

An abstract, cubist-style illustration in warm tones of red, orange, and yellow. It depicts numerous human figures in various poses, some appearing to be dancing or in motion. The composition is dense and layered, with overlapping shapes and lines. The overall effect is one of dynamic energy and movement.

《神曲》插图集

啸声 编

河北美术出版社

《神曲》插图集

啸声 编

河北美术出版社

策 划：张晨光 曹宝麟 郭 涌

责任编辑：苏征凯 刘燕君

整体设计：郝 旭 李关栋 于 越

图书在版编目（CIP）数据

《神曲》插图集 / 啸声编. — 石家庄：河北美术出版社，
2006.8

ISBN 7-5310-2721-6

I. 神... II. 啸... III. 插图—作品集—世界
IV. J238.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2006）第 070938 号

《神曲》插图集

啸声 编

出版发行 河北美术出版社

地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码 050071

制 版 河北九易数字技术有限公司

印 刷 深圳华新彩印制版有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 22

印 数 1~3000

版 次 2006 年 8 月第 1 版

印 次 2006 年 8 月第 1 次印刷

定 价 178.00 元

1999年，啸声，高恒工摹

编者简介

啸声，姓邢，祖籍北京，1938年生于上海。幼习书画，长学外语。自1981年起，专门从事外国美术的介绍工作。1984年至1986年，以公费赴巴黎进修西方美术史，后又多次应邀出访，先后到欧美十余国考察讲学，并有广泛的交游。

其重要著译有：《西方中世纪雕刻》（1993年）、《神曲插图集》（1994年）、《基督教神圣谱》（2004年）、[法]弗朗卡斯泰尔《法国绘画史》译本（1987年）、《法国雕刻》（1996年）、《巴尔蒂斯》（1995年）、《费罗》（1996年）、《让克洛》（1999年）、《马约尔》（1999年）、《伊普斯特吉》（2003年）、[法]罗丹《法国大教堂》译本（1993年）、《巴尔蒂斯和他的中国情结》（2004年）、《西班牙雕刻》（1998年）、《西班牙绘画》（2001年）、《五彩缤纷的西班牙》（2003年）、《洛佩斯》（1995年）、《纳兰霍》（1995年）、《塔皮埃斯》（1996年）、《索罗利亚》（2000年）、《苏洛阿加》（2000年）、《安格拉达》（2000年）、《索拉纳》（2000年）、《莫兰迪》（1999年）、《帕拉迪诺》（2003年）、[法]库蒂翁《佛兰德与荷兰绘画》译本（1994年）、《现代拉丁美洲艺术》（1998年）、《菲加里》（1995年）、《塔马约》（1995年）、《祖尼加》（1995年）、《莫拉莱斯》（1995年）、《博特罗》（1995年）、《齐特曼》（2003年）、《寻梦墨西哥》（2003年）、《美国超级写实主义雕塑》（1990年）、《惠斯勒》（1983年），等等。

2000年，当选西班牙圣费尔南多王家美术院通讯院士。

本书内容

伟大但丁在流亡中完成不朽巨著《神曲》。初以手抄本传世。即有插图为饰。自长诗问世至今。将近七百年。历代各国大师巨匠为之作画插图者。络绎不绝。成为千古奇观。

全新版《神曲插图集》是《神曲》图像学的开拓性著作。编者呼声。对艺坛名家云集《神曲》。创造出璀璨的《神曲》图画世界这一现象。作出深入系统的历史考察。给予探赜索隐的独到分析。并将有关艺术作品择优详要。编成此书。蔚为大观。极富观赏和研究价值。

收入书中的大师巨匠有。抄本插图名家布鲁奥西诺。韦基耶塔。吉拉尔迪。文艺复兴的乔托。奥卡尼亚。博蒂切利。米开朗琪罗。巴洛克时代的瓦萨里。斯特拉达努斯。祖卡里。近代诸流派的富斯利。布莱克。科赫。格内利。多雷。罗丹。德拉克罗瓦。安格尔。米莱。罗塞蒂。卡尔波。20世纪的巴滕。达利。纳蒂尼。古图索。皮科夫。萨苏。菲利普斯。李少文。以及进入21世纪的伯克。巴尔塞洛。他们属于不同时代和不同民族。非特各有独特风格。甚至不少是开派宗师。他们的作品以《神曲》插图为主。也不乏取《神曲》故事为题材的独幅作品（有壁画。油画。水彩。素描。版画。雕塑等各个种类）。以及为诗人的写照或者受《神曲》影响而绘制的地狱新貌。

