

ISGM NEW PERM AUDIO

停留房间

制作日期：2018年4月23日

Sandy Goldberg, sgscripts

停留点：

1楼

客厅+欢迎词	佩吉·福格曼
庭院	克里斯蒂娜·尼尔森
西班牙回廊	克里斯蒂娜·尼尔森
蓝色厅	克里斯蒂娜·尼尔森

2楼

拉斐尔厅	克里斯蒂娜·尼尔森
挂毯厅	克里斯蒂娜·尼尔森
荷兰厅	克里斯蒂娜·尼尔森

3楼

提香厅	纳特·西尔弗
ALT提香厅	纳特·西尔弗
长厅	克里斯蒂娜·尼尔森
哥特厅	克里斯蒂娜·尼尔森

客厅

佩吉·福格曼：您好，我是博物馆馆长佩吉·福格曼，很高兴您今天来到这里和我们一起参观。我的同事们会在各个房间介绍我们最钟爱的若干收藏品，以及有关伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳的故事。

请在此房間放鬆，与此同时，我将简要介绍后续参观信息。您刚穿过用玻璃圍住的入口区域以及您现在所处的房间都属于伊莎贝拉博物馆的现代增设建筑。这个博物馆真的非常独特：藏品以及其展示方式都非常私人化。整个博物馆都是伊莎贝拉收藏的艺术作品。

想象博物馆首次开放时，您是其中一位她親自迎接的客人。那是1903年。如果您想见见她，请面朝搁放书架的那面墙。* * *那里有她的照片。如果您想看看您的“女主人”，请走近些。* *

那么，谁是伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳呢？她在纽约市的富裕家庭中长大，年轻时曾多次到欧洲旅行。二十岁时，她嫁给了波士顿最抢手的单身汉：杰克·加德纳，来自社会地位显赫的加德纳家族。据说（有很多这样的传说！），她喜歡“撼动”遵循體統的波士顿社交圈。她勇于直言，通权达变，而且敢于冒险！她和丈夫广游天下。她在父亲去世时继承了若干遗产，因此，她开始认真收集藏品。她的目标是将艺术之美带给波士顿人。

她去世时，留下了这个博物馆以及其中的所有物品，用她的话来说，“永久性地用于公众教育和观赏樂趣”。

我们将她的建筑称作“宫殿”。如果您面对着放置书架的那面大墙，请转身。* * *透过玻璃，可以看到宫殿的外观。* * *它是很普通的砖造建筑，没有任何装饰，根本不像“宫殿”。在她建造这幢建筑时，波士顿的媒体感到很诧异：“加德纳夫人建造的是什么？”她希望带给大家惊喜。

当您准备离开这个房间时，请穿过玻璃走廊，从新增大樓前往伊莎贝拉的“宫殿”。我想您也会感到惊喜。尽情享受这段旅程吧！

庭院

克里斯蒂娜·尼尔森：我是本藏品展的策展人克里斯蒂娜·尼尔森 - 但在我介绍这个美妙的庭院之前，我會先安静片刻。*请慢慢地沉浸于其中。* *您可以沿着庭院边缘向前移动，或，特别是如果開端聚集了很多人。如果您喜欢，可以找个石凳坐下来。* *

您听到的音乐是莫扎特的《魔笛》。在博物馆开幕当晚，伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳曾让管弦乐队演奏这首歌。*当我带新游客游览这里的时候，我会让他们从下往上观察庭院。我认为这庭院显示了伊莎贝拉穿越時間的旅程。底层就像古老的雕塑花园。*中间是罗马镶嵌画。*镶嵌画正中央是令人震撼的墨杜莎头像画。* *墨杜莎是神话人物，她的目光能让人变成石头。*现在请看向周围的古希腊和罗马雕塑。* *它们都是女性雕像。*伊莎贝拉是“女權使命”的拥护者。她说，女性教育是20世纪的关键所在。*

向上看，粉红色的粉刷墙壁和窗户让人想起意大利威尼斯文艺复兴时期的宫殿。*伊莎贝拉非常爱慕威尼斯。她在那里有栋房子。威尼斯的建筑物似乎漂浮在水上，而且那里充满了美丽的事物。她想要把那个地方的许多神奇事物带回美国，因为她认为这个年轻的国家需要艺术。这是她的使命。*

现在来说说植物：您可能会感觉惊讶，这里的每株植物都长在盆中！为了保护这里的艺术品，天窗上安装了紫外线滤光片 - 因此植物无法在这里茁壮成长。所以，每周都要更换许多植物。而且，大约每隔六周就会变更整个园艺设计。伊莎贝拉的原始设计中就包含有玻璃屋顶，这在当时可是尖端技术。

在您离开庭院之前，我想强调的是：这座建筑从来都不是伊莎贝拉的宅邸。人们常常会有误解。她从始至终都把它当作博物馆。不过，她确实在顶层为自己修建了小公寓。抬起头，想象她从高层的某扇窗户探出身子，向下面的工人大声喊叫（她曾这样做）；她不容许任何细节出现差错。

當这栋建筑完工时，她已经60多岁。这是1902年：新的世纪刚刚来临。第二年，她将藏品安放在这里。她在遗嘱中写道，永远不得改变任何藏品的安放方式。所以您今天看到的正是當時伊莎贝拉所设计的场景。其中包括照明 - 与当今博物馆常用的明亮灯光相比，许多游客刚开始会觉得这里的照明有点暗。但只需花点时间讓眼睛适应这里的光线，伊莎贝拉设计的美妙之处就会呈现出

来.....

