

印度

艺术与文化

World Art & Culture

◎ 世界艺术与文化丛书

精彩

Indian

简·宾格汉姆 著

郭嘉 译

精彩，无处不在……

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

World Art & Culture

○ 世界艺术与文化丛书

精彩

印度
艺术与文化
Indian

简·宾格汉姆 著
郭 嘉 译

精彩, 无处不在.....

图书在版编目(CIP)数据

精彩·印度艺术与文化 / (英) 宾格汉姆著; 郭嘉译.

—天津: 天津教育出版社, 2009.1

(世界艺术与文化丛书)

ISBN 978-7-5309-5426-3

I. 精... II. ①宾... ②郭... III. ①艺术—概况—印度 ②文化—概况—印度

IV. J135.1 G135.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 155327 号

Indian Art & Culture by Jane Bingham © Harcourt Education Ltd 2004

Translated by Tianjin Education Press from the Original English language version.

All rights reserved.

天津市版权局著作权合同登记

图字: 02-2008-11 号

精彩·印度艺术与文化

著 / [英] 简·宾格汉姆

译 / 郭 嘉

选题策划 / 袁 颖 刘 香

责任编辑 / 曾 萱

装帧设计 / 郭亚非

出 版 人 肖占鹏

出版发行 天津教育出版社

天津市和平区西康路 35 号 邮政编码 300051

<http://www.tjeph.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 山东新华印刷厂德州厂

版 次 2009 年 1 月第 1 版

印 次 2009 年 1 月第 1 次印刷

规 格 16 开 (787×1092 毫米)

字 数 30 千字

印 张 4

定 价 16.00 元

Contents

目录

004 概说印度

011 建筑

018 壁画与装饰艺术

021 石雕

024 金属制品和珠宝首饰

028 绘画

030 纺织品

036 陶瓷

042 木雕

045 音乐

047 舞蹈、戏剧和电影

050 小说与写作

052 丰富多彩的手工艺品

055 跨文化交流

▶ 概说印度

印度以及其邻国巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国和斯里兰卡这片广袤的土地通常被人们称为“印度次大陆”。它们相互比邻，延伸至海，形成了一个三角地带，即印度半岛。半岛内地貌多样：跨越北部的是白雪皑皑的喜马拉雅山脉，它被称作世界最高的屋脊；西北部是贫瘠的塔尔沙漠，而历史悠久的印度河和恒河流淌过的土地却平坦而肥沃。印度的中部是海拔高、岩石遍地的德干高原，沿着高原的边缘一路都是树木繁茂的丘陵。印度半岛的南端和斯里兰卡岛上还有热带树林和绵延的沙滩。

◆ 这幅地图显示的是现代印度的位置所在。印度次大陆的文化深刻影响着印度及其邻国，如巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国和斯里兰卡。

◆艺术在印度随处可见。这幅图上，我们可以看到两位身披五彩曼纱的女子正透过精心装饰的院门往屋内窥视。如此众多的印度传统工艺能保留下来应归功于20世纪初的印度领袖圣雄甘地。他深信村庄的手工艺者对印度的独立运动将起到至关重要的作用。

生活百态

印度半岛上居住着10亿多人口，但是居民的生活方式却大相径庭。在高高喜马拉雅山脉，农民居住在闭塞的山中村落里。游牧者带着自己的山羊和骆驼在塔尔沙漠中游弋。南印度半岛的农民在山丘上种植茶树，临海的居民则靠捕鱼为生。而在树木浓密的地区，人们还过着与世隔绝的群居生活。

现今，很多印度人已经在城市居住，希望能够在里面找到份好工作。但是，有四分之三的印度人依然居住在农村。印度的乡村仍在延续数百年以来的生活方式，人们依旧忙于制作传统的工艺品。

宗教和信仰

在印度人的生活中，宗教至关重要。四种宗教——印度教、佛教、耆那教和锡克教皆起源于印度。每种宗教都有自己的建筑、节日和仪式。印度的艺术家创作了很多表现宗教人物和故事的作品。

