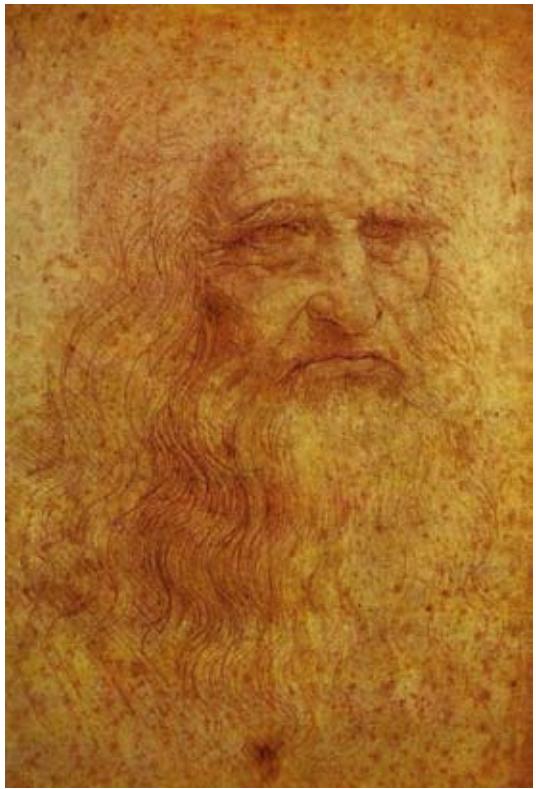

1452-1519

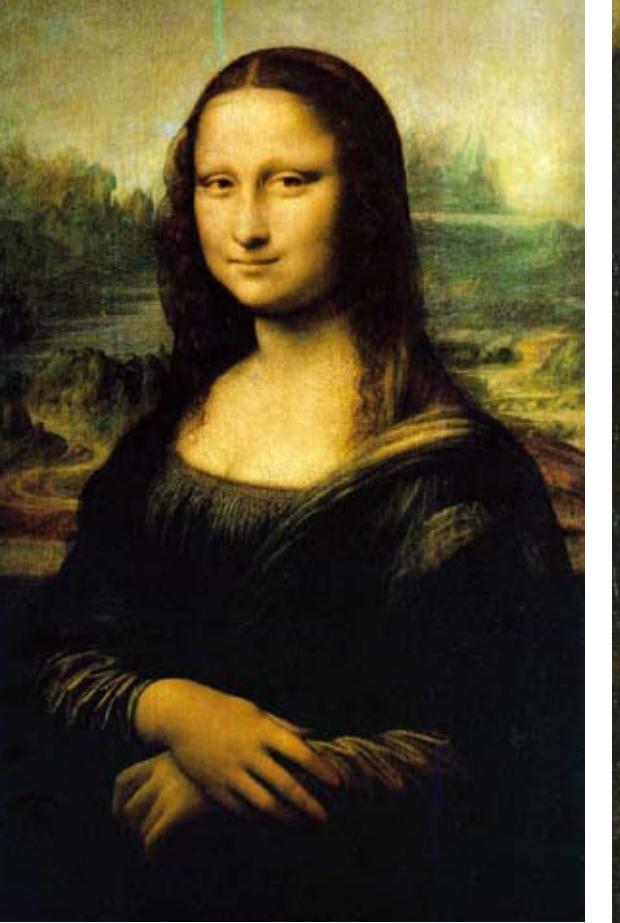
曠世奇才

達文西

Leonardo Da Vinci

自畫像 (*Self-Portrait*) 1512 紅粉筆 33.3×21.3cm ©杜林國家藝術館

蒙娜麗莎 (*Mona Lisa*) 與局部特寫 1503-1506 木板上油彩 77×53cm © 巴黎羅浮宮博物館

世上最出名的繪畫是哪一幅？大部分的人可能都會不假思索地脫口而出：「蒙娜麗莎」。2006年12月時，談論「蒙娜麗莎」的網頁就有一千五百四十萬個。此畫的作者呢？名氣同樣可與歐洲社會名流、政壇人物或王室成員相比：達文西。「蒙娜麗莎」之所以能獲得今日的崇高地位，顯然得益於它與達文西的關連。除了達文西，史上再沒有藝術家能同時讓德國文豪歌德 (*Johann Wolfgang von Goethe*)、英國文學家佩特 (*Walter Pater*)、精神分析大師佛洛依德 (*Lucien Freud*) 等文采熠熠的學者深深著迷。他不但是文藝復興巔峰時期藝術三傑之冠，更是一位出色的建築師、工程師和發明家，他精通數學、透視學、幾何學、解剖學和自然科學。稱他為「曠世奇才」，絕不爲過。

