

◎名家名译◎

超值白金版

29.80

世界文学经典名著文库

神曲

(意大利)但丁 著
黄文捷 译

DIVINE COMEDY

华文出版社

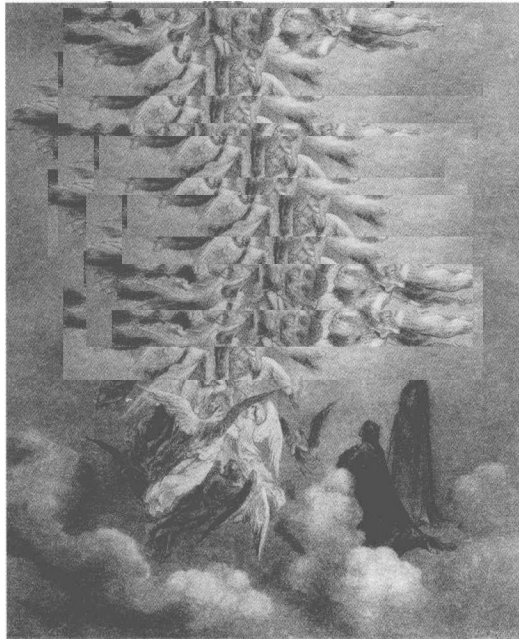

◎ 名家名译 ◎

DIVINE COMEDY

神 曲

(意大利)但丁 著
黄文捷 译

华文出版社

神 曲

前 言

比但丁晚生 77 年，和薄伽丘同时代的作家萨凯蒂，写过一部饶有兴味的《故事三百篇》，内中一则故事写道：某日，主人公走进一家铁匠铺，但见一名铁匠一面抡锤叮叮当地打铁，一面嘴里抑扬顿挫地吟诗，侧耳细听，铁匠背诵的竟是但丁《神曲》的诗句！

看来，但丁这部史诗面世之后，便在意大利不胫而走、家喻户晓了。

而《神曲》在 20 世纪初进入中国以来，便立即同文人学士们结下缘分。

近代改革派代表、学者梁启超写过一部历史剧《新罗马传奇》，把但丁作为主人公，讴歌他是革新者的先驱。

鲁迅在但丁身上看到了超越时间和空间的普遍价值，所谓“迨兵刃炮火，无不腐蚀，而但丁之声依然”。

茅盾在抗战期间奉但丁为民族坚毅精神的代表，爱国者的楷模。他把但丁和屈原比较，发现这两大诗人中间，有着“不少有趣味的类似”。

郭沫若对《神曲》另有一种浪漫的感应。他在《漂流三部曲》中信誓旦旦地表示，但丁为贝阿特丽切写了《神曲》，他定要为自己的心上人写一部长篇小说。

巴金对《神曲》的接受则颇有悲壮色彩。巴老在“文化大革命”的浩劫中被打入“牛棚”，惨遭迫害。他分明觉得，“牛棚”便是但丁笔下的“地狱”；因此，他时常背吟《神曲·地狱》的诗句，从中汲取同魑魅魍魉抗争的精神力量。

而胡适、苏曼殊、王独清、老舍、何其芳、阮章竞等人，也依据迥异的个人经历、气质和追求，各个不同地表达了对但丁的赞赏和共鸣。

今天，当我们阅读意大利唯美派大家邓南遮根据《神曲·地狱》第五歌再创作的诗剧《里米尼的佛兰切丝卡》，领略其凄清的悲切、奇丽的伤感时；当我们聆听音乐大师柴可夫斯基的幻想曲《里米尼的佛兰切丝卡》、李斯特的交响曲《但丁神曲》，体味一对忠诚于爱情的恋人令人断肠的倾诉，或感受喷涌的浪漫激情和民主精神时；当我们欣赏从中世纪直至今天千百位古今中外艺术家所作的《神曲》插图或以《神曲》为题材进行再创作的杰作，陶醉于这些丹青妙手创造的千姿百态、宏伟壮观的《神曲》艺术世界时，我们岂能抵挡得住《神曲》艺术魅力的诱惑？！我们不由得勃发出一种强烈的冲动，兴味盎然地去阅读或者再阅读博大精深、汪洋恣肆的《神曲》。

二

但丁·阿利基埃里(1265—1321)是意大利从中世纪向文艺复兴运动过渡时期最有代表性的作家、诗人，人文主义的先驱者。

但丁于 1265 年 5 月下旬诞生在佛罗伦萨。据他在《神曲》里透露，他是罗马人的后裔，高祖父卡恰圭达是个贵族，曾随神圣罗马帝国皇帝康拉德三世参加第二次十字军东征，立下战功，被封为骑士，战死在圣地。据说他的父亲当过法庭文书。但丁诞生时，家道已经中落，政治上没有什么地位，家庭经济情况恶化，实际上等同于一般市民。

但丁五六岁的时候，母亲贝拉去世；大约 18 岁的时候，父亲阿利盖里又病故。但丁孤苦伶仃，便把全部精力倾注于学习上。他勤奋攻读，得到著名大学者布鲁内托·拉蒂尼的指导，对拉丁语、修辞学、逻辑学、诗学、伦理学、哲学、神学、历史、天文、地理、音乐、绘画等，无不潜心研究。他阅读荷马、维吉尔、贺拉斯、奥维德的诗卷，接触法国骑士文学和普罗旺斯抒情诗，在智慧的海洋里汲取了丰富的养料。

但丁在修道院里旁听过一些课程。他钟爱的女子贝阿特丽切去世后，为了寻找精神寄托，思考人生，但丁认真研究古典哲学，还广泛涉猎中古神学和经院哲学。除了中世纪必读的《圣经》外，但丁攻读了亚里士多德的哲学、政治学

著作,波伊提乌斯的《哲学的慰藉》,西塞罗的《论友谊》,圣托马斯的《神学大全》。但丁博览群书,在中古文化的各个领域都获得了精深的造诣,成为一个多才多艺、学识渊博的人,为后来的政治活动、理论著述和文学创作,提供了有利的条件。

但丁从来不是书斋里的学者。他始终处在时代运动之中。他迎着历史的风暴,站在勃然兴起的市民阶级一边,进行着反对封建贵族阶级的政治斗争;同时,他又用他的笔,描绘出新旧交替时期的现实生活和政治斗争。

