

山东教育出版社

BuKu YiShu DianTang De GuShi

ShanDong JiaoYu ChuBanShe

编著

倪东宁

张明华

王烈

ShanDong JiaoYu ChuBanShe

步入 艺术殿堂的 故事

BuKu YiShu DianTang De GuShi

步入

艺术殿堂的 故事

● 山东教育出版社

● 编著

倪东宁
张明华
王烈

图书在版编目(CIP)数据

步入艺术殿堂的故事/倪东宁等编著. - 济南: 山东教育出版社, 1998.10

ISBN 7-5328-2796-8

I.步… II.倪… III.艺术家-生平事迹-世界 IV.K815.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 18669 号

步入艺术殿堂的故事

倪东宁 张明华 王烈 编著

出版发行: 山东教育出版社

地 址: 济南市纬一路 321 号

出版日期: 1998 年 10 月第 1 版

1998 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000

用纸规格: 850 毫米×1168 毫米 32 开

21.625 印张 2 插页 460 千字

制版印刷: 山东新华印刷厂潍坊厂

书 号: ISBN 7-5328-2796-8/G·2551

定 价: 23.00 元

前 言

继《步入科学殿堂的故事》和《步入文学殿堂的故事》之后，《步入艺术殿堂的故事》一书又与广大读者见面了。

在本书中，读者将要与 120 位中外艺术家神交（其中中国艺术家 57 人）。我们力图通过 358 个故事，为读者粗浅地勾勒出神圣的艺术殿堂的概貌。中外艺术家们为艺术而刻苦学习、大胆创新的奋斗精神，至今仍是激励我们前进的精神力量。

中共十四届六中全会通过的《中共中央关于加强社会主义精神文明建设若干重要问题的决议》中指出：“必须加强青少年思想道德教育，帮助他们树立远大理想，培育优

良品德。”我们这套丛书，正是从有利于青少年的思想道德教育，帮助他们树立远大理想，培育优良品德而策划出版的。

我国历代杰出的教育家都很关心对青少年进行艺术教育和审美教育。艺术教育显然也是社会主义精神文明建设的一个方面。斯宾塞有一句名言：“没有油画、雕塑、音乐、诗歌，以及各种自然美所引起的情感，人生乐趣会失掉一半。”一部浩瀚的艺术史告诉我们，人类的艺术活动，一开始就和人的社会生活、人对幸福与利益的追求联系着的。本书向读者介绍的这120位中外艺术家，时间跨度长达2500年，分属于奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会各个不同的社会历史发展阶段。因此，这些艺术家们的社会生活，他们对幸福的理解和人生追求显然是各不相同的。但是，他们有一点却是惊人的一致，那就是他们对艺术的热爱、追求与向往，为实现自己的艺术理想而付出的辛勤劳动。

我们编著本书的目的并不是为了向广大青少年朋友详细介绍中外艺术家的艺术成就，因为那将是一项极其浩大的出版工程，非本书力所能及。我们只想通过358个千字文小故事的讲述，为读者描绘出中外艺术家在步入艺术殿堂时的艺术追求、创造精神和思想方法。这个艺术家的群体，是由勇敢无畏、有理想、胸怀大志、辛勤劳动、备受艰辛的活生生的历史人物所组成。我们希望新一代的青少年，能接过他们手中的艺术接力棒，也能像先辈艺术家那样，为艺术殿堂的繁荣昌盛作出自己应有的贡献。

目 录

	前言.....	(1)
[1]	俞伯牙与“高山流水”	(1)
[2]	师涓和师旷的故事.....	(6)
[3]	书圣王羲之	(11)
[4]	顾恺之画像	(18)
[5]	“画师”阎立本.....	(22)
[6]	草圣张旭	(26)
[7]	画圣吴道玄	(32)
[8]	“道德君子” 颜真卿.....	(38)
[9]	韩干画马	(44)
[10]	酒神艺术家怀素	(51)
[11]	周昉画水月观音	(55)
[12]	黄筌与“黄家富贵”	(60)
[13]	文同画竹更爱竹	(66)
[14]	颠狂的米芾	(71)
[15]	赵孟頫的笔砚情	(76)
[16]	王冕与墨梅	(82)