謎樣的身世，傳奇生涯的肇端

1452年4月15日出生的達文西，是從事公證行業的舍·皮耶洛（*Ser Piero*）與嘉特麗娜·娃卡（*Caterina Vacca*）兩人所生的私生子。嘉特麗娜究竟是擔任舍·皮耶洛女傭的農家女，還是如當地的傳言所說的酒店女子，無從查證。「達文西」並非真正的家族姓氏，這個姓指的是來自義大利托斯坎（*Toscane*）一處叫文西（*Vinci*）的小城鎮—達文西的出生地，「達文西」（*Da Vinci*）的意思，就是「來自文西城的人」，換句話說，是以出生地的地名作為姓氏。

關於達文西的真正長相與個性如何？雖然有自畫像和後人為他雕刻的肖像傳世，但它們卻往往與傳說和文字記載有所出入。事實上，他與衆不同的體型和性格，很早就像神話一般地經由傳記傳頌開來：據說他外貌俊美，和一般年輕人一樣充滿夢想；喜歡做運動鍛鍊身體，體格魁武，有如巨人、大力士，能輕易地將一塊馬蹄鐵放在手心稍加用力，將之扭曲變形；擅彈七弦琴，並且有著天生的好歌喉。

不論如何，可以確定的是，被稱為「繪畫神童」的達文西，很早就顯露了他在藝術方面的過人稟賦。十五歲時，他進入弗羅倫斯著名的藝術家安德烈·維洛喬（*Andrea Verrochio*）的工作坊當學徒。在學識淵博又有經驗的維洛喬的引導下，達文西的才華迅速發展。藝術家兼美術史學家喬治·瓦薩利（*Giorgio Vasari*）記載了一則傳說，提到達文西很快地就青出於藍，甚至讓他的老師相形失色而自嘆弗如，決心擋下畫筆，轉朝自己較擅長的雕塑領域發展。1472年，二十歲的達文西成為畫家同業公會會員，藝術造詣已經達到足以獨當一面的大師水準。

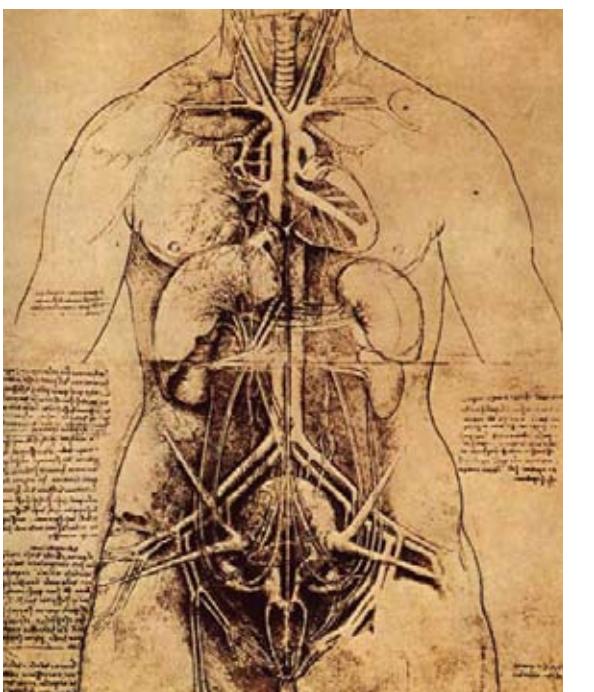
私生子出身卻享譽全球的達文西，隨著2004年美國作家丹·布朗（*Dan Brown*）的小說《達文西密碼》（*Da Vinci Code*）的出版，再度成為議論紛紛的焦點。這部著作不但極為暢銷，風靡世界，並被拍成電影，搶盡票房，轟動全球也震驚宗教界。故事中指出，達文西可

投擲巨砲 (*Drawing depicting the casting of giant cannon*)

約1503-1504 © 英國溫莎堡皇家圖書館

女性軀幹 (*Drawing of a Woman's Torso*)

素描 77x53cm © 米蘭安布羅西亞納圖書館

能是秘密教派「錫安會」的成員，他知道聖經上的抹大拉，實際上是耶穌的太太，在他所畫的「最後的晚餐」中，位於耶穌身旁的長髮者可能是抹大拉。如果這個推測屬實，達文西生平的傳奇與神秘，無疑更添一層。

典型的文藝復興「全才」，充滿實驗精神的科學家

歐洲文藝復興時期的理想，就是要教育人們都能成為一位典型的「人文主義者」(*the humanists*)。特別是那個時期的紳士和朝臣，都期望能當一個會說多種語言、會玩樂器、會作詩以及各種才藝技能和專門知識，也就是「博學多能」的完人，所以文藝復興時期的外交官暨名作家，卡斯提格利歐諾(*Baldassare Castiglione*)當時寫了一本《朝臣手冊》(*The Book of the Courtier*)，為的就是教導人們如何成為一位「博學者」(*polymath*)。

