

達文西 最後的晚餐 1495-97 油彩、蛋彩 繪於石灰底牆面 460×880公分 米蘭感恩聖母院藏

蒙娜麗莎的主題與變奏

微笑

鄭治桂

「蒙娜麗莎五百年—達文西傳奇」展今年十月三十一日至明年二月十日於本院圖書文獻大樓展出。〈蒙娜麗莎〉畫作的故事，一直為世人津津樂道，本文從畫作主角的原型討論、各流傳版本間的差異及變奏的探討，到曲折迂回的收藏沿革，一窺其奠定不朽之作的背景。並藉其在現代畫作中產生的新藝術風格，說明這些〈蒙娜麗莎〉再詮釋的過程，正是經典之作不斷呈現世人面前的必經之路。

蒙娜麗莎——身分與分身

達文西所有的繪畫作品中，最精微與奧妙的，莫過於〈蒙娜麗莎〉了，然而大師最偉大的繪畫，當推〈最後的晚餐〉！而他的《論繪畫》(Treatise on Painting) 自然也不缺少

從科學(知識)的角度來提升繪畫的觀點，而「美」也是可以經理性尋求的真相，那麼他寫下「美」的思維，可以據以了解他從未完成的〈蒙娜麗莎〉，不只是一張「未完成」仕女的肖像，也是畫家尋求美的歷程嗎？

〈蒙娜麗莎〉以極為單純的圖像，混融在一片神秘的氣息中，傳遞出動人的表象與深刻的暗示。這件從未完成的畫作，大師一直帶在身邊，直到他一五一六年隨身攜往法國，後來進入國王的皇家收藏，鮮少人真正

親睹他的原作，卻無礙於她的盛名與傳奇的矛盾現象，也令人驚訝。

喬孔達

蒙娜麗莎(Mona Lisa)是英文世界慣用的名詞，卻是道地的義大利文，而在義大利人們則稱她為「喬孔達」(Gioconda)，法國的羅浮宮則依義大利文拼成法文的「喬孔達」(La Joconde)，她真實的姓名是麗莎·蓋兒拉迪尼(Lisa Gherardini, 1479-1542, 1511)，蒙娜麗莎(Monna Lisa)也就是「麗莎女士/夫人」(Madonna Lisa)的簡稱。(註一)麗莎後來嫁給一名商人法蘭西斯科·德·喬貢多(Francesco del Giocondo)，他的夫人即是喬孔達(Gioconda)了，這個記載原來是依據瓦薩里(Georgio Vasari, 1511-1574)在1550年所出版的《義大利傑出藝術家傳記》中的文字，他只簡短的寫著：「在楓丹白露宮法蘭西國王的收藏裡，有一幅大師為法蘭西斯科·德·喬貢多之妻蒙娜麗莎所畫的首像畫」，這一小段文字，後來比起任何的藝術史學家

的影響力都來的大，「蒙娜麗莎」(Mona Lisa)之名就是在此初次面世(註二)；又有一種傳說蒙娜麗莎其實是梅迪奇家族的朱里安諾(Giuliano de Medici)向大師所訂購的一件肖像畫，這就令人懷疑蒙娜麗莎是否為梅迪奇家族朱里安諾的情人了。(註三)

眼神與眉目

也或許如同達文西理想博物館的館長韋佐西(Alessandro Vezzani)在二〇一一年「蒙娜麗莎揭秘」(Mona Lisa unveiled) 特展專論《美的世界》文中所提到的，達文西並非在描繪世間所存在的美麗事物，而是在追尋一個美的典型呢？這個追尋的歷程讓〈蒙娜麗莎〉永無完成之日，而終於隨著他前往異鄉，一直到大師去世，也留下不知主人翁究竟是誰的謎樣身分，而甚至，她的畫像彷彿融入了畫家晚年自畫像素描的這一類大膽想像，即使不可稽考，也算是對畫家追尋理想之美一個不易否認的思維。

