

Leonardo

世紀領航 達文西

蔣勳 著

- 4 文藝復興與中世紀
- 6 甦醒的年代
- 8 新階級的形成
- 10 達文西的童年與青少年時期
- 14 教堂圓頂上的金球
- 18 戰爭和音樂
- 22 岩窟聖母和抱貂女子
- 26 解剖學
- 32 最後的晚餐
- 38 神祕的領域
- 46 微笑的開示
- 50 達文西與米蓋朗基羅
- 54 最後的歲月
- 60 達文西年表

بیوزدن بارو آدو کاف کنه روغی مکتوب مورین ه
 بن فلوکوز دکر من صومنی شهریا دکن فاکر لبره الله غایتلم بر
 صبح جار بولم که بر تصنیف ال سو سوور همان یعل ال دکر من
 لیدم که دکرده اولان دکر من دهم از الة حاصل اولد و هم طلق
 دهم آسان و هم قدره اولور ایله اولور و دهم الله حاجی دگا نصیب
 که بر تصنیف الة ای سوور و اوز غا سوور کن نکر صومنی صفایم بر اولد الة
 که کند و نه دن نکل شویله اشتم که اسنا بولمن خالیم بر کور به یا حق
 قصده اشتم اما بولم بولم و غیبه بن یا ما شین نین نلوک
 بلورین بر یا چه که بولمکن فالدم که هم کنه اوز نندن بولمکن کلک
 ناخبر اولیم اما بولمکن فالدم که بر یخا لیم اند فضا که صومنی صفایم و تا
 ز فکر و قویام شویله لیدم که اشنادن همان یکن بله برکی یقا و بر کور به
 الیم که فالقم که امتر و کور به وقت انا طوی یقاسم کور اما سوور
 طیم اند و عجون کنار کور یوز اوله صومنی ایچون بر تصنیف الیم
 که اول افان صومنی اشنادن اقرب کنار فخر الیم سدرن صلا
 اولان بارشا که اولدین خر جلده بیارک بوسور لور و صومنی ان شارا الله
 که بیکر بالک و نه فلوکوز فایم صومنی کور بلورین بیور
 که کورین بولوس لیکر ایچون یارلش ه
 صرت آس ه

世紀領袖 達文西
 da Vinci

- 4 文藝復興與中世紀
- 6 甦醒的年代
- 8 新階級的形成
- 10 達文西的童年與青少年時期
- 14 教堂圓頂上的金球
- 18 戰爭和音樂
- 22 岩窟聖母和抱貂女子
- 26 解剖學
- 32 最後的晚餐
- 38 神祕的領域
- 46 微笑的開示
- 50 達文西與米蓋朗基羅
- 54 最後的歲月
- 60 達文西年表

