

艺术与爱——爱是感人，是激情是执着

◆刘 仔

(陕西省汉中市第四中学 陕西汉中 723000)

摘要：艺术是在生活中，在母爱和爱情中才得以体现的。因此艺术是爱的产物，而爱又来自于激情。艺术离不开爱，爱的艺术是没有生命力的，艺术的青春也不会长久；而爱的产生就需要激情的燃烧，没有激情的爱是干枯，只有充满激情的爱才是真爱；艺术创作更需要激情，没有激情的艺术创作不可能创造出产生激动人心的作品；艺术的作品是爱的结晶，在充满激情的爱的感召下，才能创造出具有长久生命力的优秀的艺术作品。

关键词：艺术；艺术家；爱情；作品

我认为艺术和爱是不可分割的，艺术是爱，是感人，是关切，艺术是爱的产物。艺术之所以感动，因为有爱，有爱才有关切与感动。如果说喜欢旅行的人，也许是热爱生活的人，那么喜欢艺术的人，肯定是一个热爱生活的人。艺术无涯如书海，人类本身清晰地看到了数千年文明对艺术的不懈追求。艺术没有止境追求，没有止境，我们在偶尔的繁忙之后，去欣赏那些一直发生在我们身边的艺术，如：文学、音乐、体育、绘画等，着实是一种惬意。一个人倘若没有烦恼，那是因为他艺术地活着。

我们发现了美，那是因为我们发现了艺术；我们欣赏了艺术，于是我们体验了快乐。是的，人类喜欢参与美好的东西，深深吸引的不只是表面的油腻，还有那深藏在核心的内涵。我们用身边的存在的物质，想象出了让人神往的意境，艺术的生命力在此升华。

托尔斯泰在《艺术论》里把艺术归结为感人，托尔斯泰为艺术总结了三条标准：独特，清晰，真挚。这是形式方面的标准，从内容方面说，艺术传达所体验过，以及现代的优秀和进步人物所体验到的一切感情。托尔斯泰名言，科学要求意识的统一，艺术要求感情的统一。

一、艺术与母爱

《西斯廷圣母》是著名大师拉斐尔的作品，《西斯廷圣母》是在更高的起点上塑造了一位人类的救世主的形象：她决心以牺牲自己的孩子，来拯救苦难深重的世界。画面上，帷幔向两边缓缓拉开，圣母玛利亚怀抱婴儿基督从云中冉冉降落，她的脚边跪着年老的教皇西斯廷二世和年轻美丽的圣徒瓦瓦拉，前者穿着沉重的法衣，用手指着圣母应该去的地方，后者目光下垂，虔诚里略带羞怯，似在为母子俩祈祷。圣母面容秀丽而沉静，眉宇之间似有隐忧，为了拯救全人类，他将不得不牺牲自己的爱子。小基督依偎在母亲怀里，他睁大眼睛望着我们，目光里有一种不寻常的严肃感，似乎他已经明白这里所发生的一切。西斯廷圣母刻画了一个母亲对儿子的母爱，和决心以牺牲自己的孩子，来拯救苦难深重的世界。在更高层次上塑造了救世主的形象。

二、艺术与爱情

《生日》是夏加尔最典型的代表作，也是爱情最典型的作品。1915年7月7日，28岁的俄裔法国画家夏加尔生日那一天，她的爱人贝拉手捧着生日蛋糕和鲜花，轻轻地走进了他的画室。画家被突如其来的惊喜感动的大跳起来，回头搂住爱人亲吻——这就是名作《生日》的内容和缘起。《生日》是夏加尔最典型的代表作，和贝拉的浪漫爱情一直是他的创作主题，而那梦幻般的意境则成就了夏尔的独特风格。夏加尔与贝拉完婚后，这位美丽而忠贞的爱人一直是夏加尔创作的灵感源泉。即使是在第一次世界大战期间，夏加尔的视线也从来没有从宁静的乡村爱情生活中转移开过。夏加尔不断追求天真淳朴，并感性的地面对生命、爱情与艺术。

三、艺术与热爱生活

《向日葵》是凡·高在法国南方时画的。南方阳光的灿烂令画家狂喜，他用黄色画了一系列静物来表达内心的感受，《向日葵》便是这时的代表作，画家以短暂的笔触把向日葵的黄色画的极其刺眼，每朵花如燃烧的火焰一般，细碎的花瓣和葵叶像火苗一样布满画面，整幅画犹如燃遍画布的火焰，显出画家狂热般的

生命激情。我个人认为凡·高是最具有情感个性的画家，人们似乎能够看到他的每一笔都几乎疯狂的流露出他的情感的内心世界。

毕加索的一生是一位天才艺术家的一生，对于作品，毕加索说：“我的每一幅画中都装着我的血，这就是我画的含义。”毕加索一生画法和风格几经变化。他是个不断变化艺术手法的探索者，印象派，后印象派，野兽派的艺术手法都被他涉取改选为自己的风格。他的才能在于他能在各种变异风格中都保持自己粗犷刚劲的个性，而且在手法使用中都能达到内部的统一与和谐，他有过登峰造极的境界，毕加索曾经说过：我不得不用一生的时间去学习，如何像一个孩子那样去画画。

从事艺术的人们都知道艺术不是一成不变的描摹自然生活，必须源于生活又高于生活，而且要比实际生活更高、更精炼、更开阔的创造性的表现，画匠与画家虽然从字面上看只是一个字的区别，但在艺术长河中却有十万八千里的天壤之别。画匠画的再像，他只是死板的描绘出一个没有个性化情感的表象，并复制出千人一面的没有艺术风格特点的程式化的事物。而画家画的再不像，他却是艺术地在描绘对象，向人们展示出自己对生活的感悟理解。在艺术创作上不停地超越自己，超越别人，创造出更多崭新艺术表现形式，世界艺术大师毕加索自己为艺术不停地奋斗一生创作出来的作品，就是最好的诠释。艺术作品是情感的告白，如果没有丰富的情感世界，那么创作出来的作品就毫无生命力可言，也打动不了观众的心！

艺术是爱的产物，而爱又来自于激情，艺术离不开爱，没有爱的艺术是没有生命力的，艺术的青春也不会长久；而爱的产生就需要激情的燃烧，没有激情的爱是干枯的，只有充满激情的爱才是真爱；艺术创作更需要激情，没有激情的艺术创作不可能产生激动人心的艺术作品；艺术作品是爱的结晶，在充满激情的爱的感召下，才能创造出具有长久生命力的艺术作品。

参考文献：

- [1]托尔斯泰 著 《艺术论》[M] 上海 上海文化艺术出版社 2002年1月第一版
- [2]陈训明 著 《拉斐尔画作解析》[M] 辽宁 辽海出版社 1994年1月第一版
- [3]贡布里希 著 《艺术的含义是什么》 [M] 北京 中国美术学院出版社 1998年6月第一版