〈蒙娜麗莎〉的微笑的曖昧，與他雙眼凝視著觀者的那種溫和的

達文西 米蘭宮廷仕女 約1490 油畫、木板 62×44公分 巴黎羅浮宮藏 據長久以來誤稱為「費隆尼夫人」，甚至是「美麗的打鐵匠」。

達文西 抱白貂的女子 約1483-90 油畫、木板 56.2×40.3公分 波蘭克拉科察托麗絲齊公主美術館藏

達文西 施洗者約翰 約1513-16 油畫、木板 69×57公分 巴黎羅浮宮藏 此幅是大師帶到法國的3件畫作中，有著與蒙娜麗莎一樣曖昧微笑的一件。

達文西 自畫像 約1516 紅土筆 33.3×21.3公分 杜林皇家圖書館藏

吸引力，令人難忘，比起大師早在〈抱白貂的少女〉（一四九〇—一四九一）這樣的美麗女子的面容上，所流露的青春與高貴的氣息，〈蒙娜麗莎〉不明確的表情，和謎般的眼神更因為那令人充滿想像的微笑而更加濃郁了，這當然跟畫家運用了薄塗罩染的暈染法（*sfumato*）技巧層層，籠罩著畫面，產生朦朧的陰影有關。畫家在人物的衣著、皺摺、花邊，甚至頭上的薄紗那半透明的質地與細緻的手法，都混用了精細的描寫與不露痕跡的暈染法。

這件也許未完成的肖像畫，一五一六年隨著大師離開義大利，最後在他一五一九年過世後，由法國國

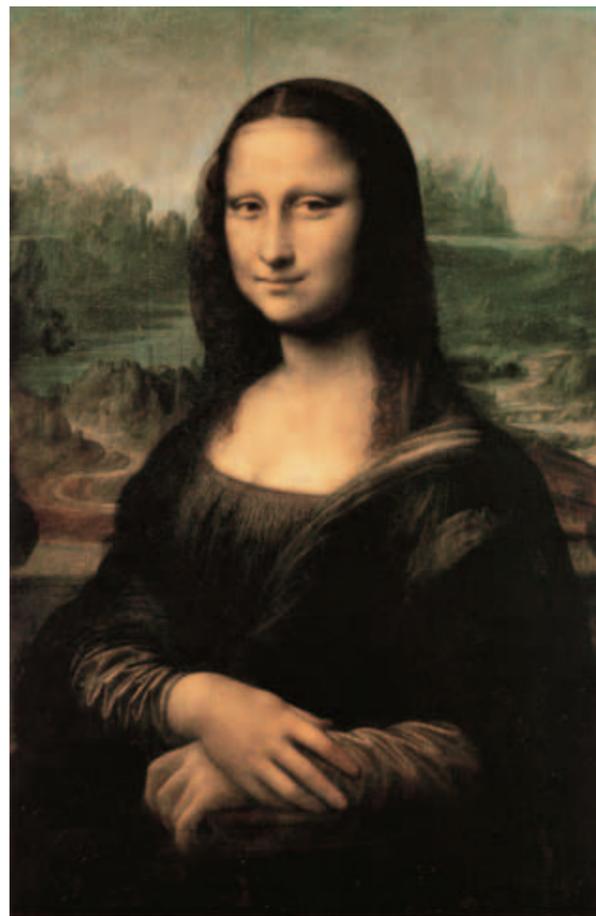
王從達文西弟子手上以高價購入皇家收藏，世人再難看見這件畫家一直留在身邊的可靠「原作」，直到大革命後羅浮宮才開放展示，兩百年間這件作品僅僅存在於傳說中，而不同版本的仿作與摹本卻在世間流傳著。

王室的迂迴之旅到現代傳奇

一七九三年，羅浮宮在大革命之後開放成爲中央博物館（Muséum Central），而〈蒙娜麗莎〉卻未見懸掛於展廳中，一直到一七九七年，羅浮宮的藏畫目錄才首次見到〈蒙娜麗莎〉的著錄登記。原來這張畫在達文西過世後，先是成爲法蘭斯瓦一世（François I）的收藏，進入了楓丹白露宮，之後成爲路易十四（Louis XIV）的收藏，直到大革命期間才從凡爾賽宮，懸掛此畫的宮殿總管官邸中移往他處。一七九三年，羅浮宮開放義大利畫廊陳列了達文西、拉斐爾（Raphael）、柯瑞芝奧（Correggio）與薩托（Sarto）等名家的畫作，但〈蒙娜麗莎〉卻不在其中。直到一七九八年春天（二月到六月），羅