[17]	“书界领袖”解缙·····	(88)
[18]	“浙派”鼻祖戴进·····	(93)
[19]	画状元吴伟·····	(100)
[20]	江南第一风流才子唐寅·····	(106)
[21]	徐渭与“青藤画派”·····	(112)
[22]	铁骨铮铮陈洪绶·····	(117)
[23]	画坛怪杰傅山·····	(122)
[24]	戏曲理论家李渔·····	(127)
[25]	遗民画家戴本孝·····	(133)
[26]	仙才怪杰朱耷·····	(138)
[27]	指画宗师高其佩·····	(143)
[28]	金农画梅与画絮的故事·····	(147)
[29]	风流雅谑郑板桥·····	(153)
[30]	市井画家任伯年·····	(158)
[31]	全能艺术大师吴昌硕·····	(162)
[32]	世界文化名人齐白石·····	(167)
[33]	中国印象派鼻祖黄宾虹·····	(171)
[34]	刺绣艺术大师沈寿·····	(177)
[35]	何香凝丹青凝香·····	(183)
[36]	当今“草圣”于右任·····	(188)
[37]	怪杰李叔同·····	(194)
[38]	“挂字”书法家沈尹默·····	(200)
[39]	江南“活武松”盖叫天·····	(205)
[40]	民间音乐家阿炳·····	(211)
[41]	梅兰芳的梅骨兰香·····	(216)

[42]	周信芳与麒派艺术·····	(223)
[43]	徐悲鸿的艺术之路·····	(231)
[44]	不断创新的潘天寿·····	(238)
[45]	童趣漫画家丰子恺·····	(245)
[46]	李苦禅求师·····	(250)
[47]	当代第一大画家张大千·····	(255)
[48]	钱松岳与《泰山顶上一青松》·····	(263)
[49]	演画双绝程砚秋·····	(269)
[50]	音乐之魂冼星海·····	(275)
[51]	人民音乐家聂耳·····	(279)
[52]	“西部歌王”王洛宾·····	(285)
[53]	华君武的匕首与镜子·····	(292)
[54]	相声大师侯宝林·····	(299)
[55]	李德伦的精神境界·····	(306)
[56]	步入舞蹈艺术的殿堂·····	(311)
[57]	攀登译制艺术高峰的乔榛·····	(317)
[58]	普拉克西特利斯与芙丽涅·····	(323)
[59]	意大利第一位艺术大师乔托·····	(329)
[60]	天降奇才达·芬奇·····	(334)
[61]	米开朗基罗的奇迹·····	(341)
[62]	乔尔乔涅与提香的故事·····	(348)
[63]	拉斐尔的秀美画风·····	(354)
[64]	委罗内塞与“诗意的放肆”·····	(361)
[65]	争吵漩涡中的格列科·····	(368)
[66]	外交艺术大师鲁本斯·····	(374)

[67]	委拉斯开兹的胜利·····	(381)
[68]	伦勃朗的人生沉浮·····	(386)
[69]	巴赫的音乐奉献·····	(392)
[70]	雷诺兹的选择·····	(397)
[71]	交响乐之父海顿·····	(402)
[72]	不事权贵的戈雅·····	(409)
[73]	革命画家达维特·····	(414)
[74]	音乐之神莫扎特·····	(418)
[75]	乐圣贝多芬·····	(425)
[76]	风景画大师透纳·····	(430)
[77]	肖像画巨匠安格尔·····	(435)
[78]	小提琴之王帕格尼尼·····	(441)
[79]	罗西尼的勤奋与幽默·····	(444)
[80]	幸福的柯罗·····	(448)
[81]	歌曲之王舒伯特·····	(455)
[82]	音乐诗人肖邦·····	(459)
[83]	苦难的威尔地·····	(463)
[84]	农民画家米勒·····	(468)
[85]	缺乏“天资”的门采尔·····	(474)
[86]	公社委员库尔贝·····	(477)
[87]	圆舞曲之王小施特劳斯·····	(482)
[88]	“怪人”惠斯勒·····	(488)
[89]	霍默的沉思·····	(495)
[90]	追求色彩造型的塞尚·····	(501)
[91]	音乐的殉难者柴可夫斯基·····	(507)

[92]	最伟大的肖像雕塑家罗丹·····	(514)
[93]	用眼睛作画的雷诺阿·····	(522)
[94]	列宾的艺术感染力·····	(527)
[95]	“疯子”画家凡·高·····	(532)
[96]	斯坦尼斯拉夫斯基的戏剧体系·····	(538)
[97]	马蒂斯与他的模特儿·····	(545)
[98]	舞蹈革命家邓肯·····	(550)
[99]	现代派绘画大师毕加索·····	(555)
[100]	幽默大师卓别林·····	(562)
[101]	洛埃维的工业艺术设计·····	(569)
[102]	布莱希特与梅派艺术·····	(575)
[103]	阿拉伯夜莺之王库勒松姆·····	(581)
[104]	姆拉文斯基的命运交响乐·····	(588)
[105]	永不陨落的明星嘉宝·····	(592)
[106]	肖斯塔科维奇与英雄的乐章·····	(598)
[107]	田中绢代的最后一幕·····	(604)
[108]	建筑艺术大师贝聿铭·····	(610)
[109]	“长青树”纽曼·····	(616)
[110]	神童指挥家马泽尔·····	(621)
[111]	印度影坛歌后曼盖什卡尔·····	(627)
[112]	化妆艺术大师米切尔·····	(633)
[113]	华裔指挥家朱晖·····	(639)
[114]	德斯汀与《克莱默夫妇之争》·····	(644)
[115]	人民演员古尔琴科·····	(650)
[116]	歌坛奇葩奥勃拉兹佐娃·····	(656)

