

Z I T O

紫图大师图典丛书

埃舍尔

大师图典

130 幅视觉魔术的杰作

1000 年世界绝无仅有的绘画奇才

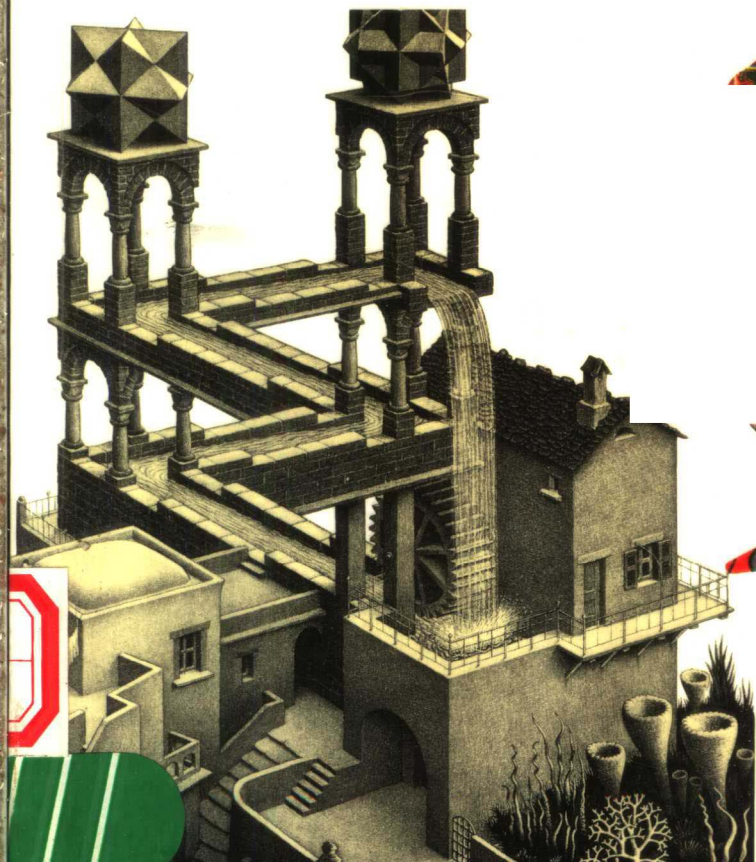
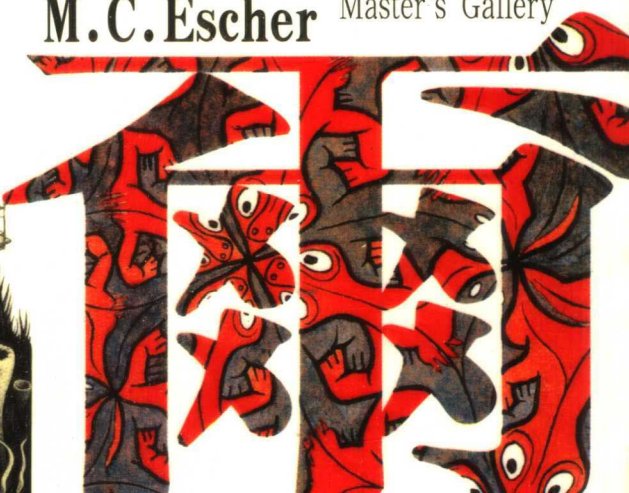

