

蒙娜丽莎 微笑五百年

MONA LISA

The History of the World's
Most Famous Painting

[英] 唐纳德·萨松 著 / 周元晓 赵永健 译

世纪出版集团 上海人民出版社

MONA LISA

The World's
Most Famous Painting
**蒙娜丽莎
微笑五百年**

[英] 唐纳德·萨松 著
周元晓 赵永健 译

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

蒙娜丽莎微笑五百年/(英)萨松(Sassoon, D.)著
周元晓, 赵永健译. —上海: 上海人民出版社, 2004
书名原文: Mona Lisa The History of The World's Most
Famous Painting

ISBN 7-208-04761-8

I. 蒙... II. ①萨... ②周... ③赵... III. 绘画
史-史料-世界 IV. J209.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 072068 号

出品人 施宏俊
策划编辑 尹晓冬 王 蕾
责任编辑 王 蕾 周 轩

世纪文景

蒙娜丽莎微笑五百年
[英]唐纳德·萨松 著
周元晓 赵永健 译

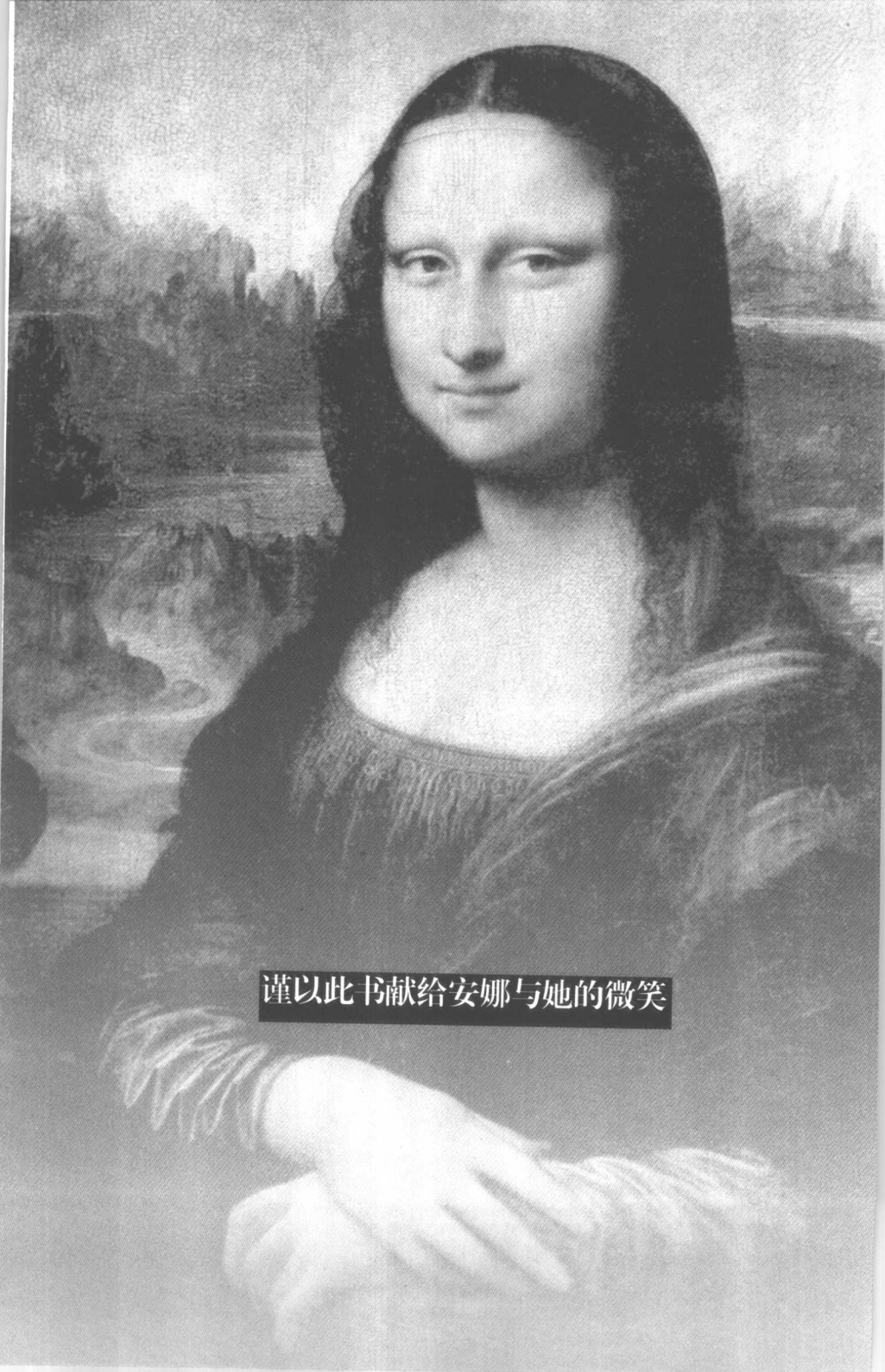
出版发行 世纪出版集团 上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.cwen.cc)