[117]	“金嗓女郎”基里	(662)
[118]	斯皮尔伯格的泪花	(667)
[119]	森下洋子的芭蕾人生	(672)
[120]	浪漫钢琴王子克莱德曼	(678)

1. 俞伯牙与“高山流水”

俞伯牙 (Yu Boya 约前 603—约前 570)，中国春秋时晋国人。中国古代十大音乐家之一。琴艺高超，相传代表作品有《高山流水》、《水仙操》等古曲。

移情蓬莱

俞伯牙在当时有名的音乐家成连那里专心致志地学了 3 年琴艺。虽然俞伯牙自己感到已经把成连的指法技巧都学到手了，但是弹奏起来总觉还不够味。于是他就去向老师请教。

俞伯牙说：“老师啊老师，为什么我甘于寂寞地到您这里来辛辛苦苦地学了 3 年琴，可是总也学不到您的那种音韵神采呢？”

成连说：“也许凭我的琴艺是不能使你学到音韵神采的。我的老师叫方子春，住在东海蓬莱仙岛中，不如我陪你去见师祖，让他老人家来指点你如何？”

俞伯牙听说老师要请师祖这个世外高人来指点自己的琴艺，十分高兴。第二天，他们师生两人背着干粮就出发了。

他们渡海踏上了空无一人的蓬莱岛。成连对伯牙说：“你

先呆在这儿，琴和干粮也一起留下。我到另一个小岛上接你师祖。你可千万不要离开呀！”

“师父您就放心去吧。”

“在任何情况下都不准离开蓬莱岛！”成连临走时又嘱咐了一句。

“是！”俞伯牙唯唯遵命。

伯牙目送着成连划的小船消失在海天之际。

俞伯牙在蓬莱岛上等呀等，一直等了10天，还不见师父返回。他心里想：“眼看干粮越来越少了，师父又千叮咛万嘱咐地不准我离开。这里除了飞鸟，哪里有人迹船影呀？看来我只有饿死在这蓬莱仙岛了。”

他望了望波涛汹涌的大海和满岛的绿树，自言自语地说：“人说蓬莱仙境充满了欢乐，然而没有吃的东西也是欢乐不起来的。”伯牙的心里充满了悲哀。

他只得耐着性子，“欣赏”着周围的美景。只见水天一色，海波滔滔；岛上郁郁葱葱，林涛阵阵，时不时见海鸟在林间海边悲号而过。久而久之，他觉得自己孤寂的心在大自然的熏陶下受到了强烈的震撼。生活境遇的改变，使他的整个心灵受到了洗涤和改造。于是他从行李中取出那张他十分珍爱的古琴，对着海天碧空，一面弹琴，一面吟唱：

“高山上的水呀流不断，小船去了呀老师不回来；我只身来到蓬莱岛，只能对着大海弹琴呀，怎么老师还不来！”

弹着弹着，他突然觉得今天的琴声似乎与往常不一样，多了一种清越激昂的音韵。

就这样，他一面弹，一面唱，逐渐地对这种清越激昂音韵

的体会越来越深了。到日落时，他觉得自己已经把握了音乐的神韵。

这时他才恍然大悟：“原来老师把我带到这个荒无人烟的小岛，是为了让大自然的美景来改变我的性情呀！过去我之所以总也弹不出音韵神采来，就是因为我的性情没有和音乐合拍呀！”

不知又过了几天，成连老师终于驾着小船回来了。一登岸，他就认真地问伯牙：“你叩见师祖了吗？琴学成了吧？”

“叩见了。师祖教我如何移我的情！”俞伯牙也极认真地回答。

“那你就照师祖的教导弹一曲我听听。”