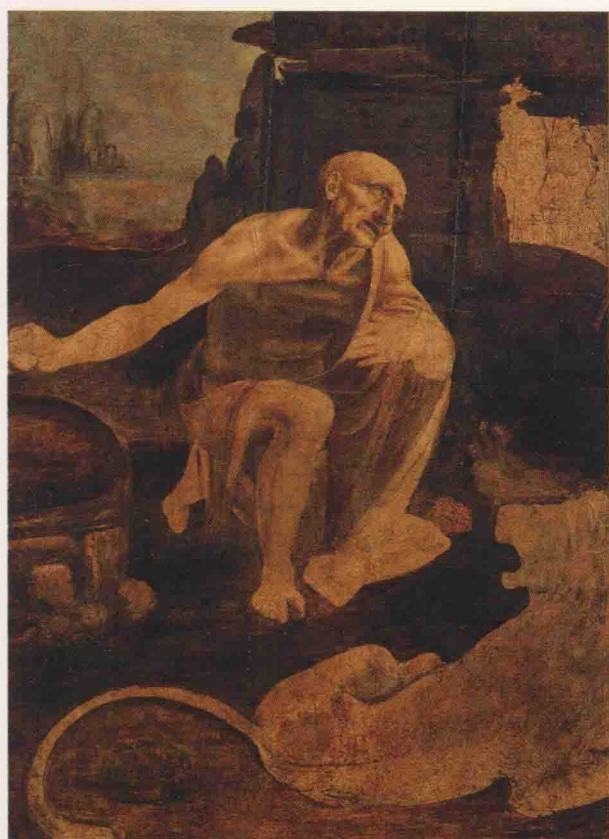
達文西

是五百年來，各個領域公認的天才。他的繪畫〈蒙娜麗莎〉、〈最後的晚餐〉是西洋美術中最傑出的作品，每天吸引成千上萬的人前去觀賞。**他又是傑出的科學家、工程師，他設計過橋樑、水壩、建築，發明了坦克車、飛機、降落傘、潛水船。**

他解剖了三十具人體，研究了血液循環的理論，發現了右心室。他探討水波的力量，開創了流體動力學原理，也研究了聲波，了解音波的現象；他又開啓了光學研究的領域，探討光與人類視覺的關係。他研究了地球與太陽的運轉，他也在高山上借一枚貝殼的化石推證地球的形成與海洋的關係……。

da Vinci

文藝復興與中世紀

聖傑若
約作於 1481 年
木板上油彩
103.2 × 75 公分
羅馬，梵諦岡博物館藏

文藝復興與中世紀

「文藝復興」是一個人很熟悉的名詞。在西方歷史上，「文藝復興」特別指大約從一四〇〇年到一五〇〇年這一百年間文化上蓬勃發展的狀態；建築、美術、文學、音樂、戲劇、哲學，甚至庶民的生活，都起了很大的變化，也是西方歷史中最具有文化創造力的時代。

從西方的文字來看，「文藝復興」的原文：Renaissance，有「再生」的意思。現今拉丁語系的字源 naissance，仍然可以翻譯為「誕生」。

如果「文藝復興」是指一四〇〇年以後一種「復活」或「誕生」的文化現象，那麼，一四〇〇年之前是什麼樣的時代呢？

很多人可能聽過「黑暗時代」這個名稱。

「黑暗時代」特別用來形容文藝復興之前在基督教信仰控制下的歐洲歷史，也就是所謂的中世紀。

有些歷史學家不一定贊同用「黑暗時代」這樣含有偏見的名詞來稱呼中世紀。但是，的確在中世紀的宗教箝制之下，思想的自由受到了很大的限制和約束。

中世紀，重要的不是知識，而是信仰。在那個時代，唯一被鼓勵閱讀的書可能只是基督教的《聖經》。

耶穌基督陶像
維洛及歐（1435-1488）與達文西聯合創作
約 1475 年
赤陶土
高度：67 公分
都靈，保羅·貝魯提（Paolo Berruti）收藏
（右上）

傳為達文西與維洛及歐的弟子所作
持康乃馨的聖母又名瓶花聖母
約作於 1475 至 77 年間
木板上油彩
62.9 × 47 公分
慕尼黑，古代美術館藏
（右下）

《聖經》是唯一的信仰，人們用它來解釋宇宙所有的現象。在《聖經》的〈創世紀〉裡，描述了神如何創造了星球，如何分開了海洋和陸地，如何分別了白天和黑夜，如何創造了男人亞當和女人夏娃，亞當和夏娃又如何違反了神的禁令，偷吃了禁果，有了愛慾，被逐出伊甸園，流落到人間，成為人類的祖先。

《聖經》構成的神學，在漫長的中世紀，成為解釋一切現象的唯一知識。神學替代了科學、信仰蒙蔽了知識，人類活在沒有理知思維的蒙昧黑暗之中。

來自基督教會的嚴格的教條和誠律，使信徒只能卑微地奉行遵守，不能有個人的意見，不能有懷疑，也不能有思考。

身體既然是因為亞當夏娃犯罪之後才產生的，這個身體從出生開始也就帶著「原罪」，只有期待最後審判時神的赦免和救贖。

在這樣的禁慾壓制下，中世紀的繪畫或雕刻只有圍繞著《聖經》的故事來表現。耶穌、聖母、天使，或一切的基督教聖人，都有固定的畫法，叫做「聖像圖」（ICON）。聖像的姿態表情都是固定的，不能隨意改變，成為一種公式。