《神曲》图画世界。是不朽史诗《神曲》在造型艺术最高境界上的形象表现。

全新版《神曲插图集》。是编者向伟大但丁的奉献。向中国读者乃至世界读者的奉献。

魏曲书用集

目 录

新版白序 我与但丁(啸声) /1

原版序言 通过美术,欣赏《神曲》,了解但丁(艾中信) /5

《神曲》图画世界(啸声) /7

附录一 《神曲》内容概要 /51

附录二 《神曲》几则人物故事简介 /59

艺术家姓名中外文对照表 /63

参考书目 /67

图 版

但丁肖像(I) /71

地狱新貌(II) /85

手绘插图(III) /101

早期版画(IV) /123

奇峰突起(V) /133

再度辉煌(VI) /161

浪漫情怀(VII) /203

现代诠释(VIII) /217

东方参与(IX) /295

· 新版自序 ·

我与但丁

我初读《神曲》中译本，是1950年代初在南开中学读高中的时候。南开有一个很不错的图书馆。我在那里找到了这部长诗。对于但丁的思想，我自然还远不能深入理解。可是，我做过亡国奴，生长在日寇统治下的中国，侵略者犯下的惨无人道的罪行烙印在心，一旦读到但丁描述的那些光怪陆离的故事，那些惩治阳间罪恶的令人毛骨悚然的地狱酷刑，便生出浓厚兴趣，以至着迷。我无力买书，使用了几乎一个暑假的时间。每天到天津市图书馆阅览室，把《神曲·地狱篇》抄录到六本学生用的练习簿上，还临摹下多幅多雷的插图作为装饰。最后用针线装订起来，又自制了一个封面。不久，在我身边发生一桩强奸幼女的罪案，施暴和受害双方都是我认识的。惊骇和愤怒，使我模仿但丁，把那个畜生打入了“沸腾的血沟”——当时我正热衷于写诗，便用“三韵句”述梦，写了恶人如何在阴间受惩。

我的《神曲》抄本，随着我上了大学，随着我踏进社会，又随着我走到史无前例的“文化大革命”。我——至今不甚明白为什么——先被打成“反党小集团成员”，转年又变成“现行反革命分子”，被揪出来，在北京关押了半年，过不多久，又开格成为一个旨在颠覆政权的阴谋集团“中坚骨干”，被放逐到山西，接受批斗。而且“隔离”了一年半。待到这沉重而又冗长一页终于翻了过去，我回到早就抄过的北京家里，再也找不到心爱的《神曲》抄本和仿但丁笔意的诗稿，自然是不足为怪了。性命得以保全，更复何求？其实，经事之后，对但丁，感到更亲近了。

生活和工作逐渐安定下来，又有了读书的余暇，而且又渐渐发现，为但丁长诗作画者远非多雷一人，图画中的《神曲》竟是个美丽多彩的世界。于是，我便着手收集起《神曲》插图。虽然囿于国内十分困难的条件，但是越做越有兴味，越做越认真起来。我因此而发心，既与但丁结缘，我定要在这个似乎尚且无人去探究的领域，编辑一本

00-1 1984年秋，啸声在巴黎贝特洛小广场奥贝的《但丁像》旁。

00-2 1986年5月13日，拉文纳但丁中心临时主席甘贝里神父陪同瞿声拜谒但丁墓

专集，把《神曲》图画世界介绍给世人。作为对我所崇敬的诗人献上的一炷心香。

我读书赏画的兴趣很广泛，春兰秋菊都是所爱；但是，在古今中外的诗人中间，我最崇敬的是屈原和但丁两位。他们都有博大的胸襟和高尚的情操，都远见卓识而又身体力行，都因方正坦荡而反遭恶人暗算；又都在不堪思乡怀土之痛的流放中为我们留下不朽的伟著，我当初读他们的诗篇，景仰敬爱之情油然而生，见贤思齐之心也暗自下定，后来受到命运的拨弄，见闻既广，体会愈深，更认识到他们的伟大。当我发现存在着一个《神曲》图画世界，并因此要作一番探究的时候，在浓厚的兴趣之上，我甚至还怀着义不容辞的使命感，决心要把这件事情做好。

