

畅享《达·芬奇密码》般的解密之旅
体味从古典到现代变幻的文化穿越

INFERNO REVEALED

《地狱》解码

从但丁到丹·布朗

[美]黛博拉·帕克 马克·帕克 著

田颖慧 译

品苑出版社
PINYUAN PUBLISHING HOUSE

《地狱》 INFERNO 《解码》

[美] 黛博拉·帕克 / 著
马克·帕克 / 著
田颖慧 / 译

从但丁到丹·布朗

西苑出版社
XIYUAN PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目(CIP)数据

《地狱》解码/(美)帕克,(美)帕克著;田颖慧译. —北京:西苑出版社, 2015. 7

书名原文:INFERNO REVEALED

ISBN 978-7-5151-0427-0

I. ①地… II. ①帕… ②田… III. ①长篇小说—美国—现代
IV. ①I712.45

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 132497 号

《地狱》解码

著 者 [美] 黛博拉·帕克 马克·帕克

译 者 田颖慧

责任编辑 李明辉

出版发行 西苑出版社

通讯地址 北京市朝阳区利泽东二路 3 号

邮政编码 100102

电 话 010-64228516

传 真 010-64228516

网 址 www.xiyuanpublishinghouse.com

印 刷 北京金瀑印刷有限责任公司

经 销 全国新华书店

开 本 710mm×1000mm 1/16

字 数 160 千字

印 张 14.5

版 次 2015 年 7 月第 1 版

印 次 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5151-0427-0

定 价 36.80 元

(凡西苑出版社图书如有缺漏页、残破等质量问题,本社邮购部负责调换)

版权所有 翻印必究

*Inferno
Revealed*

INFERNO REVEALED: FROM DANTE TO DAN BROWN

by Deborah Parker and Mark Parker

Copyright © Deborah Parker and Mark Parker, 2013

This edition arranged with MENDEL MEDIA GROUP, LLC
through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright

2015 Xiyuan Publishing House

All rights reserved.

致读者

本书中所有的但丁引文（除非另有注明）均摘自普林斯顿大学出版、查尔斯·辛格尔顿翻译注释的《神曲》。

《〈地狱〉解码》主要针对普通读者。我们希望本书能够对但丁的《地狱》及其激发的文学改编传统提供一个生动的解读。

目 录

致读者 / 001

导 言 / 001

第一章 主人公但丁：将自身作为诗作主人公如何改变一切 / 007

第二章 但丁令人可耻的同时代人 / 023

第三章 分裂的世界：政治、战争和流放 / 041

第四章 地狱里的传教士 / 065

第五章 人间地狱：但丁对于地点的处理 / 091

第六章 但丁《地狱》的影响 / 111

第七章 传承《地狱》的大众文化 / 127

第八章 丹·布朗的《地狱》与但丁作品 / 151

第九章 丹·布朗的《地狱》中提及的《神曲》典故 / 183

附 录 但丁时代及其生平主线 / 205

致 谢 / 221

Handwritten text in French, likely a manuscript or letter, partially legible and slanted.

INFERNO

Introduction

导言

像丹·布朗这样受欢迎的作家选择但丁《神曲》三部曲之一的《地狱》作为最新作品出发点，是不难理解的。伟大的艺术作品总能给后世作者以启迪，但是很少有诗作能像但丁的《地狱》一样给予后来者如此丰富的创作启示。这一杰作的某些特点尤其适合进一步的改编和完善。

这部诗作的伟大之处部分在于其作者但丁选择了与众不同的视角。《神曲》是一部史诗，而史诗创作必须遵循特定的规则。《神

曲》的大部分创作遵循了这些习俗，但是在一个重要的方面有所背离：但丁选择将他自身置于这部史诗的中心。与其他史诗不同，《地狱》前所未有地强调诗人的亲身经历。

这一特点对史诗产生了一定的影响，后世作家从中获益良多。但丁将他自身经历置于《地狱》中心，因此保证了这部诗作最深层结构中的张力，同时也为《地狱》中讲述的故事增添了不少神秘色彩。《地狱》是一部古典诗作，而现代读者通常对古典诗作倍感陌生。但丁选择角色及地点的特殊性也为《地狱》增添了不少陌生感。与所有史诗一样，但丁的诗作内容广泛，从地狱深处到宇宙星辰都有所涉及，其中包含小城镇的对抗、政治积怨、宗教争端、造谣中伤以及流言蜚语。

