

和名人一起成长

HE MINGREN YIQI CHENGZHANG

[作家点评]

热爱生活 艺术天才

REAL
SHENGHUO
YISHU TIANCAI

方国荣 李海燕◎主 编

天才是地上炼成的！
榜样的欣赏力！

全国百佳图书出版单位

时代出版传媒股份有限公司
安徽人民出版社

时代出版传媒股份有限公司
安徽人民出版社

热爱生活 艺术天才

REAI
SHENGHUO
YISHU TIANCAI

方国荣 李海燕◎主 编

全 国 百 佳 图 书 出 版 单 位

时代出版传媒股份有限公司

安 徽 人 民 出 版 社

前言

身心健康文体美

方国荣

本书是“和名人一起成长”系列的一种。是一本旨在提高少年儿童文艺修养,陶冶精神,美化气质,增强身心健康,培养艺术欣赏能力的故事书。

艺术欣赏是一种高层次的智力,集中地反映了对美的认识、理解、吸收和表现。

艺术欣赏能力的高低,直接影响到人们的精神世界,关系到人们的修养、气质、风度以及外形,甚至影响到健康和生命。只有让灵魂升华,才是为人处世真谛之所在。而艺术欣赏力的培养和提高,正是为了达到这个目的。

一般人常以有无艺术细胞来衡量艺术欣赏能力的高低的。不错,唱歌要有好嗓子,跳舞要有好身材,如果仅从这个角度来理解,所谓艺术细胞就是某种先天的条件。

其实不然,许多艺术大家并不具备良好的先天条件,照样创作出举世闻名的作品,如耳聋作曲、盲人作画等事例不胜枚举。

因为他们不是单纯依靠某个器官,而是凭着良知和情操,凭着一颗真诚的心、火热的心、善良的心来从事文艺创作的。

况且,先天的不足完全可由后天弥补,艺术欣赏能力可以从无到有,从低级到高级,通过学习、实践来提高。

关键是,学会做人才能学会艺术。“做人”和“做戏”、学艺应取得完美和谐的一致性。

艺术修养的提高,通常的途径是:先是爱好,这是个初级阶段,也是个至关重要的阶段。有接触才会有爱好,排斥接触则绝无爱好的可能。

接着是兴趣,这是中级阶段,也是关键的阶段。爱好了就会逐渐产生兴趣;有了兴趣,就能理解和吸收;理解吸收了就更增添兴趣。

再是表现,这是高级阶段,也是收获的阶段。有了浓厚的兴趣,自然就会产生表现的欲望,或歌舞或书画,或评论或创作,醉心沉迷,欲罢不能。

于是随着一件件优秀作品的问世,人的灵魂也得以升华。

这三个阶段相互关联,循序渐进,周而复始,螺旋上升,形成了良性的循环。许多优秀的艺术家就是这样攀登到艺术的顶峰的。

本书所指的生活艺术天才含义比较广泛,主要讲了若干文学家、艺术家的故事,还有演艺、体育明星和旅行家等。

很多人在成名之前都是普通人。普通人的成长过程或许更有参照意义,从他们的实践中,可以开拓思路,提供更为鲜活的生活和艺术借鉴;从而培养和提高青少年的艺术欣赏能力,使他们学会方法、掌握技巧、完善人格、升华灵魂,成为跨世纪全面发展的人才。

目 录

C O N T E N T S

身心健康文体美(前 言)	001
--------------------	-----

[音乐舞蹈骄子]

音乐神童莫扎特	003
歌曲之王舒伯特	008
大地之子贝多芬	012
爱国钢琴家肖邦	017
少年钢琴家傅聪	021
把钢笔当成麦克风	025
豫剧童星秦梦瑶	028
站到前面来	032

[美术书法家]

达·芬奇与《蒙娜丽莎》	037
少年米开朗基罗	039
艺术天才毕加索	043
罗丹与巴尔扎克雕像	047
印象派之父莫奈	050
绘画狂门采尔	052
才华横溢的凡·高	055
怀素师法自然	057

