

七彩篇

主编 张秋生

皮王

丛书

艺术家的飞来灵感

上海远东出版社

皮大王丛书

· 七彩篇

艺术家的飞来灵感

张秋生 主编

洪敬业 编著

上海远东出版社

詹 咏 绘画

皮大王丛书·七彩篇

艺术家的飞来灵感

张秋生 主编

上海远东出版社出版发行

(上海冠生园路 393 号 邮政编码 200233)

新华书店经销 上海天华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 5 插页 字数 99000

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印数 1-10100

ISBN 7-80613-357-7/I·268

定价: 每辑(5 册)30 元 每册 6 元

皮大王丛书序

当你打开这套丛书,你进入的不是一个宁静的花园,而是一个热闹的、快乐的、令人惊奇和引人入胜的欢乐世界。

童年是人生最快活的时期。

因为童年有充沛的精力,有强烈的求知欲望,有探索未来的梦想,有不断充实自己、了解世界的需求,还有对游览、竞技、游戏、历险等种种有趣活动的热衷。

童年有充分享受这一切的权利。

这套丛书想把一个五彩缤纷的、充满魔幻力量的世界奉献给每位少年朋友。

当前,我们的教育正面临着由应试教育向素质教育的转轨,少年儿童们正逐渐从繁重的功课压力中解脱出来,拥有越来越多的课余时间——

请和这套丛书交朋友吧,它不仅能丰富少年读者各方面的知识,发展他们的兴趣爱好,而且能培养一种富有创意的、极具

个性和勇于探索的思维方法，它同时还为少年朋友们展现了一个趣味盎然的游戏世界，让大家在这些游戏中祛除疲倦，提高智力，增进友谊，健康身心。

这套丛书，旨在努力提高少年儿童各方面的素质。

顽皮、好动是少年儿童的天性，重要在于引导。我们想，让孩子们在这套丛书所营造的小小乐园里玩一玩，皮一皮，是大有益处的。

少年朋友们——

当你们有了较多的课余时间，请别老呆坐在电视机前，沉湎于游戏机旁，请打开这套丛书吧，它能使你的生活更充实，更愉快，更富活力和进取精神。

祝每个少年朋友，都能在阅读本丛书中，寻找到快乐和满足。

写在本书前面的话

小时候，常听大人们说，在看见流星的一刹那，如果你许下一个愿，那么这个愿便会实现。

可是流星太难以捉摸，在看见它的瞬间还来不及许愿，它便在夜空中消失得无影无踪。

长大了，知道有一种比流星更神秘的东西，叫灵感，它来的时候如闪电、火花，稍纵即逝，谁要是抓住它，便能得到意外的幸运。

艺术家、科学家的创造都离不开灵感，灵感是愿和智者作伴的，她不敲无准备之门，正当你在劳心焦思、上下求索的时候，她会突然光临，你及时抓住了她，便能获得成功。本书介绍的就是一些艺术家怎样捕捉住飞来的灵感，创作出一些举世闻名的经典之作。

其实，灵感来自于五彩的生活，也是一种思索和劳动的结晶，只不过她像闪电般突然光临的，人

们要善于捕捉住她。

我相信，灵感说不定在什么时候，也会光临你的脑海中。那时，爱动脑筋的你就要抓住她，别让她溜了，让她为你的创造服务，使你成为一个聪明的、非常富有创意的人。

目 录

灵感，生活无私的馈赠

生活，赋予他无穷的笑料	(3)
奥地利的“第二国歌”	(8)
大理石前萌发的灵感	(14)
无支祁·云台山·西游记	(19)
画笔，点燃灯火的火把	(24)
民谣和“如歌的行板”	(30)
在街上游走的大画家	(35)
关在地窖里寻找灵感	(41)
被当作“偷鸡贼”的画家	(46)