丹·布朗从《地狱》中获取了很多但丁的信息。他清楚但丁所创造的地狱的视觉想象力、富丽堂皇和错综复杂的情节带来的冲击力。与许多其他在此之前向但丁致敬的作家一样，布朗领悟了但丁关于来世原罪与惩罚之间的联系，即一报还一报。同时，他非常赞赏但丁坚持地狱之旅与人间生活的相关性——经常反映人间生活中腐败和犯罪在来世的道德含义。最后，布朗抓住了现代作家没有探索的但丁诗作的一个方面——预言与失控的愤慨相结合的诗作。在他自己的小说中，他用但丁的诗作作为出发点。他的但丁，是另一个版本的但丁。本书解释了《地狱》为什么是一部伟大的文学作品，为什么给其他作家提供了如此多的启示。后面会看到，有两件事并无必然联系：伟大的文学作品可能会有暗淡的结局，但同时也可能激发后来人的创作灵感。但丁的《地狱》则结合了这两种文学特质。

对于现代读者而言，《地狱》像其他古史诗一样晦涩难懂。其令人愉快有趣之处在于稍带异域风情，许多对但丁来说不言而喻的东西对我们来说却不知为何物，在但丁的意识里我们应该知道的人

物、地点、事物，其实我们都非常陌生。如果想要读懂但丁，你应了解但丁本人、他所处的时代，以及史诗的基本知识。

让我们首先考虑《地狱》之类的史诗起到的作用是什么。史诗是一种叙述英雄传说和重大历史事件的叙事长诗，其特点是背景庞大、人物众多；此类作品通常用于庆贺某个民族的成立，例如维吉尔的《埃涅阿斯纪》讲述罗马帝国相关故事；荷马的《伊利亚特》重述特洛伊战争。史诗通常从最大程度上讲述了一个民族的起源、价值观、民族自豪感及他们作为一个部落或国家最终的命运。

尽管如此，我们仍然应该时刻铭记：《地狱》并不仅限于此，它是一部公认的经典作品，其经典之处同样值得我们深入探析。因此，我们不应该继续探究《地狱》是何诗体，而应该深入思考时间给《地狱》带来了什么烙印，读者对其态度如何，以及众人对其评价如何。

这种解析方式也许有些许奇怪，但是学者们经年累月地记录着读者如何阅读，以及富有创造力的作家希望自己作品如何被解读。其中有些记录穷尽详细之能事，事无巨细地记录后世对某部作品的反应；也有些记录更为粗略、简要。本书将采用第二种方式分析《地狱》。在考虑何为经典作品时，我们应该将一部艺术作品对后世其他艺术创作起到何种作用，读者如何利用其解决问题，以及读者如何挖掘作者有可能未传达的意图列入考虑范围。

更重要的是，我们试图集中探索一部经典作品的可改编性，深入挖掘文本对其他作者及新观众的启发意义。这里强调的是人性的变化，尤其是读者人性的变化。具有高度改编性的作品在不同历史时期能够产生不同的解读。因此，对《地狱》之类的经典作品的解读具有高度可变性。这部诗作的可改编性在于它在不同时期引发不同的读者反应。但丁的《神曲》，尤其是《地狱》，有诸多解读版

本：各地不同的读者对其都有不同的解读。作家们亦是如此，他们用新的方式对《地狱》进行具有自我风格特点的解读。

应该承认这是一部含义深远、具有很强适应性的作品，我们能够轻而易举地列出许多后世作品其创作灵感来源于此。但更难以回答的问题是，为什么这些作品被证明具有如此好的适应性，为什么作家一遍又一遍重复使用这一题材，为什么后续这类作品如此令人惊异并最终获得了令人满意的效果？换句话说，但丁诗作中有何特别之处给予丹·布朗及其他作家灵感继续创作？

