

百年
畅销版

09

「彩色插图增修本」

神曲的故事

The Divine Comedy

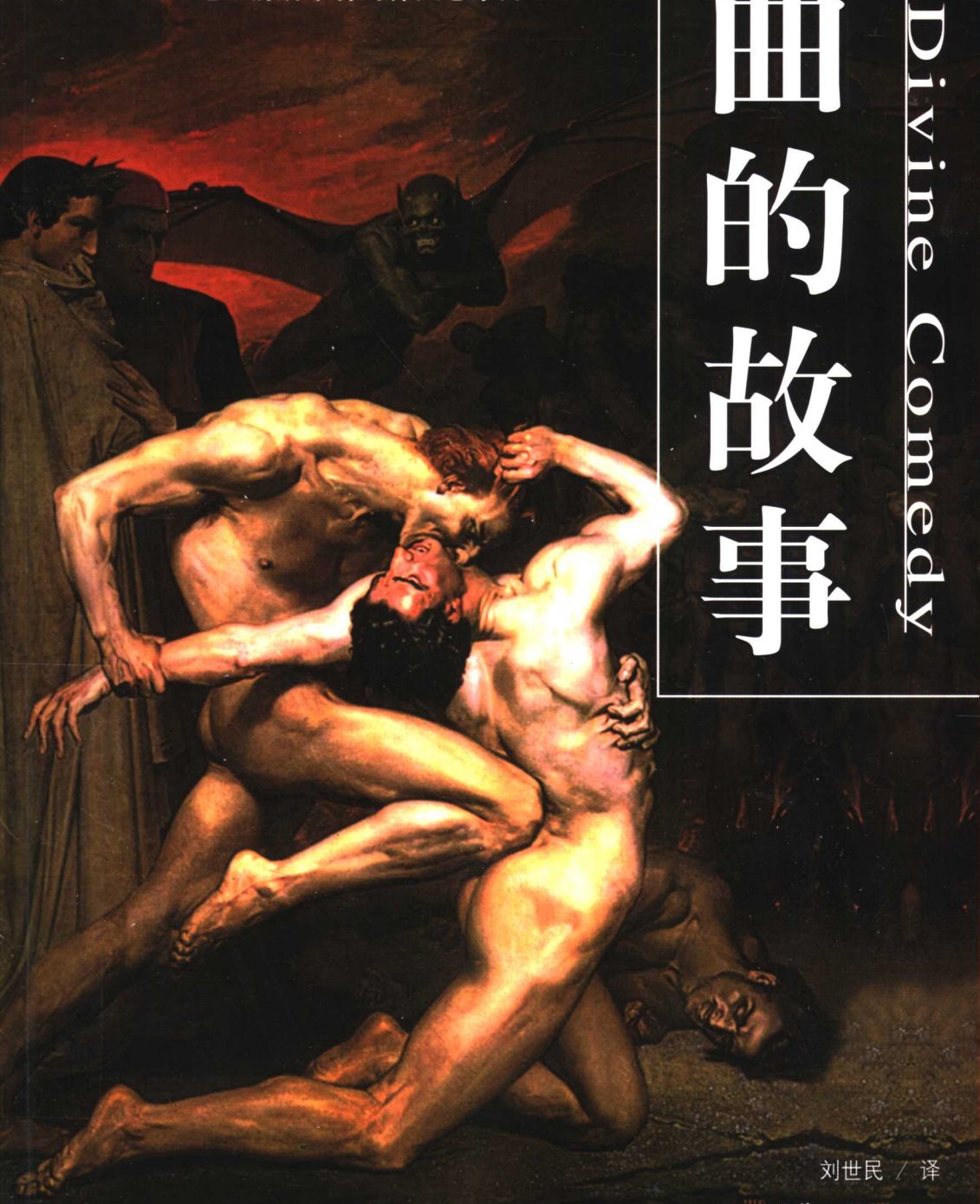
[意] 但丁 / 著

[意] 波提切利 [英] 布莱克 [法] 多雷等 / 绘

由波提切利、多雷等殿堂级绘画大师动人呈现

一部光耀百代的不朽名作

但丁上天入地、前所未有的伟大想象力

刘世民 / 译

陕西师范大学出版社

I546.23/2

2008

09

一部光耀百代的不朽名作
但丁上天入地、前所未有的伟大想象力

由波提切利、多雷等殿堂级绘画大师
动人呈现

神曲的故事

[全彩插图增修本]

