

文化脈絡中的數學

期末報告

艾雪的創作風格與透視空間

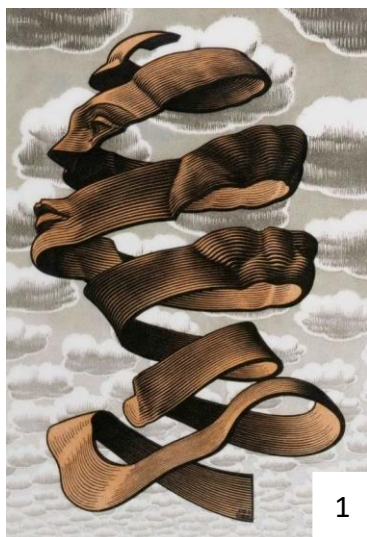
報告者：唐翊倫

艾雪的創作風格與透視空間

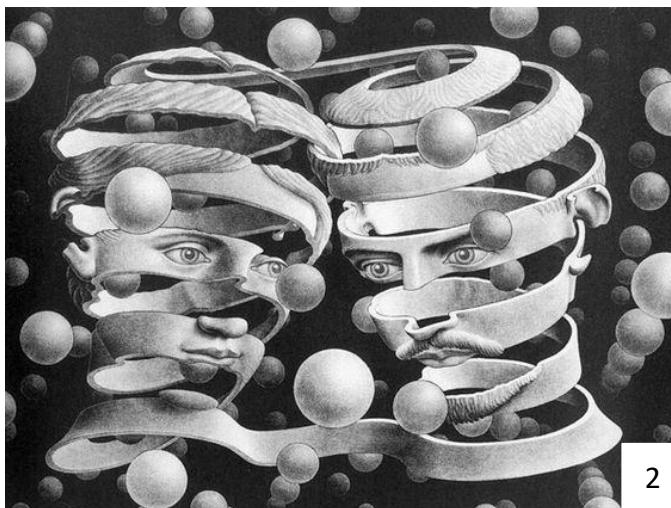
艾雪在藝術、科學、數學甚至心理學界都是個難以定位創作者。本文會延伸課堂筆記中我認為十分有趣，但沒在《文化脈絡中的數學》提及的艾雪作品，以及回應單教授對我的筆記回覆：嘗試以艾雪繪製「巴別塔（Tower of Babel, 1928）」和「昇與降（Ascending and Descending, 1960）」的手法畫台北 101 大樓。

人像描繪

艾雪的人物繪畫相比其他像是「昇與降」和「瀑布（Waterfall, 1961）」這類製造視覺與空間錯亂的作品較少被提及與關注，我自己也是在閱讀 2014 艾雪畫展來台展覽的展場書籍才注意到這點。二戰之前艾雪的人物肖像多以寫實風格為主，個人認為相較之後的作品，這段時期的人物繪畫展現精湛的畫技但缺乏特色，反觀 1955 年繪製「外殼（Rind, 1955）」，主體是內部掏空、僅剩帶狀外皮的人類頭部，背景則是由向上由遠到近延伸的雲海，作品不再僅是透過主體人物的神情姿態傳遞情感。不完整的外皮環抱空無一物的內部，重複性高的雲朵製造強烈深度的背景，背景與主體都被完善利用來呈現對人世的失落、空虛與無奈，如此對空間的運用才更接近我們認識的艾雪。

外殼（Rind, 1955）

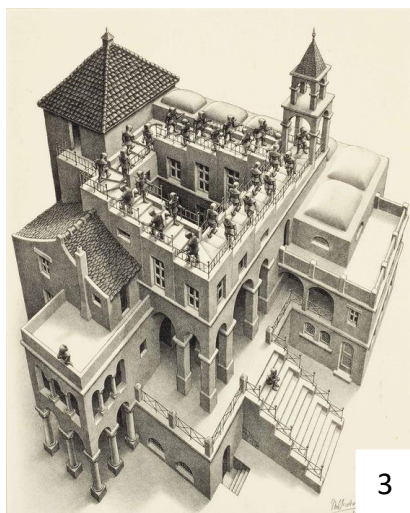
天長地久不相離（Bond of Union, 1956）

「外殼」隔年的作品「天長地久不相離（Bond of Union, 1956）」同樣擁有破碎的人物與單一物件重複組成的背景，表現受法又更誇張了一點，背景圓球融入破碎人像中心的空洞處，而主體的兩個人物則透過環狀不完整外殼的交錯與連通有所關連，畫面不只有「外殼」的絕望與寂靜，而似乎多了些同理與連結。

