

LEONARDO DA VINCI

Cracking the Da Vinci Code
with **Chiang Hsun**

達文西密碼

蔣勳
著
破解

LEONARDO

DA VINCI

耶穌基督受洗圖

- 1472—1473
- 油彩與蛋彩在木板上
- 176.9×151.2公分
- 義大利佛羅倫斯，烏菲茲美術館藏

讓老師不敢再畫畫的學生

達文西十七歲時到佛羅倫斯，進入畫家維洛及歐的工作室做學徒。學徒的工作是幫助老師調顏料、製作畫板、洗筆，也做石雕或鑄銅的助手。

一四七二年，達文西二十歲的時候，他的老師維洛及歐畫了這張「耶穌基督受洗圖」，並要求達文西在畫面左下角添加兩名天使。這兩名天使就成了達文西傳世最早的繪畫作品。

「耶穌基督受洗圖」是基督教藝術史上常見的題材之一。

依據《聖經》記載，比耶穌年長的「施洗約翰」（St. John the Baptist），苦修傳道，在約旦河邊用河水為人洗禮。信徒受洗，表示洗淨罪惡。

有一天，耶穌也來到河邊，要求受洗。

施洗約翰看著耶穌，說：「祢在天國是比我大的。」

耶穌回答：「我的時間還沒有來臨。」

約翰就遵照儀式，舀起河水，從耶穌頭上淋下，為耶穌施洗禮。

這時，天空出現了上帝的手，也出現了代表聖靈的鴿子。

耶穌在聖靈的光籠罩下，雙手合掌，低頭祈禱。下身圍了一塊條紋紅布，站立在水中，清澈的水淹過足踝。

維洛及歐畫的耶穌和手持長柄十字架的施洗約翰，代表了文藝復興早期的人體風格，身體輪廓比較僵直，有一點像雕像。

達文西在左下角畫的兩名天使，像俊美的青少年，煥發著精神上的典雅優美，開創了文藝復興全盛時代人物畫的新風格。

兩名天使，一名正面，雙手交握胸前。另一名背面，頭部轉向右邊，臉孔朝上，呼應著右上角的施洗約翰，使畫面出現對角線的平衡結構。

天使的藍色衣袍，處理出非常細緻的光影，轉折的衣紋下，表現出背部、腰帶、臀部、大腿，膝蓋內彎，以及小腿的身體變化，是最早把衣紋光影與人體解剖結合得如此完美的作品。

天使的金色鬢髮輕輕飄揚，悠遠望向不可知處的夢幻般的眼神，增加了畫面宗教的神祕感與莊嚴感。

達文西初試啼聲，一鳴驚人，使老師維洛及歐自嘆弗如，民間因此傳說，維洛及歐從此再也不畫畫了，表示達文西已經「青出於藍，更勝於藍」！

施洗約翰舀起河水，為耶穌施洗禮。

青年達文西在老師維洛及歐的「耶穌基督受洗」圖裡畫了兩名天使，青出於藍，據說，維洛及歐因此再也不畫畫了。

抱貂的女子

- | 1483-1490
- | 木板上油彩
- | 56.2×40.3公分
- | 波蘭克拉考，查托里斯基博物館藏

公爵的情婦加勒蘭妮

三十歲，達文西到米蘭，在米蘭住了十八年，為史佛薩公爵工作，設計武器，設計城堡、堤防、水壩等土木設施，也設計樂器，或宴會時的煙火。這一段時間他認識了公爵最寵愛的一位情婦加勒蘭妮，為她畫了這張精彩絕倫的「肖像畫」。