人類的理知在沈睡的狀態，沒有對知識的好奇；人類的感官也在沈睡的狀態，沒有對肉體與慾望的好奇。

因此，「文藝復興」是一種甦醒的現象，經過漫漫長夜，人類將從沈睡的狀態甦醒，開始轉動自己的眼睛，開始觀察；開始活動自己的手指，開始感覺自己的身體；開始用自己的頭腦思考問題，開始行走；漫長的黑夜將要過去，理性的曙光已宣告新時代的來臨。

da
Vinci

甦醒的年代

甦醒的年代

十四世紀的下半葉，義大利發生了嚴重的瘟疫。傳染病的侵襲，帶來了死亡的恐慌。在堆積如山的屍體中，卻有一位作家——薄伽丘（Boccaccio），以詼諧幽默的筆調說了一連串有趣、快樂，充滿怪誕的生命力的故事。這本叫作《十日談》（Decameron）的著作，創作於西元一三五三年，也正是黑死病肆虐的期間。薄伽丘似乎使原來瀕臨絕望的人，有了重新省視自己生命的機會。死亡終究來臨了，死亡不是遲早都會來臨嗎？如果在死亡逼近的時刻，忽然省悟到自己的一生什麼也沒有做，什麼也不會留下，將是多麼遺憾空虛的事。薄伽丘以十名左右逃避瘟疫而偶然聚集在一起的男女，每人負責講一天的故事，並且強調這些故事必須是使大家快樂的。

天使報喜圖
約作於 1478 年
木板上蛋彩
16 × 60 公分
巴黎，羅浮宮藏

聽故事的人彷彿有了反省，他們發現，不只是瘟疫帶來了死亡，其實，人在禁忌中麻木地活著，和死亡沒有太大的不同。

一種渴望甦醒的聲音在漫漫黑暗的死亡中流傳了起來。

比薄伽丘更早創作的《神曲》，由於作者但丁（Dante）被放逐，到了一三七三年，這部歌頌俗世之愛的長詩，也由薄伽丘正式介紹給了佛羅倫斯的大眾。

人們渴望甦醒，渴望從自己的身體開始甦醒。文學打開了第一扇窗子，使黎明的光照在渴望體溫的身上。

俗世的文學用直接而且大膽的肉體描述對抗了中世紀長期的禁欲主義。

在《十日談》的「第三日」，薄伽丘嘲諷地描寫了一名猛男馬塞多（Maseto）如何以肉體滿足了一整個修道院的修女。看來淫穢的故事，潛藏著使肉體解放，使人的感官重新獲得釋放的祝福。

大部分對俗世意義描述的書籍、繪畫、雕刻，被視為「不道德的」。基督教會建立了嚴厲的裁判機構，羅馬的教皇以政治及軍事鞏固最後的信仰中心；開明與保守，理性與蒙昧，自由與禁慾，人的尊嚴與的權威展開了長期的拉鋸戰。

在甦醒之前，義大利的城邦在對抗封建、威權、禁慾的基督教權力中心，做了許多努力。

傳為達文西所作《天使報喜圖》
約 1475 年
木板上油彩與蛋彩
98.4 × 217.2 公分
佛羅倫斯，烏菲茲美術館藏

吉內薇拉·班琪的反面
約 1475-80 年
油彩與蛋彩在白楊木上
38.8 x 36.7 公分
華盛頓·國家畫廊藏

新階級的形成

新階級的形成

個人的覺醒，在巨大的教權政治壓抑下，力量是非常微小的。個人的覺醒，期待著整個社會的結構發生本質上的變化，期待著新階級的形成，也期待新制度的建立。

中世紀的後期，在封建的教權貴族和下層的農民勞工之間，產生了新的商人階級。這些以經商貿易致富的社會階層，也被稱為布爾喬亞人（Bourgeois），或被譯為中產階級。

