

〈心得分享〉通識人物：達文西創作中的藝術、科技與科學

藝設系 吳沛縈

達文西，生於歐洲文藝復興時期的天才，彷彿十項全能的能人，對於讀過世界名人文學的學生來說一點也不陌生，相信大家對於他最廣為人知的點便是在藝術領域裡，而他更在各個領域上有著卓越的表現。事實上身為一名美術生，在求學和術科考試上的許多繪畫技巧和公式裡都藏有達文西的影子。

這次演講者說到達文西在繪畫上重要的發明有幾種：空氣遠近法、光影表現、比例後縮、重疊法等等，要知道，在文藝復興前期古歐洲的繪畫都是以神為主，繪畫人物的描繪不求生動、不求寫實，只要把「神性」表現出來即可。因此達文西等文藝復興的藝術家在繪畫史上最重要的貢獻便是使畫面的人物擁有「人性」，也就是表現出生動的感覺，這等於是想要在藝術領域上「發明」出一樣技巧來表現出生動的概念，拿個例子：著名的最後的晚餐大型壁畫，裡面的十二個使徒表情是何等精彩，是達文西到市集上、街道上，觀察來往的路人得來的結果。而仔細去看達文西的繪畫作品，畫面的人物安排通常會形成一個三角形，這樣的安排是他在空間和物體間發現的平衡美；再舉著名的蒙娜麗莎畫像，畫面融合了達文西最精湛的技巧發明，暈塗與明暗對比於一身的代表作。在光影的研究中，他發現遠者愈模糊，進者愈清晰的道理，距離感就這麼被「發明」了出來，以上舉出兩個例子的技巧，後在我們這些美術學徒的求學路上扮演了不可或缺的角色，可說是為了後來的藝術界打下良好的基礎。

而更讓後世讚嘆的是達文西的多元性，他不僅在繪畫上，數學上、機械上、甚至是軍事上都難不倒他，雖然有許多發明是連他自己也覺得不可能被造出來的，但也提供了如此有創造力的想法給後世探索，而最讓我佩服的也是這點：他那在對於美的無窮熱情，驅使他在各大領域求知，源源不絕只為能更接近他的目標。在演講的最後的幾個問題也很有意思，現代講求的科技和藝術的合作被大眾所看到的究竟是哪一面？是透過把藝術融合進科技製造的科技產物，還是與科技結合並更多元化的藝術表現，這或許是很多人想追求的，但卻很少人可以真正讓兩者完全平衡的表現出來，達文西可說是做到了，他成功在兩種看似背道而馳的概念找到兩者的共通點並加以結合。如此的奇人，雖然現在我們不能完美的培養出一個達文西，卻可以學習他做事的態度及觀察生活周遭，勇於嘗試，我相信這會讓我們越接近「天才」一步！

〈心得分享〉通識人物：達文西創作中的藝術、科技與科學

生科院學士班 劉孝謙

達文西，這麼一個全能型的人，從小就聽過這麼一位天才。因此對於他，我是很有興趣的，可惜我最有興趣的一場演講取消，不過我依舊挑了另一場我第二有興趣的聽。從一開始，達文西的多重身分便吸引了我，如同邱教授所呈現的那樣，他光是把那些身分講完就已經氣喘如牛了，更不用說，達文西還是全部都兼具，在他 67 年人生。螢幕中最後一個身分，是哲學家，其實我總覺得任何的知識研究到最後都會變成哲學家，因為他可以開始跟別人談，開始跟不同領域的人談，談著談著也就往哲學家的路上走了。因此我其實也不太會定義哲學家，要我說，他大概就是目前唯一還沒有被分化的知識。演講後面的 Q&A 時間，其實各位教授都在談論知識分野，接著，再回到跨領域。當然也有在討論台灣的做法其實很表面。也有在講一些教育的事情，避免不同領域的人無法溝通的尷尬情形發生。不過我倒是認為他們都是一些個案，就像也有合作很成功的例子出現。簡單來說，我覺得知識隨著人類的發展越分越細，還是有他的道理在的，因為不是每個人都對知識不挑食，應該說大部分的人都很挑食。所以大人們就開始幫孩子們劃分，看看他們是屬於哪種智慧的人，以及讓他們學習可以真正發揮他們實力的領域。當然，就也是為甚麼我們現在要再出現一個達文西，是一件非常難的事情。哪個父母願意讓孩子不受正規教育，卻讓他天馬行空的做想做的事情進而學習呢？恐怕也沒這麼聰明。

