

Видякова Регина Валерьевна

студентка

Научный руководитель

Семенов Вадим Николаевич

доцент

Педагогический институт

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»

г. Владимир, Владимирская область

ЭШЕР: МАСТЕР ИЛЛЮЗИЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАДОКСОВ

Аннотация: выдающийся голландский график Мориц Корнелис Эшер (1898–1972), чье творчество поражает воображение и вызывает восхищение своими сложными геометрическими структурами и оптическими иллюзиями. Его работы исследуют темы бесконечности, симметрии и невозможных фигур, создавая уникальный визуальный язык, который продолжает вдохновлять художников, математиков и зрителей по всему миру. В статье рассматривается жизнь и творчество Эшера, его влияние на искусство и науку, а также основные мотивы и техники, использованные в его произведениях.

Ключевые слова: Эшер, графика, оптические иллюзии, геометрические парадоксы, бесконечность, симметрия, невозможные фигуры.

Мориц Корнелис Эшер, более известный как М.К. Эшер, является одним из самых узнаваемых художников XX века благодаря своим уникальным графическим работам, которые бросают вызов нашему восприятию реальности. Его произведения исследуют сложные геометрические структуры и оптические иллюзии, создавая миры, которые кажутся одновременно возможными и невозможными. В этой статье мы рассмотрим жизнь и творчество Эшера, его влияние на искусство и науку, а также основные мотивы и техники, использованные в его произведениях.

Мориц Корнелис Эшер родился 17 июня 1898 года в Леувардене, Нидерланды. С ранних лет он проявлял интерес к искусству и музыке. Несмотря на то что его школьные успехи были весьма посредственными, Эшер поступил в Школу архитектуры и декоративных искусств в Харлеме. Здесь он изучал архитектуру, но вскоре переключился на графику под влиянием своего преподавателя Самуэля де Мескиты.

Эшер начал свою карьеру с создания линогравюр и ксилографий, исследуя различные техники печатной графики. В этот период он также совершил несколько путешествий по Европе, которые оказали значительное влияние на его творчество. Особенно впечатлили его поездки в Италию и Испанию, где он изучал архитектуру и орнаменты мавританских дворцов.

Одной из ключевых тем в творчестве Эшера является исследование геометрических парадоксов и оптических иллюзий. Его работы часто включают невозможные фигуры – такие как «невозможный треугольник» Пенроуза или «лестница Пенроуза», которые кажутся логичными на первый взгляд, но при более внимательном рассмотрении оказываются невозможными в реальном мире.

Одним из наиболее известных примеров таких иллюзий является литография «Восхождение и Спуск» (1960). На этой работе изображена лестница, которая замкнута в петлю: люди бесконечно поднимаются вверх или спускаются вниз по ней. Эта работа демонстрирует мастерство Эшера в создании визуальных парадоксов и играх с восприятием зрителя.

Еще одной знаковой работой является литография «Релятивность» (1953), где изображены три взаимосвязанных мира с разными гравитационными направлениями. Люди в этих мирах живут по своим собственным законам физики, создавая сложную и запутанную композицию.

Эшер также был увлечен темами бесконечности и симметрии. В своих работах он часто использовал повторяющиеся узоры и мозаики, чтобы создать ощущение бесконечного пространства.

Примером использования этих тем является серия гравюр «Круговая Лимитация» (1958–1960), где Эшер исследует концепцию бесконечности через повторяющиеся узоры рыб или ангелов и демонов. Эти работы демонстрируют его глубокое понимание математических принципов симметрии и тесселяции.

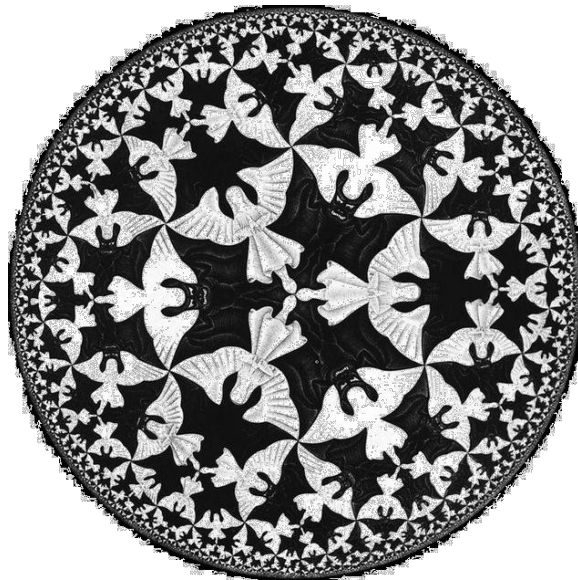

Рис. 1. М. К. Эшер «Круговая Лимитация»

Гравюра «День и Ночь» (1938) показывает переход от дня к ночи через симметрично расположенные птицы, которые постепенно трансформируются из светлых в темные. Эта работа иллюстрирует способность Эшера создавать гармоничные композиции с использованием контрастов и повторений.

