

從「蒙娜麗莎的微笑」 看達文西的創造力

A Look at Leonardo da Vinci's Creativity by "Mona Lisa's Smile"

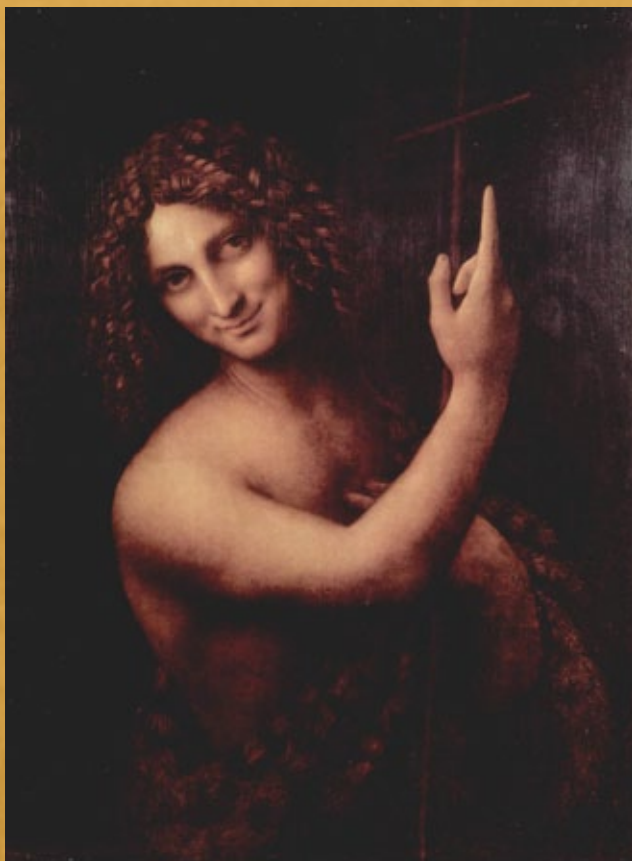
徐偉珍 Wei-Chen HSU
圖文工作者

達文西晚期作品，都是透過微笑傳達某種神秘體驗，這在伴其過世的三幅重要晚期畫作「蒙娜麗莎」、「聖母子和聖安娜」、「施洗者約翰」都具有這種特點。

「蒙娜麗莎」，在義大利語中的意思是「快樂的夫人」，Mona Lisa，「Mona」應拼寫為 Monna，意為「夫人」、「Lisa」則是畫中人的稱謂，有人說，她是義大利佛羅倫斯富商法蘭西斯科·焦孔多（Francesco del Giscondo）的妻子焦孔達（La Joconde），不過也有人說她是朱立安·德·麥迪奇公爵的情婦，帕奇菲卡·布藍達諾（Pacifica Brandano）。據義大利媒體報導，蒙娜麗莎研究專家朱塞佩·帕朗蒂在佛羅倫斯伊索教堂的檔案中發現「弗朗切斯科·德焦孔多之妻」的死亡通知單，裡頭揭示她「死於 1542 年 7 月 15 日，埋葬在聖奧爾索拉修道院」的訊息。

有人說達文西一開始畫「蒙娜麗莎」，是替麗莎夫人畫肖像，最後卻畫成不太像她本人。還進一步

的推測：達文西曾畫過兩幅蒙娜麗莎，一幅畫已經交給委託者，也就是瓦薩里看到的這幅。另一幅則為仿圖，他改變了畫中人物的特徵，以體現心目中的完美女人形象，成為今日世人所熟知的「蒙娜麗莎」。但無論如何，聲稱為「蒙娜麗莎」真跡的就不只一幅，相似的仿作也流散在世界各地，要一一探討則族繁不及備載，不如就單純的好好看畫吧！

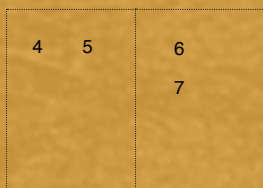

- 1 達文西 蒙娜麗莎 1503-1507 77×53 cm 法國巴黎羅浮宮美術館藏
- 2 達文西 聖母、聖嬰和聖安娜 1510 54×39 cm 法國巴黎羅浮宮美術館藏
- 3 達文西 聖約翰 1513-1516 54×39 cm 法國巴黎羅浮宮美術館藏

