

在他们不灭的梦想中，找到努力的方向；
在他们奋斗的历程中，破译成功的密码；
在他们成功的故事中，汲取我们成长的力量！

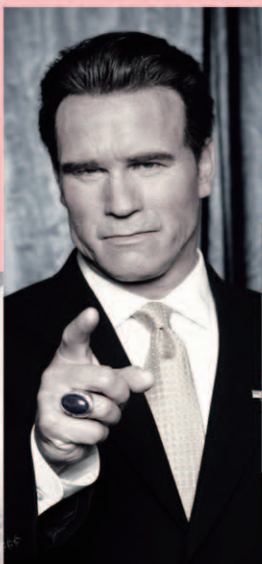
小学生世界名人学堂

聆听艺术家的声音

LINGTING YISHUJIA
DE SHENGYIN

丛琳◎主编

吉林出版集团有限责任公司

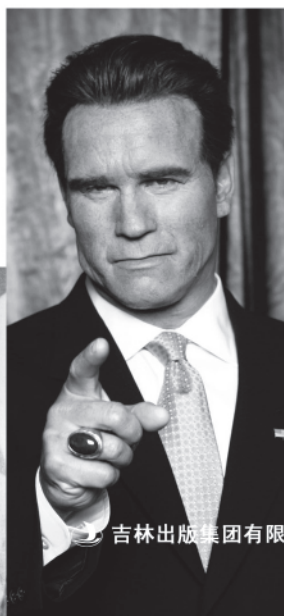

小学生世界名人学堂

LINGTING YISHUJIA
DE SHENGYIN

聆听艺术家的声音

丛琳◎主编

吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目 (C I P) 数据

聆听艺术家的声音 / 丛琳主编.--长春:吉林出版集团有限责任公司,2012.10

ISBN 978-7-5463-2930-7

I. ①聆… II. ①丛… III. ①故事-作品集-世界 IV. ①I14

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第081920号

聆听艺术家的声音

LINGTING YISHUJIA DE SHENGYIN

编 者: 丛 琳

选题策划: 陈 曲

责任编辑: 金 昊 闫 言

出 版: 吉林出版集团有限责任公司

发 行: 吉林出版集团社科图书有限公司

电 话: 0431-86012753

印 刷: 长春市东方票证印务有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 75千字

印 张: 6.75

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5463-2930-7

定 价: 10.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。0431-85810663

目 录

达·芬奇.....	1
莫扎特.....	9
贝多芬.....	17
毕加索.....	26
卓别林.....	34
徐悲鸿.....	42

奥普拉50

张大千58

希区柯克67

迪斯尼75

李安83

塞尚89

施瓦辛格97

达·芬奇

全 名：列奥纳多·达·芬奇

国 籍：意大利

主要成就：留下众多传世名画，深入研究自然科学各学科，推动文艺复兴进程

代表作品：《蒙娜丽莎》、《岩间圣母》、《最后的晚餐》等

人格魅力：思想深邃、知识渊博、勤勉、多才多艺

造物主遗留在人间的奇迹

“上天有时将美丽、优雅、才能赋予一人之身，令他之所为无不超群绝伦，显出他的天才来自上苍而非人间之力。列奥纳多正是如此。他的优雅与优美无与伦比，他的才智之高可使一切难题迎刃而解。”这一段热烈的赞美来自于传记作家瓦·萨里对达·芬奇的评价，也代表了世界上大多数人对达·芬奇的印象——他是造物主