基督教《聖經》中說：有錢的人進天國，比駱駝穿過針眼還難。

基督教的原始教義隱含著明顯的反商意識，也連帶禁制商業文化可能帶來的世俗享樂及物質追求的價值觀。

中世紀後期，崛起於各個義大利城邦的商人階級就扮演了最早摧毀教條或使宗教權威轉型的重要力量。

以佛羅倫斯來看，類似梅迪奇（Medici）這一類的商人階級崛起，原來可能只是羊毛進口或製作

服裝的產業，但逐漸致富之後，涉及到發行紙幣、支票匯兌，形成了近代經濟的新規模。

這些商人階級逐漸掌控了城邦的經濟命脈，成立歐洲最早的銀行。他們的財富甚至可以借貸給需要戰爭經費的貴族和教皇。因此，也一步一步獲得了掌控政治權力的機會。

商業的繁榮形成之後，需要合理的管理制度，佛羅倫斯出現了七個工會、羊毛、紡織、銀行家、律師、醫師，乃至於金屬雕塑，各有工會組織，也使學有專長的人，可以透過工會，獲得保障，也有展現才能的機會。

被教權階級壟斷的俗世生活制度得到了商業的協助，蓬勃發展起來了。

新階級形成了。新階級來源於商業的致富，因此，他們無法完全接受基督教的禁慾主義。他們重視俗世生活，重視人的肉體存在的事實，重視理性與思辯，重視現實社會的是非與正義，他們需要哲學來修正神學，他們需要公正的法律來平衡教會獨斷的審判，他們需要科學來對抗宗教，需要知識來開啓盲目的迷信。

商人階級在義大利創造了影響歷史的「文藝復興」，因為他們不只是財富和權力的擁有者，更重要的是：他們以財富及權力創造了文化，創造了以人為中心的知識體系，創造了新的生命尊嚴與生命價值。

在商人階級的保護、贊助之下，許多原來被列為禁書的希臘古典著作重新被翻譯成拉丁文，重新出版，使大眾可以閱讀。一四〇六年，托勒密（Ptolemy）的天文著作被譯為拉丁文，一四四〇年，佛羅倫斯的學者布魯尼（Bruni）翻譯了亞里斯多德的《政治學》，一四六三年，費契諾（Ficino）翻譯了柏拉圖的《對話錄》。這一連串對古典哲學及科學的翻譯工作，幾乎都在開明的商人階級贊助下推動，加上一四五六年德國人古騰堡（Gutenberg）啓用了東方傳來的印刷術印行了《聖經》；思想與科技密切結合，思想無法再成為少數人壟斷的專利。透過現代的印刷術，思想將大量在民眾間普及，《聖經》的權威性將重新被挑戰，希臘的古典將重新從禁忌中解放，重新掀起人們對思考、研究、探索、實驗的興趣。

達文西是在這樣的背景下誕生的，他終其一生，不斷思考、研究、探索、實驗，成為「文藝復興人」的典範。

傳為達文西所作
吉内薇拉·班琪
1475-80
油彩與蛋彩在白楊木上
38.8 x 36.7 公分
華盛頓·國家畫廊藏

達文西的童年與青年時期

達文西的童年與青年時期

達文西（Da Vinci），「文西」（Vinci）是距離佛羅倫斯大約六十英里的一個小村落。一四五二年四月十五日凌晨三時，他誕生了，母親是平凡的農家女子，父親是律師，兩人並沒有結婚，這個被取名為雷奧納多（Leonardo）的嬰兒，後來長大，展現了多樣的才華，榮耀了他出生的村落，原來默默無聞的村落永遠和這位偉大人物的名字結合在一起，被稱為——雷奧納多·達·文西。

大約在十四歲以前，他都生活在文西村，因為父親是當地著名的律師，因此接受了良好的學校教育。他在有些貴族氣的環境長大，喜歡穿華美的衣服，能夠彈奏樂器，唱歌，喜歡數學研究，也展現了繪畫的才能。