这个问题非常值得深入探究，但是本书主要目的在于解答《地狱》对其他作家的影响。本书分为两部分：第一部分目的在于探索《地狱》最重要的特征之一：不同于以往史诗讲述带有神秘色彩的古老故事，但丁将他自身置于这部诗作中心，格外强调自身的亲历，并将诗中地狱与当代佛罗伦萨联系起来，因此缩短了与读者之间的距离。《地狱》中也有涉及超自然及神秘色彩之处，但是但丁反复将他所熟知的世界置于其中。本书第1章至第5章将考查这种想象性创新方式带来的结果，其在永恒与特定历史时期之间形成极大张力，以及《地狱》中人物和事件给读者带来的神秘感。这种模糊性不可避免，同时影射重重，引人深思。

但丁个人化的史诗风格给后来的作者诸多启示，本书第二部分第6章至第9章将举例说明后世作家对此如何反应并给《地狱》赋予什么样新的用途。追踪这种反应与改编的进程，我们不仅要审视重要的文学传统，也要审视更为通俗的对诗歌的使用。最后，本书结尾将深入分析但丁诗作对丹·布朗的影响并对这部小说中每次所提及的《地狱》进行注释。

T.S.埃里奥特发表过著名的评论：“但丁与莎士比亚，只有他们两个人划分了世界，再没有第三个人。”不同意这种睿智的评论

总是危险的，因此我们在本书中采取了另一种思路。为此我们没有研究但丁是如何“划分世界”的，而是研究令我们最为感兴趣的诗歌是如何展开的。《地狱》不仅激发了他自己的创造力，而且也激发了其他人的创造力。

图1 但丁的地狱地图 克里斯蒂安·帕尼亚瓜绘

Handwritten text in Italian, likely a manuscript snippet, featuring cursive script and some underlined words.

INFERNO

Dante as Protagonist

How Making Yourself the Hero of Your
Own Poem Changes Everything

第一章

主人公但丁：将自身作为诗作主人公如何改变一切

维吉尔是奥古斯都时代的宫廷诗人，他的诗作主题通常为政治和文化范畴，例如埃涅阿斯如何建立罗马帝国以及其他英雄事迹等，读者对这些带有神秘色彩的主题并不陌生。维吉尔要做的就是利用非凡的写作才能将松散的素材组合成最美丽的文学语言。在撰写《埃涅阿斯纪》时，除了几处向缪斯祈祷之外，维吉尔并未将自己置身诗中。诗歌的主人公的行为——埃涅阿斯的英雄事迹隐藏在时间的迷雾之

中，而与维吉尔的世界具有明显的关联性，建立这种联系所要做的就是穿越时间的港湾。

约翰·弥尔顿在史诗《失乐园》中同样阐述了反叛天使撒旦、上帝与撒旦的天堂之战、撒旦的堕落天使被驱逐以及亚当和夏娃在伊甸园中被诱惑并堕落的故事。弥尔顿试图“证明上帝于人之公正性”，但是他并未将自己写入诗中。就像维吉尔一样，弥尔顿有时也会要求上帝赐予灵感，他曾经说过《失乐园》是他在深夜受到缪斯启示而写成。然而，他在诗中角色也仅限于此，就像任何一个平凡的基督徒一样。维吉尔和弥尔顿在诗歌创作方面严格遵守荷马史诗的创作模式，荷马的《奥德赛》与《伊利亚特》都是西方文化史中的史诗典范。荷马是一位传奇故事的咏诵者，而不是自我功绩的记述者。

但丁的写作风格则完全不同。维吉尔在《埃涅阿斯纪》开头歌颂“武器与英雄”，而但丁写道：“我走过我们人生的一半旅程，却发现我身陷一片昏暗的森林，因为我迷失了正路。”（《地狱》1.1—3）此处格外强调“我”，但丁是这部史诗中不折不扣的主人公，他的诗作比维吉尔和弥尔顿的诗作更能体现自我。他并不是在简单陈述，而是在描述自我如何在人性救赎路上发现人性之美。