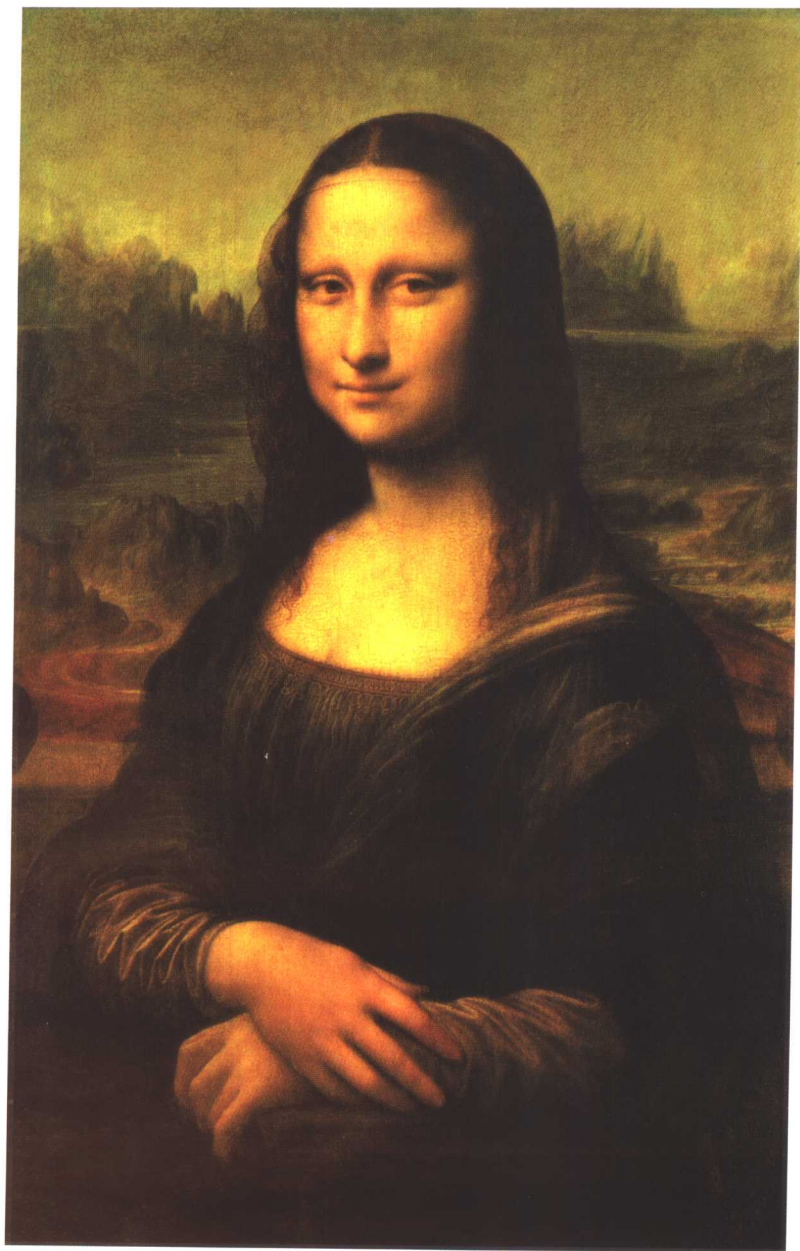
经 销 新华书店上海发行所
印 刷 北京华联印刷有限公司
开 本 889×1194 毫米 1/32
印 张 10.5
字 数 282,000
版 次 2004 年 1 月第 1 版
印 次 2004 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-208-04761-8/J·51

