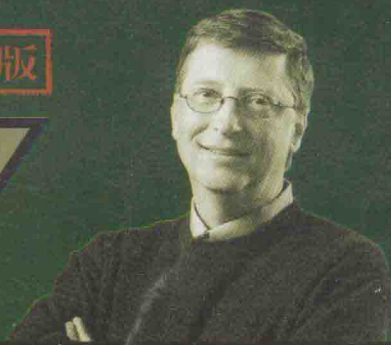

新世纪版

T

HUASHUOBALJIACHUANQI
GEIWOMENDEQISHI

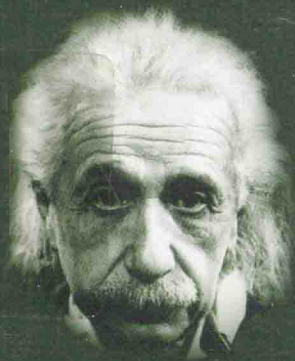
8

话说百家

传奇故事——给我们的启示

张占军◎编著

他们曾默默无闻，曾遭受过命运的
无情嘲弄，曾在迷惘与困顿中徘徊……
但他们最终走向了成功！

光盘配书

吉林电子出版社

话说百家传奇故事

——给我们的启示

主编 张占军

艺 术 家 卷

吉林电子出版社

话说百家传奇故事

——给我们的启示

总策划:北京世博书苑

选题策划:王霖

主编:张占军

责任编辑:陈沛雄

出版:吉林电子出版社

地址:长春市人民大街4646号 邮编:130021

电话:0431-5668194 传真:0431-5668194

印刷:北京瑞达方舟印务有限公司

开本:889×1194 1/32

印张:70

版次:2007年1月第1版第1次印刷

书号:ISBN 7-900444-05-X

定价:348.00(全10册 CD-ROM)

目 录

文艺复兴中的巨人——达·芬奇	(1)
绘画天才	(1)
从“神童”到著名画家	(3)
《蒙娜丽莎》的问世	(8)
尘埃落定	(12)
音乐天才——贝多芬	(16)
出身音乐世家	(16)
走向辉煌	(18)
夕阳西下	(23)
喜剧之王——卓别林	(28)
少年时代	(28)
喜剧生涯	(32)
盛誉之下的喜剧之王	(34)
一代画圣——梵高	(40)
天才画家的开始	(40)
创作时代	(42)
英年早逝	(45)
现代艺术大师——毕加索	(49)
追梦少年	(49)
情人与绘画	(52)
不朽的生命	(56)
现代雕塑之父——罗丹	(62)

最终的抉择	(62)
追求与探索	(64)
最后的岁月	(66)
音乐伟人——莫扎特	(69)
天生的音乐家	(69)
名盛时期	(72)
永恒的音乐之圣	(76)
文艺复兴中的巨擘——米开朗基罗	(79)
天才少年	(79)
辉煌时代	(82)
永远的丰碑	(85)
钢琴诗人——肖邦	(89)
少年逸事	(89)
打响波兰	(91)
多产时期	(92)
最后的归宿	(96)
一代画坛宗师——齐白石	(100)
艰苦的少年	(100)
从木匠到绘画大师	(103)
盛誉之下	(108)
现代舞蹈的开创者——邓肯	(111)
小小舞蹈家	(111)
辉煌时刻	(114)
生命终结	(116)
京剧表演艺术大师——梅兰芳	(120)
艰辛的少年时代	(120)

成名时期	(122)
爱国的艺术大师	(123)
人民音乐家——聂耳	(126)
音乐家之初	(126)
辉煌时期	(128)
英年早逝	(133)

名人启迪：——荣誉在于劳动的双手。

文艺复兴中的巨人

——达·芬奇（1425—1519）

绘画天才

1425年4月15日，利奥纳多·达·芬奇出生在佛罗伦萨芬奇镇的一户人家里，他是公证人塞尔·皮耶罗的私生子。他的生母是一位年轻的农村妇女，在达·芬奇出生后不久，她就嫁给了别人。