似有若無的眉

蒙娜麗莎為什麼「沒有眉毛」？有人認為，文藝復興時代的佛羅倫斯，女子以薄眉為美，而因為顏料的耐久性，才使得幾世紀後眉毛消失了。其後 Pascal Cotte (Lumiere 技術公司的創辦人) 將其發明的 240 兆像素的多光譜相機掃描畫像發現「蒙娜麗莎」的一根眉毛，證實了這個說法，他認為蒙娜麗莎的眼睛周圍顏料的裂痕有所消退，可能是因為

修復人員在清潔畫布時，擦掉了她的睫毛和眉毛。也有人說，歐洲貴族當時流行將眉毛剃掉，以為這樣就會長出又濃又密的新眉毛，但失敗者眾。達文西為了諷刺這種風潮，便請她來做模特兒，蒙娜麗莎知道他的用意，心情十分複雜，加上樂師演奏優美的背景音樂，尷尬、羞怯的神秘的笑容自然就浮現在臉上了。

- 4 蒙娜麗莎的眉毛與眼睛
- 5 蒙娜麗莎的頭髮
- 6 蒙娜麗莎的嘴
- 7 逆時針轉 90 度浮現男性裸背

魅惑之眼

「蒙娜麗莎」的眼睛，不管從哪個方向看，都覺得她正注視著自己，其實是因為她的身體向左，臉以四分之三的角度，接近正面的向著我們，眼睛向畫面右邊投射，所造成的錯覺。直視人的眼神，卻不讓人感到妖媚，但在那個時代顯得不夠端莊且有欠矜持。關於雙眼的部分，各有不同的說法，有人說，雙眼是陰陽調和的，右眼是溫柔的女性，左眼則具有剛毅的男性氣質；而人類的眼睛靠近鼻梁的眼瞼較寬大，「蒙娜麗莎」的左眼卻也具有右眼的特徵，所以他畫的是兩隻右眼。

蒙娜麗莎的嘴角和下眼瞼隱含笑意，但定視她的眼神，卻絲毫沒有笑的感覺，所以人們會不自覺將目光在嘴角與眼神間反覆觀察，在視覺變換中，便浮現出蒙娜麗莎複雜的微笑。

蒙娜麗莎的眉骨、鼻子及額頭形成了一個十字架，代表基督給予人聖靈。雙眼如基督被釘子洞穿的雙手，象徵著基督從死裏復活，人才真正

地「眼亮」了！

美國畫家羅恩·皮西里羅（Ron Piccirillo）認為蒙娜麗莎的眼、鼻陰影的形狀，意味著被棕櫚、橄欖、月桂等樹枝所傷，代表她對勝利與真理的厭惡。

謎之髮型

「蒙娜麗莎」的頭髮上覆蓋絲巾，是十六世紀初的佛羅倫斯貴婦流行裝扮。但是在文藝復興時期，年輕女孩讓自己的頭髮披散下來，是品行不端女子的典型象徵。加拿大全國研究委員會（National Research Council of Canada）用鐳射掃描器檢視，蒙娜麗莎的頭髮結成圓髻，戴著無邊女帽，幾縷捲髮從帽沿露了出來。

請讀她的唇

微笑時，眼角會略微下垂，嘴角也會上揚，這些特徵在蒙娜麗莎的臉上被陰影覆蓋著，造成若有

似無的笑容，所以她到底有沒有在笑，造成很大的爭議。巴耶《達文西：恩典》（1993年）指出把上半部的臉遮起來，就會看見嘴角的笑意。眼神本身沒有笑意，反而顯得憂慮。緊閉的雙唇加上下唇微凸，暗有嘲諷之意。透過這些觀察，可得到複雜而多重的解讀。

美國哈佛大學神經生物學家，在2003年二月於丹佛舉行的美國科學促進協會年會（Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science）時，也提出相同的觀點。Margaret Livingstone 教授發現，將視線完全集中在臉上時，微笑會消失。把視線轉移到其他畫面時，反而可以感覺到微笑。因為人的視覺分直接視覺和輔助視覺。直接視覺能辨別細節，輔助視覺能辨別影子。蒙娜麗莎的微笑，幾乎都是用影子表現出來的，所以用輔助視覺看，效果最好。

