

如果蒙娜麗莎回來了

與兒童漫談藝術、科學與人文

文／侯天麗（國立屏東教育大學幼兒教育學系 教授）

如果史蒂芬·史匹柏（Steven Spielberg）能讓恐龍從侏儸紀、白堊紀，返回現代文明的社會；十六世紀的蒙娜麗莎，又何嘗不能回來？尤其，有很多小朋友，不會寫、剛會寫、很會寫五千年老祖先創造的、很麻煩的中國字，很期待蒙娜麗莎回來。孩子們聽說，她是一個外國的大美人，可以和華人文化中的西施與嫦娥比賽，當然最重要的，她是五百年前就很聰明的達文西，用科學的方法，創造出來的美麗與青春……

如果蒙娜麗莎真的回來了？

一、蒙娜麗莎與孩子

如果蒙娜麗莎回來了，她的微笑應特別想獻給孩子。

耶穌曾對他的門徒說：「讓小孩到我這裡來，不要禁止他們，因為在神國的，正是這樣的人。」法國的哲學家盧梭認為，大自然希望孩子在成人之前就要像孩子，如果我們打亂了這個秩序，就會看到年幼的博士與老態龍鍾的小孩。

所以，孩子應該是天真無邪的；如果蒙娜麗莎想要聽到誠實的聲音，孩子可能是她唯一可以相信的。

如果蒙娜麗莎真的回來了……

二歲的翔翔摸一摸蒙娜麗莎的肚子，拉一拉她的長裙，甚麼也沒說。

三歲的德德說：「你是誰？」

四歲的瓜瓜說：「為什麼你沒有眉毛？」

蒙娜麗莎會回答：「因為這樣你們會特別記得我，我有很高的眉骨，我沒有化妝。最重要的是，

達文西畫我的眉毛故意不要有明顯的邊線，你沒有看到我的嘴唇嗎？我的唇線也是淡淡的，好像嘴唇留下陰影……」

五歲的心心說：「為什麼你笑的時候，看不到牙齒？」

蒙娜麗莎會回答：「經過多少世紀，全世界的人都在猜想我為什麼會笑？有人說我懷孕了，很高興；牙科醫生說，我沒有門牙，所以不敢露牙齒；腦神經科醫生說我可能中風了，所以不能控制我的笑。有人說，我笑得很驕傲，好像在嘲笑世界上的人。其實，答案很簡單，我只是感覺平安而滿足。」

六歲的秧秧說：「為什麼媽媽說你是貴婦，你

都沒有戴項鍊和戒指？」

蒙娜麗莎會回答：「我是不是貴婦，應該不重要，但是如果我穿金戴銀，你們會排斥我的社會階級；你們的眼睛也可能只被漂亮的裝飾吸引，反而看不到我高貴的心靈。或許，達文西希望我反璞歸真吧！」

七歲的洋洋說：「為什麼你的右手比左手大很多？」

蒙娜麗莎會回答：「你的方向感很好！對大小的感覺也不錯。很少有人注意到我的手，可能只有醫生有興趣，所以有人猜測我的手有水腫或麻痺了。如果觀察我的手，應該可發現我可能沒有在做

《小小蒙娜麗莎》展場一隅（攝影：鄭景陽）

粗活，看起來是一隻好命的手。我的右手明顯比較大，那可能是錯覺，因為我的左手被壓在右手的下面，左手腕又被椅背支撐住。我的雙手真的沒有麻痺，但是要一直維持這個固定的姿勢卻很辛苦。」