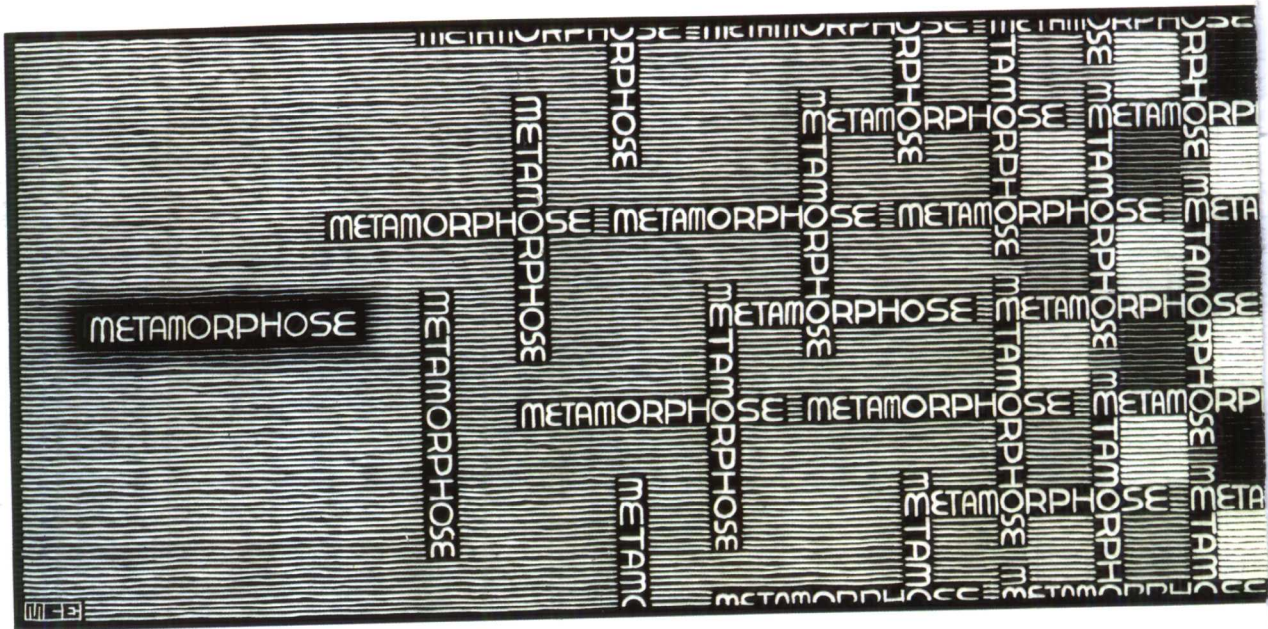
紫图大师图典丛书编辑部 / 编著

陕西师范大学出版社

M.C. Escher Master's Gallery

METAMORPHOSE

METAMORPHOSE

METAMORPHOSE

METAMORPHOSE

METAMORPHOSE

METAMORPHOSE

METAMORPHOSE

METAMORPHOSE

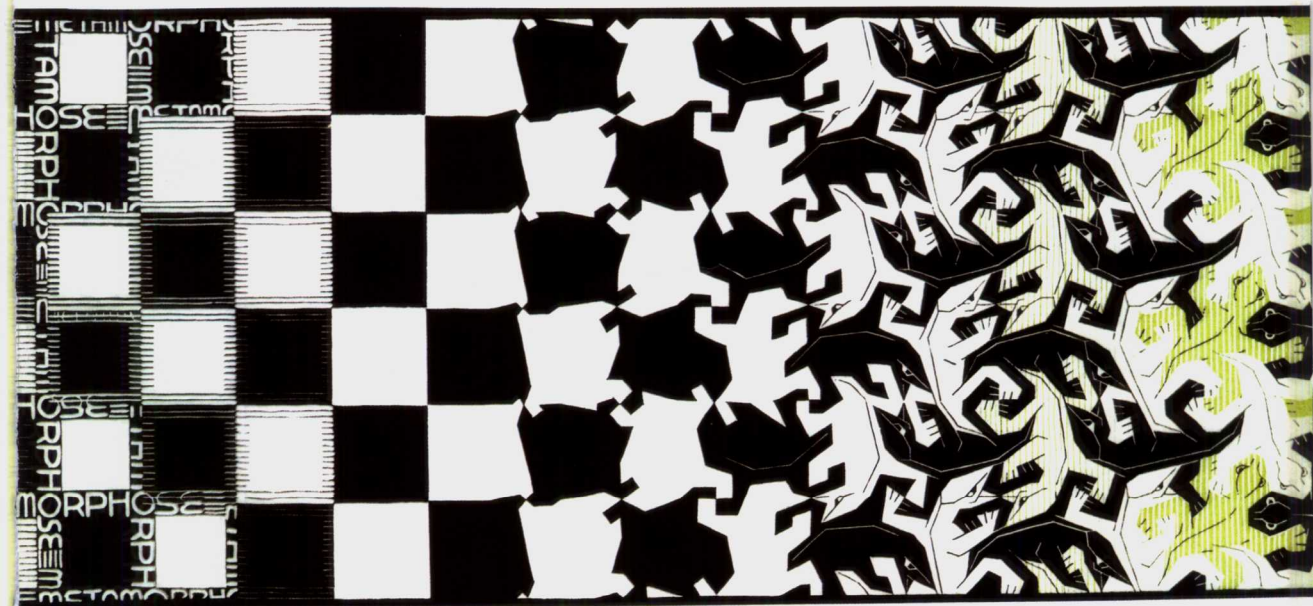
METAMORPHOSE

METAMORPHOSE

METAMORPHOSE

埃舍尔

M. C. ESCHER

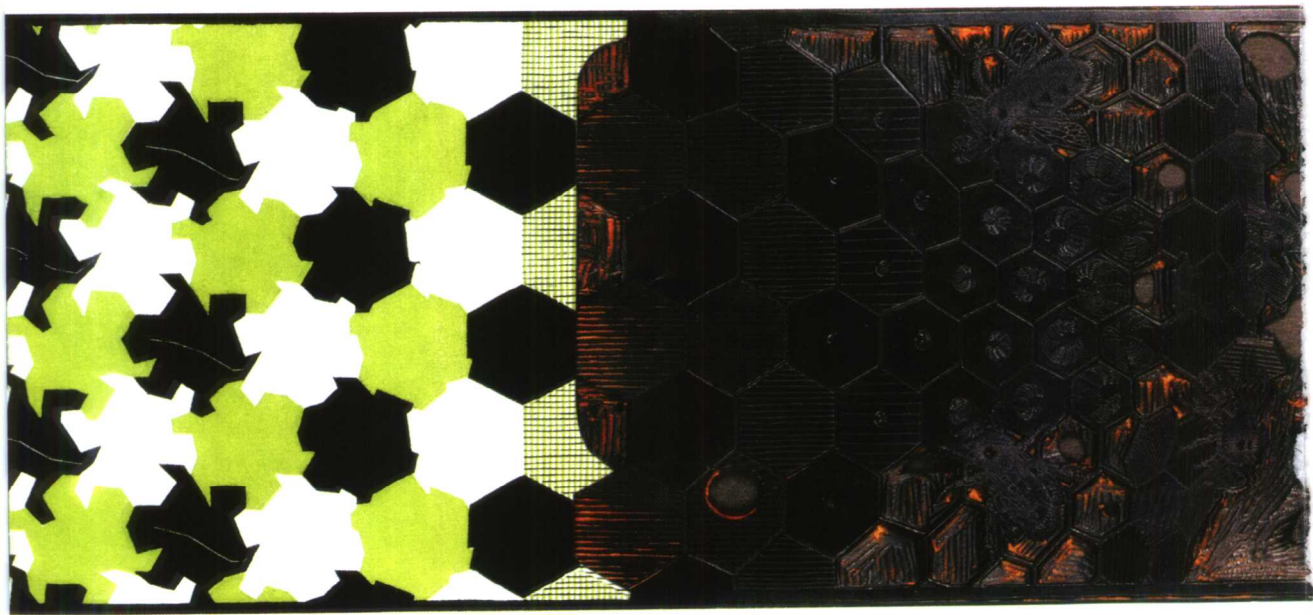

艺术家中的“数学家”

计算出来的柱子形状

一次，埃舍尔的传记作家布鲁诺·恩斯特（Bruno Ernst）看着即将完成的《画廊》原稿对埃舍尔抱怨说画面左上角的柱子太难看了，埃舍尔听后沉思了一会，然后表

程俨然像一位数学家，然而就画面的美丽程度而言，又毫无疑问是一位真正的艺术家。本书向您介绍的，就是这位难于归类的、独一无二的艺术家。

情严肃地说：“你要知道，那根柱子只能那样。我经过了非常精密的计算才把它造出来，不会有别的可能！”

