骨骼!在上面,嗯,在上面画上肌肉和腱,最后再用皮肤覆盖在上面,嗯,好了。”

他带头画。他画的是《圣约翰》。约翰的银质浮雕头像,学生们可以见到他虔诚的眼睛。他的手,青筋暴露,肌肉鼓起,健美而清晰。这是一双与岁月风雨战斗过的劳动之手。

达·芬奇继续在佛罗伦萨生活着。在维洛启奥的工场里,他交了几位好朋友。

有个叫洛佐伦的同学,年龄比较小,体弱多病,芬奇经常帮助他,有时师父叫他去采买物品,芬奇就代他去买。洛佐伦十分感激,处处以达·芬奇为榜样,连走路、说话和一些细小的动作都模仿达·芬奇。别人都说他是芬奇的影子,他也不争辩,反倒报以自豪的一笑。

一个叫波提切里的青年常常到工场里来,他以前也是师父的学生,后来自己开了画室。虽然他比达·芬奇大8岁,但他虚心地向芬奇学习,后来画出了闻名于世的作品。他给但丁的《神曲》画了90多幅插图,还画出名作《维纳斯的诞生》,成为文艺复兴时期著名画家之一。他善于观察,想象力丰富,达·芬奇也从他那儿学到了许多东西。

不过,和达·芬奇关系最亲密的还是师父。他俩既是师生,又是好朋友。

转眼间,达·芬奇已在维洛启奥的工场里学习七八年了,长成了一个20多岁的壮实而漂亮的小伙子。他不仅相貌俊美,而且一举手一投足,都有一种语言无法表达的安祥和娴雅,风度翩翩。有个认识他的人说道:“他的全身如此之美,一见了他连最忧愁的灵魂也要快活起来。”

他满20岁了。他回了一次故乡。

他的祖母已去世。后妈也发胖了,性格冷漠。父亲也老多了。他发现故乡已无法容下他这个多才多艺的游子。他的事业在山外。

20岁时被艺术家们公认为是他天才创作的作品,是在他的老师作品《洗礼》上,画了一个跪着的天使,他的老师因此而不再提动画笔。达·芬奇可谓不鸣则已,一鸣惊人。

到了达·芬奇自己独立开画室时,他已经是28岁了。在此之前,他在1473年至