吴道子拜师如狂	059
柳公权与“字画汤”	062
赵子昂画马	066
画家的绘画秘法	068
钟隐隐名苦学艺	070
王冕解谜骂财主	072
丰子恺的小本子	074
齐白石——蛙声十里出山泉	077

[表演艺术家]

小卓别林成大师	081
迪斯尼和动画片	084
赫本从失败中崛起	092
寻找成功的“阶梯”	095
编织梦想的魔术大师	098
二伶竞技	105
东方的贾克·柯根	107
王龙基演“三毛”	109
蔡楚生铺上烛光	111
韩尚义与“一步楼”	113
谢添迷上卓别林	115
夏衍剪辫子风波	117

[体育健将]

亚洲小巨人的奋斗路	121
奥尼尔的蜕变之路	123
“飞人”曾是调皮鬼	126
小胖子也能成篮球健将	129
曾饱受冷眼的追风少年	132
曾经无家可归的“零号先生”	134
“冰”途坎坷夺三金	136

一根钢丝走天涯 140

盲人林东贤:用心射箭 145

[旅行家]

徐霞客志在四方 149

马可·波罗旅行记 153

音乐舞蹈

弥子

音乐神童莫扎特

沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特,18世纪奥地利伟大的音乐家,如一颗耀眼的流星,虽然生命很短暂,但却创造了灿烂的辉煌。如果说海顿奠定了古典派的交响乐和四重奏体裁的话,那么莫扎特则进一步使古典音乐趋于完善和高度发展。

莫扎特的音乐使人们在美的旋律中得到生活的启迪,最著名的是他后期创作的作品,如《费加罗的婚礼》、《唐·璜》及《魔笛》等20余部歌剧。此外他还写了50余部交响曲,其中以欢快明朗的《降E大调交响曲》、深沉豪迈的《G小调交响曲》及宏伟壮丽的《C大调交响曲》最为著名。他还写了一些钢琴协奏曲、小提琴协奏曲和奏鸣曲、室内乐曲,等等。

莫扎特以惊人的音乐天赋和不朽的作品,在世界音乐史上占有举足轻重的地位,为人类艺术史谱写了光辉的乐章。

莫扎特出生于1756年1月27日。他的诞生地是久负盛名的音乐之国奥地利。奥地利的首都维也纳以“音乐之都”闻名于世。莫扎特的诞生又为这个音乐之国抹上了一层辉煌。他的故乡萨尔茨堡在寂静的阿尔卑

斯山中,大主教支配着这里的一切。萨尔茨堡是一个文化发达的小城市。莫扎特的父亲里奥波德在萨尔茨堡宫廷大主教的乐团拉小提琴,同时创作了大量乐曲,还编写了许多音乐理论方面的著作;莫扎特的母亲是这个城市里最漂亮的女人。

在这样一个音乐环境的熏陶下,莫扎特自幼就表现出了对音乐的浓厚兴趣和天赋。

莫扎特有个姐姐叫马利亚·安娜,比他大五岁。莫扎特的父亲很早就对她进行音乐方面的教育。每当父亲教姐姐弹钢琴时,三岁的莫扎特就站在钢琴旁,用那双大而有神的、蕴含着天才光芒的眼睛专注地盯在黑白相间的琴键上,全神贯注地聆听着。他不光旁听,还爱插嘴,一会儿问这个为什么,一会儿指出姐姐节拍不准、指法错了,弄得父亲不知教谁好。

时间长了莫扎特渐渐对钢琴产生了兴趣。他尤其喜欢弹和弦,而且凡是听到过的旋律,他都能背诵。

父亲发现了他的音乐天赋,开始对他进行培养。莫扎特四岁时,父亲便开始教他弹钢琴。那些技巧复杂、难度相当大的协奏曲,他竟然一练就会,而且是一首曲子他只要练一遍后就能背下来。他非凡的音乐才华开始显露。

