

1

Mathematics + Art

数学 + 艺术

人类存在本质的深层体验和思考

梦里，我梦见我的画作；现实，我绘制我的梦境。

I dream my painting and I paint my dream.

—— 文森特·梵高 (Vincent van Gogh) | 荷兰后印象派画家 | 1853 ~ 1890

1.1 数学 + 艺术

正如本书前言提到的，数学和音乐、绘画、建筑一样，都是人类艺术体验。通过可视化工具，我们会在看似枯燥的公式、定理、数据背后，发现数学之美。

艺术与生俱来。几乎所有的孩子们在学会读写之前都喜欢涂鸦，这些行为本身都是在无序中创造有序，在无形中创造有形的表达。毕加索曾说“每个孩子都是艺术家。问题在于他长大后如何保持艺术家的本质。”

没有艺术品可以完全原创。每一件艺术品都是这个锁链上重要一环，它承前启后。所有艺术锁链连成一张网，每件艺术品都有自己特殊的位置。这一点和数学极为相似。代数、几何、线性代数、微积分、概率统计、优化方法等等，看似一个个孤岛，实际上都是数学网络的一条条织线。

艺术和数学之间存在着紧密的联系，尽管它们在表现方式上看上去相去甚远。

1.2 物质世界是几何的世界

人类执着于几何，就是因为物质世界本身就是个几何体的世界。数学中的几何学原理在艺术中发挥重要作用。艺术家使用几何形状、比例（比如黄金分割比）和对称来构建他们的作品，创造出视觉上的平衡和美感。

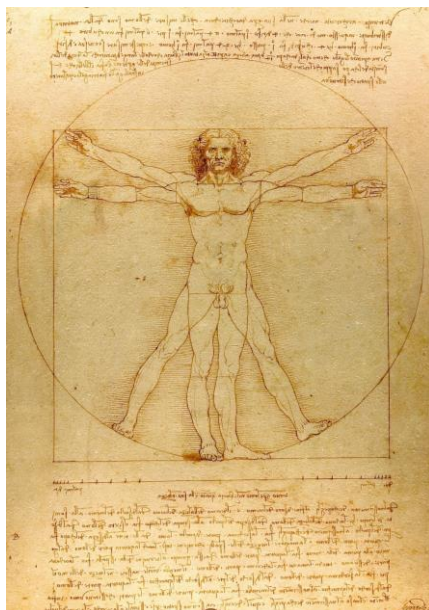

图 1. 达芬奇的《维特鲁威人》，现藏于意大利威尼斯学院美术馆；图片来源：Wikipedia

透视是绘画中常用的技巧，用于创造画面中的深度和空间感。透视原理中的视点、消失点和平行线显然基于数学的几何概念。

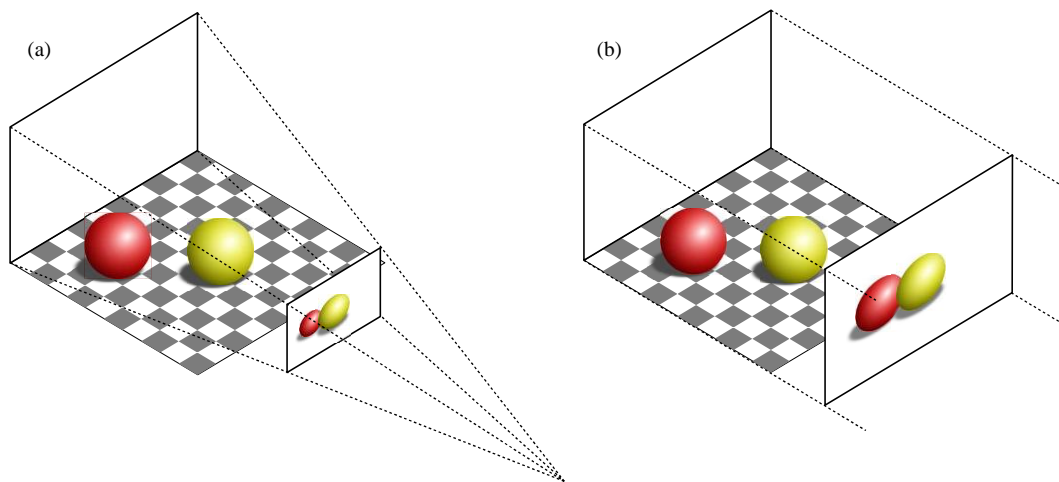

图 2. 透视投影和正交投影，来源：<https://github.com/rougier/scientific-visualization-book>

1.3 色彩也是空间

色彩在艺术中起着重要作用，而色彩的相互关系可以通过数学原理来解释和理解。比如，RGB 色彩空间就可以看成是一个由红、绿、蓝三色撑起来的正立方体。三色光通过不同比例组合幻化成无数的色彩。而不同色彩放在一起既可以产生和谐，又可以产生视觉的冲突。

