

世界艺术宝库

ISLAMIC
ART
伊斯兰艺术

河北教育出版社

世界艺术宝库

ISLAMIC ART

伊斯兰艺术

郭西萌·编著
河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

伊斯兰艺术 / 郭西萌编著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2003.12

(世界艺术宝库)

ISBN 7-5434-5254-5

I. 伊... II. 郭... III. 艺术史—伊斯兰国家
IV. J137.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 001956 号

世界艺术宝库

伊斯兰艺术

主编 / 史 玲 高 火 李孟军

编著 / 郭西萌

出版发行 / 河北教育出版社

石家庄市友谊北大街 330 号

责任编辑 / 刘 峥 张子康 康 丽

装帧设计 / 郑子杰

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

北京市朝阳区北苑路 172 号 3 号楼 201

制 版 / 时尚兴裕印刷制版有限公司

印 刷 / 深圳市佳信达印务有限公司

开 本 / 880 × 1230 1/32

印 张 / 8.625

印 数 / 1~10000

出版日期 / 2003 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5254-5/J·474

定 价 / 49.80 元

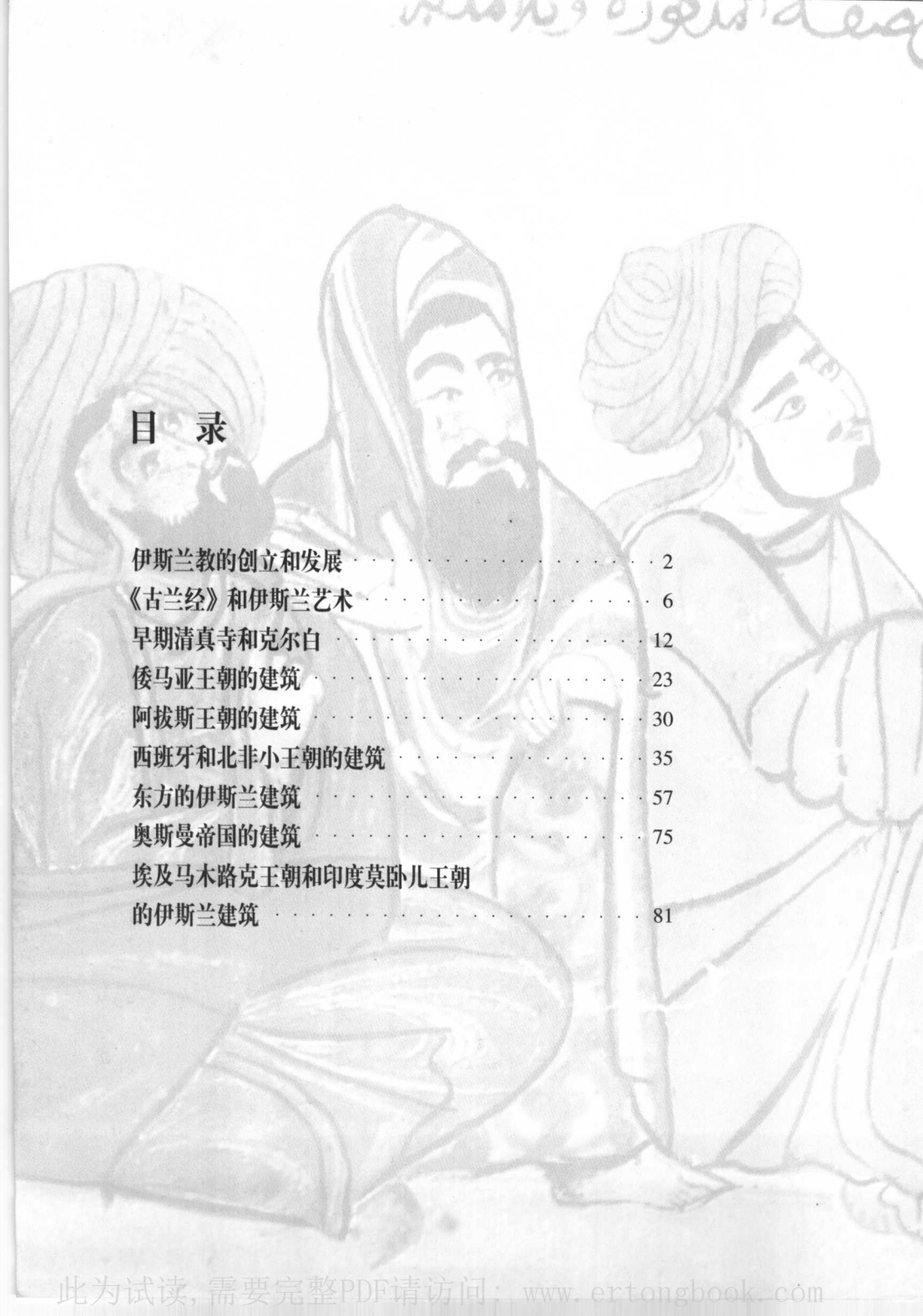
“我今日为你们完成了你们的宗教，全美了我对你们的恩典，我愿你们以伊斯兰为宗教。”——《古兰经》