定 价 27.80 元

谨以此书献给安娜与她的微笑

1.《蒙娜丽莎》，作者列昂纳多·达·芬奇，创作于1503年到1506年（？）间，现收藏于卢浮宫。尽管此画的作者权从未受到质疑，但有关它的其他一切却一直备受争议。画中人果真是1479年6月15日出生于佛罗伦萨的弗朗西斯科·德·乔康达的妻子，丽莎·杰拉尔迪尼夫人（Monna在意大利语中的意思是我的夫人）的画像吗？达·芬奇的同时代人都将此画视为一幅杰作，但画中人物的微笑，只是到了19世纪中期才逐渐变得神秘莫测起来。

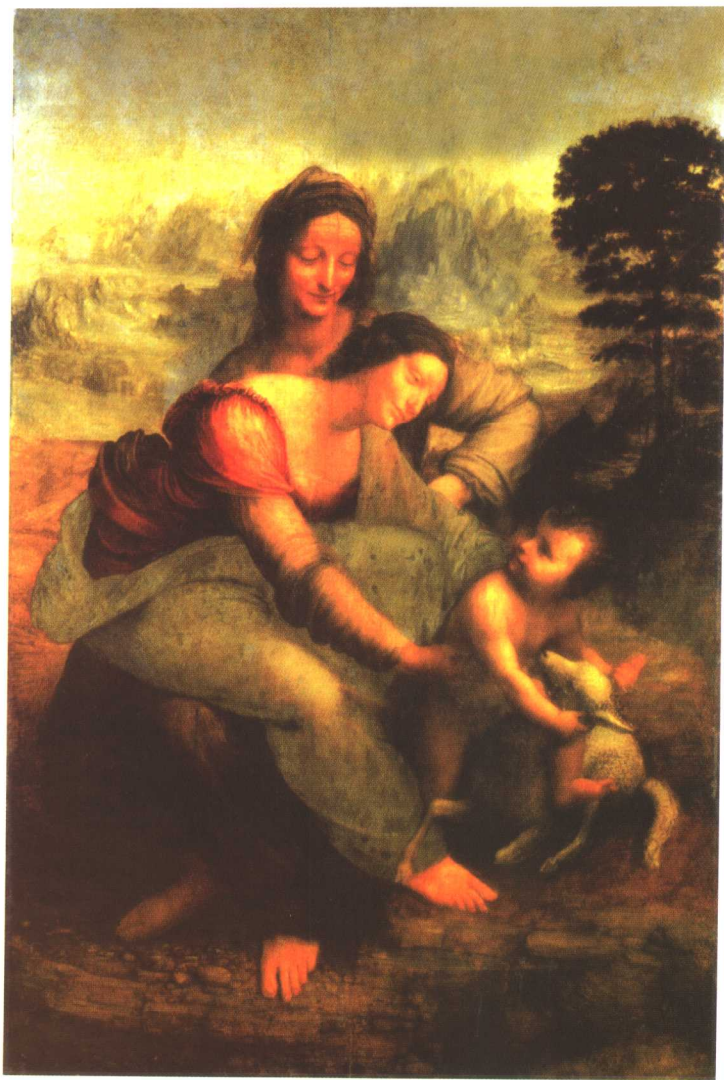
2.《无名男子的画像》，安托勒罗·达·梅西纳作于1470年。现收藏于西西里岛切法奴的曼德拉里斯卡博物馆。很少有人会问这位英俊的男子因何而笑或者他是谁。这幅画固然是很出色的，但男人们对女人的微笑更感兴趣，尤其是如果她们的画悬挂在巴黎，而不是陈列在遥远的西西里的话。

