

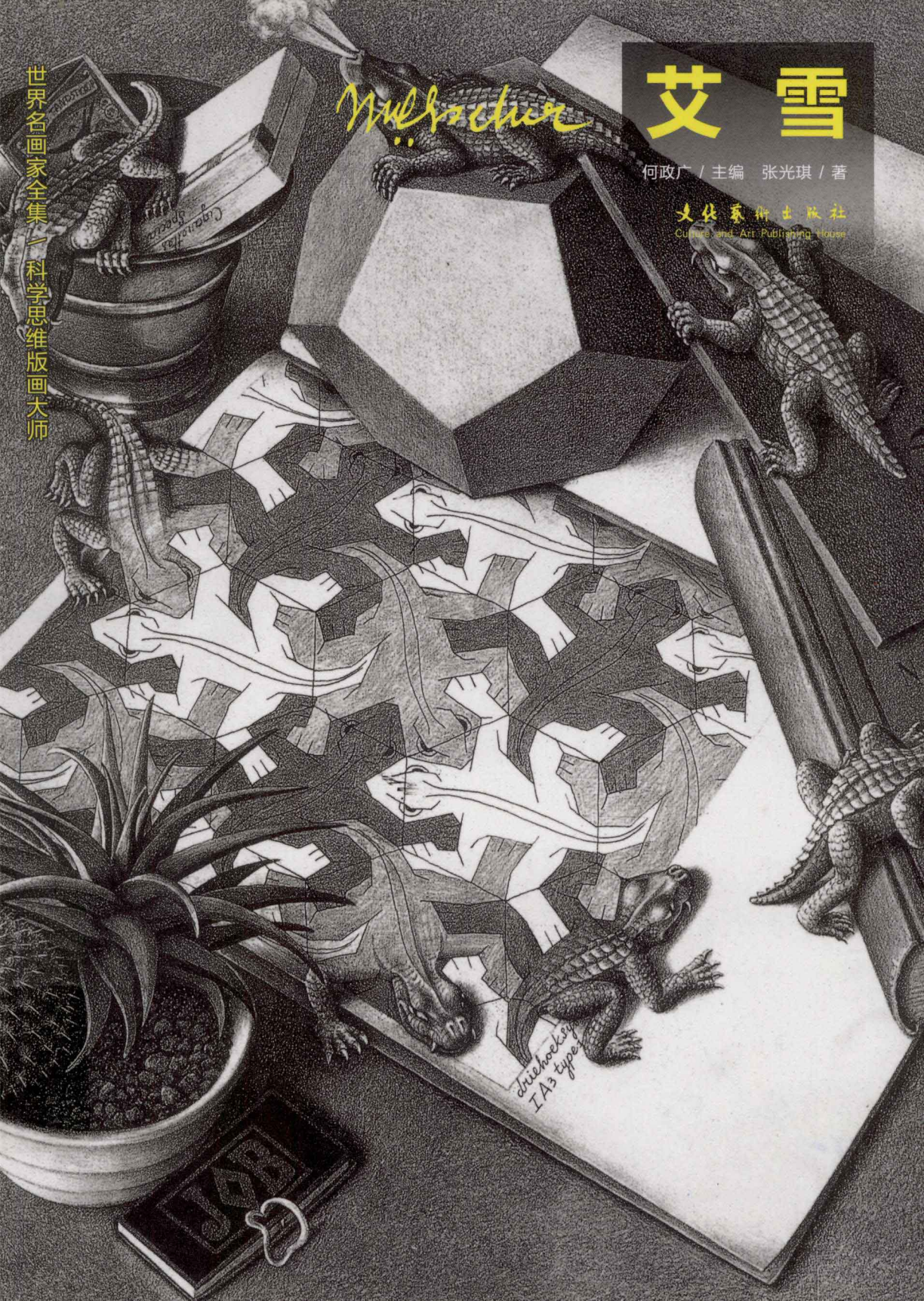
世界名画家全集——科学思维版画大师

Multistich

艾雪

何政广 / 主编 张光琪 / 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

科学思维版画大师——艾雪/张光琪著. —北京:

文化艺术出版社, 2010. 12

(世界名画家全集/何政广主编)