后来，皮耶罗娶了一位温柔的富家小姐为妻。于是，小达·芬奇就把那位叫阿丽琵耶拉的女子喊成了母亲。后妈温柔善良，把母爱全给了小达·芬奇。因此，他们母子的关系十分融洽。小时候，小达·芬奇不管去哪儿玩，总要采撷一些鲜花，带回家中，撒满后妈的头、脖颈。他觉得，后妈美如天仙，是那样疼他，爱他，关怀他。她常常独守门前，等待着这位可爱的美孩童从远处玩耍回来，然后热烈地拥抱着这位撒鲜花的儿子，把锅里的饭菜端出来，里面有新鲜的奶渣干酪，有芹菜油炸包子，有好香的猪肉，有浓浓的甜酒。那些，都是小达·芬奇最喜欢吃的东西。

小时候，达·芬奇真是生活在蜜水里。关爱他的不仅是后妈，还有一个慈祥的老祖母。达·芬奇从懂事起，就常常听祖母讲些善良人的故

事，其中也有画匠的坎坷动人的故事。

芬奇镇风光美丽，山水灵秀。家家户户建造在水边的小屋，飞檐翘角，极其精致。门前屋后多有竹、山楂林、草坪。石板街光溜溜。街两面是一片片门面。生意十分兴隆，有打铁的，有卖水果的，有补皮鞋的，也有养马卖马的。更兼有一些热爱音乐的小伙，常在晨空里或夜幕下，吹奏起悠悠的长笛，或弹起动人心弦的曼陀铃琴。牛车从石板街骨碌碌地滚过去。

小达·芬奇就生长在这样的氛围里。

到7岁时，他进了学堂读书，他也不大听老师的讲课，当时，老师给他们讲的是枯燥的拉丁文法。他时常一清早就出门去了，但没到学校去，而是到一个长满芦苇的荒凉的峡谷中。他整天地在山上游荡，看到了无边无际的草地、树林、田野，然后精疲力竭地回到家中，全身都是灰尘，脸上晒得黑黑的，像个野孩子一样，但心里却很快活。

夏天的夜里，小芬奇常常趴在田野上，观察小小的萤火虫。这小镇的田野上，萤火虫真多，就像是仙女提着一个一个的灯笼。他想像着，这萤火虫，多么像奶奶故事中的那位公主的眼睛呵！那么，它是怎么发亮的呢？小芬奇追赶着，捉住几只萤火虫，认真地研究起来。啊，原来是它们的屁股上都有了盏灯，多好啊！这样，走夜路就不怕鬼了。他胡思乱想着。

广泛观察，实际上就是一种积累。是生活的积累，也是知识的积累。小芬奇的观察，与一般人确实是有些不同的。他是从小就养成了一种搜索性观察。凡是感到好奇的或者是有趣的东西，他必定要搜索式地用儿童的目光扫过去：作儿童式的幻想，细致地研究一番。他是个兴趣十分广泛的人。一片石子，一株山花，一抹晚霞，一泓清泉，河边一景，山中一隅，街头一角；男人的皮衣，女人的帽子，一哭一笑，一

只虫子，一只鸟，一条鱼，一只蝙蝠……他都会感兴趣。

一天，他看见父亲的工作室窗口，有一只美丽的彩色蝴蝶，“飘飘然地飞进去了。那是一只罕见的大蝴蝶。个大，翅宽，色彩缤纷，真是美极了。达·芬奇第一次心惊胆战地推开父亲工作室的门，父亲正专注地在写公证词。他看见那只美蝶在窗玻璃上碰撞、挣扎着。美蝶儿不愿意走入这个沉闷的工作间，它要寻找光明。当下，达·芬奇就从教堂里正在劳作的画家那里，找来了各种颜色的画料，他居然把这只美丽的大蝴蝶画下来了。连画家们都停下了修补圣像的活计，一齐欣赏这小男孩的佳作了。

