第二节 但丁 与《神曲》

一、生平与创作

但丁·亚里盖利

(1265-1321)

- 1、 受业于拉丁尼

2、 爱恋贝雅特丽齐

抒情诗集《新生》

风格清新、 自然，代表了流行于意大利的“温柔的清新体”诗派的最高成就。

3、政治生涯

教皇 皇帝

资产阶级 封建贵族

归尔夫党 吉伯林党

白党 黑党

二、但丁的美学思想和诗学理论

阅读：

《致斯加拉达亲王书》

《论俗语》

《飨宴》

《神曲》

参考：

《但丁的美学和诗学思想》一文

三、《神曲》分析

（一）基本内容

包括三部：《地狱》、《炼狱》、《天堂》，共 100 首歌；

长诗采用中世纪特有的梦幻形式，以自述体描述诗人但丁神游三界的情景；

《地狱》中的第一歌为整部作品的序曲，是对全诗内容的高度概括。

走廊：骑墙派

1、异教徒

2、贪色者

3、贪食者

4、挥霍者、吝啬者

5、易怒者

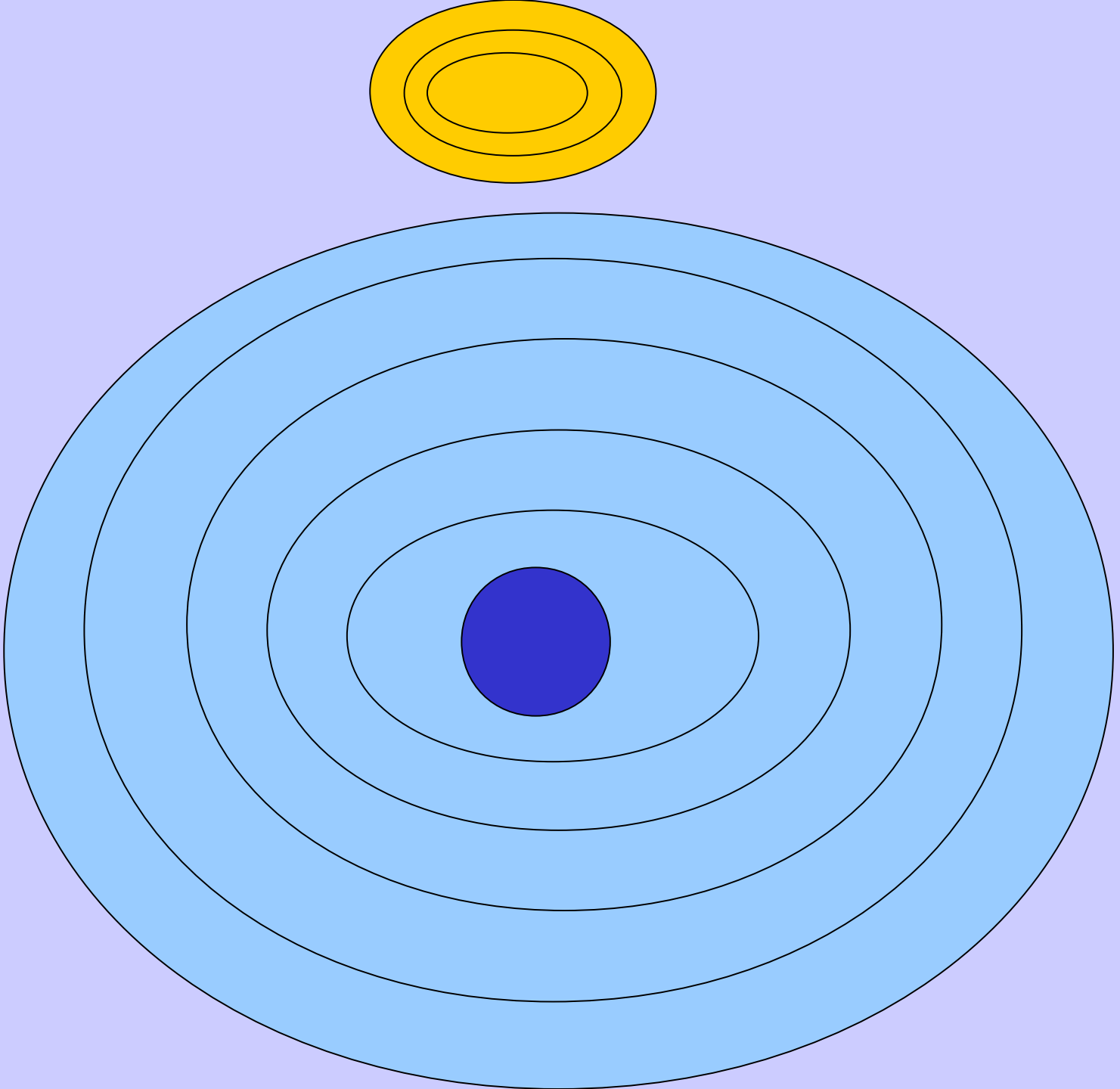
6、邪教徒

7、施暴者

8、欺诈者

9 叛逆者

贪色
贪食
贪财
惰
怒
妒
骄



（二）意蕴

恩格斯在《共产党宣言》的1893年意大利文版序言中指出：

“封建的中世纪的结束和现代资本主义开端，是以一位大人物为标志的。这位大人物就是意大利人但丁，他是中世纪的最后一位诗人，同时又是新时代的最初一位诗人。”

1、从横向结构看

（1）地狱：

地狱展现了人性之各种各样的恶，以及行恶者的灾难，体现了天国审判和人间审判的完美结合：

一方面但丁以上帝的名义进行宣判；

另一方面但丁又是按照自己的善恶标准，对人世间的一切恶人进行审判。

教皇尼可洛三世：

你是否想知道，我何以对你
是如此重要，因而才使你跑下这悬崖陡壁，
你该知道，我生前曾身着尊贵的法衣。
我确实是母熊的儿子，
我是如此贪婪成性，
想让小熊们也能青云直上，
在人世我把钱财放进口袋，
在这里则是把我自己打入恶囊。

但丁：
你就呆在那里吧，这使你得到应有的惩罚