認為她沒有笑的人，說她只有左半部的臉龐在微笑，右半部臉頰維持靜止。法國里昂的腦外科專家讓·雅克·孔代特博士認為蒙娜麗莎剛得過一

次中風，所以半個臉的肌肉鬆弛、臉歪著，才顯得微笑。美國馬里蘭州的約瑟夫·鮑考夫斯基博士認為，蒙娜麗莎沒有笑，她只是想掩飾自己沒長門牙。醫學小組認為，她的嘴巴緊閉，是因為她要掩飾水銀療法醫治梅毒而發黑的牙齒。

多數人認為她的微笑跟其遭遇有關，如：初為人母的慈愛和滿足的微笑、歷經喪子之痛，被達文西請來的樂師和小丑逗笑；嘴角似有若無地牽動兩頰肌肉，表現出無限的神秘感；英國醫生肯尼士·基友博士相信蒙娜麗莎懷孕了，因為她的臉上流露出滿意的表情；性學專家推測：蒙娜麗莎剛剛經歷了性高潮，所以才表現出令世人傾倒的微笑；蒙娜麗莎不是貴婦，而是妓女，故而微笑中帶著譏嘲和揶揄；她吃了苯氨基亞胺（吃完巧克力後產生的歡愉激素），顯得很陶醉；她的微笑是悲傷的，因為她的丈夫是個有權勢的酒鬼並經常打她；西格蒙德·佛洛伊德（Sigmund Freud）認為笑容是對母親的懷念。

總之，她的笑容是複雜的。阿姆斯特丹大學的荷蘭科學家則用「情緒識別軟體」分析出，蒙娜麗莎的微笑包含：83%的喜悅，9%的厭惡，6%的恐懼和2%的憤怒。還有人說從鼻子以下的部位切割下來，逆時針旋轉九十度，類似裸體男性的背面寫真：脊椎所呈現的凹陷、臀部、大腿肌肉具體浮現出來。

8 蒙娜麗莎的五官與髮線位置比例與達文西自畫像相同
 9 蒙娜麗莎的頸項
 10 蒙娜麗莎的手
 11 表達對上帝敬畏的人物頭像

撲朔的性別之議

「蒙娜麗莎」真的很神秘，連性別也有人懷疑，雖然大部分的人都認為它是女性，但在達文西身邊工作生活的皆為男性，所以有人認為畫中人是達文西俊美的弟子撒伊。也由於文藝復興時代男模特兒比較多，所以有人認為她是穿女裝的男模特兒。

埃及傳說中，主管男性生殖器的神叫阿蒙（Amon），主管女性生殖器的神叫伊西斯（Isis）— 古代文字中曾將其讀做 L'ISA，因此 Mona Lisa 就是暗示 AMON L'ISA，即蒙娜麗莎非男非女，是兩性的融合體。但這個說法被推翻了，因為 Mona Lisa 是後人的稱謂，這幅畫本身也不叫做 Mona Lisa。

有人認為，蒙娜麗莎或多或少，跟達文西自己有關。她是因自戀所投射的自我形象，畫的是達文西想像中身為女人的自己，或是自小別離的親生母親。1986 年，美國《藝術與古董》雜

誌將達文西自畫像和〈蒙娜麗莎〉按比例合併相疊，以畫中眼睛瞳孔一致為準，結果發現這兩幅畫的眼睛、髮腳線輪廓、雙頰和鼻子均一模一樣，於是他們推論畫中的主角是男性，是達文西的自畫像。

也有人認為他畫的不是人，而是達文西設計的機械人偶。美國畫家羅恩·皮西里羅則認為她不是肖像畫，而是在畫「妒忌」。

脖子的「神蹟」

「蒙娜麗莎」的脖子，雖然只是小小的一截，但不乏「神奇的」評論。有人說，從陰影上看，它不是立體的，而是平面的，它是原罪的連接，形成了獸身人面的「斯芬克斯」。還有人說，在頸項旁邊的頭髮遮掩處，分出一股狀如葡萄藤的黑影，使人想起基督：「我就是真正的葡萄藤」。這個神跡，使右手的拇指（飛鷹之頭）驚愕反轉。

