

世界著名人物传记丛书

世界著名 艺术家传

郭天昊 沈卫威 主编

A0967688

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界著名艺术家传/沈卫威,郭天昊主编. — 郑州:河南人民出版社,2000.1

(世界著名人物传记丛书)

ISBN 7-215-04504-8

I. 世… II. ①沈…②郭… III. 艺术家—传记—世界
IV. K815.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 25716 号

河南人民出版社出版发行(郑州市农业路 73 号)

河南第二新华印刷厂印刷 新华书店经销

开本 850×1168 1/32 印张 15.125 字数 379 千字

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷 印数 1—3 000 册

定价:28.50 元

前 言

人类的生活离不开艺术,艺术可以愉悦人的心情,陶冶人的情操,艺术能够开拓人的视野,启发人的智慧,培养人的创造才能,它是人类不可或缺的精神食粮。

人类在生产劳动的同时也生产了艺术,千百年来,无数艺术家在精心创造艺术,把自己全部的生命献给艺术事业。人们热爱艺术,赞美艺术家,感谢他们用非凡的才华创造出了繁花似锦的艺术作品,用自己的心血为人类提供了享用不尽的精神财富。

然而在人们的赞誉后面,艺术家本人的生活又是怎样呢?也许他们的事业并不一帆风顺,也许他们的生活中并不都是艳阳天,也许他们在盛誉的背后还有些许遗憾。艺术家有聪明的才智,有可贵的奉献精神,他们更有他们的事业,他们的生活乐趣,他们的爱情生活,同时也有他们的辛酸

经历。是的，历史上不少的艺术家的，他们一生有过成功的辉煌，也遇见过无数的坎坷，还有的艺术家在他们付出了最后的心血之后，在饥寒中告别了他为之做出奉献的世界，给后人留下永久的感叹。

愿更多的人了解他们！

(一)

人类最初的、最幼稚的艺术是表演艺术，而在今天最成熟、最精彩的艺术也是表演艺术。不是吗？我们今天所看到的舞台表演艺术不是最成熟、最精彩的艺术吗？而在数万年前我们人类主要的艺术就是音乐、舞蹈、诗歌三位一体的艺术形式。

原始社会里，人类的生产力低下，社会没有明确的分工，人们在劳动之间，工作之余，或者在祭祀活动时，只能进行一些简单的娱乐活动。那时候只要愿意参加，人人都可以是艺术家。我国战国时的《吕氏春秋·古乐篇》就记述了原始社会人们娱乐时的情景：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙。”文中所讲述的三位表演者，每人手里拿着一条牛尾巴，一边跳舞一边唱歌，牛尾可能就是当时最好的道具，一旁还可能有人在拍击着牛骨伴奏。这就是原始社会最朴素的音乐、舞蹈、诗歌三位一体的文艺形式。

原始时代的艺术尽管简朴、粗糙,它却是后来艺术发展的基础,如最原始的器乐便是用石块、骨头或木棒击打出的音节,这就是今天打击器乐的前身;今天的舞蹈是从最初的舞蹈发展而来的,这已无可非议;迄今发现的原始时期的石窟壁画,不能不说它们就是今天壁画的始祖。我们今天研究这些原始的艺术,对我们了解艺术发展的历史是很有帮助的。

随着生产的发展,社会出现了分工,有专门从事艺术生产的人,于是音乐家、美术家、诗人以及舞蹈家相继出现了。专职艺术家的出现,对艺术的发展起到了巨大的推动作用。从考古发掘的文物表明,公元前 10 世纪时,古希腊的艺术家们已经具有了高超的雕塑技巧。

到了中世纪,神权具有了统治地位,艺术成了宗教的附庸,只能服务于宗教,在完全符合宗教规范的范围内活动。由于宗教对文化、思想的禁锢,艺术的发展受到了严重影响,大大减缓了它的进程。尽管如此,在中世纪的 1000 多年里,由于生产不断发展,各个国家和地区的文化相互交流,世界艺术园地仍然呈现出丰富多彩的景象。

