

艾雪

錯覺藝術大師

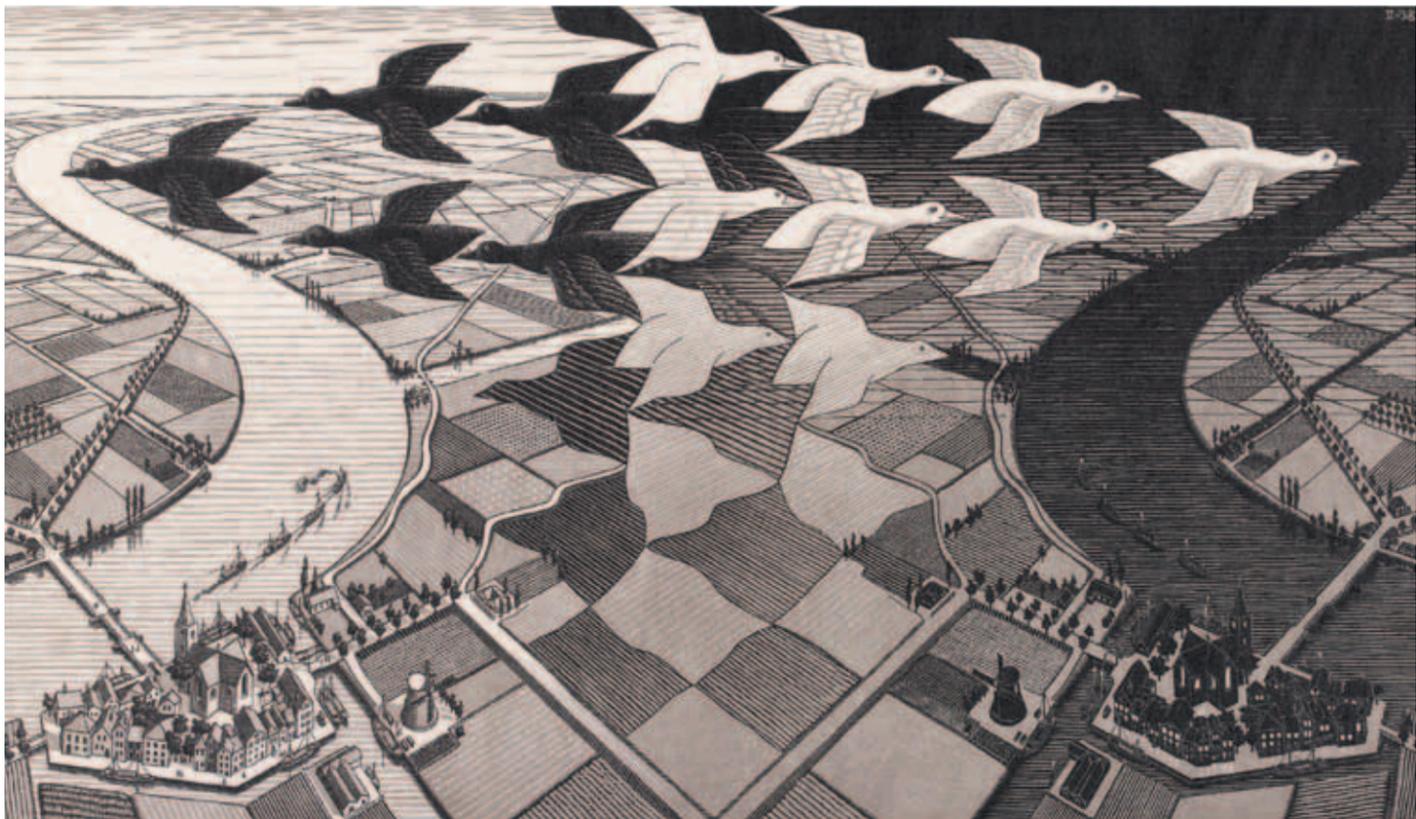
馮明珠

荷蘭藝術家摩利茲·柯尼利斯·艾雪，生活在二十世紀藝術繁盛時期，但他不屬於任何畫派，他就是艾雪。宇宙、白日夢、無限、幾何、規律、感知、鏡子、遊戲或魔術師等都是艾雪的代名詞。艾雪不僅在藝術界享有盛名，影響及於當代數學、科學、心理學界，以及科幻小說、文創設計與蒙太奇藝術等，他留下充滿巧思的藝術作品，至今仍令各界神往。

二〇一一年爲了慶賀中華民國建國百年，本院特別舉辦了「山水合璧—黃公望與富春山居圖特展」，轟動海峽兩岸，三個月參觀人潮達八十多萬。翌年，英國《藝術報》(The Art Newspaper)報導：二〇一一年全球最受歡迎的展覽是巴西里約的

