

蒙娜麗莎的笑容

王芝芝

輔仁大學歷史學系

hist0001@mails.fju.edu.tw

「蒙娜麗莎」(Mona Lisa)是眾所周知的達文西(Leonardo da Vinci, 1452 – 1519)名畫。從羅浮宮展示的原作，到坊間的仿製品，教科書和美術畫冊內的精緻印刷品，廣告和電視的主題訴求，商品包裝(浴皂盒、禮餅、化裝盒)，乃至達達畫派近乎戲謔的再詮釋(他們為蒙娜麗莎加上八字鬍)，到處都是她的蹤跡；她是西方文明的藝術圖騰。然而不論如何被普及運用，甚至加以庸俗化，畫中蒙娜麗莎的那一抹神秘笑容，永遠令人著迷難忘。她是誰？她為什麼笑？為什麼會那樣笑？她和達文西有什麼關係？謎一樣的蒙娜麗莎，是西方藝術史界未解的議題。

傳說畫中的主人——蒙娜麗莎，乃是富商方濟各·吉奧龔多(Francesco del Giocondo)的妻子，此畫因而暱稱為「吉奧龔多夫人」(La Gioconda)。後人說到達文西如何費盡心思營造氣氛，捕捉那份神秘的笑容，是由於蒙娜麗莎溫柔的笑容蘊藏著母愛的溫馨。因此，有人說當時蒙娜麗莎暗懷身孕，但消息尚未公開，那抹笑靨來自暗藏心中，為人母者那份喜不自勝的歡悅。然則，根據學者的鑑定，此畫作於達文西第二次造訪佛羅倫斯期間(1503 – 1505)，沒有任何吉奧龔多家的資料留下來，可以佐証吉奧龔多夫人當時有身孕的說法。而且如果蒙娜麗莎是吉奧龔多夫人，為什麼不將畫交給吉奧龔多家族呢？達文西極其珍惜此畫，甚至受、法王法西斯一世(Francis I)徵召前往法國時，也隨身攜帶；是達文西與吉奧龔多夫人有感情瓜葛嗎？沒有任何資料足以証明這一點。也有人認為這是幅未完成的作品，達文西隨身攜帶，是為隨時修飾使這幅畫盡善盡美；這種說法似乎也太牽強。因為達文西是個完美主義者，他的作品很少稱得上完成的，隨時修飾本是他作畫的習慣。值得一提的是達文西死在法國，這幅畫為法王購得，遂流落法國，現在典藏於巴黎國立羅浮宮博物館(Musee National de Louvre)。自一八七一年義大利統一以來，歷屆政府向法國索回無數國寶，然而「蒙娜麗莎」則始終無法要回來，因為法國認「蒙娜麗莎」是合法購買的，法國擁有主權。一九一一年，羅浮宮的「蒙娜麗莎」遭竊，兩年後，在佛羅倫斯的一所旅舍尋回。這是蒙娜麗莎唯一的回娘家。

義大利女藝術史家里娜·迪斐齊(Rina de'Firenze)，一九九六年出版《蒙娜麗莎的秘密》(Mystery of the Mona Lisa)大膽地提出新解，她認為達文西的確曾為吉奧龔多家主婦繪像，但另有其畫，並不是他攜往法國的這一幅。「麗莎」是達文

西母親卡塔莉娜(Caterina)的小名，義大利文「蒙娜」意即「夫人」，「蒙娜麗莎」就是「麗莎夫人」；因此羅浮宮展示的「蒙娜麗莎」應該是達文西母親的畫像。卡塔莉娜具貴族血統，於 1452 年與富裕的法律公証人比耶·達文西(Piero da Vinci)未婚生下達文西後，把達文西交給比耶·達文西撫養，另嫁他人。達文西在父親培育下成長，他在受教於透視技術大師名畫家 Verrocchio 期間，經常暗訪母親。他為母親作素描，應允日後將繪成永垂不朽的名畫；因此羅浮宮的「蒙娜麗莎」乃是人子對母親的依戀，也是達文西對母親的一種承諾。為著更充分地証明達文西隨身攜帶的這張畫，和他個人生命的表述有著重要的關係；里娜迪斐齊比對了「蒙娜麗莎」畫內朦朧的背景山水，發現其中有達文西出生地文西鎮(Vinci)和他出生領洗的主教座堂，也有他死亡前的居所法國的安波耶宮(Amboise)，在這幅畫中，其實達文西還描繪了這兩個關係他自己生與死的地方。