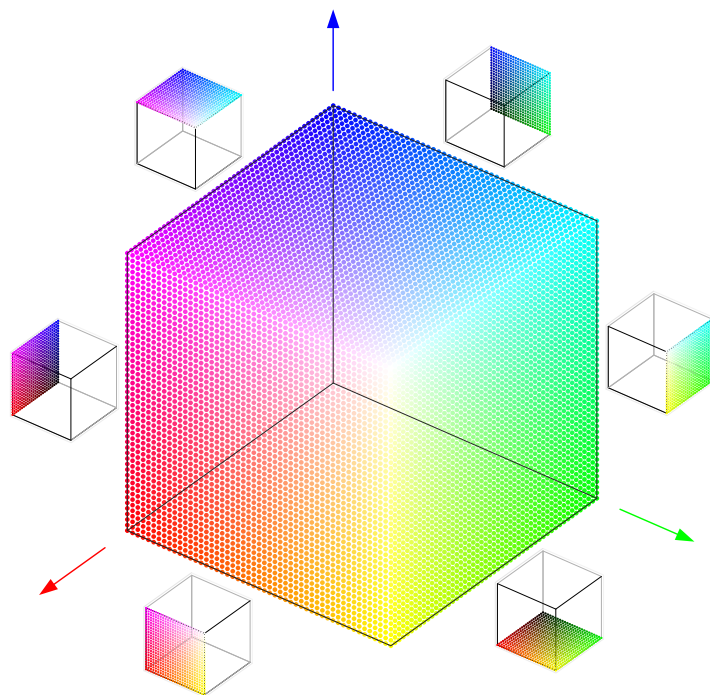

图 3. RGB 色彩空间

艺术不是快照，并不追求事物的外在观感，艺术试图揭示、分享事物更深层、更本质的意义。这一点来看，艺术和数学可谓异曲同工。

图 4 所示《鸢尾花》是荷兰后印象派画家梵高 (Vincent van Gogh) 的作品。鲜亮的色调和奔放的纹理完美捕捉了鸢尾花怒放时的妖艳。梵高的画笔让这丛鸢尾瞬时的绽放成为永恒。浓烈的紫色和蓝色跳脱翠绿的草木、棕黄的泥土，营造出一种强烈的视觉冲击力，尽显生命的不朽的张力、微妙的平衡。

图 4. 梵高的《鸢尾花》，现藏于美国加州 J. Paul Getty Museum；图片来自 Google Art Project

蒙德里安的《红、黄、蓝的构成》*Composition with Red, Blue and Yellow* 从几何和色彩角度更是艺术史上独树一帜的作品。《红、黄、蓝的构成》是由荷兰艺术家彼得·蒙德里安 (Piet Mondrian) 于 1930 年创作的一幅抽象绘画作品。这幅画通过几何形状和基本色彩的组合来达到对现实世界的简化和抽象。画面由一系列垂直和水平的黑色线条构成，将画面分割成不同大小和形状的矩形块。这些矩形块填充了红色、蓝色和黄色，形成了一种平衡和谐的色彩组合。

蒙德里安的艺术理念强调对艺术元素的简化和纯粹性的追求。他认为几何形状和基本色彩是最基本的艺术元素，通过将它们组合在一起，可以表达一种超越物质世界的精神和秩序。在《红、黄、蓝的构成》中，蒙德里安通过创造一种平衡的布局和色彩对比，传达了一种对和谐和平静的追求。