当时,佛罗伦萨已是意大利繁荣的金融中心、手工业中心和文化中心,在欧洲经济、文化生活中占有举足轻重的地位。另一方面,意大利在政治上又陷于分裂状态,城邦林立,形成封建割据,战乱频仍。新兴的市民阶级同封建贵族的严重斗争,集中表现为归尔弗党同吉伯林党的对立。

但丁青年时代加入归尔弗党。1289年6月,他参加了同阿雷佐城的吉伯林党作战的康帕迪诺战役。同年8月,他又参加了佛罗伦萨攻打吉伯林党盘踞的比萨的战斗。贝阿特丽切逝世以后,但丁有点心灰意冷,一度追求浪漫生活,迷失正路,但不久便正视和克服了自己的迷误,继续积极投身政治活动。

1293年,归尔弗党战胜吉伯林党之后,在佛罗伦萨建立了行会民主政体,贵族被排除在政权之外。但丁加入医药行会(可能是他从事哲学研究,同医药有点关系),先后当选人民首领特别会议和百人会议的成员。1300年,他被任命为行政官。但丁的政治生涯达到了顶点。

但丁担任行政官期间,一心建设和捍卫佛罗伦萨共和政权。当时,归尔弗党又分裂为代表贵族利益、支持教皇博尼法丘八世的黑党和代表商人利益的白党。但丁站在白党一边,但在处理黑白两党流血冲突时,他把两党首领都驱逐出境,其中包括他的诗友、白党领袖卡瓦尔坎蒂。他又顶住教会的压力,挫败了教皇干涉佛罗伦萨内政的阴谋,因此得罪了教皇。

1302年,但丁出使罗马。黑党在教皇和法国瓦洛亚家族查理亲王的支持下,夺取了佛罗伦萨政权,并随即以贪污、反对教皇和查理的罪名,革除但丁的公职,判以巨额罚金,并流放两年。但丁坚贞不屈,拒不认罪,于是同年又被判处终身流放。

为了维护自己的信念和共和国的民主,但丁度过了近20年漂泊无定的流亡生活。他周游各地,访友,讲学,也曾在维罗纳封建主巴尔托洛梅奥·德拉·斯卡拉和其他一些城邦君主的宫廷中客居。1310年,神圣罗马帝国皇帝亨利七世到意大利加冕,表示要消弭战乱,实现和平。但丁受到鼓舞,写了致意大利诸侯和人民书,并向亨利七世上书,把祖国和平与统一的希望寄托在他身上。由于教皇和封建割据势力拒不承认亨利七世的权力,亨利七世于1313年病死,但丁期待拨乱反正的愿望破灭。

流放期间,但丁亲眼看到祖国壮丽的山河,广泛接触到意大利动乱的现实和平民阶层困苦的生活,丰富了人生体验,开阔了视野,加深了爱国思想。他对意大利面临的社会政治问题,对自己肩负的揭露黑暗、唤醒人心、复兴意大利的历史使命,有了更深切的认识。他断然拒绝佛罗伦萨统治者提出的要他宣誓忏悔以取得赦免重返家园的要求。因此,1315年,他又被缺席判处死刑。

晚年,但丁定居拉维纳。1321年9月14日因病逝世。

但丁18岁时开始写诗。当时佛罗伦萨是以圭多·圭尼采利和圭多·卡瓦尔坎蒂为代表的“温柔的新体”诗派的中心。青年时代的但丁也属于这个诗派。

温柔的新体诗是对普罗旺斯抒情诗、西西里爱情诗传统的继承和突破。它抒发对崇高的爱情的强烈渴望,对诗人爱恋的女子的热烈赞美,但它不是以封建主和骑士的道德观念、趣味为基础,也不以歌颂对贵妇人的忠诚、献身精神为主题,而是从站在市民阶级营垒里的诗人切身体验的感情出发,予以细致、真切的描写。但丁在总结意大利抒情诗的发展时提出,温柔的新体诗遵循这样的原则进行创作:

当爱情激动我的时候,
我根据它在内心发出的指示写下来。

(《神曲·炼狱》第二十四歌)^①

《新生》是但丁作为温柔的新体诗人的主要创作成果,也是他抒写对贝阿特丽切爱情的作品。但丁9岁时初次遇见贝阿特丽切,她的美丽、高贵的形象深深铭刻在他的心灵里。9年后,但丁再次见到贝阿特丽切,心中涌起不可遏止的爱情。但丁写了一系列抒情诗来赞美她。1290年,贝阿特丽切染病去世,但丁悲痛万分,又写了一些诗献给心上人,寄托哀思。但丁把这31首诗用散文加以连缀,结集为《新生》。

但丁在《新生》中抒发对贝阿特丽切的纯真的爱。在诗人的笔下,贝阿特丽切这位年轻、美丽、高贵的女子,是崇高的道德力量的化身,是上帝派到人间来拯救他的灵魂的天使。这种爱是理想中的、精神的爱,带有中古时期的神秘色彩,但表达了摆脱中世纪禁欲主义、追求世俗生活、渴望情爱的情怀。但丁在诗中注重刻画人的真实的情感,把内心的感受同哲理的思考结合起来,进而从新的角度阐发爱情的本质、爱情同高贵的关系,使《新生》具有文艺复兴时期以人为本的人文主义思想的若干萌芽。

但丁不满足于中世纪爱情诗矫揉造作的手法和千篇一律的描写,渴求诗的、艺术的形象。他在《新生》中采用朴

^① 序言中引诗均为吕同六译。

实、明晰的诗体，流畅、柔美的语言，富于想象力的构思，探索人物的内心世界，展示爱情在心灵深处激起的层层波澜，具有自然、清新的诗风。《新生》体现了温柔的新体的最高成就，开文艺复兴抒情诗的先河。

流放初期，但丁写了三部理论著作。《论俗语》(1304—1305)是最早一部关于语言和诗律的专著，用拉丁文写成。但丁对意大利语言的发展作了精辟的论述，着重批判中世纪推崇拉丁文的偏见。他把意大利的方言按其特点划分为14种，阐发以佛罗伦萨方言为基础的俗语的优越性。《论俗语》为意大利民族语言和文学语言的发展奠定了理论基础。

但丁还谈及诗的语言、诗的本质、诗的题材等一系列理论问题，指出诗歌应该使用最光辉的语言，诗必须是“写得合乎韵律，讲究修辞的虚构故事”，诗应当反映“最高贵的事物”：安全、爱情、美德。