中国的艺术历史悠久,并有自己独特的民族风格,历代艺术家用自己聪明的智慧创造出了无数不朽的艺术作品。但由于我国封建制度时间较长,统治者不重视艺

术的发展,只是把它当做自己享乐的工具,或者仅仅作为封建文人的闲情逸致来看待,严重地影响了它的发展。

世界艺术再次振兴是在 14 世纪下半叶欧洲兴起的文艺复兴运动开始以后,从那时起,艺术才真正恢复了它应有的地位,开始走向辉煌之路。

(二)

14 世纪文艺复兴运动首先在意大利兴起,很快在全欧洲展开,一些具有人文主义思想的艺术家用冲破宗教的禁锢枷锁,创作出了歌颂人性解放、歌颂世俗英雄的艺术作品,产生出一批优秀的艺术家。

这时的意大利成了整个欧洲艺术的中心,一些著名的美术家在这里产生,达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔以及后来的提香,都是这一时期成就突出的美术家。意大利的美术家们否定了中世纪教会宣扬的神秘主义,大胆地将艺术面向世俗,在作品中表现人间的现实生活,赞美人的无穷的创造力;在艺术表现手法上,他们一面从古希腊、古罗马的雕塑中吸取营养,一面大胆创新,把绘画技法和科学实验结合起来,在绘画中重视立体感,使作品具有雕塑的效果,在造型上力求雄伟,并把人理想化,使之具有崇高的品质。意大利的艺术成就很快就

轰动了欧洲,成了其他国家学习的楷模,从而推动了整个欧洲的艺术革命。

17 世纪在欧洲兴起的启蒙运动,是继文艺复兴之后又一场规模更大、影响更深的反封建、反宗教的思想文化运动,启蒙运动的思想家们提出的自由、平等、博爱、人权观点代表了新生资产阶级争取权利、争取思想解放的愿望。为适应这一时代的要求,巴洛克风格的艺术应运而生,并在此后的 100 多年里在欧洲占据主导地位。就艺术而言,在文艺复兴所取得成就的基础上又向前跨进了一大步。这一时期,人们不再满足于文艺复兴时期以宗教为题材来反映现实生活内容的作品,以及表现静止事物为主,以匀称为目的的画面。巴洛克画派的艺术家们在作品题材上直接以现实生活为主,在表现上则以展现动势为目的,力求将事物画活。在这一个美术大师辈出的时代,鲁本斯和伦勃朗作为巴洛克美术风格的代表,在作品内容的转变和表现技巧的创新方面都做出了突出的贡献。鲁本斯以绘画作品数量多、题材广泛而著称,他还将巴洛克风格与自己的民族传统融为一体,形成了具有浪漫主义倾向的独特风格。

19 世纪的欧洲画坛呈现出多种风格画派共存的局面。社会的发展、科学文化的进步使人们对艺术的要求进一步提高,对过去的、旧的艺术不断产生厌倦,从而激

发了对新的艺术形式和表现手法发明创造的渴望,这就造成人们审美趣味的巨大差别,导致了各种艺术流派并起。法国美术就是在这时出现了前所未有的辉煌,先后产生了众多的画派,如新古典主义美术,浪漫主义美术,现实主义美术,印象主义、新印象主义、后印象主义和象征主义美术,等等;也出现了一大批优秀的美术家,如现实主义画家米勒、罗丹,后印象主义画家凡·高、高更、塞尚等,正是这些艺术家把法国的美术推向了当时世界美术的巅峰。世界美术也正是从这时起,开始画派林立、风格各异,形成了异彩纷呈的局面。