这句话非常典型地概括了荷兰著名版画大师毛里茨·科内流斯·埃舍尔（Maurits Cornelius Escher, 1898—1972年）的艺术精髓。和绝大多数依靠神秘的感性来创作的艺术师不同，埃舍尔那些给人们留下深刻印象的带有数学意味的奇妙作品都是精确的理性的产物。他所构造出来的世界，每一种形象都是经过严密计算的结果，其创作过

难于归类的艺术家

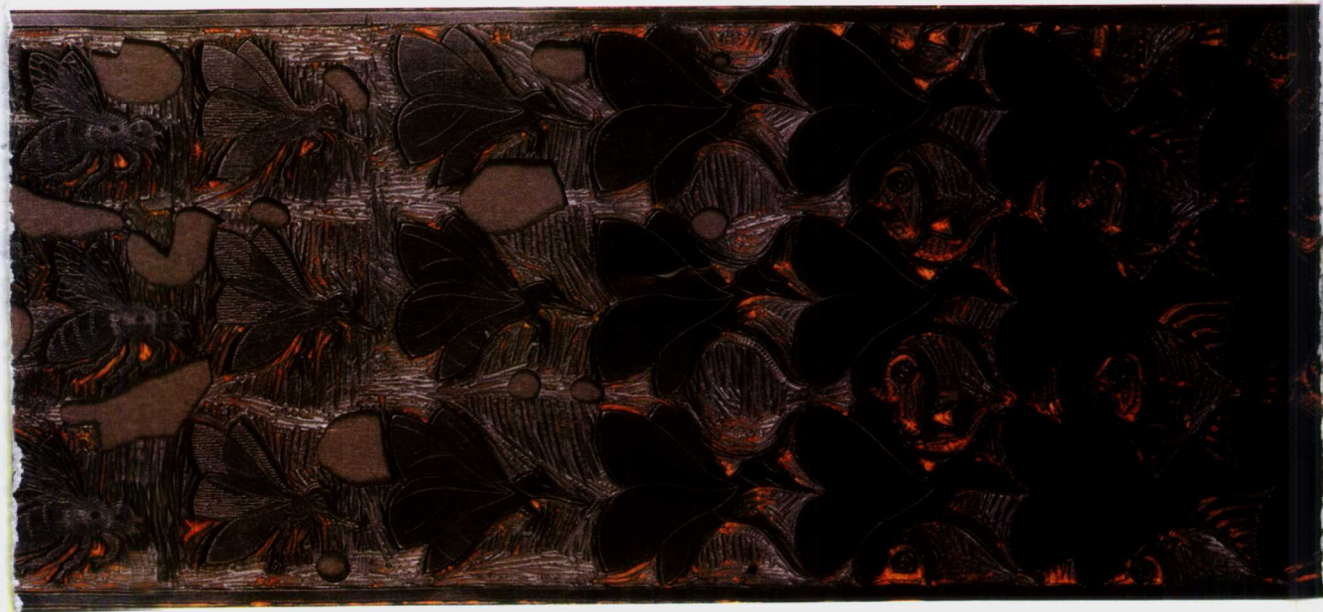
“数学家”这个称谓对埃舍尔来说不太准确。事实上没有人会在严肃意义上认为埃舍尔是数学家，但是有不少人相信埃舍尔具有很高的数学才能——这其实是个误会。埃舍尔确实有一些数学家朋友，例如加拿大数学家考克斯特（H.S.M. Coxeter）；也有一些科学家在论文中引用埃舍尔的作品作为例证，或者作为其文集的封面，例如著名物理学家杨振宁、美国著名科普作家马丁·加德纳（Martin

Gardner)。但是从某种意义上来说他们都是谬托知己，因为埃舍尔实际上对纯粹的数学问题知之甚少（当然对比大部分艺术家来说，埃舍尔在非欧几何等数学领域还是知之甚多的），如果他们向埃舍尔宣读自己的论文，后者其实是难以听懂的。

有一个事实应该注意到，埃舍尔在作品中（包括在其文章、言论中）总是强调用具体、可辨识（recognizable）的形象表达主题，这说明埃舍尔更多地是从感性而不是理

不绝。20世纪五六十年代时曾经盛行过一种Op艺术，以缤纷的色彩和几何形状达到令人眼花缭乱的视觉效果。埃舍尔就曾经被误认为Op艺术家，但是Op艺术主要以光物理学作为基础，埃舍尔的艺术虽然和它偶有交集，但是主要以数学作为基础，两者并不相同。

也曾经有人把埃舍尔并入超现实主义画家的行列，但是超现实主义摒弃理性而追求“神性的迷狂”，也即是说，主要是一种感性的体验；埃舍尔的作品则充满冷静的理性，

性的角度看待问题，他缺乏数学家最需要的抽象思维的能力。以下的看法也许更加合适：埃舍尔从事物的精确、规则、秩序等特性中发现了美，他更注重独特的视觉效果在心中所激起的愉悦感，而这，正是一个艺术家——美的探求者的根本。这样讲并非难以理解，因为事物的数学性中正是蕴含着浓郁的诗情的——然而并不是任何人都能体会到，而这正是欣赏埃舍尔艺术的基本出发点。

关于埃舍尔的艺术曾经引起广泛的争论，至今仍绵绵

他所构造的世界虽然同样不可能，但是具有严密的数学基础，两者之间具有本质的不同。

最严峻的质问则是，还有人以为埃舍尔过分强调了“艺术之外”的东西，因而不能称为纯粹的艺术家。关于此点上文其实已经做了回答，这里再详述一下。从某种意义上讲，现代艺术已经完全不同于以逼真地追摹自然为目的（或者追求文学性、寓意性）的古典艺术。现代艺术家更像是思想家，他们用崭新的手段自由地表达独立的思考，从

