

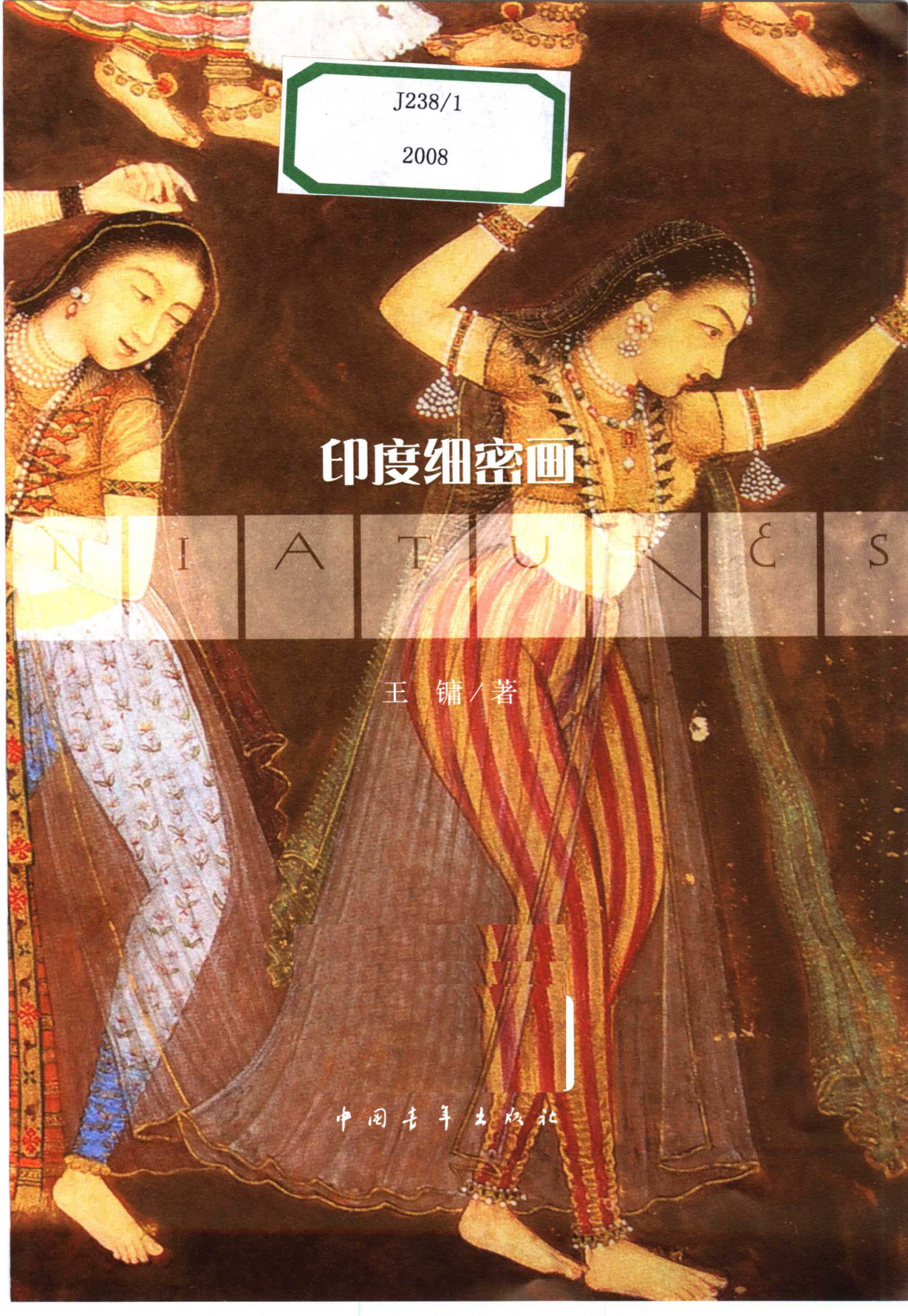
印度细密画

I N D I A N M I N I A T U R E S

王 镛 / 著

中国青年出版社

J238/1

2008

印度细密画

王 镛 / 著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

印度细密画/王镛著. —北京:中国青年出版社,2007

ISBN 978-7-5006-7343-9

I. 印... II. 王... III. 细密画—鉴赏—印度 IV. J238.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 165325 号

