

部編大學用書

印度藝術史概論

高木森 著

國立編譯館主編
渤海堂文化公司印行

◆ 部編大學用書 ◆

印度藝術史概論

國立編譯館主編

高木森 著

渤海堂文化公司印行

國立中央圖書館出版品預行編目資料

印度藝術史概論 / 高木森著. -- 初版. -- 臺北市

: 渤海堂, 民82

面: 公分

參考書目: 面

ISBN 957-9324-87-5 (精裝)

1. 藝術—印度—歷史

909.371

82001293

中華民國八十二年三月初版

印度藝術史概論

精裝一冊

420

著者: 高木森

著作權人: 國立編譯館

發行人: 高本釗

發行所: 渤海堂文化事業有限公司

印刷所: 新文化彩色印書館

台北市羅斯福路一段20號8樓之1

登記證局版臺業字第3694號

郵撥帳號: 1094926-2

電話: (02) 3928516

(缺頁或破損, 請寄回更換。)

版權所有·禁止翻印

作者簡介：

高木森先生係國立台灣大學外國語文學系學士（1967），中國文化學院藝術研究所碩士（1970），美國堪薩斯大學美術史系碩士（1974），哲學碩士（1975）、博士（1979）。曾任小學教師（1960—63）、中學教師（1968—69）、國立故宮博物院雇員（1970）、美國堪薩斯大學美術史系研究助理、美國克利夫蘭博物館研究助理（1971）、美國堪薩斯市藝術學院講師、美國俄亥俄州州立肯特大學助理教授。曾任教香港中文大學藝術系五年，今為美國加州聖荷西州立大學教授。發表論文百餘篇，著有Life and Art of Li Kán，五代北宋的繪畫、西周青銅彝器索考、中國繪畫思想史，Arts of Asia等書。

自序

印度藝術在東方藝術中佔有非常重要的地位，一則因為它的歷史極為悠久，二則因為它的藝術特色在世界上獨樹一幟，因此研究東方藝術不能忽略印度這個環節。

我國在漢唐時代與印度有相當密切的關係，隨著佛教之東傳與東西貿易之發展，中印兩國的關係在唐朝達於顛峰。但五代以後，我國商業活動轉向東南亞，佛教沒落，中印關係也日益疏遠，有關印度的著述越來越少。

從國際文化交流以及促進我國自身文化之擴展，我們有責任填補這段空白，可是現在可以看到的中文本印度藝術史卻只有兩本小書，一是游雲山的《印度藝術》（1955年版），一是常任使的《印度與東南亞美術發展史》（1980年版）。前者有撰、有譯、有記，體例前後不相連貫，又乏圖版可供參考；後者雖較有系統，亦能觸及一些

II 印度藝術史概論

藝術史的問題，但過分粗略，很難令人對印度四、五千年來的藝術發展過程有個全面的認識。

筆者在大學裡教授印度藝術史已有十餘年，在美任教期間用英文參考書，不覺其難。一九七九年赴香港中文大學任教，乃發覺這方面的中文資料極為貧乏，所以引起我撰寫一本中文印度藝術史的念頭。後來獲得國立編譯館的資助，得以收集圖片和參考資料。歷時二年餘。但完稿前我已得離開香港返回美國任教。回美後，這本書對我的教學已經沒有直接的助益，似乎也沒有再繼續的必要，但是由於與國立編譯館有約，只好繼續把它完成。

呈稿之後，經發標，排版，可惜全部文稿和圖版在一次大水災中全部遭劫。雖然原稿影印本還在，圖版、幻燈片皆已無從復得，令人心灰意冷，一拖三年又過去了，只是心中一直罣懷著這本被水神奪去的書稿。經過幾翻爭扎之後總算重振精神，利用課餘重整圖文，有許多珍貴的圖片已經無法復得，只好割愛，如此一來文稿也得重新修訂，故所費時日相當可觀。如今稿成可以交差，了卻數年來的心願。

在此擬先聲明，本人對印度藝術的研究由於缺乏實地考察的機會，談不上有什麼獨特的見解，大部分是吸收古今學者的觀點。重要的參考書包括 Roy C. Craven 的 A Concise History of Indian Art (Oxford University Press) ; Mario Bussagli 和 Calambus Sivaramamurti 合著的 5000 Years of the Art of India (New York) ; Stella Kramrisch 的 The Art of India (Phaidon Publishers Inc, 1sted 1954) ; Ananda K. Coomaraswamy 的 The Arts and Crafts of India and Ceylon (New York, 1964) ; Heinrich Zimmer 的 Art of Indian Asia, 1955) ; Sherman E Lee 的 A History of Far Eastern Art (Prentice- Hall, Inc.) . T.