會說故事的手

蒙娜麗莎的手，引起醫學界的注視。有人說因為她生病了，所以手變形了。風濕病學專家德克認為蒙娜麗莎的左手有一處腫脹、左眼周圍也有些浮腫，可說是感染了風濕，婦女發病年齡是30至35歲，正好是國際上普遍認為蒙娜麗莎時的年齡。法國外科醫生認為蒙娜麗莎因中風而半身癱瘓，所以她的左手鬆弛而右手卻十分緊張。

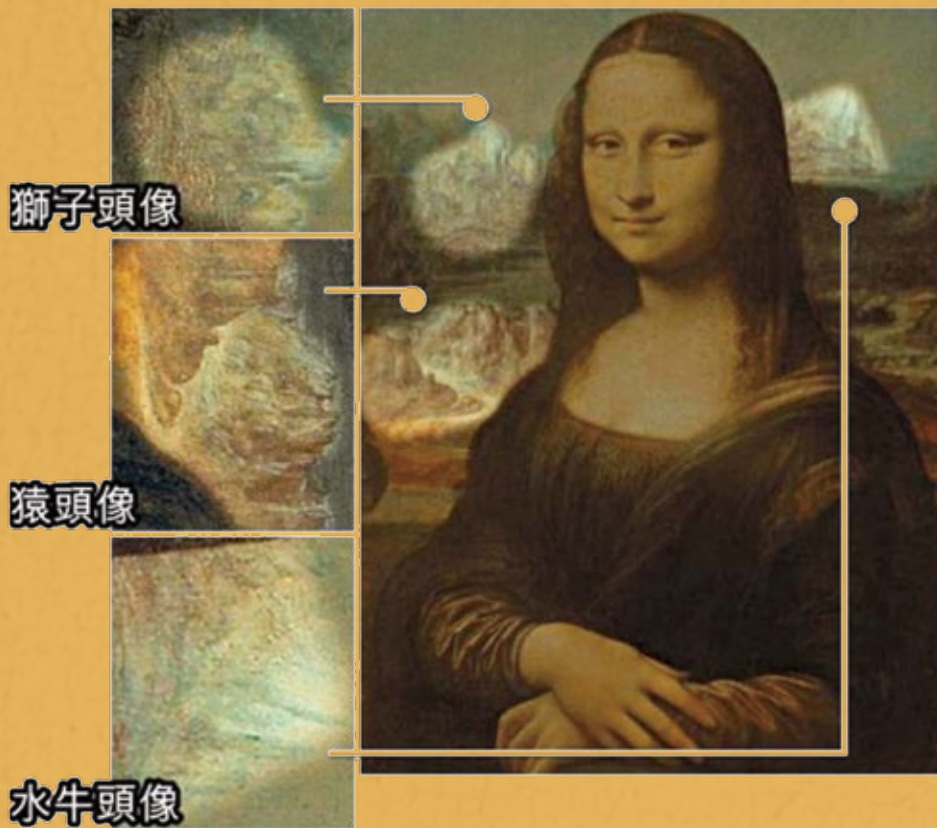
對於技巧而言，卻有兩極的評價。有人說她手部浮腫，畫得不好。更有人譽她的右手是「美術史上最美的一隻手」，比起完全寫實的技巧，這隻手更具量感與生命力。

以姿勢來說，柯特說這是達文西首次畫出的姿勢，其他畫家只是一味模仿。而十六世紀貴婦坐著的時候，將右手交疊在左手上，擺放於腰身

的位置，是年輕女性的理想姿勢。

在達文西畫中，總是不乏宗教情懷的議題。基督教的說法是，蒙娜麗莎雙手交叉的部位，可看到一個人物頭像，同樣的頭像也在「聖母與聖嬰」中出現，代表了上帝及對上帝的敬畏。而達文西對古埃及文化有深刻的瞭解，古埃及與基督教有深刻的淵源、與義大利也有久遠的往來。當古埃及有洪水來臨時，大群飛鷹會迅速叨食死亡的屍體，整理滿目瘡痍的環境。因此飛鷹具有再生的含義。古埃及神話的飛鷹都是雌性的，牠們在風中感孕，和基督教聖靈感孕的意涵相似，都是無性生殖。蒙娜麗莎的右手看靜靜地放著，卻隱藏強烈的動感，它是一隻盤繞飛來的飛鷹輪廓，撲向被洪水泡得腫脹的左手上，大拇指是俯衝中的飛鷹頭，其餘四指和手背是向下撲打的翅膀，手腕是正在阻止氣流，以便中止飛行的尾巴。

