

激励学生成长的名人故事：4

艺术家成长故事

季景书 主编

辽海出版社

图书在版编目（CIP）数据

艺术家成长故事/季景书主编. —沈阳：辽海出版社，2011.3

（激励学生成长的名人故事；4）

ISBN 978-7-5451-1225-2

I. ①艺… II. ①季… 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（2011）第 021647 号

责任编辑：段扬华

责任校对：顾季

封面设计：文海书源工作室

出版者：辽海出版社

地址：沈阳市和平区十一纬路 25 号

邮政编码：110003

电话：024—23284469

E-mail: dyh550912@163.com

印刷者：北京汇祥印务有限公司印刷

发行者：辽海出版社

幅面尺寸：140mm×210mm

印张：45

字数：880 千字

出版时间：2011 年 3 月第 1 版

印刷时间：2011 年 3 月第 1 次印刷

定价：298.00 元（全 10 册）

版权所有翻印必究

前言

什么是智慧呢？神机妙算是智慧，能言善辩是智慧，明察秋毫是智慧，急中生智是智慧，大智若愚也是智慧。大到政治、外交、战争，小到日常生活琐事，智慧的运用无处不在。哥伦布轻轻一敲，光滑的鸡蛋就立在了桌子上；孙臆调整了几匹马的出场顺序，帮助田忌轻松地赢得赛马；司马光沉着冷静地砸破大水缸，救出了掉进缸里的小伙伴；阿基米得洗澡时受到启发，轻松地破解了金冠之谜；爱迪生用镜子汇聚蜡烛光，让妈妈的手术能顺利完成……面对形形色色的难题和困境，开动脑筋，运用智慧，往往就能找出答案，想出对策。榜样的力量是无穷的，我们精选了著名文学家、军事家、思想家、艺术家、谋略家、外交家、发明家、科学家等重要人物的成长故事，这些故事纵横古今，包罗中外，蕴含着文化的力量，闪烁着智慧的光芒。愿孩子们在轻松的阅读旅程中，收获快乐，接受启迪，让健康的心智得到充分的滋养。

目 录

万花丛中马神仙马致远	1
牧童画家王冕	5
“神仙中人”赵孟頫	9
吴门画派的创始人沈周	12
风流才子唐伯虎	16
明代的书法家祝枝山	21
文笔遍天下文征明	23
落魄皇孙画家朱耷	25
辛酸泪笔化巨著曹雪芹	29
扬州怪才郑板桥	33
我以我血荐轩辕鲁迅	36
中国的歌德郭沫若	40
新文化运动的大家茅盾	42
京味小说巨擘老舍	46
“问题小说”的代表人物冰心	49
投身激流的作家巴金	54
博学鸿儒钱锺书	59
武林至尊金庸	63
从木匠到一代宗师齐白石	68
京剧大师梅兰芳	72
一代画才徐悲鸿	75
国画大师张大千	80
浩瀚星海洗星海	84
民族骄子聂耳	89
第二代孔雀王杨丽萍	93
通过苦难，走向欢乐贝多芬	95

早逝的音乐天才莫扎特	112
柴科夫斯基	121
钢琴诗人肖邦	126
少见的天才多产作曲家亨德尔	139

万花丛中马神仙马致远

马致远生于 1250 年，约卒于 1321 年，是元代著名的杂剧家。大都（今北京）人。马致远以字行于世，名不祥。晚号“东篱”，以示效陶渊明之志。他的年辈晚于关汉卿、白朴等人，生年当在至元（始于 1264）之前，卒年当在至治改元到泰定元年（1321~1324）之间。曾任江浙行省务官。

马致远著有杂剧十六种，存世的有《江州司马青衫泪》、《破幽梦孤雁汉宫秋》、《吕洞宾三醉岳阳楼》、《半夜雷轰荐福碑》、《马丹阳三度任风子》、《开坛阐教黄粱梦》、《西华山陈抟高卧》七种。马致远的散曲作品也负盛名，现存辑本《东篱乐府》一卷，收入小令 104 首，套数 17 套。其杂剧内容以神化道士为主，剧本全都涉及全真教的故事，元末明初贾仲明在诗中说：“万花丛中马神仙，百世集中说致远”“姓名香贯满梨园”。

