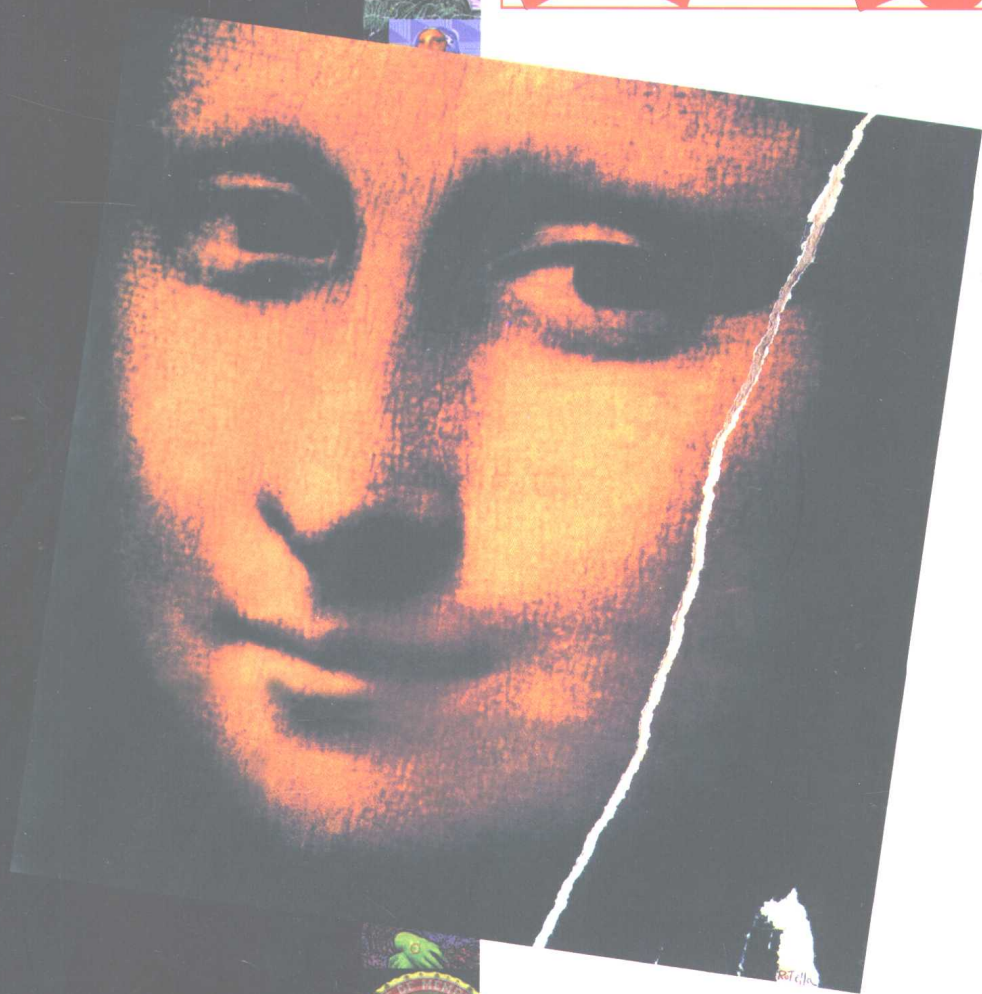

蒙娜丽莎

朱国荣编著

大观

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

蒙娜丽莎大观 / 朱国荣编著.

—上海: 上海书店出版社, 2002. 4

ISBN 7-80622-762-8

I. 蒙... II. 朱... III. 绘画—作品综合集—世界
IV. J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第090953号

蒙娜丽莎大观

编 著 朱国荣

责任编辑 朱安邦

装帧设计 陶雪华工作室

技术编辑 张绍军

出版发行 世纪出版集团上海书店出版社

(200001福建中路193号www.ewen.cc)

