

影响人类历史进程的

人

影响人类历史进程的100人

十大艺术家

吉林文史出版社

YINGXIANG
RENLE
LISHI
YIBAI
REN

影响人类历史进程的

100人

艺术家

YISHUJIA

吉林文史出版社

责任编辑:姜 越

封面设计:永铭记文化

图书在版编目(CIP)数据

影响人类历史进程的 100 人/王振华编著. —长春:

吉林文史出版社, 2004. 8

ISBN 7—80702—109—8

I. 影... II. 王... III. 名人—列传—世界

IV. K811

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 091040 号

影响人类历史进程的 100 人

出版	吉林文史出版社
地址	(长春市人民大街 124 号)
印刷	北京通州鑫欣印刷厂
开本	850 毫米 × 1168 毫米 1/32
印张	109
字数	2300 千字
版次	2004 年 9 月第 1 版

书号 ISBN 7—80702—109—8/G·82

定价 258.00 (全十册)

目 录

文艺复兴中的奇葩——达·芬奇	1
一、童年早慧	2
二、青年论画	7
三、跳槽米兰	12
四、名盛时期	15
五、《蒙娜·丽莎》	19
六、浪迹天涯	25
七、最后的归宿	27
文艺复兴的艺术巨擘——米开朗基罗	31
一、寂寞童年	32
二、初露锋芒	36
三、走向成熟	41
四、雕刻大师	48
五、大卫诞生	53
六、老骥伏枥	59
大师中的大师——莫扎特	63
一、天才嗜好	64

●影响人类历史进程的 100 人

二、街头卖艺	68
三、打响罗马	73
四、命运多桀	77
五、歌剧创作	83
六、《魔笛》响起	89
七、最后十年	91
音乐伟人——贝多芬	97
一、少年天才	98
二、波恩岁月	102
三、多产年代	106
四、交响回旋	109
五、最后的乐章	115
钢琴演奏艺术大师——肖邦	117
一、华沙神童	118
二、拜师学艺	121
三、抉择时刻	124
四、纸上雷鸣	128
五、庄园之梦	134
六、心归祖国	139
现代雕塑的开拓者——罗丹	145
一、少年罗丹	146
二、艰难前行	152
三、雕塑风波	161

四、追求与探索	166
五、思想的体现	172
六、《巴尔扎克》——美学原理的集中体现	175
七、不朽的生命	179
 印象派杰出画家——梵·高	 183
一、少年追梦	184
二、海牙之恋	191
三、素描倒数	196
四、印象画派	199
五、红发疯子	202
六、百年孤独	208
 现代舞蹈的先驱者——邓肯	 213
一、天生的舞蹈家	214
二、闯荡英法	217
三、玫瑰正红	223
四、舞蹈学校	226
五、英华早逝	230
 超现实主义画家——毕加索	 235
一、童年逸事	236
二、蓝色时期	241
三、超现实主义	249
四、漫游爱河	251
五、战争阴影	259

●影响人类历史进程的 100 人

六、夕阳不落	262
喜剧皇帝——卓别林	269
一、五岁登台	270
二、闯荡海外	275
三、独立制片	278
四、衣锦还乡	282
六、永恒形象	293

文艺复兴中的奇葩——达·芬奇

(意大利 1452 ~ 1519)

※ 人物点评

他的《蒙娜丽莎》、《最后的晚餐》等都是巧夺天工的传世名画。他是文艺复兴时期人文主义和科学精神的总代表和最高体现者，他不仅是天才的艺术家，还是杰出的工程师和著名的自然科学家。

※ 传世名言

如果诗人通过耳朵来服务于知识力，画家就是通过眼睛来服务于知识力，而眼睛是更高贵的感官。

一、童年早慧

时代召唤巨人。达·芬奇走来了。

意大利离佛罗伦萨不远的地方，有一个起初并不怎么显眼的小镇，名叫芬奇镇。镇上有一个身材伟岸、相貌堂堂的公证人，他名叫皮耶罗·达·芬奇。他和一位乡村姑娘不知不觉地热恋并同居，他使这位美丽而纯朴的乡村姑娘未婚先孕了。

1452 年 4 月 15 日，芬奇镇这位纯朴的乡村姑娘在草屋里生下的这个儿子，却真是一到世上就又活泼又天真，显得十分聪明可爱。他就是皮耶罗·达·芬奇和这个普通农家女生下的非婚儿子——列奥纳多·达·芬奇。

虽然皮耶罗·达·芬奇很爱这位乡村女子，但后来他却没有与她结婚，以致使小达·芬奇从小就没有生活在亲生母亲身边。

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。

他的亲生母亲却渐渐地被人遗忘了。

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。

从史料上看，芬奇镇是一个手工业比较发达的地方。资本主义已经萌芽。西方“人文主义”的哲学思想已经产生，反对禁欲主义，反对封建教会，反对“神学”，要求思想解放，恢复人的尊严，颂扬自然界的美丽，宣扬人类本性，相信自己力量无穷。这样一个时代，很适合诞生伟大的艺术家。用今天的话来说，就是艺术创作的外部环境比较宽松。