ISBN 978-7-5039-4899-2

I. ①科… II. ①张… III. ①版画—作品集—荷兰—

现代 IV. ①J237

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第250578号

世界名画家全集

科学思维版画大师

艾雪 M.C. Escher

主 编 何政广

著 者 张光琪

责任编辑 蔡宛若

装帧设计 刘玲子

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyschs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京今日新雅彩印制版技术有限公司

版 次 2011年6月第1版

印 次 2011年6月第1次印刷

开 本 720×960毫米 1/16

印 张 12

字 数 80千字

书 号 ISBN 978-7-5039-4899-2

定 价 58.00元

本书简体字版由“台北市艺术家出版社”授权出版。

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

世界名画家全集

科学思维版画大师

艾 雪
M.C. Escher

何政广◎主编

张光琪◎著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

目录

前言·····	5
科学思维版画大师——	
艾雪的生涯与艺术·····	8
凹凸镜下的相对真实·····	8
成长与艺术养成过程·····	10
第一件平面艺术作品与其他·····	15
生活与旅行的观察·····	18
阿罕布拉宫之经验与早期创作·····	32
创作的转折点·····	62
规则划分的平面·····	115
三种常用填充平面的原则·····	120
插画与平面艺术之定义·····	130
其他主题的作品·····	132
反射的主题·····	136
螺旋与内在之无尽永恒·····	146
不可思议的构成法·····	160
具象、抽象——重新定义“规则划分的平面”·····	166
水平垂直的规则划分的平面·····	176
几点作品的原则说明·····	179
艾雪年谱·····	184

前言

荷兰版画家艾雪的作品，在20世纪画坛上，像一朵新鲜的奇花，给予人们奇异而又繁复的印象。

莫里兹·柯奈利斯·艾雪（Maurits Cornelis Escher）是荷兰的雷欧瓦登市人，生于1898年6月17日。中学时美术课是由梵得哈根（F.W. Van der Haagen）教导，奠定了他在版画方面的技巧。二十一岁时进入哈尔伦建筑装饰艺术专科学校读三年，在该校受到一位老师美斯基塔的木刻技术训练，这位老师的强烈风格，对艾尔后来的创作影响很大。

从1923年到1940年，艾雪到南欧旅居作画。首先到意大利住在罗马，后来到意、法、西三国地中海沿海地区游览，一直到1934年才离开意大利，到瑞士住了两年，在布鲁塞尔住五年。1941年回到祖国荷兰黑弗森市定居。1972年3月27日逝于该城，享年七十三岁。

从这段简单的生平看来，我们可以看出两点：一是艾雪随着自中古欧洲北方画派画家的传统习惯，在一生中花一段日子到南欧拉丁民族各国旅游。旅游的印象常常可以在画家作品中，以某种形式或技巧表达出来。艾雪有不少木刻就是取材于南欧建筑物或风景。再把它整理成自己的意象而表现出来。二是艾雪生长在20世纪艺术繁盛时期，可是他的作品里找不到一张是属于某一画派的。

艾雪的作品可能是与20世纪科学研究不谋而合的艺术创作。有数不清的数学家和科学家利用艾雪的纯艺术作品，来帮忙了解一些科学上图解构想。艾雪本人对这些事实感到惊奇和愉快，他承认说：“我对数学一点也不通。”

艾雪的木刻都是用梨树依树干切开的木板刻成，即所谓的木口木版。因此很能够刻出细致的形象。

他一生的作品，可以分类为下列几方面的表达法：

一、物体移动、旋转及反映的效果运用。如以天鹅的造形构成的作品，属于《面积的正规填充》。

二、作品主题和背景之间关系的表达。如《白天与黑夜》，仿佛表现地球昼夜之间的交叉点。

三、物体的外形及其对比的推展。如《解脱》，可看出物象由具体至抽象的变形。

四、无穷量的表达法。如《生命的历程》，刻画生命的繁殖，形由小变大的过程，造成规则的形象。《圆形的极限》则是同一形象由于大小不同，产生了空间的远近变化，造成无穷尽的感觉。