达·芬奇故居

遗留在人间的奇迹。

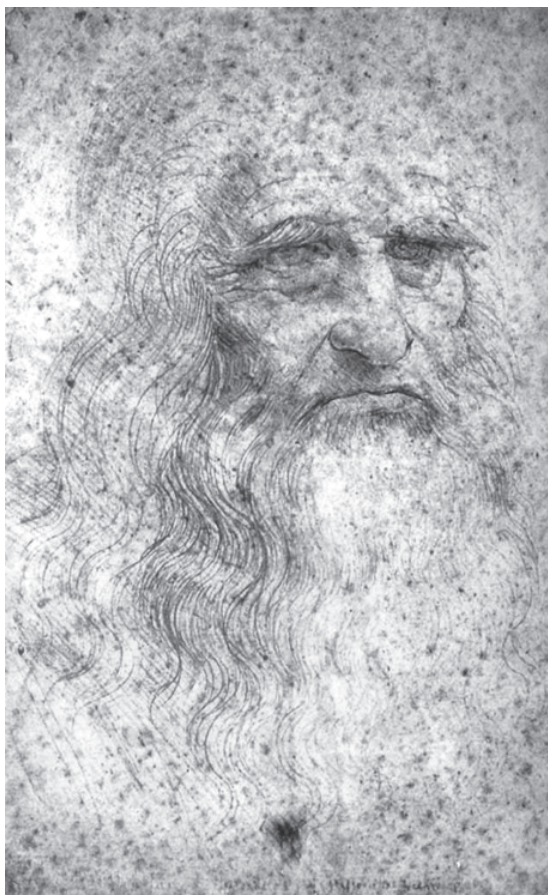
作为一位在绘画领域取得了举世震惊的杰出成就的画家，列奥纳多·达·芬奇同时将自己的智慧延伸到了各个领域，他如同一位战无不胜的君主，征服了一片又一片的土地，文学、艺术、哲学、科学、音乐、地理、建筑、生物、军事，从描绘世间最纯粹的力与美的艺术到探索宇宙最深层奥秘的自然科学，达·芬奇涉猎广泛，超出了人们常规的

想象。正如达·芬奇死后，他的学生所说的那样：“达·芬奇的死，对每一个人都是损失，造物主无力再造出一个像他这样的天才了。”

1452年的一个春天，达·芬奇诞生在意大利佛罗伦萨附近的一个美丽的海滨小镇——芬奇镇，这里有着一望无际的田野，也有着令人心荡神驰的缤纷景色。达·芬奇的童年就在这里度过，每一处碧野红花，每一条浅湾溪涧，都可以让他驻足流连，而他对于绘画的最初灵感也正来源于这里。

达·芬奇的家境很富裕。他的父亲是当地有名的公证人，虽然母亲很早离世，达·芬奇却有着祖父慈祥和蔼的关爱，因此他的童年在优越的环境中无忧无虑地度过。幼年的达·芬奇就已经表现出

了过人的智慧，他聪颖好学、兴趣广泛，对绘画尤其显露出了卓越的天赋。在14岁时，达·芬奇的父亲受到了一位贵族的委托，请一位画师来为他的家族设计一幅族徽，而达·芬奇的父亲想到儿子一直被称为“绘画神童”，便想要检验一下小达·芬奇的绘画功力已经到了什么水平，于是将这个任务交给了达·芬奇。一个月后，达·芬奇请父亲来到一处阴暗的房间，房内窗帘半遮，只留一线

《达·芬奇自画像》（1513年）

光明透入，而那一线光投射到了窗前的画作上，妖娆而狰狞的美杜莎顿时栩栩如生地展现在了达·芬奇父亲的面前，过于强烈的视觉冲击搭配房内阴森诡异的气氛，使达·芬奇的父亲不由得惊叫出声，而达·芬奇却露出了满意的笑容，年仅14岁的他已经拥有了赋予画作生命的能力。