但丁脱离史诗创作传统的文风非常大胆，但他的大胆之处并不仅限于将自己作为史诗的主人公。在《地狱》开头，但丁区分了两个自我：一个是诗人但丁，另一个是朝圣者但丁。诗人但丁在文中叙述了来世的一次旅行，而朝圣者但丁则在故事中是不同的一个角色，他是路人或者是一个旅行者，在导师维吉尔陪伴下一起穿过地狱及炼狱。

但丁把自身置于史诗的中心，这样的抉择影响是巨大的，其

影响贯穿了整部作品《地狱》，他必须突出自身并塑造自身形象。因此，但丁个人特征就变得异常重要：他的气质、性情、雄心等个人特点成为写作原材料，因此他的个人特质并不会因为史诗作者的身份消失，而是永存在诗中。

昏暗森林：但丁与维吉尔相遇

在《地狱》第34首一开始，但丁描述了自身穿越来世的旅程时的状态，并立即开始持续强调自己在史诗中的中心作用：他在“昏暗的森林”中迷失了“正路”，身心俱疲，就像是刚从海里逃到岸上的人一样，喘息未定。突然间，其他角色从不同方向登上了舞台，他不再是单独一个人：他突然遭到一只豹子、一头狮子和一只母狼的突袭。这只瘦骨嶙峋、凶相毕露的母狼形成了最大的威胁，一步步地紧逼他退向“太阳沉寂”的森林中，那里让人绝望（《地狱》1.60）。

这是全诗中最具象征意义的一幕，很多细节都充满寓意。寓言通常用比喻性语言描述事物，因此事物通常具有其他意义。但丁逐渐偏离正义及真理，开始在谬误和绝望中挣扎。森林和三种野兽的形象在各种传统作品中都曾出现——文学作品、神话作品、绘画作品及民俗故事等。例如，森林使人联想到罪恶以及错误，这起源于骑士传说中外出征战的骑士经常迷路的典故。而三种野兽则分别代表三种不同的犯罪——豹子代表肉欲；狮子代表暴力；母狼代表贪婪。

至此，但丁将寓言和亲身经历相结合，塑造出的形象符合常识。然而，情况随后就有所改变。一个迷失的灵魂需要一位向导，而向导一职通常由一位圣人或天使来担当。但丁并未如此规划诗作，具体体现在母狼迫使但丁退入森林，这位朝圣者喃喃地呼唤“主啊”

以祈求帮助。他一发出呼救，维吉尔就现身伸出援手。这时但丁并未认出这位来者，而是问他是灵魂还是人。维吉尔回应道：

“不，我不是活生生的人，不过我曾经是。”他告诉我，“我的父母都是伦巴第人，他俩都以曼图亚为出生地。我出生于恺撒时代，可惜生得太迟，圣明的奥古斯都当政时，我生活在罗马，那个时代充斥着假冒、说谎的神祇。我是一个诗人，歌颂安喀塞斯之子，只因恢宏的伊利乌姆城遭焚后，他才逃离了特洛伊。”（《地狱》1.67—75）

从维吉尔如何介绍自己以及朝圣者但丁如何予以回应中，我们可以看出但丁对拉丁文化以及维吉尔本人的态度。维吉尔是一个“灵魂”，而不是真实存在的人类。他来自意大利北部城市曼图亚，并且出生于恺撒大帝时代。他创作了《埃涅阿斯纪》，歌颂“安喀塞斯之子”埃涅阿斯。

但丁在史诗中赋予杰出的拉丁诗人维吉尔第二次生命。这一选择使得歌颂罗马文明的《神曲》受益颇多。这至少让我们了解到但丁个人很重要的一个特点——他是维吉尔作品的忠实拥护者。但丁本可以独自完成旅程，或者是选择一位宗教人物引领他完成地狱之旅，但是他最终选择维吉尔作为向导，暗示着他本人对古典文化的尊崇之情。

但丁选择维吉尔作为向导，无形中使他的叙事复杂化。诸如《神曲》之类的基督教史诗并不认同这样的选择——相比之下，圣人、天使，甚至基督徒都是更好的选择。选择维吉尔给《地狱》剧情增加很大张力：通往上帝之路是由一位异教徒及他的异教诗