之后，由于父亲工作的变动，他们举家搬迁到了意大利的佛罗伦萨。

从“神童”到著名画家

达·芬奇一家迁至佛罗伦萨城之后，小芬奇依旧对新城市的人和事、物品、动物等都留心观察。

他依然十分喜欢绘画，父亲有些失望了。儿子对他的公证职业一点都不感兴趣。因此，要靠儿子继承父业，看来是一点希望也没有了。

父亲决定让小芬奇专心学习绘画，并且为他请一位家庭教师。他想到了他的朋友维洛启奥。

维洛启奥是佛罗伦萨著名的画家、雕塑家，他也是生于佛罗伦萨。他曾经是美第奇的学生。他笔下的大卫，形态优美，自然而毫无拘谨。他的其他作品，也足以与老师的作品媲美。同时，他又是出身首饰匠，因而表现手法精巧美丽，他的银质浮雕头像等作品都是十分有名。他所开设的工场和画室，是意大利的艺术中心，在这里，他培养了许多

颇有才华的艺术家。达·芬奇有幸拜他为师，在他这里得到最初的绘画和雕塑训练。

转眼间，达·芬奇已在维洛启奥的工场里学习七八年了，长成了一个20多岁的壮实而漂亮的小伙子。他不仅相貌俊美，而且一举手一投足，都有一种语言无法表达的安祥和娴雅。

他20岁时被艺术家们公认的作品是在他老师的作品《洗礼》上，画了一个跪着的天使，他的老师因此而不再提动画笔。达·芬奇可谓一鸣则已、一鸣惊人。

到了达·芬奇自己独立开画室时，他已经是28岁了。在此之前，他1473年至1475年，完成了板面油画《受胎告知》。

《受胎告知》这幅画虽然不是十分著名，但它已充分显露出年轻画家的才华。画面上一位美丽少妇怀孕了，她羞涩地将这喜讯告诉她最相知的人。背景似是客厅，窗外风景如画，宝塔、古树，历历在目。

1475年，达·芬奇还完成了板面油画《加罗法诺的圣母》。以后的几年间，他在他的家中完成了油画《贝诺亚圣母》。这些作品，大多是画圣母。作品里弥漫着成熟母性的爱。

但这些作品，都未引起较大的反响。可以看出，这些作品，与达·芬奇儿时的生活体验有关。尤其是后妈对他的爱和呵护，给他留下了永不磨灭的印象。28岁，达·芬奇已经开始名扬整个佛罗伦萨的艺术界。

达·芬奇的成名之作是《拈花圣母》，他画的是一位美丽的母亲在和孩子玩耍，并用鲜花逗这孩子快乐。这位美丽少妇，看上去大约二十八九岁，她对生活充满幸福感，脸上是欢欣的微笑，她注视着自己的作品：孩子。孩子富态毕露，小手胖墩墩的。他正在揪住母亲手里的鲜花。全面看此画，你可以感觉到一种人间温情。如柔水脉脉流淌，清溪般的纯真。母子被年轻的画家描绘得栩栩如生。达·芬奇总结经验：从

明部到阴影的过渡，要像轻烟一样美妙。他把这话记在笔记本上。

这是他在个人开的画室中的最高成就。

就在他的绘画事业发展顺畅的时候，佛罗伦萨城发生了一件大血案，轰动一时。

美弟奇是佛罗伦萨的统治者，他的家族是城里第一大家族，城里的另一大家族是巴茨家族，两家为了争占上风斗得死去活来。巴茨家族被摧毁了，几百人被判处死刑，大街上，不少尸体吊在绞架上，在风中摇晃着。

达·芬奇的心灵又一次被强烈地震撼了，血淋淋的现实使他觉得无法忍受，他不顾一切地想离开佛罗伦萨，1482年，达·芬奇决定离开佛罗伦萨到米兰去。

达·芬奇希望以自己多方面的才能，在米兰实现自己的一番抱负。

在米兰从1440到1449年，达·芬奇创作了《岩间圣母》，为了创作这幅画他从构思到作画，历时较长。此画现存在巴黎卢佛尔博物馆。按照合同，此画的本意是要把圣母画成在圣徒们在环绕之中。这是一般的平庸的宗教作品。达·芬奇没有这样作画，他一个人悄悄地在工作间构思、描绘草图，作成此画。连他的那些学生都不知道他要画成什么样子。