亲身见证了儿子过人的绘画才能，达·芬奇的父亲便决

达·芬奇名作《最后的晚餐》

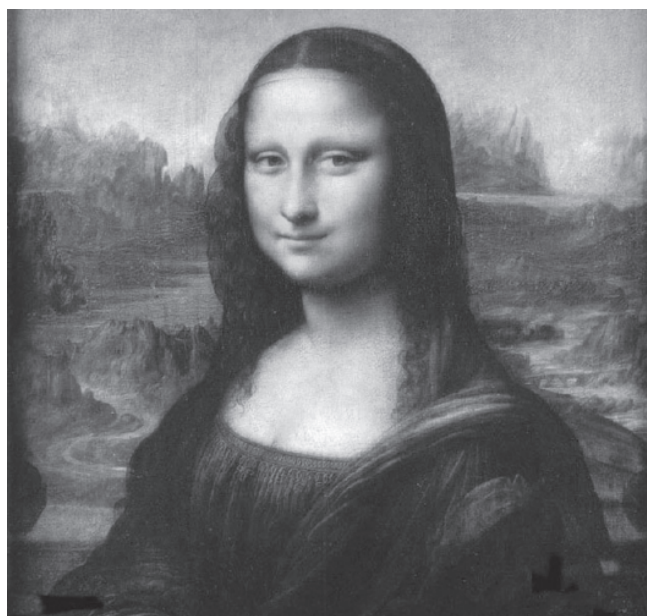
定全力培养达·芬奇在绘画的道路上发展，从而在艺术上取得成就。于是达·芬奇的父亲请来了当时著名的画家、雕塑家维罗基奥。维罗基奥看到了达·芬奇的作品后，感到十分满意，于是决定收下这个学生。少年的达·芬奇就此遇到了生命中第一位严师，也从此得到了绘画和人生的重要启蒙。他和维罗基奥的故事广泛流传，对于所有怀着远大理想迈出人生第一步的孩子们有着深刻的启示——光辉的成就需要从点滴做起，这也就是著名的达·芬奇画蛋的故事。

维罗基奥在达·芬奇的第一堂绘画课上就为他安排了一个任务——画鸡蛋，达·芬奇最初觉得这简单又有趣，一个个圆圈随手画出。然而经过了日复一日枯燥无趣的画蛋之后，达·芬奇终于无法忍受这一成不变的任务，他想要画的是鲜花，是绿草，是河流天空，是每一个人最璀璨的笑容和最美丽的年华，而不是浪费无数的光阴画这种每个人都会画的鸡蛋。维罗基奥早就知道达·芬奇会有

这样的抱怨，他拿出了达·芬奇画过的所有的鸡蛋，让达·芬奇仔细观察那些画作，并告诉达·芬奇，最复杂的画作也是由无数简单的线条所构成，而最简单的线条也需要日以继夜地反复练习才能画到得心应手。就像你觉得不屑一顾的圆圈，你画了一千次就会有一千种变化，只有不断地揣摩演练，将每一种线条都融会到你的思想和灵魂中，才能画出最流畅的作品，才能成为真正的画家。

达·芬奇于是认真观察了自己画过的鸡蛋，发现它们的确大小不一，角度也各不相同。将老师的话仔细思考之后，达·芬奇顿时醍醐灌顶，茅塞顿开。合抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。达·芬奇从此专心练习画蛋，一直坚持了两年，为自己打下了深厚的绘画功底，也为日后步入艺术世界的最高殿堂奠定了坚实的基础。

经过了长久的练习和实践，达·芬奇已经可以独立创作出多部优秀的作品，于是年轻的达·芬奇决定迎接人生新的挑战，他背起行囊，来到了意大利的北部城市米兰。在这里，达·芬奇将全部的激情和灵感投入到了一幅壁画的创作中。他时而挥毫作画，废寝忘食；时而凝神深思，不言不动。在一般人看来，达·芬奇大多数时候都在浪费时间，然而只有真正的艺术家才能与达·芬奇产生共鸣，对于创作而言，每一次灵感的迸发都是一次对生命和信仰的礼赞，它们幻化成艺术家笔下优雅的线条，一点点勾勒出世间无人可以诉说的美丽与崇高。然而这种灵感绝不会时时出现，这就需要画家耐心地等待，并在它闪现的瞬间将它迅速融入自己的思想，直到酝酿成完美的画作。正如达·芬奇所说：“有天资的人，当他

达·芬奇名作《蒙娜丽莎的微笑》

们看上去工作得最少的时候，实际上工作得最多，因为他们是在构思，他们把想法酝酿成熟，这些想法随后就会通过他们的手表达出来。”几个月后，达·芬奇终于完成了这幅壁画的创作，而这幅作品就是世界名作——《最后的晚餐》。