在马致远生活的年代，蒙古统治者开始注意到“遵用汉法”和任用汉族文人，却又未能普遍实行，这给汉族文人带来一丝幻想和更多的失望。马致远早年曾有仕途上的抱负，他的一套失题的残曲中自称“写诗曾献上龙楼”，却长期毫无结果。后来担任地方小官吏，也是完全不能满意的，在职的时间大概也并不长。在这样的蹉跎经历中，他渐渐心灰意懒，一面怀着满腹牢骚，一面宣称看破了世俗名利，以隐士高人自居，同时又在道教中求解脱。

《汉宫秋》是马致远早期的作品，也是马致远杂剧中最著名的一种，敷演王昭君出塞和亲故事。历史上的这一事件，原只是汉元帝将一名宫女嫁给内附的南匈奴单于作为笼络手段，在《汉书》中的记载也很简单。而《后汉书·南匈奴传》加上了昭君自请出塞和辞别时元

帝惊其美貌、欲留而不能的情节，使之带上一种故事色彩。后世笔记小说、文人诗篇及民间讲唱文学屡屡提及此事，对历史事实多有增益改造。

马致远的《汉宫秋》在传说的基础上再加虚构，把汉和匈奴的关系写成衰弱的汉王朝为强大的匈奴所压迫；把昭君出塞的原因，写成毛延寿求贿不遂，在画像时丑化昭君，事败后逃往匈奴，引兵来攻，强索昭君；把元帝写成一个软弱无能、为群臣所挟制而又多愁善感、深爱王昭君的皇帝；把昭君的结局，写成在汉与匈奴交界处的黑龙江投江自杀。这样，《汉宫秋》成了一种假借一定的历史背景而加以大量虚构的宫廷爱情悲剧。

《汉宫秋》也许包含了一定的民族情绪。但是，我们要注意到马致远的基本人生态度，要么是在元朝统治下积极求取功名，要么是视一切价值标准为空幻，所以，在这方面过分强调是不适当的。这个剧本同现实生活直接相关的地方，主要是反映出在民族战争中个人的不幸。像金在蒙古压迫下曾以公主和亲，宋亡后后妃宫女都被掳去北方，这些当代史实都会给作者以较深的感受。而《汉宫秋》是一出末本戏，主要人物是汉元帝，剧中写皇帝都不能主宰自己、不能保有自己所爱的女人，那么，个人被命运所主宰、为历史的巨大变化所颠簸的这一内在情绪，也就表现得更强烈了。事实上，在马致远笔下的汉元帝，也更多地表现出普通人的情感和欲望。

当臣下以“女色败国”的理由劝汉元帝舍弃昭君时，他忿忿地说：“虽然似昭君般成败都皆有，谁似这做天子的官差不自由！”灞桥送别时，他感慨道：“早是俺夫妻悒快，小家儿出外也摇装。”对夫妻恩爱的平民生活流露出羡慕之情。尤其第四折“孤雁惊梦”一大段凄婉哀怨的唱词，表现出汉元帝对情人的无限思恋，把剧本的悲剧气氛

渲染得愈加浓郁。这里在塑造戏剧人物的同时，也直接抒发了作者对历史变迁、人生无常的感受。

《荐福碑》也是马致远的早期剧作，写落魄书生张镐时运不济，一再倒霉，甚至荐福寺长老让他拓印庙中碑文，卖钱作进京赶考的盘缠，半夜里都会有雷电把碑文击毁。后时来运转，在范仲淹资助下考取状元，飞黄腾达。剧中多处表现出对社会现状的不满，如：“这壁拦住贤路，那壁又挡住仕途。

如今这越聪明越受聪明苦，越痴呆越享了痴呆福，越糊突越有了糊突富。”这个剧本集中反映了作者怀才不遇的牢骚和宿命的人生观，也反映出当代许多文人在社会地位极端低落的处境下的苦闷。