责任编辑: 骆 军

策 划: 彭 清 陈力云

*

中国青年出版社出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

网址: www.cyp.com.cn

编辑部电话: (010) 84015592 营销中心电话: (010) 64010813

北京方嘉彩色印刷有限公司印刷 新华书店经销

*

700×1000 1/16 17 印张 120 千字

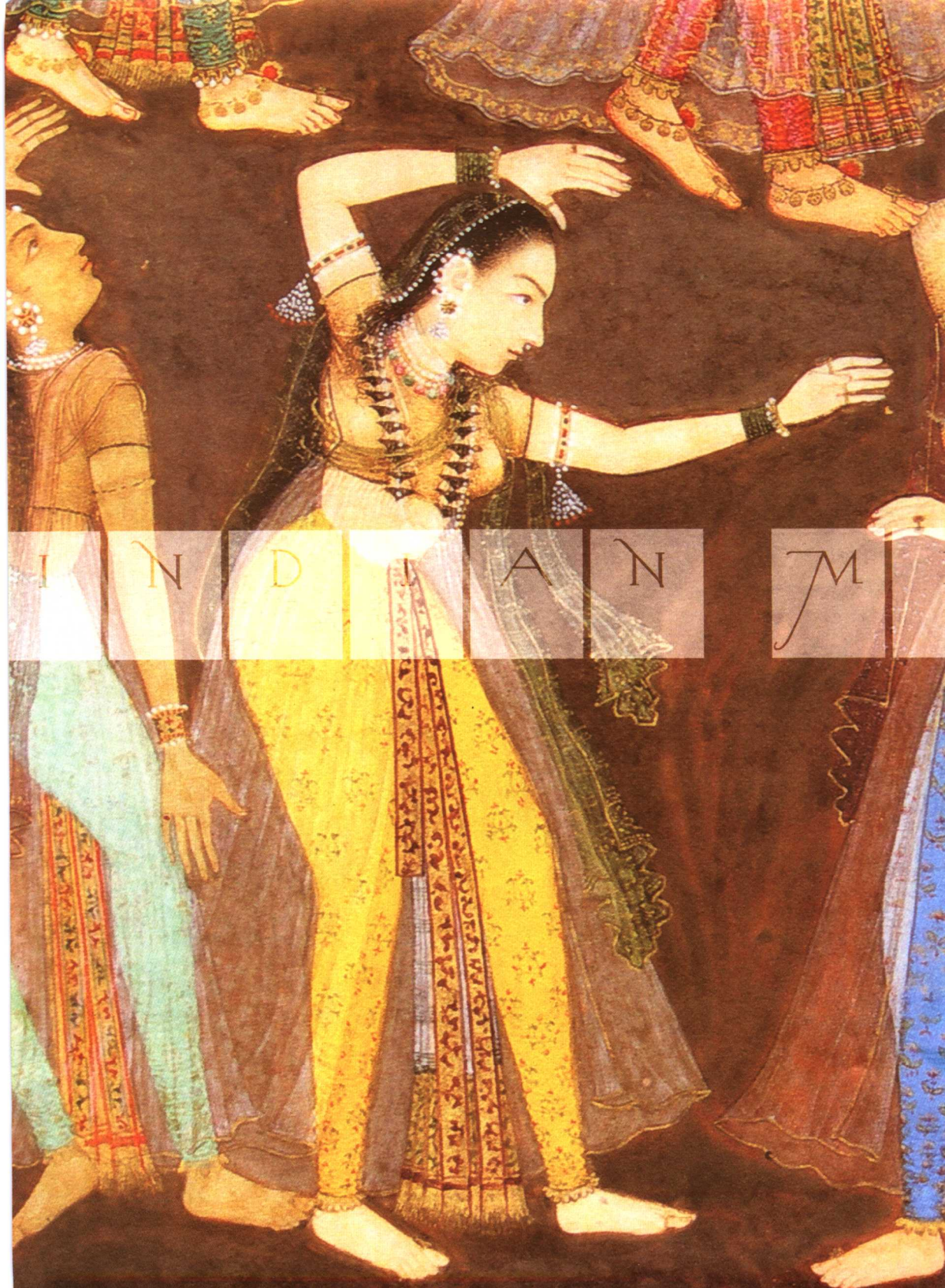
2007 年 12 月北京第 1 版 2007 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—5000 册 定价: 78.00 元

