

启发性思维在绘画艺术表现 ——以埃舍尔的绘画作品为例

余思敏

(广州华夏职业学院,广东 广州 510000)

摘要:在当代艺术设计中我们经常可以看到埃舍尔的绘画作品的影响,一直是平面设计史上的成功典范。每个人有每个人独立的思考方式,给我们当代青年在艺术学习的过程中,提供很好的启示作用。

关键词:思维方式;影响;启示

[DOI]10.12231/j.issn.1000-8772.2021.18.256

毛里茨·科内利斯·埃舍尔是20世纪上半叶荷兰最伟大的艺术家。他的画面充满了奇幻的想象,给人产生一种惊叹的画面效果。他的作品不能以写实、抽象来分类。他传达的是一种智性,而不具有情感的画面,给人呈现的是一种从未面对的陌生世界。

他的作品会给人一种启发性的思维方式,创造的是一个他自己的世界。我们的认知经验与知识的投射,思维方式与他的思维方式不同,所以很难代入到他的世界。他描绘了一个我们只能看,但不能进入的世界。在二维平面里描绘三维的世界,把现实社会中不可能出现的现象,通过艺术的手法加以转化变成一种看似可能形象。把不同空间位置的事物组合在一起,从而产生一种新画面构成形式,把物象进行拆分打散再进行重新的排列组合。重新组成一种新的画面表达形式。从另一个角度来看,埃舍尔在画面形式构成上有着自己独特的方式,善于用一些严密的数学原理及几何图案原理,埃舍尔“矛盾空间”系列作品是启发性思维艺术的作品典范,我们在看时,它根据人们视觉焦点的转换,在平面的空间里又出现立体画面效果,但在看似立体的空间中又使人提出质疑的视觉效果。埃舍尔的绘画形式语言把事物与事物间的比例、大小计算的十分精准,且十分具有规则性,有着很强的秩序性。“矛盾空间”作品中带有很强的数学性,很多数学原理在里面。例如三角形原、几何立体构成等数学韵味很强。用一些具体,但又可变的形体重构,表达一种现实社会不可能呈现的虚幻美。

在埃舍尔《画廊》(图1)作品中,描述了一个复杂场景:在一排排列整齐的画中,一个男子正观赏着一幅海边风景的绘画作品。画中描绘的是一艘正行驶的游轮。与岸边观赏风景女士,细看我们会发现,女士所在的屋檐房间,与画廊的路口,处于同一个空间。画面镶嵌着两个空间。埃舍尔曾在他的自传回忆录里。这样描述《画廊》是他所创作的作品中,思维和表现力方面最大的极限。作品蕴藏着丰富的空间构成关系,看画的人与看风景的人构成一体。也正如中国诗里所描述的你在桥上观景,看风景的人在楼上看你。互为观赏对象,这真实与虚幻都体现在画面之中。

图1 埃舍尔《画廊》

他通过严谨的画面布局精心,为你准备了一个非常合乎逻辑的视觉作品,当你认真跟着他的视觉指引去看时,会突然发现你走进了迷宫会对呈现在自己的画面内容感到惊叹一个崭新的世界颠覆以往你对空间世界传统的认知经验。埃舍尔他的精妙之处在于利用我们

图2 埃舍尔《瀑布》

以往的认知经验,来质疑经验的本身。通过一种看似理性的事物,去描绘内在的逻辑关系。让观赏者在矛盾的视觉感受中体验奇幻的世界。

埃舍尔的绘画艺术给我们展现了一个奇幻,又好似魔镜的世界。有着完美的空间逻辑构造,包涵着奇妙的空间构成及视觉“假象”的错觉之美。埃舍尔他探索的是一种连续无穷性的空间表达,每幅画面中都存在二维三维固有的矛盾。画面结构有着一定的规则性与数学逻辑性的结构特征。“现实”世界的空间构造并不存在于他所的绘画,相对只存在于观看者自己架构的脑海之中。埃舍尔善于运用数学原理在作品中进行图像转换。例如作品《瀑布》(图2)是依据数学中三角原理创作的,画面中流水完全违反地心吸力,并且直观的看图像第一眼会感觉十分合理,仔细一看会发觉不现实的地方。这种不合情理的数理结构还可以从《瞭望塔》(图3)这个作品中也能看出,画面中的建筑物和人物立方体仔细观察都是不合情理的,这与我们通常所认知的立方体完全相反的概念。

图3 埃舍尔《瞭望塔》

在当代艺术设计中我们经常可以看到埃舍尔的绘画作品的影响,一直是平面设计史上的成功典范。埃舍尔的作品形式多样,不是以上简要分析所能概括的,每件艺术作品创意方式和艺术形态各有不同,因此一个有灵魂的作品两者的条件缺一不可。研究他的作品不是为了把他的方法作为模仿的范本,而是要在中挖掘自己需要的思路,培养创新的能力,体会艺术创造的无限魅力。打开自己的思维方式。

每个人有每个人独立的思考方式,埃舍尔用自己的理智和思考,创作了超凡的艺术作品。证明了自身艺术价值独一无二性。给我们当代青年在艺术学习的过程中,提供很好的启示作用。

参考文献

- [1]布鲁诺·恩斯特.魔镜埃舍尔的不可能世界[M].上海:上海科技教育出版社,2014(12).
- [2]李芷萱.埃舍尔的错觉艺术研究[D].湘潭大学,2014.

作者简介:余思敏(1992,7-),女,汉族,籍贯:江西宜春人,广州华夏职业学院,教育学院。