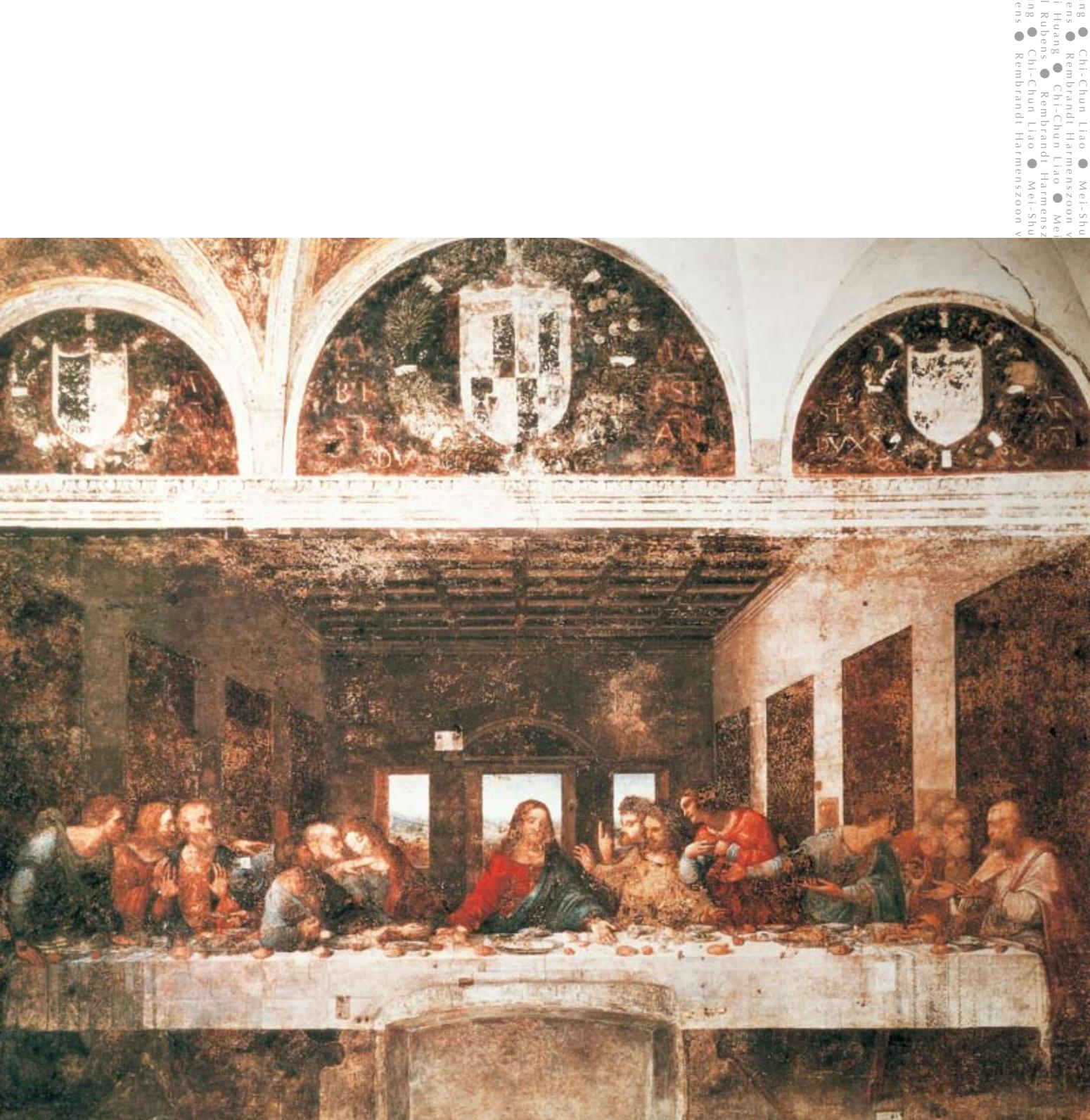
除了繪畫、雕塑與建築之外，達文西很早就涉足其他學術領域的研究：數學、透視學、幾何學、機械工程及一般自然科學，諸如物理、天文、解剖學、植物學，他認為這是身為創造者不可不具備的知識。