《青衫泪》是由白居易《琵琶行》敷演而成的爱情剧，虚构白居易与妓女裴兴奴的悲欢离合故事，中间插入商人与鸨母的欺骗破坏，造成戏剧纠葛。在士人、商人、妓女构成的三角关系中，妓女终究是爱士人而不爱商人，这也是落魄文人的一种自我陶醉。

马致远写得最多的是“神仙道化”剧。《岳阳楼》、《陈抟高卧》、《任风子》以及《黄粱梦》，都是演述全真教事迹，宣扬全真教教义的。这些道教神仙故事，主要倾向都是宣扬浮生若梦、富贵功名不足凭，要人们一空人我是非，摆脱家庭妻小在内的一切羁绊，在山林隐逸和寻仙访道中获得解脱与自由。剧中主张回避现实矛盾，反对人们为争取自身的现实利益而斗争，这是一种懦弱的悲观厌世的态度。但另一方面，剧中也对社会现状提出了批判，对以功名事业为核心的传统价值观提出了否定，把人生的“自适”放在更重要的地位，这也包涵着重视个体存在价值的意义，虽然作者未能找到实现个体价值的合理途径。

在众多的元杂剧作家中，马致远的创作最集中地表现了当代文人的内心矛盾和思想苦闷，并由此反映了一个时代的文化特征。与此相关联，马致远的剧作，大抵写实的能力并不强，人物形象的塑造也不怎么突出，戏剧冲突通常缺乏紧张性，而自我表现的成分却很多。包括《汉宫秋》这样的历史题材的作品在内，剧中人物往往游离戏剧冲突，作大段的抒情，这常常是作者在借剧中人物表现自己的喜怒哀乐。如《岳阳楼》中吕洞宾所唱《贺新郎》一曲：你看那龙争虎斗旧江山，我笑那曹操奸雄，我哭呵哀哉霸王好汉。为兴亡笑罢还悲叹，不觉的斜阳又晚。想咱这百年人，则在这捻指中间。空听得楼前茶客闹，争似江上野鸥闲，百年人光景皆虚幻。

这实际是作者在其散曲中写过多次的一种人生感受。

如上所述，马致远大多数杂剧的戏剧效果不是很强的。前人对他的杂剧评价很高，主要有两个原因：一是剧中所抒发的人生情绪容易引起旧时代文人的共鸣，再就是语言艺术的高超。马致远杂剧的语言偏于典丽，但又不像《西厢记》、《梧桐雨》那样华美，而是把比较朴实自然的语句锤炼得精致而富有表现力。如《汉宫秋》中写“惊雁”的一支《尧民歌》：

呀呀的飞过蓼花汀，孤雁儿不离了凤凰城。画檐间铁马响丁丁，宝殿中御榻冷清清。寒也波更，萧萧落叶声，烛暗长门静。

牧童画家王冕

王冕字元章，是元代著名花鸟画家、诗人。

王冕出生于现在的浙江诸暨一个农家。家庭生活贫寒，家中没有土地，靠父亲做木工赚钱过活。

王冕七八岁时，因为家里贫穷不能供他读书，父亲叫他在田埂上放牛，帮助补贴家里。一天王冕从学堂路过，被里面的琅琅读书声所吸引，就把牛拴住，偷偷趴在窗子外面听老师讲课，直到放学了才恋恋不舍地离开。从此后王冕天天把牛拴在山坡上，在学堂外面听课。

听完了课，他就用树枝在地上练习学过的字，就这样，聪明而勤奋的他认识了不少字，还能背诵好多文章。但他怕爸爸会责备他，一直不敢告诉家里。一天，他听完课后发现牛不见了，只有一截断了的缰绳扔在地上。他赶紧四处找，但到了天黑才找见了牛。回到家，父亲认为他贪玩，责骂了他一顿。谁知，第二天邻居找上门来，说王冕家的牛吃了他家的麦苗，父亲要打王冕，王冕争辩说：“我不是贪玩，是为了听先生讲书。”父亲不信，王冕就给父亲背书听。父亲看着背得头头是道的儿子，很心痛。摸着他的头说：“好孩子，父亲错怪你了。”于是和母亲商量，给王冕找个空闲时间多点的工作。