「艾雪的魔幻世界」，每日平均參觀人數九六七七人，本院的「山水合璧—黃公望與富春山居圖特展」單日平均參觀人數八八二八人，排名第三。這消息引起本院的注意，既是如此受歡迎的展覽，何不引進臺灣，分享國人，這是「錯覺藝術大師—艾雪

的魔幻世界畫展」的由來。感謝中時集團時藝多媒體策劃團隊，經過兩年的努力，終於向耶路撒冷以色列博物館(The Israel Museum, Jerusalem)商借得該館重要典藏之一，荷蘭藝術家摩利茲·柯尼利斯·艾雪(Maurits Cornelis Escher, 1898-1972)



圖一 日與夜 Day and Night, 1938 All M. C. Escher works © the M. C. Escher Company B.V. - Baarn - the Netherlands. Used by permission. All rights reserved. www.mcescher.com

的一百五十二件精彩作品，策劃出一個挑戰觀眾視覺且令人印象深刻的展覽，在本院借展廳中與觀眾見面，共同爲開拓國內觀眾藝術視野與教育推廣而努力。

摩利茲·柯尼利斯·艾雪被譽爲二十世紀平面藝術大師，也是藝壇奇葩。宇宙、白日夢、無限、幾何、規律、感知、鏡子、遊戲或魔術師等都是艾雪的代名詞。一如上列代名詞所呈現的意境，艾雪的版畫與素描似真如幻，引領著觀眾穿梭於真實與虛幻空間中，挑戰著觀眾的視覺，迷倒了多少藝術愛好者，也吸引著科學、數學與心理學者的關注，企圖解讀艾雪作品中的錯覺謎題。二〇一三年，國立臺灣師範大學數學系許志農教授及其團隊，以《遊戲中的數學，數學中的遊戲》得國科會科學教育發展處的補助，剖開了艾雪作品中謎蹤式的構圖，將藝術作品中蘊藏的幾何規律解構出來，製成數位多媒體影片，其中《日與夜》(Day and Night)、《循環》(Cycle)、《天與水一》(Sky and Water I)與《蜥蜴》