他把蜥蜴、蛇、蝙蝠拿來解剖，局部切開之後，再以幻想的方式重新組合，蛇有了蝙蝠的翅膀，蝙蝠有了蜥蜴的頭；他用素描畫下這些組合的動物，結合了科學和藝術的想像。

大約在十四歲左右，他的父親發現了他繪畫上的才華，帶他到佛羅倫斯，送他進入當時著名的維洛及歐（Verrochio）畫室學畫。

文藝復興時代，藝術家同時兼具著工匠的技術。因此，嚴格來看，維洛及歐的「畫室」，並不只是「畫室」，而是一個教授技藝的「工作坊」。達文西十四歲進到這個工作坊，一開始學習的是一般學徒都必須會的掃地、洗畫筆，做模特兒，慢慢地，才學習繪畫，製作金屬燭台，或者雕刻墓碑。因此，達文西的藝術學習中包含了許多屬於工匠技術的才能，能夠準確的掌握材料，能夠熟練地運用技術。

柏諾瓦的聖母
約始於 1478 年
帆布上油彩（原先是在木板上）
49.3 × 31.5 公分
聖彼得堡，俄米塔希美術館藏

年輕女子頭像
約作於 1483 年
銀筆法與鉛白顏料畫於乳白色紙上
18.2 × 15.8 公分
都靈，皇家圖書館藏

年輕女子頭像
約作於 1475 年
尖筆、鉛白與比斯托褐色顏料
27.5 × 19.5 公分
佛羅倫斯，烏菲茲美術館藏

達文西與維洛及歐
基督受洗
約 1472-73 年
油彩與蛋彩在木板上
176.9 x 151.2 公分
佛羅倫斯，烏菲茲美術館藏

過去的藝術資料上流傳著一個故事，說明達文西在學徒時代，幫助老師維洛及歐畫〈基督受洗圖〉；達文西在畫的左下角添加：一名側面的天使。這個圖像讓他的老師大吃一驚，因此放棄了繪畫，而改做雕刻。這個故事可能有些誇張之處，但是，的確達文西沒有多久，在繪畫上青出於藍，超越了他的老師，維洛及歐也把工作坊繪畫方面的工作大多交由他處理。

在這一段期間，達文西的父親也逐漸發達起來，律師的業務越來越繁忙。一四六九年，達文西十七歲的時候，他的父親從文西村遷居佛羅倫斯，娶了四名妻子。達文西離家，和維洛及歐同住。從小母親的缺席，或許對

他一生發生重大的影響，使他一生厭惡與女性來往。在他二十歲，結束了長達六年的學徒生涯，可以擁有自己工作室之後，他的身邊總是圍繞著俊美的男性同伴及學生。這些男性的同伴，可能是他肉體上的伴侶，也可能是在藝術的創造、思想的啓蒙、科學的探討上相互激發的精神上與心靈上的互動力量。

一四七六年四月至六月間，達文西和三名青年，被佛羅倫斯的一個委員會傳喚，要求他們出庭答辨有關同性戀的指控。這個案件雖然很快被撤銷，但顯然對達文西此後的思維發生

肉身天使
約 1513-15 年
粉筆或炭筆、粗糙的藍書紙
26.8 × 19.7 公分
德國，私人收藏

了重大影響。他不但因此設計了許多從監獄逃亡的工具，也在大批的草圖中不斷對性別的議題做出非常顛覆而且另類的思考，例如〈肉身天使〉草圖，就描繪出了女性肉體而兼具男性勃起陽具的圖像。

從個人青少年期的性別困擾出發，達文西的思考擴大到人類身體的性別構造，也擴大到對兩性與中性的對立或和諧的諸多可能，他的一系列對男性、女性生殖系統的解剖草圖，他在以後繪畫中所展現的交錯於男性與女性之間的形貌魅力，都成為今日藝術美學領域最前衛與現代的議題。