八歲的美美說：「為什麼不管我走到哪裡，你的眼睛都看著我？」

蒙娜麗莎會回答：「等下告訴你！」

二、蒙娜麗莎與科學

如果蒙娜麗莎回來了，她最想看的人是誰？

應該是為她做畫的達文西吧！也是達文西讓她聞名天下。現代的人不一定聽過達文西，卻聽過一個帥

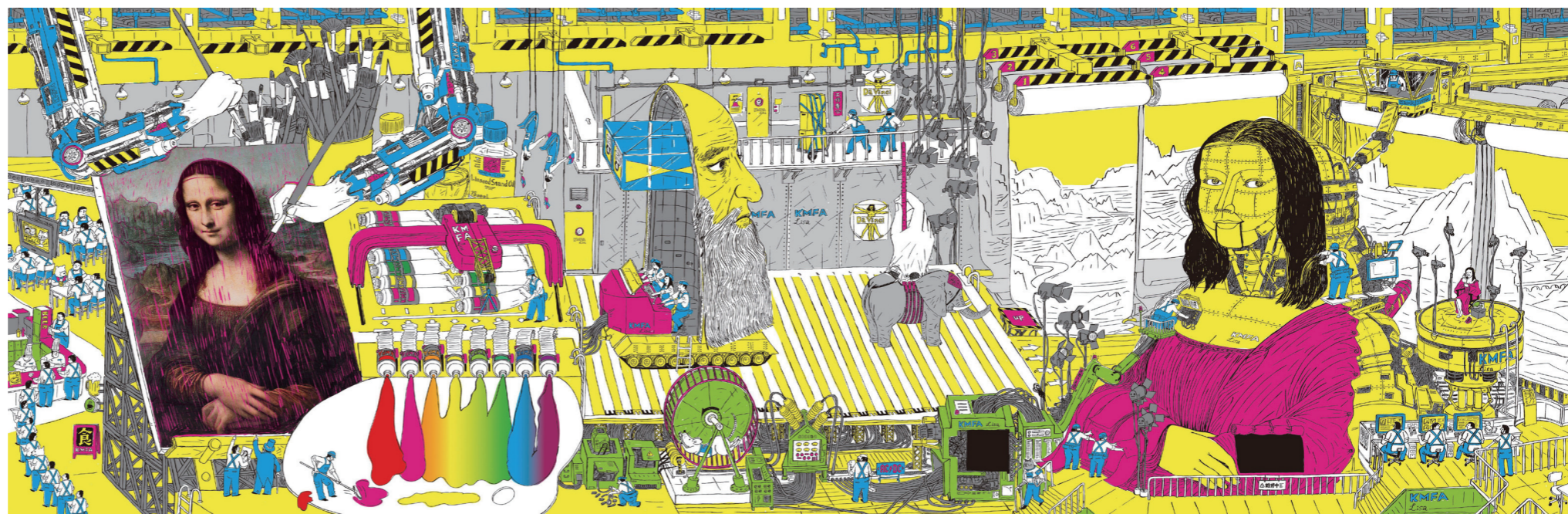

圖1 洪添賢〈機械畫的蒙娜麗莎〉數位輸出 252×780 cm 2013（攝影：陳漢元）

圖2 李瑾倫〈蒙貓麗莎〉壓克力、紙 50×40cm 2013 (攝影：陳漢元)

哥男明星李奧納多。有趣的是，達文西的名字就是李奧納多 (Leonardo da Vinci)。聽說他是一個天才，現代心理學者 Gardner (1993) 提出多元智能的理論，相對於傳統重視學科考試的智能，他認為人人皆有某一種智能傾向：人類的智能約可分成語文、數學邏輯、視覺空間、身體動覺、音樂韻律、人際互動與內省智能等。每個人都有自己獨特的優勢智能，但是，達文西應該擁有罕見全方位的智能，因為他不只是一個藝術家，他也是一個生物、數學與物理的科學天才，解剖人體、水利工程、航空飛行都展現他的發想與研究。Gelb (1998) 提到達文西的全腦思考 (whole-brain thinking)，即在強調他同時擁有嚴謹的邏輯思考與浪漫的想像力。也因此，他常能在平凡的事物中發現珍奇，靈光一現。

蒙娜麗莎的名畫所以永垂不朽，因為達文西善用了科學的秘密，表現在藝術作品裡面。達文西對於人類的視覺應該有相當的研究，他擅用光學原理，處理人類視覺的錯覺，造成意外的效果：