歌德曾经这样讲：“世界与人类历史的本来的、惟一而且最为深远的主题，是信仰与不信仰之间持续不断的纠葛，其他的一切都从属于此。信仰占优势的时代，无论它取何种形态，对于那一时代及后世来说，总是精神自足、振奋的辉煌时代……”伊斯兰艺术的历史，恰恰使我们对这番话的理解更具体、更深刻了。

公元610年的某一天，阿拉伯半岛上一个名叫穆罕默德的富商宣布，自己得到了天启而成为真主安拉的使者，受命传播给人类一种新的宗教即伊斯兰教，信仰这种宗教的人称为“穆斯林”。阿拉伯半岛从此步入伊斯兰时代。阿拉伯半岛位于亚洲的西南部，西濒红海，东接波斯湾，北是叙利亚沙漠，南临印度洋，半岛中部的绝大部分布满黑石和黄沙，游牧的贝都因人在这里放牧驼羊。西北红海沿岸地区，坐落着东西方自古著名的交通要站——圣城麦加；西南部的也门地区，土地肥沃，盛产香料，贸易便利，也因此较早得到开化。作为伊斯兰世界宗教文化重要组成部分的伊斯兰艺术，就是从这里开始的。

伊斯兰艺术并非产生于荒漠的艺术。阿拉伯人所征服的很多地区，都曾经拥有辉煌的古代文明。这是形成伊斯兰艺术的充盈的底蕴。阿拉伯人在数学、天文、物理、化学和地理等方面表现出了杰出的才能，在历史、哲学以及教育等领域，亦为世界作出了巨大贡献。这些，都与伊斯兰艺术融为一体。但是，不能说伊斯兰艺术就是阿拉伯艺术。初期的伊斯兰艺术，多是利用被征服地的艺术家和工匠，是对希腊、拜占庭、埃及、波斯和中亚艺术的借用和模仿，甚至在哈里发王朝的早期，独立的伊斯兰艺术仍然没有形成。因此，如果更确切地说，伊斯兰艺术不是阿拉伯艺术，也不是希腊艺术、波斯艺术、印度艺术甚或土耳其艺术，它是在多种自然环境和文化传统下，按照伊斯兰教严格的信仰，以保证其共同体的存在为必要条件，而形成的独立的艺术。