事實上，達文西在他還沒有成為名畫家之前，就已經是一位有名的水利工程師。在 1482 年達文西為前往米蘭效勞於史弗查公爵 (*Duc Sforza*) 所撰寫的自薦書中，他列舉了自己的十項長處，強調自己可以提供令人滿意的服務。只有第十項（最後一項）觸及建築、繪畫與雕塑，其他九項談及的盡是他在設計軍事器械方面的才能。此信中所言，或許並非吹噓自捧。達文西的故鄉設有達文西博物館，館內陳列了根據他構思而繪的腳踏車草圖、許多按照他的草圖製成的機械裝置和模型，包括著名的多筒槍、坦克、配備多道水閘的水道橋，都見證了達文西在工程與機械上的成就。弗羅倫斯是個古典研究的重鎮，當義大利各地的藝術家費盡心思在弗羅倫斯爭得一席之地時，達文西卻選擇離開，前往米蘭這個充滿數學與機械學風格的都市，或許就是深受當地的科學氣氛所吸引。

達文西滿腦子的豐富創意，無人能及，他永無窮盡的好奇心和求知慾，更是讓人驚嘆，連一般人習以為常的一些自然現象他都不會放過研究的機會。「尿是從何處而來？牛奶是從何處而來？養分如何在血管裡輸送？酒醉因何而來？嘔吐因何而來？腎結石與石頭是從何而來？眼淚從何而來？……」，諸如此類的問題在他的手稿中比比皆是。在當時科學家們仍奉古希臘羅馬文獻為權威的時候，達文西卻大膽批評那些科學「既沒用又錯誤百出，因為它們並非出自經驗——一切定論之母」。他因而發展出大膽的實驗方法，尋求問題的解答。最早的人體正確解剖圖，出自達文西之手，就是實際解剖屍體的觀察所得，其中的知識，遠遠超越他所處的時代。

絕世的繪畫才華，科學與藝術的結合

就一位享有盛名的藝術家而言，達文西傳世的作品數量，實在少得讓人驚訝：僅寥寥十餘幅。然而，它們卻件件展現絕倫風采，已足以證明他的天才。這些傑作運用了達文西正確的解剖學知識以及他對不同動植物的生長樣態、對各類自然現象與人類面貌的細膩觀察與瞭解。它們也得力於達文西無以倫比的高超絕技：微妙的明暗對照、光效的掌握、準確的透視比例，特別是他所發明的「暈塗法」

最後的晚餐 (The Last Supper) 1498 壁畫 460×880cm © 米蘭聖馬利亞感恩修道院

(*sfumato*)。以漸層變化的色調，讓形體輪廓顯得柔和自然的這個神奇畫法，使得達文西的畫作蒙上一層微妙的朦朧氣氛，當然，它也是描繪「蒙娜麗莎」臉上那抹神秘微笑的關鍵。

在達文西的畫作中，藝術形式與客觀知識完美地呼應，也與精神內容完全結合。達文西認為，繪畫的最高境界乃是透過寫實的形體，表現出內在的心靈。在描繪「最後的晚餐」的過程中，達文西在人物姿態表情的安排上，煞費苦心，為的就是要表現基督的崇高、十二門徒各個不同的內心狀態。

達文西不但挑戰新的描繪手法，也進行繪畫顏料的實驗。然而，「最後的晚餐」在達文西還在世的時候就開始剝落。描繪弗羅倫斯在昂加里地方擊敗米蘭的壁畫「昂加里之役」(*Battle of Anghiari*)，則是個更澈底的失敗：達文西甚至才畫到一半畫面顏料就開始變質剝離，最後終於放棄這件作品。

達文西的畫作不是受損就是大體上未完成，真正完成而傳世的數量有限，雕塑只見初步模型，構思的偉大工程也大多只見紙上談兵，內容豐富廣泛但淪落各地的各類設計圖或札記手稿，其中的發明也從未實現。然而，他卻讓人推崇備至、傾慕不已。他的崇高地位，無疑是他既是科學家又是藝術家、追根究柢的精神，他永不滿於現狀、充滿旺盛求知慾、勇於嘗試新事物，而這就是造就「曠世奇才」的秘密！「畫家達文西」的藝術天才或許遙不可及，但「科學家達文西」的這種不計成敗、不顧世俗榮辱，專注於探索世界的奧秘、拓展自己敏銳心靈的工作態度，卻是許多一味地追求速成與具體結果的現代人都可學習的。

小書房

- Angelo De Fiore等撰稿，賈輝豐譯，許麗雯總編輯（1992）：巨匠美術週刊5—達文西。台北市：錦繡文化。
Francesca Debolini原著，曾少干譯（2000）：達文西。台北市：貓頭鷹出版社。
胡永芳總編輯（2001）：藝術大師世紀畫廊4—文藝復興的巨人：達文西。台北市：閣林國際圖書。
Sherwin B. Nuland原著，曾麗文譯（2001）：左岸文庫 傳記4—達文西。台北縣新店市：左岸文化。
Alessandro Vezzosi原著，陳麗卿譯（2002）：發現之旅63—達文西：科學與藝術天才。台北市：時報文化。