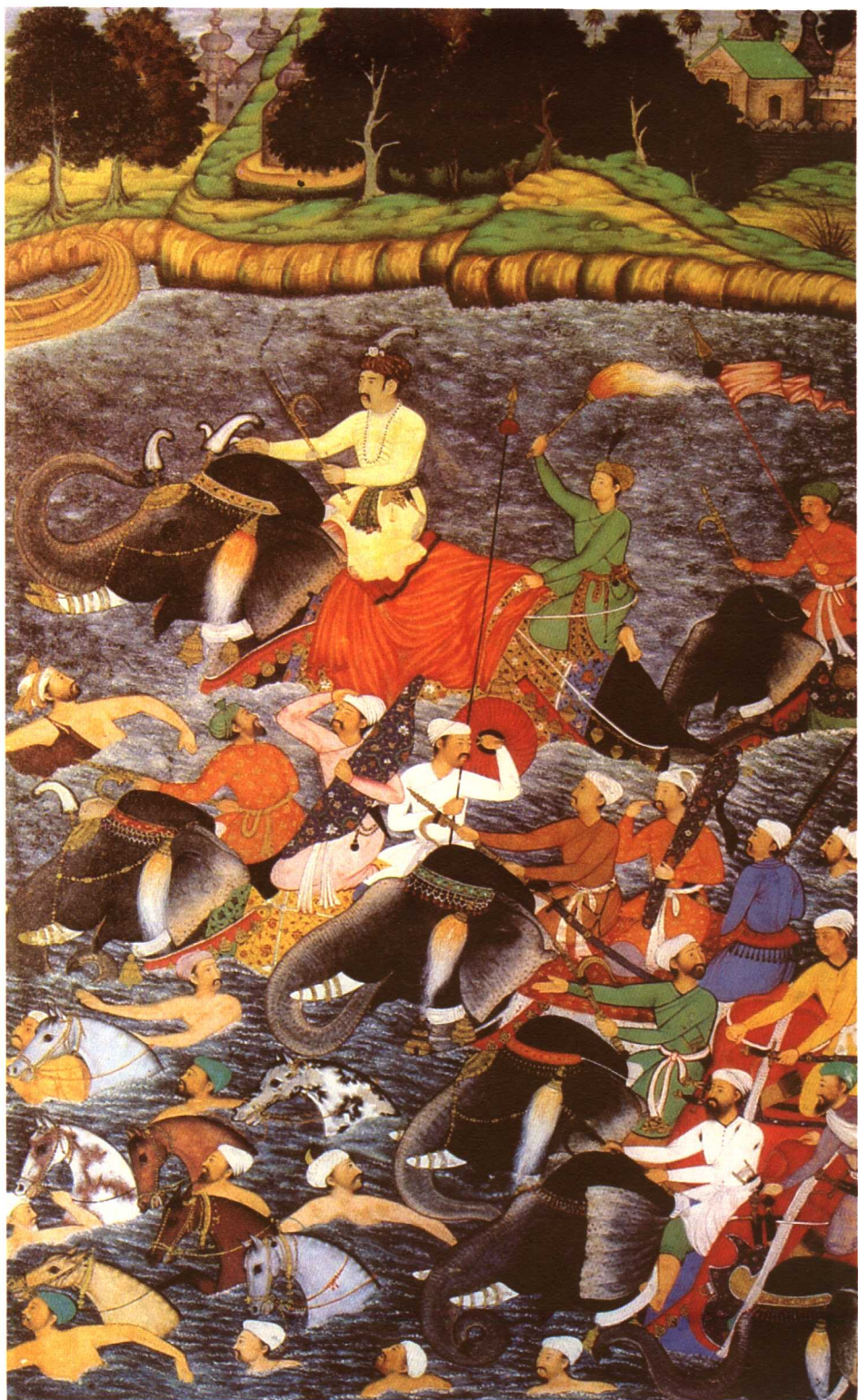
本图书如有印装质量问题, 请凭购书发票与质检部联系调换

联系电话: (010)84047104

I N D I A N M

《阿克巴本纪》插图

阿克巴横渡恒河

伊赫拉斯·马杜

约1590—1597年

纸本树胶水彩

37.5×25cm

伦敦维多利亚与

艾伯特博物馆

《八千颂般若波罗密多经》插图

佛陀诞生

孟加拉画派

约1090年

木板树脂水彩

宽约5.9cm

纽约亚洲学会

目 录

前言	001
第一章 印度本土宗教细密画	004
一 佛教抄本插图	005
二 耆那教抄本插图	007
三 印度教抄本插图	011
第二章 莫卧儿细密画	016
一 波斯细密画的引进	017
巴布尔	017
胡马雍	018
二 阿克巴时代	023
阿克巴	023
阿克巴画室	024
《哈姆扎传奇》插图	028
《河利世系》插图	029
西方写实绘画的传入	031
《阿克巴本纪》插图	036
巴萨万	038
凯苏	041
米斯金	045
法鲁赫·贝格	053
第二套《阿克巴本纪》插图	054
三 贾汉吉尔时代	056
贾汉吉尔	056
贾汉吉尔画室	056
阿布尔·哈桑	062
曼苏尔	065
法鲁赫·贝格、南哈、哈希姆	069
比尚·达斯	071
马诺哈尔	075
戈瓦尔丹	078
比奇特尔	083
寓意画	086
四 沙·贾汉时代	092
