

插图珍藏本

神曲的故事

畅游三界的震撼之旅 中世纪文化的百科全书

[意] 但丁/原著

[意] 波提切利 [英] 布莱克 [法] 多雷 等/绘 刘世民/译

甘肃人民美术出版社

ZIT
紫图

[插图珍藏本]

神曲的故事

畅游三界的震撼之旅
中世纪文化的百科全书

[意] 但丁/原著

[意] 波提切利 [英] 布莱克 [法] 多雷 等/绘
刘世民/译

图书在版编目(C I P)数据

神曲的故事：插图珍藏本 / (意) 但丁原著；刘世民译. — 兰州：甘肃人民美术出版社，2015.6
ISBN 978-7-5527-0364-1

I. ①神… II. ①但… ②刘… III. ①诗歌—意大利—中世纪 IV. ①I546.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第135811号

神曲的故事 [插图珍藏本]

〔意〕但丁 / 原著 刘世民 / 译

出版人：吉西平

责任编辑：余 岚

装帧设计：紫图图书 ZITU®

出版发行：甘肃人民美术出版社

地 址：兰州市读者大道568号

邮 编：730030

电 话：0931-8773114(编辑部)

0931-8773112(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网 址: <http://www.gansuart.com>

印 刷：北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本：720毫米×1000毫米 1/16

印 张：24

字 数：346千

版 次：2015年7月第1版

印 次：2015年7月第1次印刷

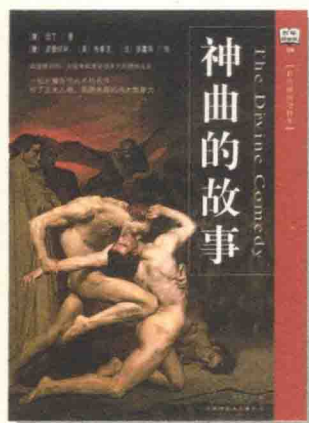
印 数：1~5 000册

书 号：ISBN 978-7-5527-0364-1

定 价：68.00元

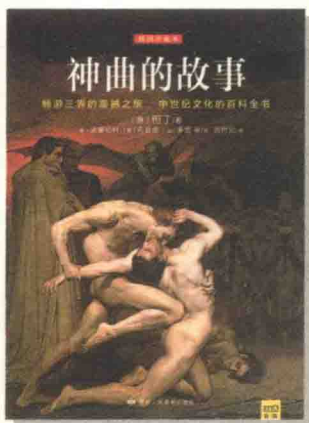
如发现印装质量问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权，并许可使用。
未经同意，不得以任何形式复制转载。

2008年 百年畅销版

“百年畅销版”可以从两个方面解读：一是从文字角度看，本书从初版至今在近百年的时间里保持了持续的畅销；二是从图版角度看，插图版形式自面世以来，受到了越来越多的人的喜爱。“百年畅销版”在版式及装饰风格上较以前都有很大的改进与提升，以期给读者带来更为舒适的阅读体验。

2015年 白金纪念版 (插图珍藏本)

自2002年起，《神曲的故事》已出版十多年，并持久畅销，深受上百万读者的喜爱。

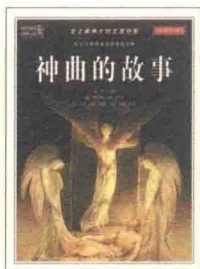
“白金纪念版”在版式上做了微调整，使全书更为精致优美，并尽量在文字上做到零错误，行文更加严谨，是对广大读者长期支持的感恩回馈！

《神曲》中的行程

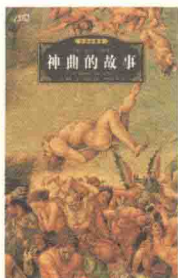
15 世纪 比萨手抄本

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十重天；迪斯（即撒旦）在地球中心。

2003年 全彩插图升级版

这个版本为《神曲的故事》的第一个彩色插图版本。这个版本的出版已经成为中国出版界一件具有划时代意义的事件——它宣告中国读者由此走入了一个“读图”的视觉盛宴时代。面市以来，一直长销不衰，它所引发的阅读潮流成为图书业的一个新趋势。