A.G. Rao 的 Hindu Iconography (Madras, 1916) ; P. R. Ramachandra Rao 的 Modern Indian Painting, Rachana, Bhimasena Gardens, Madras, India, 1953 ; W. G. Archen 的 India and Modern Art, Rushin House, London, 1959等等 (餘見本書所附書目) 。

在上述這些書籍中，以克雷芬 (Craven) 的書最適合初入門的讀者，因此筆者取該書為編纂藍本。由於印度藝術範圍非常廣泛，而且性質變化幅度很大，非筆者所能盡通，本書中雖然包含一些個人的研究心得，但對於一些專家的好意見或精采描述，便意譯轉述之。就這一點來說，本書不能算是嚴肅的學術論文，但作為一本普通教科書或參考書對一般的讀者或亦有所幫助。

印度藝術的研究與介紹，近三四十年來在歐美都被視為一項重要的工作，在美術館有專門陳列室，大學裡有研究人員，也有印度藝術史課程。但是作為印度近鄰的中國人反而不太關心印度文化，也更遑論對印度藝術的研究。

本書旨在從歷史角度研究印度藝術的發展，以藝術品的分析為點，連貫成一部有系統的藝術史。更由於印度的歷史、哲學、宗教和藝術是一個整體，因此本書也希望透過對藝術品的介紹，增益讀者對印度歷史、哲學和宗教的認識。

編寫印度藝術史最感頭痛的便是名詞的翻譯，印度語音極短而促，所以一字裡常有許多聲韻組合，譯成英語已是相當累贅，現在又把它譯成一字一音的中文，更見冗長難讀。而且也很難找到完全相符的字音。傳統古籍的音譯也不合實際，譬如「a」在古籍裡大多譯成「o」，如 *pala* 譯成波羅，*Mathura* 譯成茱菟羅 (或秣兔羅) 。在這種情況之下，專有名詞的翻譯顯得很紊亂。我們惟一的辦法，是古

IV 印度藝術史概論

已有之的譯文照樣延用，古人未譯者，採用最近的字音來譯。

本書之成首先得向 A Concise History of Indian Art（現已再版改名為 Indian Art）的作者克雷芬先生致謝，因為本書有不少觀點是取材自該書。其次要感謝國立編譯館和彼所聘的優秀審稿員，使本書得以減少很多錯誤。

撰寫藝術史書籍最為費事的是收集圖片，此次蒙世界各地圖書館、博物館，以及私人收藏相助，提供圖片和幻燈片，亦特此申謝。

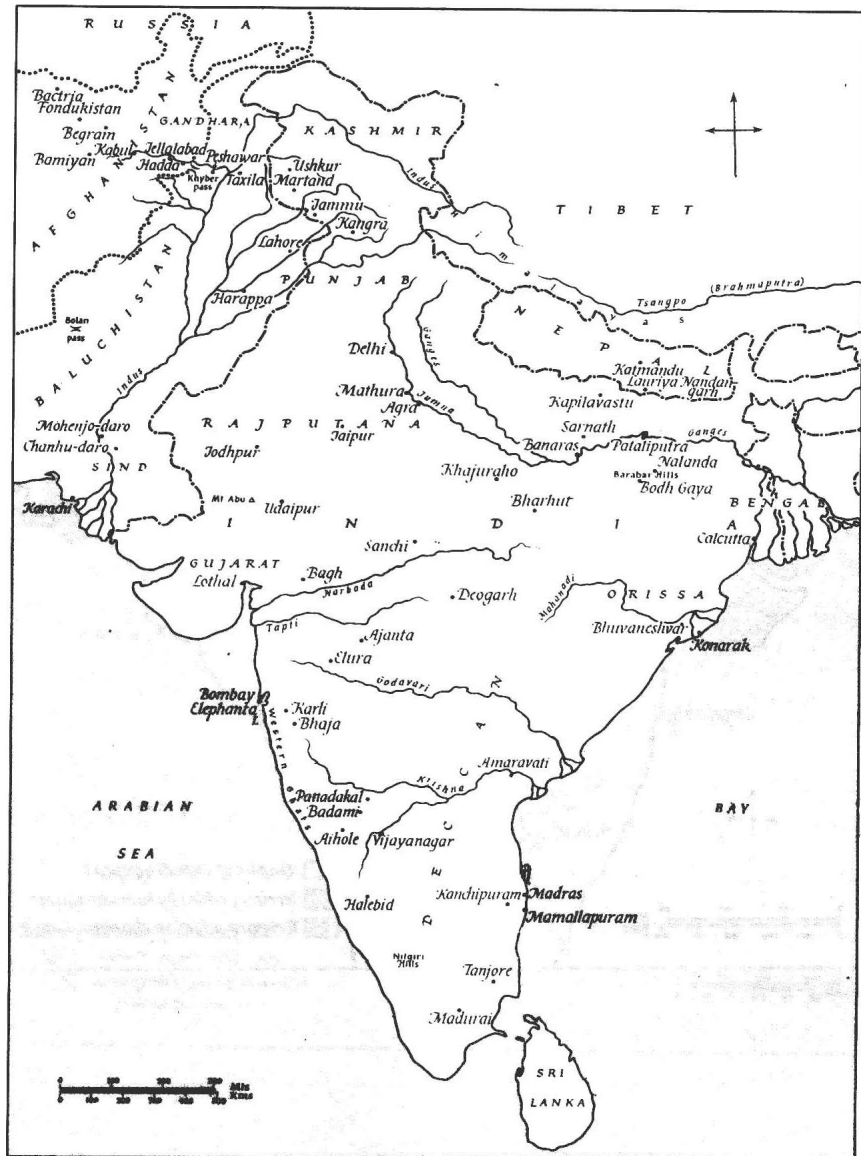
本書撰寫期間多次易稿，由吾妻黃瑩珠女士代為謄抄校對，備極辛勞，功不可沒。此書之成亦得力於多年來一直在默默助我的岳母黃陳錦園女士。黃陳女士常年茹素奉佛，與世無爭，但默默助人。今旅居美國加州聖荷西，年屆七十三高齡，猶身體健朗，神明志清，熱心老人公益，誠菩薩再世也。矜彼一生熱心宏揚佛道，本書亦或能有助世人之正知正念，願持獻以誌其煜德善行也。

