

Art and Literature

艺术中的 经典文学形象 与故事

[意] 弗兰切斯卡·佩莱格里诺 著
[意] 费代里科·皮波莱蒂
李依菀 译

艺
术
馆

华中科技大学出版社
http://www.hustp.com

有书至美
BOOK IS BEAUTY

*Art and
Literature*

艺术中的
经典文学形象
与故事

[意] 弗兰切斯卡·佩莱格里诺 著
[意] 费代里科·皮波莱蒂
李依臻 译

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>
中国·武汉

 有书至美
BOOK & BEAUTY

图书在版编目(CIP)数据

艺术中的经典文学形象与故事 / (意) 弗兰切斯卡·佩莱格里诺 (Francesca Pellegrino),
(意) 费代里科·皮波莱蒂 (Federico Poletti) 著; 李依臻译. — 武汉: 华中科技大学出版社,
2019.10

(艺术馆)

ISBN 978-7-5680-5415-7

I. ①艺… II. ①弗… ②费… ③李… III. ①艺术史—世界—通俗读物 IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第154374号

© 2003 Mondadori Electa S.p.A., Milano - Italia

© 2019 for this book in Simplified Chinese language - Huazhong University of Science and Technology Press

Published by arrangement with Atlantica S.p.A.

Original Title: Episodi e personaggi della letteratura

Text by Francesca Pellegrino and Federico Poletti

Graphic Project: Anna Piccarreta

Cover by Huazhong University of Science and Technology Press

No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, properties, with the exception of Publisher's own name or trade name, without prior written approval of the Agent.

简体中文版由 Mondadori Electa S.p.A. 通过 Atlantica S.p.A. 授权华中科技大学出版社有限责任公司在中华人民共和国境内(不包括香港、澳门和台湾地区)出版、发行。

湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2019-168 号

艺术中的经典文学形象与故事

[意] 弗兰切斯卡·佩莱格里诺 著

[意] 费代里科·皮波莱蒂

李依臻 译

Yishu zhong de Jingdian Wenxue Xingxiang yu Gushi

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话: (027) 81321913

北京有书至美文化传媒有限公司

(010) 67326910-6023

出版人: 阮海洪

责任编辑: 莽昱 李鑫

内文排版: 北京博逸文化传播有限公司

责任监印: 徐露 郑红红

封面设计: 唐棣

制 作: 北京博逸文化传播有限公司

印 刷: 艺堂印刷(天津)有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 12

字 数: 150千字

版 次: 2019年10月第1版第1次印刷

定 价: 98.00元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

Art and Literature

艺术中的
经典文学形象
与故事

目录

6 序言

9 经典之作

253 文坛巨匠

311 文学主题的横向比较

378 总索引

382 画家索引

Art and Literature

艺术中的
经典文学形象
与故事

*Art and
Literature*

艺术中的
经典文学形象
与故事

[意] 弗兰切斯卡·佩莱格里诺 著
[意] 费代里科·皮波莱蒂
李依臻 译

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>
中国·武汉

 有书至美
BOOK & BEAUTY

目录

6 序言

9 经典之作

311 文学主题的横向比较

253 文坛巨匠

378 总索引

382 画家索引

序言

艺术家从文学作品中取材的现象，证明文学的魅力早已渗入艺术殿堂。严谨练达的遣词造句，激情洋溢的台词念白，时常激发艺术家的灵感和想象，于是惟妙惟肖、栩栩如生的场景画面就此诞生。每当谈论文学名作的众多艺术演绎时，我们便发现，伊塔洛·卡尔维诺（Italo Calvino）在《新千年文学备忘录》的第四讲“形象”中表达的观点永不过时。卡尔维诺喜欢将古典希腊文与拉丁文名著拿来比较，这些作品具有精巧和谐的韵律和令人叹服的想象力，能够营造出电影般的视觉效果。试举一例，在奥维德的《变形记》中，每一行诗之于卡尔维诺都是“胶片的定格……一帧帧流动的视觉冲击”。除此，从词源学上考虑，拉丁语的“textus”有双重含义，即文章结构（tessuto）和文本（testo）。也就是说，它既可以指故事脉络，即从混乱的辞藻中理出故事的经纬，让文字变成图画；也可指故事情节，即赋予空洞的框架以灵魂。