五、从平面推展到空间的过程以及动态感。如《投身转世》，戏剧性地刻画出生命的循环。

六、无限度空间的表达法。如《立体空间的分化》，四周没有边界的限制。

七、由圆形或螺旋形平面带组成的空间实体感觉。如《天长地久不相离》，一条螺旋带子组成的男女人形，空间的感觉以人形内外的远近而表达出来。

八、透过光滑小圆球或平面反映四周景物法。如《三个世界》，水里的鱼、水面的落叶和树木倒影的反映，都在同一画面显示出来。

九、多极平面组成的空间星球实体。如《对比》，是十二极对称星球，中央圆形由肥皂泡沫组成，美丽的肥皂泡沫里反映周围的脏乱零件。

十、景物建筑依不同角度观察的相对表现法。如《另一个世界》，从庭院内部往四周观看的三种立体位置——包括土地、水平线和空中，是一种对宇宙的幻思。

十一、平面与空间的冲突感觉。如《版画廊》——左边的观众正在看一幅码头的平面版画，可是平面码头推展到画廊的屋顶，艾雪在画中心以他的签字来遮盖平面和立体冲突的中心点。

十二、由一些在建筑上不能实现的构成而表现出来的奇景。《瀑布》——是两个不可能的立体三角形构成法原理的应用，如果能够有这样建筑的磨坊时，热力学第一定律就可以被推翻了。

当我们了解他的这种表现内涵时，自然就会对他的版画发生许多有趣的联想，不禁赞美他丰富的思考和幻想力。

何启广

2008年10月于艺术家杂志

科学思维版画大师

——艾雪的生涯与艺术

凹凸镜下的相对真实

我们生活在一个充满对比的世界，画家们利用色彩的互补对比出精彩丰富的视觉整体；高相对于低，胖相对于瘦，善相对于恶，一如黑格尔所说的“光明能被见到，是因为黑暗的存在”，生活中到处充满着相对的美感。20世纪平面艺术家艾雪（M.C. Escher, 1898—1972），透过融合原生艺术之自然形象，与早期宗教嵌瓷艺术的纹样（pattern）重复特性，把视觉残像以实体表现的方式制作出来；数学的逻辑掺入模糊理论的启示，正诉说了我们所处世界的不确定，“你怎么能确定地板不能是天花板？”“楼梯一定是朝着上下？”看来无稽简单的问题，艺术家自问着的同时，也同样刺激着观者思考何谓坚不可摧的“真实”。一言概之，如何将“想象”中的“真实”再现，便是艾雪所有作品的意义！

身为一位平面艺术家，艾雪从所使用的媒材特性与内容结合，归纳出自己所处时代中艺术家的位置。看法的独特，一如他在与一位插画家的书信往来过程中所透露的，包含在一种“个人主义者”的标题当中。当我们急于从他木刻版画作品的出神入化技术来归位他时，诚如他自己所说的，“身为一位艺术家，我所作的是不

自画像 1929年
蚀刻版（前页图）

艾雪 自画像 1917年

是艺术，相信除了自己之外没有人能替我决定”。他的代表风格是建立在对于限定平面空间的配置思考而来的，例如“规则划分的平面”，与由此发展而来的“滑动反射”、“转换”、“轴心分裂”原则，以及后来走入的立体规则划分平面，甚至到更加复杂的圆形规则划分平面。由于他作品所显露的规律但又充满抽象概念的内容，常使

许多数学家将艾雪的版画，与数学或几何定则联结，乐高玩具商还以《上下阶梯》、《瀑布》中奇怪的建筑，作为他们积木研发的研究参考对象呢！

当我们第一眼看到艾雪知名的作品《白天与黑夜》（图见125页）时，几乎完全慑服于作品所具有的单纯性与哲理，白鸟出现在黑夜，对比出黑白的两极，而黑鸟占据的白昼，则像是地球自转现象下，与黑夜“正极”同时存在的“反极”，黑与白同时并置的结果，某种程度地预示了当代语言文化的历时性与共时性哲思议题。《蜥蜴》是艾雪由平面转为立体图形的思考过程之真确示范，图像转化的技巧将蜥蜴从纸上“活”了出来，然后再往下爬回平面的图版中，造成循环，这件作品因而被认为带有“轮回转生”的象征意义。《重力》则是艾雪对于建筑物结构探讨的代表，

