

Ancient Indian Sculpture

印度古代雕塑

山东美术出版社

SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

张荣生 著

Ancient Indian Sculpture

印度古代雕塑

山东美术出版社

SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

张荣生 著

图书在版编目 (C I P) 数据

印度古代雕塑 / 张荣生著. -- 济南 : 山东美术出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5330-4927-0

I. ①印… II. ①张… III. ①雕塑—鉴赏—印度—古代 IV. ①J305.

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第001652号

责任编辑: 李 艺

装帧设计: 李 伊

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印务有限责任公司

开 本: 889mm × 1194mm 32开 6.75印张

版 次: 2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

定 价: 58.00元

前言

印度是东方文明古国，有着悠久的历史 and 灿烂的文化，印度河流域是古代文明的发源地之一。印度古代雕塑是印度艺术中的瑰宝，具有鲜明的民族特色和强烈的艺术感染力，与古希腊罗马雕塑可以相媲美，并对亚洲以及欧洲的艺术都有一定的影响，在世界美术史上具有重要的地位。

印度古代雕塑是古代印度文明的一颗璀璨的明珠，而与宗教紧密结合又是印度古代雕塑的显著特点。宗教对印度古代社会有着深远的影响。婆罗门教、印度教、佛教和耆那教都起源于古代印度。因此，研究印度古代雕塑，必须对印度的一些宗教要有所了解。

婆罗门教大约形成于公元前 7 世纪，信仰多神，奉梵天、毗湿奴和湿婆为三大主神，并认为他们分别代表宇宙的“创造”、“护持”和“毁灭”。

印度教是印度的传统宗教，崇拜多神，突出崇拜创造神梵天、护持神毗湿奴和破坏神湿婆。印度教分为三个主要派别：毗湿奴教，崇拜毗湿奴；湿婆教，崇拜湿婆；性力派，派生于湿婆教，主要崇拜湿婆之妻难近母。

佛教起源于公元前 6—5 世纪的古代印度。相传，由迦毗罗卫国王子乔答摩·悉达多（即释迦牟尼）所创立。佛教的诞生带动了佛教雕塑的发展。公元前 4 世纪前后，佛教分裂为上座部和大众部，此后称为部派佛教。公元 1 世纪前后，佛教大众部的一些支派又演变成大乘佛教，并把以前的佛教称为小乘佛教。

耆那教在公元前 6—5 世纪与佛教同时兴起，传说有二十四祖。1 世纪，由于教徒对教祖遗训的解释不同，分成天衣派和白衣派，后又继续分裂为许多小派别。4—13 世纪，耆那教曾在印度广泛流行，有些君王都是耆那教信徒和支持者。

本书选入美术史上具有代表性的印度古代雕塑作品，每件作品附有文字说明，是一本图文并茂的雕塑读物，可供广大读者学习和研究印度古代雕塑之用。

目 录

第一部分

1. 桑奇“窣堵波 1 号”
北门装饰雕刻·····	2	13. 佛陀头像·····	36
2. 夜叉女神像 a)b)·····	4	14. 耆那教祖师坐像·····	38
3. 树下的夜叉女神像·····	8	15. 怪兽和两个武士·····	40
4. 观音菩萨立像·····	10	16. 象王·····	42
5. 菩萨头像·····	12	17. 女供养人雕像·····	44
6. 弥勒菩萨立像·····	14	18. 舞蹈的湿婆神像·····	46
7. 立佛像 a)b)·····	16	19. 湿婆和帕尔娃娣·····	48
8. 舞剑女人像·····	20	20. 抱婴儿的妇女像·····	50
9. 沐浴女人像·····	22	21. 写情书的妇女像·····	52
10. 醉酒夜叉女神像·····	24	22. 树神·····	56
11. 坐佛像 a)b)·····	28	23. 一对恋人·····	58
12. 悉达多诞生·····	32	24. 秋千上的国王纳拉辛哈·····	60

第二部分

1. 女神·····64
2. 嬉戏的夫妻·····66
3. 苏利耶神·····68
4. 萨拉斯瓦蒂女神·····70
5. 巴湿伐那陀·····72
6. 男神·····74
7. 安必迦女神·····76
8. 女河神·····78
9. 金刚手菩萨 a)b)·····80
10. 金刚手菩萨和妻子·····84
11. 湿婆神·····86
12. 湿婆和雪山神女 a)b)c)·····88
13. 像乐神一样的湿婆·····94
14. 凶猛的湿婆·····98
15. 至高无上的导师湿婆 a)b)·····100
16. 舞王湿婆·····106
17. 湿婆教信徒·····108
18. 梵天神 a)b)·····110
19. 毗湿奴神 a)b)c)d)·····112
20. 天仙 a)b)c)·····122
21. 释迦牟尼佛·····128
22. 鸠摩罗神·····130
23. 婆薮提婆神·····132
24. 难近母女神·····134
25. 家庭群雕·····136
26. 多罗女神·····138
27. 孔雀明王·····140
28. 大力罗摩神·····142
29. 三位女神 a)b)c)·····144
30. 弥勒菩萨 a)b)c)·····152
31. 舞蹈的象头神·····160
32. 象头神·····162
33. 罗摩神·····166
34. 轿夫·····170
35. 摩利支天女神·····172
36. 夫妻·····174
37. 哈奴曼·····176
38. 四头女神·····178
39. 摩醯首罗天和乌玛 a)b)·····180
40. 莲花座托上的曼荼罗·····186
41. 拥抱的夫妻·····190
42. 难陀和黑天·····192
43. 跳舞的克利希那·····196
44. 在大蛇卡利亚身上跳舞
 的克利希那·····198
45. 宝座腿 a)b)·····200
 - a) 装备齐全的骑士战马·····202
 - b) 大象和狮子·····204
46. 迦楼罗·····206
- 参考书目·····208