一天，父亲告诉王冕：“庙里需要一个打杂的小孩，你可以去，能有点收入也有时间读书，但就是要离开家里，你愿意吗？”王冕虽然很不愿意和父母分开，但想到能读书，就狠狠心答应了。来到庙里，王冕很勤快，老和尚很喜欢这个聪明伶俐的小孩，除去工钱外还给他一些小钱，王冕把这些钱都攒起来买书。一到夜里，他就悄悄地走出来，坐在佛像的膝盖上，手里拿着书就着佛像前长明灯的灯光诵读，有时甚至一直读到天亮。

一天夜里，王冕正在读书，忽然狂风大作，他觉得很冷，就起身跺跺脚取暖。偶然一抬头，忽然天上打了个闪电，他看见在灯火摇曳中一个个佛像面目狰狞，张口扑来。王冕终究是小孩，吓得头皮发麻，转身就跑。但跑到门外才想起心爱的书还在里面，于是就壮着胆去拾。这次他看见佛像面目如初，于是对着那些泥人挥挥拳说道：“你们都是泥作的，我不怕你们！”说着翻身坐到佛腿上继续读书。

时间过得很快，一晃几年就过去了。就是这样刻苦地、想方设法地学习，使得王冕认识了许多的字，关于画画他也多少懂了一些。有一年的夏天，正在湖边放牛的王冕，因为天热，口渴得透不过气来。这时，天气骤变，乌云突起，狂风大作，闪电雷鸣，哗啦啦下起了大暴雨。王冕来不及躲，浑身浇得湿透变成了落汤鸡。他刚才还热得要命，这下被雨淋得湿淋淋的，冷得发抖。老天的脸说变就变，一下又雨过天晴，云开雾散，太阳又露出了笑脸。

刹那间，王冕被雨过天晴的景色迷住了。太阳拨开云缝露出了笑脸，照得满天满地红彤彤一片，那些没有散去的乌云被太阳照得有的青、有的红、有的紫，五彩斑斓；湖边的柳树被雨洗过翠绿翠绿的，绿得晶莹透明；湖里的荷花粉红粉红的，花上滚动的雨珠闪闪发光；湖面上的鸭群自由自在地游着，不时发出“呷呷”的叫声。多美的一幅画呀！

面对着这么美妙的景色，王冕想：要是我能把它描绘下来，那该有多好哇！只可惜，自己还没有画这样美景的本领呢。

于是从那天起，王冕下决心学画画，就从画这湖里的荷花开始。第二天，他就开始画了。没有笔，就拿树枝当笔，用地做纸，面对着湖里的荷花，在地上画，画的荷叶，该圆的画不圆，该直的画不直，总也画不像。他就用脚毁掉，但是他一点也不灰心，再画；不行再毁，

再画；一遍、两遍……八遍、十遍；一天、两天……一个月、两个月，从不像到像，终于能画出一枝荷花了。他高兴得不得了。

于是，王冕把妈妈糊窗户剩下的纸拿来，和同学借了几支不用的秃笔，搬了一张凳子。把纸铺在凳子上，面对着湖中的荷花真的画了起来。因为他已经有了在地上画画练下的功夫了，很快就画出了一幅画。自己看看还很满意，兴致上来了，一幅接一幅地画呀画，画个不停。这时过路的人都停下来看，不一会儿就围了一大群人。大家都夸他画得好。

后来一个传俩，俩传仁，周围村子的人都知道王冕画荷花的事了。

这样一来，远远近近的人都知道诸暨出了个画荷花图的能工巧匠。那么买画的人就多了。王冕把卖荷花图的钱一部分用来贴补家用；一部分买纸、笔、颜料。从此，他画画就更认真了。

他不只是画怒放的荷花，还练习画风荷、雨荷、花蕾、凋谢的残荷。……除此以外，他还学习画山水、画牛羊马等动物、画人物，……慢慢地不论什么东西，他都能画得很像很好看，这样渐渐地王冕出名了，大家都称他是画家。