艺术风格的多样化

在印度，鲜艳的色彩和美丽的图案随处可见——从穿着华美织物、带着精致珠宝的妇女，到屋里屋外都精心装饰的居所和庙宇。每一个村庄都有自己的手工艺者，无论是音乐、诗歌还是舞蹈，都有众多风格多样的传统形式。

本书探索了印度艺术的多个方面，如雕刻、纺织和金属制品，并考察了这些行业的个体手工艺者。通过对印度次大陆上众多艺术样品的考察，展现了形形色色、丰富多彩的印度艺术。

远古文明

印度的历史可以一直追溯到 5000 年以前。公元前 3500 年，开始有农民在印度河流域居住，并逐渐地在印度河两岸修建起城市和乡镇。哈拉帕和摩亨朱达罗就是其中规划得非常合理的两座城市，城市内修建了下水道系统、公众浴池和用于储存谷物的巨大粮仓。而且，每一座城市都拥有自己的石匠和陶工。

◆ 这个牛拉水车的陶土模型，是印度河流域的陶匠在大约四千年前制作的。

公元前 3500 年

农民开始在印度河流域居住。

公元前 2500 年

在印度河流域修建起乡镇和城市。

公元前 1500 年

雅利安人抵达印度，印度教兴起。

公元前 500 年

佛教和耆那教兴起。

雅利安人的到来

印度河流域的文明持续了一千多年,但在公元前 1500 年左右,一个名为“雅利安人”的部落来到印度北部。逐渐地,他们的足迹遍布全国,并为这片土地带来了新的生活方式。雅利安人根据各人工种的不同把人分为不同的群体,这种方式被称为“种姓制度”,至今种姓制度在印度的很多地方还依稀可见。雅利安人崇拜众神,并为他们唱赞歌。数年之后这些赞歌被记载在《吠陀经》中。这些经卷奠定了当今印度四大宗教之一——印度教的基础。

佛教的起源

古印度也是佛教的起源地。在大约公元前 500 年,一位名叫乔达摩·悉达多的印度王子离开了自己的宫殿,开始像圣人一样生活。世人尊称他为“佛”,他教导人们放弃自己的财产,努力追求平静的境界,这就是我们所称的“涅槃”。在接下来的 300 年里,佛教在印度盛行开来,并最终在遥远的东方国度广为流传。佛教徒们相信六世轮回,并用大量的时间来进行冥想。

公元前 321 年

孔雀王朝建立。

公元前 185 年

孔雀王朝瓦解。

320 年

笈多王朝兴起。

535 年

笈多王朝结束。

◆图中的石雕佛像位于阿旃陀,其形态优雅,雕刻于公元 6 世纪左右的笈多王朝时期。

耆那教的兴起

在佛教发展的同时,另外一位伟大的传教士开始传播耆那教。耆那教徒在印度各地修建了很多僧侣院和庙宇,在印度,耆那教至今还有数百万的追随者。和印度教一样,耆那教崇拜众多男神和女神。他们坚信所有的暴力都是错误的,所有生命万物都是神圣的——他们甚至努力避免伤害昆虫。

孔雀王朝和笈多王朝

在大约公元前 320 年,一位名叫旃陀罗笈多·孔雀的勇士建立了一个伟大的帝国,即延续了 100 多年的孔雀王朝。孔雀王朝最著名的帝王为阿育王。在他统治期间,修建了许多石头圆顶的佛塔。

◆ 这一彩绘木雕是由 18 世纪的印度工匠雕刻的,表现的是一只老虎正在嚼食一名英国士兵。

711 年

阿拉伯人入侵印度,伊斯兰教开始在印度传播。

866 年

朱罗王朝兴起。

1206 年

在德里,苏丹的统治开始。

1336 年

维查耶纳伽尔王国兴起。

在阿育王的和平统治结束之后,印度北部遭到数次入侵。320年,一个被称作“笈多”的家族开始统治印度。笈多帝国以其美丽的壁画和石雕闻名。这一时期,古典的印度音乐和舞蹈得到了发展,诗人兼剧作家迦梨陀娑用他的作品赞美着爱情和自然。