这本是一幅世俗性的作品，但达·芬奇创作的技艺的娴熟，使之几乎无懈可击。画面上的一切都是新的。对情节的处理十分精当，风景与人物的有机结合十分妥帖，采光十分自然而流畅，人物形象被某种特别的高尚的灵光普照而栩栩如生，光彩照人。

此后达·芬奇还作了米兰广场作了一尊塑像，从刚来米兰的时候，达·芬奇就差不多接手这座“巨型塑像”的工作。这是莫罗祖父骑马全身塑像。泥塑模型于1493年完成，并在公爵城堡广场展出。要浇铸的

话，得 80 吨铜。塑像浇铸一直没有实施，模型惨遭毁坏。1499 年法国军队占领米兰，把模型当成了射击的靶子。这当然是后话了。

眼下，在隆重的开幕式上，这座高 6 米的塑像被安放在凯旋门下。人们川流不息地前往参观。

塑像下面，人们看见艺术家达·芬奇写的字刻在上面：“心灵在颤抖，塑像快竣工。”

另一行字刻的是：“让沸腾的铜水听得一声喊：上帝哦。”

艺术家发出了痛苦的鸣叫。

然而，决定米兰的命运的事越来越迫近了……

达·芬奇有一个花园。花园里有许多桃树。

为了作试验，他把毒花液注入桃树中。除自己和学生外。他不准任何人接近这个桃园。这时，米兰全城突然传说姜·加烈阿卓公爵病情严重，是因为达·芬奇用有毒的桃子害了他。实际上是他要好的叔叔之妻下了毒。姜正慢慢地死去。他终于死了，全城居丧。

他十分忧伤地想，他在米兰怕是呆不长了。

《最后的晚餐》作于 1495 年 ~1497 年间。这幅画现存圣马利亚·德拉·格拉齐耶隐修道院食堂之壁。

根据莫罗夫人的要求，既要快又不加修改地画这幅壁画。这使艺术家开始有些为难。这样大型壁画，他快不来。

他画了无数草图。确定一张后，他试着把颜料和土混用。这就决定了作品的悲惨命运。土粘不住色彩，色彩脱落。壁画绘制在艰难中进行。修道院院长看见达·芬奇几个钟头不动地在画幅前冥思苦想而不动笔画画。

艺术家回忆起自己来米兰之后的所见所闻。

他需要的是不同凡响的形象：凝神沉思的思想者。他们当中，又有

两种面孔，一种是完美的化身，超凡脱俗，充满无边的爱；一种则完全与之相反，变节，贪财，自私，残忍……

文艺复兴早期的画家们在《最后的晚餐》结构中，一般都使一排人坐在桌子后面，互不相干，同一种姿式重复出现。而把叛徒犹大隔开，单独安排到桌子的另一面。

但杰出的艺术家达·芬奇摒弃了这种结构。

莫罗看见，艺术家把被他们中间隐藏着叛徒的消息震惊的人们展示出来了。

照新约的传说，桌后面，耶稣和 12 门徒举行最后一次晚餐。达·芬奇的高明之处，就在于他选择的是晚餐中最令人激动的一瞬间：耶稣对门徒说：“你们当中有一人将出卖我。”

他说完此语，便无可奈何地把手放在桌上，沉默下来。

一石击破水中天。这话引起周围 12 弟子的激烈反响。艺术家面临的是：要塑造出听到此话后，12 门徒灵魂深处掀起的波澜，塑造出性格迥异的人物，而绝不雷同和重复。

这就要求每个人表现出来的感情，都要符合他的性格气质。

达·芬奇高明地把叛徒放在一群可爱的门徒之中，像是我们常常见到的这种尴尬场景：叛变的人以朋友身份出现，藏隐在一群朋友之间，让你一下看不出来，尤其是未加提防的人。

犹大阴暗的侧面轮廓，被从明媚的日光照耀的其他人面子中明显地突出起来。他紧握着装钱的钱包；紧张地等待着叫他的名字。

艺术家一语破的：“灵魂应该通过手势和动作来表现。”