達文西 聖安妮、聖母、聖嬰與羔羊 約1506-13 油畫、木板 168×130公分 巴黎羅浮宮藏 此畫作是大師帶到法國的3件畫作中最大的一幅。

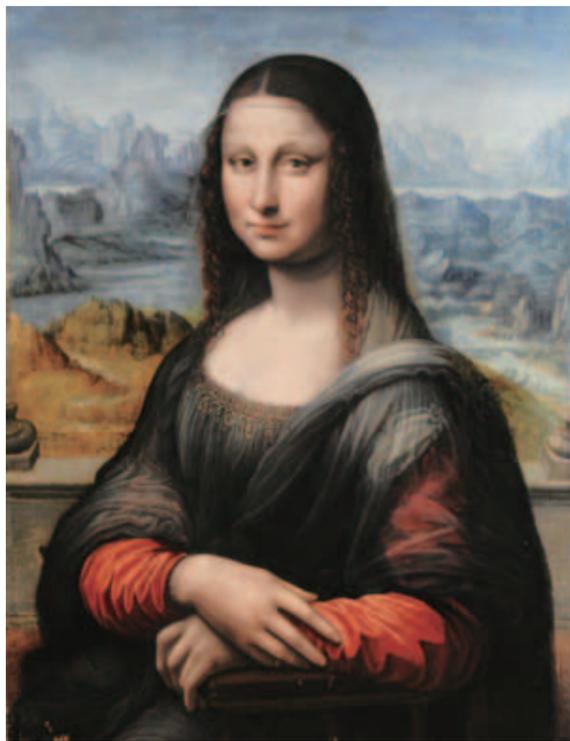

達文西 蒙娜麗莎 1503-07 油畫 77×53公分 巴黎羅浮宮藏

浮宮中的臨時展覽，才見到展品〈喬孔達〉的目錄記載。這是最早的公開展示紀錄，世人在跨進十九世紀的門檻之前，終於見到了這件皇家收藏的傳奇之作，然而更大的傳奇還在後面。

一九一一年八月二十一日星期一，羅浮宮的〈蒙娜麗莎〉被偷了！全國震驚不已，國立博物館聯合會（RMN）主席被革職，將近一個月，〈蒙娜麗莎〉的圖像每天出現在巴黎報刊雜誌的封面頭版。

空框懸在方形沙龍（Salon Carré），一直到兩年之後的一九一三年十二月十二日，偷走這張木板油畫的義大利人佩魯賈（V. Peruggia）帶著這張畫回到翡冷翠，連絡翡冷翠收藏家欲脫手此畫，一週後，烏菲茲美術館專家以佈滿畫作表面的「龜裂」紋與照片對照，確認為原畫後報警逮捕，〈蒙娜麗莎〉宣告尋獲！法國人鬆了一口氣，義大利人開始激動，「國寶歸國」的激情聲浪掩蓋了大師晚年投靠明君，平生傑作入藏王宮的佳話。但在義大利短暫巡迴展出後，

達文西工作室 普拉多蒙娜麗莎 修復清洗後 油彩 76×57公分
馬德里普拉多美術館藏

達文西工作室 普拉多蒙娜麗莎 修復清洗前 油彩 76×57公分
馬德里普拉多美術館藏

達文西風格追者 蒙娜麗莎 (青春版摹本) 16至17世紀
油畫、畫布 自木板轉裱至畫布 81×52.5公分 義大利私人收藏

達文西工作室 埃爾涅斯蒙娜麗莎 油畫、畫布 瑞士私人收藏

達文西 蒙娜麗莎 局部 1503-07 油畫、木板 77×53公分
巴黎羅浮宮藏

達文西之死 安格爾依據瓦薩里的《傳記》所繪 油畫、畫布 40×50公分 巴黎小宮藏

於一九一四年一月四日正式回歸羅浮宮。突然之間，義大利人、法國人重新發現了〈蒙娜麗莎〉的巨大價值！

主題與變奏

世間存在的〈蒙娜麗莎〉版本很多，但與羅浮宮的原作比較起來，今日，幾乎都成爲不值一提的假畫或者仿作，原因是羅浮宮版本是流傳有緒，著錄明確，油畫家隨身帶到法國，並在他死後即由國王收藏的畫作，這是最可靠的收藏歷程。但這件畫作在大師於一五一九年逝世之後，一五四七年國王去世之前藏入楓丹白露宮，直到一七九八年展出於羅浮宮之間，二八〇年當中，未曾公開展示。