这件工作从1980年代初开始，但因我们曾经自我封闭了很长一段时间，国际文化交流基本中断，我遇到难以想象的困难。不过，我得到许多朋友和单位的帮助，而且于1984年至1986年，受国家选派赴巴黎进修考察西方艺术，使我有机会在欧洲，特别是在意大利，继续并大致完成这项研究。然而，由于出版社的延误，

我编撰的《神曲插图集》迟至1994年才出版。

这部书，恐怕可以算得《神曲》图像学的一本开拓性著作。因为在其他国家，包括在意大利，涉及这一领域的，并非无人，但是，似乎尚无专著。因此，它便很受各方的关注，并获好评，甚至我于1999年还为此而应邀访意。可是，此书毕竟有不少缺点，而主要有二：囿于见闻，收集的资料尚有局限，而且专论也因此而不够深入，并且有舛讹之处，是其一，为降低造价而将大量彩色作品印成黑白，而且印刷质量甚差，是其二。

我是个凡事追求至善境界的理想主义者，对1994年版的《神曲插图集》怀着复杂的感情，不免萌生出有朝一日进一步完善此书的愿望。为其如此，出书之后，我依然在继续这项研究，而且不断有所发现，有所进步。我是在等待某个合宜的时机，出版一个图像资料大大丰富，研究更加全面深入，印刷装帧格外精美的全新版本。

这个时机出现了。2008年，中国将首次举办“意大利年”。我以新书作为献礼，正合时宜。于是，我于2005年11月，为准备新书而再赴意大利，并得到拉文纳的但丁中心（Centro Dantesco di Ravenna）和克拉森塞图书馆（Biblioteca Classense），以及佛罗伦萨的意大利但丁协会（Società Danteica Italiana di Firenze）的朋友们热情支持，

终于如愿以偿，编撰好全新版的《神曲插图集》，将由河北美术出版社出版，可望在2006年仲夏时节问世。

新书的格局大致如前，但是专论《神曲》图画世界有了大量增补和修订，图片的数量和涉及的范围也扩大许多，并且是彩图彩印，以饷读者。

要特别提出的，是与每幅插图相配的有关原著诗句，本书征得翻译家黄国彬的同意，引用其2003年台北九歌社版《神曲》三韵体中译本的译文。对于钱稻孙骚体节译，我仅见到几行诗句，但是先后读过王维克和田德望的散文译本，以及朱维基和黄文捷的诗体译本。到2004年，我读到黄国彬的译文，很是兴奋，以为终于见到一个既相对忠实原著又比较合乎韵律的诗体译本。翻译《神曲》这样的长诗，可以想见是一件多么艰巨，要如何耗费心血的任务。若无对但丁的热爱为前导，以自家渊博的才学作保障，是断难完成的。这里，要向这位译者表示我的敬意和谢忱——只是在引用时，对于极少几个专名的译法以及Canto译“歌”或“章”上，我不揣冒昧，保留了一点己见。

回首往事，我与但丁结缘，已然有半个世纪了。如今，我敢以一生清白之身，怀一片至诚之心，谨以此书

奉献给伟大的但丁，

奉献给所有进取向上的人。

啸 声

2006年1月3日于北京

00-3 天津市南开中学原图书馆楼

· 原版序言 ·

通过美术，欣赏《神曲》， 了解但丁

四 十五年前，当我跨进美术学校时，在素描教室第一次看到了但丁的雕像，他那倔强的性格，给我留下了深刻的印象。稍后，在德拉克罗瓦的名作《但丁与维吉尔在地狱》一画上，第一次接触到《神曲》的思想，这幅杰出的油画传达出伟大诗篇的意蕴，诗情画意，格外震撼人心。接着，又从罗丹的巨型雕塑《地狱之门》领略到《神曲》在艺术上的绚丽多姿和但丁在创作上的才华——丰富的想象和惊心动魄的戏剧性情节。《但丁与维吉尔在地狱》和《地狱之门》都用浪漫主义的手法，以人体的运动节奏，构成极其鲜明的旋律，前者充分利用光影映照，大块文章，黑白分明，色彩沉雄，在苦海中挣扎的人物，被塑造得神情毕现；后者以圆雕、浮雕、大小不同的塑像组成群雕之门，深刻地揭露了中世纪的罪恶，愤怒鞭挞了反动的宗教神学，有力地表现了《神曲》的主题。继后，又看到许多以《神曲》为题材的油画、版画、插图，从博蒂切利到米莱，从古典派到现代流派，从西方到东方，我领略到用不同画种、不同风格表现出来的但丁在《神曲》中所灌输的人文主义思想。可以说，我是通过美术来欣赏《神曲》的，也是通过美术了解但丁的。