翻阅本书的各个章节，读者必会发

现，在历史上的各个阶段，艺术家们用各不相同的技巧手段，呈现或解读了全世界的文学作品。本书从三个方面（经典之作、文坛巨匠、文学主题的横向比较）出发，沿着从中世纪到19世纪早期的时间脉络，解读艺术与文学之间的互动关系。在浪漫主义时期和20世纪，艺术流派百花齐放，名作佳作数量之多值得大书特书。因此，本卷书的前两章以坐拥无尽艺术宝藏的但丁开头，再以前浪漫主义文学代表歌德结尾。在第一部分里，我们探讨的是围绕文学名作创作的艺术作品。这一章的内容最为丰富，我们会发现，文学作品在艺术化的过程中，会经历多多少少的复杂现象。在第二章中，读者会看到，文豪们的肖像亦别有洞天。我们挑选的肖像，要么描绘了作家动人的生平故事，要么融合了作家作品中蕴含的意象和寓意。最后，第三部分，讲的是横跨时间与空间、常见于艺术作品中的文学主题。主题下的内容复杂多样，互补互足，对文学和艺术两方都大有裨益。

在探索世界名著改编的艺术作品时，我们需要注意几个特点，这就好比在浩瀚的海洋上手握指南针，毕竟这些艺术作品有时十分复杂，有时相对于原著来说，又简单易懂得多。

首先，请读者知悉，文学作品与它相应的艺术作品之间隔着一段时差，就好像消化文字的思想和风格需要一段时间一样。我们会在这里看到一个分水岭：那些符合时代口味的作品，会被同时代的艺术界迅速接纳；而那些先锋性的重要作品，只能被无限期的延后。

其次，我们要注意到艺术作品的呈现方式。文学题材的艺术作品通常描绘的是故事的高潮，但我们也在无数作品中发现了原文中并未叙述的桥段，画面中的人物和情节只具有相应的象征寓意。此外，一些艺术作品意欲填补原著中的缺憾，在被大众接受的基础上，进行戏剧加工。

图画凭借自身的优势，能够表现出一些文字力所不及的场面，比如追忆往昔、感念过去，等等。

在艺术作品中，有两种常见的、相互排斥的表现手法。一种是以深沉的寓意和夸张的表现烘托场面的宏大，这类艺术作品通常改编自宗教题材的文学作品。另一种则想要“驯化”原著，以简单明了的方式，呈现平易近人的场景。

烦请各位读者耐着性子再听我讲几句。文学题材的艺术作品，没必要与原著作者的构思和意图完全一致，甚至它所呈现出来的东西可能是原著中次要的或潜藏的一面。有时，艺术家们着意捕捉文章中潜藏的情节，放大人物身上情绪化的、非理性的一面。但也有相反的例子，有些艺术家喜欢将戏剧化的情节“正常化”，给迸发的热情降降温。

总而言之，在这卷书中我们全方位、首创性地为读者剖析了文学题材的艺术作品，使读者了解到除了书籍插画，围绕文学作品还诞生了不少绘画、公共纪念性建筑和日常生活用品；并且，我们提供了一条快速而有效的途径，挖掘文学作品被埋没的巨大魅力，使读者拥有品鉴和享受文艺之美的能力。

CONCO
LVMI
MAIOR

经典之作

神曲

地狱篇
密林中的但丁
地狱中的但丁与维吉尔
保罗与弗兰切斯卡
乌哥利诺伯爵
炼狱篇
皮娅·迪·多洛梅
天堂篇

新生

胜利
爱之胜利
贞洁之胜利

十日谈

吉丝梦达的故事
奇莫内的故事
纳达乔的故事
格里塞尔达的故事
《十日谈》中的其他故事
薄伽丘的其他作品
寻爱绮梦
比武篇；奥尔甫斯
七日谈
高卢的阿玛迪斯

热恋的罗兰

疯狂的罗兰
安洁莉卡
安洁莉卡与海妖
安洁莉卡与麦多罗
癫狂的罗兰
《疯狂的罗兰》中的其他
诗篇

被解放的耶路撒冷

牧民中的艾米尼亚
克洛琳达
里纳尔多和阿尔米达
艾米尼亚与谭克雷第
《被解放的耶路撒冷》中
的其他诗篇
阿敏塔
罗密欧与朱丽叶
仲夏夜之梦
哈姆雷特
奥菲利亚
奥赛罗
李尔王
麦克白
莎士比亚的其他作品