12 蒙娜麗莎畫中暗藏野獸 (圖片來源：爽報 <http://www.sharpdaily.hk/article/international/20111207/31359>)

遠近高低各不同 — 背景

達文西認為透過肉體描繪出靈魂是最難的，他將這種美學觀在「蒙娜麗莎」中體現出來，以「暈塗法」、「空氣遠近法」讓蒙娜麗莎自背景中浮出，又像是溶入空氣之中。他忽略了「中景」，反而襯托出前景人物的「神聖感」，似乎暗示畫中主角並非來自人間，背景的風景與蒙娜麗莎的微笑，也使人感受到大自然的神秘。

「蒙娜麗莎」的背景透視不一致，左低右高。因此，從左到右看畫，人會漸漸升高，從右到左看畫，人會漸漸下降，使人捉摸不定。左邊的地平線較低、蒙娜麗莎的身體稍向左轉。左邊為女性的象徵，呈現達文西的女性崇拜。因為拉斐爾臨摹的「蒙娜麗莎」兩旁有柱子，在 1911 年盜竊事件以前，這幅畫也沒甚麼人關心，等她回羅浮宮後，被認為背景原有兩個圓柱，但這說法被推翻了。

義大利藝術史家里娜·迪斐齊 (Rina de'Firenze)

於 1996 年出版《蒙娜麗莎的秘密》(*Mystery of the Mona Lisa*) 比對了「蒙娜麗莎」的背景後，發現了其中有達文西出生地 — 文西鎮 (Vinci) 和他出生受洗的教堂，也有他死亡前的居所 — 法國的安波耶宮 (Amboise)，也就是此背景同時畫了達文西出生與死亡的地點，是將兩個不同的景色結合在一起，背景高低有助於分割兩地的不同之處，同時在畫面的布局上也增加了流動感。

背景為暴雨和大洪水的場面，以橫線分成兩部分，橫線下是汪洋，橫線上是渾沌的天空。追溯到希臘神話中，想要毀滅人類、重整世界的宙斯化作金雨、天鵝與麗達媾和。達文西作過多幅麗達與天鵝的相關素描。若將「蒙娜麗莎」看作麗達，暴雨就是要毀滅人類卻向人類求愛的宙斯，若將蒙娜麗莎身後的圖案和右肩輪廓、胸脯相連，便形成了天鵝的輪廓，這是一場集毀滅與再生的幽會，宙斯與麗達的結合，即「暴雨」、「天鵝」與「蒙娜麗莎」的結合。

美國畫家羅恩·皮西里羅認為將畫作順時針轉 90 度，便可在背景中看到猿猴、獅子、水牛等動物頭像，還可看到蛇（鱷魚）在蒙娜麗莎的胸口出現。並以達文西的詩句為佐證：「豹會出於妒忌，以謊言殺掉獅子。」、「她的心被膨脹的毒蛇啃噬。」由於這些句子都是描述妒忌，故他說蒙娜麗莎不是肖像畫，而是將「妒忌」具體顯現的畫作。

其他說法

在蒙娜麗莎這幅畫之前的肖像畫，只畫到胸膛中間，但是蒙娜麗莎卻畫到腹部，成為日後的畫家及攝影師的肖像構圖。「蒙娜麗莎」為金字塔構圖，交疊的雙手為金字塔的底部。胸部、頸部和面部散發出柔軟的光芒，顯示出肉體的豐滿和柔潤。

關於「蒙娜麗莎」的軼聞，確實有不少：臉部採用數學的黃金比例「1：1.618」來達到女性美的完美規範；畫作上有個 12 釐米的缺口，可能是因為畫框曾被更換過；丹麥醫生堅信她先天癱瘓，使她的左臉受到影響，並使雙手過大；達文西將神秘的泛靈主義與自然精神融合，正是「蒙娜麗莎」微笑背後的深刻含意；三維掃描技術顯示，蒙娜麗莎是非常筆直地靠在自己坐著的椅子上。