你就好好的看守那来路不正的金钱，
它曾令你胆大包天，要造查理的反。
若不是对你曾在快乐的人世
执掌的权柄的尊重
阻止我对你冒犯，
我本会使用更加严厉的语言；
因为你的贪婪使世风日下，凄惨不堪，
把好人踩在足下，把恶人捧上了天。

在听到我的老师历数
古代英雄美人的名字以后
我心中生出怜悯
仿佛又迷惑起来。

我因怜悯而昏厥，
似乎我将濒临于死亡。
我倒下，如同一个尸首一样。

（2）炼狱：

炼狱是通往个人完美的痛苦道路，象征人的磨难和自新的过程。

- 但丁对炼狱的描述体现了赎罪意识与升华意识的融合：
- 一方面强调人的灵魂改造是一个痛苦的过程，要靠自我苦修；
- 另一方面提出要靠人自身的努力来改造人性的思想。

骄傲者身受重压，
不能抬头；
嫉妒者被铁丝网锁眼，
不能睁视；
善怒者受到烟熏，
怠惰者终日奔走不停；
贪婪浪费者伏地哀泣，
口腹之徒忍饥耐渴；
好色之徒在烈火中洗涤身心。

（3）天堂：

- 天堂展现了人性之间各种各样的美德，以及操守美德者的幸福。
- 但丁对天堂的描绘既有宗教神秘色彩，也闪现着现实的光辉：
- 一方面反映美、善、爱与上帝一体的观念；
- 另一方面寄寓了作为一位政治家的政治理想。

- 我看到了三个圈环，三个圈环
- 有三种不同的颜色，一个容积；
- 第一个圈环仿佛为第二个所反映，
- 如彩虹为彩虹所反映，第三个象是
- 相等地从这两者里面发出的一片火光。
- 哦，但是这种言语跟我的构思比较，
- 是多么薄弱无力！跟我看到的相比，
- 这种言语还不仅是微不足道而已。
- 哦，只存在于你自身中的永恒的光啊，
- 你只是把爱和微笑转向自身，
- 你为自己所领悟，你领悟自己！

- 那个在你里面显现出来的圈环，
- 仿佛只是为反射的光所形成的，
- 当我用我的眼睛稍加注视的时候，
- 我似乎看到用它自己的彩色，
- 在它本身上，绘成了我们人的面貌，
- 因此我就用全部的眼光注视。
- 如同一个几何学家用了全力，
- 要把圆形画成面积一样的正方形，
- 绞尽脑汁，也找不到他缺少的原理；