伯牙盘腿坐到琴边，略一定神，就得心应手地弹奏起来，琴音中果然有仙风。

“哈哈，这下你的琴算是学成了。”成连高兴地说。

从蓬莱岛回来以后，俞伯牙的琴艺达到了一个新的高峰。据说当他弹琴时，连正在吃草的马都仰起了脖子认真地听他的琴声而忘了吃草呢！

“高山流水”

俞伯牙琴艺既成，就告别老师，身背着七弦琴到处去献艺、授艺，同时也遍访名师以进一步提高自己的琴艺。

有一天，他来到了汉阳江口，一时琴兴勃发，于是从背囊中取出七弦琴，对着滔滔江水抚了一曲。突然琴弦“蹦”地一声断了。他正要接弦时，忽然身后有一个声音说：“断的是第

三弦。”他低头一看，果然是第三弦。

他转过头来一看，原来是一个樵夫在说话。“一个樵夫懂什么琴音？”俞伯牙心中很不快活。他没有去理那樵夫，继续弹他的琴。这时他故意把第二弦弄断。

“断的是第二弦！”显然是那个樵夫在说话。

这下俞伯牙感到惊奇了，于是他转身对樵夫打了一个躬说：“这位大哥，您懂音律吗？”

“只是略知一些皮毛罢了。”樵夫谦虚地说。

于是俞伯牙提出了一些很专门的音乐问题“请教”那个樵夫。

樵夫也知道这位弹琴的音乐家是在有意考他。于是一一作了详尽的回答。

俞伯牙见他对答如流，毫无差错，心中暗暗称奇。

突然俞伯牙转身不再理会那位樵夫，只是专心致志地抚琴操曲，弹奏了他平时十分得意的一首曲子。伯牙一曲终了，那樵夫就又在后面说话了：

“好呀，好呀，听起来巍峨雄壮，犹如泰山。大人弹琴时志在高山。”

伯牙也不理他，又慢慢地拨动琴弦奏了一曲。曲终以后，那樵夫又说话了：

“好呀，好呀，听起来浩浩荡荡就像江河奔腾一样。大人弹琴时志在流水。”

伯牙大惊，急忙推琴而起，连连向樵夫施礼告罪说：“失敬，失敬！实不知石中藏有美玉，山里还有风雅之人。如果只以衣貌取人，岂不辜负了天下的贤士啊！”

樵夫连忙还礼，口中说：“山人不敢。”

“请问贤士尊姓大名？”俞伯牙问。

“在下姓钟，名子期。”樵夫回答。

“我叫俞伯牙，是个弹琴的。”俞伯牙也主动地自我介绍。

“久闻大人大名，您是当今最伟大的琴家呀！”钟子期过来重新与俞伯牙见礼。

他俩人越谈越投机，俞伯牙主动提出与钟子期结拜为异姓兄弟。钟子期应允了。于是他们两人撮土为香，折枝为烛，对着“高山流水”义结金兰。他们在分手时相约：明年此时，俞伯牙将再来造访钟子期，相互切磋琴艺。

第二年，俞伯牙如期来访。可是钟子期已经死了几个月了。村人为俞伯牙指出了钟子期的墓地，俞伯牙备了香烛供果到坟前吊祭。他摆上供果，点上空烛，在坟前拜了几拜，又取出七弦琴，在坟前弹奏了一曲哀悼之音。然后他慢慢站起来，把手中的七弦琴向钟子期的墓碑砸去。

伯牙叹了一口气说：“知音已绝，我还要琴何用？”

这个故事就是成语“高山流水”的出典。

后人诗称赞说：

“摔碎瑶琴凤尾寒，子期不在对谁弹？春风满面皆朋友，欲觅知音难上难。”

2. 师涓和师旷的故事

师涓 (Shi Juan 约前 570—约前 500)、师旷 (Shi Kuang 约前 600—约前 525)，都是中国春秋时代著名的音乐家。师旷，春秋时晋国乐师，虽双目失明，但听觉敏锐，辨音很准，为中国古代十大音乐家之一。代表作品有《白雪》、《玄默》。师涓，春秋时卫国乐师，善鼓琴，能辨音。

亡国之声

卫国是晋国的近邻，两国关系历来很好。卫灵公在公元前 534 年即位后不久，就动身到晋国去朝拜晋平公。

快到晋国都城时，卫灵公派使臣飞马进城去报信，其余一行人马在濮水附近的馆驿休息。

半夜时分，卫灵公听到一阵鼓琴声，觉得十分奇怪。心想：“谁在半夜里击鼓抚琴呀？”

第二天天一亮，他问随从人员：“你们在夜里听到鼓琴声音了吗？”

大家都说：“没有听见。”

卫灵公觉得这事确实有点奇怪。于是派人把随行的乐师