高 木 森

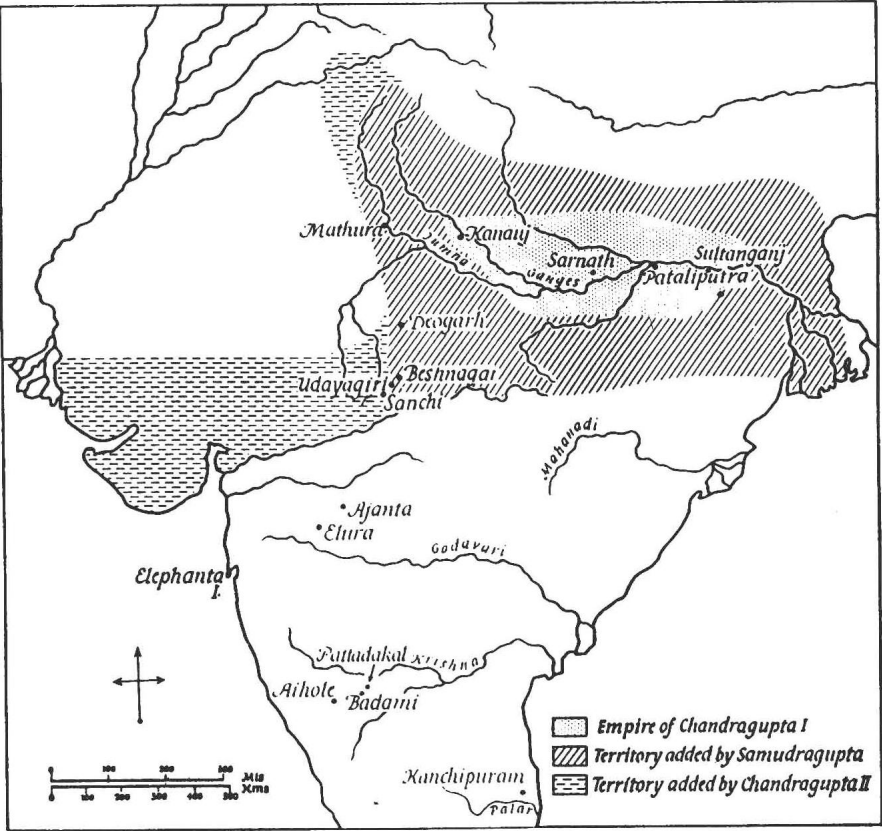
序於美國加州聖荷西

時公元一九九二年十月

印度地圖，採自Roy c. Craven, Indian Art.

笈多王朝疆域圖，採自Roy c. Craven, Indian Art.