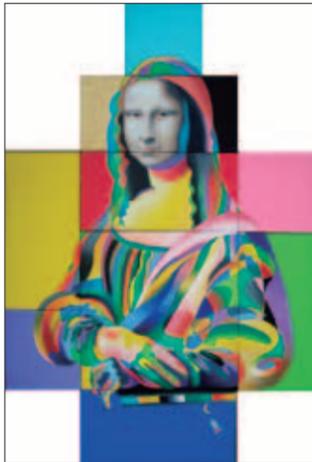
世人皆知羅浮宮中有一幅達文西的名作蒙娜麗莎，卻未必知道世界上還有超過十件的蒙娜麗莎版本收藏在各國的美術館與私人收藏中，這些並不全都是所謂的「假畫」，其中可能也存在著經大師認可而繪製，甚至經由他本人潤色的摹本。

如普拉多美術館在一八一九年成

立時就已經屬館藏品的〈蒙娜麗莎〉(Prado Mona Lisa) 版本，和羅浮宮版本比較，即使在人物的衣著色彩與頭紗的色澤，清淡的眉毛與臉色淡緋的色調，和座椅的清晰程度都存在著明顯的差異，她描繪的手筆、精確的細節，與暈塗技巧的風格也是同多於異！而羅浮宮原作的現貌，也極有可能是大師在餘年中不斷的潤飾與精煉的結果。

這些版本又藉由版畫複製的形式流傳歐洲，令人吃驚的是不同來源的版畫複製的圖像又都十分一致(見展品)，由此可見〈蒙娜麗莎〉進入法國宮廷之前，甚至早在達文西於翡冷翠繪製這件肖像的期間就已經存在著不同的摹本，後來成爲版畫複製的依據。這其中有可能是達文西讓學生臨摹，或者加以潤色的版本；其中以馬德里普拉多美術館這件同樣畫在木板上，尺寸接近的圖像最接近羅浮宮原作。經過探測掃描之後，專家發現它起稿的層次也非常接近，很有可能是他晚年的門徒(據推測是薩萊(Giann Giacomo Caprotti da Oreno, called

歲以上的〈蒙娜麗莎〉，這件晚至二十世紀初的一九一四年才為埃爾沃斯 (Isleworth) 地方的藏家所購藏的青春版本 (註四)，她的風格與色調、質地當然依循著大師所善用的暈染法，以及流露出的微笑表情，但她的年輕的容貌與氣質與羅浮宮原作全然相異，日內瓦的蒙娜麗莎基金會 (Mona Lisa Foundation) 則主張她是出自大師工作室的原作，並且是最早的版本。這雖難得到像達文西理想博物館館長韋佐西等專家立即的認可，

科若增 蒙娜麗莎 1996 油畫、畫布 120×80公分 達文西理想博物館藏

安迪沃荷 蒙娜麗莎 絹印版畫 作者提供

杜象 蒙娜麗莎 LHOQQ1919 現成物、鉛筆描畫 19.7×12.4公分 私人收藏

Salai) 所臨摹的版本，這件摹本於二〇一一年經過專家清洗暗沉的背景，露出和羅浮宮原作一樣的枯山水，細節與描繪風格也驚人地相似。此外，曾被認為是達文西原作的柏林版本〈蒙娜麗莎〉，也以版畫 (展品) 流傳她的圖像。

青春版本

更令人吃驚的是，二〇一二年秋天，瑞士的收藏家提出一件原先收藏在英國埃爾沃斯的〈蒙娜麗莎〉 (Isleworth Mona Lisa) 的青春版本，描繪著面貌比羅浮宮版本要年輕十

至少它呈現了一個未曾出現的圖像。無獨有偶的是，義大利私人收藏中也早有一件年輕版本的〈蒙娜麗莎〉 (見展品)，應和了青春版的〈喬孔達〉並非孤例。而看慣羅浮宮版本的〈蒙娜麗莎〉她成熟丰姿的世人，其實都忽略了大師在繪製此畫的一五〇一至一五〇七年間，正是她二十四到二十七歲的青春年華。〈蒙娜麗莎〉的主題存在著令人驚奇的變化，而變奏 (variation) 則讓迷團越揭越複雜。