- 我对于那新出现的景象也象那样；
- 我愿意知道那形象如何同那圈环
- 相符合，它如何定居在那里面：
- 但是我的翅膀不能作这个飞翔；
- 只是一阵闪光掠过我的心灵，
- 我心中的意志就得到了实现。
- 要达到那崇高的幻想，我力不胜任；
- 但是我的欲望和意志已象
- 均匀地转动的轮子般被爱推动———
- 爱也推动那太阳和其他的星辰。

2、从纵向结构看

- 《神曲》是写但丁在罗马诗人维吉尔与恋人贝雅特丽齐的引导下，游历地狱、炼狱和天堂的过程。在这里，但丁向我们勾勒了一个在基督教文化背景中个人精神得救的崭新模式：

  即由被动性和途径的外在性，转为主动性和个体性。

- 天堂之路＝人智＋爱

  维吉尔象征“人智”

  贝雅特丽齐象征“信仰和
- “爱”有多重含义:

  A、个人的情爱

  B、宗教式的爱

  C、博大之爱

我的弗罗伦萨呀！
雅典和斯巴达
虽然创造了古代的法则和文明，
但在生活艺术方面，
同你比较起来，
就再也不值一顾。
你的组织多么精妙，
好比十月里织成的锦绣。

唉，奴隶般的意大利，
你哀痛之逆旅，
你这暴风雨中没有舵手的孤舟，
你已不是各郡共尊的女王，
而成了一个娼妓。

3、结论

（1）《神曲》虽写亡灵的“境遇”，但总的着眼点却在现实人生，其基本主题是弃恶从善。但丁要为拯救意大利，拯救人类指明途径。

- 但丁在《致斯加拉达亲王书》中谈到了创作《神曲》的目的：“全书的目的就是要使生活在这一世界的人们摆脱悲惨的境地，把他们引导到幸福的境地。”

（2）《神曲》对两希文化的合流作了一次杰出的尝试，体现了希伯莱文化和希腊文化的融合。

	希伯莱文化↓	希腊文化↓
地狱：	天国审判	人间审判
炼狱：	赎罪意识	升华意识

- 但丁是中世纪最后一位诗人：

  因为《神曲》是中世纪社会生活和文化知识的百科全书。

- 但丁是新时代最初一位诗人：

  因为《神曲》肯定现世生活的意义，反对中世纪蒙昧主义，体现出人文主义理想；

  还因为西方近代文学史就是一部两希文化的合流与碰撞史，而但丁做了最初的尝试。

（三）艺术成就

- 1、结构严密、均衡、完整
- 以 3 和 10 作为基数来安排情节结构

  100 歌：

  序曲
- 地狱—— 33 歌—— 9 层

  炼狱—— 33 歌—— 9 层

  天堂—— 33 歌—— 9 重天 + 天府 =10 层

2、采用梦幻象征的手法

3、意象生动丰富，色彩富于变化

4、开创了使用意大利民族语言写作的先例

（四）《神曲》的两重性

1、思想内容方面

（1）在对待宗教的态度上，但丁无情地揭露批判贪婪、虚伪和满怀世俗野心的教会、教皇和教士；但他并不否定基督教，而是歌颂上帝，美化圣徒。

（2）在政治思想方面，但丁渴望祖国的和平统一，但他把希望寄托在神圣罗马帝国皇帝身上。

（3）在对待人的情感与理性问题上，但丁从人文主义观念出发，热情赞美人的才智和自由意志，肯定世俗的爱情；但他也承认理性的局限性，同时，没有摆脱中世纪的道德标准。

2、艺术手法方面

（1）采用中世纪文学流行的象征手法和梦幻形式，

带有一定的神秘色彩。

（2）也具有新的文学因素

A、浪漫主义与现实主义巧妙结合

B、运用民族语言创作

C、除了基督教题材，还交织着异教故事、神话、

传说，显示出世俗性特点。

（五）《神曲》国内外研究综述

参阅论文：

1、肖锦龙：《从〈神曲〉研究看新时期外国 文学研究的方法论》，《华东师范大学学报》 2007 年第 3 期。

2、雒庆娇：《国内〈神曲〉研究综述》，《河西学院学报》 2005 年第 3 期。

3、雒庆娇：《批评视角与国外的〈神曲〉研究》，《甘肃联合大学学报》 2006 年第 4 期。