而拓宽了人们认识世界的角度和方法。他们和古典艺术家有根本的不同，甚至“美”也不是他们的追求目标。把埃舍尔放在现代艺术这个大背景下看，就会理解他的追求。他仍旧是追求美，但是是从事物的“数学性”中发掘审美的价值。数学（主要在几何学方面）是埃舍尔艺术的灵魂，抛开作品背后的拓扑几何、黎曼曲面、不可能三杆等数学问题，读者仅从视觉印象的结果来审视，如果能感受到美，则达到了埃舍尔的目的。

生平简介

埃舍尔 1898 年 6 月 17 日出生于荷兰北部城市吕伐登 (Leeuwarden)。父亲乔治·阿诺德·埃舍尔 (George Arnold Escher) 是一个土木工程师，有 5 个儿子，埃舍尔是最小的一个。中学时代埃舍尔的学习成绩很不好，除音乐和木工课外，大部分课目都不及格，甚至不能正常毕业，从而使老埃舍尔希望他成为建筑设计师的希望破灭。1920

埃舍尔在世界艺术中占有独一无二的位置。在他之前，从未有艺术家创作出同类的作品，在他之后，迄今为止也没有艺术家追随他发现的道路——恐怕今后也不会有。这首先因为他在这方面的探索已经达到某种极致，很难超越。其次，创作这种作品需要某种特殊的兴趣和热情，而这不是随便某一个人就能拥有的。

年 9 月埃舍尔进入哈勒姆 (Haarlem) 建筑和装饰艺术学院，最后一次为了父亲的愿望而努力，遇到在该校担任美术教授的著名版画家萨缪尔·吉西农·德·马斯奎塔 (Samuel Jesserum de Mesquita)，后者发现他的艺术才能，教给他制作木版画的技术，并且使他意识到艺术而不是建筑才是他应该选择的道路。埃舍尔在这一时期所创作的若干作品（如《八个头》、《圣巴佛大教堂》）已经显示出独特的艺术视角，预示了其日后在平面镶嵌图案和空间主

题作品上的成功。

1922年埃舍尔大学毕业后到意大利旅行，6月第一次来到西班牙阿尔罕布拉宫，对描绘在宫殿墙壁和地板上的平面镶嵌图案发生兴趣，并且尝试应用在作品中，但是始终不能成功，于是放弃了这个主题，离开西班牙重返意大利。1923年3月至6月埃舍尔在阿玛尔菲海岸旅行，遇到了瑞典姑娘耶塔·乌米克（Jetta Umiker），1924年6月12日他们结为夫妇，婚后两人住在罗马，一直到1935年法西

1935年，埃舍尔一家搬到瑞士，但是他们不喜欢瑞士，同时瑞士的高昂物价迫使埃舍尔不得不尽量多卖画以维持家计。对南意大利的怀念使埃舍尔和耶塔在1936年4月至6月搭乘一艘货船沿地中海沿岸做了一次旅行。这次旅行意义重大，埃舍尔第二次来到阿尔罕布拉宫，和耶塔一起对宫殿的平面镶嵌图案做了大量描摹，成为日后创作的灵感之源和基础。以此为标志，埃舍尔的风景画时期结束了。阿尔罕布拉宫的平面镶嵌图案都是抽象的几何形状，埃舍

斯在意大利执政时才离开意大利。1936年以前埃舍尔的作品几乎都是风景画——如果不是以后突然发生了转变的话，埃舍尔很可能被定位于一位风景画家。在此期间每年春天埃舍尔都会在南意大利旅行写生，描绘意大利美丽的山水和特别的建筑，偶尔也画一些植物和昆虫。但是埃舍尔的风景画和普通风景画不同，它们主要还是反映了独特的空间感，所以虽然通常以1936年作为其作品的分界线，它们其实还是一脉相承的。

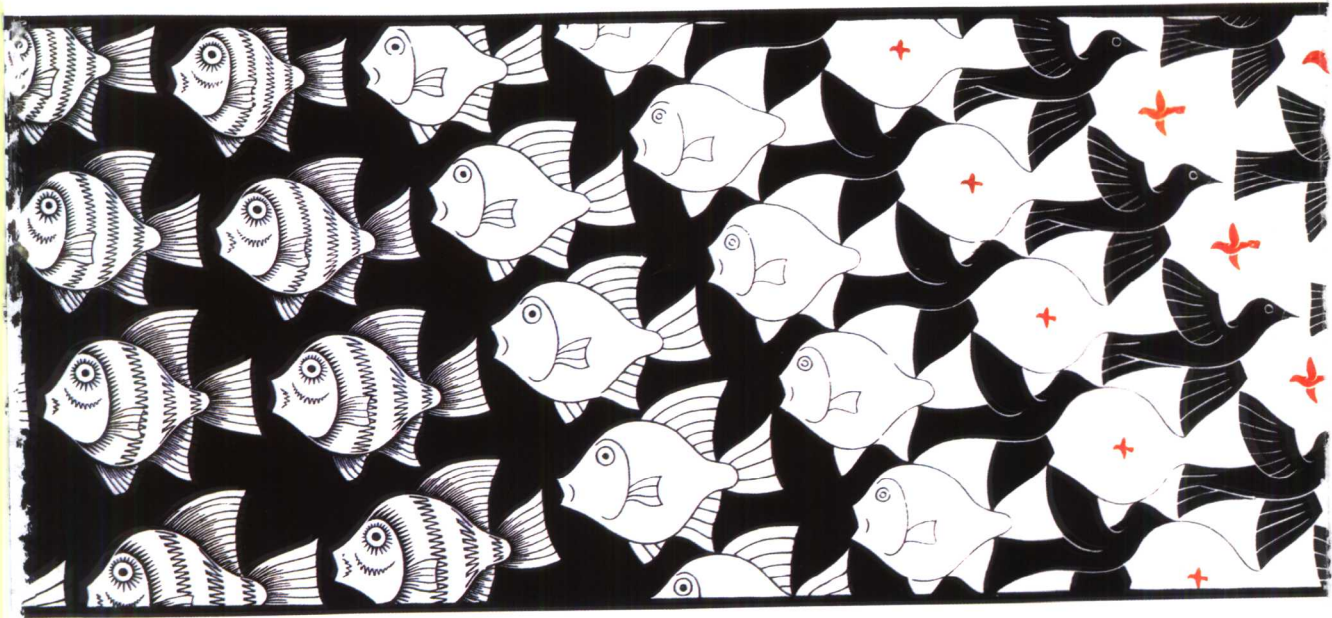
尔则首次赋予它们具体可辨的各种形象，显示出独特的艺术家气质。

1937年埃舍尔一家搬到比利时，1941年2月又搬到荷兰巴恩（Baarn）。此时德军已经入侵荷兰，埃舍尔父母相继去世。总体而言埃舍尔是一个不关心政治的人，但是二战仍然使他不能安心创作。他在这一时期主要对平面镶嵌图案做了研究，1941年写出第一本创作笔记《不规则图案的平面规则分割》（Regular Division of the Plane with