印 刷 上海中华印刷有限公司

开 本 890×1240mm 1/32

印 张 5

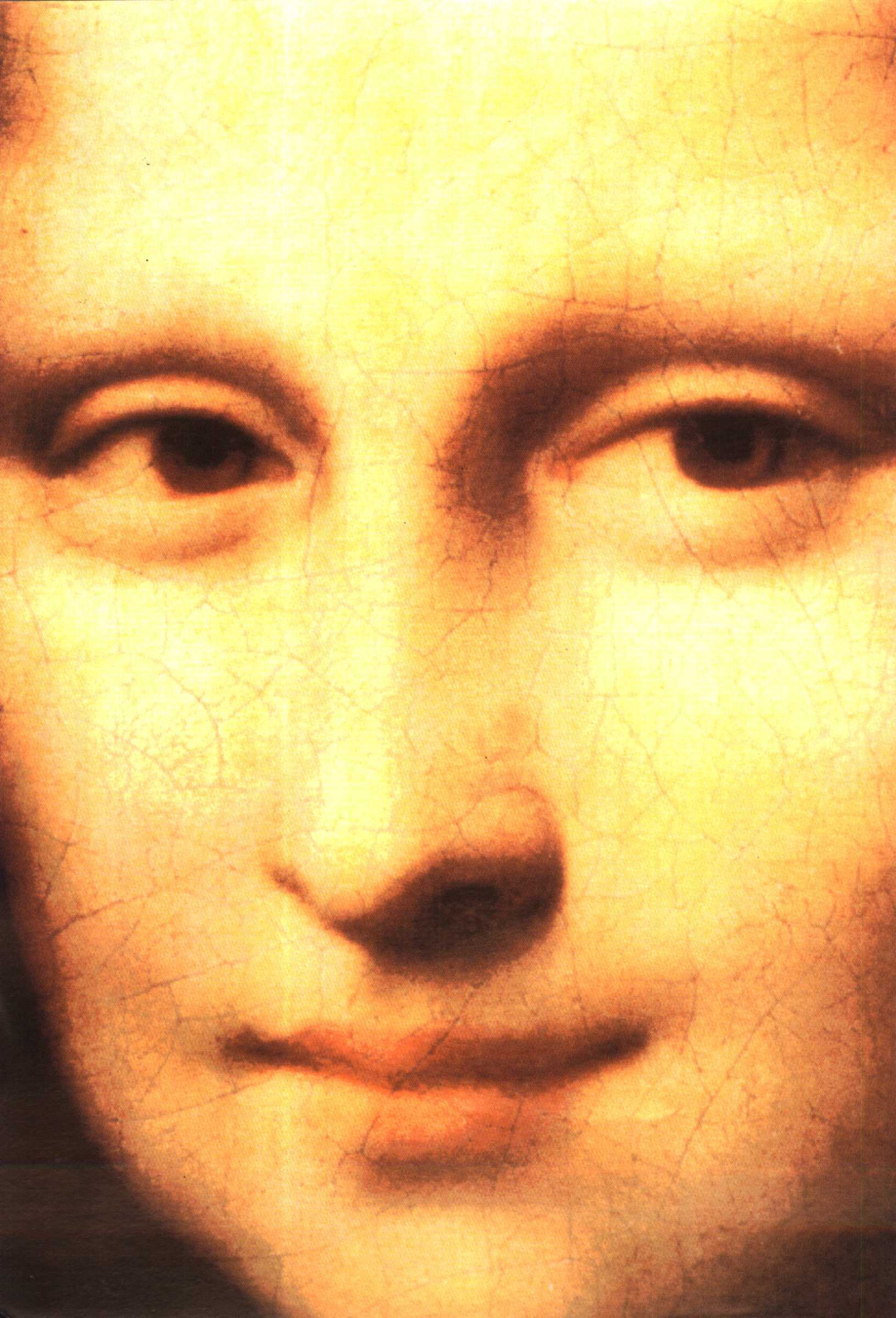
印 数 5000

出版日期 2002年4月第一版 2002年4月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80622-762-8/J·260