2004年 全彩插图珍藏本

顺应不同读者的需求，有了2004年密排简印全彩本的出版发行。这个价格相对低廉的版本受到普遍的欢迎。

2005年 台湾新视界版

台湾以“新视界系列”引进了《神曲的故事》繁体版，因反映极好，又陆继引进了这套经典图文系列的全部书目。

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。然后再由山顶登上第十重天，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，左侧是伊甸园，中央是天堂，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们和天使们手牵着手围着圆圈跳舞，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。

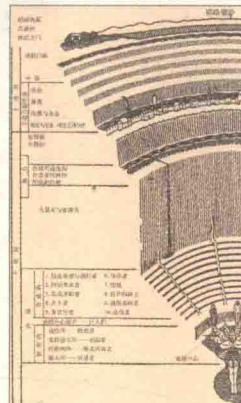
被裁决下地狱的灵魂们惊慌失措，被恶鬼们拉入地狱。

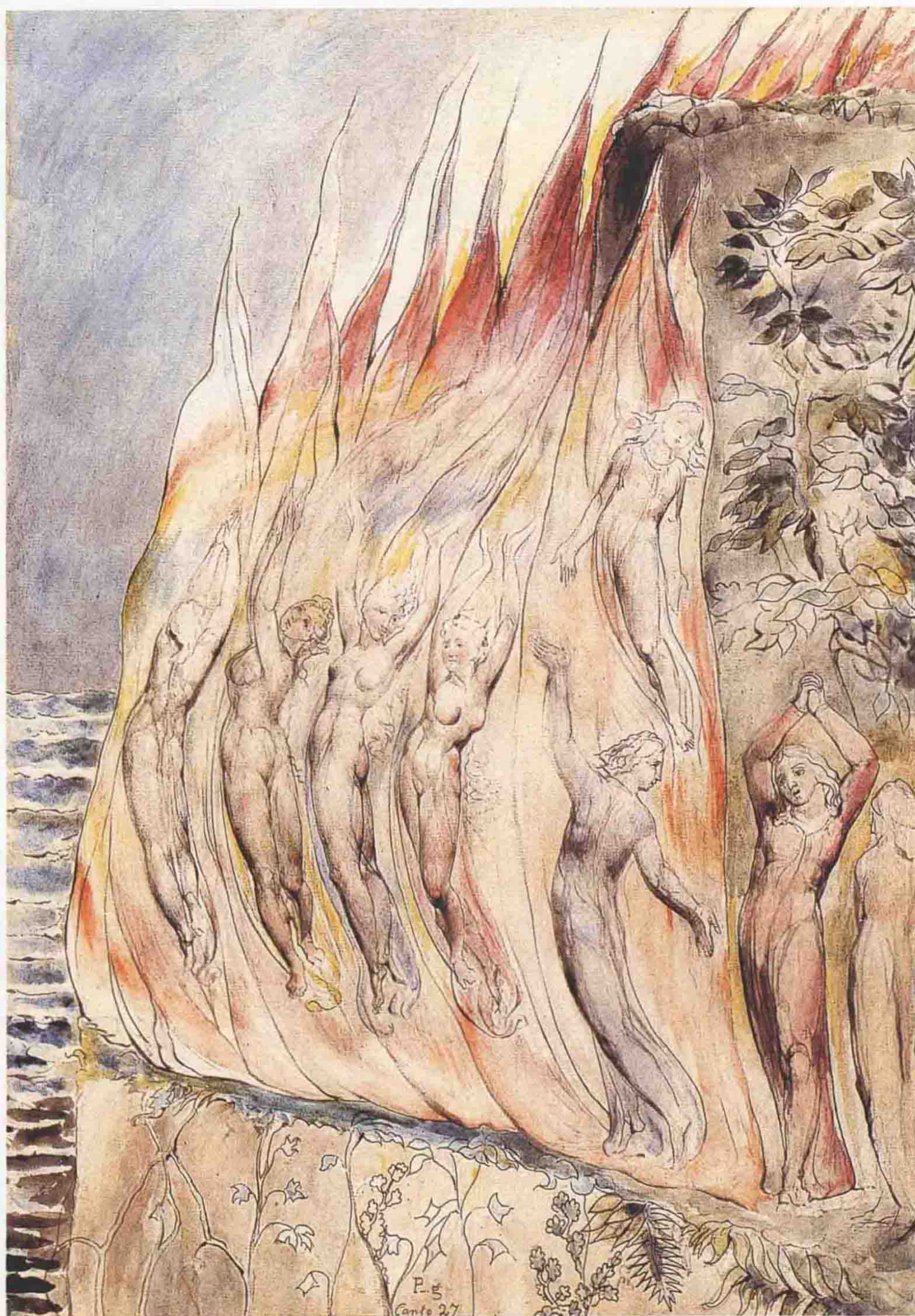
卡隆是冥河的摆渡者，死去的灵魂们经由他引渡，才能进入地狱内部。

在地狱第八圈第一谷，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。

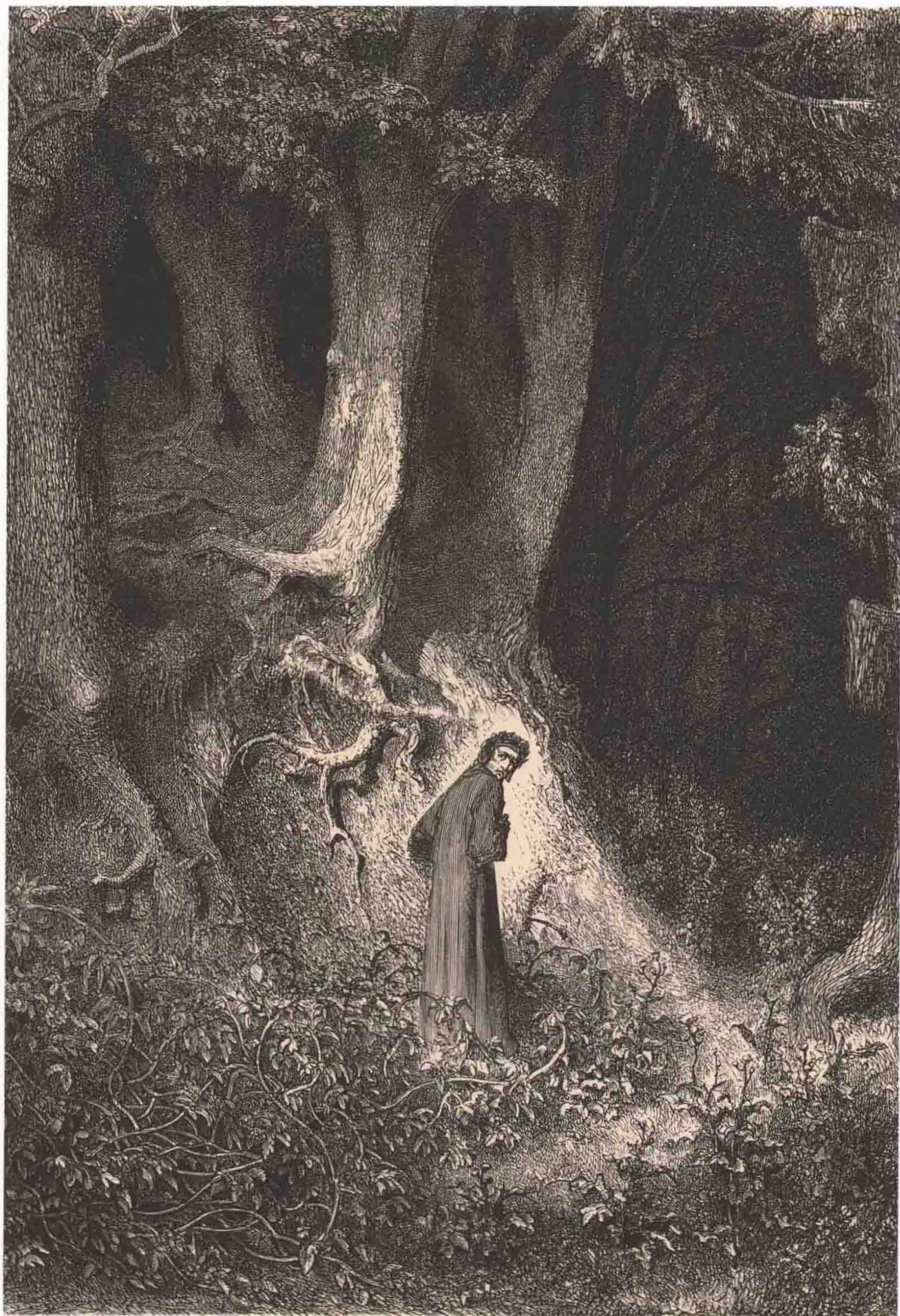

地狱图 塞耶斯 1949 年

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)