进入 20 世纪,一种与传统美术分道扬镳的流派“现代派”美术脱颖而出。现代派美术企图突破甚至完全否定绘画的写实传统,强调表现画家的主观意志,极力在艺术形式和表现方法上标新立异,以至于从根本上否定绘画艺术同现实生活、同民族传统和人民群众欣赏习惯的关系,具有西方现代社会鲜明的时代特征。现代派又可以分为野兽派、立体派、表现派、未来派、达达派以及抽象主义派等流派,著名画家毕加索就是其中立体派的代表画家。在现代派画家的作品中,自然界中的客观物体已经失去了他们原来的形状,而成为近乎圆柱体、球体或圆锥体等几何形体,欣赏者只能通过这此形体来品味其思想内容。

中国的美术有一条自己发展的路,早在商周时代就有形状设计、工艺制造都十分精美的铜铸器皿,目前发现的汉代壁画更是优美传神,历史上曾出现过的大画家,如东晋时的顾恺之,唐代的吴道子、张萱、周昉等,其绘画技巧十分纯熟。宋朝时专门设立“翰林图画院”,召集四方画家云集于此,大大促进了美术的发展,连当时的皇帝赵佶都成了著名的画家。宋朝以后更是名画家如云,不胜枚举。我国历史上的这些画家,不少是在民间自学成才的,更多的则是出身于封建士大夫。在封建社会,文人的爱好便是业余时间拨弄琴棋书画,以其为闲情逸致,所以我国古代画家多为业余画家。进入近代社会,我国出现了齐白石、徐悲鸿、张大千、黄宾虹等著名画家,他们用自己的聪明才智为祖国的美术事业做出了卓越的贡献,在世界上享有崇高的威望。

(三)

音乐作为艺术的一大门类,在文艺复兴运动中也得到了振兴。在欧洲,首先出现了有别于宗教音乐的世俗音乐和新的音乐风格,产生了器乐体裁的音乐作品和意大利牧歌、法国歌谣曲等新的音乐体裁,涌现出大批专业音乐家,形成了不同的音乐

派别;进入 17 世纪后,歌剧又在不少国家兴起,整个欧洲乐坛呈现出一派勃勃生机。

17 世纪至 18 世纪中叶的“巴洛克”风格音乐,把音乐的发展推向了一个新的高峰。巴洛克音乐构思巨大,结构严谨,表达感情强烈而单一,旋律流利酣畅,音色对比鲜明,具有壮丽而辉煌的效果。另外,多种音乐表达技巧的发明,也为巴洛克音乐增添了色彩。德国的巴赫对这一时期的音乐发展起到了巨大的推动作用,他一生创作了大量音乐作品,对音乐的表现技巧进行了革新,将复调音乐提高到了一个新的水平,他的音乐作品典雅抒情,气氛庄严宏伟,旋律流畅优美,被奉为音乐的经典,他本人也被誉为“欧洲音乐之父”。

巴洛克音乐以 1750 年巴赫的去世为标志而终结,继而对音乐产生了巨大影响的是 18 世纪欧洲发生的启蒙运动,这一时期出现了一批优秀的音乐家,他们在“自由平等”、“天赋人权”等进步思想的指引下,大胆地向腐朽的封建文艺提出挑战,他们走出宫廷和教堂,深入到市民群众中去,创作并演出人民群众喜闻乐见的音乐作品,使世俗音乐得到蓬勃发展。这一时期最著名的音乐家如海顿、莫扎特、贝多芬等,创作了大量的优秀作品,一些音乐体裁如交响乐、奏鸣曲、协奏曲等经他们的创作而得到了丰富和发展。

进入 19 世纪,在舒伯特、肖邦、李斯特、柏辽兹、柴柯夫斯基等音乐大师的推动下,欧洲浪漫主义音乐得到了蓬勃发展。浪漫主义音乐是一种个性化、理想化的,富于诗意、强调感情表现的音乐,作品中往往充满美的感受和幻想的抒情性气质。它重视民族性,多以民间传说和古代神话故事为题材,塑造想像中的人物形象。浪漫主义音乐的作曲家人数众多,除了上面提到的几位外,著名歌剧作曲家威尔第和瓦格纳的成就也非常突出。