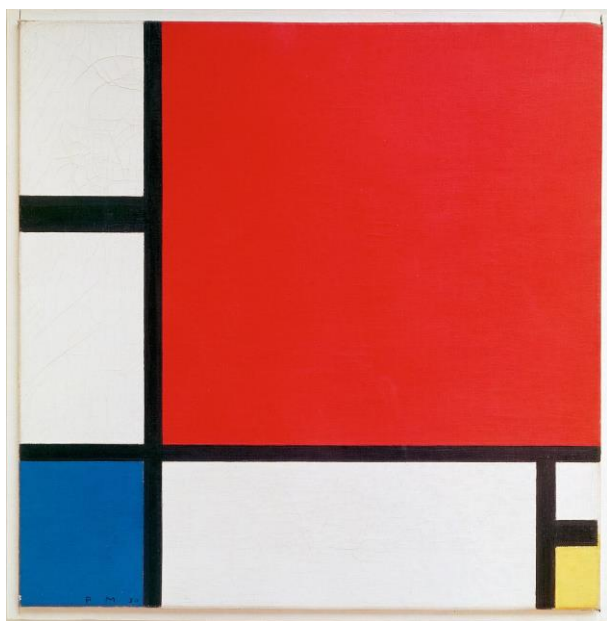

图 5. 蒙德里安的《红、黄、蓝的构成》，现藏于苏黎世美术馆；图片来自 Google Art Project

1.4 自然之道

艺术当然离不开人类天马行空的想象力，而给这些想象力持续赋能的沃土正是人类赖以生存的自然界。自然界中，数字、数学可能就是万物之“道”。

一生二，二生三，三生万物。类似这种二叉树形的增长方式几乎无处不在。

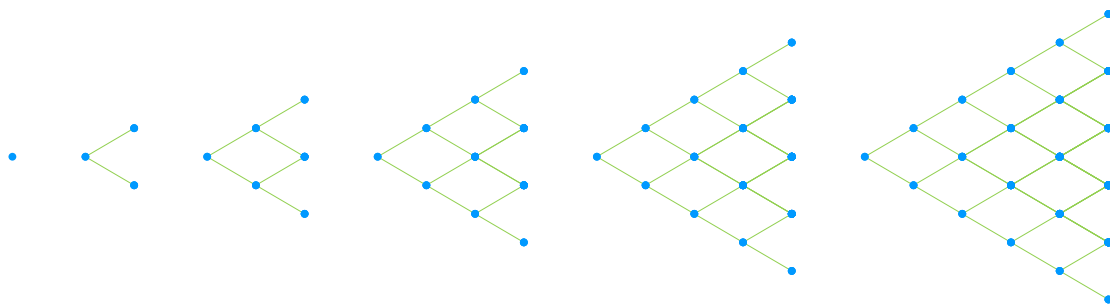

图 6. 二叉树

黄金分割在自然界中广泛存在，如植物的分枝、螺旋壳的结构、人体的比例等，展现了数学和美的奇妙关联。斐波那契数列在自然界中也有许多出现，如植物的叶子排列、花瓣的排列、蜂窝的形状等。这种数列展示了自然界中的规律和对称性。

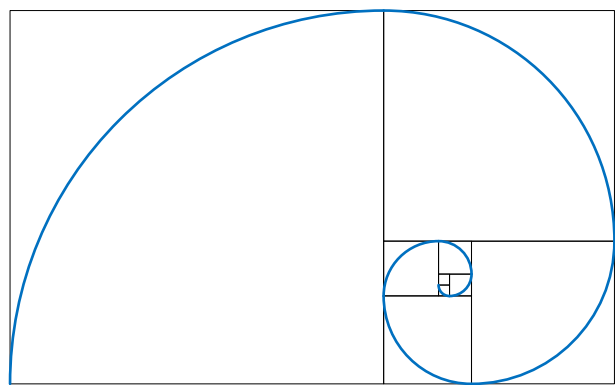

图 7. 斐波那契数列和黄金分割

植物的分枝结构常常呈现出分形的特征。例如，树枝、树叶的排列方式、花朵的形状等都可以看作是分形结构。这种自相似性使得植物在各个尺度上都具有相似的形态，从整体到细节都呈现出美妙的几何模式。有趣的是，观察菌丝我们发现的也是类似树枝分形的结构。从地球的尺度来看，挺拔如云的树木也不过是地表上毫不起眼的菌丝。