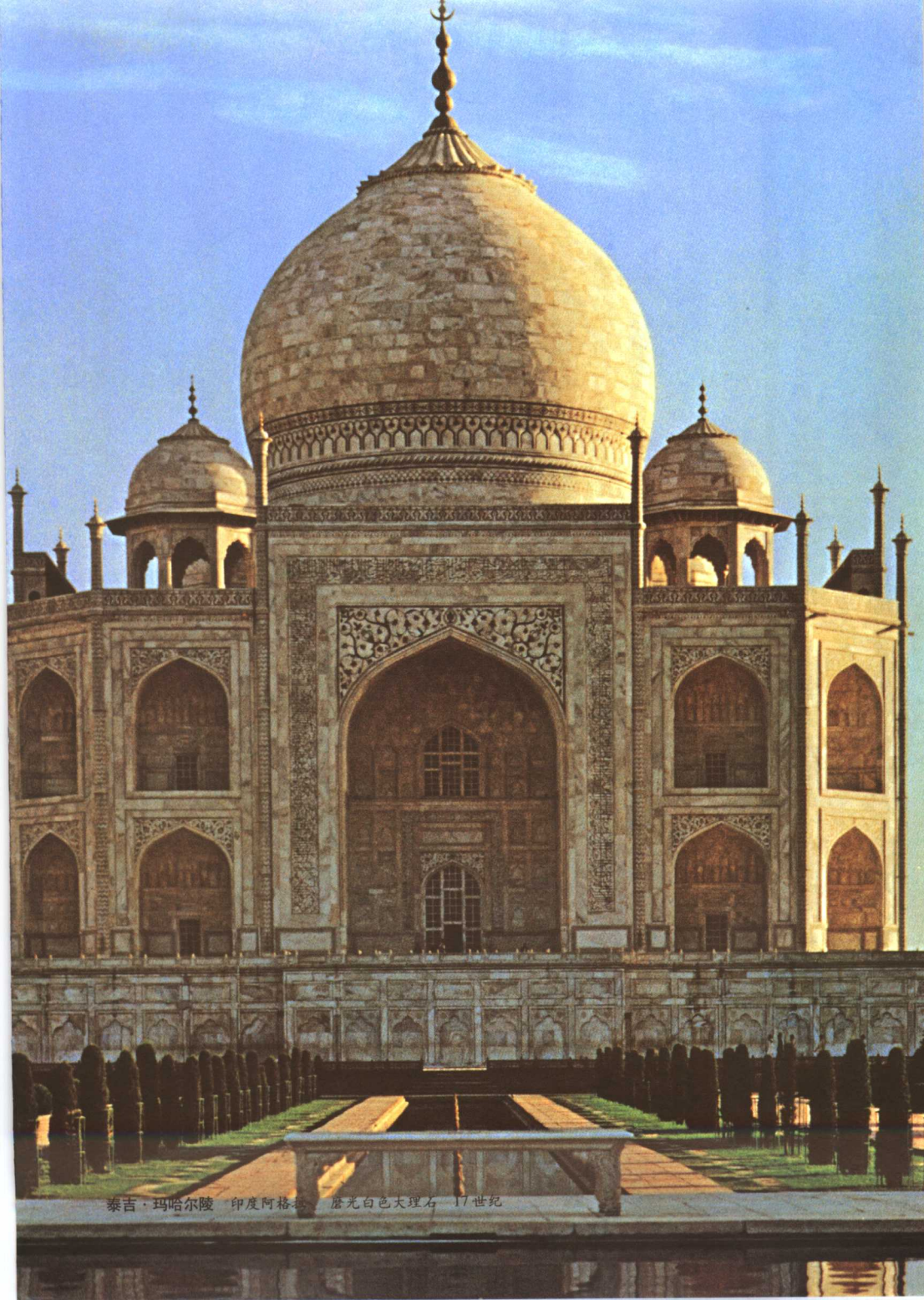
多元而统一是伊斯兰艺术最显著的特点，在伊斯兰世界演进的历史中，东西方各种早已高度复杂化的古代文明都成为后进社会的阿拉伯人不得不跨越的屏障。他们除妥协和调和之路外，别无选择。但是伊斯兰艺术的发展方向是相当明确的，在恪守朴素的伊斯兰基本信仰的基础上，对可调和的东西采取包容的态度。似乎这也正是伊斯兰艺术的本质。

目 录

伊斯兰教的创立和发展	2
《古兰经》和伊斯兰艺术	6
早期清真寺和克尔白	12
倭马亚王朝的建筑	23
阿拔斯王朝的建筑	30
西班牙和北非小王朝的建筑	35
东方的伊斯兰建筑	57
奥斯曼帝国的建筑	75
埃及马木路克王朝和印度莫卧儿王朝 的伊斯兰建筑	81