与《论俗语》几乎同时写作的《筵席》(1304—1307)，是意大利第一部用俗语写成的学术论著，打破了中世纪学术著作必须使用拉丁文的清规戒律。但丁借诠释自己的诗歌，向读者介绍古今科学文化知识，提供精神食粮，故名《筵席》。他计划写15篇论文，但只完成了4篇。

《筵席》中最具光彩的部分是关于理性、高贵的观点，但丁没有突破经院哲学的框框，认为信仰高于理性；但他强调，唯有理性，才使人区别于禽兽，唯有理性，才使人高贵，接近上帝。但丁赞颂人的伟大，指出人的高贵不在于血统和门第，而在于人的美德，只要具备人文主义思想，“人的高贵就超过天使的高贵”。这一批判封建等级观念、闪烁着人文主义曙光观点，在《神曲》中获得了进一步的发挥。

《帝制论》是一部政治论著，作于1310至1312年间。全书共三卷。第一卷论证建立帝制的必要性。第二卷论证建立帝制的使命历史地归于罗马人。第三卷指出，世间万物中唯独人既具有可消亡的肉体，又具有永恒的灵魂。

《帝制论》的重大意义在于，但丁第一次从理论上阐述了政治和宗教平等，政教分离，反对教会干涉政治的观点，向神权说提出了英勇的挑战。但丁的这一思想，对以后欧洲的宗教改革运动和资产阶级革命，都产生了深远的影响。雪莱曾把但丁尊称为“第一个宗教改革者”。

三

经过长期酝酿和构思，但丁开始创作《神曲》。《神曲》写作的准确年月难以确定，根据文学史家们的考证，大约始于1307年前后，《地狱》《炼狱》大约完成于1313年，《天堂》在但丁逝世前不久脱稿，全书创作历时十余年。

《神曲》采用中世纪文学特有的幻游形式，但丁以自己为主人公，假想他作为一名活人对冥府——死人的王国进行了一次游历。全诗分《地狱》《炼狱》《天堂》三部。

诗中叙述但丁在“人生旅程的中途”，即1300年，35岁时，迷失于一个黑暗的森林。他竭力寻找走出困境的道路，黎明时分来到一座洒满阳光的小山脚下。这是普照旅途的明灯。他正一步步朝山顶攀登，忽然三只猛兽（分别象征淫欲、强暴、贪婪的豹、狮、狼）迎面扑来。但丁高声呼救。这时，罗马诗人维吉尔出现了，他受贝阿特丽切的嘱托前来帮助但丁走出迷途，并引导他游历地狱和炼狱。

地狱形似一个上宽下窄的漏斗，共九层。第一层是候判所，生于基督之前，未能接受洗礼的古代异教徒，在这里等候上帝的审判。在其余八层，罪人的灵魂按生前所犯的罪孽（贪色、饕餮、贪婪、愤怒、信奉邪教、强暴、欺诈、背叛），分别接受不同的严酷刑罚。

炼狱（又称净界）共七级，加上净界山和地上乐园，共九层。生前犯有罪过，但程度较轻，已经悔悟的灵魂，按人类七大罪过（傲慢、忌妒、愤怒、怠惰、贪财、贪食、贪色），分别在这里修炼洗过，而后一层层升向光明和天堂。在净界山顶的地上乐园，维吉尔隐退，贝阿特丽切出现。

贝阿特丽切责备但丁迷误在罪恶的森林，希望他忏悔，并让他观看表示教会种种腐败的幻景，饮用忘川水，以遗忘过去的过失，获取新生。随后，贝阿特丽切引导但丁游历天堂九重天。这里是幸福的灵魂的归宿；他们是行善者、虔诚的教士、立功德者、哲学家和神学家、殉教者、正直的君主、修道者、基督和众天使。在九重天之上的天府，但丁得见上帝之面，但上帝的形象如电光之一闪，迅即消失，于是幻象和《神曲》也戛然而止。

《神曲》是一部充满隐喻性、象征性，同时又洋溢着鲜明的现实性、倾向性的作品。但丁借贝阿特丽切对他的谈话表示，他写作《神曲》的主旨，是“为了对万恶的社会有所裨益”，也就是说，《神曲》虽然采用了中世纪特有的幻游文学的形式，其寓意和象征在解释上常常引发颇多争议，但它的思想内涵则是异常明确的，即映照现实，启迪人心，让世人经历考验，摆脱迷误，臻于善和真，使意大利走出苦难，拨乱反正，寻得政治上、道德上复兴的道路。

但丁生活在社会变革的历史时期，作为一位“有强烈倾向的诗人”，他一心想革新政治，实现他的理想与抱负。但他痛苦地看到，他的故乡佛罗伦萨成了分裂与内讧的受害者，“祸起萧墙，戈操同室”，城市陷于党派的仇恨，虚弱无能，日益堕落：

在你所记忆的年月里，
你改变了多少次法律、钱币、官吏、风俗，
更换过多少次市政府的委员！

而意大利动乱的现实，封建主暴虐无能使生灵涂炭的情景，更令他痛心疾首：

呜呼，奴隶的意大利，
痛苦的温床，
你是暴风雨中失去舵手的孤舟，
你不复是各省的主妇，
却沉沦为娼妓！

因此，但丁比任何时候都更加迫切地希望建立中央集权的君主政体，以约束和驾驭互相敌对的城邦和封建诸侯，保障意大利成为一个统一的、富强的国家，“使世纪获得稳固的和平，使雅努斯的庙门关闭”。

当时，意大利名义上隶属神圣罗马帝国，但帝国的皇帝通常从德意志诸侯中产生，仅仅在名义上行使对意大利的统治。但丁抨击皇帝鲁道夫一世和阿尔伯特一世父子只热衷于在德国扩充势力，不来意大利行使权力，使意大利实际上陷于政治分裂状态，“帝国的花园荒芜了”。

但丁在深刻地描绘了当时的政治和社会现实后，对企图主宰基督教世界的教会，对垄断中世纪全部文化的宗教神学，给予异常严厉的揭露和批判。他进一步发挥在《帝制论》中阐述的政教分离的原则，并针对中世纪神学宣扬的“日月说”，在《神曲》里把自己的政教平等的观点形象地概括为“两个太阳说”：

造福世界的罗马，向来有
两个太阳，分别照明两条路径，
尘世的路径和上帝的路径。

这个比喻生动地说明，政权和教权是分别照耀尘世生活和精神世界的两个太阳，它们之间应当是独立平等、分工合作的关系，而不是从属、争斗的关系，更不可合而为一。而如今呢？但丁无限感慨地指出：