莫扎特的音乐才华在良好家庭的培育下飞快地发展。他虽然没有系统地学习乐理,但他拿到乐谱就能分析出旋律与和声关系的原理。

五岁时,他便开始自己创作各种小曲子,这些初期作品,不仅在和声与旋律的关系上没有一点差错,而且颇具名家的风格。一天,小莫扎特正在写东西,父亲问他写什么,他仰起头来一本正经地回答道:“写钢琴协奏曲。”父亲惊异地拿过来看,等他抬起头时,脸上布满着激动的神情。这曲子不仅符合创作的规则和要求,有充实的内容,而且运用了很艰深的演奏技巧,连他这位当演奏师的父亲也弹奏不了。父亲又惊又喜,眼里充满了激动的泪花。他意识到这是一个足以使他引以为自豪的天才儿子。

这时小莫扎特开始练习那种能发出令他着迷声音的乐器——小提琴。这个资格是他经过一番努力才争取来的。在他练习小提琴以前，他家里经常有许多人练习三重奏，练习者都是优秀的音乐家。

自从莫扎特迷上小提琴后，他总是央求父亲让他拉第二小提琴。父亲以为小莫扎特没学过小提琴，这个要求只是一个孩子的顽皮和好奇罢了，竟冷冷地拒绝了他的请求。

岂知小莫扎特并不因此而善罢甘休，开始大哭大闹起来。父亲束手无策，只得让他小声地跟着拉第二小提琴的人一起演奏。慢慢地，拉第二小提琴的人惊异地停止了演奏，让莫扎特独自拉。曲子演奏完了，几位优秀的演奏家发现这个六岁的孩子竟能准确无误地弹奏，个个惊得目瞪口呆。而刚才还在严词拒绝莫扎特演奏的父亲，

呆立在那里，一句话也说不出，眼里含着激动的泪水。这时，小莫扎特自豪地说：“如果让我拉第一小提琴，我也能拉下来。”

莫扎特的父亲从一件又一件的事情上看出小莫扎特罕见的音乐天才。为了鼓励和进一步培养莫扎特，父亲决定带莫扎特和女儿安娜到外地旅行演出。安娜同样也是一个天才儿童，只不过不如她的弟弟罢了。

1762年初，父亲带着十一岁的安娜和六岁的莫扎特来到慕尼黑，在奥地利皇后玛利·泰丽莎殿前演奏，后来又到了海德尔贝格。这两个天才的儿童果然不负父望，他们在那里的演出获得成功。尤其是莫扎特，他那小小的手指在琴键上跳跃着，高度纯熟的技巧高得听众们喘不过气来。之后他们为蓬帕杜夫人的随从人员演奏，接着又辗转到伦敦、荷兰等地。这是一次展示天才的旅行。皇后们给他们亲吻，帝王们为他们喝彩，称莫扎特是“世界第九奇迹”。“伦敦的巴赫。”伟大的作曲家约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的儿子说许多宫廷音乐家苦练一生也没有莫扎特在开始的时候懂得多。

9月，他们又来到音乐之都维也纳，莫扎特姐弟俩在这里充分发挥了他们超人的才华。在一次演出时，莫扎特说，除了瓦根塞尔，谁也不懂得他演奏的音乐。当他们真的把著名音乐家瓦根塞尔请来听莫扎特演奏他

写的协奏曲时，这位前辈作曲家竟给莫扎特翻谱。

莫扎特的旅行演出获得了巨大的成功，所到之处，人们无不发出惊叹，称赞莫扎特是神童。

赞扬声传到大主教的耳朵里后，大主教觉得这么小的孩子做演奏家还可相信，但说他是作曲家，他是无论如何不能相信的，他要亲自证实这种传说。他规定莫扎特在一周内写出一部清唱剧，这期间不允许莫扎特见任何人。周末，大主教来看结果时，莫扎特拿出了作品，这是一部 108 页的大型清唱剧，大主教彻底为莫扎特惊人的才华所折服了。

