

古印度文明

· 辉煌的神庙艺术 ·

INDIA: THE ART OF THE TEMPLE

上海博物馆
Shanghai Museum

古印度文明——辉煌的神庙艺术

INDIA: THE ART OF THE TEMPLE

上海博物馆
Shanghai Museum

图书在版编目 (C I P) 数据

古印度文明:辉煌的神庙艺术/上海博物馆编.--
上海:上海书画出版社,2010.7
ISBN 978-7-5479-0092-5

I. ①古… II. ①上… III. ①寺庙—艺术—鉴赏—印度—古代 IV. ①J135.1092

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第117087号

主 编: 陈燮君 陈克伦
责任编辑: 茅子良 王 彬 刘 婕
装帧设计: 姚伟延 梁 盛
技术编辑: 钱勤毅 陈 昕
印装监制: 朱国范

古印度文明——辉煌的神庙艺术

上海博物馆 编

上海书画出版社出版发行
(上海市延安西路593号 邮政编码:200050)

上海贝贝埃艺术设计有限公司设计制作

上海中华商务联合印刷有限公司

2010年7月第1版 第1次印刷

开本:1/8 (635×940毫米) 印张:32

印数:1-1,500

ISBN 978-7-5479-0092-5

定价:180.00元

目录

古印度文明——辉煌的神庙艺术

前言 /6

上海博物馆馆长 陈燮君 6

大英博物馆馆长 麦瑞格 9

维多利亚与阿尔伯特博物馆馆长 马克·琼斯 10

第一章 印度 /12

第一节 地理与历史 13

第二节 法的印度传统 17

第三节 艺术与审美 19

第四节 神庙与宇宙 21

第二章 佛教 /24

第一节 佛祖及其时代 25

第二节 从苦难中解放 27

第三节 最完美智慧所在之地 29

第四节 佛祖圣物——圣体、精髓和经文 30

第五节 膜拜《大般若经》和大智大慧 33

第三章 印度教 /34

第一节 事神如生 35

第二节 神圣之城 36

第三节 毗湿奴：梵之化身 37

第四节 雨季节期 39

第五节 湿婆：无形众相 39

第六节 那衍纳尔派：六十三位泰米尔圣徒 41

第四章 耆那教 /42

第一节 和平英雄 43

第二节 祖师之道 45

第三节 耆那圣山 47

第四节 信徒与护法 48

第五节 耆那圣典 49

图版 /50

印度古代遗迹示意图 /252

印度历史年表 /253

前言

1753年，英国议会创立了世界上第一座国家级博物馆——大英博物馆。建馆的意图在于以一馆之建筑凝聚古今世界各地的物品，使观众得以比较不同社会采用的不同组织架构，并了解各地怎样对待人类发展过程中的普遍问题。

伦敦可能是当时世界上唯一一个有条件设立这个机构的地方。它拥有遍布全球的商贸关系网络，也热衷于开拓当时仍不为欧洲人所知的区域。通过收集人类活动的物质产物，大英博物馆成功地将人类文化的精髓汇集一堂。二百五十年持续不断的收藏和研究造就了博物馆现今丰富的典藏，观众们可以一窥世界由古至今的演进历程。

大英博物馆的第一届董事会无疑希望博物馆能够长期成功地发展，然而如今的情形可能远远超越了他们的预想。在全球化形势下的今天，伦敦作为国际化大都市吸引着来自世界各地的游客，每年来大英博物馆参观的人数高达五百万左右。不仅如此，为了让世界上更多的观众一睹我馆藏品的风采，大英博物馆每年都有上千的藏品远赴海外博物馆巡展。几年来我馆已与中国、与上海博物馆成功建立了愉快的合作伙伴关系，这次能与上海博物馆进行第三次合作，我们深感荣幸。

