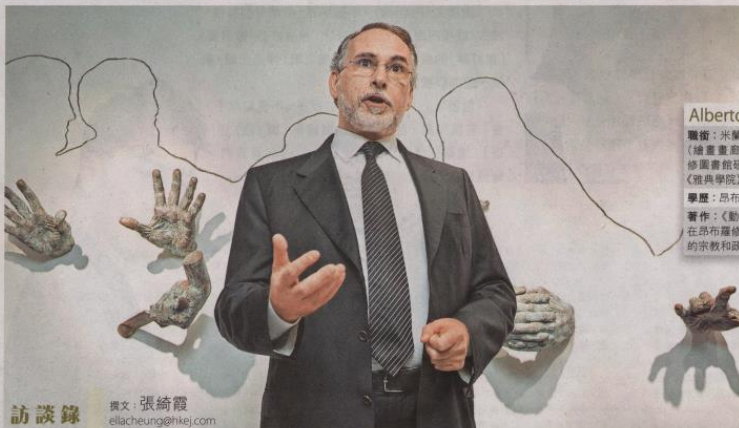

米蘭昂布羅修圖書館總監揭 達文西文稿長藏密室防戰火

【大西洋古抄本】對頁71之背面，上方是火炮技術剖面圖，中間為軍用活動橋，下方是火炮剖面圖。(米蘭昂布羅修圖書館圖)

【大西洋古抄本】對頁307之左頁上繪有以圓錐形結構，是達文西「幾何遊戲」系列的最後一幅作品。(米蘭昂布羅修圖書館圖)

Alberto Rocca 小檔案
職務：米蘭昂布羅修藝術博物館(繪畫畫廊)總監、米蘭昂布羅修圖書館研究員、拉斐爾動畫片《進典學院》修復項目主任
學歷：昂布羅修圖書館博士
著作：《動畫片的起源 - 拉斐爾在昂布羅修》、《Richard Hooker的宗教和政治理想》

訪談錄 撰文：張綺霞 eliacheung@hkej.com

【米蘭昂布羅修藝術博物館(繪畫畫廊)總監 Alberto Rocca 教授來港介紹達文西手稿。(受訪者圖)

李奧納多達文西(Leonardo da Vinci)今年逝世500周年，這些年來，人們以他的作品進行的二次創作堪稱「海量」，而收藏他親筆手稿最多的米蘭昂布羅修圖書館，讓人很想進去探究一下，挖掘這位偉大天才的文稿上會否藏着什麼秘密或預言。

昂布羅修藝術博物館(繪畫畫廊)總監 Alberto Rocca 教授這些年來將達文西的手稿讀遍，反覆研究，笑言達文西雖然是天才，也不過是普通人，手稿上的發明很多都只是草創階段，而流傳下來的文稿中，甚至有購買物品的清單。最近他將12幅手稿帶來香港，與香港城市大學合作展覽，讓更多人了解這位知名藝術家及發明家的思考方式。

【達文西：藝術與科學，過去與現在】展覽中，將《飛行器》手稿的模型變成現實。(受訪者圖)

永久保存

達文西的手稿雖然珍貴，但也經過各種改造，例如最初收藏家彭佩歐萊奧尼將手稿剪成以放進筆記中收納，或是其學生在上面加上自己的筆記。但 Rocca 指出，他們並非破壞手稿。「彭佩歐萊奧尼當初收集了大量達文西手稿原頁，結合成《大西洋古抄本》，其實是在拯救這些文稿，要結果這些文稿，難免需要剪裁一下，但都是為保存文獻去做。而學生在老師筆記上加上自己的書寫，其實是很常做的做法，在他工作室內，筆記成千上萬，拿一張來寫字是很平常的。這些人其實都是文稿的救星。」

文稿珍貴，但展出時很容易受光線影響。「幸運的是，我們不需要採取任何措施來保存這些手稿，只要放在安全房間不加干擾就可以。這些文稿可永久保存，而最後一次修復已是二十世紀七十年代，如今仍在最佳狀態。」圖書館的博物館定期更換展出的文稿，每次起碼展出24張，展出場地的光線也有特定要求，「手稿無法承受強光照射，光很有破壞性，會傷害紙質，也會讓墨水褪色。」