莫扎特渐渐长大，他十四岁了。这次他要去做气候宜人的意大利旅行。这里是作曲家的故乡，是发挥才能、为自己的乐曲寻找知音最好的地方。他在意大利各地巡回演出，走到哪里哪里就是一片赞扬声，受到人们的喜爱。在米兰，莫扎特演奏了自己写的交响曲，还即兴演奏协奏曲和奏鸣曲。他还能拿到歌词立即谱曲，自弹自唱。

一次，有人当场递给莫扎特一个主题，他当即写成奏鸣曲并即席演奏。他还创作赋格曲。演三重奏时，他拉小提琴。天资超人的莫扎特在音乐上几乎无所不通。

莫扎特还为女演员谱写歌剧。在罗马教皇的音乐厅里，收藏着格莱高利圣歌《主啊，怜悯我们》，这是一部极其珍贵的乐谱，从不外传。可是这首曲子给莫扎特留下了深刻的印象。他听了第二次，稍微改动了个别错误之处，便完整无误地把这部被视为珍宝的《主啊，怜悯我们》记录下来。从此，这部“绝密的主歌”再也不是什么秘密了。教皇为他的天才所折服，赐给年仅十四岁的莫扎特一个爵位。从此，人们就称他为“莫扎特骑士”。

莫扎特以古代国王米斯瑞代蒂兹为题材写了部歌剧，立刻获得了成功。整个剧院座无虚席，听众欢呼“小音乐家万岁！”

一位评论家写道：“这位年轻音乐家研究了自然界的美，然后以最罕见的优美的音乐把自然界的美装饰了一番，再把它还给了我们。”一些有

地位的作曲家们在胡子底下小声嘟哝着：“这个后起之秀将使我们全都默默无闻。”

（奥地利）

【开心指点】

莫扎特写作之轻松与神速使他的同时代人和后辈都把他看做是无师自通、不学而成的天才，纵观他的一生，除了孩提时期受到父亲的严格教诲外，的确从未得到过正式的教师指导。天才是不容否认的，但人们往往因此而忽略了天才也离不开刻苦与勤奋。

好玩！好玩，就会产生兴趣！魔一样的音乐，对于年幼的莫扎特来说，充满了神秘感；征服神秘的未知世界，是多么好玩、多么有意思的事情！

莫扎特曾说：“人们以为我的艺术得来全不费工夫，实际上没有人会像我一样花这么多时间和思考来从事作曲；没有一位名家的作品我不是辛勤地研究了许多次。”

莫扎特生长在音乐世家，这与他后来成为杰出的艺术大师有着密切的关系。然而，成长环境不是绝对的、唯一的条件。很多杰出人物的子女大都没有像父辈那样成功就是明证。这说明主观上对艺术的热爱和孜孜不倦的追求是莫扎特成为大师的主要因素。

歌曲之王舒伯特

在维也纳的一条大街上，人们常常看到有个戴着眼镜的小伙子，手里拿着曲谱夹子，徘徊在一座楼房前。他时而低头沉思，时而抬头向楼上的一个窗口张望。这位在大街上徘徊的年轻人，就是 19 世纪奥地利天才的作曲家、早期浪漫主义的代表人物、古典主义音乐的最后一位巨匠——弗朗茨·舒伯特。

舒伯特 1797 年 1 月 31 日出生在维也纳近郊的一个小镇上，父亲是一位小学教员。舒伯特兄弟姐妹八个，十口之家仅靠父亲一人微薄的工资糊口，生活非常艰难。舒伯特一家虽很清贫，但全家人生活得愉快，相处得很融洽。舒伯特的父亲会拉小提琴，他手把手地教会了孩子们拉琴，舒伯特是学得最快最好的一个。父亲的启蒙教育，使舒伯特从小就爱上了音乐。

1808 年，维也纳宫廷歌手学校在小镇上设考场招收学员，舒伯特的父亲听说宫廷歌手学校录取的学生都免费供应食宿，急忙为舒伯特报了名。考试那天，年仅十一岁的舒伯特非

常自信地站在主考人前唱了一曲，主考人频频地点着头，最后录取了舒伯特。从此，舒伯特走上了一条艰辛的音乐之路。

宫廷歌手学校的生活既单调又清苦，但对贫困环境中长大的舒伯特来说已是天堂了。他不必再为吃穿发愁，可以每天安心学习自己最喜爱的音乐了。在学校生活中，酷暑寒冬最难熬，每当大雪天，屋里冰一样冷，没有一丝暖意，舒伯特浑身冻得发抖，但仍坚持练琴。