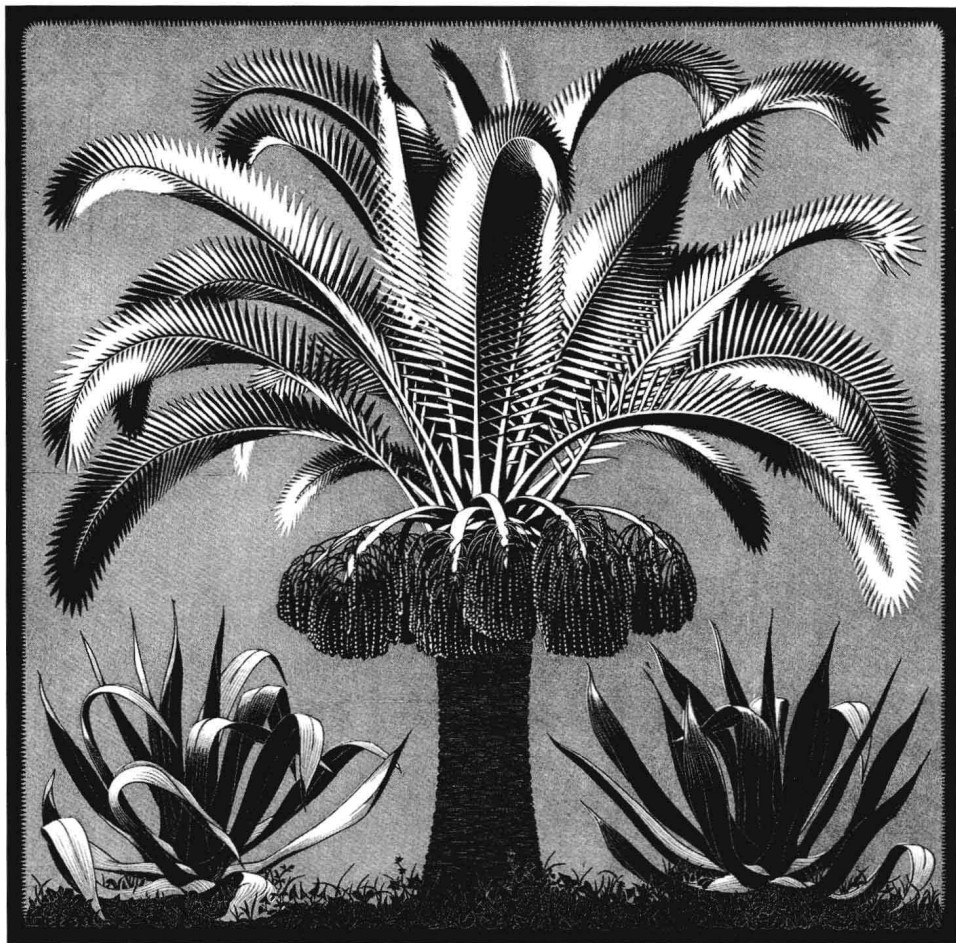

艾雪 艾雪之父 1916年 油地毡版 210×157cm

一贯出现多角形的每一个角面，都开了许多洞口，其中困入不同颜色的四脚怪兽向着不同方位，代表的是人所身处的现实世界，困置于重力之中。

成长与艺术养成过程

艾雪是父亲两次婚姻中五个儿子最小的一个。对于艾雪成长及艺术养成的过程，多亏他的父亲于晚年养成写日记的习惯，我们才有机会更了解这位伟大的平面艺术家。由于艾雪的父亲是位杰出的工程师，使得艾雪一家人能有机会行游各地，不过从小体弱多病的艾雪，却因体力不佳无法参与而留下了一个童年遗憾的回忆。