定 价 40.00元

谨以本书纪念《蒙娜丽莎》诞生 500 周年

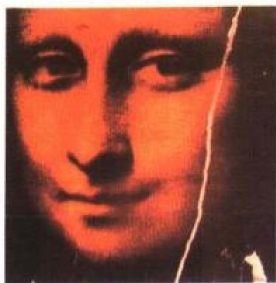

蒙娜丽莎大观

朱国荣编著

上海书店出版社

目 录

序	王邦雄	(8)	26_ 《蒙娜丽莎》(1980)	(46)
《蒙娜丽莎》大观	朱国荣	(11)	27_ 《蒙娜丽莎》(1861)	(47)
1_ 《自画像》		(24)	28_ 《蒙娜丽莎》	(48)
2_ 《蒙娜丽莎》(1503—1505)		(25)	29_ 《蒙娜丽莎》	(49)
3_ 《蒙娜丽莎》(约1505)		(26)	30_ 《蒙娜丽莎》	(49)
4_ 《蒙娜丽莎》		(27)	31_ 《L.H.O.O.Q.》(1919)	(50)
5_ 《蒙娜丽莎》		(28)	32_ 《L.H.O.O.Q.》(1919—1964)	(51)
6_ 《蒙娜丽莎》		(29)	33_ 《L.H.O.O.Q.》(1919)	(52)
7_ 《蒙娜丽莎》(16世纪)		(30)	34_ 《蒙娜丽莎和钥匙》(1930)	(53)
8_ 《蒙娜丽莎》(16世纪)		(31)	35_ 《蒙娜丽莎》	(54)
9_ 《裸体的蒙娜丽莎》(16世纪)		(32)	36_ 《12岁的蒙娜丽莎》(1959)	(55)
10_ 《蒙娜丽莎》(16世纪)		(33)	37_ 《蒙娜丽莎》(1978)	(56)
11_ 《裸体的蒙娜丽莎》(16世纪)		(34)	38_ 《蒙娜丽莎》(1948)	(57)
12_ 《蒙娜丽莎》(17世纪)		(35)	39_ 《无题(蒙娜丽莎)》(1952)	(58)
13_ 《蒙娜丽莎》(17世纪)		(36)	40_ 《一束尖削的叶子(蚀刻版画V)》(1952)	(59)
14_ 《蒙娜丽莎》(17世纪)		(37)	41_ 《无题》(1982)	(60)
15_ 《蒙娜丽莎》(17世纪)		(38)	42_ 《蒙娜丽莎·赋格之2》(1985)	(61)
16_ 《蒙娜丽莎》(17世纪)		(39)	43_ 《扮成蒙娜丽莎的达利》(1954)	(62)
17_ 《蒙娜丽莎》(1700)		(40)	44_ 《被烧毁的蒙娜丽莎》(1957)	(63)
18_ 《雅尔夫人》(1821)		(41)	45_ 《整形手术》(1958)	(63)
19_ 《蒙娜丽莎》(1850)		(42)	46_ 《蒙娜丽莎》(形象搅拌机)	(64)
20_ 《蒙娜丽莎》(1850)		(43)	47_ 《蒙娜丽莎》	(65)
21_ 《蒙娜丽莎》(1877)		(44)	48_ 《斯芬克斯》(1958)	(66)
22_ 《蒙娜丽莎》(1879)		(45)	49_ 《准时的蒙娜丽莎》(1958)	(66)
23_ 《蒙娜丽莎》(1890)		(45)	50_ 《身躯巨大的蒙娜丽莎》(1958)	(67)
24_ 《蒙娜丽莎》(1895—1896)		(45)	51_ 《双胞胎的蒙娜丽莎》(1963)	(68)
25_ 《蒙娜丽莎》(约19世纪末)		(45)	52_ 《被展开的蒙娜丽莎之一》(1995)	(69)
			53_ 《被展开的蒙娜丽莎之二》(1995)	(70)
			54_ 《反裂伤》(反欺骗画)(1996)	(71)