苏丹王朝和莫卧儿帝国

在8世纪的时候,来自北方的阿拉伯大军入侵印度,一些阿拉伯人开始在印度定居。随后,在1206年,一位名叫艾伯克的土耳其大将军宣布自己是德里的苏丹王。苏丹王朝统治印度北部长达300多年,并且在那里大兴土木修建堡垒、城堡和清真寺。

1526年,随着莫卧儿的入侵,北部苏丹王朝的统治宣告终结,伟大的莫卧儿帝国建立起来,该帝国的统治一直持续到1857年。历代莫卧儿帝国的帝王们花费巨资修筑华丽的宫殿,还修建了大量的清真寺。诗人、学者、艺术家和音乐家均是宫廷的座上客。

与英国的贸易往来

16世纪,欧洲商人蜂拥来到印度,他们在这里购买丝绸、香料、棉花和茶叶,并在印度全国建立起贸易站点。到了19世纪,英国的东印度公司控制了印度大部分地区的贸易。1857年爆发了第一次印度独立战争,次年英国政府借机控制了印度,并把它纳为英帝国一个很重要的版块。

印度被英国统治的这一时期被称为“英属印度”。这一时期,英国人在印度建起了学校、政府机关、教堂以及遍布全国的铁路。很多印度人学会了英文,英国的传教士也试图说服印度人信奉基督教。

印度独立和独立之后

随着时间的流逝,印度人民要求自己统治国家的愿望越来越强烈。在极富号召力的领导人圣雄甘地的带领下,印度人民为了结束英国的统治开展了非暴力不合作运

1526年

莫卧儿帝国兴起。

1600年

英国东印度公司建立。

1858年

英国政府统治印度。

1947年

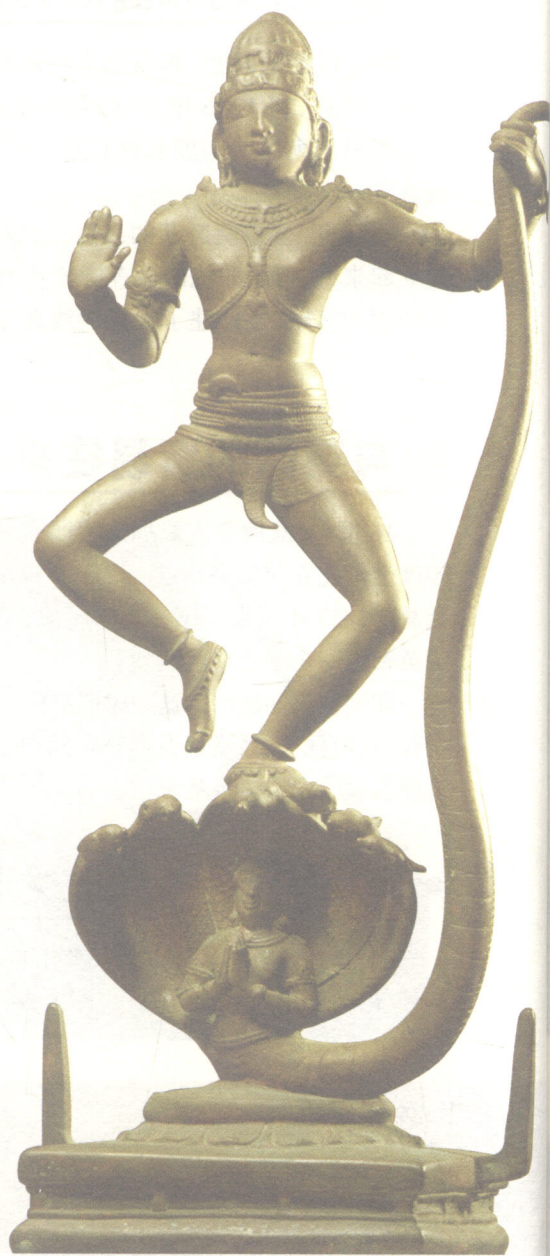
分离与独立。摆脱英国统治的印度却分离成了两个国家——独立的印度和独立的巴基斯坦。