啸声同志用了两三年的时间，走遍了大小图书馆，又从私人收藏中收集了很多以《神曲》为题材的种种艺术品，他编辑的这本《神曲插图集》，是目前中外书坛上难于见到的集大成的画册。为了便于欣赏，他把《神曲》中的许多诗篇译注在画册里；为了研究但丁和神曲图画，他写了专论及故事介绍；为了了解这些艺术家，他又编辑了他们的小传。当我看到这本画册的编排稿样时，不禁兴高采烈，庆幸开欧洲文艺复兴先河的巨著《神曲》，将通过这本画册在美术界和文艺界以及其他各界，得以普及，这对于提高文化修养，建设社会主义精神文明，也将是很有帮助的。

恩格斯称但丁为“中世纪的最后一位诗人同时又是新时代的最初一位诗人”。通过美术作品来欣赏《神曲》，了解但丁，加深对文艺复兴运动的认识，无疑是更加引人入胜的。

是为序。

艾中信

1982年9月12日

《神曲》图画世界

意大利伟大诗人但丁的巨著《神曲》，不仅在文学上，而且在艺术上，对后世产生了世界范围的深远影响。从长诗问世以来，画坛的大师巨匠不断为之作图，或为《神曲》三部作系列插图，或取材其中画独幅作品，经历近七百年而热情不减。对一部著作执著如此，在世界文学艺术史上甚为鲜见，只有《圣经》和《希腊罗马神话传说》可以比拟。

从文学的角度研究《神曲》，已在世界上成为专门的“神曲学”或“但丁学”。然而，对《神曲》在形象艺术中的表现，则尚无系统深入的研究。本文力图对历代各国画家笔下的《神曲》，作一历史的叙述和合理的分析。

但丁及其《神曲》

但丁·阿利格耶里于1265年诞生在佛罗伦萨，少失父母，长师大学者拉丁尼。但丁敏慧好学，博闻强志，既勤于思考，又勇于探索，终于成为当时意大利最有学问的人。他不是一个迂腐的饱学之士，而是见识过人、有进步的政治理想并为之不懈奋斗的力行者。1300年，但丁当选为佛罗伦萨行政官；他力排教会势力，反对教皇干涉政事。1302年，反动的教会势力复起；但丁被逐出佛罗伦萨。由于他拒不低头，继而被判终身流放。

去国之痛，忧民之心，使他在流放之初使着手撰写酝酿已久的长诗。其间，呕心沥血，惨淡经营，历经二十个寒暑。然而，书成不久，即1321年，诗人在拉文纳逝世。《神曲》是但丁一生中最重要的著作，是其毕生的理想与抱负、学识与阅历的结晶；《神曲》也是一部关于当时意大利社会的百科全书。

《神曲》以流行于中世纪的梦幻文学形式写成，充满寓意和象征。全诗分三卷：《地狱篇》、《炼狱篇》、《天堂篇》，凡一百歌。诗歌始于但丁在人生中途迷失于黑暗森林，路遇象征淫欲、强暴、贪婪的豹、狮、狼三兽。危难之

Q-1 [英] 霍利迪：但丁路遇贝缇丽彩（年代不详）

Q-2 [意] 佩塔利尼：流放中的但丁（1862年至1865年）（藏佛罗伦萨现代艺术博物馆）

际，古罗马大诗人维吉尔赶来解救。维吉尔受但丁年轻时精神上的恋人贝缇丽彩自天而降的嘱托，引导但丁游历地狱和炼狱。但丁由是得以目睹在人间曾犯各种罪行的阴魂（邪淫者、贪饕者、贪婪挥霍者、愤怒者、邪教徒、暴君与施暴者、诱奸者、阿谀者、圣职买卖者、伪君子、盗贼、高利贷者、叛国者等）在阴间备受严酷惩罚。然后，又在炼狱看到生前虽有过错而尚知悔改的灵魂，虔诚忏悔，洗涤罪愆，终能渐升至地上乐园，再由天使引上天堂。自近天国，维吉尔悄然隐退，由贝缇丽彩亲自向导，领但丁穿越九重天，最终来到上帝之前。