有时实在冷得受不了，就披着被子伏在桌上作曲。作曲需要五线谱纸，舒伯特没钱买，只能用其他的纸替代，偶尔得到了几张谱曲纸，他就会高兴得手舞足蹈，把它当宝贝似地珍藏起来。

五年学校生活很快结束了，他离开学校，踏进了社会。像一片落叶在浪涛中漂流，寻找着可以维持自身生活的职业。由于他没钱，付不起昂贵的房租，只得和一个穷朋友一起租住一间四处透风的陋室。他们两人合穿一件外衣，白天，朋友穿上外衣去上班，舒伯特就只能蜷缩在小屋里作曲。

有个叫雷德的画家，听说舒伯特在作曲的时候手头没有钢琴，很是惊讶，觉得不可思议。一天他找到舒伯特说：“朋友，我有一架旧钢琴可以借给你用。”

“那太好啦”！舒伯特激动地握着雷德的手连声道谢。

钢琴在雷德的屋子里，他平时要作画，怕受琴声打扰，于是他和舒伯

特商定，他工作结束后就在窗户上挂一个白窗帘为标记，看到白窗帘舒伯特就可以进屋去弹琴。可是雷德作画的灵感来时，从早画到晚，忘了休息；有时他画完了一幅画，在那里反复欣赏，把挂窗帘的事忘得一干二净，害得舒伯特在大街上徘徊着，一等就是几个小时。

尽管创作条件这样艰苦，可没有动摇舒伯特的意志，他把全部身心都注入了音乐创作中，他用音乐倾诉自己的理想，用音乐倾诉自己的忧郁和哀叹，他在音乐中得到了慰藉，享受到了欢乐，他的脑海里装满了激情的乐思、乐句、旋律和各种各样的音乐形象，不管在什么艰苦条件下，他随时可以提笔作曲，常常是一气呵成。

有一次，舒伯特和几位朋友一起在郊外散步，看到路旁有个小酒店，一伙人便进去，围着一张桌子坐下。朋友相聚，举杯庆贺，是非常高兴的事。但舒伯特坐在桌旁却不饮酒也不说笑，拣起一本莎士比亚的诗集，专心致志地读着：“听，听，云雀在天空唱，太阳之神升起，马群在泉边饮水，泉边铺满了鲜花，迷人的金盏花，开始睁开金色的眼睛……”

云雀、太阳、泉水、鲜花，这是一幅多么富有诗意的画面呀！舒伯特读着读着，不由发出深深的感叹，顺口哼起了优美的旋律，手指也禁不住在餐桌上敲打起节奏来。

“嗨，我们的音乐家怎么又工作起来了。”一位朋友说。

“舒伯特，今天咱们是来娱乐的。”

“现在我脑中萌生出一个动人的旋律”，舒伯特立即打断朋友的话，好像怕美妙的旋律会从他脑中跑掉似的，他边说边在衣袋中摸索，“哎呀，身上没带纸……”

朋友们都了解舒伯特的创作习惯，其中一人急中生智，随手取过餐桌上的菜单，把它翻过来，用笔在上面画上五线谱，交给了舒伯特。舒伯特立即拿起朋友手中的笔，当场在菜单上谱写了歌曲《听、听，云雀》，这首歌曲创作仅二十分钟。

舒伯特的一生是为音乐而生存的，从十三岁创作了一首四手联弹的钢琴幻想曲开始，直到生命的最后一年，他的创作生涯只有十九年。但在这短暂的时间里他创作了大量的音乐作品，包括交响乐、室内乐、管弦乐、钢琴曲、合唱曲和歌曲等，其中又以歌曲最为著名。

舒伯特死时还不到三十二岁，根据他的遗愿，亲友们把他埋葬在一年