一个太阳把另一个熄灭，
宝剑和十字架都拿在一个人的手里。

教权入侵政权的结果，使两者互相制约、监督的职能丧失了，世界由此“遭了殃”，连教会也“跌入泥潭，玷污了自己所承担的责任”。

因此，但丁对教会肆无忌惮地干涉意大利内政，破坏国家的和平与统一的罪恶，对教会僧侣颠倒善恶，犯罪造孽的种种败行劣迹，表示了异常强烈的憎恨。他痛斥教皇、主教、教士“日夜在那里用基督的名义做着买卖”，干着买卖圣职、敲诈勒索、荒淫无度、迫害基督徒等丑恶的行为，“使世界陷入悲惨的境地”；他们沉湎于金钱的淫秽污臭之中，“到处断绝上帝赐给人民的面包”，树立了导致人民“走上邪路”的“坏榜样”。但丁指出，背弃《圣经》教义的僧侣，把圣保罗、圣彼得抛到九霄云外，把罗马教廷变为“污血的沟，垃圾的堆”，“圣殿变成了兽窟，法衣也变为装满罪恶面粉的麻袋”。

耐人寻味的是，但丁把贪婪的教皇、主教、教士置于地狱第四层接受惩罚，并把当时还在世的镇压佛罗伦萨共和政权，在意大利制造动乱和分裂，企图篡夺世俗权力的教皇博尼法丘八世预先打入地狱第八层，头脚倒栽在深穴里，接受火刑。但丁借用中世纪处置政治谋杀犯的酷刑，严厉惩罚博尼法丘八世，预言式地宣告了正义必将战胜邪恶，教会干涉世俗的局面必将结束的前景。但丁的这种愿望和情感，表达了新兴市民阶级摆脱中世纪教会束缚和宗教神学桎梏的要求。

但丁热情地歌颂现世生活的意义，认为现世生活自有本身的价值。他在《神曲》中强调人拥有“自由意志”，这是“上帝最伟大的主张”，上帝给予人类“最伟大的赠品”。他鼓励世人在现实生活中应该坚定不移地遵循理性：

你随我（按：指象征理性的诗人维吉尔）来，
任人们去议论吧，
要像竖塔一般，
任凭狂风呼啸，
塔顶都永远岿然不动。

诗中热烈歌颂历史上具有伟大理想和坚强意志的英雄豪杰，希望世人以他们为榜样，振奋精神，避开怠惰，战胜一切艰险，去创造自己的命运。在但丁看来，坐在绒垫上或者睡在被子里，是不会成名的，只能是虚度一生。

赞颂理性和自由意志，召唤对现世和斗争的兴趣，追求荣誉的思想，这是但丁作为新时代最初一位诗人的特征之一。这种以人为本，重视现实生活价值的观念，同中世纪一切归于神的思想，同宗教神学宣扬的来世主义，都是针锋相对的。

《神曲》还表露了反对中世纪的蒙昧主义、提倡文化、尊重知识的新思想。但丁称颂人的才能和智慧，对于教会排斥和否定的古典文化，他更是推崇备至。他在诗中奉荷马为“诗人之王”，亚里士多德是“哲学家的大师”，称维吉尔是

“智慧的海洋”。他热情洋溢地讴歌荷马史诗中的英雄奥德修斯在求知欲的推动下，离开家庭，抛弃个人幸福，历尽千难万险，扬帆于天涯海角去探险的事迹，并通过奥德修斯指出：

你们生来不是为了走兽一样生活，
而是为着追求美德和知识。

意大利从中世纪向近代社会过渡的历史时期的社会政治变化和精神道德情状，在《神曲》中也获得了真切、广泛的描绘。难能可贵的是，但丁对新兴市民阶级的贪图私利，追逐金钱，高利贷者的重利盘剥，对正在形成中的资本主义关系的罪恶，也有清晰而深刻的认识，并予以严厉的谴责。他指出，市民阶级暴发户充满了“骄狂傲慢和放荡无度之风”，田园式的宁静生活已一去不复返，因为：

骄傲、嫉妒和贪婪是三颗星火，
使人心燃烧起来。

但丁是新旧交替时期的伟大诗人。基督教神学观念，中世纪思想的偏见，世界观的种种矛盾，也在《神曲》中得到表现。

《神曲》中处处洋溢着对现世生活的热忱歌颂，但是但丁又把现世生活看作来世永生的准备。他揭发教会和僧侣的败行劣迹，但又不整个地反对宗教神学和教会，甚至还把宗教神学置于哲学之上，把信仰置于理性之上。例如，他把维吉尔选为他幻游地狱和炼狱的向导，隐喻理性和哲学指引人类认识邪恶的途径，而把贝阿特丽切作为游历天堂的向导，说明诗人仍然局限于信仰和神学高踞理性和哲学之上，人类只有依靠信仰和神学，才能达到至善之境的经院哲学观点。

但丁对奥德修斯远航探险的英雄业绩的描绘，是《神曲》中最光彩夺目的诗章之一，奥德修斯召唤世人追求美德和知识的话语，也已成为至理名言传留下来。而另一方面，但丁又借维吉尔之口表明理性的软弱：“谁希望用我们微弱的理性识破无穷的玄梦，那真是非愚即狂。”

《神曲》中抒写的保罗和弗兰切丝卡这对痴情恋人的悲剧性遭遇，凄楚动人，但丁因听到他们的哭诉而极度痛苦，以致昏厥。后世无数的画家、诗人、音乐家以这则故事为素材，创作出许多优秀的艺术作品。但是但丁又根据中世纪的道德标准，把这对青年恋人作为贪色的罪人，放入地狱接受惩戒。他还把苦行禁欲派始祖圣芳济各置于荣耀的天堂。但丁对中世纪禁欲主义和旧礼教既摒弃又在一定程度上认同的矛盾在这里充分体现了出来。

在对待封建君主的态度上，但丁也常常是矛盾的。他曾义愤填膺地谴责，说意大利没有一块干净的土地，“意大利所有的城市，到处充斥着暴君”。在《神曲》中，他对那不勒斯和西西里王国的国王查理一世以及法国国王腓力普四世的罪行是痛加鞭撻的。但在但丁的政治理想中，皇帝又被视为拯救陷于危难中的意大利的救星。他在《神曲》中时常提到亨利七世，认为只有这位皇帝才是能够使意大利这艘在暴风雨中漂荡的“孤舟”拨正航向，顺流而进的“舵手”，并在《神曲·天堂》里给他预先保留了一个光荣的位置。这正是在特定的历史条件下，弱小的市民阶级的软弱性、妥协性的反映。为了对抗专横恣肆的教会，最初的人文主义者不得不谋求王权的支持和保护。