(左 1.2) 義大利無名氏雕塑家
背面有陽具頭的保羅·喬維歐徽章
作於 16 世紀中葉
直徑：4 公分
瑞士，私人收藏

(左 3.4) 義大利無名氏雕塑家
背面有陽具頭的彼得·阿雷帝諾徽章
作於 16 世紀中葉
直徑：4.2 公分
瑞士，私人收藏

教堂圓頂上的金球

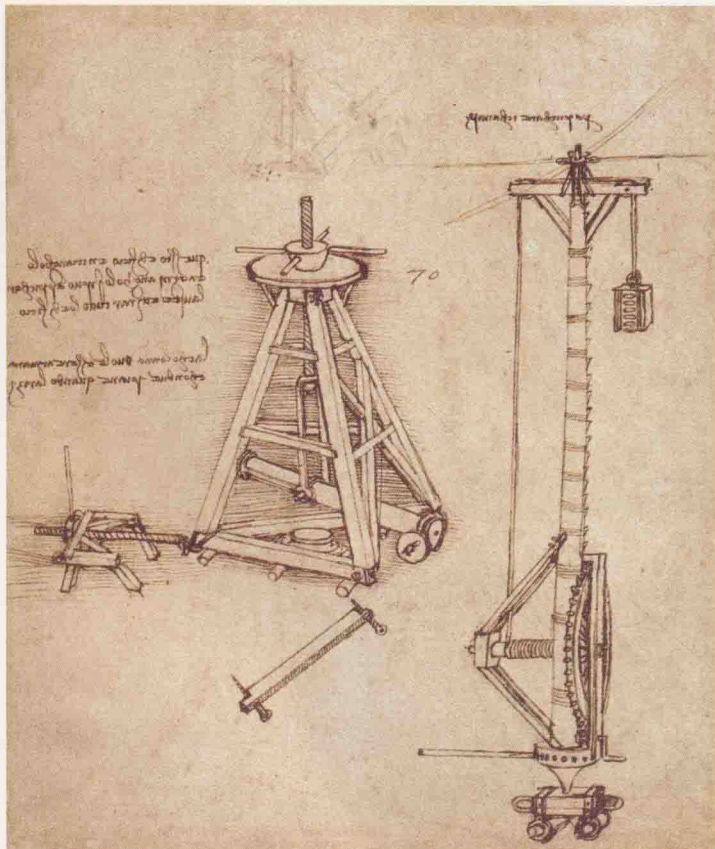
教堂圓頂上的金球

達文西誕生以前，佛羅倫斯城為了興建新的教堂圓頂煞費苦心。在中世紀時期，由於基督教信仰，大教堂大多採向上直線的追求，儘量挑高，以力學上的尖拱，交叉肋拱，以及建築外圍的飛扶拱，來使建築的結構可以向上發展，尋找通向神的高度象徵，也就產生了哥德式（Gothic）的大教堂形式。

一四〇〇年之後，顯然對宗教的俗世化有了新的要求，加上古代羅馬圓頂型建築的再復興，使當時的建築急迫切渴望擺脫後期哥德式過度繁瑣的風格，重新追求古典的素樸。建築師布魯內萊斯基（F. Brunelleschi）研究了古代羅馬的穹頂，以磚塊旋轉排列的方法，結構起了兩層的圓頂形式，完成了文藝復興時代新建築的風格。

一四七一年，才十九歲的達文西，協助他的老師維洛及歐鑄造一顆直徑六公尺，重量有兩噸重的金球，要把這樣一顆巨大而沈重的金屬球置放到教堂圓頂的頂端，不是一件容易的事。十九歲的達文西展露了工程上的才華，他設計了一套起重裝置，完成了金球的安置工作。

事實上，建築師布魯內萊斯基在建築工地上留下了許多機械，也有許多有關的草圖，達文西依據這些資料，發明了旋轉式的起重機；十九歲的他，繼承了前人的基礎，研究各種物理現象，遠遠超出了一名畫家的限制。