这幅画的群像，布置得十分合理。画家以几何学的精确性确定了构图的中心——耶稣像。像被窗外散射进来的光线突出出来。它的突出点便是他的头部。门徒对称坐在两旁，一边 6 人，照例是 3 人一组。

莫罗为之震惊：“简直是不可思议！我现在才明白，你为什么在这墙上下这么大的工夫！这是一幅无可比拟的杰作啊！”

但这幅壁画最后的命运不佳。

由于此画放在食堂墙壁上，正中还有一门。后来那修士敲厨房的门，使画受震，画的下部遭到破坏，墙也受到损坏，颜料层脱得厉害，加上厨房蒸汽落到画面上。加速了作品的破坏。后来人们进行过拙劣的修复工作，极大的歪曲了原作。

1443 年法军在轰炸米兰时，因炸弹落到修道院院子里，这座食堂被炸毁了。而画了《最后的晚餐》的这面墙得以保全下来。

此建筑物于 1446 年修复。1454 年，专家使用最新方法，成功地复原了这幅画，弄掉了后来画上去的东西，显示了由达·芬奇的手画上去的颜色，终于使这幅轰动米兰的杰作，恢复了原貌。

《蒙娜丽莎》的问世

由于在米兰的变故，达·芬奇又回到了佛罗伦萨。

一天，达·芬奇接到佛罗伦萨著名银行家佐贡多的邀请，到他家为他的夫人画像。佐贡多先生年约 45 岁，人看上去很有精神，一个亮光的秃顶。他礼貌地接待了达·芬奇，然后叫他的夫人蒙娜·丽莎出来和画家见面。

当美丽的夫人走进客厅时，连见多识广的达·芬奇也暗暗吃了一惊。她穿一件华美的连衣裙，卷曲的长发披散在双肩，有一种清水出芙蓉的韵味。她的脖子上、手上挂着一些贵重的宝石，显得雍容华贵。她腼腆地向画家走来，报以礼节性的微笑，这一瞬间被达·芬奇捕捉到了，这种微笑正是他一直在寻找的微笑。

“以后请您到这里来为她画像吧！”银行家说道。他已经结过三次婚，前两位夫人都在婚后不久去世了，第三次才娶了丽莎小姐，比他小十多岁，他一直以年轻的美妻为荣。

“我可以为她画像，但不能在这里。要画肖像，必须有专门的画室，还是到我的画室去吧。”达·芬奇说道。

从此，蒙娜·丽莎常常和一个女仆来到达·芬奇的画室，让他画肖像。为了避免她在画像时感觉无聊，达·芬奇请来乐师、歌手、说书人和小丑到画室来，为她表演。同时，也可以使笑意能长久地保持在脸上。达·芬奇细致而耐心地画着，3年过去了，还没有画完。到了后来，达·芬奇和蒙娜·丽莎之间似乎有了一种微妙的联系，她的脸上最微细的变化，都逃不过达·芬奇的眼睛。

达·芬奇对丽莎夫人产生了一种特别的爱恋，这种爱，既不是当时流行的柏拉图式的精神恋爱，也不是生活中常见的那种男女之爱。他已经50岁出头了，在这之前，他从未对一个女人产生恋爱的感觉，他的全部精力都投入到科学和艺术当中。

达·芬奇看出来了，丽莎夫人不仅想成为他的肖像画上的主人公，还想成为他生活中的朋友。但她已经是别人的妻子了，而自己的年龄又比她大许多。他克制着自己的感情，仅仅以一个画师的身份出现在她面前。