动,并终于在 1947 年宣布独立。但是,印度的伊斯兰教信徒和印度教信徒难以对印度的未来达成一致。因此,在宣布独立的前一天,北部以信奉伊斯兰教为主的地区建立了独立的国家,即巴基斯坦。巴基斯坦分别由印度东部和西部两块分离的领土组成。1971 年,在经历了数年战争之后,东巴基斯坦成立了新的独立国家,即孟加拉国。

今日印度次大陆

如今,印度次大陆的部分地区长期遭受着洪水和干旱的侵扰,一些城市环境污染严重,很多人民的生活极度贫穷。但是尽管有着诸多问题,印度村庄的生活却还能保持一贯的平静。虽然电视和广告在一定程度上影响着他们的生活方式,但是他们年复一年的主要事情仍是播种、收割以及庆祝国家形形色色的宗教节日。

◆朱罗王朝因其铜制雕像而著称。该图所示的雕像就是其中之一,表现的是印度教的克利须那神制服了蛇魔。

建筑

印度有着形形色色令人叹为观止的建筑，包括蔚为壮观的城堡以及富丽堂皇的宫殿。但最伟大的建筑当属那些使朝拜者充满了敬畏和惊叹进而折服的宗教建筑，它们通常占地面积很大并布满了雕塑。

佛塔

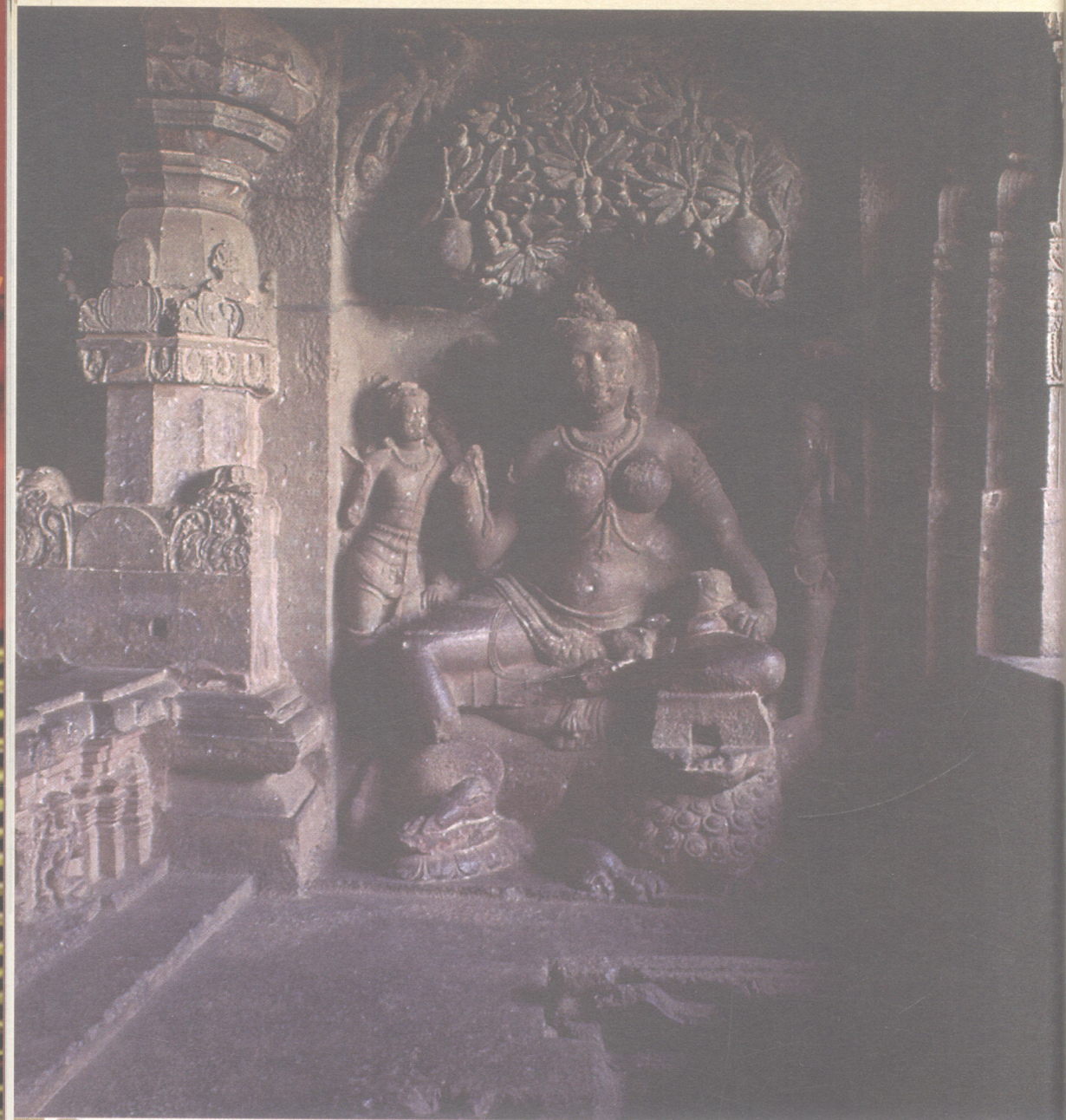
第一位伟大的庙宇修建者是阿育王。公元前3世纪，他统治了印度次大陆的绝大部分地区。阿育王修建了许多佛塔，其中最著名的是位于印度北部中央邦的桑奇大塔。这座巨大的建筑由砖块砌成，圆形拱顶，外部有沙岩覆盖，四周由一道简朴的墙围起，墙上有四个精心雕刻的门。环绕着佛塔的是——一圈圆形的走道——供虔诚的和尚作绕行之用。佛塔顶部为伞盖形，用以保护位于高处的佛像，以使其免受太阳炽烈的照射。在印度，几乎所有佛教的寺庙修建者都以此为蓝本来修建佛塔。