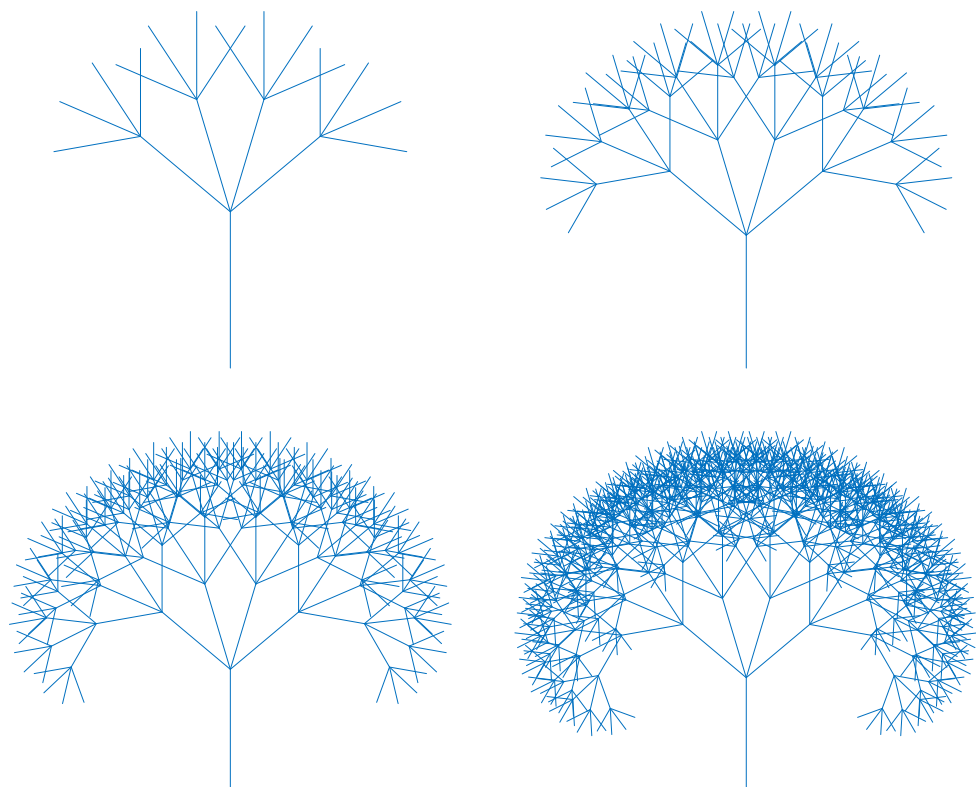

图 8. 分形，树枝

海岸线和山脉的形状也呈现出分形特征。无论是放大还是缩小，它们的形态都是自相似的，具有相似的曲线和起伏。云朵的形状和闪电的分支都可以被视为分形结构。它们在各个尺度上都具有相似的形态和分支模式，展现出自然界中的分形美。

雪花和冰晶是自然界中常见的分形形态。它们的晶体结构在多个尺度上具有相似的形状，形成了复杂而美丽的分形图案。

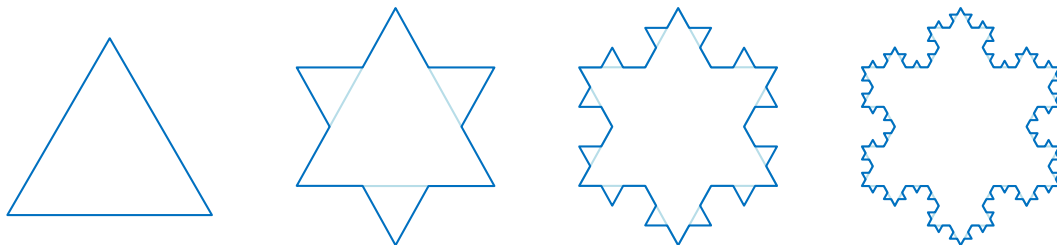

图 9. 分形，科赫雪花 (Koch snowflake)

1.5 模式 + 随机：带着枷锁的翩翩起舞

自然界的草木没有展现出这种高度对称，同样世界上也没有两片完全一样的雪花。这一点正是“模式 + 随机”的数学体现。模式代表一种确定，需要站在宏观、大量、长期尺度上观察；随机代表一种不确定，是微观、少量、短期尺度视角。

威尔逊·奥尔温·本特利 (Wilson Alwyn Bentley) 是一位美国的自然摄影师和雪花研究家。他被誉为“雪花之父”，因为他是第一个成功地将雪花的照片拍摄下来的人。本特利对雪花的形态和结构产生了浓厚的兴趣，并通过使用特制的显微摄影技术，捕捉到了超过 5000 张雪花的照片。在这 5000 张雪花照片中，他没有发现两片一样的雪花。

但是不管怎么样，大家可以在这些雪花中发现 60 度角、六边形这样的几何模式。这显然不是巧合。究其本质，水分子是由一个氧原子和两个氢原子组成的，呈 V 字型结构。冰的晶体结构称为六方最密堆积结构。在这种结构中，每个水分子与周围六个水分子相邻，并形成六边形的环状结构。这种紧密的排列方式使得冰晶体具有六边形的外观。

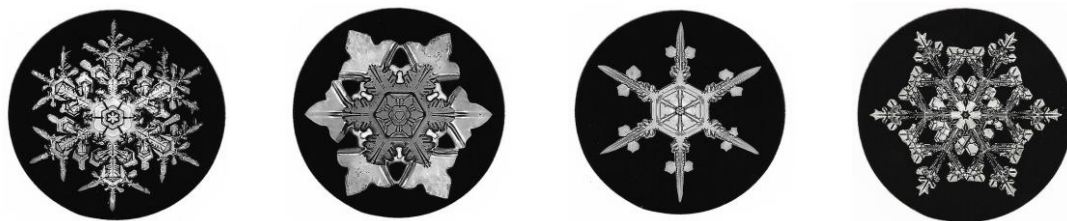

图 10. 威尔逊·奥尔温·本特利拍摄的雪花照片；图片来源：<https://snowflakebentley.com>

模式 + 随机，无处不在。模式让物质世界充满秩序，随机让这个世界满是精彩。小到一点浮尘、一片雪花、一朵浪花，大到四季变化、动物迁徙、人类社会、满眼繁星。

英国著名植物学家罗伯特·布朗通过显微镜观察悬浮于水中的花粉，发现花粉颗粒迸裂出的微粒呈现出不规则的运动。他说，不断重复地观察这些运动给我极大的满足；它们并非来自水流，也不是源于水的蒸发，这些运动的源头是颗粒自发的行为。

