

與達文西相遇在天才的國度

邱琳婷

國立暨南國際大學共同科

ltchiou@ncnu.edu.tw

達文西(Leonard da Vinci, 1452-1519A.D)是一位家喻戶曉的偉大藝術家，他的名作「最後的晚餐」(1495-1497A.D)及「蒙娜麗莎」(1503-1506A.D)因著精湛的技法及構圖的安排，使得達文西成為文藝復興時期的畫壇巨匠，直到今日，每年總有數以千計來自世界各地的觀眾，湧入法國巴黎的羅浮宮只為一睹「蒙娜麗莎」原作的風采。到底達文西是怎樣地一個人，竟有如此大的魔力令人為他的畫作深深著迷？為了一探究竟，本文將對達文西的創作歷程做一介紹，並透過他作品中所呈現出的特質，勾勒出「文藝復興人」達文西的真實面貌。在了解達文西其人其藝之後，也許您也能學習他的精神，向天才的國度邁進。

達文西於一四五二年四月十五日星期六晚上十點三十分左右，出生在離佛羅倫斯以西約五十公里一個名為文西鎮的小山城裡。他是一位小有名氣的公證人及農婦的私生子。如此的出生並沒有使達文西自暴自棄，相反地，他從青少年時期就已展現了在繪畫方面的天份，十九歲時，他的老師維洛及歐把「基督受洗圖」中的一位天使交由他畫(另一位則由老師自己畫)，達文西將天使的神情刻畫的端莊而不嚴肅，且秀雅靈動，兩相比較之下，他的老師對於達文西善用色彩的能力自嘆弗如，從此便放棄繪畫專攻雕刻了。

達文西並未因此而自滿，他認為要成為一個真正的畫家，必須先精通與繪畫相輔相成的文理學科，如此才能將繪畫的精髓真正且深刻地呈現出來。所以儘管他在繪畫方面的天份很早就得到肯定，但是他仍然對於自然科學、工程學、航空學、解剖學、地質學及數學等學科深感興趣，並留下了文圖並茂將近七千多頁的筆記稿。在這些筆記稿中，我們可以看到達文西仔細的觀察力及豐富的想像力，例如他觀察一朵花的方式，是分別從花的正面、側面及上面等各個角度來掌握花的全貌，關於人體結構的解剖，他也是全方位的方式來理解骨骼、神經及肌肉的分佈情況。

在他的〈繪畫論〉中，達文西也曾對自然界中無形的風作了以下的研究及描寫：「在風的表現方法上，除了朝向風源相反方向彎曲的樹枝與糾纏的樹葉外，還有捲起的細塵，混和著陰暗的氣流。」另外，他也藉由觀察人的形體來勾勒出人的年齡，他說：「畫老者就應該畫出軟弱無力、行動遲緩的感覺。他們站立時膝蓋無法挺直，兩腳平行但靠不攏。他們有駝背、頭往前傾的現象，而雙手不會離開身體太遠。」從這些描述中可以看出達文西觀察的細膩程度及他的畫作何以會令人如此著迷的原因了。

一四九五年，在魯多維哥「摩爾人」斯佛札的贊助下，他花了三年的時間在教堂用膳廳的壁上畫下了舉世聞名的「最後的晚餐」。這個聖經中著名的題材，早在羅馬地下墓穴(Catacomb，西元四世紀左右)時代開始，就有許多藝術家畫過，根據聖經的記載，在這個主題中，除了耶穌和出賣者猶大兩個主角外，應該還有十一個門徒出現，但是如何要在兼顧史實的考量下且又不讓畫面顯得凌亂，的確成為欲作此畫的畫家最大的考驗。中古時代以來，大部分畫家採用的構圖方式是讓十二個門徒圍著一張大桌子而坐，耶穌則被安排坐在中央或兩邊較醒目的位置，例如著

名的畫家喬托(Giotto)即是如此。但是這樣地構圖方式，有一個缺點，就是畫面正前方的人物將背對觀眾，使我們無法看到他們的面部表情。這個構圖上的缺失，一直到了十五世紀佛羅倫斯的畫家，開始將所有人物安排在橫式的長桌後，只有猶大孤零零地坐在桌子前方才稍得以解決達文西所畫的「最後的晚餐」繼承了這個傳統，但是他也作了一個創新的安排，就是把猶大也和其他的門徒放在一起，如此的安排，使得這個戲劇性的張力更加內斂而含蓄。