[意] 但丁 / 原著

[意] 波提切利 [英] 布莱克 [法] 多雷等 / 绘

刘世民 / 译

陕西师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

神曲的故事 / (意) 但丁著; (意) 波提切利, (英) 布莱克, (法) 多雷等绘; 刘世军译. — 2 版.

— 西安: 陕西师范大学出版社, 2008.2

ISBN 978-7-5613-2696-1

I. 神… II. ①但…②波…③布…④多…⑤刘…

III. 史诗—意大利—中世纪 IV. I626.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 090203 号

图书代号 SK7N0580

项目创意 / 设计制作 / 紫圖圖書 ZIT[®]

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和
中华人民共和国著作权法保护。

本书中所有文字、图片、示意图等著作权为北京紫图图书有限公司所有。

未事先获得北京紫图图书有限公司书面许可。

本书的任何部分不得以图表、声像、电子、影印、缩拍、录音或其他任何手段进行复制和转载，
除非在一些重要的评论及文章中作简单的摘引。违者必究。

SHENQU DE GUSHI

神 曲 的 故 事

原 著	[意] 但丁
绘 者	[意] 波提切利 [英] 布莱克 [法] 多雷等
译 者	刘世军
责任编辑	周 宏
出版发行	陕西师范大学出版社
经 销	新华书店
印 刷	北京画中画印刷有限公司
版 次	2008 年 2 月第 2 版 2008 年 2 月第 1 次印刷
开 本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16
印 张	24
字 数	125 千
书 号	ISBN 978-7-5613-2696-1
定 价	68 元

如有印装质量问题, 请寄回印刷厂调换

《神曲》中的行程

15 世纪 比萨手抄本

但丁和维吉尔从北半球进入地狱大门(图中左上角),在南半球登上炼狱山,在右下角他们仰望的就是天堂的九重天;迪斯(即撒旦)在地球中心。

但丁的精神之旅

但丁的这次旅行途经地狱、炼狱，最后到达天堂。地狱是一个漏斗状阶梯结构（右下图），分为九圈，在地球中心到达顶点，各类灵魂依照罪行的轻重分别囚禁在相应的深度；然后继续穿透地球到达南半球的炼狱。炼狱是一座七层的山峰（左上图），忏悔的灵魂依照罪行被清洗的程度分别处于相应的层次，山顶就是伊甸园。然后再由山顶登上九重天，第十重天就是上帝的居处。