「為什麼我專心看蒙娜麗莎的眼睛，會覺得她在笑；等一下我只看她的嘴唇，她又不笑了？」

「為什麼蒙娜麗莎看起來很3D？」

「為什麼蒙娜麗莎背後的風景，好像退得很遠，又好像很矚目？」

關於達文西的繪畫，特別值得介紹的應是「暈塗法」(Sfumato)，Sfumato義大利文的意思是消失與蒸發，相對於當代的畫家喜歡用強烈的輪廓邊緣線勾畫人物與風景，達文西卻費心地塗了很多層油彩，以模糊曖昧的色調玩出光影的明暗，易言之，光與影就是他表現的輪廓¹。當然，達文西也特別注意到光依據物體表面的光滑、透明造成不同的反射與折射。他使用很多自然的大地色，如灰、咖啡與棕紅，讓主角的輪廓與背景融合，真實而自然。對於遠方的物體，他使用了「大氣透視法」(aerial perspective) 來調色，利用光在不同空氣密度中的運動，產生不同的色散，造成人類視覺遠處模糊、近處清晰的層次感。

有趣的是，達文西不只是畫家，又是建築師、服裝設計師與武器的發明者，牛仔很忙，達文西更忙！因此，他的藝術中有科學，科學中有藝術。科學的過程如果是觀察、推理、實驗、尋找規律及建立理論，藝術也一樣，因此，達文西示範了我們：藝術應是一種思維的方式，a way of knowing！

話又說回來，如果達文西回到現代，面對數位科技一定愛不釋手，永遠不睡覺？但是，就是因為在手工為主的文藝復興時代，他的腦子才更顯珍貴，為了完成蒙娜麗莎，好像有一個祕密工廠……。(圖1)

三、蒙娜麗莎與動物

如果蒙娜麗莎回來了，她一定很好奇，為什麼人們常把她與動物置換？

圖3 唐唐〈「萌」娜麗莎〉油彩、畫布 53×45.5cm 2013 (攝影：陳漢元)

可能英國畫大猩猩著名的繪本插畫家 Browne 對蒙娜麗莎情有獨鍾，至少在二本書中，出現了蒙娜麗莎，如《威利的畫》(陳蕙慧譯，2000)，蒙娜麗莎變成黑猩猩，而《當乃平遇上乃萍》(彭倩文譯，2001)，蒙娜麗莎卻代表中

產階級的產物，被丟棄在巷弄中……。

如果以動物的眼光來看蒙娜麗莎，應該也會帶給她驚喜。近年來，兒童繪本異想天開，如《名畫裡的貓》(宋珮譯，2013)，插畫家嘗試從「貓」的觀點來看博物館內的世界名畫，也有很多童趣。

《小小蒙娜麗莎》展場一隅（攝影：鄭景陽）

無獨有偶的，國內插畫家李瑾倫找到蒙娜麗莎與貓的共同點，就是他們都有「巧笑倩兮」，所以「蒙貓麗莎」出現了，這也是一個奇妙的觀察。(圖2)我們也發現，這張圖中，貓與蒙娜麗莎一樣高雅，背後一樣有矇矓的風景……。

而蒙娜麗莎到底喜不喜歡動物？根據歷史的揣測指出，為了讓蒙娜麗莎在作畫的冗長過程中，保持愉悅的心情，還特別請來歌手與小丑，甚至名貴的貓與狗都來取悅她。

值得思考的是，當蒙娜麗莎被「動物化」甚至「寓言化」了，蒙娜麗莎還是不是她自己？動物的趣味雖然很討喜，但是，人文主義濃厚的達文西會不會失望？只好拜託蒙娜麗莎自己去問大師了。