Asymmetric Congruent Polygons), 以后又不断增订, 不仅发现了全部 17 种平面对称群 (Plane Symmetry Groups), 并且发现了颜色的可能性使用, 使数学家也为之惊奇。这些笔记证明埃舍尔和达·芬奇、丢勒一样, 都是对创作的基本原理做彻底探究的艺术家, 埃舍尔的数学知识也并不是他所自谦的那样不堪。

埃舍尔在意大利居住期间曾举办过几次画展, 但是他真正享有盛誉却是在 1951 年之后。这一年他的作品在《画室》

1962 年, 埃舍尔动了一次大手术, 之后身体情况经常不稳定。1965 年 3 月埃舍尔接受荷兰希佛萨姆 (Hilversum) 市文化勋章。1968 年, 埃舍尔基金会建立, 7 月, 最后一幅大型作品《蛇》完成。1972 年 3 月 27 日, 埃舍尔在荷兰希尔沃撒姆 (Hilversum) 医院去世, 享年 74 岁。

(The Studio)、《时代》(Time)、《生活》(Life) 等著名杂志上发表, 引起了世界范围的瞩目。1954 年 9 月, 阿姆斯特丹市立现代美术馆 (Stedelijk) 举办埃舍尔作品展, 同期国际数学会议在阿姆斯特丹召开, 10 月华盛顿怀特 (Whyte) 美术馆也举办埃舍尔作品展, 在美国掀起了一股收藏热。1960 年 8 月, 埃舍尔在剑桥大学国际结晶学联合会上做讲演和作品展示, 10 月又在美国波士顿科技大学讲演。

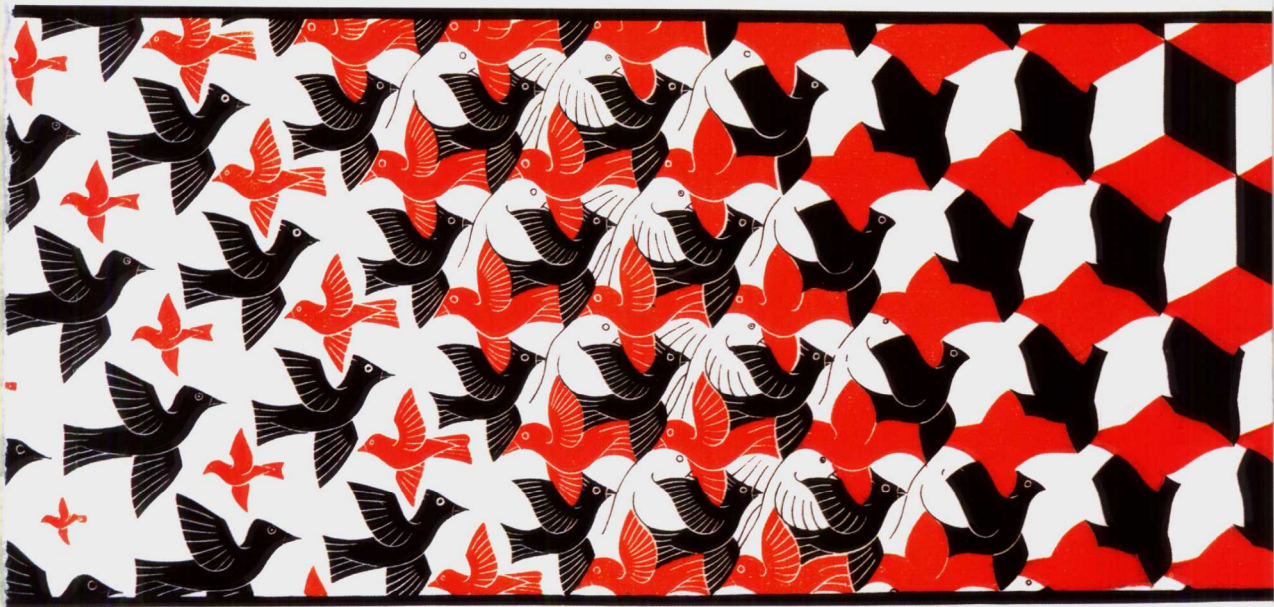
1954 至 1961 年, 埃舍尔仍旧每年一次到意大利旅行。

欣赏艺术的态度

最后谈一下欣赏艺术的态度。因为埃舍尔的作品曾经引起众多的“误读”, 有人指责这些观众歪曲了埃舍尔的本意, 是“自说自话”(本书也脱不了这个嫌疑), 所以有必要说明一下这个问题。

本书以为, 欣赏艺术是一种自由自在的行为, 虽然观众有尊重并且追寻作者创作意图的义务, 但是也应该有抛弃作者创作意图做出独立思考的权利。某种程度上说, 一

件作品的最终完成应该是由作者和观众协力完成的，因而如果观众“自说自话”而歪曲了作者的本意，这也无可厚非。艺术的欣赏不应该有所谓权威之见，这样说，也是请读者不要拘泥于本书的赏析文字，而做出独立的思考，这才无愧于这些美妙的作品。