西班牙回廊

克里斯蒂娜·尼尔森：让我们走向房间尽头扇贝形拱门下的那幅巨大画作。您是否觉得它有种魔力，正在吸引我们？听到音乐了吗？这是伊莎贝拉最喜欢的弗拉门戈唱片。这张唱片是这幅画的创作者艺术家约翰·辛格·萨金特送给她的礼物。画面上，男人们唱着歌，弹着吉他，舞者则甩动裙子并跺动双脚。舞者的身姿投影在墙上，总让我想起旋风。萨金特将这幅画命名为“El Jaleo”——意思是“喧闹 (Ruckus)”！

萨金特和加德纳是密友。他是加德纳推崇的当代艺术家；事实上，他有时候会把楼上的画廊当作工作室。她与艺术家们之间的友谊是这座博物馆的重要故事。她与音乐的关系也是如此。我想，她肯定很喜欢画中的所有乐器。

如果您距离画作太近，可以从壁龛退后几步。画作上方的拱门及其支撑拱柱都与西班牙建筑有关。再退后几步，看向您右边的墙壁。墙上镶嵌着数百块图案华丽的瓷砖。它们来自墨西哥的教堂。

画作周围的所有布置都由伊莎贝拉所设计。当您开始参观博物馆之时，值得注意的是，伊莎贝拉将它设计为沉浸式场景。她没有留下书面文字来解释她为何要把某些东西结合起来，或为何按照她的方式布置房间。但她确实说过，她想激发情感的共鸣，而非理性的认知。她想给访客带来独特的博物馆体验。这就是博物馆未采用普通標籤的原因。她希望您找到属于您自身的独特体会。

现在请转身，背对画作，慢慢走向这个狭长空间的另一端。感受您脚下凹凸不平的石子。环顾四周。在博物馆的每个空间都有太多东西可看，不可能兼顾所有细节。所以，我建议您：在每个房间，近距离地仔细观察吸引您的物品，然后退后，思考它与附近或房间对面的物品之间的关系。您会逐渐发现某些关联 – 它们也许是伊莎贝拉的意图所在，也许源于您自身的经历。这就是伊莎贝拉希望您亲自体验到的东西。

凯西·莱利：您好，我是凯西·莱利。作为咨询策展人，我负责伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳的个人档案。这个房间里摆满了体现她私人关系的物品。墙上的许多画作都是她最亲密的朋友创作的。她将这些画作与装饰艺术品、家具和纺织品，以及朋友的信件和照片共同展示。在整个博物馆的布置上，她乐此不疲地将她日常生活與非凡的物品联系起来。

现在，请转向带有两个窗户的墙壁。**在窗户之间，有面墙向外凸出。**在它正前方的天花板上悬挂着金属灯笼。灯笼的形状像一艘船。*我们等会在那里见面；如果您想要慢慢走过去，请暂停導覽。***

我想让您看看那只船灯下面的物品。您看到装在华丽的雕刻画框的圆形小肖像了吗？这就是伊莎贝拉！您肯定想面对面地看看她。*她的朋友安德斯·佐恩在威尼斯创作了这张画像 - 看看她闪亮的蓝眼睛！我认为这副肖像捕捉到了她的传奇魅力。现在，面对伊莎贝拉的肖像，稍微向左移动，繞到這面牆的左邊 ** 在一幅大的畫作底下,有一個展示櫃。因为存放在櫃里的伊莎贝拉纪念品对光线敏感，我们必须盖上櫃盖。她整理櫃子时非常仔细：将她的生活用品和艺术收藏品搭配摆放。打开櫃盖，可看到长卷发年轻男子的侧面照。*他是贝纳森，伊莎贝拉的艺术顾问。在贝伦森年轻时（大约处于照片中的年纪时），她曾经支持贝伦森接受教育；后来他们成了好朋友。伊莎贝拉拥有许多专家顾问，其中包括批评家、艺术史家和古玩商；他们帮助她收集藏品。

现在，请看展示櫃右边角落里的女性照片。*她的头发梳理得很整齐，显得坚毅果敢。她是社会改革家和女权拥护者朱莉娅·沃德·豪。我们有时无法看出伊莎贝拉放在櫃子里的物品与櫃子附近的艺术作品之间有何種具體關聯。但我确实在这里看到了某种联系！与正上方那幅大画作之间的联系！它向我们展示了刚刚获得解放并独自乘坐公共交通工具的巴黎年轻女性。