《神曲》是一部达到很高的艺术境界的作品。但丁描写的地狱、炼狱和天堂，受到古典文学尤其是中世纪梦幻文学的启示和影响，如维吉尔在《埃涅阿斯记》中关于主人公由女巫引导游历阴间的描写，中世纪作家达·维罗纳的《耶路撒冷天国颂》、《巴比伦地狱诗》和德拉·利瓦的《三卷书》对罪孽的灵魂在地狱接受惩戒，天堂光明、幸福的叙述，都给但丁提供了借鉴。但《神曲》不像中世纪文学作品那样粗糙庸俗、虚无缥缈，诗人以丰富的想象力、精深的神学、哲学修养和新颖的构思，为三个境界设计了严密的结构、清晰的层次。他把地狱、炼狱、天堂各分为九层，蕴含着深邃的道德含义。在描绘不同境界时，他采用不同的色彩。地狱是惩戒罪孽的境界，色调凄幽、阴森；炼狱是悔过和希望的境界，色彩转为恬淡、宁静；天堂是至善至美的境界，笼罩在一片灿烂、辉煌之中。多层次、多色调的形象描绘，表达了诗人精辟而又抽象的哲学、神学观点，又赋予这些境界以巨大的真实性，奇而不诡，精微致深，使人如身临其境。

《神曲》堪称一座多姿多彩、形象鲜活的人物画廊。作为这部史诗的主人翁，但丁本人苦苦求索的品格和丰富复杂的精神世界，刻画得最为细微、饱满。维吉尔和贝阿特丽切这两位向导，虽然具有象征性和寓意性，但仍然各具鲜明的个性。维吉尔是导师，在对但丁的关怀和教诲中，显示出父亲般和蔼、慈祥的性格。贝阿特丽切是恋人，在对诗人的救助和鼓励中，显示出母亲般温柔、庄重的性格。但丁擅长在戏剧性的场面和行动中，以极其准确、简洁的语言，勾勒出人物外形和性格的特征。在哀怨欲绝的悲剧性氛围中，诗人描写保罗与弗兰切丝卡这对恋人对爱情忠贞不渝的品格，在阴暗、愤懑的情境中，诗人勾画教皇博尼法丘八世贪婪、欺诈的性格，无不入木三分。《神曲》中种种惊心动魄和神奇的景象，地狱形形色色的妖魔鬼怪，如吞噬幽灵的三个头的恶犬，飞翔于自杀者树林之上的人面妖鸟，长着三副不同颜色的面孔、三对庞大无比的翅膀的地狱王，满身污血、头上盘着青蛇的复仇女神，在但丁的笔下，寥寥数笔，便形象逼真、栩栩如生地勾画了出来。他们不只是高度写实的艺术形象，而且出色地烘托了地狱各个特定环境的氛围。

但丁在写人绘景时，常常喜欢采用来源于日常生活和自然界的极其通俗的比喻，产生极不寻常的艺术效果。例如，地狱里的幽灵遇见陌生来客维吉尔和但丁，惊奇地盯视着他们，好像老眼昏花的裁缝凝视针眼一样。形容枯瘦的

幽灵两眼深陷无神,好像一对宝石脱落的戒指。在魔鬼卡隆的鞭打下,幽灵从岸边跳进地狱界河的小船,好像秋天的树叶一片一片落下。

《神曲》的《地狱》、《炼狱》、《天堂》各有 33 歌,加上长诗的序曲,共 100 歌,计 14233 行。这三个境界的结构也异常匀称、严谨,共有九层。每部曲的最后一行都以“群星”一词作韵脚,彼此呼应。这种精确的结构和对称的布局,是建立于数字 3 和 10 对中世纪文化所具有的神秘的、象征的意义上的。

《神曲》的韵律形式是民间诗歌中流行的一种格律三韵句,即每三行为一节,隔行押韵,连锁循环,贯穿全诗始终。这也显示了诗人深厚的语言功力,使用韵律的技巧很成熟。

但丁摒弃中世纪文学作品习惯运用的拉丁语,采用俗语写作《神曲》,这对促进意大利民族语言的统一,对丰富意大利文学语言起了重要的作用。

凡此种种都表明但丁摆脱了中世纪文学传统的羁绊,力图用新的艺术形式表现新时代的思想内容,这使但丁成为意大利第一个民族诗人。

《神曲》的伟大历史价值在于,它以极其广阔的画面,通过对诗人幻游过程中遇到的上百个各种类型的人物的描写,反映出意大利从中世纪向近代过渡的转折时期的现实生活和各个领域发生的社会、政治变革,透露了新时代的新思想——人文主义的曙光。《神曲》对中世纪政治、哲学、科学、神学、诗歌、绘画、文化,作了艺术性的阐述和总结。因此,它不仅在思想性、艺术性上达到了时代的先进水平,是一座划时代的里程碑,而且是一部反映社会生活状况、传授知识的百科全书式的鸿篇巨制。

《神曲》原名《喜剧》,薄伽丘在《但丁传》中为了表示对诗人的崇敬,给这部作品冠以“神圣的”称谓。后来的版本便以《神圣的喜剧》为书名。中译本通称《神曲》。

吕同六

神 曲

目 录

地狱篇

第 一 首	3
第 二 首	8
第 三 首	12
第 四 首	16
第 五 首	22
第 六 首	27
第 七 首	31
第 八 首	35
第 九 首	39
第 十 首	43
第 十 一 首	48
第 十 二 首	52
第 十 三 首	57
第 十 四 首	62
第 十 五 首	67
第 十 六 首	72
第 十 七 首	76
第 十 八 首	81
第 十 九 首	86
第 二 十 首	91
第 二 十 一 首	96
第 二 十 二 首	101
第 二 十 三 首	105
第 二 十 四 首	110
第 二 十 五 首	115
第 二 十 六 首	120
第 二 十 七 首	125
第 二 十 八 首	130
第 二 十 九 首	136
第 三 十 首	141