关于本书

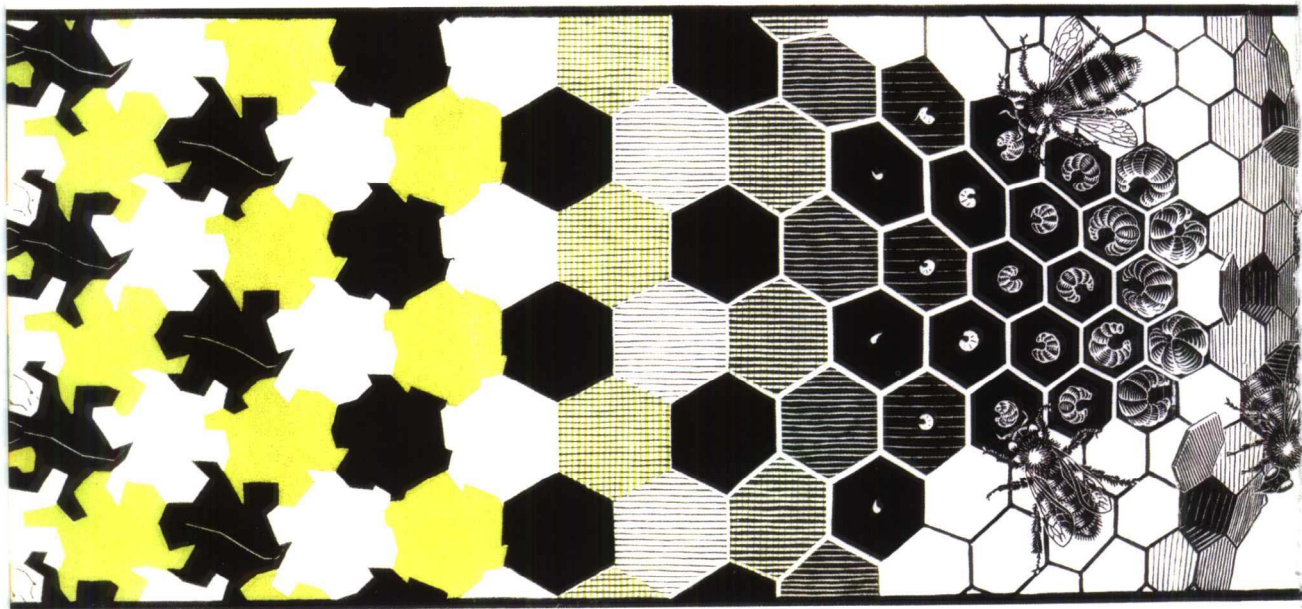
本书是国内首次对埃舍尔各个时期、各种类型作品的最大规模集结，同时收入了众多埃舍尔在创作时期的研究草图供读者参考；赏析文字对埃舍尔作品中的数学原理、创作理念等做了精要的阐述，帮助读者理解埃舍尔作品的内涵，从而更易于走进埃舍尔的奇妙世界。

