

当 艺 术 遇 上 大 师 丛 书

主编/王志艳

喜剧大师卓别林

Yang
Yishu yushangdashicongshu

脚步横扫世界的流浪汉

延边人民出版社

当艺术遇上大师丛书

喜剧大师卓别林

脚步横扫世界的流浪汉

主编：王志艳

延边人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

脚步横扫世界的流浪汉/王志艳主编.——延吉:延边人民出版社,2005.12

(当艺术遇上大师丛书)

ISBN 7-80698-612-X

I.脚… II.王… III.卓别林,C.(1889~1977)——生平事迹
IV.K835.615.78

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第154590号

脚步横扫世界的流浪汉——喜剧大师卓别林

主 编:王志艳

出 版:延边人民出版社出版

地 址:吉林省延吉市友谊路363号

网 址:<http://www.ybcbs.com>

印 刷:北京一鑫印务有限责任公司

发 行:延边人民出版社

开 本:850×1168毫米 1/32

印 张:113

字 数:1600千字

版 次:2006年1月第1版第1次印刷

书 号:ISBN 7-80698-612-X/I·91

印 数:1—5000册

定 价:400.00元(全16册)

【版权所有 侵权必究】

前 言

提起艺术,我们的脑海中总会马上浮出很多与艺术相关的名词:音乐、歌唱、绘画、诗歌、电影、文学作品,等等。从古代走到今天,从西方横跨到东方,这些艺术无时无刻不再丰富着我们的精神世界,改变着我们的生活档次和品位。

然而,艺术并不是凭空存在的,与我们每天乘坐的汽车、使用的电脑一样,它们也是由人创造的。于是,通过艺术我们便也结识了艺术的创造者们,也就是历史上那一个个优秀的艺术大师。不论是文艺复兴时期的莎士比亚、拉斐尔,还是近现代时期的卓别林;也不论是西方维也纳的肖邦,还是东方的骄傲泰戈尔,一翻开这些带有淡淡墨香的书籍,我们仿佛已经看到他们在历史书页上活跃的身姿。

艺术无疑是高尚的,影响世人的,而那些诸如贝多芬、普希金、雪莱等创造艺术的大师们,对我们的影响无疑则更是深远悠长的。我们无法忘记在巴黎文坛上纵情狂歌的雨果,也无法忽略在美国自由女神身边低声吟哦的惠特曼。是的,他们是艺术的代表,是艺术的创造者。当艺术遇上了这些大师,艺术才真正发出了夺目的光彩。

为了能够将艺术的价值真正发扬光大,为了让更多懂艺术、爱艺术的人了解真正的艺术,为了让一个真正的艺术精神落入

人的头脑，我们特意精心推出了这套《当艺术遇上大师丛书》。

在这套丛书中，我们精心选出了17位历史上驰骋于艺术领域的大师，并将其主要经历及作品进行了详细的叙述。在阅读的同时，你不仅可以了解他们到成功的艰辛，还可以了解到他们所创造的真正艺术，你甚至可以通过书籍与他们进行心与心的交流与对话。

当然，我们这套丛书的自身特色并不仅仅在于单纯的人物经历描写，你还可以通过了解这些艺术大师来深刻地感受他们所处的历史背景，相关专业知识等。可以说，它就像一部你了解艺术的百科全书。

本套丛书的主要特点有三点：

一、创新性

我们的“当艺术遇上大师”不是单纯的内容堆砌，而是一条主线下的体系创新。由此及彼，由内而外，让我们在阅读中逐渐体会到艺术带给我们的精神营养。

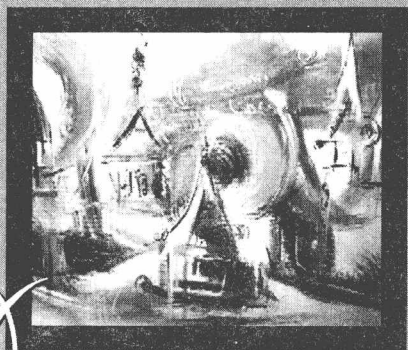
二、深刻性

艺术本来就是一个深刻的东西，有时候我们很难真正领悟。为了帮助你了解，“当艺术遇上大师”这套丛书将深入浅出与精益求精有机地融为一体，让你读后对艺术深有感触。

三、趣味性

阅读本来就是一种乐趣，是一件令人愉快的事，因此，我们不论在选材的角度，还是在语言的文学性上，都尽量考虑读者的感受，使其真正体味到阅读的快乐。

总之，我们希望通过我们的努力，能让本套图书带给您更多的知识和快乐，让您在一种愉悦的心境中美美地补一次“艺术营养”大餐！

*Dang gishu
gushang dushi cangshu*

引 言

那是流逝久远而又使人刻骨铭心的时光：20 世纪 40 年代的第一个春天，文明美丽的欧罗巴大陆上，法西斯的猛烈炮火正野蛮疯狂地摧残着绿色的田园、大地。古老的城堡、高耸的教堂、华丽的剧院、庄重的博物馆在化为瓦砾灰烬，雕塑、壁画、花圃、喷泉在坍塌燃烧，老人、孩子、猫咪、鸽子在惨遭涂炭，弥漫的硝烟毒雾染黑了湛蓝的天空……