从《最后的晚餐》开始，西方绘画才真正进入了文艺复兴的鼎盛时期。在中世纪的欧洲，教会已经逐步显露了独裁统治的冷酷嘴脸，对思想和信仰的压迫无处不在，然而灵魂的光辉是永远无法被镇压和掩盖的。文艺复兴的蓬勃发展，代表了艺术家们的抗争和觉醒，在达·芬奇的作品中，也无不体现了人文的关怀与信仰的力量。在创作了《岩间圣母》、《圣安娜》等名作之后，达·芬奇再次创作完成了他人生的三大杰作的最后一幅，蕴含着永恒魅力的肖像画——《蒙娜丽莎》。

然而达·芬奇没有满足于在绘画上的杰出成就，在他传奇而光辉的一生中，每一分每一秒都仿佛在创造着奇迹。在除了绘画的其他领域，达·芬奇也创造了辉煌的成就。他否定传统的“地球中心说”，其理论观点在哥白尼著名的“日心说”之前问世；在物理上达·芬奇重新发现了液体压力的概念，提出了连通器原理，并用生动的语言阐述了原子能的威力：“那东西将从地底下爆起，使人在无声的气息中突然死去，城堡也遭到彻底毁坏，看起来在空中似乎有强大的破坏力。”他对军事也有着极大的兴趣，设计发明了簧轮枪、子母弹、三管大炮、浮动雪鞋、潜水服和潜水艇，以及双层船壳战舰，他甚至发明了一套心脏修复手术的实施方法，还设计建造了米兰的护城河。

这些令人瞠目结舌的成就简直不胜枚举，他的思想跨越了艺术与科学的各个领域，他对每一个未知的难题都有着超乎常人的执著与渴望。那是探索与征服的渴望，是面对漆黑而不见底的洞穴强烈的探知欲，也是面对万仞高山狂热地想要攀登到最高点的渴望与激情。或许常人无法体会那种攀登和探寻时仿佛穿透灵魂的快感和满足，而只有如达·芬奇这样的真正的天才才能够描绘出那种

达·芬奇名作《圣母子 and 圣安妮》

对于不可知的神秘的征服的渴望，如同在一望无际的草原上跨马疾驰，也如同来到最高的山巅，看如烟如雾的云，听萧瑟凛冽的风。达·芬奇用一生书写了一个不断追求与探索的传奇，也描绘了一幅最为波澜壮阔的人生画卷，而这一幅画卷或许才是超越了他艺术生涯的众多旷世珍宝的、唯一的、最为光辉的杰作。

莫扎特

全 名：沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特

职 业：作曲家、键盘乐器演奏家、小提琴家、
古提琴演奏家、指挥家

国 籍：奥地利

雅 称：音乐神童

代表作品：《费加罗的婚礼》、《唐璜》、《魔
笛》、《安魂曲》、《G大调弦乐小夜
曲》等

人格魅力：勤奋、善良、真诚、无私

音乐世界的精灵

罗马帝国时期，在奥地利的萨尔茨堡，莫扎特诞生于一个音乐世家：他的父亲不仅是那座城中宫廷大主教乐团的一位小提琴手，也是当地很有名的作曲家。他的母亲也非常喜爱音乐，大提琴和小提琴都演奏得非常好。可以说，自从莫扎特来到人间的那一刻起，

萨尔茨堡——莫扎特出生的小镇

他的生命就充满了音乐。

在莫扎特1岁的时候，母亲就经常给他唱美丽的歌谣，一听到这美妙的歌声，小莫扎特就高兴得“依依呀呀”地喊着，兴奋地挥动着小小的胳膊；而当不懂音乐的人聒噪起来时，莫扎特就开始伤心得哇哇大哭。看到这些，莫扎特的父亲高兴地说：“这孩子有音乐天赋！”于是，父亲便经常给他弹奏乐曲。渐渐地，莫扎特开始能够准确地哼出一些简单的儿歌了，那时，他才只有2岁。更有意思的是，在莫扎特玩的时候，只有这游戏和音乐相关，他才玩得快乐，玩得尽兴。而一旦莫扎特表演唱歌，便会全身心地投入进去，任何人也别想让他分心。

莫扎特到了3岁，就更是显出了非同寻常的音乐天赋。当父亲教他的姐姐弹琴时，小莫扎特就在一旁观察着父亲是怎么弹的，然后把其中的要点铭记于心。久而久之，小莫扎特不仅能帮姐姐指出弹错的地方，而且能准确无误地辨明任何乐器上奏出的单音、双音、和弦的音名，他甚至还可以轻易地说出杯子、铃铛等器皿碰撞时所