在達文西的肖像畫作品裏，「蒙娜麗莎」一向是最具神秘性的。他以慣用的明暗手法，柔和的色彩，淡淡的光線將景物和人物分開，小心地營造他們的輪廓，讓它們的形像逐步消失在陰影裏，使得整張畫呈現出安寧平和又神秘的氣氛。按照十六世紀優雅標準繪製的蒙娜麗莎是端坐著的，但是右半身比左面挺直，眉目、嘴角和臉部的位置並不對稱；她的雙手不對稱地疊放著，兩隻有摺痕的衣袖也不是對稱的。她背後的景觀山水，左邊的地平線比右面的低。達文西恰如其份地掌握住這些不對稱安排，奇蹟似地賦予全張畫有一種呼之欲出的生命力。端坐著的蒙娜麗莎，隨著觀畫者目光的落點而變化，好似有了魂魄。達文西隨身帶的是這樣的一張畫，如果說吉奧龔多夫人與他並沒有什麼情緣，那有什麼不能接受里娜·迪斐齊的說法，把達文西畫的「蒙娜麗莎」視為他母親卡塔莉娜的畫像呢？「蒙娜麗莎的微笑」，那洋溢著母性光輝的微笑，其實是隱藏在達文西心底，那位生他的母親的笑容。

里娜迪斐齊的新書和新看法吸引了無數女性讀者的共鳴，但是學界卻對於她的推論有所保留；認為她提不出足夠的資料做有力的証明。她的書也因此被列入「歷史小說」類，因為書內個人推測太多。

那麼誰才是蒙娜麗莎呢？誰也不是，因為「蒙娜麗莎根本就是達文西的自畫像」；這大概算得上是當今最具顛覆性的看法了。一些具前瞻性的學者如在貝爾實驗室(Bell Labs)工作的史華慈博士(Dr. Lillian Schwartz)借重 X 光的透視檢查，對比達文西的其他作品，包括他的自畫像素描，再經數位處理後，於 1992 年提出相當完整的報告，做出如此顛覆的答案。(參見史華慈博士的大作 *The Computer Artist's Handbook*. New York: W.W.Norton, 1992)當然這樣的答案不會是定論，討論還會繼續下去的。

關鍵中文譯名補註

1. 達文西：達文西的原名 Leonardo da Vinci，義大利文 da 原意是「來自」，因此達文西不姓達，真正的姓名應該是「來自文西(Vinci)鎮的李奧納多 (Leonardo) 」。°
2. 蒙娜麗莎：義大利文 Mona 原意是「夫人」，Mona Lisa 就是「麗莎夫人」。
3. 吉奧龔多夫人 (*La Gioconda*)：Gioconda 是 Giocondo 的陰性稱謂，意為「吉奧龔多家的女人」，可譯為「吉奧龔多夫人」。

相關網址

- 1.達文西研究相關連結 Leonardo Learning Links
<http://library.thinkquest.org/13681/data/link1.htm>
<http://www.monalisa-artmat.com/>
2. 達文西博物館
<http://www.davinci-museum.com/>
3. 台北市國立歷史博物館達文西特展
<http://ntfs2.nmh.gov.tw/davinci/>
4. 達文西的生平(附自畫像)
<http://easyweb.easynet.co.uk/giorgio.vasari/vinci/vinci.htm>
- 5.蒙娜麗莎根本就是達文西的自畫像
<http://library.thinkquest.org/13681/data/link2.htm>
<http://library.thinkquest.org/13681/data/lillians.htm>
6. 里娜·迪斐齊(Rina de`Firenze)《蒙娜麗莎的秘密》(*Mystery of the Mona Lisa*)的評介
<http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0803893817/002-1427483-6464238#amzn-reviews>