3.《施洗者约翰》，由达·芬奇作于1508年至1513年间，现收藏于卢浮宫。在画这名微笑着的少年时，达·芬奇展现了他所运用在《蒙娜丽莎》的所有绘画技巧，如大家知道的能够产生内在动感的构图对应平衡法；运用光与影结合的明暗对比法；以及产生模糊视觉效果效果的渐隐法。而且这幅画给人一种强烈的两性同体的暗示。

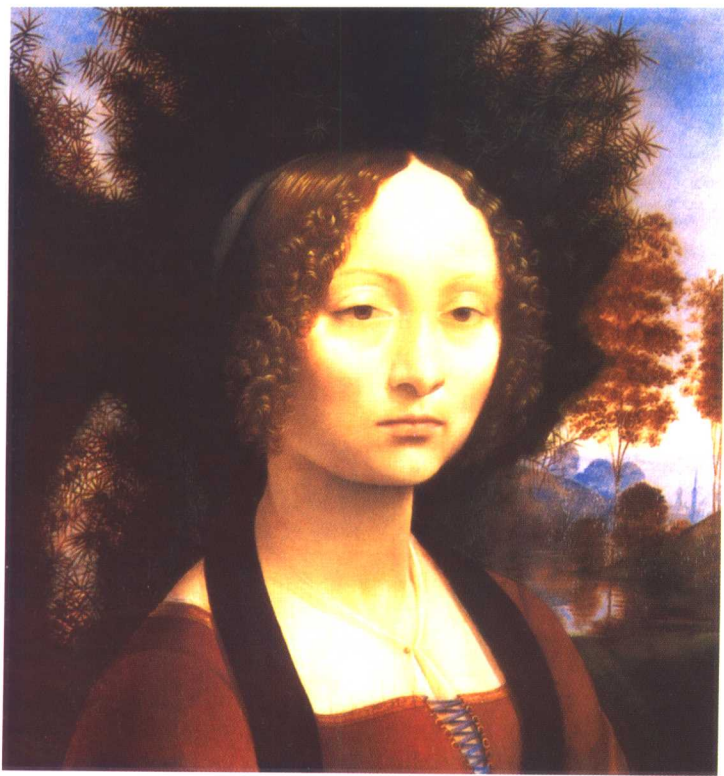
4.《酒神巴克斯》，作者达·芬奇，有可能作于1513年，具体时间不详。据说这是达·芬奇最后的一幅油画作品。他早在罗马就开始画这幅作品，但还没有完成，就将它与《蒙娜丽莎》一道带到了法国。

5.《圣安娜与圣母子》，作者达·芬奇。具体创作时间不详，可能创作于1508年到1510年间。此画如今收藏于卢浮宫。这是一幅结构复杂的图画，画中的圣母坐在她母亲圣安娜的膝盖上，正要制止耶稣跟小羊羔玩耍。每个人脸上都带着微笑，但却一点也不让人感到神秘莫测。奇异的怪石嶙峋的风景让人不禁想起《蒙娜丽莎》的背景来。

6.《抱银鼠的女人》，达·芬奇作于1488年至1490年间，收藏于克拉科沙托里斯基博物馆。这是达·芬奇的保护人罗多维科·伊·莫罗的情妇塞西莉亚·加勒拉尼夫人的画像。有人也许会认为塞西莉亚的微笑里有讽刺的内容，因而显得高深莫测。她将头别向一边，格外的动人。她双手抚摸着一只毛茸茸的小动物，颇有弗洛伊德式心理暗示的意味。但这幅画现在被悬挂在克拉科，而不是巴黎卢浮宫。

7.《吉内弗拉·德·本茨》，达·芬奇作于1475年左右，现收藏在美国华盛顿特区国家美术馆，是达·芬奇早期的一幅作品，也是他流落在欧洲以外的惟一一幅作品。美丽的吉内弗拉，佛罗伦萨的一位贵妇人，面带悲凄之色。但她的悲伤却没有引起人们一丁点儿兴趣，然而悲哀的表情在文艺复兴时期的油画当中是很少见的。