画面中心的主图是由15世纪意大利文艺复兴时期的艺术大师安吉利柯修士所绘的《最后的审判》，画面分为三个部分，中央是天堂，左侧是伊甸园，右侧是地狱。

炼狱山 塞耶斯 1953 年

在天堂第十重天最高天，但丁看到了圣母玛利亚，心中激起了难以言传的神圣的感情。

上帝耶稣坐在杏仁形的光环中，做出最后的裁决。

众圣徒分列两侧，圣母玛利亚和圣施洗约翰分别坐在两侧的座首。

在天堂第六重天木星天，但丁看到无数闪耀的灵魂组合成一只鹰的形状，这只鹰向但丁解释了上帝的正义的含义。

环绕在上帝周围的
天使；两个
天使吹响审
判的号角。

灵魂们在地狱中接受种种可怕的刑罚：撒旦用牙齿撕咬着可怜的灵魂。

被选中进入伊甸园的灵魂和天使们手牵着手围着圆圈舞，传达出安慰与和谐。

天使在引导灵魂进入乐园之前高兴地拥抱他们。

灵魂们的坟墓，到最后的审判日灵魂与肉体重新结合后棺盖才盖上。

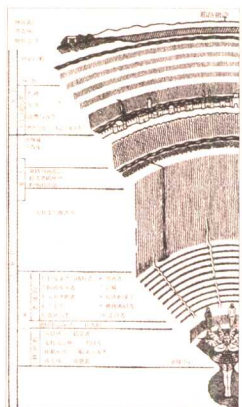
被裁决下地狱的灵魂们惊惶失措，被恶鬼们拉入地狱。

卡隆是冥河的摆渡者，死去的灵魂们经由他引渡，才能进入地狱内部。

在地獄第八圈第一谷，拉皮条者和诱奸者被长角的恶鬼狠狠地抽打，阿谀奉承者被浸在粪污中。

地狱图 塞耶斯 1949 年

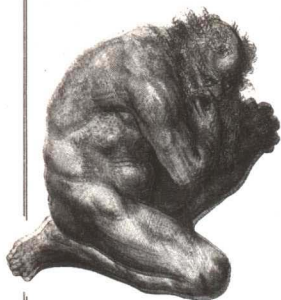
艰难的登山

西尼奥雷利
约1500年 奥维多大教堂藏

格利翁

格列莫·杰罗德 约1480年

恰科

多雷 铜版画 1868年

米诺斯

吉托索 水彩 1970年

目录

引言：绘画大师引领我们阅读不朽的《神曲》/10

地 狱 篇

- 第一章 黑森林 /14
- 第二章 阿克伦河 /21
- 第三章 地狱第一圈——林勃 /32
- 第四章 地狱第二圈 /37
- 第五章 地狱第三圈 /47
- 第六章 地狱第四圈 /51
- 第七章 地狱第五圈 /54
- 第八章 迪斯城 /62
- 第九章 地狱第六圈 /70
- 第十章 地狱第七圈，第一环 /78
- 第十一章 地狱第七圈，第三环 /88
- 第十二章 地狱第七圈，第三环 /94
- 第十三章 格利翁 /102
- 第十四章 地狱第八圈，第一谷、第三谷 /112
- 第十五章 地狱第八圈，第三谷、第四谷 /118
- 第十六章 地狱第八圈，第五谷 /124
- 第十七章 地狱第八圈，第六谷、第七谷 /134
- 第十八章 地狱第八圈，第八谷 /142
- 第十九章 地狱第八圈，第九谷、第十谷 /148
- 第二十章 地狱中心深井 /159
- 第二十一章 地狱第九圈——该隐环、
安特诺尔环、托勒密环与犹夫环 /164

炼 狱 篇

- 第一章 炼狱之外 / 188
- 第二章 炼狱山脚 / 196
- 第三章 进入炼狱 / 214
- 第四章 炼狱第一层 / 221
- 第五章 炼狱第二层 / 228
- 第六章 炼狱第三层 / 233
- 第七章 炼狱第四层 / 240
- 第八章 炼狱第五层 / 248
- 第九章 炼狱第六层 / 252
- 第十章 炼狱第七层 / 257
- 第十一章 尘世乐园 / 264

天 堂 篇

- 第一章 第一重天—月球天 / 292
- 第二章 第二重天—水星天 / 302
- 第三章 第三重天—金星天 / 305
- 第四章 第四重天—太阳天 / 310
- 第五章 第五重天—火星天 / 322
- 第六章 第六重天—木星天 / 330
- 第七章 第七重天—土星天 / 337
- 第八章 第八重天—恒星天 / 343
- 第九章 第九重天—原动天 / 360
- 第十章 最高天—天府 / 366

神的幻像

威尼斯手抄本 14 世纪晚期

露西亚带走沉睡的但丁

威廉·布莱克 水粉 1824—1827 年

但丁接受火的洗礼

威廉·布莱克 水粉 1824—1827 年
墨尔本维多利亚国家美术馆藏

狡诈的谋士们

巴特洛马·迪·福勒斯特诺
约 1420 年

绘画大师引领我们 阅读不朽的《神曲》

14世纪初，伟大的意大利诗人但丁发表了他不朽的《神曲》。在之后漫长的700年历史中，这部书不仅变成了一个国家（意大利）和一个时代（人文主义的开端）的标志，而且，其横贯诗歌、哲学、神学等诸多领域的博大与天才，在任何一个时代都散发着罕见的魅力。