编者序

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象力，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，吸取丰富的想象力与灵感。

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。

目录

地 狱 篇

- 第一章 黑森林/3
- 第二章 阿克伦河/9
- 第三章 地狱第一圈——林勃/20
- 第四章 地狱第二圈/25
- 第五章 地狱第三圈/35
- 第六章 地狱第四圈/39
- 第七章 地狱第五圈/43
- 第八章 迪斯城/50
- 第九章 地狱第六圈/58
- 第十章 地狱第七圈，第一环/67
- 第十一章 地狱第七圈，第二环/76
- 第十二章 地狱第七圈，第三环/82
- 第十三章 格利翁/90
- 第十四章 地狱第八圈，第一谷、第二谷/101
- 第十五章 地狱第八圈，第三谷、第四谷/107
- 第十六章 地狱第八圈，第五谷/113
- 第十七章 地狱第八圈，第六谷、第七谷/122
- 第十八章 地狱第八圈，第八谷/131
- 第十九章 地狱第八圈，第九谷、第十谷/137
- 第二十章 地狱中心深井/147
- 第二十一章 地狱第九圈——该隐环、
安特诺尔环、托勒密环与犹太环/153

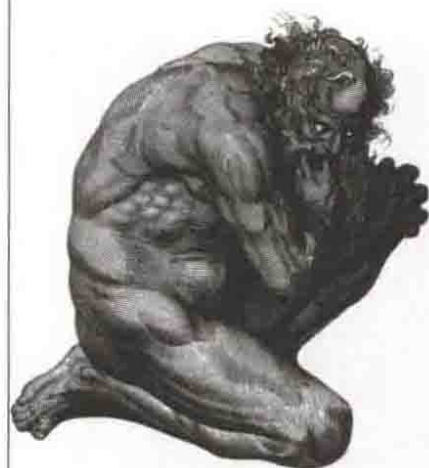
艰难的登山

西尼奥雷利
约1500年 奥维也多大教堂藏

格利翁

格列莫·杰罗德 约1480年

恰科

多雷 铜版画 1868年

米诺斯

古托索 水彩 1970年

神的幻象

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·福勒斯诺
约1420年

炼 狱 篇

- 第一章 炼狱之外/177
- 第二章 炼狱山脚/185
- 第三章 进入炼狱/203
- 第四章 炼狱第一层/209
- 第五章 炼狱第二层/217
- 第六章 炼狱第三层/221
- 第七章 炼狱第四层/229
- 第八章 炼狱第五层/237
- 第九章 炼狱第六层/241
- 第十章 炼狱第七层/245
- 第十一章 尘世乐园/253

天 堂 篇

- 第一章 第一重天——月球天/281
- 第二章 第二重天——水星天/290
- 第三章 第三重天——金星天/293
- 第四章 第四重天——太阳天/299
- 第五章 第五重天——火星天/311
- 第六章 第六重天——木星天/319
- 第七章 第七重天——土星天/325
- 第八章 第八重天——恒星天/331
- 第九章 第九重天——原动天/349
- 第十章 最高天——天府/354

地 狱 篇

荒蛮的森林，浓密而难行，甚至想起也会
唤醒我的恐惧。(I, 5-6)