在畫面空間的安排上，我們看到達文西的巧思，在時間的選擇上，達文西也展現了其思考的深度。不同於大部份的畫家刻意表現出哀痛的氛圍及讓出賣耶穌的猶大遠離眾人，達文西匠心獨俱地選擇耶穌在用餐時平靜地說出：「你們當中將有一人背叛我」這個戲劇時刻來描繪。在此畫中我們可以看到達文西擅長的觀察力與想像力之結合，他仔細地依每個門徒的性格，揣摩他們在聽到這句話時可能的反應及肢體表現，我們看到在畫中，達文西將十二個門徒分成四個小組，左側的第一組是巴多羅買、小雅各和安得烈在交談，巴多羅買的雙手吃驚地按在桌上，小雅各和安得烈則雙雙望向耶穌露出了不敢相信的神情；第二組中，彼德轉身看著耶穌右手緊握著餐刀，而猶大則緊抓著一袋剛領到的賞錢略向後仰，其旁的約翰則迷惑不解充滿絕望；右側第三組的多馬豎起手指向耶穌詢問，大雅各張開雙手像是在進行辯解，站在其旁的腓力雙手指著自己的胸膛像是在捫心自問；至於第四組的馬太、西門和達太則相互詢問，顯得無辜的手紛紛伸向耶穌。達文西在這場晚餐情境的掌握中，融入了平靜(耶穌)與緊張(門徒)的兩種情緒，在門徒各自表述的紛擾及耶穌寧靜的神情中，此作絲絲入扣的魔力因此被彰顯出來。

在畫此作時有個小插曲可以看出達文西有終日思索的習慣。據說達文西這幅作品之所以遲遲無法完成，乃在於找不著適合的頭像來詮釋耶穌和猶大，所以他終日苦思並希望能獲得上天賜予的靈感來完成耶穌的頭像，至於猶大的部份達文西認為也需要一些時日來物色方能完成於是作畫的進度延宕了下來，然而修道院的院長並不了解畫家作畫時有思考的習慣，為了早日完成該作，不斷地催促畫家趕工，達文西拒絕了修道院院長的無理要求，院長一氣之下告到公爵面前，公爵召來達文西要求說明緣由。達文西平靜地說出了他的考量，並且也不甘示弱地回答公爵，為了早日完工，他也可以勉為其難地用頭腦簡單的院長尊容充當猶大的頭像。如此的回答令公爵莞爾一笑，也讓院長再也不敢干擾畫家了。

也許大家有機會可以到義大利米蘭葛拉吉埃修道院一窺原作的面貌，但是在看到原作時，也許會令您失望它竟是如此地模糊不清，甚至比不上畫冊上的圖片來的好。為什麼會造成如此的情形呢？其實，始作俑者還是要追溯到畫家本身。以當時壁畫的製作技術來說，畫家必須在打底的灰泥還未乾透之前，儘快地將顏料畫上，讓它能滲透進去，這就是所謂的濕壁畫。但是對於每一筆皆深思熟慮的達文西而言，如此的方式並不適合自己，所以有著實證精神的他，便嘗試在已乾的灰泥上，使用蛋膠彩顏料(Tempera)作畫，但是過了不久，色彩的表面就出現了裂痕甚至開始剝落。接著又歷經了幾次的歷史戰亂及現今城市的環境污染，儘管至今已歷經了不下六次的修復工程，但是達文西原作的面貌也已漸行漸遠。至於今天我們在畫冊看到的「最後的晚餐」，是在第二次大戰後剛修復時所拍攝的。

達文西另一幅名作是「蒙娜麗莎」，現藏於法國巴黎的羅浮宮。如果說聖誕老人是全世界小朋友心目中最想念的人，那麼「蒙娜麗莎」無疑也是全世界人們心中最思念的美女。因為就像聖誕老人一樣，「蒙娜麗莎」也擁有廣大的畫迷，這些畫迷除了會自世界各地到羅浮宮朝貢外，寫給「蒙娜麗莎」的信件也自全球各地如雪片般地湧入羅浮宮。從這些寫著：「親愛的蒙娜麗莎，感

謝您永遠地美麗。」文字中，不難看出「蒙娜麗莎」凡人無法擋的魅力了。

今年已將近五百歲的「蒙娜麗莎」，曾在一九一二年被竊，偷竊者是一名義大利人，在他被補後，他仍理直氣壯地辯稱：「蒙娜麗莎是義大利的國寶，應該歸還給義大利。」其實早在達文西於一五一六年離開義大利後，這幅已完成的「蒙娜麗莎」也隨畫家遷居法國，直到他死後數年，這幅畫才由法國的法蘭西斯一世買下。此後它一直歸法國王室所有，一直到一八〇五年拿破崙才把它珍藏於羅浮宮中。

「蒙娜麗莎」一作的模特兒到底是誰？自古以來說法紛云。

有人說是佛羅倫斯商人吉奧孔達的第二任妻子，也有人說是達文西心目中理想的女性化身更有人說是達文西參考自己的形象而畫的，不論此作真實的模特兒是誰，它所傳達出細膩且含蓄的特質，可以說是達文西繪畫美學的代表。

達文西曾在〈繪畫論〉中提及在微暗的光線下及黃昏時候，由於光與影的作用，使得在此氛圍之中的臉孔，展現出最美的神情。我們仔細地觀看「蒙娜麗莎」此作可以發現，達文西所畫的是黃昏時，倚著欄杆站在微暗之處的蒙娜麗莎。

