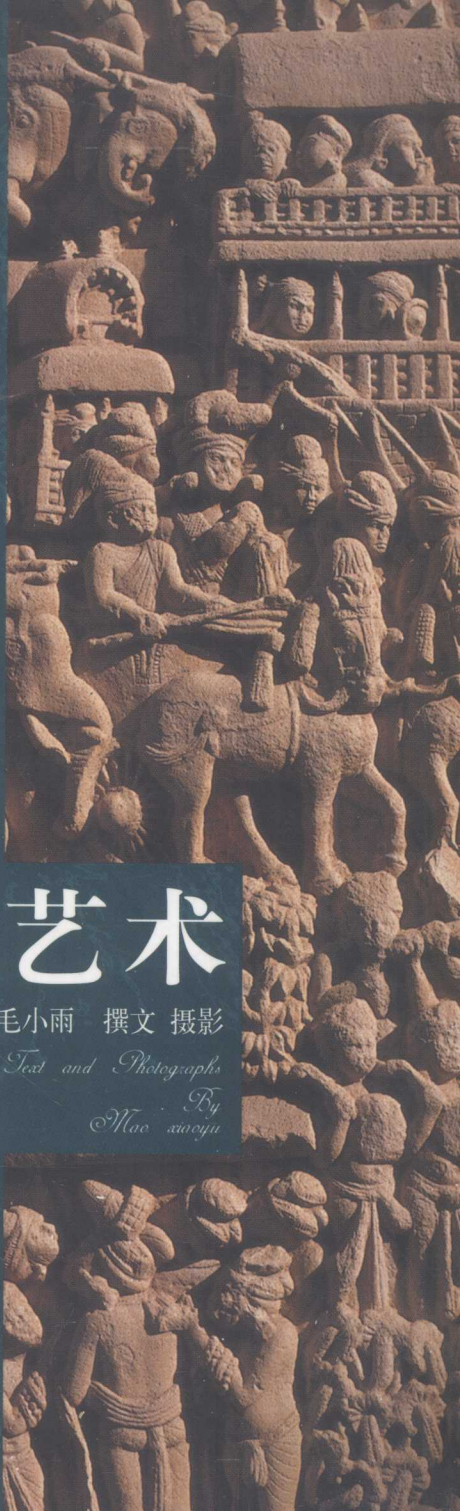

印度艺术

毛小雨 撰文 摄影

Text and Photographs

By
Mao Xiaoyu

印度艺术

The Art of India

毛小雨 撰文 摄影

图书在版编目(CIP)数据

印度艺术 / 毛小雨 著. ——南昌: 江西美术出版社,
2003.2

ISBN 7-80580-707-8

I.印… II毛… III.艺术—概况—印度
IV.J135.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 001209 号

印度艺术

作者 毛小雨

出版 江西美术出版社

地址 南昌市子安路 66 号

邮编 330025

电话 6528023 6524009

发行 新华书店

制版 江西省江美数码科技有限公司

印刷 深圳利丰雅高印刷有限公司

开本 889 × 1194 1/32

印张 6.5

版次 2003 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1-3000

ISBN 7-80580-707-8/J·668

定价 46.00 元

前言

Preface

啊，印度。

一块对中国人来说的西方净土，一个我们从西游的神话早知的国度。

其古名天竺，又称身毒。这里有多种民族，多种宗教，多种文化，多种语言。

在人类文明的发轫时期，这里已经有高度发达的文明。然而，进入到21世纪的今天，这里似乎又蒙着一层神秘的面纱，让我们难以了解其全貌。

随着印度文明的发展，印度艺术也达到了相当高的程度，她是南亚次大陆这块土地上生活的人民精神层面的百科全书。

随着意志坚毅的朝圣的人们，随着传播宗教福音的使团，随着远涉各地的商队，印度艺术在东南亚、在远东传播，有的对一个国家的艺术走向都有着举足轻重的影响。

然而，我们对印度艺术又了解多少呢？

如果我们仅仅从佛寺看到几座佛像，从载歌载舞的电影中了解印度艺术的话，那么，事

实上我们对我们的邻国所掌握的知识是多么的肤浅。

现代科技的发展似乎使人们对资讯的获取可以唾手可得，然而，在有些时候又显得是那么孤陋寡闻。对印度艺术，我们知识的天平已对这个艺术大国失去荷载，作为一名当代中国人，有责任将这个与我们有着千丝万缕联系的国度的艺术介绍给本国人民。