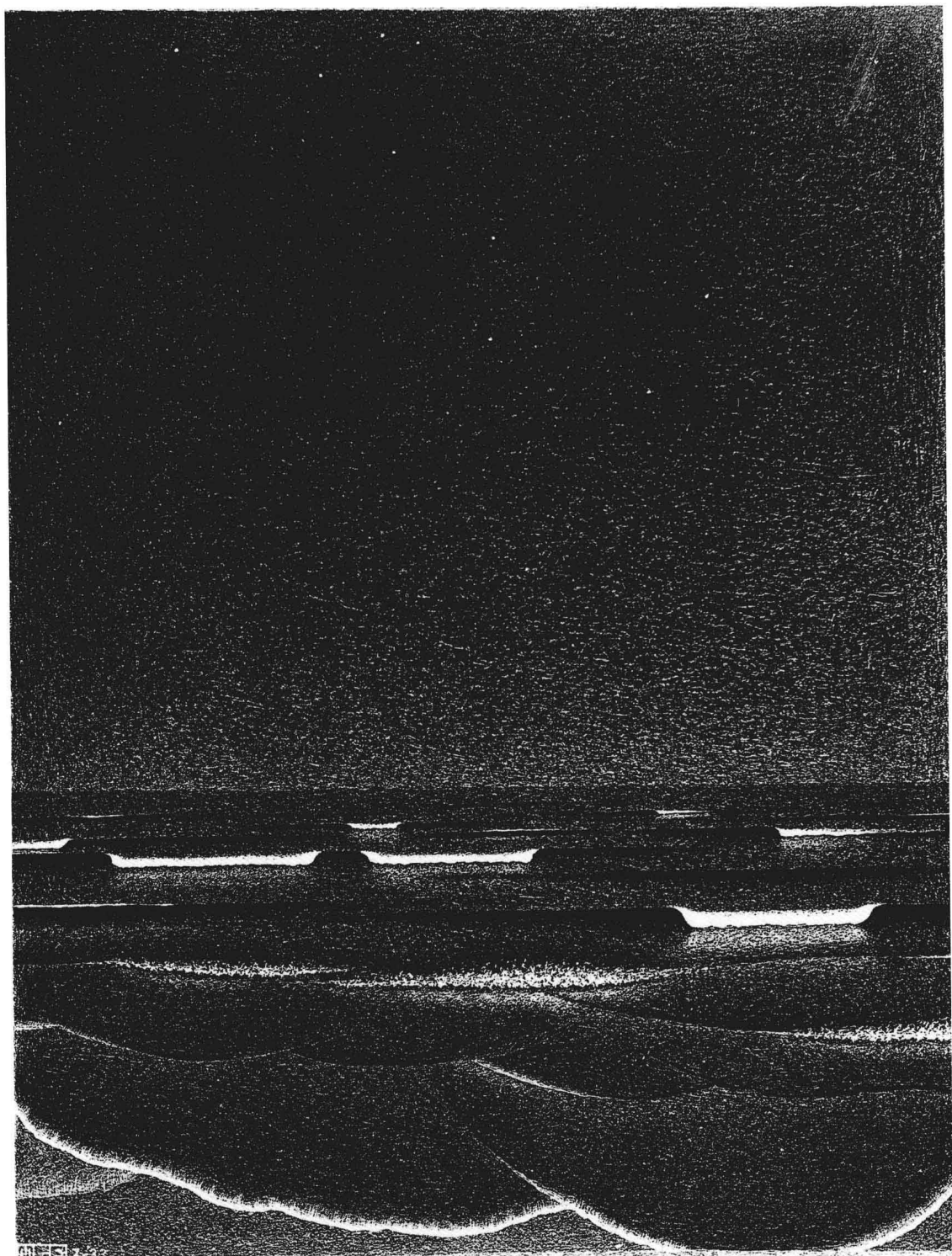
艾雪 椰子树 1937年 木刻画 49×49cm

艾雪于1898年6月出生在荷兰雷欧瓦登市(Leeuwarder), 住家(Het Oude Pincesseshof)是由父亲亲自策划建造, 这也就是后来改建的市立博物馆, 艾雪个展曾在此举行。1903年, 艾雪一家人搬到阿汉(Arnhem)一处风光明媚的地方, 并在家中设有木工房, 两个哥哥定期上木工课, 使他耳濡目染木材的魅力。艾雪与父亲的关系密切, 不但自幼跟随退休后的父亲, 出席皇家工程师协会(Royal institute of engineers)的定期讲座, 并且在巴黎期间, 深受父亲以望远镜分享天文知识的启发, 进而持续了这个兴趣。对父亲的印象, 与受到望远镜观察影响下的结果, 可以从《父亲肖像》与《黑暗中