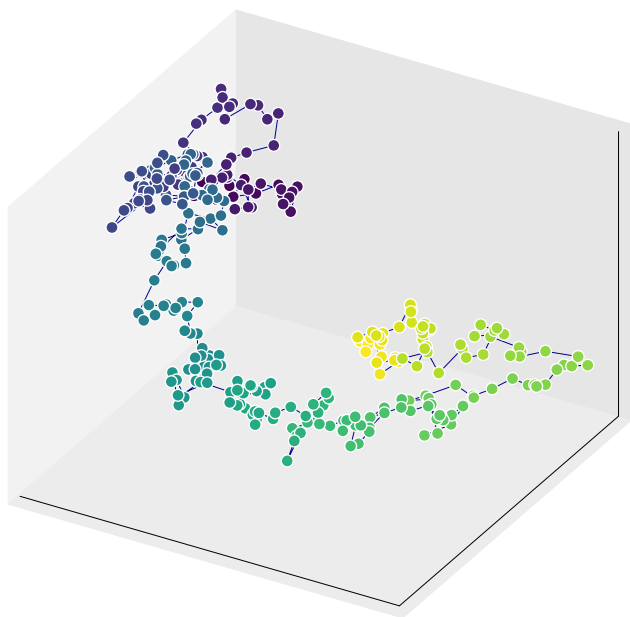

图 11. 模拟某个浮尘在三维空间的随机漫步轨迹

某个时间观察特定的一只动物，我们很难发现任何特定规律、模式。生如夏花之绚烂，逝如秋叶之静美。长期观察一群动物，我们可以发现四季轮转、草木荣枯支配者动物年复一年地在某个大陆板块的繁衍生息、迁徙移动。

微风吹散蒲公英的种子，这些小小降落伞看似做着无规则的随机漫步，但是无时无刻不在气流的支配下运动。宏观尺度上来看，丝丝缕缕的气流、形状各异云朵，极具破坏力的飓风，是在地球的公转和自转影响下运动。

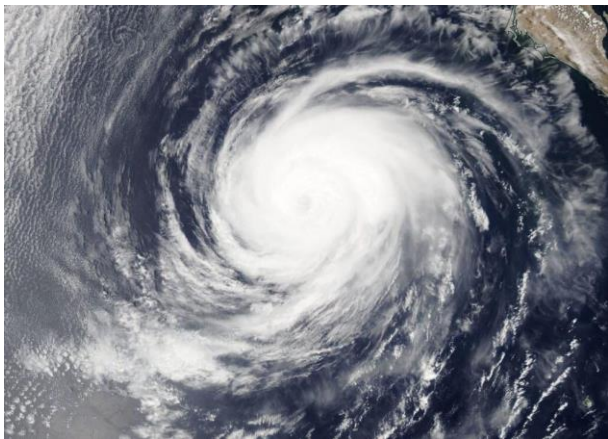

图 12. 飓风，图片来自于 www.nasa.gov

人类之所以能够看到形状和色彩都离不开光。而光具有波粒二象性，表现出既有波动特性又有粒子特性，这又是“模式 + 随机”的一个例子。在波动方面，光可以通过干涉和衍射等现象展示

出波的传播特点，并遵循确定性的规律。而在粒子性方面，光表现出随机性，例如光子的发射和探测位置具有一定的随机性。这种波粒二象性的存在使得光在不同实验条件下表现出独特的行为，既有波动的可见光谱特性，也有粒子的能量量子化特点。