歐洲美術史，文藝復興以前，大多的人物畫幾乎都是基督教聖人或聖徒。現實人物的「肖像畫」，起源比較晚。

文藝復興的畫家，從「神」的關心，轉變到表現現實生活中的「人」，是美術史的重大轉折。

達文西面對著一個美麗女子，她不是「神」，是人間的「凡人」，但是，她如此美麗、典雅、雍容，煥發出如同「神」一般的光。

達文西以一張肖像畫留下了整個時代的人文精神，彷彿時間靜止在這女子淡淡的笑容中，永遠不再消逝。

這個女子如此美，美到使人凝視，使人捨不得轉移視線。美是一種不可解的著迷，好像到了理性無法分析的狀態。

達文西是同性戀，他一生交往的性或愛的對象都是男性，但是他卻畫出了歷史上最美的女性。

加勒蘭妮懷抱著一頭馴順的白貂，「貂」是史佛薩家族的徽幟，「貂」也是仁慈之獸，象徵柔順慈祥，或許有多重隱喻。

加勒蘭妮微微轉頭，朝向遠方，好像眺望到生命的另一端。她如此青春、美貌，榮華寶貴，又倍受寵愛，然而，她望向生命的另一端會是什麼？

達文西使加勒蘭妮浮在暗黑的背景中，像一個華美又感傷的夢。

在現實世界裡，達文西始終沒有女性的緣分。

他是私生子，親生母親被隔離，幾位繼母與他的關係都不好。

童年時母親的缺席，卻使達文西一直試圖在藝術創作裡完成夢想中最美麗、和善、慈藹的女性，加勒蘭妮如此，以後的「蒙娜麗莎」也如此。

美，竟是現實之外的另一種救贖和補償嗎？

但是，這張畫裡，加勒蘭妮的右手，顯然和臉部的美不同，這隻手巨大、緊張、焦慮，甚至帶著令人恐懼的殺機，這隻手透露了達文西潛意識中與女性的不和諧關係嗎？達文西的畫，不只是藝術傑作，也成為心理學家爭相分析解讀的對象。