第三十一首	146
第三十二首	151
第三十三首	157
第三十四首	163

炼狱篇

第 一 首	171
第 二 首	176
第 三 首	181
第 四 首	186
第 五 首	191
第 六 首	197
第 七 首	203
第 八 首	209
第 九 首	215
第 十 首	221
第 十 一 首	226
第 十 二 首	232
第 十 三 首	238
第 十 四 首	243
第 十 五 首	249
第 十 六 首	255
第 十 七 首	261
第 十 八 首	266
第 十 九 首	272
第 二 十 首	278
第 二 十 一 首	286
第 二 十 二 首	291
第 二 十 三 首	298
第 二 十 四 首	303
第 二 十 五 首	309
第 二 十 六 首	315
第 二 十 七 首	321
第 二 十 八 首	327
第 二 十 九 首	332
第 三 十 首	339
第 三 十 一 首	345
第 三 十 二 首	351
第 三 十 三 首	358

天堂篇

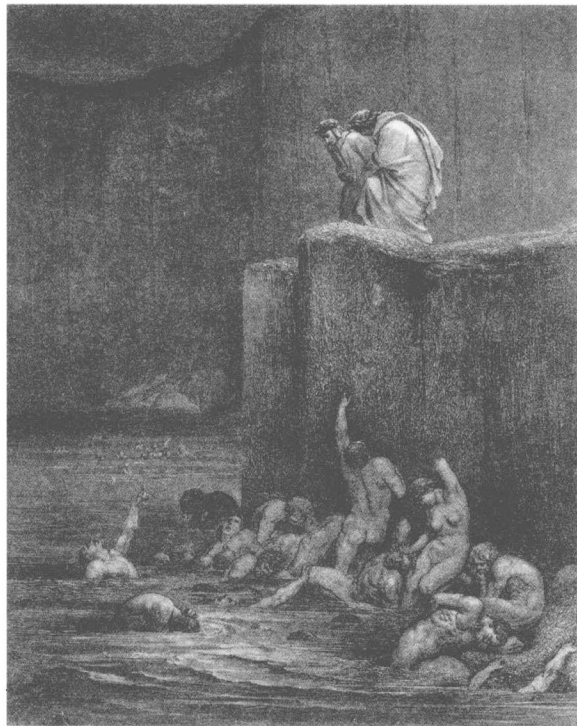
第 一 首	367
第 二 首	374
第 三 首	380
第 四 首	386
第 五 首	393
第 六 首	399

第七首	407
第八首	413
第九首	421
第十首	429
第十一首	437
第十二首	444
第十三首	452
第十四首	458
第十五首	464
第十六首	470
第十七首	478
第十八首	484
第十九首	490
第二十首	496
第二十一首	502
第二十二首	508
第二十三首	514
第二十四首	519
第二十五首	525
第二十六首	531
第二十七首	537
第二十八首	543
第二十九首	549
第三十首	555
第三十一首	561
第三十二首	567
第三十三首	573
后记一：略谈但丁《神曲》版本的由来与发展	579
后记二：我译《神曲》	582

神 曲

地 狱 篇

第一首^①

森林(1~12)
 阳光照耀下的山丘(13~30)
 三头猛兽(31~60)
 维吉尔(61~99)
 猎犬(100~111)
 冥界之行(112~136)

森林

我走过我们人生的一半旅程^②，
 却又步入一片幽暗的森林^③，
 3 这是因为我迷失了正确的路径。
 啊！这森林是多么原始，多么险恶，多么举步维艰！
 道出这景象又是多么困难！
 6 现在想起也仍会毛骨悚然，
 尽管这痛苦的煎熬不如丧命那么悲惨；
 但是要谈到我在那里如何逢凶化吉而脱险^④，
 9 我还要说一说我在那里对其他事物的亲眼所见。
 我无法说明我是如何步入其中，
 我当时是那样睡眠蒙眬，
 12 竟然抛弃正路，不知何去何从。

阳光照耀下的山丘

我随后来到一个山丘脚下^⑤，
 那森林所在的山谷曾令我心惊胆怕，
 15 这时山谷却已临近边崖；
 我举目向上一望，
 山脊已披上那星球射出的万道霞光^⑥，
 18 正是那星球把行人送上大道康庄。
 这时我的恐惧才稍稍平静下来，
 而在我战战兢兢地度过的那一夜，
 21 这恐惧则一直搅得我心潮澎湃。
 犹如一个人吁吁气喘，
 逃出大海，游到岸边，
 24 掉过头去，凝视那巨浪冲天^⑦，
 我也正是这样惊魂未定，
 我转过身去，回顾那关隘似的森林，
 27 正是这关隘从未让人从那里逃生。
 随后我稍微休息一下疲惫的身体，
 重新上路，攀登那荒凉的山脊，
 30 而立得最稳的脚总是放得最低的那一只^⑧。

三头猛兽

看！几乎在山丘开始陡起之处，
 一头身躯轻巧、矫健异常的豹子蓦地蹿出^⑨，
 33 它浑身上下，被五彩斑斓的毛皮裹住；
 它在我面前不肯离去，
 甚而想把我的去路拦阻，
 36 我多次扭转身躯，想走回头路。
 这时正是早晨的开始^⑩，
 太阳正与众星辰冉冉升起^⑪，

39 从神灵的爱最初推动这些美丽的东西运转时起，
 这群星就与太阳寸步不离；
 这拂晓的时光，这温和的节气^②，
 42 令我心中充满希冀，
 对这头皮色斑斓的猛兽也望而不惧；
 但是，我又看到有一头狮子向我走来，
 45 这却不能不令我感到惊骇。
 这狮子似乎要向我进攻，
 它昂着头，饿得发疯，
 48 空气也仿佛吓得索索抖动。
 接着又来了一头母狼，
 它瘦骨嶙峋，像是满抱种种贪婪欲望，
 51 它曾使多少人遭受祸殃^③，
 一见它，我就不禁心惊胆寒，
 像是有一块重石压在心田，
 54 登上山峰的希望也随之烟消云散。
 犹如一个一心只图赢钱的赌徒，
 时运不济，却使他一输再输，
 57 他心中悲苦万分，不住流涕痛哭^④；
 这猛兽也同样令我忐忑不宁，
 它一步一步地向我逼近，
 60 把我逼回到森林，那里连太阳也变得悄然无声^⑤。