王冕画画是从画荷花入手的，可实际上，他是非常喜欢梅花的。他喜欢梅花不畏严寒，喜欢梅花香自苦寒来，喜欢它不惧严寒傲视霜雪，开在百花之先的精神。而历来众多的画家、诗人都喜欢歌颂梅花。于是王冕也开始画梅花，后来，他画得最多的还是梅花，尤其是画墨梅。并以画梅驰名于画坛。他画的墨梅具有独特的风格，花密枝繁，墨色的浓淡相宜、花束疏密相间得当、栩栩如生、生机勃勃、遒劲挺拔，极具特色。

王冕曾画过一幅《墨梅图》，构图别致，一枝茂盛的墨梅含苞欲放，横斜在画面，数尺长的枝干傲然挺拔屹立中间，生机盎然。画中

只有浓淡的墨色，却充分表现了梅花的傲骨。王冕在画面的左上角题诗为：

吾家洗墨池头树，
个个花开淡墨痕。
不要人夸好颜色，
只留清气满乾坤。

表现了王冕一生追求清廉傲骨，为人正直的高尚情操。

他一生淡泊名利，蔑视权贵，不求仕进，晚年避居会稽九里山，自筑“梅花屋”，种粟养鱼，以清贫生活了其余生。王冕创立了在绘画史上影响深远的“墨梅流派”。他的“墨梅”构图以密取胜，同时做到密而不乱，繁而有韵，令人感到风神绰约、奕奕有致。他笔下的梅花千蕊万朵，含笑盈枝，香气凌风，占满在画幅上，显示了他的乐观主义精神。王冕的墨梅具有“神韵秀逸”的独特风格，对后代影响深远，特别通过徐渭等人的发展与丰富，逐渐出现了大写意与没骨花卉繁荣并峙的局面。

“神仙中人”赵孟頫

赵孟頫（1254~1322），字子昂，号松雪，松雪道人，湖州（今浙江吴兴）人。宋太祖赵匡胤十一世孙，秦王德芳之后。

赵孟頫一生历宋元之变，仕隐两兼，他虽为贵胄，但生不逢时，青少年时期南宋王朝已如大厦将倾，他在坎坷忧患中度过。他的父亲赵与告官至户部侍郎兼知临安府浙西安抚使，善诗文，富收藏，给赵孟頫以很好的文化熏陶。但赵孟頫十一岁时父亲便去世了，家境每况愈下，度日维艰。宋灭亡后，归故乡闲居。元至元二十三年（1286年）行台侍御史程钜夫“奉诏搜访遗逸于江南”，赵孟頫等十余人，被推荐给元世祖忽必烈，初至京城，赵孟頫立即受到元世祖的接见，元世祖赞赏其才貌，惊呼为“神仙中人”，给予种种礼遇，被任命为从五品官阶的兵部郎中，两年后任从四品的集贤直学士。至元二十九年（1292）出任济南路总管府事；在济南路总管任上，元贞元年（1295），因世祖去世，成宗需修《世祖实录》，赵孟頫乃被召回京城。可是元廷内部矛盾重重，为此，有自知之明的赵孟頫便借病乞归，夏秋之交终于得准返回阔别多年的故乡吴兴。赵孟頫在江南闲居四年，无官一身轻，闲情逸致与鲜于枢、仇远、戴表元、邓文原等四方才士聚于西子湖畔，谈艺论道，挥毫遣兴，过着与世无争的宁静生活。大德三年（1299），赵孟頫被任命为集贤直学士行江浙等处儒学提举，官位虽无升迁，但此职不需离开江南，与文化界联系密切，相对儒雅而闲适，比较适合赵孟頫的旨趣，他一直干了十一年。至大三年（1310），赵孟頫的命运发生了变化。皇太子爱育黎拔力八达对他发生了兴趣，拜赵孟頫翰林侍读学士，知制诰同修国史，次年五月，爱育黎拔力八达即位，是为仁宗。他登基后不久，立即将赵孟頫升为从二品的集贤侍讲学士、中奉大夫。延祐三年（1316），元仁宗又将赵孟頫晋升为翰林学