可是，对这片神秘的土地，光凭道听途说或转述别人的见闻我们会于心不安。幸好法显、玄奘等前人先贤已经走出了一条通往圣地的道路，后人不必摸索徘徊。

作者正是在前贤的引领下，根据自己的观察与体验，为读者提供了异彩纷呈的印度艺术之旅。但愿这只是一部小小的指南，如果真想体验天竺之国的艺术神妙，只能靠自己亲历与领悟了。

目 录

Content

前言

Preface

一、印度艺术的起源 / 1

Origins of the Art of India

(一) 印度河流域的文明 / 2

Harappan Culture: the Indus Valley Civilization

(二) 印度艺术的历史与宗教渊源 / 9

Historical and Religious Origins

(三) 印度两大史诗与印度艺术 / 16

Two Great Epics and the Art of India

俱卢大战

[克里希纳向阿周那提出忠告]

二、佛教鼎盛与印度教兴起 时期的印度艺术 /23

Buddhists Predominant; the
Advent of Hinduism

阿旃陀石窟雕刻

(一) 孔雀王朝的雕塑 /24

The Sculpture of Mauryan Period

(二) 巽伽时代 /30

The Shunga Period

(三) 安度罗时代的雕刻 /38

The Andhra Period

(四) 贵霜时代 /53

The Kushan Period

(五) 笈多和后笈多时代 /68

The Gupta and Post-Gupta Periods

(六) 梵语戏剧的源流及其发展 /119

The Origin and Development of
Sanskrit Drama

三、中世纪的印度艺术 / 130

The Art of Medieval Period

(一) 北印度的雕塑 / 131

The Sculpture of North India

(二) 南印度的雕塑 / 139

The Sculpture of South India

(三) 伊斯兰建筑与绘画 / 145

The Architecture and Painting of Islam

萨拉斯瓦蒂女神

〔国家博物馆
新德里〕

四、殖民统治下和独立后的印度艺术 / 155

Colonial and Post-Independent Periods

(一) 印度现代绘画和雕塑 / 156

Modern Painting and
Sculpture

(二) 印度现代建筑 / 163

Modern Architecture

印度门 [孟买]

(三) 印度现代戏剧简述 /170

Modern Drama

(四) 印度电影的产生与发展 /176

The Origin and Development
of Indian Cinema

(五) 特色鲜明的印度音乐 /184

Indian Music

(六) 色彩斑斓的印度舞蹈 /188

Indian Dance

拉妮·穆克吉

[印度著名电影明星]

恰纳斯卡什瓦神庙雕刻

[博卢尔 卡纳塔克邦]

主要参考书目 /197

Bibliography

后记 /198

Postscript

一、印度艺术 的起源

Origins of the Art of India

(一) 印度河流域的文明

Harappan Culture; the Indus Valley Civilization

关于印度历史几千年前源头的材料的提供，只有依靠20世纪的考古发现。印度古代神话和史诗中描述的辉煌过去也可以得到证实。吠陀文献(公元前1500—公元前900)饶有兴趣地叙述了遥远的游牧民族的侵略者是如何占领巨大的要塞的。以大神因陀罗的名义，凶猛的雅利安人暴风骤雨般袭击了令人讨厌的扁鼻子“达萨”们的城市，并征服了这些黑皮肤的人。在雅利安人伟大的诗集《梨俱吠陀》中，赞颂因陀罗摧毁达萨的城堡就像“秋风扫落叶”。但“达萨”是谁？他们的城市在哪儿？是这块土地吞噬了这些城堡，抑或这些堡垒实际上就是诗歌中的一种比喻？

在印度河巨大的出海口上，横亘着现代化的都市，如果一个人站在沙滩上向北望去，将目光从碧蓝的阿拉伯海转向内陆，他就会为向东消失在地平线上那一望无际的只长了些灌木的沙漠惊叹。1856年，在修建铁路的工地上，人们发现了刻有动物图案和奇怪文字的方形印章。但是当时的人们还没有真正意识到这是一处大的文化遗址。1922年至1924年，在印度考古调查局局长、英国考古学家约翰·马歇尔的主持下，在信德省的莫亨佐·达罗和旁遮普省的哈拉帕进行大规模的考古发掘，从此揭开了印度河流域文明的面貌。现已发掘的遗址有200多处，它们分布在印度河平原及印度河流域附近各地。其范围广阔，东至恒河盆地，西至伊朗边境，近