就色彩與技法而言，科特以現代科技還原蒙娜麗莎原本的色彩：膚色是暖粉色、天空是藍色，目前的背景是油墨經 500 年歲月沉澱的結果。並比對出達文西最初所畫的笑容角度略小，且臉龐面積較大。光影的表現、看不見的筆觸（空氣遠近法，sfumato），都是超越時代的應用，有的地方是指尖作畫，科學家用的鐳射掃描器顯示出比髮絲還要細的細節，但卻沒發現筆觸與達文西的指紋。

創造力分析

就 Stein、Lingeman、Davis 所列舉的七十項創造者的人格特質，達文西符合的有：

- 有冒險精神、勇於冒險：蒙娜麗莎符合達文西自

畫像的比例，又以披頭散髮與直視觀眾的構圖，突破當時名媛的禮教，由此可知這幅畫是富有冒險精神的。

- 審美的：金字塔式的構圖與巧妙的布局、黃金比例的構圖、若隱若現的微笑，每一點都值得人讚嘆與欣賞。
- 有藝術的興趣：世界上關於蒙娜麗莎的研究，族繁不及備載，顯示出各國學者對其產生藝術的興趣，同時達文西一向以藝術來做科學研究的輔助，也可見畫家的興趣廣泛。
- 愛新奇的、好奇的、不自滿、勤勉的、自動自發的、自我引導的、開放的：達文西對周遭的事物充滿好奇，保持開放的態度，並且有追根究柢的本事，對周圍事物的追求抱持著謙遜的求知者心態，永不停止。
- 興趣廣泛、多才多藝：達文西不但是畫家、雕刻家、建築家、音樂家、物理學家、科學家、舞台設計者，更是醫學解剖專家、機械發明家等。
- 自主的：達文西對自己的求知慾一向都是自主學習的。
- 創造性、複雜性：單看「蒙娜麗莎」的一雙眼睛，就結合了埃及文化、感性與理性、男與女等複雜創造性的概念，何況背景包含生與死等種種難解之謎，更加深了分析這幅畫的複雜性。
- 支配性強：達文西曾經說過：「藝術家就好像是上帝……」代表他認為藝術家和上帝在某種關係上，有著相同的支配性。
- 富於情感：達文西總是將本幅作品帶在身邊，並在畫中留下了許多訊息。
- 精力充沛的：達文西的體能相當強，是那個時代的大力士，且他幾乎都不怎麼睡覺，對未知的世界，總充滿無限精力。
- 熱情的、率真的：達文西對他專注的事物是充滿熱情的，對大自然的情感是率真的。
- 好嘗試的：達文西會為他發明的東西進行一連串試驗以及畫草圖。
- 勇於表達的、知變通的、有幽默感的：達文西晚

期作品，都是透過微笑傳達某種神秘體驗，每一幅作品中，都可透過鏡射得到特殊影像，而鏡射的位置就暗示在畫中人的手勢與眼神中。

- 理想主義者、敏覺的：達文西是一個數學家，他也用他靈敏的覺察來看待事物，認為上帝是一個偉大的數學家，世界的創造就是一連串精密的運算。
- 富想像的、富覺察力、機智的：達文西將埃及故事及寓言，都以隱喻的語彙表達在他的畫作「蒙娜麗沙」中，似乎是埃及文化隱含的特殊力量與謎底需要在畫作中被解開。
- 獨立的、個人主義的、自我覺知：在人格上，達文西懂得為自己盤算以及自我推薦；在畫風中，他有自己獨特的融合科學、數學與神話、宗教的個人風格。
- 內省的、喜歡複雜的事、熟慮的：達文西有作筆記以便記錄自己思緒的習慣，內容通常為觀察與發現不同領域事物的細節，並對它們進行分析。
- 富直覺的：達文西的畫作充滿了宗教性的趣味以及神秘的特質。
- 好自由的、堅毅的：達文西喜歡到處旅行，他曾經被誣指為雞姦，因此自後寫字都寫「鏡中字」，不想被他人妨礙自己隱私，即使遭遇挫折，也不放棄自己的人生與探索事物的本能。
- 需要獨處時間：這幾乎是每個人都需要的，達文西也不喜歡自己每一刻都被人注視，才發明一些特殊的符號在畫中隱藏他的思想。
- 喜嬉戲、喜孩子氣：達文西喜歡接觸大自然，並且喜愛在草地上翻滾，對許多事物都童心未泯。
- 自負的：達文西常常與米開朗基羅暗中較勁，顯示對自己的才能與氣質都頗為自負。
- 尋求感覺：以「蒙娜麗沙」這幅畫來說，他尋求的是一種超自然的空靈感、朦朧之美。
- 忍受曖昧不明、不墨守陳規：達文西的畫，時常是曖昧不明的，雖然都各有自己的構圖，卻在精神層次上隱喻更深一層的含意，他從不墨守陳規，一再打破既有的構圖方式以及畫法。