其实，《神曲》的主题可以说并不复杂，它主要是探讨人类的罪与赎问题。然而，伟大的但丁早已超越了主题，他写的是一本关于中世纪所有知识的百科全书，同时包容了人类可以达到的最非凡的想像力，和最复杂、最激烈的情感。

《神曲》所创造的那些或神圣或诡异，几乎是无所不包的意象，至今仍笼罩着人类。尤其对艺术家来说，《神曲》中那些喷薄欲出的鲜活形象，更是致命的诱惑。

于是，自《神曲》问世以来，一代又一代的艺术家们，试图用视觉形象，诠释《神曲》的精神，或者，从《神曲》中，吸取丰富的想像力与灵感。

然而，《神曲》本身便是一个神秘且极其苛刻的挑选者，它只能拨动最具诗情的灵魂，只能由最具天才的艺术家进行阐释。

比如，它选择了波提切利，他创造过有史以来最完美的女性，当然也能创造地狱中最痛苦的灵魂。它也是英国诗人、画家布莱克最擅长表现的题材，他激进的革命思想与非凡的神秘才华与《神曲》的境界正可以比肩而立，于是，布莱克有关《神曲》的绘画，“在技法、幻觉体验的表现上，其创新已达无人能出其右的巅峰状态”（布莱克的传记作家安索尼·布兰特语）。

围绕《神曲》的艺术作品成千上万，本书精选的只是那些为《神曲》的视觉表现做出过最大贡献的作品。从未留名的中世纪手抄本艺人，到著名的波提切利、布莱克、多雷、罗塞蒂、古托索、巴斯金等等，这些不同时代、不同地域的艺术大师们，都从但丁的《神曲》中吸取了营养，并且以卓越的才华，为《神曲》增添了新的内容。

正是这些伟大的绘画大师，将在本书中引领我们阅读和更深地理解不朽的《神曲》。

诗人的这次上天入地的幻想旅行，可以看作是人类精神的净化过程。对于人性、社会中的各种阴暗与光明面，但丁和不同时代的艺术家们，都从各自的时代和视点出发，做出了自己的陈述和表态。本书的图释部分，对其进行了深入的揭示，并且指出它们对现代生活的意义。

由于但丁的原著是诗歌体裁，并且充满了丰富的典故与象征，这些都对具有地域、时代差异的读者构成了巨大的阅读障碍，因此，本书以平易的语言，重新完整地讲述了这次非凡的地狱——炼狱——天堂之旅。

最后，本书在绝大部分绘画作品下都附注了与之对应的《神曲》原著译诗，所采用的翻译版本选择了最能表现插图精神的著名诗人张曙光先生的译作，在此谨向张曙光先生表示感谢。即使仅仅是片段，优美的诗句与画作正好相得益彰，同时，也是为了使读者能够从“管中”以窥“全豹”——从这个意义上说，本书也是《神曲》所发出的一张邀请函，邀请读者去阅读但丁不朽的原著。

当走到我们生命旅程的中途，我发现自己在一片幽暗的森林里。(1,1-2)

地 狱 篇

荒凉的森林，浓密而难行，甚至想起
也会唤醒我的恐惧。(1,5-6)

黑森林

古托索 水彩 1970 年

黑森林

多雷 铜版画 1868 年（左页图）

但丁在《神曲》一开始把自己描绘为一个行至人生半途的一
1300 年但丁 35 岁，但丁把人的一生设定为 70 岁——迷失在一个
黑暗恐怖的森林中的人。黑森林象征着人在生命半途中的危机：
一切都变得没有意义，个体被强迫重新评估事物的真正价值。关
于这种状态但丁说，“死亡也并不比它更可怕”（1,7，指但丁《神
曲·地狱篇》第一章第 7 行，以下同）。这种低迷的心理状态，反
映在多雷的笔下，就是清晰到似可触摸的黑暗，而在古托索的笔
下，则像疯狂的树枝一样纠缠。