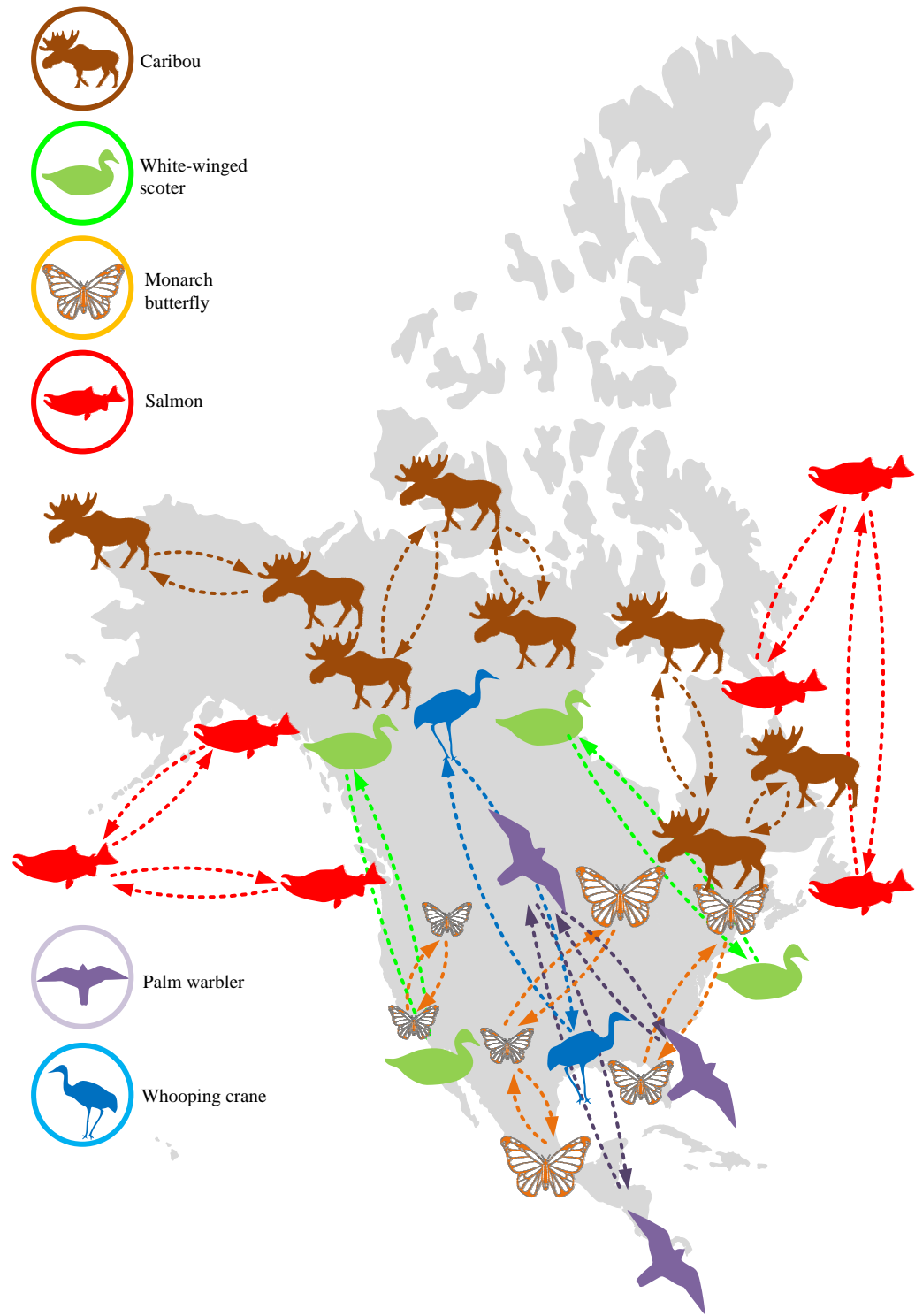

图 13. 北美大陆主要动物迁徙路径

1.6 宇宙之道

一沙一世界，一花一天堂。无限掌中置，刹那成永恒。满天的繁星又何尝不在展现这种“模式 + 随机”。古时观测手段有限，人们将目力所及的繁星浪漫地描述为双子座、巨蟹座、狮子座...

在科学技术的助力下，我们在微观尺度能够描绘电子轨迹，宏观尺度上能够观察天体运行。让我们感到惊奇的是，不管是微观、宏观尺度上，我们都可以看到圆锥曲线，看到椭圆。

微观和宏观达到的模式上的统一，这就是像是一条巨蟒咬住了自己的尾巴，即衔尾蛇 (Ouroboros)。有些人认为，数学中表示无穷的符号 ∞ 也是来自于衔尾蛇 (扭纹形)。