55_	《蒙娜丽莎们》(1965)	(72)	84_	《微笑的蒙娜丽莎》(1989)	(97)
56_	《4个白色的蒙娜丽莎》(反转系列)(1980)	(72)	85_	《日本邮票》(1989)	(98)
57_	《环境》(1964)	(73)	86_	《蒙娜丽莎》(1989)	(99)
58_	《微笑的风景画》(1967)	(74)	87_	《星光》(1990)	(100)
59_	《蒙娜丽莎》(1964)	(74)	88_	《一套杜尚与达·芬奇的箱子》(1991)	(102)
60_	《对蒙娜丽莎的复仇》(1965)	(75)	89_	《蒙娜丽莎的微笑之谜》(1991)	(103)
61_	《洞察》(1965)	(76)	90_	《窗口中的手》(1992)	(104)
62_	《抓住它的尾巴》(1965)	(77)	91_	《蒙娜丽莎》(1993)	(105)
63_	《数字7》(1969-1970)	(78)	92_	《有呼吸的蒙娜丽莎》(1995)	(106)
64_	《蒙娜丽莎》(1970)	(79)	93_	《摆平——凭什么你在我上边》(1995)	(107)
65_	《黑色的蒙娜丽莎》(1975)	(80)	94_	《小怪物蒙娜丽莎》(1996)	(108)
66_	《蒙娜丽莎》(1975)	(81)	95_	《南方的女人们》(1997)	(109)
67_	《蒙娜丽莎》	(81)	96_	《祝贺你,新嫁娘》	(110)
68_	《达·芬奇风格的艺术》(1976)	(82)	97_	《蓬皮杜中心的蒙娜丽莎》	(111)
69_	《裂缝》(1981)	(83)	98_	《着牛仔衣的蒙娜丽莎》(1997)	(112)
70_	《裸体的蒙娜丽莎》	(84)	99_	《蒙娜丽莎在中国》(1997))	(113)
71_	《蒙娜丽莎》(1983-1984)	(85)	100_	《蒙娜丽莎在出生地》(1998)	(114)
72_	《无法估价的作品》(1984)	(86)	101_	《怀孕的蒙娜丽莎》(1998)	(115)
73_	《呐喊的蒙娜丽莎》	(87)	102_	《艺术史式的自身肖像》(1999)	(116)
74_	《有缺陷的蒙娜丽莎第3号》(1985)	(87)	103_	《蒙娜丽莎与文化的帝国主义》(1998-1999)	(117)
75_	《看之一》(1985)	(88)	104_	《无题》(1999)	(118)
76_	欣赏《看之一》	(89)	105_	《休息的模特》(1999)	(119)
77_	《弗朗索瓦一世和蒙娜丽莎的恋爱史》	(90)	106_	《9幅蒙娜丽莎喷泉素描》(1999)	(120)
78_	《蒙娜丽莎》(1986)	(91)	107_	《最后笑的是赢家》(1999)	(121)
79_	《L.H.O.O.Q.》(1986)	(92)	108_	《全都知道》(1999)	(122)
80_	《不谨慎的蒙娜丽莎》(1986)	(93)	109_	《蒙娜丽莎的7500滴血》(1970)	(123)
81_	《“世界之镜”收藏的蒙娜丽莎们》(1987)	(94)	110_	《在中国的蒙娜丽莎》(1999)	(124)
82_	《后古典——蒙娜丽莎之后》(1987)	(95)	111_	《亲密的伙伴》(2000)	(125)
83_	《训诂》	(96)	112_	《无题》(2000)	(126)

113	《巨构新编——忆艺术与科学奇才达·芬奇》(127)	142	《兔头蒙娜丽莎》	(146)	
114	《蓝色的蒙娜丽莎》(2000)	(128)	143	《熊头蒙娜丽莎》	(146)
115	《众多的蒙娜丽莎们》(2000)	(129)	144	《猫》	(146)
116	《脸9》(2000)	(130)	145	《猩猩头蒙娜丽莎》	(146)
117	《达·芬奇与蒙娜丽莎》(2001)	(131)	146	《鳄鱼头蒙娜丽莎》	(147)
118	《圣母子像》(拉斐尔赞)	(132)	147	《鳄鱼头蒙娜丽莎》	(148)
119	《圣母子像》	(133)	148	《换头之后》	(148)
120	《烈火中的蒙娜丽莎》	(133)	149	《蒙娜丽莎》	(149)
121	《你看我的脸隆起了吗?》	(134)	150	《蒙娜丽莎》	(149)
122	《该谁下注》	(134)	151	《莱文斯基的蒙娜丽莎像》(1999)	(150)
123	《蒙娜丽莎餐馆银行抵用券》	(135)	152	《有眉毛的蒙娜丽莎》(1999)	(151)
124	《行走的蒙娜丽莎》	(135)	153	图形设计作品	(152)
125	《行走的蒙娜丽莎》	(136)	154	图形设计作品	(152)
126	《蒙娜丽莎》	(136)	155	图形设计作品	(152)
127	《蒙娜丽莎》	(137)	156	图形设计作品	(153)
128	《蒙娜丽莎》	(137)	157	图形设计作品	(153)
129	《蒙娜丽莎》	(137)	158	图形设计作品	(154)
130	《蒙娜丽莎》	(137)	159	图形设计作品	(154)
131	《持面具的蒙娜丽莎》	(138)	160	图形设计作品	(154)
132	《持蒙娜丽莎面具的妇人》	(139)	161	图形设计作品	(155)
133	《摘下面具的蒙娜丽莎》	(139)	162	图形设计作品	(155)
134	《蒙娜丽莎》	(140)	163	商品广告	(156)
135	《舞厅里的蒙娜丽莎》	(140)	164	物业管理广告	(157)
136	《蒙娜丽莎》	(141)	165	商品广告	(157)
137	《毛利的蒙娜丽莎》	(142)	166	商品广告	(157)
138	《准备的微笑之一》	(143)			
139	《准备的微笑之二》	(144)			
140	《牛头蒙娜丽莎》	(145)			
141	《猪头蒙娜丽莎》	(145)			