ZITO

紫图大师图典丛书

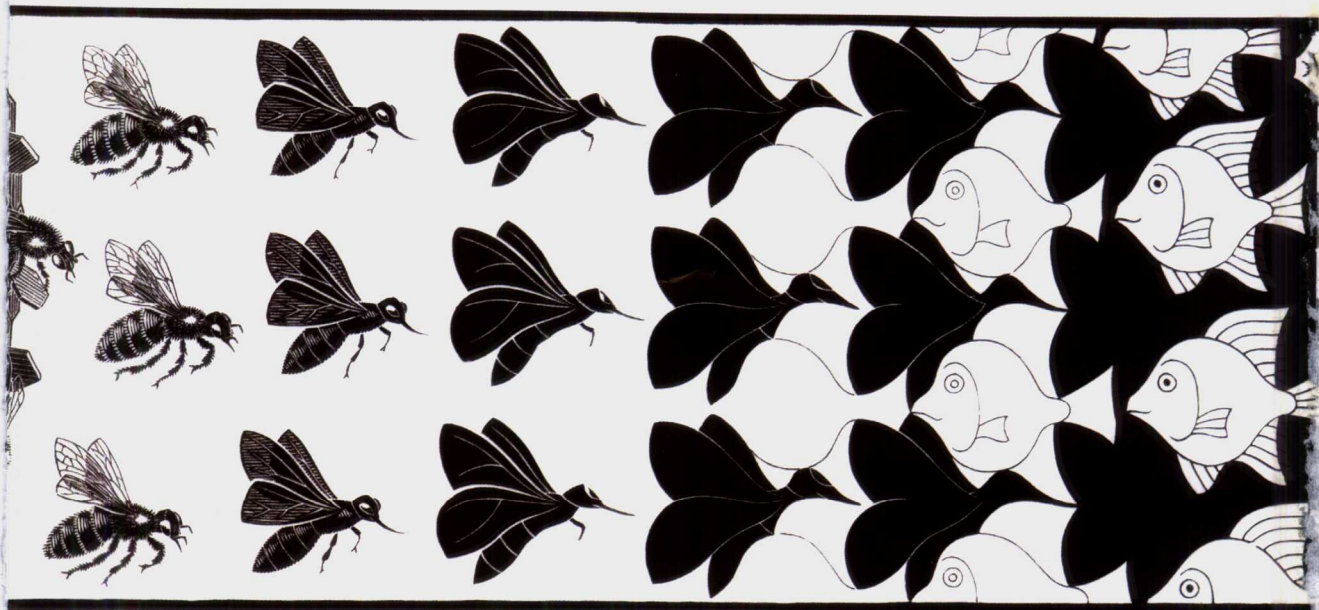
大师图典

Master's Gallery

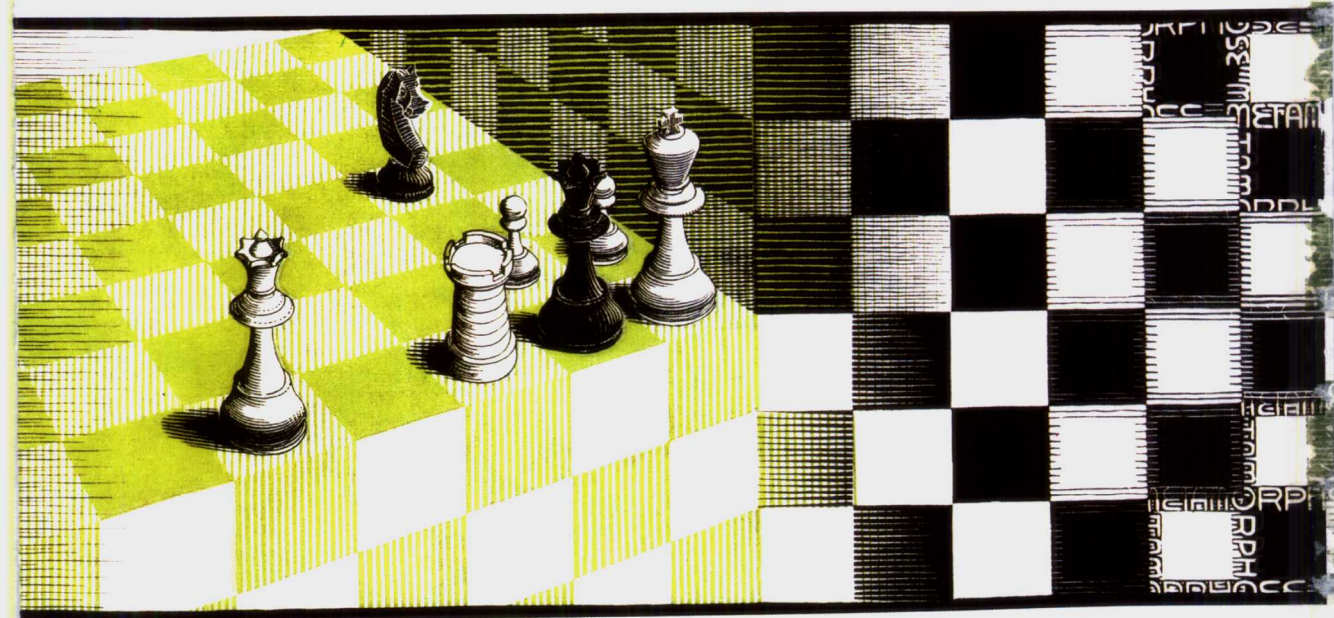

紫图大师图典丛书编辑部 / 编著

陕西师范大学出版社

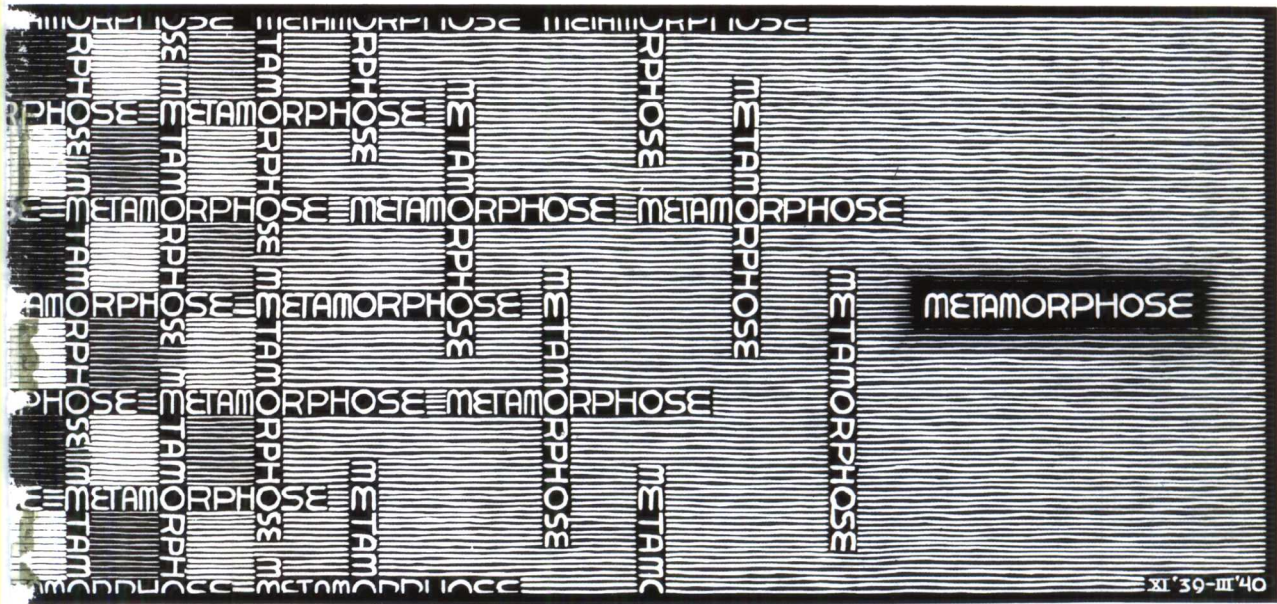

变形 2 *Metamorphosis II* 1939—1940年 木版画

埃舍尔的《变形》系列一共有3幅，这是第二幅。作品全长3.9米，并且构成封闭的环形，也即是，从“METAMORPHOSE”（变形）开始，经过一系列变化，最终又变回“METAMORPHOSE”。这个奇妙的变形过程由一系列平面镶嵌图案构成，包括正方形、正六边形、蜜蜂、蜥蜴、鱼、鸟、房屋等，表现出埃舍尔非凡的想像力和创造力。之所以必须构成环形，是因为埃舍尔对单向的变形不满意，“循环”的观念在他的心中始终占据一个重要的地位。

1967年海牙一所大邮电局打算用这幅作品来装饰墙壁，供那些在柜台前排队等候的人们排遣空虚的时间，但是它的长度和墙壁不匹配，因此埃舍尔又创作了《变形3》（本书封二、封三）。《变形3》全长6.8米，又增添了一些变形的图案。