维吉尔

我又陷入那低洼的地方，
 这时有一个人在定睛向我张望^⑥，
 63 他仿佛经过长久的缄默，几乎发不出声响^⑦。
 我见他伫立在荒凉的山地，
 便向他叫道：“你是真人还是鬼魑？
 66 不管你是什么，请可怜可怜我^⑧！”
 他答道：“我不是活人，但过去是，
 我的父母祖籍伦巴第^⑨，
 69 他们俩都以曼图亚为出生地。
 我出生在恺撒时代，可惜我生得太迟^⑩；
 明君奥古斯都当政时，我在罗马度日^⑪，
 72 那个时代正充斥着冒牌、伪装的神祇^⑫。
 我是个诗人，我曾把一位义士歌颂，
 他是安奇塞斯^⑬的儿子，只因雄伟的伊利昂城被焚，
 75 他才逃离了特洛伊城^⑭。
 但是，你又为何返回这痛苦的深渊，
 为何不攀登那明媚的高山^⑮？
 78 而这高山正是一切幸福的来由和开端。”
 “那么你就是那位维吉尔，
 那涌现出滔滔不绝的动人诗句的泉源？”
 81 我向他答道，不禁满面羞惭。
 “啊！众诗人的光荣和明灯啊！
 我曾长期拜读你的诗作，
 84 对你的无限爱戴也曾使我遍寻你的著说。
 你是我的恩师，我的楷模，
 我从你那里学到那优美的风格，
 87 它使我得以声名显赫。
 你看那头猛兽，它迫使我退后，
 著名的智者啊！请救我逃出它那血盆大口，
 90 它使我的血管和脉搏都在不断颤抖。”

“倘若你想从这蛮荒的地界脱身，
你就该另寻其他路径，”
93 他答道，他看出我泪珠滚滚；
“这头野兽曾吓得你大声呼救，
它不会让任何行人从它眼前溜走，
96 它要阻挡他的去路，甚而把他吞入血盆大口。
它本性就是如此凶恶，如此狠毒，
它的贪婪欲望从来不会得到满足，
99 它在饱餐后会感到比在饱餐前更加饥肠辘辘。”

猎犬

许多动物都与它为婚，这情况将来会更甚^⑤，
但是猎犬终会来临^⑥，
102 会叫它痛苦万分，丧失性命。
这猎犬食用的不是土地和钱财，
它据以为生的是：智慧、美德和仁爱，
105 它的诞生地在菲尔特罗与菲尔特罗之间的那片地带^⑦。
它会拯救那不幸的意大利，
圣女卡米拉、欧吕阿鲁斯、图尔努斯和尼苏斯^⑧，
108 都曾为这片衰败的国土而负伤捐躯。
猎犬会把母狼从一座座城市中赶出，
直到把它赶回阴曹地府，
111 原先把这畜生放出地府的正是嫉妒^⑨。”

冥界之行

因此，我为你的安全着想，
我认为你最好跟随我，我来做你的导向，
114 我把你带出此地，前往永恒之邦^⑩。
你在那里将会听到绝望的惨叫，
将会看到远古的幽灵在受煎熬^⑪，
117 他们都在为要求第二次死而不断呼号^⑫；
你还会看到有些鬼魂甘愿在火中受苦^⑬，
因为他们希望有朝一日
120 前往与享受天国之福的灵魂为伍。
倘若你有心升上天去瞻望这些灵魂，
有一个魂灵则在这方面比我更能胜任^⑭，
123 届时我将离去，让你与她同行；
因为坐镇天府的那位皇帝^⑮
不愿让我进入他统治的福地，
126 这正是由于我生前曾违抗过他的法律^⑯。
他威震寰宇，统辖天国；
天国正是他的都城，有他那崇高的宝座：
129 啊！能被擢升到天国的人真是幸福难得！”
于是，我对他说：“诗人啊！我请求你，
以你不曾见识过的上帝名义，
132 帮我逃出这是非和受苦之地^⑰，
把我带你方才所说的那个地方去，
让我能目睹圣彼得之门^⑱，
135 看一看你所说的如此悲惨的幽魂。”
于是他起步动身，我则在他身后紧跟。

注释

①《神曲》全诗共分三部诗篇(Cantica)，即《地狱篇》《炼狱篇》和《天堂篇》。《地狱篇》有诗歌(Canto)34首，其他两篇各有33首，全诗总计100首。《地狱篇》的第一首诗歌，实际上是全诗的“序诗”，该篇本身的真正“序诗”，是第二首。