图见12、13页

艾雪 父亲肖像 1935年 石版画 262×208cm

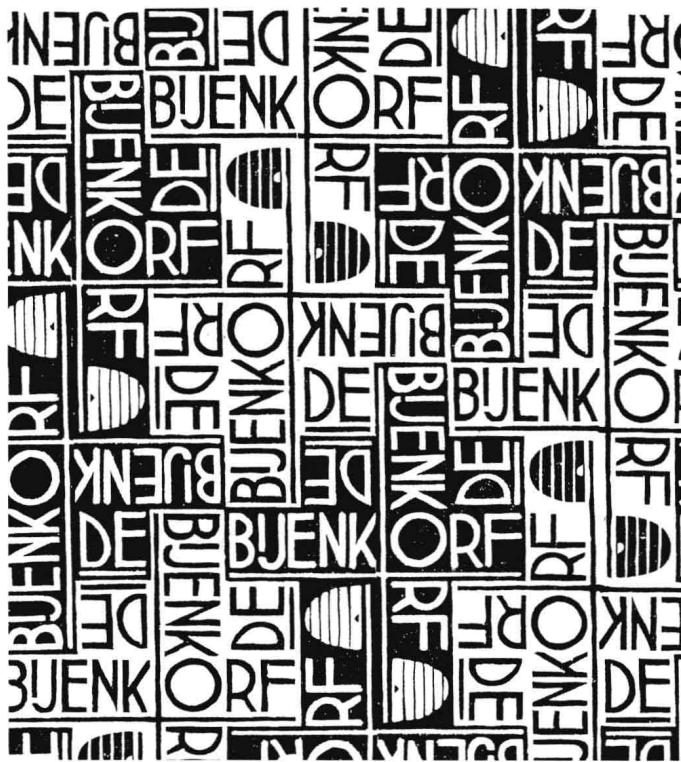

艾雪 黑暗中发光的海 1933年 蚀刻版 327×245cm

发光的海》两件作品中看出。而艾雪的父亲，也以在日记中写下对艾雪作品的看法，表达了他对他作品的关注，例如“这些都让我想到，以前的 Bijenkork 包装纸上的‘文字图案’，这也像是他（艾雪）早期作品风格的开端”，就是其父针对“变形系列”写下的感受字句。

中学时期的艾雪，开始上木工及钢琴课，在进入中学第二阶段重读时期，素描教师哈根（F.W.van der Haagen）对艾雪的作品产生了极大的兴趣，并教导艾雪制作麻胶版画（linocuts），他们也因此成为好友。艾雪的作品固然让人有一种强烈的数理逻辑感，但求学时的艾雪数学并不是十分出色，他自己在1965年

接受海尔维森市文化奖（Hilversum Culture Prize）时说道：“在阿汉学校就读时，我是个在算数及代数表现极差的学生，即使后来，我依然对于物理及数字有某种程度的障碍，只有普通几何还差强人意。”在学期间学业不尽如人意，但是艾雪却因为对音乐的喜好，而交了许多一辈子的好友。他组织了一个弦乐四重奏乐团，并将对大提琴的喜好，不久后转移到长笛，加上之前所学的钢琴，艾雪都因手的尺寸之先天限制，而产生的技术上的瓶颈而随之放弃，不过这同时也解释了我们常常在他的书信中，发现音乐对艾雪作品的启发论述。“巴洛克作曲家对声音的控制表现，与我在视觉艺术中所热衷从事的事情相似，这么说吧，巴哈对我的启发很大，我很多作品都是在听巴哈时构思成形的。”这是艾雪自己解释如何受到巴哈音乐影响的文句，然而他的思路清晰与强烈逻辑的作品特质，却常被后人拿来与数学家相提并论，虽然他自谦为“数学门外汉”。

针对包装纸作的设计图案（“变形系列”的早期演变想法） 1933年
156 × 146cm