一名美麗的女子，懷抱著白貂，她應該馴順溫柔的手，卻透露著不可解的冷酷的殺機，達文西借著這一隻手隱喻著生命底層的焦慮或不安嗎？

最後的晚餐

- 1495-1497
- 油彩與蛋彩的混合顏料，壁畫
- 422×904公分
- 義大利米蘭，聖瑪利亞感恩教堂的膳食堂

預知死亡的鉅作

如果生命預知死亡即將來臨，會有什麼樣的表情？

「最後的晚餐」是一幅預知死亡的偉大鉅作，在九〇四公分長的牆壁上，圖繪了十三個表情各異的人物。

繪製這件壁畫時，達文西常常一整天徘徊在米蘭街頭，他凝視街上每一個人的臉孔。男的、女的、少年的、蒼老的、憂愁的、或喜悅的、開朗歡笑的，或面容沉重悲哀的。

這麼多不同的人的面孔，用同樣的五官元素組成，卻差異這麼大。

達文西解剖人的屍體，為了在科學上精準掌握人的物理組織。

但是，人的存在不全然只是「物理」。

達文西在解剖完三十具人體之後，在他的手稿中寫下這樣的句子：我都解剖完了，「靈魂」究竟在哪裡？

達文西似乎相信：除了物理性的存在，人類還有一個精神存在的空間。

他一定也想知道：人類物質性的肉體死亡之後，有沒有屬於「精神性」的存在？

那個亙古以來人類說的「靈魂」，究竟在哪裡？

「最後的晚餐」原來只是基督教《聖經》傳述有關耶穌預知死亡的事件，祂在被釘上十字架以前，最後一次與十二位門徒一起晚餐。

達文西把宗教的主題擴大成為普遍的哲學命題。

達文西把每一個人邀請到「晚餐」的桌上，他要每一個

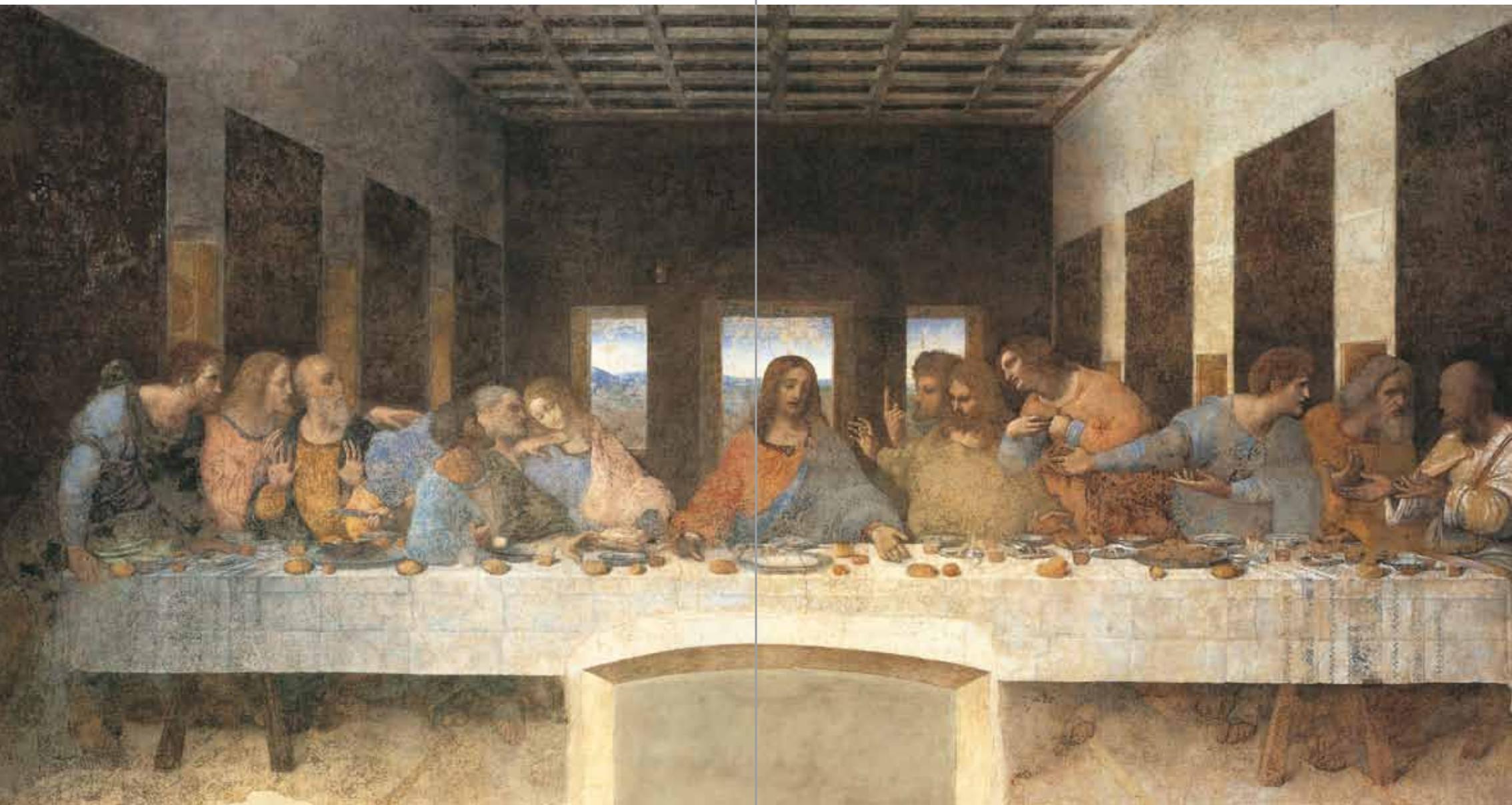
人省思，死亡來臨是必然，死亡來臨時，我們會有什麼樣的反應？

「最後的晚餐」運用了最嚴格的透視法，使如此巨大的畫面，結構一絲不苟，牆面上向後退遠的長方形，天花板的方格，餐桌上的食物、餐具，甚至，畫面沒有被破壞以前，桌子下面耶穌的腳，每一個物件，都經過幾何學的精密計算，放置在準確位置，構成上下左右向中央點集中的透視法的絕對構圖中。

在達文西以前，從來沒有畫家把數學的透視法用在如此巨大的構圖計畫裡。

「最後的晚餐」是一個舞台，十三個人全部坐在同一面吃飯用餐，根本不合理，只是，達文西要繪畫的已經不是一場「晚餐」，而是一個生命不可逃避的宿命主題——死亡。

我們都被設計在這幅鉅作中，我們不妨在裡面找一找自己。

「最後的晚餐」是預知死亡的偉大鉅作，達文西圖繪了十三個表情各異的人物。

飛行理論之父

- 1508
- 鋼筆與墨水
- 31×21.5公分
- 法國巴黎，法國協會圖書館藏

飛起來的夢想，飛起來的科學

達文西一直夢想著飛行，他和所有的兒童一樣，曾經仰面觀看天上飛過的禽鳥，充滿了好奇，也充滿了嚮往。

達文西手稿裡有蝙蝠的飛翔解剖圖，他好奇蝙蝠的飛翔和鳥類有什麼不同。

他開始觀察蝙蝠飛行時翅翼的狀態，與鳥類翅翼振動頻率的不同。

他記錄了不同鳥類翅翼羽毛的構造，解剖這些羽毛張開和收合時的關節變化。

他設計了許多模仿鳥類翅翼的零件，用木結構支架可以伸縮的翅，上面張著帆布。

他研究起飛時的推動器的結構，他也研究降落時如何收合翅翼，如何煞住速度，如何用滑輪滾動……所有的細節。

他甚至設計了降落傘，一個角錐狀的帆布傘蓋，垂掛著一個人體，他測量了人體重量和傘蓋張開時承重的力量。

達文西在飛行的實驗上一次一次失敗。

但是他留下許多許多詳細的飛行手稿，包括草圖和文字紀錄，使他贏得了「飛行理論之父」的稱號。

達文西在一次失敗的實驗之後，在手稿上記錄：我對空氣壓力的研究還不夠。

人類最後終於飛起來了，從飛行的夢想，到飛行的科學，人類通過了長達數千年的努力。

達文西是使飛行從夢想變成科學的重要關鍵。

他的飛行手稿奠定了西方飛行研究的基礎。

達文西的「密碼」或許很單純，一個是「夢想」，一個是「科學」。有這兩張翅翼，人類就可以飛起來了。

