

蒙娜麗莎的微笑

——這微笑似愛似憐似顰似嗔

◎知名不具



歷

來在繪畫方面有不少的畫家，嘗試著去繪帶有笑容的人像，但都不如雷奧納多·達文西（Leonardo da Vinci, 1452-1519）的蒙娜麗莎肖像，所表現的那種曠絕千古的笑容。

這幅畫高七十六·八公分，寬五十三公分，但却花了達文西四年多（1503-06）的時間。這幅畫今天仍然陳列在法國的羅浮宮，它的前面永遠擠滿了觀賞的人群。為什麼這幅名貴的畫會如此地膾炙人口？是因為她的臉上浮著一層令人迷惑的「神秘的微笑」。這笑容容去達文西不少的精神與生命，才描繪出來。那種表情，使人看了感到無限的幽靜，像大海一般的深沉與奧妙。現在請注意她那雙具有智慧而又慈祥 and 藹的眼睛，還有她那縷輕飄在嘴角上奇異的微笑。這微笑，隱藏著又似愛、似憐、似顰、似嗔的姿態，實在叫人不可思議。以至後來許多人說這是一種永遠的神秘的鎖



▲達文西自畫像

笑，是一種不解之謎。所以凡是見到這種笑容的，都稱作蒙娜麗莎的笑（*Monna Lisa's Smile*）。然而，這種富於吸引力的微笑表情，在達文西的作品中並非「蒙娜麗莎」獨有；像「聖安娜與聖母子」中的人物，「聖約翰」等，達文西的人物造型中有不少類似的笑容。或許這就是一位畫家的畫風罷！

關於這幅畫，留傳後世的有種種傳說，較為可信的是，模特兒蒙娜麗莎係翡冷翠名門閨女，芳名是Lisa di Antonio Mariadi Noldo Gherardini 1479-？，下嫁於翡冷翠富商芝奧康杜（Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo）為妻，是芝奧康杜第三次結婚的續弦夫人，所以又被人稱為「芝奧康杜夫人像」。

「蒙娜」是婦人的敬稱，一五〇三年時麗莎二十四歲。達文西為她畫像時欲使她有愉悅的心情，特別選定黃昏時光，叫她坐在水聲潺潺的噴泉前面，並雇樂師奏著達文西自己設計的樂器，發出不平凡的音調。另外再叫一個人，把他人的名詩詩篇，朗誦給她聽，使這位平

時少女微笑，而產生自持的女性，從內心裏顯出一種不可理解的神秘的微笑，這已是家喻戶曉的故事了。由於流傳的故事可以推測人們對蒙娜麗莎的微笑是當以「愉悅的微笑」來欣賞的，但後來由於帶文學的連想，逐漸被認為是不可捉摸的微笑來解釋。例如：德國的名心理分析學家S. Freud 解釋說：「達文西的母親是個美麗的鄉下姑娘，未出嫁就生下他。到他五歲時和一個農人結婚了，在他的潛意識中永遠留著母親的笑容，當為蒙娜麗莎畫像時，借題發揮，不知不覺地描畫出來。」

也有人應用佛洛伊德的心理分析法，而引出另一種解釋：達文西本人長得非常俊美，服飾也極講究，有Narcissism的傾向，所以終生不娶，蒙娜麗莎的神秘微笑，實際是他的「自我寫照」。他的老師威洛基奧曾作大衛雕像，以他為模特兒，所雕出的笑容，與蒙娜麗莎有相似之處。中國時報七十五年十二月二十一日三版亦刊出美聯社傳真照片：蒙娜麗莎就是達文西——美國貝爾實驗室電腦研究員舒瓦茲判定，世界名畫「蒙娜麗莎」乃是達文西的自畫像。根據他在藝術與古董雜誌刊出的圖片，利用電腦將「蒙娜麗莎」和「達文西自像畫」比對，發現無論在眉眼鼻嘴上都非常吻合。現在本社也應用印刷技巧，將「達文西的自畫像」反照，讓同學自行比照，此處不再多說。另也有人認為蒙娜麗莎是因懷孕而滿足的微笑。雖然古往今來有許多學者對她神秘的微笑作過解釋，但欣賞一幅名畫，我認為最好的說明是繪畫本身，因為藝術的最高境界，不是文字所

能說明與分析的，因此各種解釋都或多餘。正如培根所說：「最好的批評就是欣賞與領略，空想的解釋只妨礙造形藝術的鑑賞而已。」

達文西這種明暗對照法在這幅作品中已臻純熟，而且由於畫面上，上了幾層薄紗似的釉，所以整幅畫似乎從內部透出輕柔的光線。「蒙娜麗莎」雖有巧妙的繪畫方法，但畫中的心理層面更吸引人。所有帶有微笑的肖像中，唯獨這張特別「神秘」，蒙娜麗莎具有一張獨特的臉孔，所以不像理想型的人物，她不像西施的優柔與美麗，也不像楊貴妃那樣的豐盈與華貴，更不像林黛玉那樣的病容與嬌弱。僅有一副健康發育而完美的體格，是一位相當平凡的女性。但是畫中理想化的因素又使得她的性格隱而不彰，藝術家於此再度將相對的事情和諧又平衡的融成一體。

蒙娜麗莎端坐在椅子上，兩手交互的放在胸前，穿著開了深領的衣服，領邊繡著飾花。黑色的頭髮，向兩邊分開，輕而薄的頭紗，披在肩上。尤其那明亮嫵媚斜視的眼珠，和那薄薄的唇角上，那種浮動著一種謎樣的笑容。這種笑容有兩層意義：它可能是發自內心的微笑，可是蒙娜麗莎既然是母性溫柔的化身，所以她的笑容也可能是含有象徵意義的永恒神情。達文西認為母性溫柔是女性的本質，所以這幅畫即使是後面的岩石和水流，也含有生生不息的力量。

如今這幅畫，油彩剝落了許多，並起了龜裂之痕，顏色也已經變黯淡了，但她那種微笑，却永留在人間。