「蒙娜麗莎」其構圖與含意中所蘊含的創造力，如此獨特、神秘，可以用 Roukes 的創意思考之 3R 模式來說明。(一) 諮詢指示 (Referring)：是左腦的，科學、理性；(二) 反應思考 (Reflecting)：是右腦的想像、感觀；(三) 重新組成 (Reconstructing)：是左右腦能力統合所產生的結果，包含邏輯思考與幻想類推。我們知道，達文西是左右手皆可靈活運用的人，因此他左右腦之統合轉換會比其他他人快速，正因其比其他他人快速的原因，在相同時間的思考下，達文西想到的往往更多也更複雜，此一要素形成了他對之後結合科學與宗教理念的神秘性質繪畫，更加得心應手。

達文西之所以能成為畫家的原因，以創造力的四個歷程：準備、醞釀、豁朗、驗證來說，他的準備期在童年時就已經產生了。童年時期，舅舅帶著他多方探索大自然的奧妙。成年後，他接觸的知識層面更加地廣泛，這些知識在他的心靈醞釀，使他一直想追尋自然界的奧秘，所以一直做筆記以記錄他所發現的一切 (豁朗期)。並且，他將這些私人筆記本中所發現、創造的智慧結晶，更進一步地實現在他的畫布上，或是製作出相對應的模型，因此我們也可以說達文西的繪畫是其蘊含許久的心血結晶。

延伸閱讀

- 王其敏 (1997)：視覺創意思考與方法。新北市：正中書局。
- R. J. Sternberg 編：創造力 I · 理論 (Handbook of creativity, 李乙明、李淑貞譯, 2006)。台北市：五南。
- R. J. Sternberg 編：創造力 II · 應用 (Handbook of creativit, 李乙明、李淑貞譯, 2006)。台北市：五南。
- 曾廣直 (2001)：世界博物館巡禮 — 羅浮宮美術館。台北市：大地地理文化。
- 沙蓀著，黃中憲譯 (2003)：蒙娜麗莎五百年。台北市：貓頭鷹出版。
- 法蘭切斯卡·達柏里尼著：藝術大師圖鑑 — 達文西 (曾少千譯, 2003)。台北市：貓頭鷹出版。
- 王雷 (2003)：世界歷史未解之謎。台中市：好讀出版。
- 麥可·懷特著：達文西：科學第一人 (許琳英、王晶譯, 2000)。台北市：貓頭鷹出版。
- <http://www.shs.edu.tw/works/essay/2005/10/2005103123502765.pdf>
- <http://news.qq.com/a/20051215/000972.htm>
- <http://blog.udn.com/7260678/1697362>
- http://blog.sina.com.cn/s/blog_488f5b440100038v.html
- <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%92%99%E5%A8%9C%E4%B8%BD%E8%8E%8E>
- <http://www.qqread.com/photoshop/2007/12/d384834.html>
- http://www.ce.cn/xwzx/xwzwhk/peoplemore/200710/19/t20071019_13305215.shtml
- http://civ.ce.cn/tt/200710/19/t20071019_13303053.shtml
- <http://hi.baidu.com/myonedream/blog/item/33cdd93da010aec59e3d62c2.html>
- <http://www.ihao.org/dz5/thread-243004-1-1.html>