8.《伊莎贝拉·德斯特画像》，达·芬奇1500年创作的粉笔画，现收藏于卢浮宫博物馆图片艺术部里。这位富有且有权势的伊莎贝拉·德斯特，曼图亚的侯爵夫人，曾经请求达·芬奇为她画肖像画。然后后者为她画过这幅画以后便再也没有什么动作了，但这幅画却被认为是达·芬奇运用构图对应平衡法的漫长实验过程的一部分。从画中我们可以看到伊莎贝拉的侧影——这样的姿势通常是达·芬奇所准备的，她的胸部面对着我们，跟他的其他画像一样，只能看到她身体的四分之三。

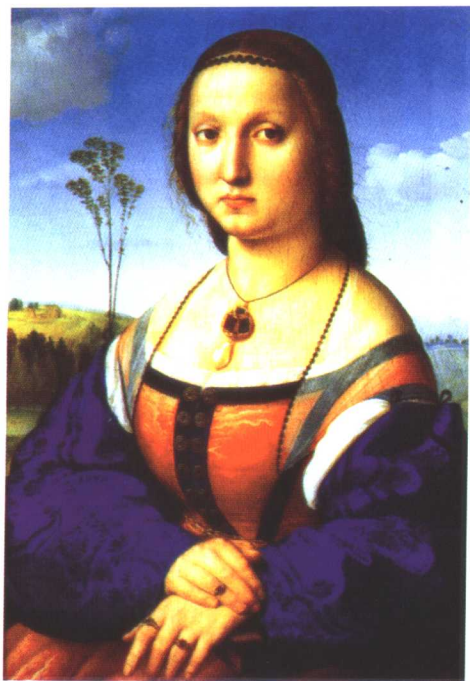

9.《弗农尼尔女士》，达·芬奇作于1495年至1499年，现收藏于卢浮宫。这幅画长期以来被人认为是弗朗索瓦一世情妇的画像，事实上，这是达·芬奇的保护人，罗多维科·伊·莫罗的情妇卢克莱齐娅·科里维丽的肖像。她的表情与《蒙娜丽莎》的微笑同样让人感到神秘。

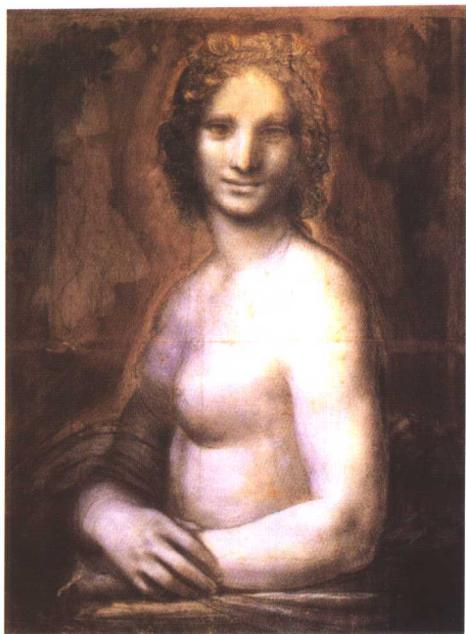
10.《阳台上的年轻女人》，拉斐尔作于1504年，现收藏于卢浮宫博物馆图片艺术部。这有可能是给麦德琳娜·多尼画的一张草图，但画中人物并不是麦德琳娜。这有没有可能是拉斐尔在看过达·芬奇创作《蒙娜丽莎》之后画的真正的丽莎·杰拉尔迪尼呢？

11.《麦德琳娜·多尼画像》，拉斐尔1505年所作，现收藏在意大利佛罗伦萨皮蒂宫里。画中人摆着与蒙娜丽莎一样的姿势，然而人们可以从佛罗伦萨的背景，她佩戴的珠宝以及脸上的斑点来确认她就是历史上艾格诺罗·多尼的妻子麦德琳娜·斯特罗兹。斯特罗兹家族与多尼家族是文艺复兴时期佛罗伦萨最有权势的名门望族。