--- Babur's Empire, 1524-1530
 Akbar's Empire, 1556-1605
 Aurangzeb's Empire, 1658-1707
 (added to Akbar's)

地理名詞中譯

Afgahanistan 阿富汗

Agra 阿格拉

Aihole 艾霍里

Ajanṭā 阿姜塔

Amarāvati 阿瑪拉伐底

Arabian Sea 阿拉伯海

Bactria 大夏

Badami 巴達密

Baluchistan 巴魯奇斯坦

Bambay 孟買

Bāmiyān 巴米岩

Banaras 巴納羅斯

Barabar Hills 巴拉巴山

Basohli 巴索利

Bay of Bengal 孟加拉灣

Begram 貝格蘭姆

Bengal 班格爾（孟加拉）

Beshnagar 貝濕那加爾

Bhājā 巴夾

Bhārhut 巴胡特

Bijapur 畢加普爾

Bikaner 畢堪納爾

Bilaspur 畢拉斯普爾

Bodh Gayā 普提伽耶

Bundi 賁地

Calcutta 加爾各達

Chamba 查姆巴

Chola 裘拉

Delhi 德里

Deogarh 第歐伽爾

Dīdargañj 第達干吉

Elephanta 象島

Elura (Elora) 伊魯羅

Fondukistan 馮都基斯坦

Gandhara 犍陀羅

Ganges River 恆河

Garhwal 伽霍爾

Ghazni 伽子尼

Goa 戈阿

Godavari River 戈達伐利河

Golconda 戈空達
Gujarat 古遮羅
Gurdhara 古爾多羅
Guler 骨勒
Hadda 哈達
Halebid 哈勒比
Harappa 哈拉帕
Indus River 印度河
Jaggayyapeta 遮伽耶培陀
Jaipur 普爾
Jammu 賈姆
Juanpur 莊普爾
Jumna River 汝姆娜河
Kabul 卡布爾
Kalighat 卡利格
Kalinga 羯陵伽
Kanauj 曲女城
Kañchīpuram 坎奇普拉姆
Kāṅgrā 康格拉
Karachi 卡拉蚩
Kārli 卡爾里
Kashmir 喀什米爾
Katmandu 加德滿都
Khajurāho 訶儒羅霍
Khyber Pass 基伯山隘

Konarak 訶諾羅克
Kotah 苛塔
Krishna River 克利希娜河
Kulu 庫魯
Lahore 拉霍爾
Lauriyā Nandangarh
勞利亞·難丹喀爾
Lothal 羅陀爾
Madras 瑪德羅斯
Madurai 瑪都萊
Magadha 摩揭陀
Māhamāllapuram (Mama -
llapuram) 瑪哈瑪拉普拉姆
Mahanadi River 瑪哈納第河
Malwa 瑪瓦
Mandi 曼底
Mandu 曼都
Mankot 滿扣特
Marbada 瑪爾巴達
Martand 瑪爾坦
Mathura 茱菟羅
Mewar 美瓦爾
Mohenjo - daro 莫罕若達羅
Mt. Abū 阿布山
Nargada River 諾伽達河

Nālaṇḍā 那爛陀

Nāsik 納希克

Nepal 尼泊爾

Orissā 奧里薩

Pāla 帕拉

Pallava 帕拉瓦

Pallu 帕魯

Pashawar 帕沙瓦

Paṭaliputra 華氏城

Paṭṭadakal 帕塔達卡爾

Punjab 旁遮普

Rājasthān 羅遮斯坦

Rajput 羅吉普

Rājputāna 羅吉普坦娜

Russia 蘇俄

Sāñchi 山齊

Sārnāth 沙爾那斯

Simhala 西姆哈拉

Sind 信德

Somnāthpur 索姆納斯普爾

Sri Lanka 錫蘭

Sultanganj 蘇爾坦干吉

Surkh Kotal 蘇爾克·苛達

Sutlej River 蘇特勒吉河

Swat Valley 斯瓦特河谷

Tanjore 坦柔爾

Tapti River 塔普底河

Taxila 塔克希拉

Tibet 西藏

Udayagiri 烏達雅吉里

Vijayanagar 維遮雅納迦爾

導 論

印度在我國古籍裡稱爲天竺或身毒，其國在中亞之南，地理學上屬南亞之地；它以半島的形狀伸入印度洋，東與東南半島之緬甸隔岸相望，西臨阿拉伯海，與沙地阿拉伯遙遙相對，北達世界屋脊喜瑪拉雅山。海路交通堪稱便捷。陸路則因喜瑪拉雅山及印度河阻隔，只西北端有一孔道，此亦爲古代北方蠻族入侵必經之地。印度基本上是個農業區，自古以來便是中亞游牧民族爭奪的目標。每一次大規模的外族入侵都會改變印度本土的文化面貌。因此印度本土文化與外來文化形成非常複雜的交織面。