士承旨、荣禄大夫，官居从一品。至此，赵氏政治地位达到了一生中的顶峰。由于仁宗的青睐和赵氏艺术的出类拔萃，赵孟頫晚年名声显赫，“官居一品，名满天下”。

赵孟頫是一代书画大家，经历了矛盾复杂而荣华尴尬的一生，他作为南宋遗逸而出仕元朝，对此，史书上留下诸多争议。“薄其人遂薄其书”，贬低赵孟頫的书风，根本原因是出自鄙薄赵孟頫的为人。尽管很多人因赵孟頫的仕元而对其画艺提出非难，但是将非艺术因素作为品评画家艺术水平高低的做法，是不公正的。鉴于赵孟頫在美术与文化史上的成就，1987年，国际天文学会以赵孟頫的名字命名了水星环形山，以纪念他对人类文化史的贡献。散藏在日本、美国等地的赵孟頫书画墨迹，都被人们视作珍品妥善保存。

赵孟頫博学多才，能诗善文，懂经济，工书法，精绘艺，擅金石，通律吕，解鉴赏。特别是书法和绘画成就最高，开创元代新画风，被称为“元人冠冕”。在绘画上，山水、人物、花鸟、竹石、鞍马无所不能；工笔、写意、青绿、水墨，亦无所不精。他在我国书法史上已占有重要的地位。自五岁起，赵孟頫就开始学书，几无间日，直至临死前犹观书作字，可谓对书法的酷爱达到情有独钟的地步。他善篆、隶、真、行、草书，尤以楷、行书著称于世，《元史》本传讲，“孟頫篆籀分隶真行草无不冠绝古今，遂以书名天下”。元鲜于枢《困学斋集》称：“子昂篆，隶、真、行、颠草为当代第一，小楷又为子昂诸书第一。”其书风道媚、秀逸，结体严整、笔法圆熟、世称“赵体”。与颜真卿、柳公权、欧阳询并称为楷书“四大家”。

赵孟頫传世书迹较多，代表作有《千字文》、《洛神赋》、《胆

巴碑》、《归去来兮辞》、《兰亭十三跋》、《赤壁赋》、《道德经》、《仇锷墓碑铭》等。著有《尚书注》、《松雪斋文集》12 卷等。

吴门画派的创始人沈周

沈周字启南，号石田，晚号自石翁，江苏苏州人。沈周是明朝中期著名画家，是“明世家”之首。

明宣德二年（1427），沈周出生在一个书香世家，祖上本是长洲城里的望族，但在元代末年曾一度衰落。

沈周的曾祖父沈良琛与元四大家中的王蒙文情甚笃，王蒙曾夜访其家并赠以画幅。沈周祖上三代都以书画闻名，家藏古代书画名迹甚多。沈周的祖父沈澄善诗文能绘画，精于鉴赏，曾辨藏倪瓒真迹。明初永乐年间曾以人才被征，本欲授他为官，但他称病不从，终于作罢。沈澄回来后告诫其后辈：勿以仕宦累身。儿孙们遵守这一戒训，始终不应科举，在家耕读，结交文士，以研究学问、唱酬诗歌为乐。沈澄有两个儿子。长子沈贞吉（1400~1482 年后），别号南斋；次子沈恒吉（1409~1477），别号同斋。两人工诗文，擅丹青，所作诗画，只用以自娱，绝不换取钱帛，故而极为名贵。

沈周的父亲沈恒吉，貌厚神清，性情高朗。沈周受其遗传，姿容秀雅，聪颖过人。

幼年时，家里曾给他请了一个学问渊博、又善绘画的老师，名叫陈宽。但由于沈周聪明过人，没过几年，他的诗文绘画都超过了老师。陈宽只好离去。后来，沈周拜吴县的赵同鲁为师。赵同鲁不仅善诗文，而且精于山水画，沈周在他的教育帮助下，进步就更快了。

十五岁的时候，少年老成的沈周，就替代父亲做了乡里的粮长。有一次，他到南京接洽公务，恰好遇上了一个爱好文学的上司名叫崔恭，沈周就作了一首百韵诗献上去。词章华美，崔恭看后大为赞赏，便当面试才，让他以南京的古迹凤凰台为题，重作一首诗。沈周拿起笔来，一挥而就，作得更为精美。崔恭赞叹地称他是“初唐四杰王勃