本次大英博物馆、维多利亚与阿尔伯特博物馆联合举办的新展“古印度文明——辉煌的神庙艺术”展示了源自印度的几支重要宗教——佛教、印度教、耆那教的璀璨视觉艺术文化。我们尤其高兴的是，能为在上海的观众带来一尊大英博物馆、维多利亚与阿尔伯特博物馆共有的来自印度东北部的7世纪早期释迦牟尼立像以及我馆其他藏品。此外展品中表现印度神庙建筑动态模式的多媒体展示，在2010年世博会英国馆和各大相关机构官方网站上都有同步演示。

我们很高兴能够协同维多利亚与阿尔伯特博物馆在2010年世博会召开期间于上海举办本次特展，也由衷感谢上海博物馆为我们提供这个机会。

大英博物馆馆长
麦瑞格

前言

维多利亚与阿尔伯特博物馆始建于1851年，也是在当年的世界博览会召开之后。维多利亚与阿尔伯特博物馆的建立旨在推动公众教育和对英国理念的理解。今天，我馆是世界上最著名的装饰艺术博物馆之一。馆内藏品涵盖了亘古至今的欧洲与亚洲艺术品。这些藏品因为其对于今天的实质性影响和重要的历史性，而起到了百科全书般的作用。在过去的十年中，维多利亚与阿尔伯特博物馆已经通过实施“未来计划”这一项目，在各方面都得到了改善和进步，比如2008年赛克勒艺术教育中心的开幕和2009年包括中世纪和文艺复兴展厅和陶瓷展厅在内的一系列新的常设展厅的建立。

维多利亚与阿尔伯特博物馆的常设展览和特展计划每年吸引了超过二百多万来自世界各地的游客参观。我馆也通过把展览和精美的文物输出到世界各地，以期吸引更多的观众能够有机会看到馆藏精品。在过去的二十年中，我们和南亚和东亚，主要是印度和中国的文博机构和政府建立起了联系。

维多利亚与阿尔伯特博物馆在中国的合作伙伴队伍逐渐扩大，大都是长期合作关系。一系列的维多利亚与阿尔伯特博物馆的展览在中国博物馆展出，其中包括广州美术馆和首都博物馆。也有许多中国的展览来到维多利亚与阿尔伯特博物馆，包括上海博物馆的“上海博物馆与英国巴特勒家族所藏十七世纪景德镇瓷器特展”和故宫博物院的“宫廷服饰展”（预计在2010年12月开幕）。我们也非常感谢来自中国的赞助者，在他们的慷慨资助下，“徐展堂中国艺术馆”于1991年开幕，另外在2009年4月，何鸿毅家族基金捐赠的佛教雕塑馆也揭开了帷幕。

我馆很荣幸能够和大英博物馆携手在上海博物馆举办“古印度文明——辉煌的神庙艺术”特展，该展展品丰富多样，维多利亚与阿尔伯特博物馆和大英博物馆从各自藏品中精心挑选出了最精彩的印度雕塑作品参展。这些雕塑反映了印度次大陆最古老的三大宗教——印度教、耆那教和佛教的演进过程。很感谢上博为我们提供机会，举办如此具有里程碑意义的展览。通过举办该展，必定使三馆之间的合作关系更加紧密。