在地理條件上，印度中南部有德干高原和塔爾沙漠可謂比較貧瘠之地。北部的印度河流域是世界古文明的發祥地之一，東北的恒河是印度的聖河，其流域是印度境內最富庶的地區。印度的天氣，大部份屬於熱帶，小部分爲亞熱帶，每年四、五、六月天氣炎熱，七月至九月爲夏季暴風雨期間，十月至三月比較寒冷。

II 印度藝術史概論

在印度半島上生活的民族非常複雜，早期比較重要的是達羅毗荼人和雅利安人。現在仍然活躍在這塊土地上的共有數十種，其中以印度斯坦、泰盧固、馬拉地、泰米爾較為重要。語言則更為複雜，據統計，主要語言有十四種，方言多至八三一種。紙幣要印十五種文字。現在以英語和印地語(Hindi)為官方語言。這個國家的總人口現在僅次於中國。歷史累積的問題還相當嚴重，譬如貧富懸殊、種姓制度陰魂、宗教衝突等等，都是有待解決的大問題。然而印度文化、藝術，甚至科學方面都有很大的潛力。研究其過去的光輝史蹟，檢討其得失，展望未來，我們預期印度人將能再度發揮其超凡的智慧，並將之貢獻給人類。

我們都知道印度是一個宗教性很強的國家，在那裡生活的民族進入了宗教染缸之後，都逃不出宗教生活的範圍。這裡現在流行七大宗教。其信徒比率大致如下：印度教徒（85%）、回教徒（10%）、基督教徒（2%）、錫克教徒（1.7%）、佛教徒（0.5%）、耆那教徒（0.5%）、祆教徒或拜火教徒（0.3%）。其中以印度教和佛教的歷史最為悠久。因為印度人熱衷於宗教生活，所以努力於追求永恆的生命，對日常實際生活的改善反而不太重視。他們沒有時間觀念，亦乏歷史責任感，因為他們認為一切生命現象都是短暫而無意義的，世間萬事萬物都是「幻」，一切生命必須依附於宗教才能獲得實際的意義。

正因為受著這兩種基本觀念的支配，印度沒有詳細的編年史，但史詩、神話、宗教、哲學等則特別發達。他們的藝術家都成為宗教團體的附庸，藝術品為宗教服務，所以藝術家本身沒有獨立的人格，藝術品的好壞要看它是否能配合宗教的活動和撩起觀者的宗教情感而定。既是如此，藝術家的名字便不能流傳，藝術品也不能有藝術家個

人的性格，所以研究印度藝術必須先有一個心理準備；不要以我們的藝術尺度衡量他們的創作品，否則便要大失所望。

我們需要培養出透視藝術品背後「實質」(reality) 的能力，進而認識藝術品的情感素質。蓋藝術品是人類生活的產物，作品製作本身縱使有技術高低之分，但好的作品都能流露出人類的感情內涵。我們必須突破「喜愛」、「不喜愛」的魔障，同時超越外在的意義來體會它們的情性。不然，三頭六臂的畸型雕像、藍皮膚的畫像，不實用的寺廟建築有何美感可言？喜愛不喜愛完全受制於觀者的審美立場、文化背景、個人嗜好等條件。我們惟有拋開這些枝節，直接觀照宇宙生命現象——愛與恨、生與死——才能進入全世界人不論在過往、現在或未來的共通感情。我們看一件藝術品，不是因為它像某種我們心愛的東西，而是因為它使到「愛」與「懼」在我們的心靈中起作用。

宗教、神話乃是民族的共同夢想，神是民族共同夢想中的完整人格，祂成為這個民族的保護者。「夢想」本身隨時在調整，神格也隨時在改變，神格化身的藝術品也無時不在變化，但基本的宗教感情——對生與死的關注——是維持不變的。印度藝術創作的大宗是石雕和石造建築，尤其石雕可以說貫穿整個藝術創作，計有雕像、石窟寺、大型石雕寺廟。即使大型石造寺廟亦含有石雕的成分。印度人喜歡用岩石作為創作的媒體，主要是因為岩石比任何材料都更能持久，在配合宗教所追求的永恆生命來看是很有意義的。屬於次要的創作則有壁畫和鑄銅。到了回教文化傳入之後才有比較多的單幅繪畫作品，至於細密畫技法，基本上是外來的。

印度藝術主題，十之八九是在闡明宗教的教義。因為教義往往是非常抽象的，而印度藝術創作的手法，自古受波斯和希臘的影響，趨向於寫實，這兩者之間極難調和，因此必須採用象徵的注釋法來結合