早在达·芬奇出生之前，芬奇镇及意大利其他地方的艺术家们，就已经致力于写实主义的探索和创作了。他们把《圣经》人物表现为现实生活中的常人，把呆滞的面孔改为和蔼的状态，在人物的背景方面加上一些自然环境的描写。在达·芬奇之前，已有了契马勃、乔托、杜卓、提香、威罗内塞、丁托来托等画家，声名开始传播。

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。

小芬奇和祖父的感情并不好，他知道是祖父拆散了父亲和母亲，也是祖父硬把母亲嫁给了现在的酒鬼丈夫。每当祖父叫他做什么的时候，他总是不情愿听。

到7岁时，他进了学堂读书，他也不大听老师的讲课，当

●影响人类历史进程的 100 人

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。

在学校里，小芬奇也跟别的同学不一样，他从不和同学们一起玩。同学们玩的那些游戏，他觉得一点意思也没有。有一次，他看见同学们捉来一只蝴蝶，把它的翅膀拔掉了，害得蝴蝶飞不起来，只能在地上爬来爬去。同学们都开心得嗷嗷直叫，他却呆呆地站在一旁，脸色发青，露出一副怜悯的神情，最后低着头走开了。

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。凡是他感到好奇怪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。他是神童吗？显然不是。但他确实比一般孩子早慧。

观察，就是艺术家的生命！

达·芬奇是个左撇子。写字用左手，画画用左手，就连吃饭也是用左手。儿童时代的达·芬奇，可以说是无忧无虑。他常常抓起地上的木炭，就在木板上涂涂画画。有时候，他就悄悄地，跪到画匠那儿，摸了画匠的彩色颜料，带回来画。他画呀画呀，似乎永远有画不完的东西。蜻蜓，蝙蝠，青蛙，小鸟……就在这种大自然的启蒙中，他不知不觉地，长到了9岁。这之前，谁敢相信，他竟然还没有上过学校。

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，一齐欣赏这小孩童的佳作了。

自小涂涂画画，这是达·芬奇的一个癖好。这位天才，几乎五师自通。阿丽琵耶拉，那位真心爱护他的后妈忽然患了一种怪病。她不再在门口坐着等他放学归来。她郁郁寡欢，沉默起来。她不再邀请和她几乎差不多高的儿子，去花园里扑蝶，去采花。她的身子越来越虚弱。当地医生给她看了病，诊断说，她患了一种热病。渐渐地，后妈躺在床上，再也起不来了。

年轻活泼、可敬可爱的后妈的逝去，无疑给达·芬奇一家以沉重的打击。在这个打击面前，祖母常常独自饮泪，郁郁寡欢；父亲仿佛一下子老了许多，再也打不起精神来。工作之

●影响人类历史进程的 100 人

余，父亲不敢呆在家中。他在外面寻欢。他想用这种办法来排除他失去爱妻的痛苦。

而父亲的续弦，对于达·芬奇来说，也是一种提心吊胆的事儿。后妈如果对他不好。那么他将在这个家里就呆不长了。他暗暗下决心，‘如果万一……那么，他就远走他乡，去求学，去画画儿。

但这一切担心，都在父亲领回一个少女的时候，烟消云散这少女，就是良家女子、住在乡村的弗朗切斯卡·朗费尔姬妮。我们把她的名字简称为姬妮。

姬妮羞羞答答来到公证人家的时候，她才刚满 15 岁。

她娇小玲珑，身材苗条，但比前妻的儿子达·芬奇还矮。她长相姣好，眉清目秀，一头金发。她天真无邪地笑着。在达·芬奇一家人眼中，她简直就还是个小姑娘。

姬妮的微笑是很有魅力的。达·芬奇很喜欢她笑。这微笑，令达·芬奇想起那些大师们绘制、塑造的圣母的微笑。她对这位新认识的儿子微笑着；他也对这位新妈妈报以腼腆一笑。渐渐地，他们就熟悉了，并在一起玩耍了。捉小鸟，摘野花，翻河里的螃蟹，摸鱼儿……笑声又回到了他的家。

新婚后不久，他便决定，举家迁移，义无反顾地朝意大利名城——佛罗伦萨出发了。

佛罗伦萨，世界一流艺术的荟萃之地。由于战乱，古希腊罗马艺术很多地方未能保全下来，而意大利则基本完好地保存了这些艺术遗产。佛罗伦萨是当时意大利精神文化活动的中心，这里的人艺术造诣高深贵族爱艺术，老百姓爱艺术，地方官、银行家们也十分崇艺术。这座艺术之城，聚集了来自各地的科学家、艺术家。艺术之火呈燎原之势。

二、青年论画

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。他常常去著名学者，在意大利有名的数学家托斯卡涅里的住所，并拜他为师，学习数学，科学家教给了他人生哲理和数学。