据德国化学家凯库勒 (August Kekulé) 本人的著作称，他梦中梦到一条蛇咬住了自己尾巴，从而得到启发得到苯环结构。

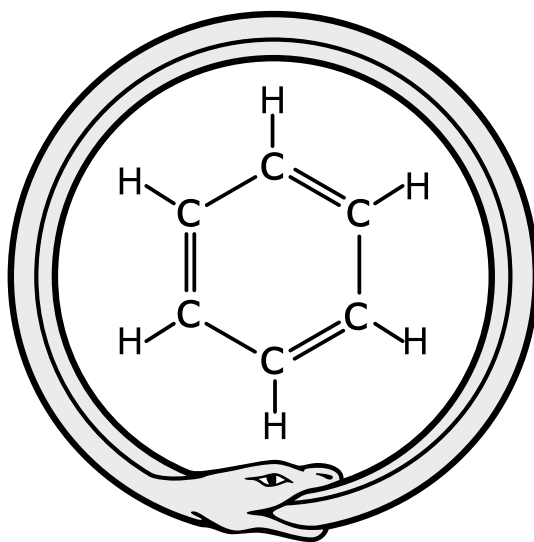

图 14. 衔尾蛇，图片来自于 Wikipedia

我们身体的某个角落的某个电子在绕着某个原子在做近似椭圆的运动。而我们又乘着地球绕着太阳在椭圆的轨道上运行。而以太阳为中心的太阳系又绕着银河系的中心公转，而银河系...

这繁复的相互缠绕关系，让我们又想到了微观层面的 DNA 结构。宏观、微观，这条蛇再次地咬住了自己的尾巴。

那么，宇宙的图景到底怎样？

在下面这幅银河系的图景中，我们是否既看到了模式的确定，也看到了随机带来的不确定。

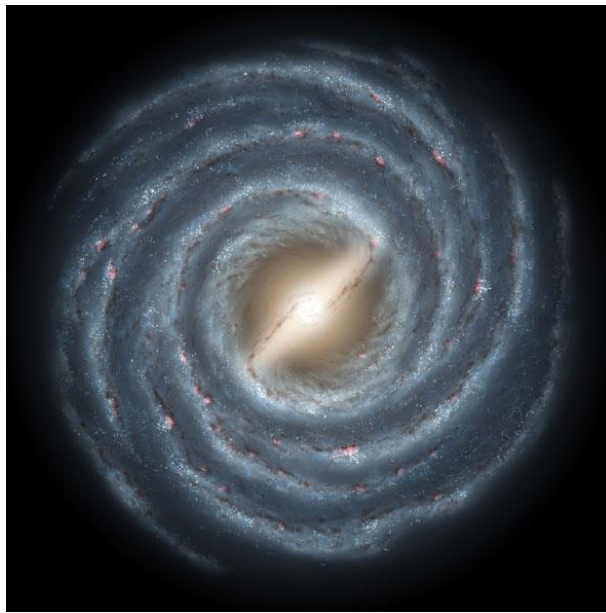

图 15. 银河系图景，图片来自于 www.nasa.gov

正如美国物理学家费曼所说，我，一个无数原子组成的宇宙，又是整个宇宙的一粒原子。

带着这样的几何视角、动态思考，今晚大家不妨去夜观天象，然后再看图 16 梵高的《星夜》中描绘的斗转星移，我们是否会觉得梵高的作画不再“疯狂”？那个时代的梵高是否是举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒？

难怪有人说，梵高笔下的星夜更接近真实的星空。

在凡胎俗人眼里，数学家的疯狂和梵高的疯狂是否本质上高度一致？不畏浮云遮望眼，忘却凡胎肉眼中的“真实”世界的，我们能否通过艺术、数学凿开的缺口一窥更“本质”的存在？

图 16. 梵高的《星夜》，现藏于美国纽约现代艺术博物馆 MoMA；图片来自 Google Art Project

1.7 数学 + 艺术 + 人工智能

计算机广泛应用之后，算法艺术应运而生。算法艺术是一种结合数学和艺术的领域，艺术家使用计算机编程和算法来生成艺术作品。这些算法可以基于数学模型、随机性或交互性来创作艺术。