（左下）可舉起柱子與重物的機器設計圖

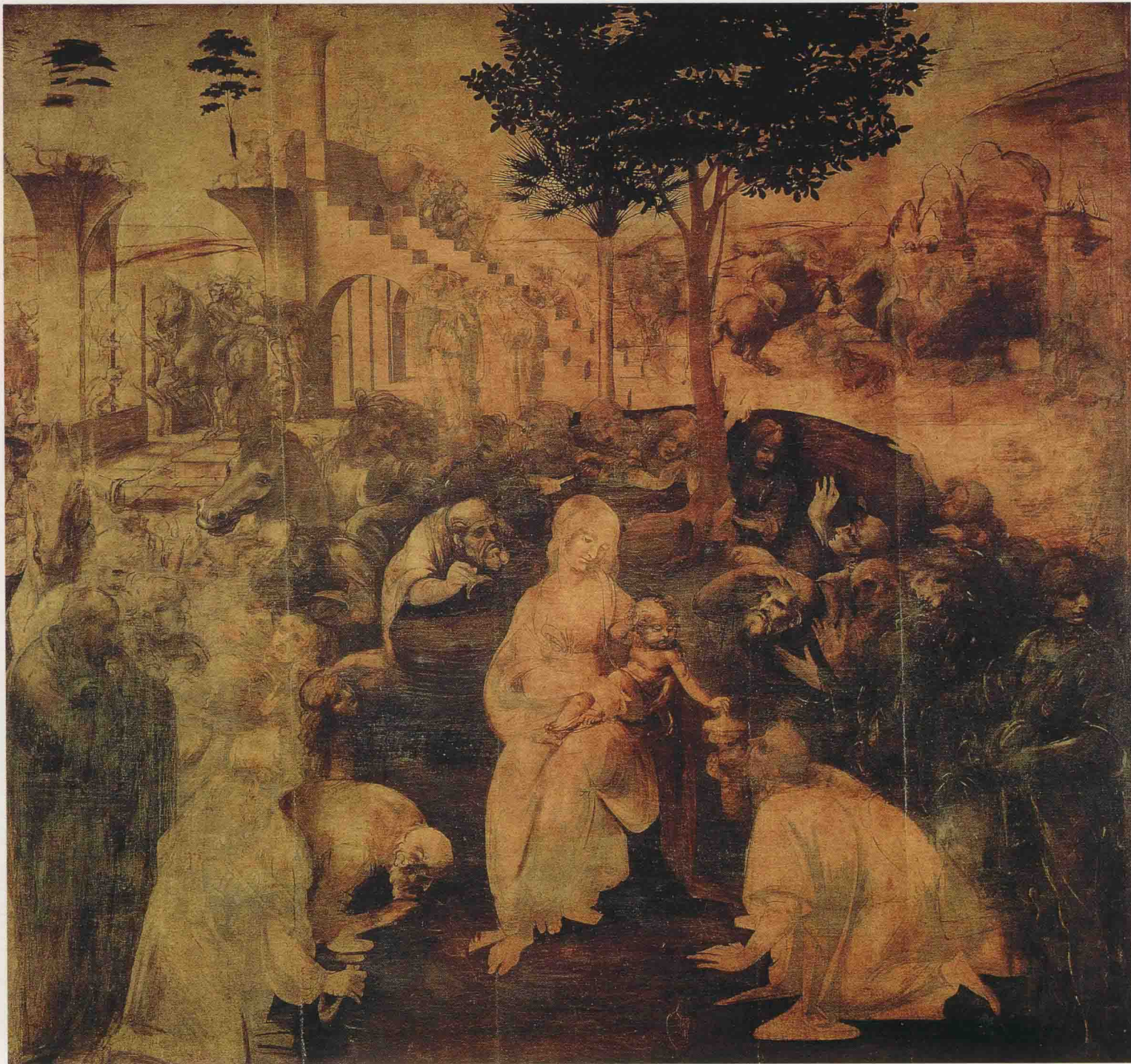
約 1480 年

鋼筆、墨水與黑粉筆

21 × 17.5 公分

米蘭，安布羅西安那圖書館藏

東方三賢士的朝拜
作於 1481 年
木板上油彩 246.7 × 243.5 公分
佛羅倫斯，烏菲茲美術館藏