1. 圖片來源/網址：<https://www.pinterest.com/pin/17099673575747226/>

2. 圖片來源/網址：<https://www.pinterest.com/pin/417357090442581727/>

建築描繪技法

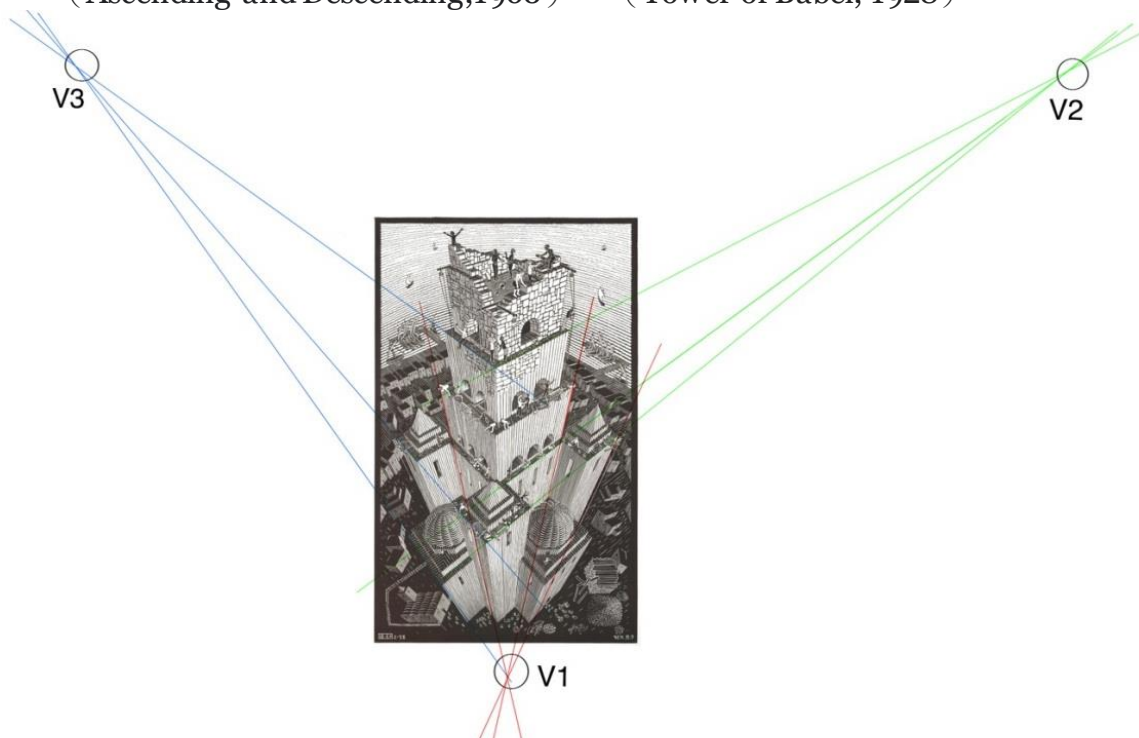
昇與降

(Ascending and Descending, 1960)