埃劳拉庙宇

7世纪至10世纪期间，人们在位于马哈拉施特拉邦的埃劳拉的悬崖绝壁上凿建出一批举世闻名的庙宇。这些庙宇是由佛教徒、印度教教徒和耆那教教徒修建的。在200年的岁月变迁中，它们在埃劳拉安然地比邻而立。

在埃劳拉最早修筑的建筑是佛教的寺庙，它们沿着绝壁向纵深处延伸。巨石砌成的庙堂里矗立着一排排的柱子，每一排柱子都通往一尊佛像。佛教徒在被印度教教徒大批地驱逐出印度之前，他们在这片宁静的土地上修建了最后一批佛教寺庙。

从800年到1000年，耆那教庙宇的修建者和雕塑者在埃劳拉修建了美丽的洞窟。他们在悬崖的表面雕刻出精美的祭坛，又在石柱上雕刻出比真人还要大的造像。但是埃劳拉最壮观的石窟却是由印度教教徒修建的巨大的凯拉萨神庙。在公元760年前后修建的凯拉萨神庙是印度最大的石窟，其巨大的室外造像有33米宽，50米高。庙宇中所雕刻着的人和动物，象征着护佑这座城市的众神。

◆这座精美的埃劳拉耆那教造像表现的是统治众神的女王因陀罗尼，她正坐在芒果许愿树下的石狮上。

印度南部的庙宇

环绕于孟加拉湾的地区被称为“印度教建筑的摇篮”。诸多建筑和雕塑的风格发源于此,并由此传播全国,并深入影响到整个东南亚。

7世纪,帕纳瓦王国的诸位君主在孟加拉湾的马马拉普蓝修建了一片非同寻常的庙宇群。在临近海滨的地方有五座至今尚存的矩形花岗岩神殿。这五座神殿都是圆形拱顶,由石柱支撑,每一座都仿若一架神的战车,这些由石头砌成的神殿极有可能模仿了宗教游行所用的木制马车的样式。