时代风云笔底情

和小草和人民在一起	(52)
让俄罗斯从睡梦中惊醒	(57)
“我的画笔,永远献给劳苦大众”	(63)
用歌曲,直抒世间不平	(68)
千古不朽的“伪君子”	(74)
时代风云笔底情	(80)
“等一等,请给我一枝笔”	(85)
一幅控诉战争残酷的名画	(91)
监牢里诞生的“孩子”	(97)
用钢琴展现的战斗诗	(102)

情感之弦上跳动的音符

月光下泻出的灵感	(108)
“大卫,是我最宠爱的孩子”	(114)
四个星期的奋笔疾书	(120)
歌曲如同泉水般流泻	(126)

从朋友处听来的“长篇小说”	(132)
用笔描绘《人间喜剧》	(137)
让人为之断肠的琴声	(143)
有趣的交响乐之父	(148)

灵感，生活无私 的馈赠

演出前，年轻的卓别林突然倒了嗓子。有人灵机一动：“那你就去演哑剧里的醉汉吧！”

绝妙的演技，倾倒了全场的观众。老板高兴万分地对卓别林说：“伙计，你今后干脆去演哑剧吧。”就这样，卓别林走上了世界喜剧大师之路。

生活，赋予他无穷的笑料

1931年的一天，英国伦敦滑铁卢车站人山人海，热情的人们拥向车厢。车站内外亲切的呼喊声像阵阵海浪：“查理，你干得不错！”“祝你好运气，查理！”

这就是英国电影艺术家、世界喜剧大师查理·卓别林第二次回国时的热烈场面。

卓别林，在滑稽喜剧片中创造的一个又一个被轻蔑、被损害的小人物形象，令人同情和喜爱，以至广大观众都愿意把他当作自己的朋友。

卓别林的父亲是一个流浪歌手，30岁刚过就劳累而死。他的母亲是一个舞蹈演员，非常善良而又富于表演才能。尽管生活十分困苦，但她不愿让孩子感到忧愁，她老爱在家里说笑逗乐，给孩子讲游艺场、戏院、火车码头上的许多有趣的事情，讲得高兴时，总是用眼、用手、用肩模仿这些人的神态和姿势，逗得小卓别林哈哈大笑。母亲有时能在窗前站上几个钟头看街景，用耳、鼻、嘴、下巴、手的动作和脸部表情，来描绘街上形形色色的人们。这，宛如一座取之不尽的哑剧仓库，卓别林的许多表演才能，就是从小从母亲那里学来的。

卓别林4岁时，就跟8岁的哥哥到酒店、街头卖唱

跳舞，赚一点钱贴补家用。10多岁时，他和哥哥参加了英国游艺场歌舞大王卡尔诺的班子，扮演喜剧里的滑稽角色。他的伶牙俐齿和种种滑稽噱头的动作，很受观众的欢迎。不久，他便成了班子里的明星。

谁知，一件意外的事情，对卓别林一生的事业起了决定性的影响。

事情是这样的。有一次，在一家有名的大音乐厅演出时，由于疲劳过度，卓别林倒了嗓子，眼看自己已无法上台。在这个节骨眼上，有人灵机一动地对他说：“那你就去演哑剧里的醉汉吧！”班主卡尔诺同意卓别林去演哑剧《无言鸟》里喝醉了酒的那个打闹戏院的家伙。这虽是一个不起眼的角色，可卓别林不愿照搬原来那个演员的模式，而是进行了认真的创作。卓别林从小在酒店里演出，看到过许许多多醉汉的模样。他由此得到启发，把醉汉模仿得惟妙惟肖，他那绝妙的演技，倾倒了全场的观众。后来，卡尔诺干脆就让他去演哑剧。于是，卓别林又演了很多哑剧中的角色，均获成功。他不仅在英国演出，还去法国巴黎等地巡回表演。

1910年，卓别林不到21岁，已是剧团里最了不起的哑剧演员了。这年，他还代替卡尔诺应邀到美国演出，演出大受欢迎。从此，美国一些电影公司便找卓别林拍摄喜剧短片。就这样，卓别林走上了世界喜剧大师之路。