忠诚的牧羊人

格拉妮姐
阿多尼斯
贝尔多多，贝尔多迪诺
和卡卡赛诺
堂吉诃德
失乐园
故事诗；寓言诗
贵人迷；无病呻吟
昂朵马格；费德尔
贺拉斯
拉达密斯陀与泽诺比亚
格列佛游记
尼尔斯·克里姆的地下
历险
帕梅拉；克拉丽莎
感伤旅行
乞丐歌剧
夺发记；爱洛伊丝致阿
伯拉多
汤姆·奥桑特
莱诺勒
我相集
阿尔菲耶里的悲剧作品
保罗与维吉妮
纳切兹人、阿达拉与勒内
柯琳娜；论德意志
铁手骑士盖兹·冯·贝尔力
希杰、魔王与浮士德

◀弗朗西斯科·弗利尼 (Francesco Furini),
《绘画女神与诗歌女神》(La Pittura e la Poesia)
(局部图), 1626年, 佛罗伦萨, 皮蒂宫, 帕拉提
纳美术馆

《神曲》(Divina Commedia) 是意大利文学的奠基之作，以此为题的肖像画数不胜数，佳作频出，描绘对象主要为三部曲中前两部的人物和场景。

神曲

作者

但丁·阿利吉耶里
(1265—1321年)

原标题

Commedia (喜剧)
广为流传的标题《神曲》(Divina Commedia) 由乔瓦尼·薄伽丘取拟。

语言

通俗意大利语

文学类别与结构

宗教自传长诗，分为三部分(三部曲)，在结构上采用十一音节三韵句格律。《地狱篇》包含三十四首诗，《炼狱篇》包含三十三首诗，《天堂篇》包含三十三首诗。

流传

在形象艺术领域，《神曲》中的诗篇备受艺术家青睐。首先，14世纪至20世纪，以《神曲》为题的艺术作品逐渐从袖珍画过渡至书画刻印；其次，在绘画与雕刻界，尤以19世纪的浪漫主义者为其。

《神曲》拥有无穷无尽的艺术魅力，书页间夹杂的插画堪称精美绝伦，托生其上的绘画作品主旨广博而含义深刻，亦不乏动人传神的雕塑作品。

至于入画的诗篇，其选择是十分广泛的。首先，作品是作家的象征性表达，其根植的形象表现领域与采用的品种多样，因此作品的呈现也是千变万化。这样看来，我们要重拾那些已经束之高阁的技艺，诸如新哥特式风格以及19世纪宗教风格的复兴，典型代表即玻璃花窗。再者，即多数情况，作者一般会选择集体记忆中印象深刻的章节和人物作为描绘对象。它们有可能是发生在凡尘俗世之中的某某事件，通过但丁之笔呈现而出，再加之历史重塑，为浪漫主义画作提供灵感；又或是与

但丁的恳切交谈，此为绘画刻印领域的广泛题材，亦贴近原文，最后，还有可能是时间模糊的抽象主题，赋以高度象征性意味，以单一人物表现某种寓意，格外受雕塑师喜爱。

◀朱塞佩·贝尔蒂尼与彭贝·贝尔蒂尼
(Giuseppe e Pompeo Bertini),
《但丁的凯旋》(Trionfo di Dante),
1865年，彩色玻璃花窗，米兰，波
尔迪·佩佐利博物馆

画的上面、下面以及侧面皆为诗中所述但丁的形象。画上的三联分别对应了《神曲》的三部分。中间一联描绘的是《炼狱篇》的场景。

上方的一联，即三个尖头的冕状画框中呈现的是《天堂篇》的场景。

这幅画有意向新哥特式三联画靠拢，宝座上的但丁凯旋而归，正是19世纪历史循环主义的典型肖像画作品。

下方一联类似于祭台装饰屏上的绘画，展示了《地狱篇》的情景。

画作中央的但丁正循着迸发的灵感创作神曲，他身下的宝座以贝缇丽彩（Beatrice）的棺槨为基。

棺槨的正面雕刻着《新生》中描述的哀悼图。背景中佛罗伦萨城的标志性建筑物依稀可辨。

▲卡尔·沃格尔·冯·沃格斯坦（Carl Vogel von Vogelstein），
《但丁与〈神曲〉十篇》（*Dante e dieciepisodidella "Divina Commedia"*），1844年，佛罗伦萨，皮蒂宫