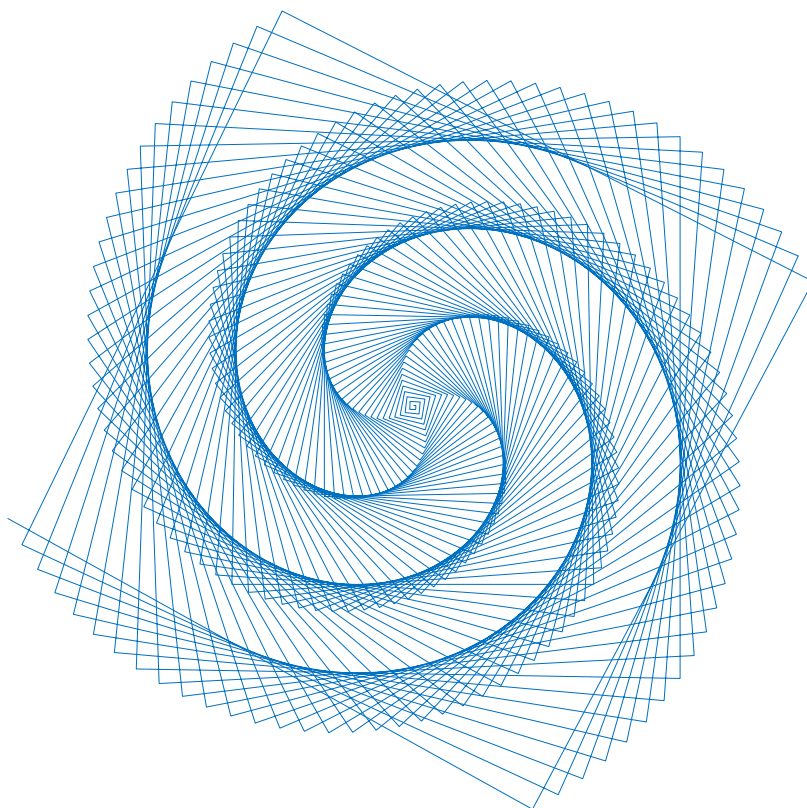

图 17. 通过绘制不断旋转并放大的正方形可视化“涡旋”

图 19 所示为艺术家 Oliver Brotherhood 创作的开源艺术创意——鸢尾花曲线。这组曲线本质上就是计算机图形学中常用的贝塞尔曲线。

曲线本身尽管和鸢尾花本身并无直接关系，但是在随机数发生器加持的不确定因素下这一组曲线所展现出来的婀娜多姿和鸢尾花在精神层面达到了前所未有的高度统一。这也是本书封面采用这一开源创意的重要原因。

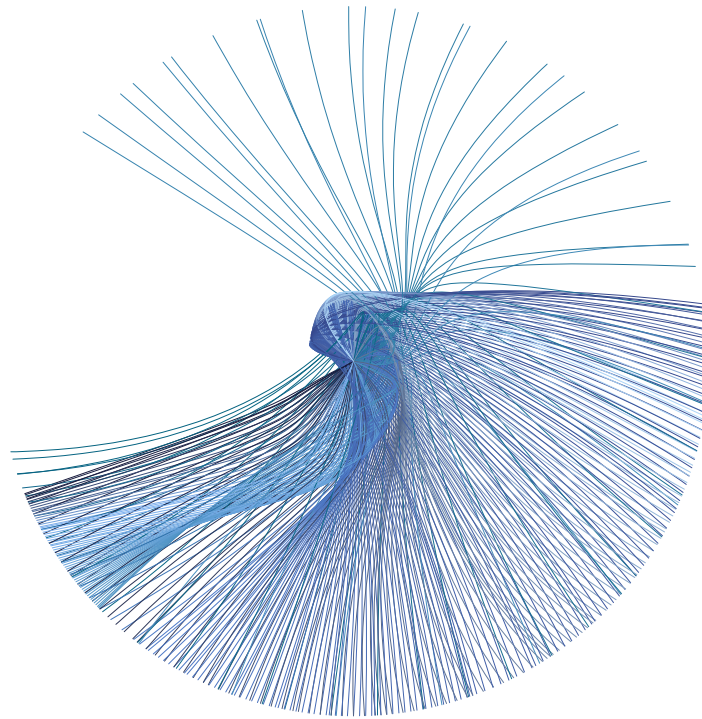

图 18. 鸢尾花曲线，Oliver Brotherhood 开源创意

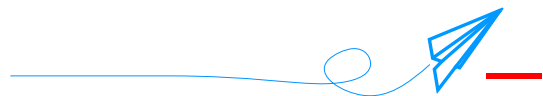
近些年 AI 的应用发展让艺术王国的版图为之震颤。图 19 便是用 Midjourney 训练而成的鸢尾花。本书扉页和半透明硫酸纸上展示的鸢尾花也都是出自 Midjourney 之手。

Midjourney 是一种基于人工智能的创作方式，将数学和艺术巧妙地结合起来。通过数学模型和算法，Midjourney 能够生成独特而引人入胜的艺术作品。

数学提供了创作的理论和框架，如几何学、比例和颜色理论，帮助艺术家创造出具有美感和视觉吸引力的作品。同时，艺术在 Midjourney 中发挥着关键的角色，通过创造力、想象力和表达力，使生成的作品充满了情感和个性。Midjourney 的结合展示了数学与艺术的协同作用，创造出令人惊叹的艺术创作体验。

图 19. Midjourney 训练生成的鸢尾花

艺术可以用来将数学工具、数据转化为生动的可视化方案，帮助人们更好地理解 and 解释数学原理、挖掘数据背后的故事。

在数学工具、数据科学、机器学习、人工智能等应用场景，优质的“数学 + 艺术”可视化方案可以让人们发现数学之美、数据之美，甚至爱上数学。本书关注的正是这一点。

下面，正式邀请大家踏上本书的“数学 + 艺术”的美学实践之旅！