此时，远离第二次世界大战战场的美国西海岸仍然一派阳光明媚，鸟语花香。“天使之城”的洛杉矶郊外好莱坞，各大影片公司制片厂的摄影棚、录音厅里异常繁忙，摄影机在开动，歌舞、音乐、“开拍”、“OK”的喊声此起彼伏。

然而这天，位于好莱坞中心落日街和拉布雷亚街拐角处的一家制片厂，却静寂得有些冷清。摄影场地上，演员、场记、摄影师、录音师和灯光、布景、服装、效果的工作人员或立或坐，一声不吭地注视着一个个扮了装的小个子男人。他眉头紧蹙，在默读着几封信件，这是一些恫吓与威胁的玩意儿。写信的是一些纳粹分子和亲纳粹者，这些家伙知道他——卓别林先生编写、拍摄的电影《大独裁者》，是隐射挑起第二次世界大战的法西斯头子、纳粹德国的“元首”希特勒的；便扬言要制造混乱，妄图阻止他拍摄这部影片。

不一会儿，一个脸色发白的工作人员，急吁吁地冲进摄影棚，递给卓别林一个厚厚的牛皮纸信封：“查理，这是刚才在大门口捡到的。”纳粹分子们在这封信中，用更为赤裸裸的语气叫嚣：“如果你不停止拍摄这部电影的话，将来无论在哪个城市、哪座影院放映它，我们就要在那里放臭气弹，向银幕开枪！”

面对这种凶焰万丈的嚎叫，制片厂的人们不安的心头和脸上又添了几分紧张。他们都知道，卓别林先生为编写这部电影前后花了两年时间，为设计、制作大量的景片、模型、道具，则用了一年功夫，在摄影机还没开动之前已花掉一个巨额数字50万美元。开拍之后又困难重重、麻烦不断，联美影片公司向卓别林发出警告，说美国电影摄制发行会主席办事处因希特勒还没进攻英、法，指出拍这样带有强烈倾向的影片很难通过审查。联美公司同时转来了很多令人气馁的信件，都说这样的影片绝不可能在英国或美国上映，要求卓别林停拍。

现在影片的摄制到了最后阶段，已流水吹烟般地用去了200万美元，一旦停拍，它们就白白地抛入了大西洋。人们更担心的是，卓别林先生及其家人的生命财产安全，因为同样内容的恫吓、威胁信件已经塞进他在贝弗利山上的住宅门下。人们似乎看到了游荡在制片厂门外、贝弗利山上和影剧院中那些冷酷凶恶的面孔，和他们怀中藏掖着的刀、枪、铁条、臭气弹……片场中的寂静令人难受，人们的心跳都似乎彼此可闻。

正当盛年、刚过五旬的卓别林压下满腔怒火，把那些恫吓信轻轻扔到废纸篓里。他嘴角边浮起一丝轻蔑的微笑，耸耸肩说：“没什么了不起，那就让他们开枪吧。我非要嘲笑希特勒不可！这就是我的回答。来，各部门准备，开拍。”

影片终于摄制完，不可一世的战争狂人希特勒闻讯暴跳如雷，竟下令处死远在大西洋彼岸的卓别林。他恼羞成怒地挥舞

手掌，本来口吃的嘴里喷出泡沫：“可恶，可恶，这个该死的小丑！”

是的，按角色分工来说，卓别林在影片中扮演的人物是丑角。所不同的是，在历史长河中，在人生舞台上，希特勒是一个遗臭万年的真正小丑；而卓别林却是一个名垂青史的伟大的喜剧电影艺术家。在世界名人堂里，在亿万不同肤色、爱好和平与进步的人民心目中，这个伟大的天才的电影艺术家、一代喜剧大师和民主斗士，与那些伟大的思想家、科学家、政治家、文学家、艺术家、医学家并肩屹立着……

目 录

引 言	(1)
第一章 小荷初露尖尖脚	(1)
一、电影诞生	(1)
相关特写:浪漫主义艺术	(5)
二、第一个登台	(7)
相关特写:梅特赫克——一个时代的开始	(17)
三、母亲去世	(19)
相关特写:托洛茨基	(35)
第二章 初生牛犊不怕虎	(36)
一、穿越大洋	(36)
相关特写:诞生伟大诗人的国度	(48)
二、“夏尔洛”诞生在好莱坞	(52)
相关特写:普罗科菲耶夫与肖斯塔科维奇	(63)
三、第一个独立制片的艺术家	(64)
相关特写:海明威	(71)
四、一部笑中含泪的影片	(73)
相关特写:休 谟	(81)