现在，如果旁边没有其他人观看展示櫃，请关上櫃盖。我要介绍房间中的另一件物品。**从这幅画作转向右侧*并看向画廊对面。**您会看到门道附近有个矮书橱。**

那个书橱里装满了与伊莎贝拉有私交的作者的著作。您会看到整个博物馆里到处都有书橱。在伊莎贝拉收藏艺术品之初，她收集的都是珍本书籍和手抄本。

除了朋友的作品之外，伊莎贝拉还在蓝色厅里放置了很多她那个时代的当代艺术作品。她是在世艺术家和音乐家们的热情支持者。您可以在隔壁的黄色房间找到更多的例子。

拉斐尔室

克里斯蒂娜·尼尔森：我是本藏品展的策展人克里斯蒂娜·尼尔森。当我们走进这个房间，就仿佛走进了文艺复兴全盛时期的意大利贵族之家。您的最初印象可能是……红！整个房间非常地红。博物馆刚刚对这个房间以及其中的物品进行了彻底整修——再次呈现了伊莎贝拉最初极其大胆的场景布置。

首先，让我们走向面朝院子的三个凸出窗口。****在它们前方，有个巨型大理石碗，底下有基座。**碗上栖息着两只动物。这件物品概括了这个房间的主题：重新探索文艺复兴时期的罗马和希腊文物。碗本身属于古罗马时期，但两只动物不是。看看碗里面，文艺复兴时期的工匠巧妙地在每侧切割了大理石，以便安置这两只17世纪的动物。碗是文艺复兴时期对古代文物的想象；就如同这个房间以及这座建筑都是伊莎贝拉对文艺复兴时期宫殿的想象。

现在，面对朝向庭院的窗户，转向左边。*走向前方门道右侧的大型横向画作。**这是卓越的意大利大师桑德罗·波提切利的作品，是博物馆中最具动感的画作。它描绘了古罗马著名故事《卢克蕾提亚的悲剧》。这个故事在文艺复兴时期曾颇受欢迎。在画面最左侧，您可以看到穿着绿色衣服的贞洁妻子卢克蕾提亚。**她正双手举起，拒绝罗马暴君儿子的求欢。他告诉她，如果她不与他同寝，就要杀死她和她的男仆，并将他们的尸体放在一起，伪造出他们外遇的场景。为了避免给家人带来耻辱，她让步了。

在画的另一侧，最右边，她垂头丧气，悲痛欲绝，因为她告诉家人发生了什么。在这个近似舞台空间的正中央，我们看到她自杀了，匕首穿透了她的尸体。按照故事的说法，她的去世驱使人们推翻了暴政统治者，并建立了罗马共和国。当我看着那些士兵的手势时，我仿佛能听见他们悲伤的哭泣。

这幅画作的形式以及这位贞德女性的主题故事告诉我们，这幅画可能是为意大利贵妇的卧室而创作的。伊莎贝拉同时买下了这幅画和它下面的木箱子。*这是个陪嫁箱。新娘会用它将宝贵的财物带到新家。看看里面**……看看那把华丽的18世纪意大利吉他。

这把吉他太过精致，无法弹奏，但巧合的是，在波士顿美术馆的收藏品中，还有该制作者制作的另外一把吉他 - 而且这部吉他可以演奏。您在这个房间听到的音乐就是用它来演奏的。乐声很美妙，不是吗？

现在，让我们沿着挂有卢克蕾提亚画作的墙壁向左移动。* *在这面墙的另一端，窗户旁边有个穿红衣服的男人。*

伊莎贝拉真是用这幅画作来给这个房间命名的，这也是她成功抢购来的作品。这是意大利文艺复兴时期大师拉斐尔首幅出现在美国的作品。非常了不起！这是拉斐尔为他的朋友托马索·伊吉拉米伯爵所作的肖像画。后者是出色的演说家和作家，曾在梵蒂冈图书馆工作。托马索有只眼睛视力极差。画像中，他仰望天空，仿佛在写作时获得了绝妙的灵感。这个姿势稍稍掩盖了他的眼疾。

*

现在，请转身。*扫视整个房间。*这是其中最明显的实例之一，伊莎贝拉将整个房间想象成了艺术品。众多纺织品营造了感官上的丰富质感。在整个房间里，有各种主题层面和视觉交流。让我再向您举个例子。回到栖息着动物的大理石碗上。* *在碗的右边，*刚刚越过窗户的地方，*柜子上有一隻大理石脚。现在看右边——面对著脚是一幅圣母玛利亚和耶稣的画作。小耶稣盯着他的母亲，她.....则捧着他的脚！这是母爱的常见姿态，伊莎贝拉显然对此产生了共鸣。我认为她把大理石脚放在这副画的旁边，正是为了让我们也注意到这点。