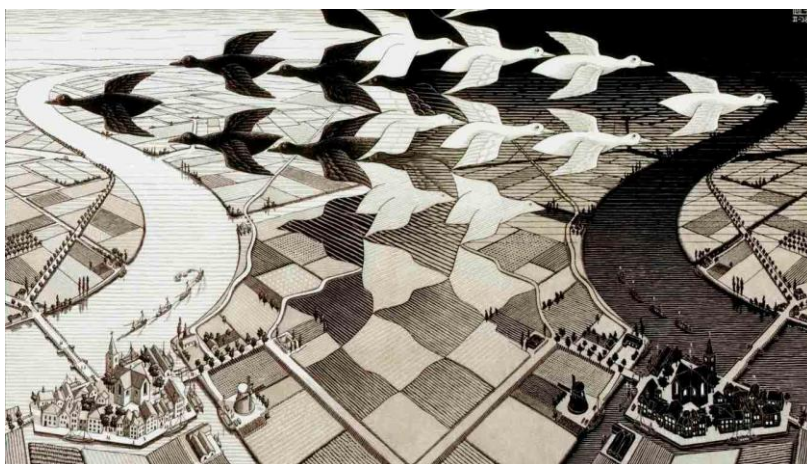

Рис. 2. М. К. Эшер «День и Ночь»

Работы Эшера оказали значительное влияние не только на искусство, но и на науку. Его исследования геометрии и симметрии привлекли внимание математиков, таких как Роджер Пенроуз и Герман Вейль. Многие из его работ используются в учебных материалах.

Эшер тесно сотрудничал с математиками и черпал вдохновение из их работ. Например, его литография «Предельная Круговая Лимитация IV» была вдохновлена гиперболической геометрией Анри Пуанкаре. Эти взаимодействия между искусством и наукой сделали Эшера уникальной фигурой в истории обоих полей.

Творчество Эшера также нашло отражение в популярной культуре. Его работы вдохновили множество художников, дизайнеров и режиссеров. Например, фильмы «Начало» (2010) Кристофера Нолана и «Доктор Стрэндж» (2016) Скотта Дерриксона используют визуальные элементы, напоминающие работы Эшера.

Эшер был мастером различных графических техник, включая линогравюру, ксилографию и литографию. Его внимание к деталям и техническое мастерство позволяли ему создавать сложные композиции с высокой степенью точности.

Линогравюра была одной из первых техник, освоенных Эшером. Этот метод позволяет создавать четкие линии и контрасты, что идеально подходило для его исследований симметрии и повторяющихся узоров.

Ксилография – это техника гравирования на дереве, которую Эшер также активно использовал. Она позволяла ему создавать более сложные текстуры и детали в своих работах.

Литография стала основной техникой Эшера в поздние годы его творчества. Этот метод позволяет создавать более сложные композиции с использованием тонких градаций цвета и тени.

Мориц Корнелис Эшер оставил неизгладимый след в истории искусства благодаря своим уникальным графическим работам, которые исследуют темы геометрических парадоксов, оптических иллюзий и бесконечности. Его творчество продолжает вдохновлять художников, математиков и зрителей по всему миру, демонстрируя силу искусства в исследовании сложных концепций реальности и восприятия.

Эшер был не просто мастером иллюзий; он был исследователем границ нашего восприятия и понимания мира. Его работы продолжают вызывать восхищение и удивление, напоминая нам о том, что реальность может быть гораздо сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Список литературы

1. Музей Маурицхаус: М.К. Эшер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mauritshuis.nl/en/> (дата обращения: 24.06.2024).
2. Эшер: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mcescher.com/> (дата обращения: 24.06.2024).
3. Тейт Модерн: Мориц Корнелис Эшер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tate.org.uk/art/artists/m-c-escher-1065> (дата обращения: 24.06.2024).
4. Национальная галерея искусств: М.К. Эшер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nga.gov/collection/artist-info.1156.htm> (дата обращения: 24.06.2024).
5. Энциклопедия «Британника»: Мориц Корнелис Эшер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.britannica.com/biography/M-C-Escher> (дата обращения: 24.06.2024).