王邦雄

在数字化程度日益增强的时代，在电子图像不断扩散的社会，科学技术的巨大影响正在淹没人的个性并导致现代人的被动趋向。而艺术作为一种最具个人化的创造活动正在与之相抗衡，特别是艺术设计与设计艺术正渗透到人们生活的方方面面，他们创造的新空间与新的视觉图式扩展了世界的界限，发现了世界的魅力，唤醒了人的审美意识，激发了人对自身能力的信心……。

展现在我们面前的《蒙娜丽莎大观》就是世界各地艺术家根据“蒙娜丽莎”名画演化创造出来的图形。它充分证明艺术世界是奥妙无穷的世界，艺术家是充满幻想具有无限创造欲望的人。这些图形与“蒙娜丽莎”名画是似而非，是像非像，亦幻亦真，亦美亦丑，荒诞、离奇、夸张、变形、移植、颠倒……。超常规的想象，喜剧化的处理，戏谑的重塑，陌生化的表达，深刻的发掘，大胆的渲染，巧妙的寓意，使人在面对这些熟悉的图形时，感到格外的新奇，忍不住失声大笑。这些图形既充满着视觉的冲击力，又使人享受到幽默的乐趣……。

有人称当今是“眼球经济”的时代，是“注意力经济”的时代。如何吸引人的眼球，抓住人的注意力是人们普遍关心的事情。朱国荣先生真是有心人，他在担负上海市美术家协会副主席兼秘书长的繁忙工作之余，化费数年时间，精心收集，把散落在各处的有关“蒙娜丽莎”的图形，汇编成册，分门别类，并从艺术心理学、艺术人类学角度加以研究，对我们搞艺术与艺术设计以及对艺术感兴趣的人都很有意义。这些图形告诉我们，如果从新的角度去观察事物，普通的、习以为常的事物就会变得十分奇异。重要的是改变我们看的方法，经常变换我们观察的视角。

艺术世界是丰富多彩的，艺术世界是什么都可能发生的。任何艺术法则都是人创造的，任何艺术法则也都可以被人打破的。重要的是智慧、是想象、是发现、是创造、是大胆的离经叛道……。

2001年9月30日

蒙娜丽莎

大观

朱国荣

诞生《蒙娜丽莎》

蒙娜丽莎生于1479年，是佛罗伦萨的名门闺秀，她的全名是埃丽萨贝特·迪·安东·玛利亚·迪·诺尔德·杰拉尔迪妮。1495年，她嫁给同城名门出身的银行家弗朗切斯科·捷列·佐贡多，成为他的第三个妻子。蒙娜丽莎虽然不是一位绝世佳人，但长得庄重大方，尤其在微笑的时候，更为迷人。1503年，意大利文艺复兴三巨匠之一、列奥纳多·达·芬奇(1452-1519)接受了佐贡多要他为蒙娜丽莎画像的委托。达·芬奇对蒙娜丽莎进行了仔细的观察，最后决定描绘她微笑时的容貌。有一本在当时写成的书籍曾描述过这幅名画的创作过程：“蒙娜丽莎有一种超凡脱俗的美，达·芬奇为了画好这幅画，特意搬了一个管风琴过来，尽量靠近她。一位艺人或弹或唱，或说些笑话，努力使她笑起来。”经过三年时间断断续续的描绘，达·芬奇终于在1505年将蒙娜丽莎那迷人的微笑永恒地留在了白杨木板上。