见达·奇一个劲的迷恋上了数学，他的父亲皮耶罗却十分着急。父亲是十分了解儿子的。儿子喜欢唱歌，骑马，跳舞，用泥巴捏个小鸟小人儿什么的，也喜欢玩昆虫，逛小街，但他更喜欢涂涂画画，而且已经表现出这方面的天才。父亲深深地知道，人的精力是十分有限的。人生短暂，不可能把所有的知识都学到手。但如果能发挥特长，扬长避短，有效地组织和运用自己的特长知识，那么，就可成大器。父亲久经风雨，且在学术方面也有所研究，他自然明白这一点。

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。

儿子究竟学什么好呢？

让他胡来，学科学吗，显然，儿子已经被那位奇怪的数学家所吸引了。数学家住在与世隔绝的地方，只有少数几个人在那儿炮制着那些异端邪说。儿子跟着他，会成功吗？

父亲苦苦地思索起来。达·芬奇的父亲，是一个善于进行逻辑推理的人。他苦苦地思考着。一般来说，人的能力与他所学习、所爱好、所从事的职业活动有关。儿子从小就喜欢画画，且已有天赋，为什么不给他找一个画师呢？在意大利，画

●影响人类历史进程的 100 人

匠艺术家，也是备受人尊重的呀！

对，让儿子学绘画。

父亲皮耶罗，当下决定去找一个画师，给儿子做老师，让儿子学画。父亲想起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。在当地，艺术家可以成为上流人物。儿子一表人才，仪表非凡，气宇轩昂，如果成为艺术家。打入宫廷去，谋个一官半职，也可光宗耀祖了。想定之后，父亲把达·芬奇送到了维洛启奥的工作室里来。

达·芬奇的成才，首先是因为他遇到了一些最重要的老师。这些老师，就像长明灯一样，一辈子照耀他前进的艺术之路。画家、雕塑家维洛启奥就是其中的一个。维洛启奥（1436—1488）著名画家和雕刻家，他也是生于佛罗伦萨。他曾经是多那太罗的学生。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。

他对达·芬奇说，很少有一种单一的劳动和技能能够使人成为一个好的画家。不研究“人”这个自然，在塑造人的时候，就难于找到身体的正确比例。

在他的画室里，弟子们都在勤奋地作画。

他大声地教导他们：“画好骨骼！在上面，嗯，在上面画上肌肉和腱，最后再用皮肤覆盖在上面，嗯，好了。”

他带头画。他画的是《圣约翰》。约翰的银质浮雕头像，学生们可以见到他虔诚的眼睛。他的手，青筋暴露，肌肉鼓

起，健美而清晰。这是一双与岁月风雨战斗过的劳动之手。

达·芬奇继续在佛罗伦萨生活着。在维洛启奥的工场里，他交了几位好朋友。

有个叫洛佐伦的同学，年龄比较小，体弱多病，芬奇经常帮助他，有时师父叫他去采买物品，芬奇就代他去买。洛佐伦十分感激，处处以达·芬奇为榜样，连走路、说话和一些细小的动作都模仿达·芬奇。别人都说他是芬奇的影子，他也不争辩，反倒报以自豪的一笑。

一个叫波提切里的青年常常到工场里来，他以前也是师父的学生，后来自己开了画室。虽然他比达·芬奇大8岁，但他虚心地向芬奇学习，后来画出了闻名于世的作品。他给但丁的《神曲》画了90多幅插图，还画出名作《维纳斯的诞生》，成为文艺复兴时期著名画家之一。他善于观察，想像力丰富，达·芬奇也从他那儿学到了许多东西。

不过，和达·芬奇关系最亲密的还是师父。他俩既是师生，又是好朋友。

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，风度翩翩。有个认识他的人说道：“他的全身如此之美，一见了他连最忧愁的灵魂也要快活起来。”

他满20岁了。他回了一次故乡。

他的祖母已去世。后妈也发胖了，性格冷漠。父亲也老多了。他发现故乡已无法容下他这个多才多艺的游子。他的事业在山外。

20岁时被艺术家们公认为是他天才创作的作品，是在他

●影响人类历史进程的 100 人

的老师作品《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·芬奇可谓不鸣则已，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。尤其是第一年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。

他的订货单如雪花一样源源不断地飘飞而来。

他开始进行板面油画《圣哲罗姆》的绘制。圣哲罗姆，即一个基督教苦行僧。而这一时期，他开始在自办的画室中绘制的比较有名的是两幅《报喜节》。

选择了当时艺术中最流行的题目之后，达·芬奇摒弃了那种把圣母的形象描绘成威严的、感伤的或者沉思的样子的传统画法，他塑造的圣母，大多是欢乐的、充满真善美的，纯粹是尘世罕见的美感形象。

达·芬奇首先依据光学规律，广泛运用了明暗技术，使这种技法不仅成为造型的方法，而且也成为使画面人物“鲜活起来”的一种手段。