使用说明：

1、本书收录了埃舍尔各个时期各种类型的作品共130幅，是国内首次对埃舍尔作品的最大规模集结；另附78幅研究草图，供爱好者参考、研究。

2、排列次序以作品类型为序，彩色作品放在最前面，同一类型的作品放在一起，主题交叉或者紧密相关的则酌情处理。

3、本书引言部分对埃舍尔的历史地位、生平经历和艺术风格做了总论性的介绍，书末附有作品中西文目录，便于读者查阅。

作品中文名

作品西文名

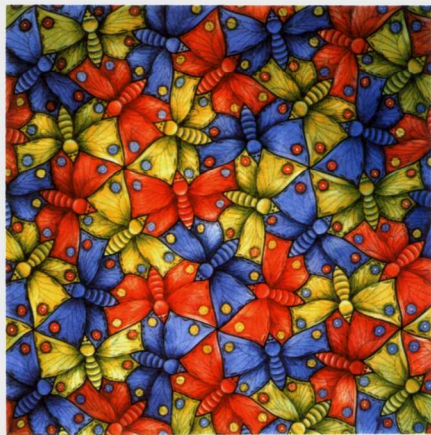
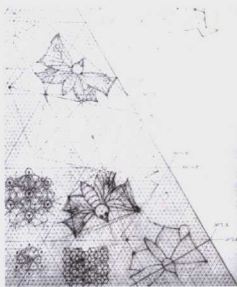
作品创作年代、材质

作品

第70号平面规则分割 Regular Division of the Plane Drawing #70

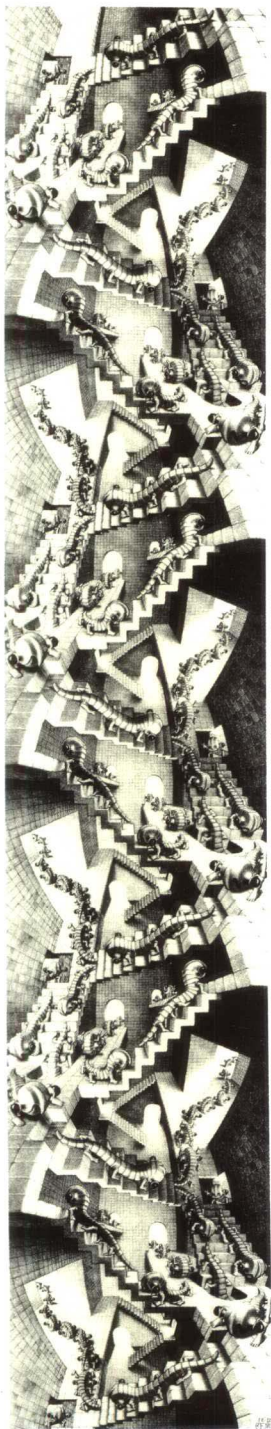
1948年 墨水、水彩

这是一幅彩色平面镶嵌作品，斑斓的蝴蝶毫无间隙地填满了整个平面。右图是埃舍尔对它所作的研究，可以清楚地看出蝴蝶的形状（注意翅膀的节点和头尾的位置）和角度是通过严密的计算得到的。对于使用具体可感的自然形象，埃舍尔在一篇文章中写道：“……怪模怪样，乱七八糟的色块？那不能唤起我们任何联想。要不然，抽象的几何图形吧。线条结构？正方形或六边形？那谁多让人想到棋盘或者蜂窝。不，我们不是瞎子，聋子，也不是哑巴。我们能够清晰地感受到，在我们周围丰富繁多的形状以清晰迷人的曲调鸣奏着天籁。因此，我们用以构建平面分割的形状必须来自我们周围的事物，无论是生命的、还是无生命的，必须是它们的可以识别的标志或清晰明确的象征。如果我们想构建一个平面，不能让它是模糊不清的抽象物，而必须是可识别的具体形象。”

赏析文字

研究草图

目录

引言：艺术家中的“数学家” /3

计算出来的柱子形状 /3

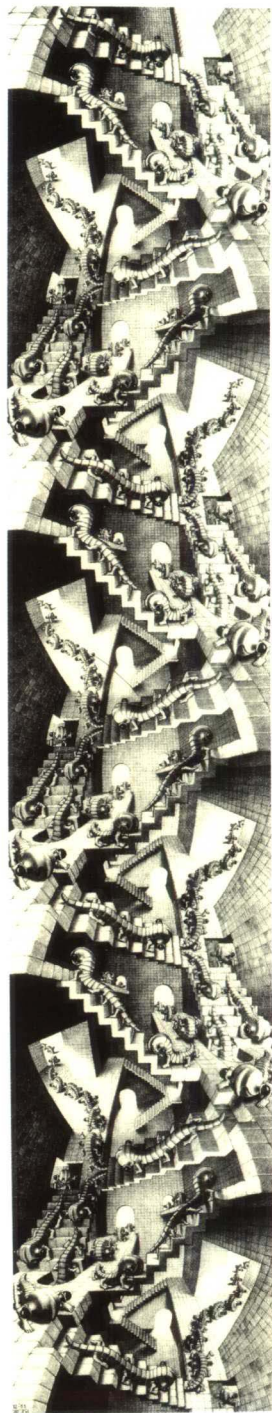
难于归类的艺术家 /3

生平简介 /5

如何使用本书 /14

埃舍尔名作鉴赏 /16

作品中西文目录 /236

阿布鲁齐的风景 *Landscape at Abruzzi*

1929年 石版画

埃舍尔从1929年开始探索石版画的制作。当然，他选择的题材还是他这一时期最关注的意大利的风景。阿布鲁齐是意大利中部的一个地区，濒临亚得里亚海，大部分地域为山区，其中包括亚平宁山脉的最高峰科诺峰。埃舍尔习惯以高视点描绘他所表达的对象，这一点和他的前辈画家勃鲁盖尔 (Pieter Bruegel, 1525? — 1569年，尼德兰地区文艺复兴时期巨匠，荷兰在当时和比利时一起被叫做尼德兰地区) 很相似。这幅画中，远处覆盖着积雪的山峰也许就是科诺峰。石版画特有的颗粒感表现出丰富、细腻的质感。

值得一提的是，埃舍尔最初制作石版画时，经常借用别人的石版，后来他曾经借用石版的一家印刷公司倒闭了，这些石版也随之遗失，所以现在有一大批版画无法重印，这实在令人感到遗憾。