卢梭	(82)
----------	------

第三章 衣锦还乡英法行

一、衣锦还乡	(83)
--------------	------

相关特写:拉赫玛尼诺夫	(93)
-------------------	------

二、《巴黎一妇人》	(94)
-----------------	------

相关特写:斯科里亚宾	(98)
------------------	------

三、承前启后的电影——《淘金记》	(99)
------------------------	------

相关特写:电磁场理论的奠基者法拉第	(108)
-------------------------	-------

焦耳能量守恒和转换定律	(109)
-------------------	-------

四、心神之伤《马戏团》	(111)
-------------------	-------

相关特写:浪漫主义绘画的引导者

康斯特布尔	(117)
-------------	-------

五、《摩登时代》	(118)
----------------	-------

相关特写:英国风景画与浪漫主义绘画	(128)
-------------------------	-------

六、《大独裁者》	(130)
----------------	-------

相关特写:19 世纪伟大的成就——进化

论学说的诞生	(148)
--------------	-------

七、《凡尔杜先生》	(154)
-----------------	-------

相关特写:德国第一所音乐学院的

创办者门德尔松	(163)
---------------	-------

八、《舞台生涯》	(164)
----------------	-------

相关特写:浪漫主义音乐的开创者舒伯特	(171)
--------------------------	-------

九、重返祖国	(172)
--------------	-------

相关特写:经济学家大卫·李嘉图	(183)
-----------------------	-------

空想社会主义者罗伯特·欧文	(184)
---------------------	-------

第四章 走向国际创辉煌	(186)
一、国际和平奖	(186)
相关特写:浪漫主义音乐的伟大先驱贝多芬 ...	(197)
二、自传出版:	(198)
相关特写:印象派绘画的引导者泰纳	(202)
三、重出江湖	(204)
相关特写:屠格涅夫——挖掘现实生活 的处女地	(209)
后 记 永生的鲜活形象	(214)

第一章 小荷初露尖尖脚

一、电影的诞生

电影诞生时，卓别林在哪？

电影是 20 世纪影响最广泛的艺术形式。它最初是一种光影艺术，人类对它的研究古已有之，如中国宋代即有“皮影戏”。到了 1891 年，美国伟大的发明家爱迪生，发明了“活动西洋镜”，获得专利，摄影机随之诞生。1894 年爱迪生在纽约开设了第一家“活动西洋镜”观赏店，4 英尺高、宽的电影镜一次供一人观赏 50 英尺的活动影片。1895 年 4 月 23 日，爱迪生划时代的发明引起轰动，这一天在纽约木丁斯特拜尔音乐厅幕布上上映出了栩栩如生的画面。当年，法国的卢米埃尔兄弟制造成能将活动画面投影到银幕上的放映机。这年 12 月 28 日，他们在巴黎卡普辛大街 14 号“大咖啡馆”的地下室印度沙龙，摆放了 100 张坐椅，售票招揽观众，这可称为世上第一家电影院。在放映首部影片“火车进站”时，当衣冠楚楚的绅士淑女们优雅地落坐后，幕布上突然出现的火车头由远而近、由小到大、喷吐着浓烟

好似迎面驰来;现场顿时大乱,人们顾不得体面,惊恐地躲闪甚至夺门而逃。笑出了眼泪的卢氏兄弟和工作人员,一面安抚观众,一面收拾“残局”,从头开始放映。回过神来的男士女士们欲罢不能,好奇地一部一部,一遍一遍地看下去;一共看了11部影片,如“工厂放工”、“婴儿喝汤”、“水浇园丁”等等。看得惊呼不止,看得如痴如迷,看得开怀大笑……这一天被许多电影史权威看作是电影的正式诞辰。此时,我们书中的主人翁在哪儿呢?

在与法国隔海相望的英伦三岛,在离首都伦敦12英里的汉威尔贫民孤儿学校;当黄昏来临的时候,20个小班的孩子穿着睡衣,跪在宿舍中间的地板上。这其中有一个瘦弱羞怯的6岁多的小男孩,就是卓别林。他苦闷地跟着小伙伴们,声腔音调高低不谐地唱着《普天颂赞》中第383首赞美上帝的歌曲:

夕阳西沉,求主与我同居;
黑暗渐深,求主与我同居;
求助无门,安慰也无求处;
常助孤苦之神,与我同居。

……

在爱迪生发明“活动西洋镜”的前两年,也就是1889年4月16日夜晚8时,伦敦沃尔沃斯区一对年轻的喜剧演员家中添喜,娇小玲珑、能歌善舞的哈娜·希尔生下了一个男婴。身为父亲的卓别林先生,为孩子取名就叫查尔斯·卓别林,亲称查理,也跟做父亲的一样。