三野兽 锡耶纳手抄本 约1340年

这幅已经严重损坏的画，呈现出一种中世纪手抄本绘画少有的空间透视感。把中心人物的不同行为表现在不同的地方是一种传统技法。朝圣者在黑森林中醒来，然后开始攀登小山（那里同时画着太阳和月亮），遇到了3只野兽。

看哪！一只豹子，柔软而轻捷，一只披着花斑毛皮的豹子。(I.32-33)

但希望也难以阻止看到一头狮子时我感到的惊恐。(1,44-45)

三野兽

威廉·布莱克 水粉 1824—1827年 墨尔本维多利亚国家美术馆藏

野兽作为阻碍朝圣者直接攀上光明的顶峰的对立面出现，象征着人性中自我的3种心理状态。豹、狮、母狼—分别象征人性的野心、贪欲和自大—都很饥饿，并且逃避不开。意识到自己的无助，朝圣者开始退却，这时他的向导出现了。维吉尔将带领他通过“一个永恒的地方，在那里你会看见痛苦中的已往的灵魂”，然后到达一个“安于火中的灵魂们”居住的王国（1, 116, 118—119）；然后，维吉尔告诉他，一个更相称的灵魂会继续引导他。评论家密尔顿·科隆斯卡指出，对威廉·布莱克来说，但丁红色的袍子象征激情，向导的蓝袍则象征想像。布莱克的具有立体感的野兽比手抄本绘画更具有活力。

第一章 | 黑森林

事情发生在我35岁那年。

一天傍晚，我发现自己迷失在一片幽暗的森林里。我不知道自己是怎样走进这片森林的，一切的印象都很模糊，只有那一夜的恐惧—现在想来还心有余悸！

在无边的黑暗中，冰凉的野风送来可怕的叫声，我不知道自己是怎样度过那一夜的。到了天空微明的时候，我看见一座缓缓升起的小山，山巅已经披上了太阳的光辉，这使我恐惧的心理稍得平复。我略微休息了片刻，开始沿着荒凉的斜坡攀登。

突然，面前出现一只毛皮斑斓的豹子，动作柔软而轻捷。它俯望着我，停了下来。看起来它只是想拦住我的路。晨曦的光明和回升的温度给了我勇气，使我小心地绕过了它。然而一波乍平一波又起，我又看见一只饥饿的狮子。它张开血盆大口，发出的吼声使周围的空气也在颤抖。我急忙躲在它下方一棵树后，期望能逃过它的视线。有一瞬它似乎要向我扑来，然而一阵风掠过，它从我头上跑了过去。我伸手放在胸前，抚平那颗剧烈跳动的心脏，继续上路。

然而那天早晨我的运气似乎糟透了，这次我又遇见一只瘦削的母狼。她的眼睛喷着饥饿的欲火，一步步向我逼近，终于，又把我逼进了那片太阳也照不进去的黑森林。它仍旧继续逼近，看起来我很难逃离被它撕裂吞噬的厄运。

在绝望中，我的眼前出现一个模糊的人影，分不清是人是鬼。我向他叫喊起来：“救救我吧，快帮我把这只母狼赶开！”原来他就是我深深崇敬的古罗马诗人维吉尔的灵魂。他对我说：“为什么你不去攀上那座愉悦的山峰（注：维吉尔一语双关，山峰象征着灵魂的净化，所以用“愉悦的”来修饰）——所有快乐的源泉和起因，而要回到这可悯的悲惨中？”然后他又说：“要是你想离开这片荒野的话，另一条道路你必须选择。这只使你惊叫的野兽，不许任何人经过她的道路。她的本性凶残而贪婪，进食只会使她更加饥饿。她不断地和各种生灵交配并且会交配得更多，直至那只集智慧、爱与美德（注：指三位一体：智慧—圣子；爱—圣灵；美德—圣父）于一身的猎犬对她施以痛苦的死亡。”

他继续说：“所以我认为你最好跟随我，我会引导你，带你从这个地方经过永恒的地狱。在那里你会听到绝望的嚎叫，看见痛苦中的已往的灵魂，他们每个都在哀悼着第二次死亡。然后你将看到那些安于火中的灵魂（注：指炼狱中所看见的景象），因为他们希望—无论什么时候都行