我国的音乐具有悠久的历史,西周时就出现了大型管弦乐队——“钟鼓”乐队,春秋战国时这种乐队就已盛行,还出现了韩娥、伯牙等音乐家。唐宋两代因注意吸收少数民族及外国的音乐,音乐的种类和各种表演形式都得到了迅速发展。进入近代社会,由于西洋音乐的传入,大大丰富了我国的民族音乐,一些音乐工作者学习西洋音乐的理论和技法,从中吸取营养,并对民族的音乐和乐器进行改革,创作出大量人民喜闻乐见的民族音乐作品。聂耳、冼星海等民族音乐家在抗日战争中,在国难当头的日子里,创作的大量救亡歌曲,给了抗击侵略者的中国军民以极大的鼓舞力量。

(四)

舞台表演艺术作为艺术的一大门类由来已久,就戏剧的发展史来看,古希腊、古罗马时就产生了众多的戏剧,但当时的戏剧表演艺术很不成熟,往往只有一两个演员在舞台上表演,演员的表演技巧也非常低下。11世纪即我国南宋时出现了融歌、舞、说、表演、故事性为一体的较为完整的舞台表演艺术——杂剧。17世纪初,欧洲的歌剧开始盛行,但那时的歌剧主要表现技巧在音乐方面。真正作为表演艺术家并做出巨大贡献的应当是近代的事了。俄国的斯坦尼斯拉夫斯基、德国的布莱希特、中国的梅兰芳以及美国的邓肯是其中最杰出的代表。

斯坦尼斯拉夫斯基和布莱希特代表着西方戏剧艺术,而所谓西方戏剧一般指区别于歌剧的话剧,梅兰芳是以京剧为代表的中国传统戏曲艺术的集大成者,他们三人都是在认真总结前人经验的基础上,经过长期的舞台艺术实践,在舞台表演艺术领域做出了独创性的贡献,实现了舞台表演艺术的新突破,并且建立了一套完整的戏剧理论体系。而邓肯则是在舞蹈领域另辟蹊径,开创了现代舞蹈的先河。

中国戏曲是一种融音乐、舞蹈、文学、

美术为一体,具有高度综合性的艺术形式,它以别具一格的表演形态,在世界舞台表演艺术王国里独放异彩。中国戏曲对演员的表演技巧要求极高,而梅兰芳先生高超的表演艺术又为举世所公认,他不但唱腔优美,而且各种舞姿、表情、念白等也都做得精妙绝伦。他的表演不但倾倒了中国的观众,而且他对日本、美国及苏联等国家和地区的访问演出都受到了热烈欢迎,得到了极高的评价,并借此让世界人民了解了中国的舞台表演艺术。由于他一生不断努力进取,把京剧表演艺术推向了新的更高的水平,成为世界艺术百花园中一枝无比艳丽的奇葩。

郭天昊

1999年4月于河南开封

目 录

前言(1)

1. 文艺复兴第一巨人

达·芬奇

从神童到画家(2)画蛋的学生与画中的天使(3)《岩间圣母》与《最后的晚餐》(5)天才间的竞赛(9)昂贵的神秘微笑(10)巨人中的巨人(12)

2. 市民英雄的创造者

米开朗基罗

惟一署名的作品(16)新时代的到来(18)西斯庭的英雄(19)屈服下的抗争(23)地狱中的教皇和穿裤子的人(25)多才多艺的艺术家(27)

3. 十七世纪佛兰德斯著名画家

鲁本斯

英俊少年(31)三位老师(32)宫廷画师(33)对色彩的追求(36)不同寻常的事(37)两位妻子(39)外交生涯(40)

4. 十七世纪荷兰画派代表人物

伦勃朗

望子成龙(42)风靡阿姆斯特丹的佼佼者(43)画家遇佳丽(45)探索光的色调 形成独特画风(47)阿姆斯特丹的笑柄(49)经济上破产 艺术上炉火纯青(51)自画像——艺术生涯的一面镜子(54)