沙·贾汉	092
沙·贾汉画室	093
阿布尔·哈桑、奇塔尔曼	095

戈瓦尔丹	097
比尚·达斯	100
比奇特尔	101
布拉吉、巴尔昌德、帕耶格	109
五 奥朗则布以后	114
奥朗则布	114
穆罕默德沙复兴	116
六 德干细密画	120
艾哈迈德纳加尔	121
比贾普尔	123
高尔康达	127
第三章 拉杰普特细密画	130
一 印度教文化传统题材	131
《薄伽梵往世书》与《牧童歌》	132
史诗与男女主角分类	139
《乐调之环》	140
二 拉贾斯坦派	142
梅瓦尔	142
本迪	155
科塔	161
基尚加尔	166
斋普尔	173
乔德普尔	176
比卡内尔	183
马尔瓦	186
三 帕哈里派	190
巴索利	192
古莱尔	200
康格拉	209
加尔瓦尔	228
附录 印度细密画绘制方法	239
参考书目	242
译名对照	243
图版	250

前言

印度传统绘画遗存至今的主要有壁画和细密画两种。

古代印度壁画通常画在石窟、神庙或宫殿的墙壁上，比细密画历史更为悠久。在印度炎热潮湿的气候条件下，偏远干燥的石窟壁画比其他材料的绘画更容易保存。印度阿旃陀石窟壁画（约公元前1世纪—公元7世纪）是世界现存最早的佛教壁画。以阿旃陀壁画为代表的印度传统绘画，像印度传统雕塑和舞蹈一样，擅长表现人物的动态和故事的戏剧性，追求审美情调，崇尚生命活力。这种崇尚生命活力的传统精神也渗透到印度细密画当中。