印度圣河：恒河

130万平方公里。代表性城市为莫亨佐·达罗和哈拉帕，通常称这种文化为“哈拉帕文化”。

哈拉帕文化的存在时期到现在也不是特别清楚，经过碳14测定，确定其大概存在时期为公元前2500年至公元前1500年。据估计，这两个城市的居民大概有35000人。这两个城市都经过了比较先进的城市规划，城市由卫城与下城(居民区)组成。卫城有高大的城墙，并建有防御的塔楼，形成城堡。城堡内有谷仓、厅堂和大浴池。下城是居民区，有整齐的街道和较为完备的排水设施。居民的住房有很大的区别，说明当时社会贫富悬殊很大。在莫亨佐·达罗有一个很著名的大浴池，是该城市高度文明发达的一个有力的证据。这座砖砌的长方形浴池长11.89米，宽7.01米，深2.44米，南北两端均有砖砌的石阶可下。浴池底部和四壁的砖缝间都浇灌了沥青以防漏水。据考古学家对其功能的推测，认为它与某种沐浴仪式有关，这不禁让人想到印度教徒消除污秽的观念与习俗。即使在今天，印度的农村里也有同样的大池子在雨季接水，既有实际用水需要，又可以用于沐浴仪式。在哈拉帕也有类似的大浴池。这里居住的可以说是印度最古老的居民

达罗毗荼人，他们主要从事农业，农作物有大麦、小麦、稻谷、棉花等。手工业也较兴盛。从遗址中出土的大量砝码、牛车模型、青铜玩具车、各种船的图案，以及从伊朗、阿富汗、印度其他地方输入的各种物品，说明当时的商业、运输业已很发达。文明的高度发展也带动了艺术的发展，其造型艺术主要以生殖崇拜为主题。在哈拉帕文化中，就有女阴的抽象造型石环和男性生殖器的抽象造型圆锥形石出土，而作为印度雕刻滥觞的印章和小雕像，都是以生殖崇拜为主题的。

印章是哈拉帕文化最令人印象深刻的工艺，属于微型雕刻，已出土数千件。印章尺寸从1.27厘米到16.35厘米见方不等。大多数印章背面都有一个穿绳的凸纽，可以穿上线，佩戴在身上作为一种装饰，也可以手握着它。当印章雕刻完成之后，覆盖上一层碱性物质，经烧制后，使印章发出一种光泽。尽管大多印章的符号对考古学家来说还是一个谜，但是有人认为它是一种族徽，或者是个人身份的证明等。印章中对动物描绘的多样性是令人吃惊的，其手法也是独特的。印章中出现次数最多的是牛，其次就是古怪的多头或复合动物，说明这些动物是宗教符号。尽管有一些人形出现，但显得更为原始。此外，印章上还有一些线条符号，由环、线、点组成，同时，还有一些菩提树的叶子符号。

在雕刻家手下雕刻出的动物有虎、象、独角兽、印度犀牛、兔子、鳄鱼、羚羊和瘤牛等。独角兽经常在印章上得到描绘，似乎两只角合并成了

哈拉帕文化的印章

一个，状似瘤牛但背后又没有驼峰，同时还描绘了香炉、祭坛、喂牛的槽等物体。考古学家认为，独角兽是加以大胆夸张变化的牛，是后世印度对牛崇拜的渊源。

在哈拉帕文化的印章中首次出现了人的造型，这枚有名的印章出土于莫亨佐·达罗。这枚印章受到了人们的高度重视，其原因是多方面的。该印章原料为冻石，名为《群兽围绕的瑜伽修行者》，现藏于卡拉奇的巴基斯坦国立博物馆。这在印章里是首次将神灵的形象加以表现。说明在哈拉帕文化中已有瑜伽的概念，这一形象可能就是以后的印度教神灵湿婆的原型。

在这一印章中，人物坐在中央一个不高的位子上，是练瑜伽的姿势，两手下垂，就像印度教的神冥思打坐的样子。他长着方向不同的三张面孔，或戴着面具，其头上的牛

群兽围绕的瑜伽修行者
[巴基斯坦国家博物馆]

角头饰证明这是湿婆三重变化的标志。头饰明确他是位神人，勃起的男性生殖器与围绕在四周的虎、象、犀牛、水牛和羚羊，似乎意味着正在举行生殖崇拜仪式。另外，在这一印章上，还有一个有趣的细节，那就是宝座下的两头鹿，让人很容易想起后来的佛教造像典型符号，一组鹿在佛陀的宝座上护着中间的法轮，以此来表示佛陀在鹿野苑初转法轮。由狮子支撑起的宝座是佛教和耆那教常见的造型。