有一次，启士通影片公司要拍一部五分钟的生活短片，该片讲的是一场儿童汽车比赛。为了使影片增加些笑料，经理让卓别林随便在片中穿插一些笑料。

由于是短片，经理也没向他提出任何要求，这倒给卓别林创造了一个发挥才能的机会。他一下来了灵感：想起过去在卡尔诺的喜剧《伦敦郊区即景》中演过的一个衣衫褴褛的人，这个形象深受观众同情，这次打扮差不多就照这个形象吧！他跟胖子阿巴克合用一个化妆室，向阿巴克借了一条大裤子，再穿上一件又短又小的上衣，换上一顶圆顶帽，打一条长领结；他穿上福特的大皮鞋，左右脚反穿着，以免皮鞋脱落。他又想出个绝妙主意，把过去的那撮胡子剪成一小撮牙刷胡子，让嘴唇露出，还找了一根小手杖，挥舞着上了场。这一身独特的夸张打扮，本来就像一个流浪的乡巴佬，让人看了直想笑。而事先他在演技上又进行了细细的琢磨。他记得有一次街上举行公众集会，有人正在拍新闻片，他曾亲眼看见一个小职员战战兢兢地在摄影机前走来走去，团团直转，对着摄影机笑，还向它鞠躬。那个情景曾使他大笑过。他灵机一动，不妨把这角色演成一个想方设法要在汽车比赛中出点儿风头，抢到摄影机前，想让人家把他摄到影片里的人，别人轰他走，他不但不生气，反而很有礼貌地举举帽子，笑一笑，耸耸肩，挥挥手杖，表现出故作矜持而又土里土气的好笑样子。短片上映后，观众一下子喜爱上了这个小人物，使这部短片受到了意想不到的欢迎。而卓别林的这身打扮——圆顶帽、大裤子、反穿的大皮鞋、小手杖和牙刷胡子，在观众中留下了深刻的印象，并且从此也成了卓别林的特征。一时，卓别林的派头风行于世。千百万人的嘴上都出现了卓别林式的小胡子。商店里也有了各种卓

别林玩具，还有画着卓别林像的杯子。在美、英、法各国，几乎没有一家游艺场的演员不模仿卓别林，学他的走路，学他的笑……

在一部《美贝尔的奇遇》影片中，卓别林的这身打扮又出现在旅馆的走廊上，他慢腾腾地摇摇摆摆而来，神气十足，可抓起电话机打电话时，身边却找不出一个铜板放进电话机，只好懊丧地回头走。这时，他看见美贝尔牵着一只狗走过来，卓别林想赶到前面去，又偏偏被绊倒在地，跟那条狗纠缠在一起，他想爬起来，一只手又不小心伸进了痰盂……卓别林虽不断地处在尴尬之中，可仍竭力保持他的尊严，袖子一挨到点什么，他就刷个不停，不时举起他的圆顶礼帽来，闪出一阵阵歉意的笑容。这个镜头拖得很长，卓别林的演技太精彩了，不仅使导演和摄影师忘记了时间，在场看拍戏的人也都忘了时间。在这部影片里，卓别林还第一次施展出跑着跑着，忽然转过身来，一只脚伸直向一边，为求得身体的平衡，一只手紧紧抓住帽子的有趣动作。这个动作，是他小时候从一家酒店门外一个老头那儿学来的。马车狗车来来往往，老头儿就在这里给雇主们的马匹喂水。街头的野孩子常常讥笑老头，用菜叶丢他，碰上这种场合，他就这副模样逃跑的。

卓别林的喜剧动作越来越多了，因为他从小善于观察。丰富的生活，给了他无穷无尽的笑料，也给了他表演上的许多一触即发的灵感。

约翰·施特劳斯走在多瑙河畔，他吟咏着诗人的诗：“……多瑙河呀！蓝色的河！您充满了青春和美丽呀！……”

吟着吟着，他热泪盈眶，自言自语：

“哦，我听到了，我听到了……”

他捕捉到了一个音乐主题：1 3 5 | 5 — — |