館內也有嚴格規定，古文獻不得連續展出超過90天。「每展出90天，其後就要在黑暗中存放3年，讓它們有時能恢復。」他們也不時借出藏品到世界各地展覽，每次送到外面展出，不但放在特別展櫃中，也有雙層的製成櫃子確保，確保溫度和濕度。

【達文西：藝術與科學，過去與現在】展覽(即日至12月15日，城大展覽館)展出的12幅達文西手稿真跡，均源自現存最大型的達文西筆記《大西洋古抄本》，並分成3個類別展示：「數學、幾何與藝術」中有他和學生的作品，透過繪畫數學圖形來研究立體形狀，解答數學問題等，其中《幾何遊戲》中複雜的裝飾圖像最為他熟悉；「科學、光學與飛行」則展示他對人體和自然的研究，《飛行器研究》是他早期的飛行學嘗試，充滿奇想；「戰爭的藝術」則收錄了多幅達文西受聘為軍事工程師時的文稿，顯示他如何透過立體透視法仔細繪畫軍事裝置，設計精確實用。

在手稿以外，也展出意大利工程師根據手稿圖型設計模型，以及一些回應達文西作品或創新精神的當代藝術創作。有藝術家更在達文西著名畫作《岩間聖母》的基本旁製了一個自動裝置，觀眾拿著特定平板電腦在場內行走走去，屏幕就顯示出《岩間聖母》的密洞環境，如親身走入畫作。

密室門重30噸

昂布羅修圖書館為歐洲最早成立的公共圖書館，由費德里科博羅梅奧樞機主教在1607年於米蘭創立，更遠達特使到意大利各主要城市、歐洲各國、中東等地蒐集珍貴的書籍及手稿。後來樞機主教將自己珍藏的繪畫展出，而圖書館多年來也得到不同的捐贈，藏品豐富。

著名的《大西洋古抄本》是由高商蓋里祖阿那那榮侯爵於1637年捐贈，當年他12部達文西的手抄本全贈予圖書館，一直珍藏至今。

Rocca 教授表示，圖書館一直努力保存這些文稿，免受火災等干擾，最珍貴的

文稿一直藏在密室中，密室的門重達30噸，長年關閉，保持溫度和濕度的穩定。雖然紙張的文獻很脆弱，但他表示，只要處理得當，更長時間保存並不難。「這些紙張都是優質紙，而且墨水都是達文西自製，因此質量很好，不會褪色。」

達文西為人熟悉的他是在繪畫上的成就與影響，但其私底下，他也是个醉心發明與科學研究的男人，只是這一面多年來都沒有被重視。Rocca 解釋：「許多人都能看到達文西的畫作，抄襲他的創新性，但繪畫只是達文西興趣的一小部分，因為《大西洋古抄本》裏，更多是武器、物理光學、人類飛行的研究，不幸的是這些繪畫和草圖沒有被太多人看見，因為他不太能融入同代的文化群體中，沒有人知道他這方面的研究。」

有原理欠技術

雖然他的草稿一直被珍視，到真正被研究，要等到十九世紀。「雖然達文西名氣很大，其實他的手稿沒有在科學圈內流通，幾乎是沒有什麼影響。」達文西許多發明都是在未完成狀態，常被他人舉手，他希望人們對他能有更多理解。「許多發明沒有應用，多是因為製作成本高昂，沒有一個企業願意出資，但其中一些發明也是被製造了的，例如他的紡織機很有名，用來生產絲綢等布料，他的一些防衛性的建築設計也有實際應用。雖然大部分發明都是在草圖階段便停止。」

他表示，其實達文西很懂掌握事物的原理，無法進一步發展下去，只是因為中世紀的知識有限，「他很難掌握人體原理，但卻不了解內裏的運作，例如覺得心臟是靜止的一個器官，現在我們都知道心臟跳動是一個泵，這些生理學知識那年代很缺

【最珍貴的達文西文稿一直藏在密室中，密室的門重達30噸，長年關閉。(受訪者圖)