细密画（miniatures）是一种小型绘画，多用于装饰书籍的插图，有时也作为独立的画幅。西方细密画起源于中世纪抄本插图，16世纪初至19世纪中叶袖珍肖像画成为欧洲的时尚。在东方，波斯细密画享誉世界，印度细密画也颇负盛名。印度细密画大体上可分为印度本土宗教细密画、莫卧儿细密画和拉杰普特细密画三类。

印度本土宗教细密画包括印度教、耆那教和佛教抄本插图，公元11至16世纪在印度北方流行，绘画技法单纯稚拙，民间绘画的色彩极浓，尤其耆那教细密画在人物侧面的头部同时画出两只正面的眼睛的画法非常有趣，类似现代立体派绘画。后来的拉杰普特细密画继承了印度本土宗教细密画的传统。

印度历史上最强大的伊斯兰帝国莫卧儿王朝时代（1526—1858）是印度细密画最繁荣的时期。莫卧儿王朝第二代皇帝胡马雍从伊朗引进了波斯细密画。第三代皇帝阿克巴时代（1556—1605）创立了莫卧儿皇家画室，奠定了莫卧儿细密画的基础。第四代皇帝贾汉吉尔时代（1605—1627）开创了莫卧儿细密画的鼎盛时期。第五代

皇帝沙·贾汗时代（1628—1658），莫卧儿细密画继续发展。第六代皇帝奥朗则布以后，莫卧儿细密画逐渐衰微。莫卧儿细密画是莫卧儿皇家赞助的宫廷绘画，主要描绘王室肖像、王朝历史、战争场面、狩猎情景和宫廷生活，融合了波斯细密画的装饰性、印度传统绘画的生命活力与西方绘画的写实技法三种因素，形成了折中而又独特的风格。因为是皇家赞助的艺术，皇帝的审美趣味自然决定着绘画风格的显著特征。阿克巴时代的细密画更多继承了印度传统绘画的生命活力，以崇尚活力为标志；贾汉吉尔时代的细密画更多吸收了西方绘画的写实技法，以逼真写实为鹄的；沙·贾汗时代的细密画更多借鉴了波斯细密画的装饰因素，以酷爱装饰为旨趣。与莫卧儿帝国同时的德干穆斯林王国的细密画，综合了波斯细密画与印度本土绘画的影响，也具有自己的地方特色。

拉杰普特细密画是信奉印度教的拉杰普特人土邦的细密画，16至19世纪莫卧儿王朝时代流行于印度拉贾斯坦和旁遮普地区，分为拉贾斯坦派（平原派）和帕哈里派（山区派）。拉杰普特细密画继承了印度本土宗教细密画的传统，也受到莫卧儿细密画的影响，主要描绘印度教大神毗湿奴的化身牧童克里希纳和牧女拉达恋爱的神话传说，也经常表现土邦王公的小朝廷生活。以图解印度传统音乐调式为主题的拉杰普特细密画，被称作“音乐的绘画”。从总体上来看，莫卧儿细密画属于宫廷艺术，题材以历史事件为主，线条纯熟精细，色彩富丽柔和，人物造型强调写实性，注重心理刻画；拉杰普特细密画基本上属于民间艺术，或者说是贵族化的民间艺术，题材以神话传说为主，线条生动流畅，色彩对比鲜明，人物造型倾向程式化，富有象征意味。如果说莫卧儿细密画好比宫廷的雅乐，拉杰普特细密画则好比神秘的牧歌。

古代印度缺乏编写历史的传统，画家的名字也罕见记载。直到莫卧儿王朝时代，印度才有了系统编年的历史，达斯万特、巴萨万、凯苏、米斯金、法鲁赫·贝格、阿布尔·哈桑、曼苏尔、比尚·达斯、马诺哈尔、戈瓦尔丹、比奇特尔等一批杰出的莫卧儿画家的名字才载入史册。拉杰普特画家萨希卜丁、尼哈尔·昌德和塞乌家族的名声也得以流传。这些印度细密画家的绘画成就不亚于著名的波斯细密画家，但他们的生平细节却难以稽考。不过，莫卧儿