马赛克镶嵌画和壁画	96
细密画	104
伊斯兰书法艺术	156
小艺术门类	171
织毯工艺	171
陶瓷工艺	175
玻璃工艺	190
金属工艺	196

泰吉·玛哈尔陵 印度阿格拉 磨光白色大理石 17世纪

伊斯兰教的创立和发展

19世纪法国著名的哲学家、历史学家雷南 (Emest Renan) 认为, 伊斯兰教是一种“沙漠上的自然宗教”; 认为其神的峻严的绝对性, 是阿拉伯苛刻的自然条件的反映。而随着进一步的研究我们发现, 与其说它出自沙漠, 不如说它更亲近于都市生活。

在穆罕默德创立伊斯兰教之前, 阿拉伯半岛上曾经有过一个所谓的“前伊斯兰文化时期”。一望无际的沙漠和炎热的气候成了将半岛与周围世界隔离开来的天然屏障, 骁勇善战的贝都因人主要以放牧为生, 他们偶尔与外界发生接触, 如掠夺过境商队或通过波斯和罗马边境建立阿拉伯城镇, 文明进入阿拉伯半岛的步子十分缓慢。

公元6世纪末7世纪初的时候, 半岛的原始公社制度开始解体, 阶级明显分化, 部落之间形成割据而且发生战争, 氏族贵族则聚敛财富, 进行奴隶贸易。阿拉伯半岛位于亚、非、欧交通要冲, 向来以麦加、叶斯里卜 (麦地那) 为中心发展东西方商贸。这期间伊朗一度入侵阿拉伯, 公元572年至628年之间波斯控制了也门, 为掠夺国际贸易商道而改走波斯湾, 这就带来了阿拉伯的经济危机。阿拉伯贵族奴隶主们迫切地需要建立一

个统一、强大的国家，然后夺取新的土地，而贫困的贝都因人也希望通过国家的产生而获得牧场。因此，政治上的统一已经不可避免，伊斯兰教一神论的确立有了坚实的社会基础。

当拜占庭和波斯两大帝国为争夺也门到叙利亚的商道而开战的时候，伊斯兰教在麦加悄然酝酿。穆罕默德（570~632）出身于麦加城古莱西部落的哈希姆氏族，幼年父母双亡，12岁时随伯父到叙利亚经商。这不仅使他了解了社会，也使他接触到基督教和犹太教。穆罕默德25岁时受雇于麦加的富孀赫蒂彻，并与这个近40岁的女人结婚。他一夜之间成为麦加的显贵。公元610年，穆罕默德在他40岁这一年创立了伊斯兰教。“伊斯兰”即阿拉伯语的顺从、和平之意。他常到麦加附近的山洞中静修，广施家财以感召群众。起初穆罕默德只是在亲戚、朋友之间宣传，后来则向麦加居民公开传教。他奉古莱西部落的主神“安拉”为宇宙间惟一主宰，并自称“先知”，是来世间传达安拉旨意的使者。他要求人们将其他所有的信仰和崇拜摒弃。穆罕默德的一神教信仰首先触犯了掌管“克尔白”的贵族的利益（“克尔白”即“天房”，本来供养着各种偶像，掌管的贵族可以从中大量渔利），遭到种种刁难和迫害。因此，公元622年，穆罕默德带领弟子及信徒出走叶斯里卜，改称为“麦地那”，意为先知之城。这一年也成为伊斯兰教的元年。穆罕默德一方面在基督教、犹太教和阿拉伯原始信仰基础上，制定出一套系统的伊斯兰教义教规；另一方面，加紧壮大伊斯兰力量，建立穆斯林社团，在当地氏族的支持下，进行政教合一的统治并拥有武装。