这时候达·芬奇接到宫廷里传来的一个通知，让他离开佛罗伦萨，去管理一个正在紧张修建的运河。这是一件十分重要的事，必须很快出发。达·芬奇知道自己将要暂时离开丽莎夫人，心情很不平静，明天就是最后一次为丽莎夫人画像了，他觉得自己竟有些舍不得离开她了。

第二天是个画像的好天气，这天，丽莎夫人准时来到画室。但和往常不一样的是，这次她是单独一个人来，没有带女仆，她那明亮的眼

睛，此时像有一丝水雾在幽幽地飘着。画室中只有他们两人。

达·芬奇认真地画着，丽莎夫人带着微笑，直盯着他的眼睛，这也是以前没有过的。突然，他发现丽莎夫人脸上闪过一种奇异的阴影，就好像一个人在镜面上吹气所留下的痕迹一般。他停下来，问道：“怎么啦？”

她不做声。很久才反问：“您要到运河上去，明天动身吗？”

“不，今天夜里就得走。”

“噢，我马上也要离开这里了。”她说。

达·芬奇看着她的眼睛，明白了，她之所以要离开佛罗伦萨，是因为知道了他要离开。

“佐贡多先生为了一件生意上的事情，要到外地去住三个月，我让他带我去，秋天才回来。”她解释说。

“好吧，”达·芬奇放下画笔，说道：“三个月后，我再来画。”

“不，经过三个月，我也许完全改变了，甚至您都会认不得我了。您说过，人的面貌，尤其是女人的面貌，改变得很快。所以，您不如今天就完成这幅肖像。”

“啊……”达·芬奇久久地看着丽莎夫人，说不出一句话来。他们都有一种预感，这次分别将是永久的，就像死去一样。他和丽莎夫人将来惟一的联系就是眼下这幅肖像了。

“是时候了，再见，达·芬奇先生。”丽莎夫人站了起来，同往常一样平淡地说道。她的眼神中似乎含着一丝责怪，责怪达·芬奇三年来的感情上的过分克制。

丽莎夫人伸手给他，他接过来，小心地吻着，自从他们认识以来，这是第一次她让他吻她的手。这一瞬间，她也迅速地低下头，用她的嘴唇轻吻了一下他的头发。

“上帝保佑您!”她轻声地说道。

达·芬奇清醒过来时，她已经走了，周围是惨白的阳光照着空荡荡的画室，有一种死一般的寂静。

达·芬奇来到运河工地上，时时想着丽莎夫人的面容，时时想着他俩共同完成的那幅不同一般的画。他决定，只要再次见到她，他一定把心中想过的那些话说给她听，他不会再像从前那样，总在她面前装出一副画师的样子，他要和她做永远的朋友。

秋天终于到了，达·芬奇回到了佛罗伦萨，想到马上就要见到丽莎夫人，快乐就充满了他的心。他迫不及待地要到丽莎夫人家里去。快要到达她家时，他遇见了一个朋友，朋友叫住他，好奇地问道：丽莎夫人的那幅肖像画，您画了3年了，现在有人说您已经画完了，有人说还没画完，到底怎么回事啊？”

“怎么了？”达·芬奇有些吃惊，心里升起一股不祥的预感，“出什么事了吗？”

“噢，对了，您刚回来，也许还不知道呢，您那幅画的主人公，丽莎夫人，一个月前去世了……真不幸啊！”

达·芬奇觉得整个世界快速旋转起来，但他以超人的力量镇静下来，礼貌地和朋友告别。当天晚上，他打听到了确切的消息，丽莎夫人在外地呆了几个月，准备返回佛罗伦萨，途中经过一个偏僻小镇的时候，生了疟疾去世了。

达·芬奇拖着沉重的步履走进画室，把蒙在肖像画上的黑布揭开，只见画中微笑着的丽莎夫人就像活着一样动人，具有一种惊世骇俗的美。他不敢看下去了，赶紧把画像遮盖起来。他觉得，这是她在世上留下的最宝贵的东西，是她用生命换来的。