5. 欧洲音乐之父

巴赫

音乐与巴赫家族(56)少年巴赫(56)是奴仆还是艺术家(58)暂居克滕(61)定居莱比锡(63)巴赫,永恒的主题(65)

6. 交响乐之父

海顿

微贱的出身(66)流浪岁月(68)不幸的婚姻(69)宫廷生活(70)晚年的奉献(73)

7. 把阳光洒向人间 把贫寒带进坟墓

莫扎特

神奇童年(76)小小艺术家(78)意大利之行(80)初恋(82)重要抉择(83)失意维也纳(84)希望破灭(86)在《安魂曲》中长眠(88)

8. 挣断命运枷锁的德国音乐巨匠

贝多芬

少年学艺(91)接受民主思想(92)初到维也纳(94)爱情的失败者(95)耳聋的折磨(97)英雄交响曲(98)荣誉的巅峰(99)多难的岁月(101)晚期的辉煌(103)

9. 奥地利浪漫主义作曲家、歌曲之王

舒伯特

教师家庭走出的小乐童(106)他选择了一条坎坷的路(108)甘为音乐而困苦(108)放

浪形骸的单身汉(111)音乐在他笔下喷涌
(113)英年早逝(115)

10.“鬼才”与“先锋”的童话

柏辽兹

反叛以及潦倒的一生(118)浪漫而多舛
的爱情(122)繁华而又瑰奇的音乐创作
(126)

11.身在异土 心系祖国

肖邦

明星的童年(131)离别祖国(133)巴黎
(135)肖邦与乔治·桑(136)诺罕庄园
(137)最后岁月(139)

12.匈牙利浪漫主义音乐家、钢琴之王

李斯特

音乐神童的发迹史(141)初涉爱河的烦恼
(145)与玛莉的恋情(146)家庭危机(148)
没有结果的婚姻(149)浪漫的旋律(151)
铮铮傲骨与慈善家(152)晚年的悲凉
(153)

13.歌剧改革大师

瓦格纳

走上文学与音乐结合之路(155)初次婚恋
(157)落魄巴黎(159)奔命岁月(161)得宠
一时(162)婚变(164)拜鲁特剧场(165)晚
年生活(166)

14.从农民走向富豪的天才音乐家

威尔第

战乱年代(168)我要学音乐(170)悲惨遭
遇(172)迎接黎明(173)爱的归宿(174)奋
笔疾书 倾心吐胆(175)拥抱《阿依达》

(177)历尽沧桑(178)告别人生(179)

15. 同巴黎艺术趣味抗争的农民画家

米勒

我是属于故乡的(180)森林野人(183)巴
比松隐居(184)农民的守护神(187)

16. 现代绘画之父

塞尚

真挚的友谊(192)纯洁高尚的单恋(194)
绘画之梦与落选沙龙(196)在绘画道路上的
艰苦跋涉(198)与模特儿的婚姻(200)
和挚友左拉分离(202)在孤独中获得成功
(204)

17. 俄罗斯民族音乐的巨人

柴科夫斯基

走上音乐之路(209)音乐超人(210)执教
莫斯科音乐学院(211)不幸的恋爱和婚姻
(213)生命的曙光(215)自信与自尊(217)
全世界的赞扬(219)最后的悲枪(220)

18. 十九世纪法国杰出的雕刻大师

罗丹

走进修道院的年轻艺术家(223)成名于
《青铜时代》(225)独特自由的工作方式
(226)《地狱之门》(229)塑起《加莱义民》
的丰碑(231)《巴尔扎克像》的争论(233)

19. 俄罗斯现实主义绘画巨匠

列宾

哥萨克之马(236)楚古耶夫的小画师
(237)原来几何定理还需要证明(240)彼
得堡美院的叛逆者(242)《伏尔加河上的
纤夫》(245)