四、蒙娜麗莎與肥胖

如果蒙娜麗莎回來了，她一定很納悶，為什麼現代的人類喜歡紙片人？

現代的女生與男生都追求纖瘦的體型，不論是時尚或偶像，美的基本前提似乎是「非瘦不可」。導致連幼兒園的女生與男生，在點心與正餐時間，都會提醒老師：「少給我一點，我在減肥！」一種對肥胖的恐慌症似乎在幼兒期已開始蔓延。然而，蒙娜麗莎是五百年以來，無論任何族群文化，都肯定的美女，她的美麗，似乎不會因為她的豐盈而失分。我們甚至很難想像，如果蒙娜麗莎骨瘦如柴，她的微笑還能如此優雅難忘？達文西為什麼沒有選擇一個柳腰的窈窕淑女來當他的模特兒？

有趣的是，我們國內的插畫家唐唐把蒙娜麗莎變成豐盈的短耳兔（圖3）、湯姆牛把她換成愛吃水

果的牛（圖4），都是選擇圓嘟嘟的造型，應該也是不想違反蒙娜麗莎的經典型像吧！

每一個時代應該都有它的審美標準，環肥燕瘦，各有風姿，可以確定的是，文藝復興時代的美女以豐盈為美，我們的時代卻可能因為太多的科技、太少的勞動而癡肥？

五、蒙娜麗莎與自由

如果蒙娜麗莎回來了，她一定很想玩一個遊戲，就是「翹家」。

因為羅浮宮裡面太無聊寂寞了。每個珍藏品都太偉大而名貴了，每天又都有來自世界各角落的人群來膜拜與朝聖，雖然，蒙娜麗莎覺得，這些展品原來也是很平凡的角色，為什麼人類還要小題大作？

可能達文西為了完成這幅寫真，讓蒙娜麗莎被禁足了太久，她也想出來透透氣，看一看外面的世界。但是，如果她真的翹家，法國的羅浮宮一定比1911年名畫失竊還要緊張，因為女主角徹底失蹤了。

蒙娜麗莎如果自由了，她會不會像乞丐王子的故事一樣，恢復平民的身分，自由自在的做她自己？她可能會先摘掉爭議最多的頭紗：有人說她的頭紗是十六世紀少女的表徵；有人說她的散髮與頭紗代表她可能是歡場的妓女；也有人說，她戴的薄紗，正是當代懷孕婦女的服飾配件之一。蒙娜麗莎的頭紗既然弄皺一池春水，還是摘掉算了。

蒙娜麗莎如果真的自由了，她也可以光著腳丫，踏在溫潤的泥土上；她也不用靦腆而高貴的微笑，她可以盡情哈哈大笑，笑聲震動博物館的大柱子……。

六、蒙娜麗莎與美麗

關於蒙娜麗莎的兒童繪本如*Touch the Art: Brush Mona Lisa's Hair*（幫蒙娜麗莎梳頭髮，作者自譯書名）（Appel & Guglielmo, 2006），或《凱蒂與蒙娜麗莎》（宋珮譯，2010），都有很美麗的名字，但是內容還是屬於兒童版的名畫簡介，巧思在於請蒙娜麗莎當導覽。可惜的是，兩本繪本的知識性較高，弦外之音較少。

當然，認識了那麼多名畫，孩子們一定也很想知道，如果蒙娜麗莎回來了，她如何定義「美麗」？

如果蒙娜麗莎回到現代，她一定很難理解，為什麼現代的女生看不到自己的美麗？甚至有些青春洋溢的少女為美麗憂傷，不惜飄洋過海整形變臉。

真正的美麗，到底是甚麼？真正的美麗是為了取悅世人嗎？是為了追求潮流嗎？為什麼藝術家梵谷很醜，卻能畫出美麗的作品？為什麼每一個嬰兒都很認真地閱讀他的母親，好像母親有數不盡的美麗？為什麼情人閱讀彼此的目光，永遠有很多的發現？為什麼農夫能從一望無際的麥田中，看到永恆？