巴別塔

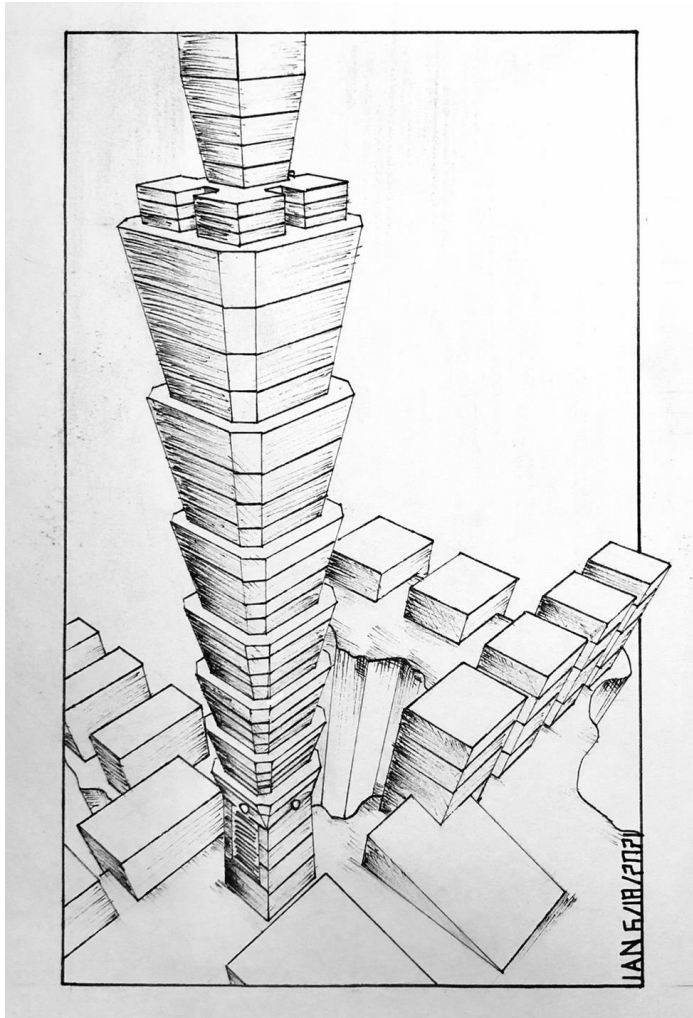
(Tower of Babel, 1928)

「巴別塔」和「昇與降」利用特殊技法製造出鳥瞰圖的視角，其中「巴別塔」建築比例尤其誇張，用繪圖程式畫上輔助線對比後認定艾雪是運用三點透視法建構此圖。因此之後回應單教授挑戰的 101 繪圖會使用三點透視進行。

3. 圖片來源/網址：<https://www.pinterest.com/pin/445786063124281396/>

4. 圖片來源/網址：<https://www.pinterest.com/pin/594334482068703809/>

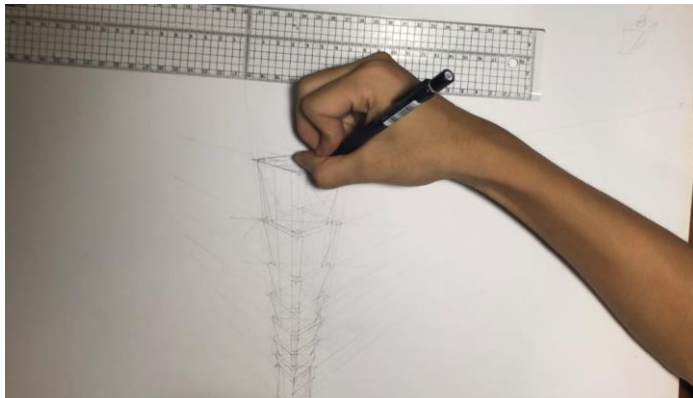

三點透視下的台北 101 大樓

礙於時間與個人的技術水準，以寫實風格還原 101 樣貌有相當難度，因此選擇以展現鳥瞰圖下的大樓比例為首要目標，以 0.5 的 2B 自動鉛筆打草稿與輔助線，重要輪廓與簡略上色、陰影則是使用 0.2、0.3 的黑色帶針筆。

主體建築 101 偏向畫面左邊，底下以較規則的方塊取代那些比它低的建築物，建築物接觸的地面則以類似懸崖峭壁的不規則條，希望製造更深的空間感。

這張圖是我自國中年級以來第一次又接觸透視法，除了技術上的生疏，花費的時間也比預估的長，6/17 至 18 號這兩天粗估共花了十一小時以上繪圖，許多時間被用在中途對錯誤修正、甚至整張重畫。

透視法繪圖不同於素描單純重現眼前的事物，而是要求所有物件都精準符合消失點下的規則，尤其在繪製高重複性物品時（如台北 101 大

樓這樣外觀一層一層堆疊起來的建築），需要許多主體輪廓以外的線條輔助，任何不平行於任一消失點的線條也需要大量輔助線以確保其精準度。面對人物之類有自然曲線所需耗費的測量與觀察勢必會更為困難（在透視圖中按正確比例畫出一個平面的圓或橢圓就至少需要約二十條以上輔助線）。這次期末報告再次體驗了透視法的洗禮，艾雪作品中令人眼花撩亂、精準符合透視比例表現，其耐性、技巧與天賦著實令人嘆為觀止，精湛的空間運用使他超越了純藝術範疇，發展出如今我們所見艾雪的獨特風格與世界觀。