哈拉帕文化或者说是印度河文明的印章只是一些微型雕刻，而此时已经有比较成熟的雕塑，不过大多是一些小雕像，一般可分为陶塑、石雕、铜雕三种。大量赤陶烧制的玩具、动物和人物，都显示了古代艺人的聪明才智，还有幽默感。陶塑人物包括了大量的“母亲女神”形象，这与其他

文化中所出土的大不一样。这些女神全都是平乳宽臀，戴满了华丽的珠宝装饰品，这是理想化的印度女性之美的最早展示，我们会在印度雕塑艺术后来的发展中反复看到。女神的头饰造型奇特，高耸呈扇形，大概代表成束的谷物。从女神造型上可以看出印度河流域居民的审美趣味以及人们对丰饶多产的祈望。

青铜雕塑给人印象深刻的是出土于莫亨佐·达罗的一个年轻女子的形象，有人推测是跳舞的女郎，我们姑且称之为《裸体舞女》。该雕塑高14厘米，现藏于印度新德里国家博物馆。这是件现实主义杰作，她高傲地站

裸体舞女 [国家博物馆 新德里]

着，全身赤裸，显出姣好的体形。她的卷发用带子在脑后束起结成发髻，脖子上戴一条用树叶等做成的项链。右臂戴了几个手镯，左臂则戴了钏环。右手扶住胯部，左手拿一个碗放在左腿上，全身松弛，似乎正在扭动。她的眼睛很大，鼻子扁平，颧部突出，下唇肥厚，是典型印度土著居民的形象，也就是《梨俱吠陀》所称的黑皮肤、低鼻梁的达罗毗荼人。到目前为止，《裸体舞女》是印度河流域文明出土的惟一青铜雕像，其他青铜物品不是动物造型就是斧头与鱼钩了。这表明舞蹈存在，而舞蹈是需要有节奏的，那么音乐和歌唱也属于这

一文明的人们仪式和节日的一部分。

像青铜雕塑一样，石雕作品也不多，现存印度新德里国家博物馆的灰石灰石雕刻《男性舞蹈躯干》就是杰出的一例，作品10厘米高，出土于哈拉帕，其扭动的身姿与收起的腹部，说明这个人似乎在跳舞，其舞姿可以与朱罗王朝湿婆的造型媲美，颈部、肩部的卯眼说明头与两臂都是做好之

男性舞蹈躯干

后装上去的。腹股沟中的孔洞一般人认为曾装有勃起的男性生殖器。其流畅的雕刻方法与肌肉的质感，使作品具有高度的写实感。在出土《男性舞蹈躯干》同一遗址下层还出土了一尊红石灰石躯干，它是我们迄今看到的最为有趣、最富内涵的哈拉帕造型。该雕像无头、无臂、无腿。胸部开阔有力，肌肉发达，腹部微微突起。这尊雕像的生命感来自于生命内在的调息，而不是来自解剖学上的精确。这尊雕像的人物似乎在练瑜伽功，完全可以看出这是印度土生土长的创造。这使一些认为此类雕像是从地中海沿岸国家输入的说法不攻自破。在莫亨佐·达罗出土的一尊冻石胸像《祭司王》是一件令人印象深刻的作品，其高约17.5厘米，现藏于卡拉奇的巴基斯坦国家博物馆。雕像面部表情严肃，嘴唇紧闭，精心修剪过的胡须和刮过的上髭，以及脑后挽起的头发，都是印度河流域文明上流社会贵族的特征。额头上和右臂均有一个圆环形装饰物。祭司王的厚嘴唇与扁平鼻子说

明他也是达罗毗荼人。他身上的长袍斜披在肩上，右肩袒露在外，衣服上装饰着三叶图案，以前可能在这些浮雕的空中填有彩色涂料，这样可以更加生动地显示纺织品的质地和样式。三叶纹饰在早期埃及、克里特和美索不达米亚人那里是神圣的标志，代表各式各样的神灵和天体。这些标志在哈拉帕的串珠和陶器上也有发现。

尽管在公元前1500年左右印度河文明突然消亡了，人们遗忘了它几千年，但是印度河文明作为印度文化历史的先驱，与后世产生了千丝万缕的联系，其雕塑艺术中所反映的生殖崇拜传统一脉相传，从创作手法到艺术精神都开启了印度雕刻艺术的先河。

祭司王 [巴基斯坦国家博物馆 卡拉奇]