

El ojo y el espíritu

El impresionismo empezó alegremente como un arte del presente. Hoy en día sigue siendo más de solamente una manera de pintar. Es una manera nueva de *ver* el momento por su bien y tomar el pulso de la natura. Eligiendo el color sobre la forma, las revolucionarias que escandalizaron a los parisinos en 1874 con la invención de su propio nuevo lenguaje visual – Renoir, Degas, Pissarro, Cézanne, Guillaumin, Morisot, Manet y Monet – dirigió un movimiento internacional que se volvió el estilo de pintura más amado de todos los tiempos. Los pioneros originales atrapaban la vida moderna con los colores vívidos que el mundo nunca vio antes en el lienzo ni en el papel. El movimiento empezó oficialmente e infamemente con el Salon des Refusés, siguiendo una vista alternativamente original a las restricciones del realismo académico. Había sido prefigurado por las innovaciones controvertidas del poderoso pintor inglés J.M.W. Turner, el maestro holandés Johann Jongkind y el desafiante rebelde romántico Gustave Courbet. Apenas un poco después, había muchas artistas de todo el mundo llegando a París y Giverny para traer la estética impresionista a sus propios paisajes y su propia luz. Hasta hoy en día, esta idea profunda sobre las relaciones entre el arte y la vida hace toda la diferencia en la manera que sentimos el mundo. Como escribió John Rewald, destacado académico del movimiento:

La natura no cambia, pero los artistas pueden enseñarnos a verla diferentemente, pueden traerla más cerca de nosotros, pueden develar sus bellezas escondidas. Así pues, un grupo pequeño de innovadores resueltos transformó el mundo para nosotros. Nos liberó de los hábitos estancados y literalmente abrió nuevas vistas que después habían sido y serán reemplazados con las vistas de los artistas subsecuentes. Pero eso debería ser de esa manera, ya que el arte no es una cuestión del progreso. Es una cuestión de la vitalidad, del flujo y del reflujo. Entre las experiencias que hoy en día son un parte indeleble de nuestra cultura es la visión impresionista de la natura.

Traducción por Alex C. Maccaro

视觉与思维

印象派起源于人/艺术家表现自然时刻间的兴奋感，到今天为止，这个传统继续传承于中外印象派画风队伍，对自然界里的花草树木，人鸟动物用崭新的思维表现在画面上，记录大自然给予人的每一个霎那间的感触，用色彩体现人对大自然的感触，画面不再注重形体的逼真，而是朴拙意境的表现。1874年，印象派风格开始在法国巴黎风起云涌，雷诺阿，德加，毕沙罗，塞尚，吉约曼，莫里佐，马奈，以及莫奈成为率领全球，推动画风的首领人物。如今，这些画家的作品仍然是众所周知，众所好求的佼佼者。

印象派在19世纪刚刚发起时在艺术界被称为前卫派，印象派作品表现了当时时代的韵律，以生动的色彩描述生活，自然。就如所有新事物，开始总会遇到不解，很多印象派作品开始其实都是被拒绝参展的作品，这些作品便出现在一个臭名昭著的“遗弃者画廊”中，为被遗弃的画家们提供了一个摆脱学院派局限性限制规则的乐园，英国著名画家特纳，荷兰画家琼康成为被学院派抛弃着的先驱代表。

接踵而来的是一大批来自世界各地的被抛弃者们，他们蜂拥巴黎街头，来到著名画家莫奈的故乡吉维尼，追逐莫奈画面上的光线，时至今日，我们继续探讨这个大自然赋予我们的深奥灵感：艺术与自然的关系。就如约翰乐沃德所云：

自然本身不会改变形体，但是画家们教给我们如何去看待自然，如何把自然界带入我们的生活氛围，他们的作品帮助我们体验到自然界背后的我们所没有注意到的美。就是这样，一组坚定不移，坚信主见的创新者们刷新了我们对自然界传统的理解，把我们从停滞不前的框架中解脱出来，为我们提供了一个新型远景，一代代新的画派将接踵而来，这就是历史车轮必行之路，因为艺术不是去探讨进步的原理问题，它是生命力，波动和变迁之化身，今天我们不可灭绝的文化底蕴则正是印象派创始者们对大自然的刷新视觉思维。

Translation: Dr. Keming Liu