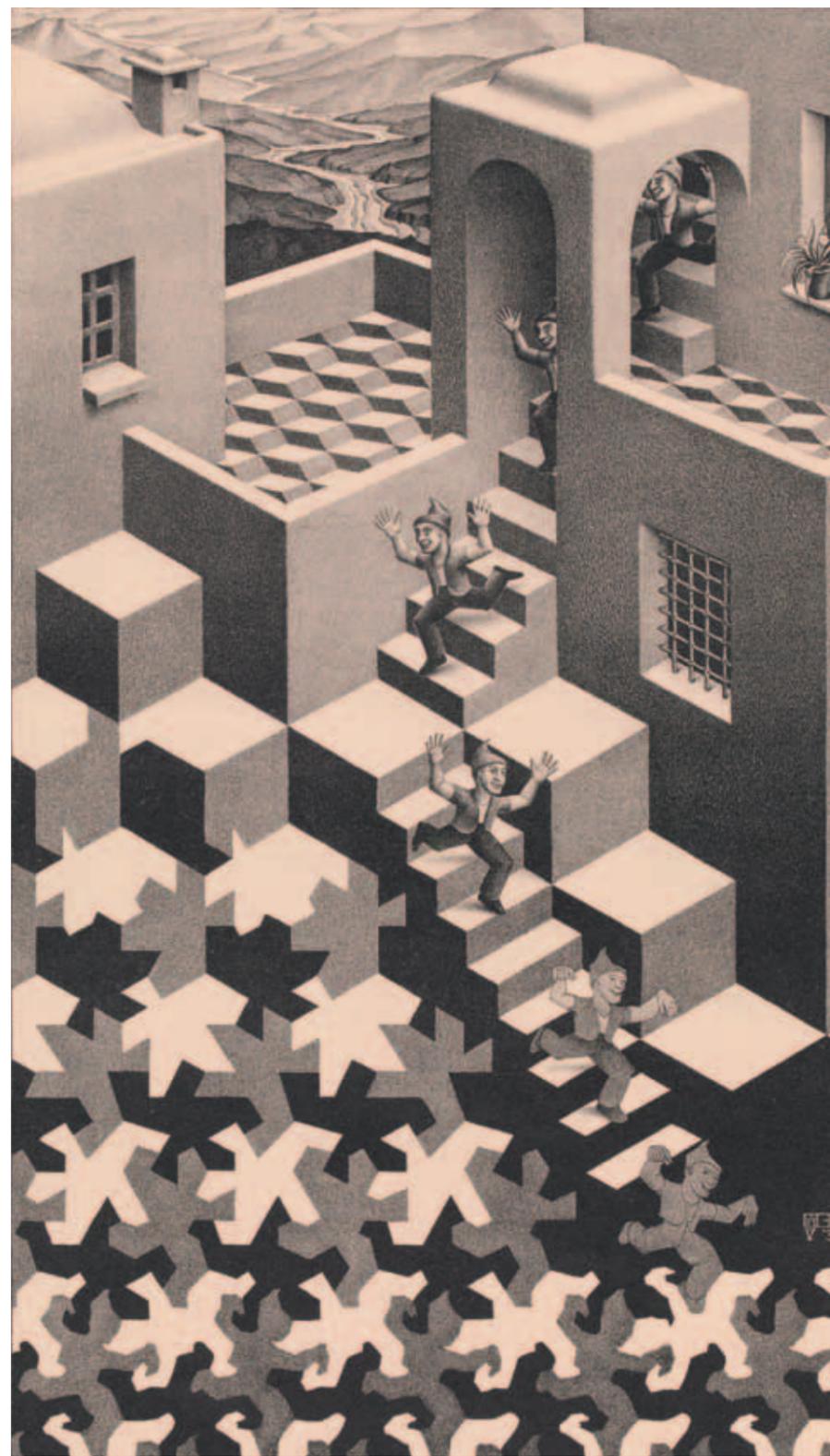


圖三 蜥蜴 *Reptiles*, 1943 All M. C. Escher works © the M. C. Escher Company B.V. - Baarn -the Netherlands. Used by permission. All rights reserved. www.mcescher.com

(*Reptiles*) 等四件作品正好來臺展出，配合原作策展團隊商借得許教授製作的精彩數位影片，為觀眾揭開艾雪構圖中的巧思，也開啓了本院首度

與數學研究團隊合作的案例。有人主張，艾雪的作品是數理邏輯與平面藝術的無限結合，是心理遊戲與空間透視的趣味解謎；對外界

的解讀，艾雪也曾迷惑地說：「對我來說，這些作品到底是數學？還是藝術？仍然是個疑問。」為了呈現這位平面視覺藝術大師創作生涯中的多樣



圖二 循環 *Cycle*, 1938 All M. C. Escher works © the M. C. Escher Company B.V. - Baarn -the Netherlands. Used by permission. All rights reserved. www.mcescher.com

性與轉折，展覽分六大單元進行：首先以數理邏輯的藝術拉開序幕，讓觀眾細細品味藝術與數理邏輯間的關係；接著看艾雪如何以高超的版畫技巧，從具體到抽象描繪自己以及他所熟悉的人物世界；工欲善其事，必先利其器，艾雪以版畫聞名於世，他的版刻技巧可以「隨心所欲，游刃有餘」來形容，第三單元通過艾雪作品中的細膩繁密構圖，欣賞他如何運用版畫技巧創作；艾雪生長在科學快速發展的時代，從粒子物理學、分子生物學到宇宙結構都有了新的認識，艾雪對宇宙科學的新知，都反映在他解讀聖經故事的作品中；第五單元選展艾雪在南歐行旅途中對自然與城鎮風光寫景創作；一九三七年艾雪嘗試透視空間轉變時空，出現了一系列變形與錯亂視覺的構圖，這些企圖呈現心理幻覺式的作品，為他贏得錯覺藝術大師的美譽。

艾雪生活在二十世紀藝術繁盛時期，但他不屬於任何畫派，他就是艾雪。艾雪不僅在藝術界享有盛名，

影響及於當代數學、科學、心理學界，以及科幻小說、文創設計與蒙太奇藝術，他留下充滿巧思的作品，至今仍令各界神往。如此有深度且特殊的展覽能夠在國立故宮博物院展出，首先要感謝時藝多媒體傳播股份有限公司，感謝他們的投資與策劃，讓臺灣觀眾有機會仔細欣賞艾雪的迷人作品；感謝耶路撒冷以色列博物館願意將重要典藏護送來臺展出，並推薦策展人 Ronit Sorok 與 Yivsan Azad 兩位研究員為圖錄撰寫介紹專文；感謝國立臺灣師範大學附屬高級中學數學科彭良禎老師給予諮詢協助，並引薦數學領域研究專家；感謝許志農教授及其團隊提供數位影片，為展覽增添視覺效果；最後期盼「錯覺藝術大師—艾雪的魔幻世界畫展」能獲得臺灣觀眾喜愛，創造出勝過巴西觀眾的熱情。

【圖說】

本文是《錯覺藝術大師—艾雪的魔幻世界畫展圖錄》序

作者為國立故宮博物院院長