第一部分

桑奇
公元前 1 世纪
砂岩
门总高 1035 厘米

1. 桑奇“窣堵波 1 号” 北门装饰雕刻

印度安度罗王朝早期的石雕。公元前 200 年前后，安度罗王国在印度德干高原崛起，一时称雄诸邦，此时佛教建筑和雕刻艺术得到了迅速的发展。窣堵波是佛教建筑的典型形式。窣堵波是一个半圆形建筑，形似古代陵墓。在其周围筑有石栏盾，石栏盾四面建有四座牌楼，称陀兰那，故称陀兰那艺术。此塔圆顶的主体建筑，可追溯到无忧王时代，即公元前 3 世纪中期，但圆顶的现在形式，以及周围的四座陀兰那，则为巽加王朝所建。北门的陀兰那上，花树、鸟兽、卷涡纹、天鹅、孔雀和大象是主要的装饰雕刻题材。佛本身在雕刻上不出现，用象征物来表示：小象暗示“脱胎”，摩耶王后坐在莲座上，周围有小象向她喷水代表“降诞”，马象征“出家”，一株树和一个空座位象征“成道”，法轮是“说法”，伞盖和宝座表示佛。这是佛教思想在雕刻艺术上独特的表现方法，用这种表现方法塑造佛的本生故事，造型生动，气宇轩昂，使这座窣堵波成为有代表性的印度古代遗迹。

a) 比哈尔邦
公元前 3 世纪
黄褐色砂岩
高 212 厘米

2. 夜叉女神像 a) b)

孔雀王朝（公元前 322—185 年）是印度古代历史上第一个统一的国家。孔雀王朝的雕塑自然地融合了古希腊雕塑的特点，人物雕像多半是印度民间崇拜的夜叉女神，夜叉是印度神话中司丰收、多产和繁殖的女神。孔雀王朝的夜叉女神雕像一般造型特征为严格保持正面直立的姿势，其特征为浑朴、雄健、沉静，是典型的古风式雕塑。此雕像为印度孔雀王朝人物雕像的代表作。她那椭圆的脸庞，丰满的乳房，纤细的腰身及精雕细刻的围腰带，都表现出印度妇女的女性美，尤其是丰盈的胸部和优美的小腹部，成为印度标准女性美的典范。这种代表土地丰收、植物繁茂的女神，经常被安置在王朝宫殿的门口两侧，作为守护神，表示吉祥如意。

这位被村民们所信奉的夜叉女神，即为山林水泽的仙女，经常被塑造成自由站立的姿态。她那柔软的肌肉、硕大丰腴的乳房，有弹性的臀部，强健的四肢，都是民间宗教信仰中所钟爱的神灵特征。

b) 北方邦
1-2 世纪
红砂岩
高 76 厘米

印度贵霜王朝 (1-3 世纪) 时代的夜叉女神像。印度贵霜王国是古代的印度国家，在巴克特里亚以贵霜部落为首的公国的基础上兴起。1 世纪末至 3 世纪为昌盛时期，包括印度北部的大部分领土。遗留大量文物，特别是各种浮雕和雕像。此女裸体雕像异常优美。她右手举起，抓着树枝，左手叉腰，作出舞蹈的姿势，使身体形成一个“三道弯式”的优美姿势。左腿直立，右腿向左屈膝放在左小腿上，右脚踩在代表无知的小侏儒身上。丰满的乳房，纤细的腰部，丰腴的下腹部，都表现出印度女性的人体美，展示出一种女性的魅力。耳环、项链、腰带、手镯、脚环的装饰，给这个婀娜多姿的女神增添了光彩。

北方邦
1-2 世纪
红砂岩
高 65 厘米

3. 树下的夜叉女神像

1-2 世纪贵霜王朝艺术正处于佛教艺术的繁荣阶段，总的风格倾向于从古风风格向古典主义风格的过渡形式。贵霜王朝的浮雕风格并不是一成不变的。1 世纪后期的浮雕是古风式的，人物形象粗拙，头部较大，构图简单，树木的造型拘泥形式。1 世纪末期的古典主义风格较多地吸收了古希腊的雕刻特点，人物造型精致，比例谐调，姿态高雅，构图匀称。

夜叉女神站在树下，右手托着一盘莲蓬，左手自然垂下，放在身体左侧，面带笑容，处在大自然的环境里。她那丰满的乳房，纤细的腰部和丰盈的下腹部，充分地表现出美丽娇媚的印度女性美。项链、腰带、手镯的装饰，也给这个女神增添了光彩。夜叉女神像在浓密的树荫下显得更加神圣迷人。

比哈尔邦
1 世纪
黄褐色砂岩
高 114 厘米
附：局部

4. 观音菩萨立像

佛教起源于公元前 6—5 世纪的古代印度。佛教把释迦牟尼尊为至高无上的神，主张通过修行成为菩萨，普度众生。此观音菩萨立像就是表现慈善心肠、拯救众生的神态。他右手紧握莲花梗茎，举在右肩上，体现神的至高无上。左手掌心上的花纹表示给人间赐降幸福、和平和安宁。观音菩萨身上的装饰品、腰部饰带以及头后的椭圆形光轮，都衬托出观音菩萨的神圣和伟大。