小查理睁眼看世界的时候,家境尚可。他父亲每周挣40个英镑,这在一般艺人中算高的了。一家人住了3间房子,还雇了

一个女仆。

然而好景不长，他1岁时父母离婚。原因总有几条，其中父亲每日嗜酒如命是主要缘故。在当时的英国，歌舞剧演员不喝酒反而是一件不容易做到的事。雾都伦敦所特有的潮湿空气和较长时间的低温寒冷，使得酒业发达、酒馆林立。所有的戏院里都设有酒吧，演员们演完戏后总要习惯性地到酒吧里泡一泡才回家。戏院老板通过那发亮的三尺吧台，把塞进名角儿口袋里的包银，又名正言顺地掏出来不少。散发着诱人香气的酒精，使不少艺人沉醉上瘾而不能自拔。

卓别林先生是其中一位典型人物，连每天演出之前都不吃饭，只吞下红葡萄酒浸泡的几个生鸡蛋。卓别林先生外表潇洒、个性安静、喜欢沉思，他嗓门洪亮，被称作次中音，这些当然都遗传给了小查理。但他一沾杯中物，就如中了魔法似的暴躁易怒，有时甚至动武。每次因此而与妻子发生冲突，然后禁不住到街上酒馆举杯浇愁。如此恶性循环的结果是，小查理满了1岁后，老查理搬出了这个舒适的家。

小查理的母亲哈娜活泼幽默，直率热情，充满爱心与责任感，同时敢作敢为。她的个性中有她母亲即卓别林外祖母的影响，秘密在于那个老人有一半吉卜赛人的血统。哈娜与卓别林先生分手后，勇敢地独自一人带着两个孩子过日子，大的叫雪尼，与查理同母异父。她甚至连查理的赡养费都没向法院申请要卓别林先生出。她那时很走红，每周可拿到25英镑包银；而且1先令和1便士也不送进酒馆酒吧，她对杯中物已深恶痛绝。

20多岁的哈娜·希尔常常在周末把雪尼、查理打扮起来；给雪尼穿上一套贵族公立学校——伊顿中学校服式样的学生套装，给小查理穿上一件蓝色天鹅绒外套，加一副蓝色手套，然后整洁精神地出门。秀发垂肩、年轻漂亮的少妇打着花伞，领着两

个手拿风车、汽球、活泼可爱的孩子,沿着威斯敏斯特桥路漫步而游;那情景就像是一幅美术名作。

那是一些使小卓别林感到快乐开心的日子:跟着母亲乘坐游艇在泰晤士河上观光,走过古老的威斯敏斯特桥到水晶宫游乐场看杂耍。即使是搬到了兰贝斯区的肯宁顿路上,小卓别林的生活还是那么开心:可以去坎特伯雷杂剧场坐在红丝绒椅子上看表演,可以花6便士在娱乐场的木桶中摸彩。然后在夜色中坐着马车,在剧团乐手的号角和马蹄声、铃铛声还有大人们的嬉笑声中,回家做个甜蜜的好梦……那时,无忧无虑的小卓别林一身蓝天鹅绒衣的装束,能使人联想起18世纪英国著名画家庚斯博罗笔下的“蓝衣少年”。

▽

相关特写

浪漫主义艺术

浪漫主义思想的形成与十八世纪进步的启蒙主义思想有着紧密的联系,他们对于受压制的个性和天赋人权(自由、平等、博爱)给予特别的注意。这反映在艺术创作中就是对于人的精神世界的表达和个性的描绘;在艺术运动中,就是对于官方学院派古典主义艺术的反对。在与官方学院派的斗争中,浪漫主义者打破了束缚艺术发展的桎梏,渴望真实的性格表现和对于人的丰富情感的了解。

浪漫主义艺术与古典主义艺术是完全对立的。学院派古典主义艺术尊重纯理性的抽象的描写,而浪漫主义艺术则主张具体的、具有特征的描绘和情感的传达;学院派古典主义艺术表现类型化,浪漫主义艺术表现个性化;学院派古典主义艺术推崇古代的法规,浪漫主义艺术则重视热情奔放的自由描绘;前者以雕塑般的造型和对素描的强调为主要的表现手段,而后者则以光和色彩的强烈对比为基础的饱满的色调、流畅而奔放的笔触为特征。

浪漫主义者否定现实,反抗资本主义,但却看不清未来的前途,常常把希望寄托在空想的世界里,寄托于遥远的国家、时代和远离现实的生活方式上。在他们的创作中,常常片面地否定