发出的音高。

就这样，莫扎特才4岁便能够跟着父亲学习弹钢琴了，尽管他年纪幼小，但却十分认真。当家人闲暇时，他便给他们弹奏曲子。如果有客人登门造访，他更是要好好地表演一番，而那些客人则个个惊叹于小莫扎特的认真与才华。莫扎特刚满5岁就开始不满足于只弹奏别人的曲子，他开始尝试创作一些简单的小曲子。有一次，莫扎特的父亲与一位朋友一起回到家中，看到5岁的儿子正聚精会神地趴在五线谱纸上写着什么。父亲就问他在干什么，莫扎特一本正经地回答：“我在作曲。”孩子的行为让两位大人相觑而笑，面对着纸上七扭八歪的音符，他们以为这只不过是小孩的游戏罢了。然而，当细心的父亲将莫扎特的作品认真地看了几眼之后，他忽然兴奋地眼噙泪花，对客人喊道：“亲爱的，你快来看！这上面写的是多么正确而有意义啊！”在欧洲音乐史的源远流长河中，自幼便显示出音乐天赋的人并不罕见，可像莫扎特那样早熟的奇才，能在那样小的年龄便被公认为是“神童”的音乐家，却再难找寻。

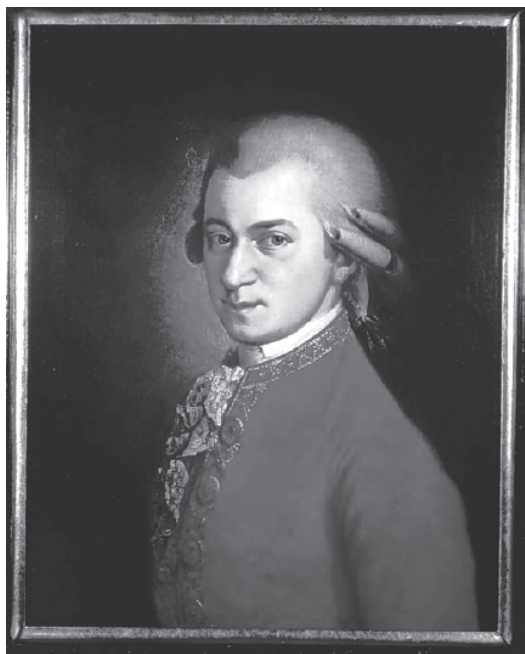
为了使小莫扎特在音乐和各方面的知识上都能迅速增长，父亲竭尽心血，精心栽培，他对莫扎特的学习与

莫扎特像

训练是极为严格的，除了复杂的音乐理论与演奏技能外，他还要教莫扎特拉丁文、法文、意大利文、英文，以及文学和历史方面的知识。

从1762年起，在父亲的带领下，6岁的莫扎特和10岁的姐姐南内尔就开始了漫游整个欧洲大陆的旅行演出。他们到过慕尼黑、法兰克福、波

莫扎特画像

恩、维也纳、巴黎、伦敦、米兰、波隆那、佛罗伦萨、那不勒斯、罗马、阿姆斯特丹等许多地方，所到之处无不引起巨大的轰动！在奥地利首都维也纳，他们被皇帝请进皇宫进行表演。然而，这些鲜花、掌声和欢呼的背后，是艰苦的练习、苛刻的条件和可怕的考验。无论音乐会上的观众对莫扎特提出怎样突如其来、异想天开的刁难和提议，小莫扎特都能从容应对。他曾当场试奏从未接触过的技巧艰深的乐曲；曾按照听众临时设想的几个低音即兴作曲；曾用多条手帕将眼睛蒙住并根据指定的调性当即弹奏钢琴；他还曾在—场音乐会上从头至尾全部演奏自己的作品……就是这样，莫扎特的演出几乎每场都长达四五个小时之久，可莫扎特却从没有出过任何纰漏和差错，他把这些经验当做是对自己音乐才能的考试和测验。