几年之后，穆罕默德率领穆斯林大军兵临麦加城下，麦加贵族终于妥协，承认了伊斯兰教。穆罕默德以征服者的身份进入麦加，清除克尔白神殿的旧神，改之为清真寺，并把它定为

穆斯林朝拜的中心。阿拉伯半岛各部族相继皈依伊斯兰教，政治上接受穆罕默德的领导。公元632年他去世的时候，阿拉伯半岛已经基本统一在伊斯兰教的旗帜之下了。穆罕默德死后，新推举的继承人称为“哈里发”，是安拉使者代理人的意思。阿拉伯的国家机器逐渐完备，哈里发成为集军、政、教权为一体的国家元首，他们下一个目标必然就是扩张。强烈统一的信仰、巧妙的政治操作和机动性很大的骑兵战术，都是穆斯林军队的法宝。随着继任哈里发的对外侵略和扩张，伊斯兰教开始向半岛以外传播。

伊斯兰世界的外扩经过了几个阶段。首先是继穆罕默德之后的四代哈里发时期。这四位统治者分别是：艾卜·伯克尔（632~634）、欧麦尔（634~644）、奥斯曼（644~656）和最后的阿里（656~661）。他们相继打着“为安拉之道而战”的旗号，西击拜占庭，占领叙利亚的大马士革，攻克耶路撒冷，赢得巴勒斯坦全境；向东又挑战波斯，攻陷波斯首都泰西封，灭掉波斯萨珊王朝，并且挥师北非。在短短三十年间，其势力已达亚非两洲。公元661年叙利亚总督摩阿维亚继位哈里发，建立起倭马亚王朝，都城由麦地那迁往大马士革，这就是我国史书上记载的“白衣大食”。从此，哈里发开始世袭。倭马亚王朝发动了更大规模的外扩战争。在西方，阿拉伯人消灭了拜占庭帝国和北非的残余力量，并占领了伊比利亚半岛的大部分地区，西班牙皈依伊斯兰教；向东则控制了中亚各地，势力直达帕米尔高原。到公元8世纪中叶，一个地跨欧、亚、非三洲的阿拉伯帝国终于成形，伊斯兰教也成为世界性宗教。旋即，倭马亚王朝在呼罗珊的起义声中灭亡，代之而起的是伊拉克封建主阿拔斯建立的阿拔斯王朝，即我国史称的“黑衣大食”。阿拔斯王朝定都巴格达，依靠美索不达米亚和波斯贵族，采用波斯的政治

制度，伊斯兰教通过武力和商贸的途径在非洲、亚洲和东南欧更广泛地传播。同时，阿拔斯王朝对倭马亚家族进行了残酷迫害。倭马亚家族中只有一人逃脱劫难，来到西班牙，建立起了后倭马亚王朝（756~1031）。这样，西班牙虽然脱离了阿拉伯帝国，但仍处于阿拉伯人的控制之下。由于阿拔斯王朝的哈里发赞助学术、奖励艺术、大量翻译希腊古典著作，人们往往把阿拔斯王朝时期看做阿拉伯文化的黄金时代。

1258年，蒙古军队攻陷巴格达，杀哈里发，存在了6个世纪的统一的阿拉伯帝国从此瓦解。这个幅员异常广阔的帝国一度涵盖了几十个甚至上百个民族，他们都因共同的伊斯兰信仰和阿拉伯语而结成一体，服从于伊斯兰教义严格和强大的统摄力。然而，伊斯兰世界的历史并未于此停止，在以后各种政治势力的交错、替代与沿革中，伊斯兰艺术逐渐向顶点发展。