挂毯厅

克里斯蒂娜·尼尔森：您可能立刻觉得这个大空间与您刚刚经过的其他房间迥然不同。它不像艺术画廊，对我来说，它更像欧洲贵族大厅。墙壁和天花板上都是木板。

伊莎贝拉打造这个房间，是为了收藏您周围这一系列的巨大挂毯。在制作这些挂毯时（利用细丝线并采取复杂工艺织成），挂毯是当时最昂贵的艺术品。人们认为它们比任何绘画或雕塑都珍贵得多。它们在冰冷的墙壁上发挥了隔热作用 – 而且可以卷起来，从奢华的房间运送到其他房间。

为帮助您确定方位，无论您在哪里，都请停下来并注意：这个大房间的一端有个壁炉，另一端则没有。我们等会在没有壁炉的那端见面。**请记住，如果您需要更多时间，您可以随时暂停导览。***

现在，请背对房间这端没有壁炉的墙壁，站在铺有红色桌布的桌子后面，正对着房间对面的壁炉。**现在，马上看向您的左边。这就是我想向您展示的挂毯。**这个房间里展示了有关古代波斯国王塞鲁士大帝的五张挂毯，其中就包括这张。塞鲁士是中间的这位年轻人，穿着非常时尚，用丝带繫著的红色紧身裤。*他在向靠近他的那个人做手势，那个人抱着死兔子，兔子体内藏着

给塞鲁士的秘信，鼓励他反抗他的祖父并夺取波斯帝国的统治权。塞鲁斯看起来不像波斯国王，相反，他穿着这件掛毯创作之时（16世纪）欧洲最时尚的服饰。 **

现在，经过窗户走到挂毯的右侧。*我们去看看旁边那副时尚女性的画像，就在桌子上方。* **我们知道伊莎贝拉热爱并收集了很多纺织品；她肯定被这个女人的服饰迷住了。看这头饰！* **她的绿色长袍上镶嵌着珍珠。知道吗，这张肖像畫总是让我想起伊莎贝拉本人。这幅肖像的主人（一位时尚而且非常坚定的女性）肯定很吸引她。这是早期基督教殉教圣徒恩格拉西亚。她手持长长的棕榈叶，这象征着殉难。她面色沉静，服饰讲究，然而，她的另外那只手上却紧握着穿透她头骨的长钉（因为她不愿抛弃信仰）。

从这幅画转向右边。* **我们要走向房间那头的墙壁，朝著俯视庭院的窗户。* ** *到达那面墙之后，走到窗户的右边。* **那里有四个展示櫃，都盖着布。* **请看左边的第一个櫃子。* ** *掀开布即可看到伊莎贝拉的另外一种收藏兴趣：* **伊斯兰手抄本。* **

左边的页面与工程學有关。* **它源自1354年，记录了“蜡烛钟”的设计。* **旁边有植物和迷人鸟类的那页是古希腊医学文本的阿拉伯语译文。这是药用植物指南。另外三个箱子也装有伊斯兰手抄本，包括伟大的波斯史诗《列王纪》的插图。请仔细查看。等您看完，我们在房间对面的壁炉旁见面。请暂停導覽，到壁炉那里再开启。* ** *

壁炉上方的画描绘的是圣天使長米迦勒踐踏恶魔的场景。* **您可以看到，恶魔在畫的底部，橫躺於 **圣**天使長的腳下。我很喜欢西班牙艺术家贝纳瓦雷创造的这个极富想象力的怪物。您可以看到它的蹣跚。* ** *它肚子上还有一張脸孔，是红色的，带着可怕而滑稽的笑容。* **这幅画很好地体现了艺术品的含义如何随时代而发生变化。今天有些人会感到困惑，因为这个恶魔同时拥有黑色和红色的肤色。对于他们来说，这副画提出了恼人的种族历史问题。

现在，请想象这幅画下面的壁炉里燃烧着熊熊大火！这就像伊莎贝拉所开的小玩笑；仿佛地狱（恶魔正是来自那里）的火正在恶魔的身下燃烧。事实上，在解释购买这幅画的原因和过程的有趣故事中，伊莎贝拉自己提到了这件事：

按照这个故事的說法，伊莎貝拉發現這幅畫在出售，但哈佛藝術博物館副館長在她之前買走了。她聽說後，便邀請他吃飯 – 就在這個房間里！*請想象，他們坐在鋼琴旁的餐桌附近。*用餐期間，她指着壁爐上方當時空蕩蕩的牆壁，對客人說：“我知道您最近買了1幅15世紀的西班牙畫作。如果掛在我的壁爐上方，不是很棒嗎？”然後，她眼中閃着狡黠的光芒，從餐桌上拿起一把刀，開玩笑地暗示說，如果需要的话，她可能會用它作武器！結果不用多說，他出讓了這幅畫。