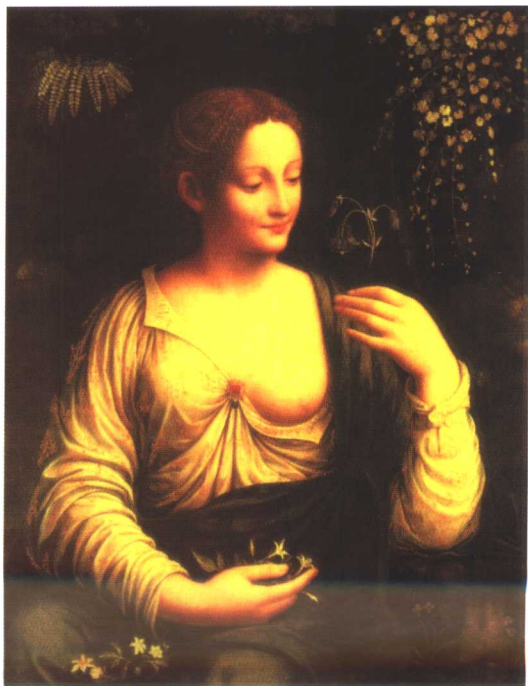
12.《巴尔达萨雷·卡斯第里欧尼》，拉斐尔作于1514年至1515年间，现收藏于卢浮宫博物馆。这是拉斐尔采用《蒙娜丽莎》中绘画技巧的另一个例子。卡斯第里欧尼是画家，也是《朝臣》作者的一位亲密朋友，敦促高级交际花们不惜一切代价抛弃所有的矫揉造作，假装她们的所作所为并没有经过事先刻意的安排。

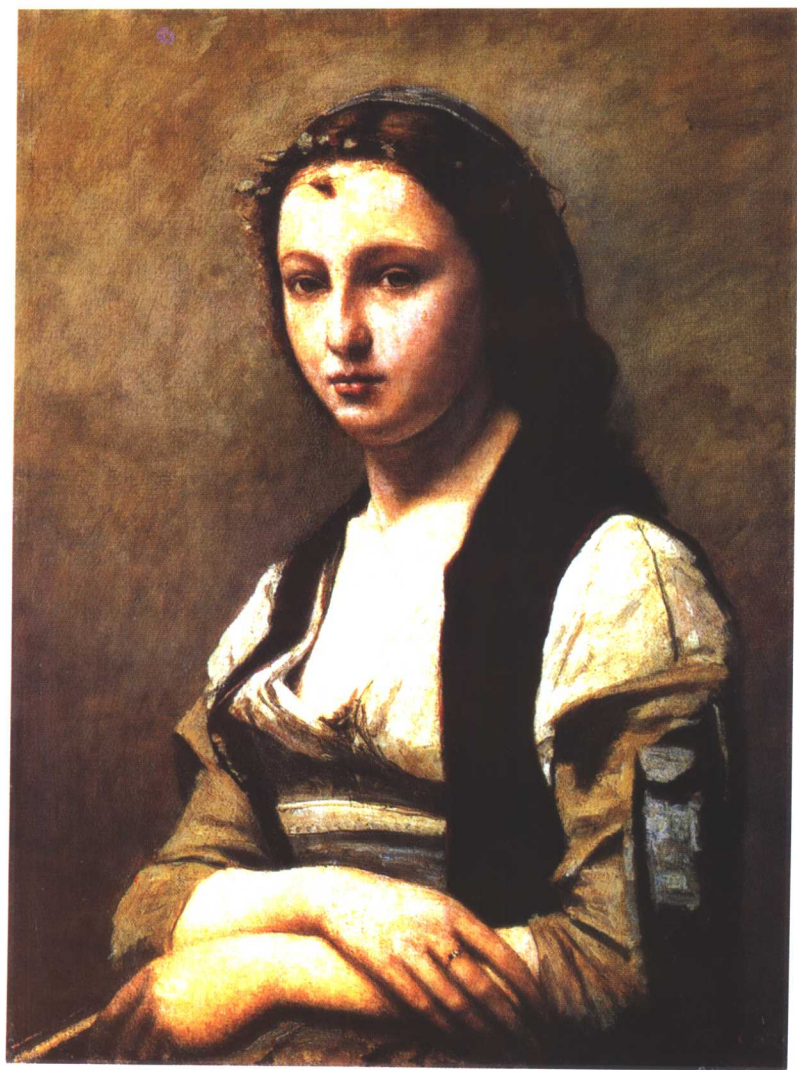

13.《蒙娜温娜》，又名《裸体的乔康达夫人》，达·芬奇作于1515年，收藏于法国尚蒂伊的康德博物馆。这幅黑色粉笔画可能是受了达·芬奇创作的类似的一幅画的启发。16世纪，有许多裸体的乔康达画像，并且画中人物都是取构图对应平衡法所要求的姿势，双手交叠。