真正的美麗，到底是甚麼？可能也回答了兒童藝術教育的目的：藝術教育應不是在教導兒童藝術的技巧，亦非灌輸他們某一種價值觀，藝術應是一種思維的方式（a way of knowing）；它更應該是一個邀請，邀請他們發現這個世界的

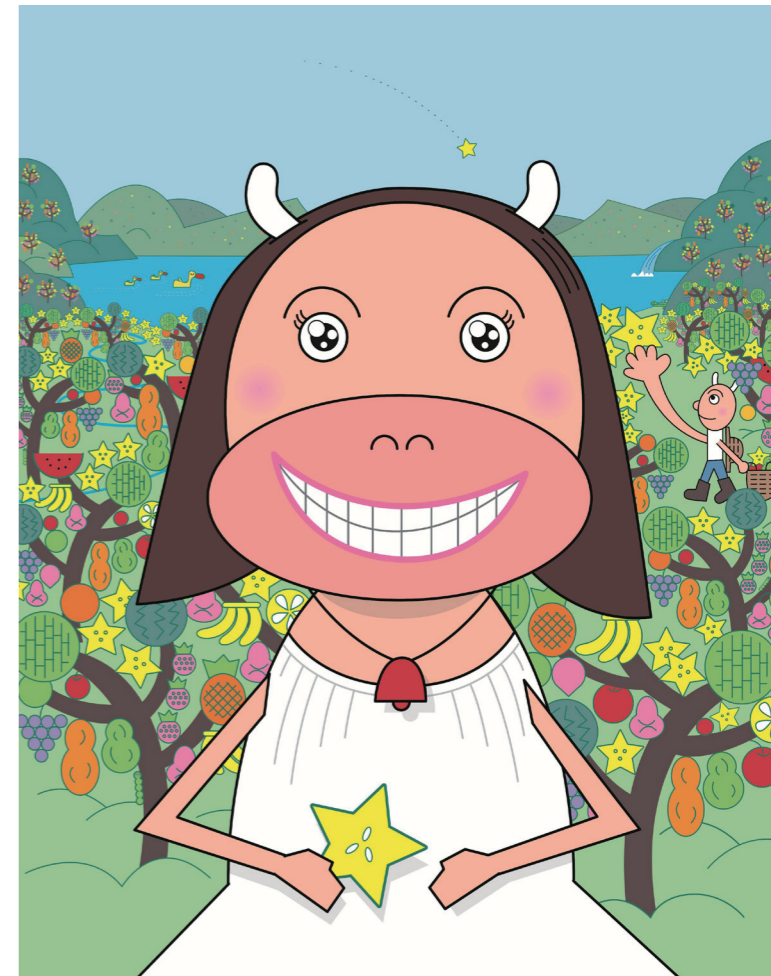

圖4湯姆牛〈夢境〉數位輸出 91×72 cm 2013（攝影：陳漢元）

美麗，也期待他們做一些讓這個世界更美麗的事情，相信蒙娜麗莎就像繪本中的「花婆婆」（方素珍譯，1998）一樣。✎

參考文獻：

- 方素珍譯（1998），*花婆婆*，台北：三之三。
- 宋珮譯（2010），*凱蒂和蒙娜麗莎*，台北：鹿橋文化。
- 宋珮譯（2013），*名畫裡的貓*，台北：上誼文化。
- 陳蕙慧譯（2000），*威利的畫*，台北：台灣麥克。
- 彭倩文譯（2001），*當乃平遇上乃萍*，台北：格林文化。
- Appel, J. & Guglielmo, A. (2006) *Touch the Art: Brush Mona Lisa's Hair*, Sterling.
- Gardner, H. (1993) *Multiple Intelligences: The theory in practice*, New York: Basic Books.
- Gelb, M.J., (1998) *How to think like Leonardo da Vinci: Seven Steps to Genius Every day*, New York: Delacorte Press.

註釋：

- 1 <http://musee.louvre.fr/oal/joconde/indexEN.html>（瀏覽日期 2013/6/20）