荷蘭廳

克里斯蒂娜·尼爾森：走到房間中央，然後朝那兩張長桌子走去。在它們附近或之間找個舒適的地方。* * * 儘管伊莎貝拉對所有意大利藝術品都充滿熱情，但她最初收藏的是荷蘭和佛蘭德藝術品。我們在這個房間里看到的就是這些藝術品。這個房間也見證了收藏家最糟糕的噩夢。請看向有兩個大空畫框的牆壁。* * *

1990年曾有十三幅作品被盜，這些畫框就裝着其中兩幅。這兩幅畫作都是備受推崇的17世紀荷蘭大師倫勃朗的作品。盜賊偷畫時，將畫從畫框中割下。左邊那副肖像是個男人和他的妻子。* * * 右邊那副是倫勃朗唯一的海景畫。*這些畫作丟失意味着伊莎貝拉對這個房間的原始構想已不完整。我稍後會再次談這件事情。

现在，看看它们之间墙壁上的大幅肖像：穿著盔甲的男子。*这是佛兰德艺术家彼得·保罗·鲁本斯的作品 – 他开创了17世纪放荡不羁的绘画风格。比如，您可以看看他所画的耀眼盔甲的投影。*鲁本斯用如此大胆的笔触描绘这些投影！这幅肖像的主人是阿伦德尔伯爵托马斯·霍华德。他被描绘成将军，但他实际上是失败的军事战略家。但他是当时伟大的艺术收藏家！鲁本斯将他描画为身着盔甲，可能是指他在收藏方面的胜利，而不是战场上的胜利。这无疑是伊莎贝拉青睐这幅画作的部分原因——因为它是收藏家同行的肖像。该画作是鲁本斯进入美国收藏界的首幅主要画作，这为伊莎贝拉的藏品增添了光彩。

现在，直接转身，面朝对面的墙。**门道上方有座骑马男子的雕像。**就在它右边有位戴羽毛帽的年轻人。走过去。**他直直地望着我们。这是馆内仍存留的伦勃朗画作，是这位艺术家在23岁时的自画像。当时，他正想扬名立万。他向潜在客户们显示着自己的才能——戏剧性的照明以及丰富多彩的纹理！在他肩膀上有条镶有宝石的项链，精妙地捕捉了光影细节。我喜欢阴影遮住他半个脸的效果。它让我们更想靠近观察，并猜测他在想什么……

这幅艺术作品真正促使了这个博物馆的诞生。在这副画作之前，伊莎贝拉购买了许多重要作品，但把它们都留在自己家中。获得这副伦勃朗作品以后，她有了开办博物馆的想法。她曾经在信件中描述了自己的收藏理想。她写道：“从现在开始，我不能去追求二流艺术品了，我必须只收藏一流的艺术品。”

她当然成功地完成了使命。她将艺术作品精心布置在墙上，让它们彼此呼应。当您看到这副年轻人画像时，想想伊莎贝拉是怎样细心地把它安放在房间这端，而房间对面则是他日后创作的两幅画作。41:11她让这个年轻人的目光穿过整个房间看向前方，那里有他辉煌的未来。这让我们都能领会到伊莎贝拉的完整构想。

现在让我们从年轻伦勃朗的画像前转过身来。*背对这幅画，在靠近窗户的地方有张桌子和椅子，它们位于您的右前方。这里又有个空画框，又是被盗的艺术品。这是博物馆丢失的弗米尔画作。

我想让您看看这个房间里的另一件物品；您自己可能没有注意到。从桌子和空画框向前走，走向那幅高高的穿红斗篷男人的画作。**在这幅画的右侧，有个高大的木柜。*里面有三个搁架。*

在中间的架子上寻找最高的物品。 **这件物品呈鸵鸟形状。您看到了吗？如果您仔细观察它的翅膀底下，就会发现银质的鸟身是绕着真正的鸵鸟蛋制作而成的。这件物品来自17世纪的德国。在當時，鸵鸟蛋就像它周围的純银那样备受珍視！由于鸵鸟是仅存于非洲的巨型鸟类，欧洲人认为它们是“自然奇观”。这些稀奇的物品在欧洲私人收藏中很受欢迎，这些私人收藏有时称为“珍奇屋”。它们是博物馆的前身。45:19拥有这些早期欧洲收藏品无疑符合伊莎贝拉作为收藏家的自我定位 – 也符合她要建立自己的博物馆并遍藏她能找到的最奇妙珍品的想法。*

若要了解藏品失窃的详情，在靠近庭院窗户的长椅上，有一本名为《被盗》的书，可以供您參閱。博物馆网站也提供了相关資訊。

提香厅

纳特·西尔弗：嗨，我是纳特·西尔弗，本藏品展的副策展人。我将带您参观这个房间。意大利文艺复兴时期的艺术是我的专业，这个房间里展出了本博物馆中一些最重要的文艺复兴时期和巴洛克杰作。