剛剛談論到哲學，我倒是覺得他是僅次於物理系之外，最需要聰明腦袋才能駕馭的知識。因為他根本無所不包，無所不談，甚至還能創造。而我總覺得這跟物理蠻像的，只是一個是給世界訂了道理，一個則是人類思想才會有的東西。回到達文西，昨天教授談了很多他在繪畫上運用的筆法，以及他所創造的筆法。其實，我不懂，但是我覺得，就我一個學生科的來說，我就覺得我永遠也無法把他畫出來的解剖圖，畫一個達他水準一半的圖出來，也許我可能就是把骨骼畫得像 Q 版的骷髏吧，更不用談那些肌肉組織，甚至還會去修正錯誤，若是我，畫完絕對就收工了。另一件吸引我的事情就是發明家，我記得從小我便很喜歡看偉人傳記中的發明家，看他們如何站在巨人的肩膀上，將科技推向新的奇異點。或者是無中生有，像是達文西，他的手稿有一些戰爭工具，我覺得很有趣，像是推梯子的工具，想像一下，敵軍冒死衝第一個爬上梯子，而我們就這麼一推，他的努力便化為烏有。還有一些能大量殺敵的工具，我覺得在當時是很棒的發明。也許他還是個軍事家。

〈心得分享〉通識人物：達文西創作中的藝術、科技與科學

人社院學士班 連昕沃

這個演講的講者為邱誌勇主任，他從跨領域的角度切入去談達文西，一開始先提到藝術、科技、科學之間是人們長久以來不斷探究把藝術和科學分成兩個學科的適當性。

在康德哲學中，第一次把科技做為藝術與工藝的絕對分野，科技源於希臘字，意義為技術 **skill, beauty**、工藝 **craft**、藝術 **art**。講者也提到海德格指出這個字有兩層含義，一、達成某項目的工具。二、人類的活動，意即技術（例如工匠的技藝）。

達文西說繪畫也是一種科學，兩者之間密不可分，所以德國藝術工業聯盟、包浩斯學院就是在此時代潮流建立的。

之後講者將演講重心擺在講解畫作的繪畫技巧，他提到有六種創造空間透視的立體技法：一、線性透視。二、空氣遠近法。三、明暗塑造法。四、比例後縮法。五、重疊法。六、前縮法。

而文藝復興繪畫中最為流行的四種繪畫技法則為：

- 一、換色法 **cangiante**：使用近似的顏色代替簡單加白的亮部，或簡單加黑的暗部，只要這兩種顏色明度和色相差異不大就行。
- 二、明暗法：是用光線與陰影對比當作塑形技術，在平面的畫作上達成柔軟性和立體體積的幻象。
- 三、暈塗法：使用光線與陰影對比當作塑形技術。
- 四、空氣遠近法：是一種光學效果。
- 五、統合法：拉斐爾根據環境光和反光的色彩傾向。

講者也分析了不少名畫，不論是蒙娜麗莎的微笑還是最後的晚餐，講者都有就其繪畫方式與空間感做詳細的介紹，這點讓我受益良多。

在聽完整個演講後我對兩件事印象深刻，第一件是達文西講過的話：「古人稱人是小宇宙，這個說法相當恰當，因為他的身體就可以比擬成世界。」之前的我其實沒有很理解人體繪畫或是雕塑，但是後來再看了某些書之後，開始慢慢理解為什麼很多藝術家對骨架有近乎偏執的喜好。第二件是講者最後放了很多張防疫期間的惡搞名畫，我覺得這是滿有趣的演講。