乏，不要忘記他是生活在500年前。」

雖然在科技發達的今天，達文西的一些想法可以說是不夠精準，甚至不太合理，但研究這些手稿仍然有價值。「透過研究這些，你可以了解達文西的思維，理解他如何詮釋自然。也看到他有很多重要的洞見，不幸地，當時的科技水平不能夠幫助這些洞見繼續發展。」

就如達文西對人類飛行很着迷，仔細研究鳥類的翅膀結構，並且設計出人類飛行器，相信人穿上了就能飛翔。「他畫了很多對鳥類翅膀的觀察，精確再現其運動動作，希望人類能造出同樣的翅膀，但很快他就意識到，人類沒有足夠的力量來推動雙翼，以產生足夠快的速度去飛，於是改變了自己的設計，從活動的機械結構改為固定的翅膀。」

展覽也把他設計的定翼飛行裝置模型製作出來，但時人類也不能靠此飛翔。「他其實能掌握事物的運作原理，只是沒有技術去發展。在那個年代沒有錢，沒有引擎和電池，只能用木頭、牛皮、皮革等去做實驗，因此也無法好好完成自己的理論。」

繪畫追求完美

在達文西的手稿裏，也可以看到他對細節的一些執著，例如大著重畫物的裝飾，在繪畫人體構造時，也看重完美對稱的線條而忽略了實際，例如他畫掌握視覺原理，卻將眼球內部畫成完美圓形。Rocca 表示：「在他看來，繪畫不是現實的真正反映，而是他理解現實的方式，所以繪畫追求完美。」

雖然沒有機會遇上達文西，但從這些手稿中，Rocca 覺得達文西是多方面的天才，他詳細解釋：「人們批評他永遠沒有完成過什麼發明或研究，沒做完就轉向別一些東西，這是他的性格特點，也是他的繪畫如此有趣的原因，他不僅關心現實世界，也關注心靈和精神世界。這種《讓完美理想世界的重視有時候會干擾他。」

他對自己的作品不夠滿意，不能採取進一步的探索。」

雖然達文西設計出許多武器，但 Rocca 強調，達文西是個和平愛好者。「設計武器只是因為要為米蘭公幹工作，幫他設計軍事建築，公幹想擁有武器，他自然要設計，戰爭在當時是日常生活的一部分。但達文西本人很反對，更說戰爭是最糟糕的事情。」

記載瑣碎事情

作為總監，幾乎所有達文西的文稿他都讀過。外界總猜測文稿內有許多不為人知的秘密，對未來作出準確預言，更有小說家從這些文稿出發創作天馬行空的故事，但他表示，不少筆記其實都是記載一些很瑣碎的東西。「手稿中一些是創作的小說，一些是對某事的想法，也有購物清單，寫上他提醒自己要買的東西，從中可以看到他的日常生活是如何。」

一般人只能夠從有限資料理解達文西，但是 Rocca 教授卻可以一頁頁翻閱他的文稿，感覺這位天才才更親近。「但如今互聯網也有十分多資訊，要了解他並不難。」

在這次展出的手稿中，他拒絕展出最具歷史價值的一幅，強調每幅都有自己的獨特性，「所有手稿都是非常珍貴的，因為它們都反映達文西不同的故事。《大西洋古抄本》共1111頁，都是來自他一生中的不同時刻，記錄了他在1478年至1519年之間的不同想法，幾乎保存了他的一生，每一張都同等重要。」

他表示，與同代的科學家相比，達文西雖然在後世名氣最大，但當時也人才輩出，和他一樣具備創造和天才的大有人在，「當他移居到羅馬時，數學家盧卡帕西奧利，藝術家米高安哲羅等人已經在那裏。但無可否認，達文西是最能勾起我們想像的一個人，尤其是他對不同範疇都有濃厚興趣，很想透過幫助別人過更好的生活，這些想法都與我們非常接近的。」

【昂布羅修藝術博物館(繪畫畫廊)總監 Alberto Rocca 教授來港介紹達文西手稿。(受訪者圖)

【昂布羅修藝術博物館(繪畫畫廊)總監 Alberto Rocca 教授來港介紹達文西手稿。(受訪者圖)