走到房间中央，看看平台上的家具。如果我说这些椅子是艺术杰作，您可能会感到惊讶。它们来自罗马文艺复兴时期的宫殿，每件都兼具家具制造商多样性的工艺视觉效果。精美的木质框架带有金色涂层，模拟出镀金青铜的外观。椅背上有精美上色的雕花镶板，使整个边缘呈现出褶皱的纹理。这是为了模仿动物皮肤的外观。伊莎贝拉将这些珍贵的椅子摆放在铺有美丽地毯的平台上，体现出舞台效果，好像要准备接待尊贵的客人。

现在，找到有长方形窗户的墙。往窗外望去可以看到街道。***在两个窗户之间有张椅子和小桌子，桌上有幅画。*如果您看到桌上装花的小花瓶，就表明您找对地方了。*

这是伊莎贝拉其中一幅最喜爱的画作。描绘的是基督背着十字架，画面结构异常严谨。艺术家乔凡尼·贝利尼让基督直视我们，使我们能身临其境地感受基督的痛苦。靠近观察，您可以看到他脸颊上有眼泪。伊莎贝拉在她丈夫杰克去世后不久买下了这幅画。这张桌子是为了纪念他。她总是在花瓶里插着鲜花。这是博物馆延续至今的传统。

现在，请看您前方墙壁上的这幅巨型画作，画中的女人裸露着双腿。艺术家提香的这幅杰作被认为是美国现有的最精美的意大利文艺复兴时期作品 – 这也是伊莎贝拉将这间画廊命名为“提香厅”的原因所在。简而言之，激发艺术家创作这幅画的古老神话是这样的：众神之王朱庇特爱上了公主欧罗巴。为了诱骗她做他的爱人，朱庇特化身为可爱的公牛。欧罗巴喜欢这只温顺的动物，在它头上放上花冠。就在此时，朱庇特突然跃起，带她穿过海洋而去。*提香的描述令人仿佛身临其境：水花飞溅，在空中挥舞的红布象征着恐慌。*但我们感受到的是拐骗抑或是引诱的意味呢？

当伊莎贝拉刚刚从欧洲购得这幅画时，她欣喜若狂地写下了自己的感受。我的同事克里斯蒂娜·尼尔森将为您诵读下面这段文字：

克里斯蒂娜·尼尔森：我激动得不能说话。欧罗巴让我感到窒息。我看着欧罗巴喝醉了，然后静坐了几个小时，想着她，并梦到了她。画上的每滴颜料似乎都充满欢乐。

纳特·西尔弗：在正下方伊莎贝拉也为这幅画做出了绝佳的布置。在左边的桌子上，有个带翅膀的男孩铜像，男孩吹着喇叭。*您可以从他脚下的小基座看出，他本应该是站直的。*但伊莎贝拉

让他侧着身子，这样，他的姿势就与画中角落那个长翅膀的婴儿联系起来。*您是否注意到那件鑲在框中帶有流蘇的紡織布料？*这来自伊莎贝拉最喜欢的晚礼服。我认为她试图在流苏和上方的公牛尾巴之间建立视觉联系。 **

现在，沿着这面墙向右走。*在门道的另一边，有幅身穿黑衣的直立男子的肖像畫。*其创作者是伟大的西班牙艺术家迭戈·委拉斯凯兹。您可能觉得奇怪，为什么在满是意大利艺术作品的房间里会有西班牙画作。其實这个房间的另一个主题是欧洲贵族；而这是西班牙国王菲利普四世的肖像。伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳对皇室非常着迷。事实上，她试图将自己的家族根源与玛丽斯图尔特（也被称为苏格兰人的女王玛丽）联系起来，但未能成功。在这幅肖像中，菲利普穿着正式的法庭服饰。从历史资料中我们得知，当有人来到菲利普四世的法庭请求帮助时，国王就会像画中所显示的那样，把帽子摘下来放在桌子上，以表示他愿意垂听他们的诉求。

现在让我们看看菲利普肖像畫旁边的雕塑——这件神秘的半身黑古铜像是教皇的银行家的肖像。这是由本韦努托·切利尼创作的。他不仅是有名的雕塑家，还是教皇的金匠。透过这件雕塑像中难以置信的细节处理，我们可以见识他精湛的金属加工技巧。我尤其喜欢他衣服上对比鲜明的各种纹理，以及他令人印象深刻并高度卷曲的胡须。*

我想让您看看这个房间里另一件非常与众不同的物品。要找到它，请回到放有花瓶的桌子旁，桌上有基督特写画。****在附近的墙壁上，有两个较矮的配套木柜，它们都是黄色的。**這些小柜子正面似乎有抽屉。但实际上每个柜子正面都是实心门，柜门大开。里面是……便壶！上厕所用的。在这个房间里看到它们，会让我们记起，伊莎贝拉喜欢雅俗共赏。而且，她总是带给我们惊喜。