- ②人生的“一半旅程”系指 35 岁。其依据是《旧约·诗篇》第 90 节第 10 句,其中说上帝“赐给人七十年的寿命”。但丁在其另一部著作《筵席》(Convivio)第 4 篇第 23 节第 6~10 句段中曾写道:“尘世上人的生命可以比作一扇拱门,许多人认为,拱门的顶端相当于三十岁至三十四岁之间,但我认为,把这顶端看成三十五岁则更理所当然。”但丁的这句诗,写他即将开始遨游地狱,可能受到《旧约·以赛亚书》第 38 章第 10 句(“我正当盛年,竟然快要离开人世”)的启发。一般注释家认为,但丁大约生于 1265 年,其地狱之行可能是在 1300 年,亦即正当他 35 岁的时候;日期约是在“神圣的星期五”(复活节前的星期五,即耶稣受难日)的晚上,即 4 月 8 日的晚上,或是按传统说法,集亚当的创造、耶稣被孕育和耶稣受难于一日的 3 月 25 日的晚上。
- ③“幽暗的森林”据一般注释家分析,有双重含义:一是象征人世间的错误和歧途,二是隐喻当时意大利社会的混乱状态,而这种状态主要是教会的腐败堕落和皇权的软弱无力造成的,这正反映了但丁的政治观点。
- ④“逢凶化吉而脱险”指但丁陷入歧途之后,得到上天派遣的罗马诗人维吉尔(Virgilio,公元前 70—前 19)的救援。“其他事物”指下面但丁路遇三头猛兽威胁。维吉尔对但丁在文学上的成长,特别是对《神曲》的撰写,影响很大;《神曲》大量引用了维吉尔的名著《埃涅阿斯记》(Eneide)的内容。
- ⑤“山丘”与“森林”相对,指在上天保佑下走向幸福之途。
- ⑥“星球”指太阳。依据中世纪盛行的托勒密天文学体系(Sistema tolemaico),太阳是围绕地球而转动的。这里则隐喻上帝。
- ⑦这是《神曲》中第一个用生活细节的描绘形容诗中情景的比喻。
- ⑧此句寓意费解,古今注释家争议颇多。从字面上看,是描述登山步伐:即当向上迈出一只脚时,总要把立在下面的另一只脚放稳。14 世纪的薄伽丘(Boccaccio,1313—1375,)和本维努托(Benvenuto)都持这种看法,本维努托说:“当一个人登山时,那只放在下面的脚总是要承受登山人的全部体重。”但 13 世纪的大阿尔贝托(Alberto Magno,1193—1280)则认为,“立得最稳”的脚应是“左脚”,“左脚”代表着尘世间的七情六欲,它干扰着“登山者”的行为,不能配合象征理性的右脚。当代注释家萨佩纽(Sapegno)认为,此句说明但丁行路还是不轻便、不稳定的,隐喻他“对达到实现美德的境地还把握不大”。译者认为,萨佩纽的看法有一定道理,但丁运用左右两脚在登山时轮番地放低、立稳、承受体重作用的运动规律,说明寻求天国幸福不像平地行走那样容易,即通往天国之路不是坦途。
- ⑨“豹子”隐喻肉欲,与随后出现的“狮子”和“母狼”一起象征着三重障碍和三种罪恶(“狮子”象征狂傲,“母狼”象征贪婪)。近代评论家也有把豹子解释为象征嫉妒的。据 1285 年一份文献记载,当时佛罗伦萨市政府曾有一个关闭一头豹子的笼子,但丁可能看到过。有关三头猛兽的想法可能出自《旧约·耶利米书》第 5 章第 6 句:“有狮子要从森林出来杀害他们,豺狼从荒野出来毁灭他们,豹子也虎视眈眈,瞪着他们的城邑,无论谁从城中出来,都要被撕裂。”
- ⑩中世纪计算白昼时间系从日出算起(早 6 时许),直至日落(约 18 时),然后则开始计算夜晚时间。因此,豹子出现的时间约在凌晨。
- ⑪古代,特别是中世纪,一般认为,上帝造物是在春季,而且首先是创造星辰;这时,太阳位于黄道星座的白羊宫,恰值春分。
- ⑫但丁之行始自春分,又在凌晨,因此,但丁认为,时间和节气都对他十分有利。
- ⑬如前所注,母狼象征贪婪,在但丁看来,这是最危险的。此说来自《新约·提摩太前书》第 6 章第 10 句,即圣保罗说,“贪财乃是万恶之根”。当代注释家雷吉奥(Reggio)分析说,但丁认为,“贪婪是佛罗伦萨和意大利的一切祸害的根源,是教会腐败的起因,是妨碍世间伸张正义的障碍”,而正因为当时缺少“一位能约束和制止贪欲的皇帝”,“才无法实现和平和伸张正义”。但丁的这一政治思想在他的著作《帝制论》(De Monarchia)中曾有明确阐述。
- ⑭萨佩纽认为,这并不是一个“真正的比喻”,“倒莫如说,它是间接描述人物的心态,即他一心指望能爬到 altezza(山峰),后来则发现自己的希望归于泯灭,因而失望得垂头丧气”。
- ⑮这是从声音的角度来描绘太阳,注释家雷吉奥说,这是一个“大胆的比喻”,“把视觉和听觉加以掉换”,其含义显然是指森林中看不到太阳。
- ⑯此人为维吉尔,实际上为维吉尔的鬼魂,在诗中象征理性和哲学,负有上天赋予他指引但丁遨游地狱和炼狱、走向尘世幸福的使命,其寓意是:人要依靠理性和哲学,才能克服自身的错误和罪恶,走上自新之路。
- ⑰此处原文为 fioco,即指声音哑,几乎发不出声。但古今注释家对该词的真正含义有不同的解释,主要有如下几种:一是说维吉尔沉默太久,以致连话都说不出来了;二是说森林中光线很暗,维吉尔轮廓不清;三是说维吉尔长期沉默不语,因而其形象在世人的心目中变得模糊了,即有被人淡忘之意(当代注释家帕利亚罗 Paliaro);四是说维吉尔作为理性的化身,其“理性的呼声在有罪过的人的心灵中曾长期缄默,这时才开始重新苏醒,要以建议拯救对方,但仍难以令对方听到”(萨佩纽)。
- ⑱“可怜”一词的原文为拉丁文 miserere,是礼拜仪式的习惯用语。
- ⑲“伦巴第”(形容词 lombardo 或名词 Lombardia),为中世纪说法,出自“隆哥巴迪”(Longobardi)一词,指居住在意大利北部波河流域一带的日耳曼居民;但丁时代,则是指意大利北部接近今伦巴第大区(Lombardia),亦即包括部分威尼托大区(Veneto)和部分艾米利亚大区(Emilia)一带地方的居民,往往也指“意大利人”,特别是阿尔卑斯山以北的意大利人。今天的伦巴第大区,在维吉尔时代,属阿尔卑斯山内高卢地区(Gallia Cisalpina);雷吉奥指出,维吉尔用了这个与其时代不合的词,是《神曲》中一个“著名的与年代不符的写法”。
- ⑳维吉尔出生在安德斯镇(Andes),即今皮埃托莱镇(Pietole),年代为公元前 70 年。“在恺撒时代”原文用拉丁文 sub Julio;Julio 即 Giulio,为恺撒的名字(有的版本把 Julio 印成 Iulio)。维吉尔诞生时,朱利奥·恺撒(Giulio Cesare,公元前 100—前 44)尚未成就大业;恺撒于公元前 44 年遇刺身亡时,维吉尔才 26 岁,也未来得及得到恺撒生前赏识,故有“余生也晚”之叹。
- ㉑“奥古斯都”(Augusto,公元前 63—14),为罗马帝国第一位皇帝,全名为奥古斯都·卡尤·恺撒·屋大维(Augusto Caio Cesare Ottaviano),“奥古斯都”系元老院和罗马人民因其功勋卓著、人品高尚而献给他的称号,意谓神圣、崇高。为恺撒的姐姐的外孙,被恺撒立为继承人。恺撒死后,完成帝业,文治武功卓著,对维吉尔甚为器重。
- ㉒指当时尚无基督教,因而异教盛行(维吉尔死于公元前 19 年,耶稣尚未诞生)。
- ㉓“安奇塞斯儿子”指埃涅阿斯(Enea),维吉尔于《埃涅阿斯记》中记载了他的传说。埃涅阿斯原系希腊神话中的一个英雄人物,是特洛伊(Troia)人安奇塞斯(Anchise)与爱神维纳斯(Venere)所生的儿子。特洛伊城被攻陷后,他背负着老父,手携幼子阿斯卡尼阿斯(Ascanio,或名“尤路斯”Julo),偕同妻子克雷乌萨(Creusa)逃进城来,当夜,与妻子失散。他与老父、幼子乘舟前往厄皮鲁