14.《科隆宾娜》，被认为是弗兰西斯科·梅尔兹的作品，现收藏于圣彼得堡的埃尔米塔什博物馆。梅尔兹是达·芬奇的一位学生，他继承了他的老师生前用过的画具和笔记本。画中裸露着左边的乳房，身体和脸转向左边，有些人认为这是达·芬奇的作品。这位“乔康达”有着让人极易联想起《圣安娜与圣母子》中圣母微笑的面容来。

15.卡米尔·柯罗1869年创作的《戴珍珠的女郎》，现收藏在巴黎的卢浮宫。柯罗是采用传统的“乔康达像”的姿势画这幅贝莎·哥德史密斯女士的像的，以此来表达他对达·芬奇的敬意。卢浮宫博物馆于1912年购得这幅画，而《蒙娜丽莎》的真品，却于1911年被盗，当时仍然没有找到。

16.《卢浮宫的艺术画廊》，作者塞缪尔·莫尔斯，作于1833年，收藏于法国吉维尼的美洲博物馆。莫尔斯，以他发明的电报码更为出名，为了让他那些不能亲临法国卢浮宫观看原作的美国同胞们能够看到这些油画，他跑到卢浮宫的艺术展览厅去临摹名画。他临摹的名画当中，有达·芬奇的《蒙娜丽莎》，还包括了他最喜爱的画家们，如普桑、提香、凡·戴克、鲁本斯、伦勃朗、奎多·雷尼以及牟利罗的作品。

17.《卢浮宫里的女临摹者》，古斯塔夫·莫罗作于1850年，现收藏于古斯塔夫·莫罗博物馆。19世纪，绝大多数临摹画像者都是女人。与戏剧或音乐比起来，对艺术作品进行临摹被认为很适合女人去做。事实上，这家博物馆过去是，现在依然是给那些意欲偶然结识性伙伴的人提供大量机会的场所。小说家尚弗勒里（1821年-1889年）给世人提供了一些使用的技巧：事先盯上一位正在干活的漂亮的绘画者，然后把自己的东西紧挨着她的放下，等到她快散工时才跟她唠嗑，这样就算到了博物馆外面，还可以跟她继续聊天。

18.《在卢浮宫里的四小时》，弗朗索瓦·比亚德作于1847年；现收藏于卢浮宫。卢浮宫的一位保卫人员宣布，在宫里的艺术大画廊举行的每年一度的沙龙艺术展将会停办。巴黎新兴的中产阶级，充满好奇地想亲自看看过去贵族们极为推崇的那些东西，他们会在杜伊勒里宫的花园里散步之后，带着他们的孩子去参观卢浮宫。

19.《沙龙艺术展览厅和卢浮宫艺术大画廊》，约翰·斯卡利·戴维斯作于1831年；现收藏于法国巴黎英国大使馆里。许多表现卢浮宫名画的画图都没有将当时还没被人特别看重的《蒙娜丽莎》包括在内。

20.《卢浮宫博物馆沙龙艺术展览厅全景图》，约瑟夫·卡斯第里欧尼作于1861年，现藏于卢浮宫。到19世纪60年代世人对《蒙娜丽莎》的态度有所转变。卡斯第里欧尼表现了游客们站在悬挂了许多著名油画的大厅里对画沉思的情景。只要你稍微用心，你就会从中找出面积挺小的《蒙娜丽莎》来，此画的一部分已被两位摩尔人游客的头巾遮住了。

21.《拉斐尔在梵蒂冈》，贺瑞斯·维纳作于1832年，现收藏于卢浮宫。维纳的这幅名画将年轻英俊的拉斐尔稳稳地置于画像的中心位置。米开朗基罗隐藏在画的左边，手里拿着满满的一沓纸。达·芬奇则站在右边，心事重重而又满脸漠然地看着眼前喧闹的场面。