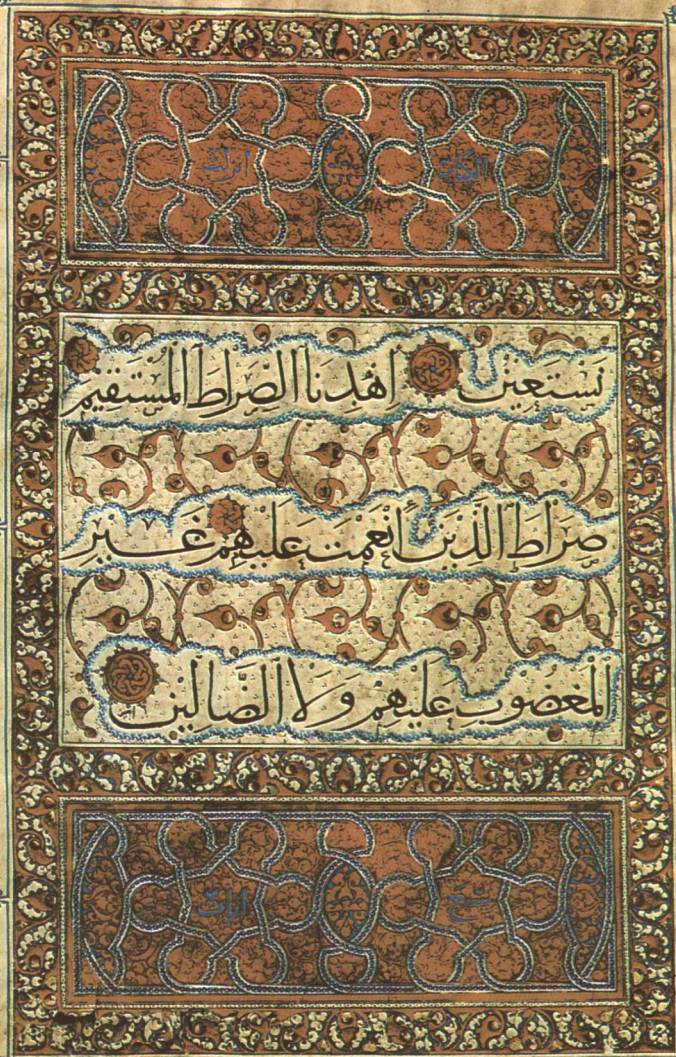
《古兰经》和伊斯兰艺术

柏拉图援引古语说：“神保持万有之初始，之终结，之中间。”辉煌的伊斯兰艺术史再次证明了此言的真实可信。

由穆罕默德口述的《古兰经》和这位先知的言行录“圣训”，一直被伊斯兰世界奉为神圣的经典和亘古不变的信条。《古兰经》是穆罕默德自身的“信仰自白”，是神对人类的警告之书，也是天神授予穆斯林的戒律之书。神的戒律始于礼拜、斋戒及其他道德上的规定，如婚姻、商业、行为、饮食习惯，甚至午睡时间不得拜访朋友等条令。这不仅是宗教，而且是国家立法的最高依据和穆斯林生活的最高标准；同时，也是伊斯兰艺术的源泉和法则。伊斯兰教最核心的信条就是“安拉独一”。安拉（我国穆斯林称“真主”，波斯语称“胡达”），相当于基督教中的上帝。但伊斯兰教摒弃基督教的三位一体说，奉安拉为宇宙间惟一的神，创造万物，主宰一切，全知全能，既无处不在，又无形无相，无始无终。因此，伊斯兰教中最不可饶恕的罪恶是偶像崇拜，穆罕默德攻入麦加城后第一件事就是清除神殿里所有原有的偶像。在穆斯林看来，绘塑人或动物的形象，即意味着与造物主安拉竞争，这样的人会在裁判日受到最残酷的处罚。于是，形象创造成为伊斯兰艺术中一大禁区。严格遵从伊斯兰

《古兰经》片断
三分体书法
发现于叙利亚
大马士革
14世纪
现藏大马士
革国立博物馆
(右页图)

لا اله الا الله
 محمد رسول الله
 وآل بيته الطيبين الطاهرين
 من ذريته الطيبين الطاهرين
 الذين هم ائمة المرسلين
 صلوات الله عليهم اجمعين
 وقف

نستعين
 أفدنا الصراط المستقيم
 صراط الذين أنعمت عليهم غير
 المغضوب عليهم ولا الضالين