《神曲》的要旨，在于抨击反动的教会，鞭挞统治者的残暴与贪婪，谴责人世间的种种恶行，并阐述作者对理想世界的构想与企望。虽然但丁的命意是针砭现实，可是他的文笔却奇幻诡谲，恣意变化。描绘地狱，有热沙火雨，有血沟冰湖，又有三首恶犬狂吠于前，人面妖鸟哀鸣于后……才在地狱穷极人蛇互变之惨，又于炼狱备述鬼魂负石之苦……及至上得天堂，便是一片光明灿烂：天使们翩翩飞翔，贝缇丽彩嫣然微笑；火星十字架的光辉中传出飘渺仙乐，光河两边幸福者玫瑰散发出赞美永恒春晖的馨香……总之，惊心动魄的场面，变幻多姿的景象，在诗人的笔端层出不穷。

然而，长诗中的一切形象，均诉诸文字，地狱的罡风究竟如何裹挟阴魂，炼狱的花谷到底是什么景象，贝缇丽彩在天堂又是怎样的容光焕发？这些，就有画家们来运用造型艺术的手段，使之变成直观的图画。《神曲》以其深广和风采，为数百年来各国丹青妙手提供了一个驰骋想象、竭尽绘画能事的广阔天地。

但丁肖像

画家们画《神曲》，首先就遇到一个无可回避的问题，即但丁的相貌，因为在神奇之旅中入地升天的主人公正是诗人本人，要将《神曲》的文字转化成图画，就必须描绘出他的形象。可是，后世并未发现他有生前的画像或雕像传世。那么，但丁的形象从何得知呢？

如今可以查证的形象资料有二：一是现存佛罗伦萨老宫的但丁面模（I-Q），一是佛罗伦萨巴尔杰洛宫乔托壁画中的但丁肖像（Q-3、I-I）。为死者翻做面模以保留其形象，是西方一种传统。这件珍贵的但丁面模，据称原是但丁石棺的装饰，尽管没有确切的文字记载，然而后人宁信其真，这也因为从他方印证，那相貌确属但丁。至于乔托笔下的但丁，最受信赖，因为这位与诗人同辈而仅年轻一二岁的革新派画家，非特备受诗人称道，而且彼此交好。特别是流放中的但丁在帕多瓦与乔托重逢（约1304年或1305年），其时画家正在为斯克罗韦尼家族的礼拜堂绘制壁画。作为杰出的造型艺术家又是诗人的好友，用画笔记录诗人的相貌（为此，罗塞蒂才有《乔托为但丁画像》的创作），或者仅凭出色的视觉记忆而事后（即但丁去世后乔托在巴尔杰洛宫绘制《天堂》的1334年至1337年期间）默

Q-3 [意] 乔托 佛罗伦萨巴尔杰洛宫壁画《天堂》之诸圣（1334年至1337年）

Q-4 [意] 马亚诺 但丁像（约1480年代）

Q-5 [意] 拉斐尔 帕耳那索斯山上的但丁（1517年）

O-6 佚名 但丁像 (1564年)

O-7 [法] 多雷 但丁像 (1860年)

画出来，断无不真的道理。令人备感兴趣的，是乔托的但丁神态平和，全无后世艺术家所赋予的冥想或愤世的表情。这不难理解，乔托将但丁置于天上诸圣之列，情境使然。此外，乔托的描绘，与薄伽丘的记述大致相当。但丁去世那年，薄伽丘仅七岁而已，当不曾亲识流放中的诗人。但是，毕竟时隔不远，对于诗人相貌的传闻想必不至于失实。薄伽丘晚年精研《神曲》，并撰《但丁传》，他对但丁的描述无疑也是可信的。他在其《但丁赞》中写道“诗人中等身材……长脸而鹰鼻，颌宽……须发乌黑，浓密而卷曲，总是一副忧郁沉思的样子”。这样，二项形象资料 and 一项文字资料，都互相符合，彼此印证，使但丁的真实面目终得传世。

于是，在乔托之后，从14世纪中叶的奥卡尼亚（1-3），经过此后的卡斯塔尼奥（1-5）、米凯利诺（1-6）、马亚诺（见O-4）和西尼奥雷利（1-7），直到16世纪早期的拉斐尔（见O-5、1-8），都在各自的有关作品里画出面貌大致相像的但丁。而后来的各国艺术家们，也基本不敢离谱，

O-8 [英] 布莱克 但丁像 (1803年)