细密画在当时就已经引起欧洲使节和画家的赞赏和注意。荷兰画家伦勃朗（1606—1669）在1638至1654年间（相当于沙·贾汉时代）收藏了一些流入欧洲的莫卧儿细密画原作，临摹过《莫卧儿贵族》（约1654—1656，纽约摩尔根图书馆藏）等作品。伦勃朗使用荷兰东印度公司从日本长崎运到欧洲的和纸，以铅笔、墨水和色粉笔临摹莫卧儿细密画，尽力模仿原作精细的线条，抑制自己粗豪的笔触。同时代的莫卧儿细密画家也正在大量临摹传入莫卧儿宫廷的西方写实绘画。这种东西方艺术的交流丰富了双方的绘画语言。

19世纪中叶印度沦为英国的殖民地以后，印度细密画传统中断，被印欧学院派油画取代。20世纪初印度兴起了孟加拉文艺复兴运动，力图恢复阿旃陀壁画、莫卧儿细密画和拉杰普特细密画的传统。英国学者哈韦尔（1861—1934）和斯里兰卡学者库马拉斯瓦米（1877—1947）是印度细密画研究的先驱。1947年印度独立以后，印度现代画家主要从事油画创作，有的画家提出了“马蒂斯加莫卧儿”的公式，许多画家的油画作品都汲取了印度细密画的元素。由于大批印度细密画精品而今收藏在欧美各国的博物馆内，不少欧美画家也喜欢借用印度细密画的元素融入自己的绘画。20世纪后半叶，国际学术界日益重视印度细密画研究，各种著作层出不穷。

目前中国还没有专门介绍印度细密画的著作。本书比较全面系统地介绍了印度细密画的历史沿革、风格演变和艺术特色，并配有191幅精选的彩色图版，可供广大美术爱好者特别是美术院校的学生参考，对当代中国画家的创作可能也有一定启发。

王 镛

2007年6月18日

第一章 印度本土宗教细密画

公元前9世纪形成的婆罗门教即后来的印度教，公元前6至5世纪创立的耆那教和佛教，是印度本土的三大宗教。这三大宗教的经典最初都是口头流传，后来才用文字抄写下来。这些宗教经典的抄本也被视为神圣的崇拜对象，往往装饰着各种精美的插图，有的插图是崇拜的偶像，有的插图是经文的图解。因为这些宗教抄本插图尺寸很小，线条很细，所以被称作本土宗教细密画。由于印度气候炎热潮湿，画在木板、棕榈叶、棉布、纸上的印度本土宗教细密画保存至今的极少。现存最早的印度本土宗教细密画是公元11世纪的佛教抄本插图。

一 佛教抄本插图

佛教相传公元前6至5世纪由释迦牟尼创立。公元前3世纪印度孔雀王朝阿育王时代，佛教从恒河流域传播到亚洲诸国，逐渐成为世界性宗教之一。而在印度本土，到公元7世纪佛教已日益衰微，逐渐被印度教同化，13世纪濒临绝迹。

北印度东部孟加拉、比哈尔一带的波罗王朝（约750—1150），是佛教在印度本土的最后庇护所。当时的佛教经历了小乘、大乘发展阶段已蜕变为金刚乘密教。金刚象征着佛法犹如坚不可摧的武器金刚杵（霹雳）摧毁一切魔障，密教则是印度远古以来秘传的基于生殖崇拜的民间信仰。在金刚乘密教中，金刚杵代表宇宙的男性潜能，莲花代表宇宙的女性活力。金刚乘密教崇拜至上之神金刚萨埵及其配偶般若波罗密多女神。女神崇拜是密教的特征之一。波罗时代流行的佛经《般若波罗密多经》认为彼岸的超验的智慧（般若）在于认识世界一切都不是真实的而是虚幻的，而这种智慧的化身就是般若波罗密多女神。在那烂陀寺和毗克罗摩始罗寺等佛教学府的僧人，抄写了大量佛经（贝叶经）。13世纪初穆斯林入侵，那烂陀和毗克罗摩始罗等地的佛寺毁于兵燹，佛经抄本大部分散佚。残存