哦，还要说明的是，我认为这个房间是观赏庭院的最佳地点。这里正对着庭院中心的墨杜莎镶嵌画。

ALT提香厅 – 无欧罗巴画作

纳特·西尔弗：嗨，我是纳特·西尔弗，本藏品展的副策展人。我将带您参观这个房间。意大利文艺复兴时期的艺术是我的专业，这个房间里展出了本博物馆中一些最重要的文艺复兴时期和巴洛克杰作。

走到房间中央，看看平台上的家具。如果我说这些椅子是艺术杰作，您可能会感到惊讶。它们来自罗马文艺复兴时期的宫殿，每件都兼具家具制造商多样性的工艺视觉效果。精美的木质框架带有金色涂层，模拟出镀金青铜的外观。椅背上有精美上色的雕花镶板，使整个边缘呈现出褶皱的纹理。这是为了模仿动物皮肤的外观。伊莎贝拉将这些珍贵的椅子摆放在铺有美丽地毯的平台上，体现出舞台效果，好像要准备接待尊贵的客人。

现在，找到有长方形窗户的墙。往窗外望去可以看到街道。****在两个窗户之间有张椅子和小桌子，桌上有幅画。**如果您看到桌上装花的小花瓶，就表明您找对地方了。*这是伊莎贝拉其中一幅最喜爱的画作。描绘的是基督背着十字架，画面结构异常严谨。艺术家乔凡尼·贝利尼让基督直视我们，使我们能身临其境地感受基督的痛苦。靠近观察，您可以看到他脸颊上有眼泪。伊莎贝拉在她丈夫杰克去世后不久买下了这幅画。这张桌子是为了纪念他。她总是在花瓶里插着鲜花。这是博物馆延续至今的传统。

现在，走向您前方的墙。门道右边有座雕塑。这件神秘的半身黑古铜像是教皇的银行家的肖像。这是由本韦努托·切利尼创作的。他不仅是有名的雕塑家，还是教皇的金匠。透过这件雕塑像中难以置信的细节处理，我们可以见识他精湛的金属加工技巧。我喜欢他衣服上对比鲜明的各种纹理，以及他令人印象深刻并高度卷曲的胡须。**

半身像左边是身穿黑衣的直立男子的肖像画。*其创作者是伟大的西班牙艺术家迭戈·委拉斯凯兹。您可能觉得奇怪，为什么在满是意大利艺术作品的房间里会有西班牙画作。其实这个房间的另一个主题是欧洲贵族；而这是西班牙国王菲利普四世的肖像。伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳对皇室非常着迷。事实上，她试图将自己的家族根源与玛丽斯图尔特（也被称为苏格兰人的女王玛丽）联系起来，但未能成功。在这幅肖像中，菲利普穿着正式的法庭服饰。从历史资料中我们得

知，当有人来到菲利普四世的法庭请求帮助时，国王就会像画中所显示的那样，把帽子摘下来放在桌子上，以表示他愿意垂听他们的诉求。

我想让您在这个房间里再看个物品。要找到它，请回到放有花瓶的桌子旁，桌上有基督特写画。***在附近的墙壁上，有两个较矮的配套木柜，它们都是黄色的。* * * * *这些小柜子正面似乎有抽屉。但实际上每个柜子正面都是实心门，柜门大开。里面是.....便壶！上厕所用的。在这个房间里看到它们，会让我们记起，伊莎贝拉喜欢雅俗共赏。而且，她总是带给我们惊喜。

哦，还要说明的是，我认为这个房间是观赏庭院的最佳地点。这里正对着庭院中心的墨杜莎镶嵌画。

长廳

克里斯蒂娜·尼尔森：这个狭窄的空间之所以被称为“长廳”，從它的結構就可以明顯看得出來。这里排列着很多展示櫃子，其中装有与众多艺术家、作家、以及总统和皇室成员相关的珍贵书籍、信件和个人物品。长廳里陈列着许多不同时间和地点的物品。

我想特别介绍彩色玻璃窗对面盡頭的几件物品。等您准备好后，我们在长廳的那端盡頭见面。* *

面向长廳盡頭的长方形窗口。在您左边，找出一幅圣母玛利亚的画作。她身着蓝衣，怀抱着小耶稣。*有个俊美的年轻人——一位天使，陪伴着他们。*这件作品的创作者是桑德罗·波提切利，他是意大利文艺复兴时期擅长运用精致造型和透明织物的大师。看看圣母玛利亚头上的透明面纱！然後看看伊莎贝拉在这幅画的正下方放着什么：精美绝伦的伊斯兰玻璃。它来自于14世纪的清真寺灯，晶莹透明，呈优雅金色，并带有蓝色装饰图案，与上方的画作完美呼应。在當時，義大利引入了大量伊斯兰物品，例如这种玻璃灯，而畫作的創作者正是受這些物品上的铭文所启发，才设计了玛利亚长袍上類似文字的圖案。这种搭配是伊莎贝拉喜欢跨文化组合的例子。请特別在这个画廊中寻找類似的联聯。