蒙娜麗莎的表面裂紋

圖像的翻轉

繪畫經典之〈蒙娜麗莎〉的這一份曖昧，進入現代之後，成為藝術家拆解變造的藉口 (pretext)。杜象 (Duchamp) 以現成物 (ready-made) 借力使力、順手翻牌般使豬羊變色、經典成粗鄙的戲謔；簡潔而精巧的添加元素，運用文字與符號的去經典化之易如反掌，更令人吃驚於那「觀念藝術」 (Conceptual Art) 中思想的強度，而曼·雷 (Man Ray) 的嘲諷則近於虛無的戲謔。

達利與阿爾斯曼 達利的鬍子 攝影合成印刷、多重簽字達文西理想博物館 (Museo Ideale Leonardo Da Vinci) 藏

1913年12月28日出刊的巴黎小報 (Le Petit Journal)：「喬孔達經典回顧專輯」，封面插畫即為法蘭斯瓦一世觀看大師傑作喬孔達、羅浮宮遭竊，與喬孔達回歸羅浮宮。 作者提供

羅浮宮中義大利繪畫廳北面牆展示蒙娜麗莎一張畫。
作者攝於2008

達利(Dali)輕佻，其實並無太大反諷內涵的挪用與變造，凸顯〈蒙娜麗莎〉她圖像的熟悉度可堪接收，供這個玩世的藝術家在媒體時代伸張自我崇拜的宣傳意圖。雷傑(Léger)之日常事物混搭去神聖性的造形遊戲，和安迪沃荷(Andy Warhol)的圖像重組與普普(POP Art)之凡事皆可物化的凡俗觀點，則把〈蒙娜麗莎〉帶進機械世界與商業文明。甚至如科若增(Kerozen)霓虹艷像的〈蒙娜麗莎〉(一九九六)縱使將她切割重組，新圖像如登陸星球般自傳統中抽拔而出，她那難解的微笑依然不可刪除。達文西之為大師，而〈蒙娜麗莎〉

之為經典，她那古典而神秘的格調曖昧而含光，也曾被閒置在羅浮宮的一個角落，直到因為一宗竊案，才成為現代的不朽傳奇。進入二十世紀後，卻成為現代藝術家各以頑童之姿，以挪用、調侃、戲謔、嘲諷之名，輕薄地運用她製造話題；但用巧勁的一時之作終究會被遺忘，而被種種再詮釋(Reinterpretations)推向群眾的她，卻將成為不退流行的「永恆經典」。

窺望達文西的角度

本文關於收藏沿革與文獻考證(包括〈蒙娜麗莎〉修正之紀年一五〇三~一五〇七)，主要採用羅浮宮繪畫部主任研究員史卡耶瑞(Cécile Scallièrez)的專論《Leonard de Vinci - La Joconde》(RMN)。達文西理想博物館館長韋佐西在「蒙娜麗莎揭祕」特展專論《世界之美》，也提供了達文西追尋美之典型的迷人觀點。《藝術新聞》(Art Newspaper Web)電子報針對〈普拉多蒙娜麗莎〉(Prado Mona Lisa)二〇一一年之修復分析報導，和〈埃爾渥斯蒙娜麗莎〉(Isewirth Mona Lisa)二〇一二年之原作主張引起的爭議與迴響的追蹤報導也有最新的資訊，國內的學者近年研究中當推王德育教授針對「蒙娜麗莎版本」現象與資訊有最具深度的評析。^{註釋}

本文改寫自作者撰述之《蒙娜麗莎五百年——達文西傳奇》特展導覽手冊論導言。
作者為國立臺灣藝術大學兼任助理教授

註釋

1. 依羅浮宮的著錄與書題標示，〈蒙娜麗莎〉的「Mona」有一個「n」。這樣也更接近義大利文「Madonna」縮寫的來源。
2. 出生於一五一一年的瓦薩里，在達文西一五一六年前往法國時，他還是童年。他的軼事文筆依據傳聞雖然寫得生動，他其實未曾親眼見過〈蒙娜麗莎〉這張畫。
3. 這是大師晚年時，來拜訪他的紅衣主教路易阿拉貢(Louis d'Aragon)，根據所見「一件〈翡冷翠仕女畫〉」的描述，由隨扈安端德貝亞堤(Antoine de Beatis)記錄下印象，經人附會的大膽推測。但他對於〈蒙娜麗莎〉收藏在法蘭斯瓦一世(François I, 1494-1547)之楓丹白露宮的訊息則是確定的。
4. 一九一四年，由Hugh Blake購自某貴族，而後，便以他所居住的埃爾沃斯(Isewirth)命名這個〈蒙娜麗莎〉的版本。