黑森林

古托索 水彩 1970年

黑森林

多雷 铜版画 1868年（“名画鉴赏”第4页图）

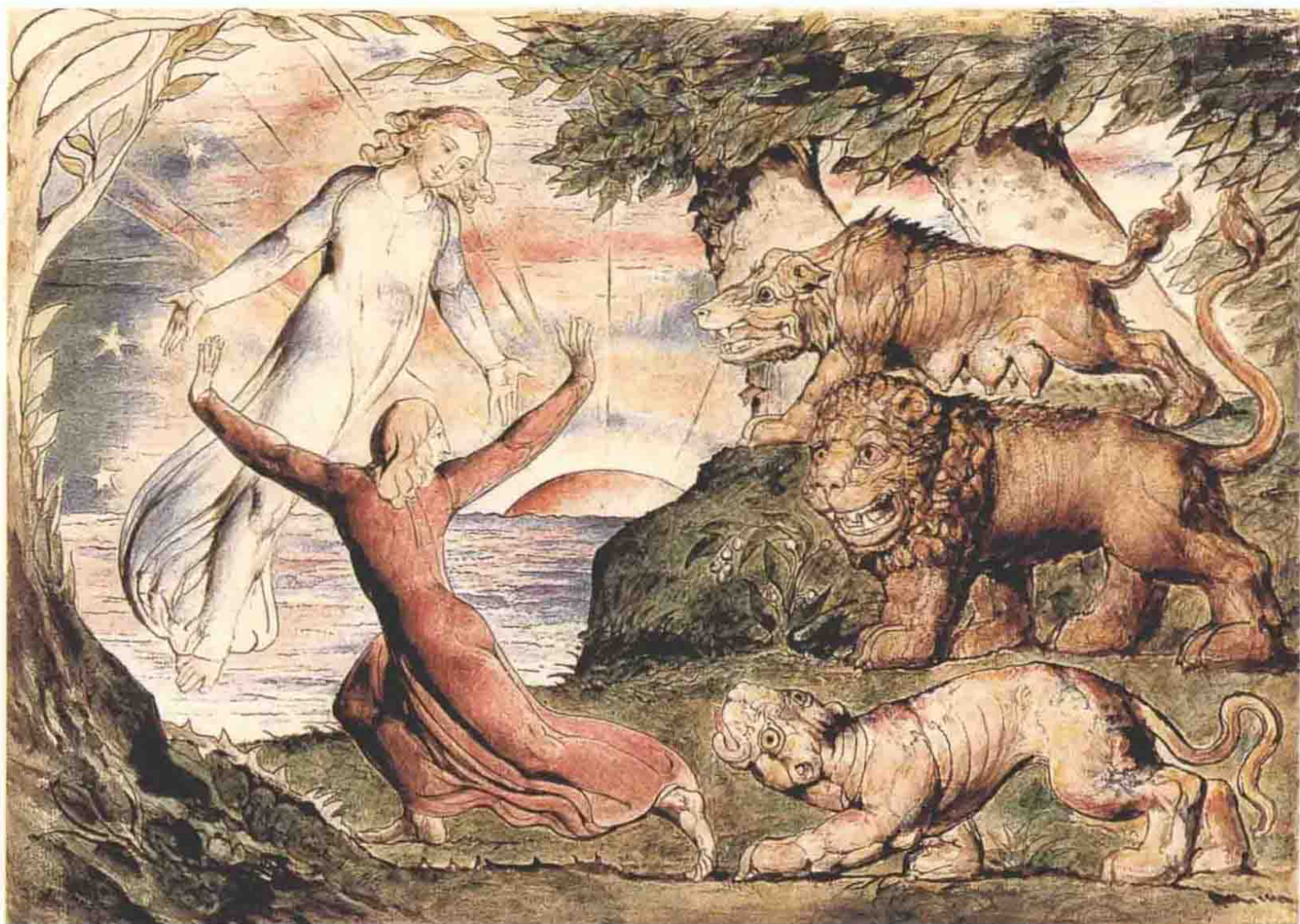
但丁在《神曲》一开始把自己描绘为一个行至人生半途的——1300年，但丁35岁，但丁把人的一生设定为70岁——迷失在一个黑暗恐怖的森林中的人。黑森林象征着人在生命半途中的危机：一切都变得没有意义，个体被强迫重新评估事物的真正价值。关于这种状态但丁说，“死亡也并不比它更可怕”（I, 7；指但丁《神曲·地狱篇》第一章第7行，以下同）。这种低迷的心理状态，反映在多雷的笔下，就是清晰到似可触摸的黑暗，而在古托索的笔下，则像疯狂的树枝一样纠缠。

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。（I, 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（I, 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象。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