长廳对面的巨大彩色玻璃窗给这个空间增添了虔敬的氛围。*它源自法国北部的苏瓦松大教堂。请慢慢走近它——靠近后您会发现，窗子正前方的区域实际上是个小型的祝圣教堂。伊莎贝拉是个虔诚的英国天主教徒，在她有生之年，她终身使用这个小教堂进行宗教侍奉。现在这里每年还会举行一次宗教侍奉，就在伊莎贝拉的生日4月14日那天。

哥特厅

克里斯蒂娜·尼尔森：我是本藏品展的策展人克里斯蒂娜·尼尔森。现在我们位于“哥特厅” – 它因中世纪后期的艺术和建筑而命名。这个房间主要展示宗教艺术。我想，无论您从哪个方向进入这里，总体印象就是：穿过圆形哥特式窗户的光线与天花板和墙壁的黑暗相互交错。* *在这个房间里，最引入注目的就是角落里真人大小的伊莎贝拉肖像画。* *在宽大的镀金框架中，她显得雍容华贵，让整个房间变得活跃起来。*请朝她走去。*她显得很开心，嘴巴微微张开，仿佛在欢迎我们。然而，当这幅肖像在19世纪80年代首次出现在波士顿的私人俱乐部中时，它却引发了轩然大波。对于维多利亚时代的波士顿人来说，所有惊艳的人体像都令人震惊。画像的整体手法过于现代化。然而，这幅画看起来的确非常适合放置在这个中世纪艺术的房间！ - 在背景图案和装饰物的映衬下，她的身形呼之欲出。她站在一件中世纪的纺织品前面，这件纺织品正在长厅中展出。图案赋予她某种俗世的“荣光”和一顶华贵之气的皇冠！在这幅画前面放着一本大型的唱诗歌本——整体看起来就像是个祭坛。她的腰部则系着她的标志性配饰：一条带有红宝石的长珍珠项链。

您还记得在一楼花园庭院附近看到的那副弗拉门戈舞蹈家画作吗？这幅肖像画也是艺术家约翰·辛格·萨金特创作的。他有时把这个房间用作工作室。

现在，请看这幅肖像画的右侧，那里有四个又高又窄的窗户。* *就在窗前摆着一张盖有红布的桌子，上面放着两幅画背靠背。走向面对伊莎贝拉肖像的桌子那侧的画作。* *这张美妙的圣母和耶稣画作是由中世纪后期的绘画大师西蒙尼·马提尼创作的。我想指出的细节是：看见画面右下角那个跪着的女人了吗？她是这幅画的捐献者，大约在1325年，她委托人为教堂创作了这幅画。我不禁想到，伊莎贝拉将这件作品放在她肖像对面，是因为她认同这位女性艺术赞助人。而且，她们都穿着黑色衣服。

现在，走到这张桌子上的另一幅画跟前。*这是极其罕见的珍宝，是一件寄托在北美极少数可见的作品。乔托是意大利文艺复兴时期首位通过信仰题材的作品描绘心灵现实主义的画家。为了预示耶稣被钉十字架，请注意小耶稣完全张开的手臂。*但是，他单手抓住抱着他的男人的须髯- 就像婴儿那样！另外那只手却真正像个婴儿那样伸向母亲。这幅画中央基本是空白的。这部作品与

西蒙尼·马提尼的那副绘画作品创作于相同的年代，即十四世纪二十年代。但不知为何，乔托的作品非常具有现代感。

现在，从乔托画前直接转身。* *走向您前方的墙。* *在墙壁中央、庭院窗户之间，悬挂着三张被拼接起来的人物板面画。*板画上的人物从表面立体凸出。*这是德国哥特式的祭坛装饰画；神圣的人物被描绘得极其人性化 - 而且非常迷人。在中央部位，我们看到戴着白头巾的圣母玛利亚以及她的母亲。在她们之间是蹒跚学步的小耶稣！*画面下方，有个女子正在哺乳，还有个婴儿正从德国啤酒杯中喝酒；*看起来可能有点.....醉了？*正如我们在博物馆很多地方所见，伊莎贝拉很會看出事物幽默的一面。

我想提醒您留意这个房间里的另一件物品。从祭坛装饰画前转身，看看房间中央的长桌子；用布盖着的那张桌子。*在离您最近的地方有件长金属物体。*它有着公牛的头、弯曲的角和突出的空心耳。*这是一件武器：波斯锤矛。它是收藏品中我很喜欢的物品之一，所以我一定要介绍给您。當人挥舞著锤矛时，它会发出呼啸的声音！这是種恐吓敌人的心理战术。

这件藏品也提醒您，这个博物馆的每个房间里都有很多东西值得品鉴。请慢慢欣赏，寻找出令您欣喜的事物。说到底，这畢竟就是伊莎贝拉最大的愿望。