《蒙娜丽莎》长77厘米，宽53厘米。画中的蒙娜丽莎为胸像，整个外形呈金字塔型，显得端庄稳重。她长发披肩，身着长袖衣裙，双手安稳地互

相搭在一起，她脸部半侧，双目回眸，嘴角稍稍上翘，露出一丝淡淡的神秘的微笑。说她的微笑神秘，是因为说不清这微笑背后的含义，说不清它代表的是一种什么情绪，是温柔？从容？充满自信？还是带着几分讥讽、嘲弄的意味？达·芬奇通过对这一庄重的姿态的描绘，特别是通过对她这神秘的微笑的刻画，含蓄地揭示了人物的内在的美。画家又通过对背景上的远山、蜿蜒的溪水和小桥等安排，创造出一个宁静幽美、富于诗意的境界来衬托人物，似乎将蒙娜丽莎拉向了奥林匹亚山，成为一位人间的仙女。达·芬奇画出了一位活生生的富有生命的年轻妇女的优美形象，抒发了人文主义者对现实之美的酷爱，歌颂了人的思想、感情和智慧。又因为她出现在刚刚摆脱中世纪束缚不久的文艺复兴时代，更显得难能可贵。

达·芬奇于1452年4月15日出生于佛罗伦萨的芬奇小镇，1469年在委罗奇奥的美术工场学习绘画，就此开始了他的艺术生涯。1482年，达·芬奇离开佛罗伦萨来到米兰，完成《岩间圣母》、《最后的晚餐》等作品，在对人物的心理刻画、构思的戏剧性和造型构图的严谨性等方面已达到炉火纯青的地步。后来法军占领了米兰，达·芬奇逃出米兰，在外流浪了两年多后返回家乡佛罗伦萨，这才安定下来。《蒙娜丽莎》便是达·芬奇在这一时期开始描绘的，完成于罗马。据说达·芬奇把这幅肖像画成后，十分喜爱它，以还未完成作为借口，一直未交给订画者。1515年，他再度到米兰时，随身带去了这幅画。

达·芬奇与蒙娜丽莎（1998）
小义 作

次年，客居法国圣克卢。法王弗朗西斯一世曾4次派人向芬奇购买此画，均遭婉言谢绝。1518年，弗朗西斯一世第5次派出心腹，到圣克卢去找病魔缠身的达·芬奇，企图用3万金币买下《蒙娜丽莎》，最后还是未能如愿，因为达·芬奇实在不愿割爱，《蒙娜丽莎》也就始终未离开过他。1519年5月2日，达·芬奇在法国巴黎西南部的安博哲皇家城堡附近的别墅里与世长辞。同年，弗朗西斯一世便以4000金币（路易）从达·芬奇的弟子手中买下了《蒙娜丽莎》，用来装饰他的浴室。为了保护这幅画，还叫人涂上了过量的清漆。后来，法王路易十三得到了它，将它挂在房内，要女儿整天模仿蒙娜丽莎的笑容。经过数年的苦心仿效，公主们竟然将神秘莫测的笑容模仿得惟妙惟肖。1800年，法王拿破仑得到它后，把它挂在皇妃约赛弗奴的卧室里，为了能使它放入已有的镜框，剪掉了左右两侧各3至4厘米，使得该画在外观上有了相当大的变化。据传拿破仑每日早晚要独自欣赏多次，有时竟会面对画伫立许久，入迷得如痴如醉。

复制《蒙娜丽莎》

临摹是画家对所喜爱的作品最通常的一种感情表现。达·芬奇是个左撇子，一些画家为了追求原作的神韵，也常常用左手临摹，几可乱真。美国威廉·亨利·弗农称他收藏的《蒙娜丽莎》才是真正的原作。这幅画与巴黎卢浮宫收藏的《蒙娜丽莎》原作几乎一模一样，只是构图稍微扩大了一些，露出人物左右两旁的石柱。因为原作正是为了便于镶在画框里而裁去了四周的一些画面。在美国巴尔的摩沃尔特艺术画廊里，也收藏着一幅与弗农那幅一样的《蒙娜丽莎》。而挂在罗马下院议员房内的一幅《蒙娜丽莎》，是由达·芬奇学生伯纳第诺·路易奈所作。挪威首都奥斯陆国际画廊收藏的《蒙娜丽