的波罗时代的佛经抄本插图，年代大多在11至12世纪，由那烂陀或毗克罗摩始罗的僧人绘制。这些佛经抄本由两条木板封面夹着一页页狭长的棕榈叶（贝叶）装订成册，插图画在封面和棕榈叶上，尺寸大约6厘米或7厘米见方。这些插图通常是崇拜的偶像而不是经文的图解。

波罗时代孟加拉的一部《般若波罗密多经》抄本（约1090年），在木质封面和棕榈叶书页上都画有插图。【图1】木质封面（图版下方）的插图中央是智慧的化身般若波罗密多女神，她坐在宝座上，四臂中的两只手作说法势，另外两只手持她的标志念珠

和经书。她两侧是两排五个坐着的女神，右手都持有思维宝珠，只有最右边的女神右手作施与势，左手拿着一枝莲花。棕榈叶书页（图版上方）的插图中央是至上之神金刚萨埵，一手持金刚杵，一手持法铃。金刚萨埵左边的弥勒菩萨双手作说法势，拿着一枝上面立有净瓶的莲花。金刚萨埵右边的执金刚菩萨右手持金刚杵，左手拿着一枝莲花。

金刚乘密教实际上是强调女性活力的宗教，因此几乎所有的密教菩萨造像都呈现女性化的姿态。波罗时代的梵文贝叶经《般若波罗密多经》抄本插图之一（1112年）【图2】，描绘了一位女性化的半裸的菩萨，造型类似波罗时代雕塑的菩萨坐像，而流畅的线条与肌肤的晕染又令人联想起印度传统壁画的女性人物。色彩以朱砂为地，衬托得菩萨肉色的身体更显得娇嫩。这一抄本的其他插图还包括多面多臂的密教女神形象。

【图1】《般若波罗密多经》插图
孟加拉画派
约1090年
木板、棕榈叶、树胶水彩
页面约6.6×61cm
牛津博德利图书馆

【图2】《般若波罗密多经》插图

孟加拉画派

1112年

棕榈叶、树胶水彩

约6.4×7.6cm

伦敦维多利亚与艾伯特博物馆

13世纪初，穆斯林入侵者焚毁了孟加拉、比哈尔的佛教寺院，那烂陀和毗克罗摩始罗的僧人纷纷逃往尼泊尔和中国西藏避难。波罗时代的佛教抄本插图的流畅的线条、鲜丽的色彩和女性化的菩萨造像，直接影响了尼泊尔和西藏的帛画唐卡。

二 耆那教抄本插图

耆那教相传公元前6至5世纪由大雄创立。虽然耆那教在历史上不如印度教和佛教兴盛，但一直绵延不绝，至今仍在印度西部商贾云集的古吉拉特地区流行。在统治古吉拉特的索兰基王朝（约962—1297）时期，耆那教曾被奉为古吉拉特王国的国教。

11至16世纪，古吉拉特地区在耆那教富商赞助下繁荣的耆那教

抄本插图，也属于印度本土宗教细密画流派，被称作古吉拉特画派。这些插图最初也画在棕榈叶或木质封面上，1370年以后才逐渐普遍用纸作画。耆那教抄本主要是记载耆那教祖师大雄的生平传说的经典《劫波经》和耆那教圣徒的故事。这些插图多半是经文的图解，构图简明，线条柔韧，色彩单纯浓艳，背景通常是大面积平涂

的砖红色或蓝色（一般红色背景年代较早，蓝色背景年代较晚），服饰器物等掺杂使用少量黄色、白色或绿色，整个画面富于平面性和装饰性。人物造型程式化，好像皮影，肩宽，腰细，多呈四分之三侧面，额头向后倾斜，尖鼻

【图3】《劫波经》插图

大雄的献身
古吉拉特画派
约1404年
纸本树胶水彩
7×10cm
伦敦不列颠博物馆