那麼他是如何運用其繪畫技巧來呈現他所說的最美的神情呢？著名的藝術評論者貢布里希在其名著〈藝術的故事〉中如此說明：「模糊的輪廓與柔和的顏色，使一個形體融入另一個形體之中，就好像蒙娜麗莎的嘴角與眼角，達文西對這兩個部分刻意不加以細描，卻讓它們融進一片柔和的陰影之中，這就是為什麼我們一直不知道，蒙娜麗莎到底是以什麼樣的心情凝視著我們，及為何它的微笑會如此迷人的原因了。」

「蒙娜麗莎」一作除了畫中主角的神情令人著迷外，畫家對背景的处理也是此作的一大成就。在這裡達文西發展出了「大氣透視法」(Atmospheric Perspective)

，也就是說，他觀察到在人的視覺經驗中，遠方的景物因受到雨、霧、浮塵等大氣作用而顯得越遠越模糊，而空間的距離感也就在這種清晰到模糊的轉變之中被突顯出來。

達文西在藝術上的成就是有目共睹的，當我們在欣賞他的作品之後，除了驚訝於他非凡的天賦外，是否可以從他的思考模式中尋得一個軌跡，讓我們也能跟隨著他的步伐，朝天才的國度邁進？

最近有一本暢銷書” 7Brains—How to Think like Leonardo da Vinci” Michael Gelb 著(中譯本〈怎樣擁有達文西的 7 種天才〉，劉蘊芳譯，大塊文化出版，1999)即是提供了如何向達文西學習的具體典範。此書的作者邁可葛柏(Michael Gelb)是一位國際知名的潛能開發師，他應某個總裁協會的邀請，為其會員設計了如何成為一個「文藝復興人」的課程。所謂「文藝復興人」(uomo universale)，向來指的是一位面面俱到、均衡圓滿，對藝術及科學都多方浸淫，於其中游刃有餘的人。世界各國的通識課程正源於這個理想。在日益講求專門化的時代裡，想達到均衡，就必須違反時代的潮流。現代的文藝復興人除了熟知古典的通識之外，還必須：一、懂電腦；二、深諳心靈的運作模式；三、具備全球意識。

這本書裡面所討論有關達文西的七種天才(或原則)分別如下：

1. 好奇：對於生活充滿無窮的好奇，終生追求，努力不懈。
2. 實證：從經驗中求證知識之真偽。堅持。願意從錯誤中學習。
3. 感受：持續精鍊感官的能力，特別是視覺能力，以追求生動的經驗。
4. 包容：願意擁抱曖昧、弔詭及不確定。(按：還記得蒙娜麗莎的微笑何以

迷人的原因嗎？)

5. 全腦思考：在科學與藝術、邏輯與想像之間平衡發展。以全腦進行思考。
6. 儀態：培養優雅的風範、靈巧的雙手、健美的體格及大方的舉止。（按：據說達文西可是一位十分重視自己儀態的翩翩美男子。）
7. 關連：能夠了解並欣賞萬事和所有現象是相互關連的。系統思考。

如果您也能以這七項原則為生活學習的目標，除了能更貼近文藝復興時期巨匠達文西的心靈世界，也許還可能與他相遇在天才的國度中。

附註

一、延伸閱讀

<<達文西—科學家、發明家、藝術家>>國立歷史博物館，2000.3

<<世界名畫之旅 1、2>>錦繡出版，2000.3 再版

<<達文西—巨匠美術週刊>>錦繡出版 1996.11 再版

<<怎樣擁有達文西的 7 種天才>> Michael Gelb 著，劉蘊芳譯，大塊文化出版，1999

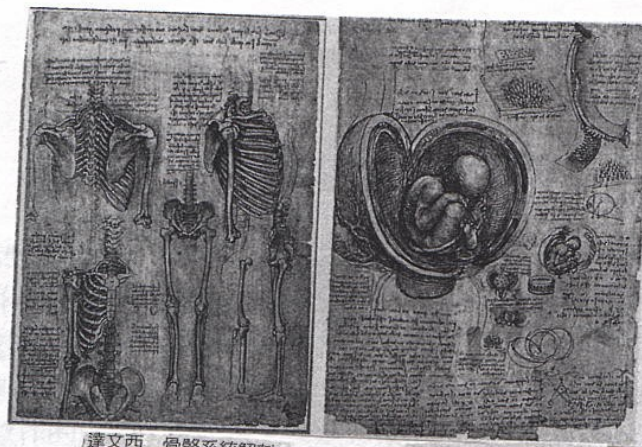
二、相關網站

<http://www.nmh.gov.tw>

<http://www.louvre.fr>

達文西 骨骼系統解剖
研究 鋼筆與褐色墨水
29 × 20cm 約 1510

達文西 胎兒成長解剖
研究 鋼筆與紅色粉筆
30.1 × 21.3cm 約 1510-13

達文西 最後的晚餐 混合油畫顏料 壁畫 422 × 904cm 1495-97