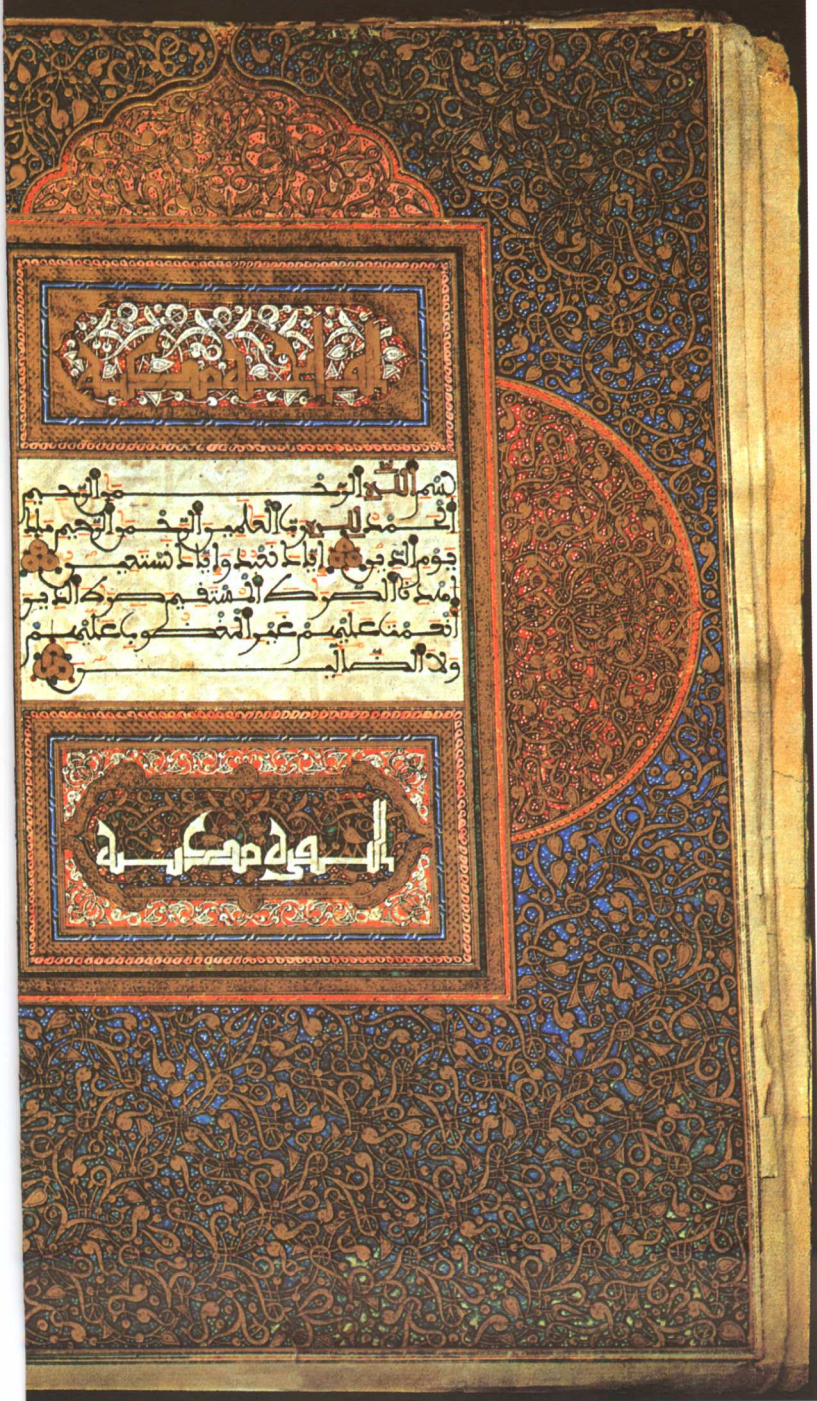

الحمد لله
 الذي هدانا لهذا
 الذي كنا لنهتدي لولا
 أن هدانا الله

الحمد لله
 الذي هدانا لهذا
 الذي كنا لنهتدي لولا
 أن هدانا الله

الحمد لله
 الذي هدانا لهذا
 الذي كنا لنهتدي لولا
 أن هدانا الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَتَبَ لَنَا فِيهِ مَدْرَ الْفَيْفِ وَالْخَيْرِ
جُودُورِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَفِيهِ رُوحُ السَّامِ وَهُوَ مَرْفَعُ
بَيْعُورِ وَالنَّجْوِ جُودُورِ مَا أَفْزَلَ اللَّهُ وَمَا أَفْزَلَ
مِنْ قِيَامِ وَلَا خَيْرَ مَعَهُ جُودُورِ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ مَدْرُ
تَرْجَمُ وَأَوْ لَيْسَ مَعَهُ الْفَيْفِ جُودُورِ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ جُودُورِ
هُوَ عَلَيْهِ سَمِ الْأَنْبِيَاءِ سَمِ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ سَمِ
لَا جُودُورِ بِحَقِّ اللَّهِ عَلَيْهِ فَالْوَعْدُ وَهُوَ
لَا يَخْطِئُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
عَبَادُ عَزِيزٍ وَمِنْ أَلْفِ عَشَرٍ قَوْلُ امْتَنِ
بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا مَعَكُمْ مِنْ شَيْءٍ
يَعْلَمُ غُورُ الْكَلَمِ وَالْخَيْرِ امْتَنِ وَمَا جَدُّ عَزِيزٍ
أَلَا أَنْفُسُكُمْ وَمَا يَشْفَعُ عَنْكُمْ فَذَلِكُمْ خَيْرٌ