莎》，画面上也有伯纳第诺·路易奈的名字，以及 MDXXV 字母，背景则有些走样。有人认为这幅画可能是菲利普·迪·张佩根所作。西班牙首都马德里也有一幅《蒙娜丽莎》，出自 16 世纪的一位不知名的艺术家之手，他有意删去了原作背景上丰富的山水，剩下的只是漆黑的一片，把人物衬托得十分鲜明，这种画法倒是与当时的肖像画风格相一致。瑞士卡尔·马勒博士藏品中的《蒙娜丽莎》，可以说是一幅比较差的复制品，是达·芬奇的一个才能低劣的学生所作。可能有的画家认为蒙娜丽莎的魅力由于衣服的遮盖而表现得不够充分，于是就出现了脱衣服的《蒙娜丽莎》。英国斯潘塞伯爵收藏的一幅 16 世纪的被称为《裸体的蒙娜丽莎》的作品，画中的蒙娜丽莎面部完全转向正面，裸露的胸脯和手臂显示了她的健壮，但是人物的表情姿势较为僵硬。意大利卡拉拉学院收藏的一幅作于 17 世纪的《蒙娜丽莎》，也是幅人体作品，蒙娜丽莎置于百花丛中，丰满结实的上身犹如一尊胸像雕塑。从她那带有夸张的调皮的笑容中，可以窥见作者的幽默感。有一位来自法国马赛的名叫伊夫·肖德隆的艺术家，他擅长临摹，曾临摹了 6 幅可以乱真的《蒙娜丽莎》。

据专家统计，全世界已有《蒙娜丽莎》赝品 200 多幅，其中仿制于 17 和 18 世纪的《蒙娜丽莎》就有 50 余幅之多。专门研究《蒙娜丽莎》的西蒙·雷特说：“世界上这种油画复制品有几十种（许多又是出自达·芬奇的学生之手），但人们通常不会混淆真伪，我曾亲眼见到 12 幅不同的《蒙娜丽莎》，其中 4 幅可谓佳作。”他说的 4 幅佳作，第一幅即是保存在卢浮宫的被称是达·芬奇原作的那幅。第二幅在法国尼斯，是一位古董商人在一家小店里偶然得到的，这很可能是一幅 19 世纪的复制品。第三幅为帕利策家族所有，现存放在瑞士银行大楼的保险库里。雷特也怀疑这幅《蒙娜丽莎》的真实性。第四幅在美国的新泽西州。雷特认为完全有理由相信那幅作品也是达·芬奇的原

作。英国前首相撒切尔夫人一人就收藏有4幅《蒙娜丽莎》，她说：“我实在太喜欢《蒙娜丽莎》了，但它又是一件孤品，所以只得以赝品自娱。”

衍化《蒙娜丽莎》

1919年，法国达达派画家马塞尔·杜尚在巴黎买了一张《蒙娜丽莎》的印刷品，他拿起铅笔在《蒙娜丽莎》画像上乱涂起来，给她那漂亮的脸蛋上加上了胡须和山羊须，又在画的下方题上“L.H.O.O.Q”几个缩写字母，竟然拿去参加1920年在巴黎举行的展览会。杜尚给《蒙娜丽莎》画胡须，意在表示他对世界名画的蔑视，但是他也感到蒙娜丽莎的长相确实像个男人。他说：“她不是女扮男装，她是一个真正的男人。”至于“L.H.O.O.Q”这几个缩写字母，意思是“我的屁股在发烧”，暗示着某种烦躁不安，急不可耐的心情。1939年，杜尚在巴黎绘制了一幅单色的有翘胡子和山羊须的《蒙娜丽莎》，题为《L.H.O.O.Q的翘胡子和山羊须》。1965年，杜尚在纽约又买了一张《蒙娜丽莎》印刷品，未作任何加工，只是标了一个新的题目《L.H.O.O.Q的翘胡子和山羊须剃掉了》，然后拿去发表。杜尚对《蒙娜丽莎》的戏弄，引起了对《蒙娜丽莎》的衍化风潮，在这一年的4月30日，不同国籍的29位艺术家各自带着自己创作的标新立异的《蒙娜丽莎》聚集于巴黎，举行了《蒙娜丽莎》节。2000年1月29日至3月26日，在日本东京都美术馆举办了规模更大的《蒙娜丽莎100个微笑展览》，展出世界各国对于《蒙娜丽莎》的临摹与创作作品126件，可谓洋洋大观。

超现实主义大师萨尔瓦多·达利也戏谑过《蒙娜丽莎》，但是他绝对没有想到，别人会把他的作品再衍化了一次。摄影家哈尔斯曼在已被达利歪曲过