在马马拉普蓝还有著名的海岸神庙,它修建于延伸至大海中的布满岩石的海岬上。神庙的屋顶像一座小型的金字塔,一层一层地向上叠加,并越来越小,最后形成了一个很小的圆顶,小圆顶的最上面是一个尖点。

◆ 这些马马拉普蓝的石雕祠堂是由五个庙宇构成的庙宇群中的一部分。每一座庙宇都根据印度史诗《摩诃婆罗多》中一个兄弟的名字来命名。祠堂的雕刻风格各异。

山上的天堂

印度教庙宇的屋顶类似于山的形状，象征着神圣的梅鲁山峰。根据印度的传说，梅鲁山峰是众神和众女神的安居之地。

◆ 位于印度南部马杜赖的米纳克希神庙蔚为壮观，它拥有五座被称为“瞿布罗”的尖塔。瞿布罗的侧面镶饰着数以千计由灰泥制成的印度神话中的众神的造像。

卡修拉荷

马马拉普蓝庙宇建筑的层级性与精雕细琢的风格传播到整个印度,并不断得到丰富。10世纪,印度教寺庙的华丽程度已经登峰造极。位于卡修拉荷的康达立耶-马哈迪瓦庙是由一连串又高又有层次的小尖塔构成的,所有的小尖塔上都布满了雕刻。在神庙里有一个前厅、一个集会大厅和一处有舞神纳塔薇珈雕像的避难所——它位于最高的尖塔内。

后世庙宇

到了17世纪,一种新式风格的印度教寺庙在印度南部发展起来,它有着楔形边缘,高高矗立的尖塔被色彩丰富的众神、众女神、各种动物和魔鬼的雕像所覆盖。这些雕像都是由灰泥(石膏的一种)制成,并用生动的颜色加以描画。如今,大多数印度教的庙宇都沿袭了这种华丽夸张的建筑风格。

清真寺和宣礼塔

1199年,一位名叫艾伯克的土耳其战士为了庆祝自己在印度北部的胜利,修建了一座清真寺,其顶部是巨大的“宣礼塔”。修建这座尖塔耗时150多年,塔高70多米,在很长的时间里一直是世界上最高的单塔。其露台雕刻精细,并深受波斯(现今伊朗)建筑风格的影响。

艾伯克是德里的第一个苏丹王,他的继承者先后修建了众多清真寺、堡垒、宫殿和墓葬,其建筑风格大多仿照波斯建筑。

莫卧儿建筑

莫卧儿帝国的统治从1526年持续到1857年。莫卧儿人借鉴波斯宫殿的风格,为自己修建了典雅的房屋、蔽荫的庭院和美丽的花园。莫卧儿人还修建了令人叹为观止、设计周密的堡垒,以及美丽的清真寺。莫卧儿王朝最伟大的修建者当属沙贾汗国王,他修建了举世闻名的泰姬陵。

◆ 位于琥珀堡的什希马哈勒宫殿（镜宫），光彩夺目，熠熠生辉。它修建于17世纪60年代。整个宫殿内部被玻璃马赛克和大理石覆盖，并用经过雕刻和镀金的灰泥加以装饰。

马哈拉加的宫殿

17世纪至18世纪期间，在印度西北部的拉贾斯坦，那些势力强大的印度王族们修建了富丽堂皇的宫殿。这些宫殿借鉴了一些莫卧儿帝国建筑的风格，比如巨大的用于接见客人的“会客厅”，以及带有池塘，且绿树成荫的花园，不过这些建筑的装饰更为华丽富贵。其中最为金碧辉煌的宫殿当属由马哈拉加·贾·辛格在拉贾斯坦的琥珀堡修建的宫殿。其内部有巨大的、熠熠生辉的大厅，大理石筑成的墙面上镶嵌着珠宝以及成千上万面镜子。