فَرَادَ مَعَهُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ
كَأَنَّهُمْ كَتَبُوا خَيْرٌ وَأَوْفَى إِلَهُمْ لَقَدْ سَعَوْا
وَالْأَنْفُسُ وَالْأَعْيُنُ مِمَّنْ سَعَوْا إِلَى أَيْمَانِهِمْ
مِمَّنْ لَقَدْ سَعَوْا وَلَكِنْ يَشْفَعُ عَنْكُمْ وَأَخَاهُ
قَبْلَ الْيَوْمِ امْنُوا كَمَا أَمَرَ النَّاسُ قَالُوا أَفُورِ
كَمَا أَمَرَ النَّاسُ أَلَا أَنْتُمْ مِمَّنْ آمَنُوا

古兰经

纳斯赫体和库法体

1729 ~ 1730 年

现藏开罗埃及国立图书馆

سورة التوبة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ
هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ
مِنْ قَبْلِكَ وَيَا أَلُوحِيَّةُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

سورة التوبة

教义的艺术排除了其他任何一种艺术表现的最主要内容——人和动物的形象。

世界各地的清真寺、与穆斯林特殊的生活习性紧密相关的工艺美术以及自成风格的阿拉伯文书法艺术，构成了伊斯兰艺术的核心内容。伊斯兰艺术一个突出的特点就是充分体现了对宗教信仰的服从，而伊斯兰教禁止偶像崇拜的结果，也必然导致伊斯兰艺术向着象征性和装饰化的方向发展。每一座清真寺里都设有神龛，但却没有任何偶像，神龛指向礼拜的方向即天房的所在地麦加城。《古兰经》里明确地说：“你们无论在哪里，都应当把你们的脸朝向禁寺。”穆罕默德的军队进入麦加城后毁掉了克尔白古庙的所有偶像，只保留下克尔白天房中的那块黑石，伊斯兰教也从此开始了“无形象的崇拜”。阿拉伯人吸收印度和希腊的思想加以发展，培养起抽象几何和数学的思维，又由于现实主义的艺术受到宗教的限制，穆斯林的天才于是转向了抽象艺术。花卉、几何图案和各种装饰风格的书法艺术是所有清真寺用作装饰的主题。这样的母体被穆斯林世界普遍接受并延及地毯、拜垫、金银器、瓷器、书籍乃至一切生活用品中，在蓝绿色背景上的精巧繁密的图案纹样和回转自如的阿拉伯文字，都使人真切地感受到一种具有独特美学价值的文化魅力。艺术史家们将这种遍布伊斯兰世界的主导风格称作“阿拉伯式”(Arabesque)或“阿拉伯风格”(Arabesque)。

《古兰经》一页

纳斯赫体书法

作者是穆罕默德·

阿比·巴克尔

1715年

现藏开罗埃及

国立图书馆

(左页图)