维多利亚与阿尔伯特博物馆馆长
马克·琼斯

第一章

印度

第一节 地理与历史

第二节 法的印度传统

第三节 艺术与审美

第四节 神庙与宇宙

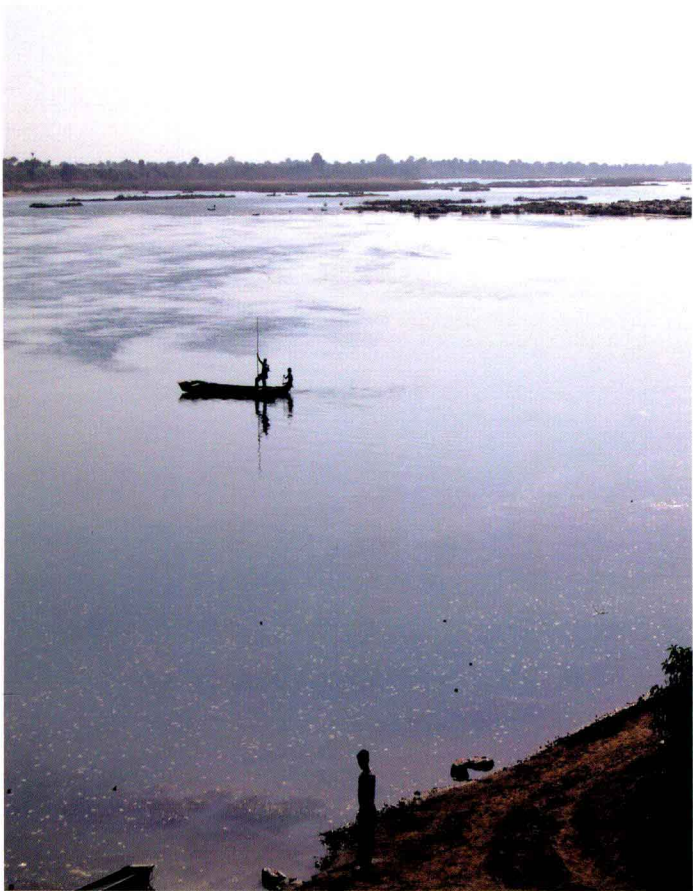
第一节 地理与历史

印度次大陆是一个北依喜马拉雅山脉，西傍阿拉伯海，南临印度洋，东濒孟加拉湾的巨大半岛（插图1:2）。20世纪，该地区在政治上分为巴基斯坦、印度、孟加拉国、尼泊尔、斯里兰卡与不丹等国。历史上，南亚地区在政治上颇为分裂，但在地理与文化上却构成一个整体。南亚的文化特性直到现代还因为天然屏障的助力而与其他相邻民族明显地区分开来。

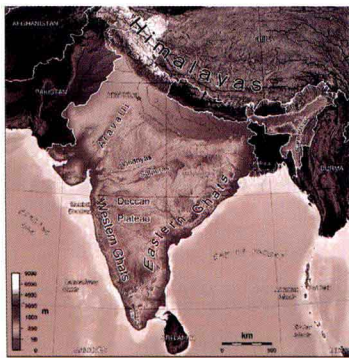
南亚次大陆的北半部分依傍喜马拉雅山，是一个由两大水系滋润着的冲积平原。在巴基斯坦，发源于喜马拉雅山的印度河，往西南方向经旁遮普省和信德省，流入阿拉伯海。在印度，发源于喜马拉雅山脉中段的恒河与亚穆纳河蜿蜒向东，在安拉阿巴德与源自阿萨姆邦的布拉马普特拉河合流，最终注入孟加拉湾。在这两大水系之间，是拉贾斯坦邦的干旱土地。而在它的南面，则是孕育了纳尔默达河的温迪亚山脉。传统上，南亚次大陆以温迪亚山脉为界，分为南北两部分（插图1:1）。跨过纳尔默达河也就是大家熟知的遍布岩石的德干高原（插图1:3）。德干高原沿次大陆东部边缘逐渐上升，最高海拔600米。高原两边是东西高止山脉。两座山脉与海岸线平行，并在次大陆最南端相接，形成尼尔吉里山脉。在喜马拉雅山脉以南的印度，尼尔吉里山脉是海拔最高的地区。德干高原上的主要河流克里希纳河、哥达瓦里河以及卡韦里河都向东流，形成了东海岸郁郁葱葱的广袤平原与山谷。

在传统的印度历中，一年有六个季节，现在则划分为冬季、夏季与雨季。10月到次年2月是冬季，干燥的风由亚洲内陆吹来。在北方平原，白天较暖，但在12月和1月，晚间的温度很低，有时会低于0℃。沿海和南部地区则较为温暖。从2月到5月，气温逐渐上升，北方平原地区的温度会超过50℃。从6月开始，印度洋上的西南季风刮入炎热的大陆，形成持续的强降雨天气，尤以西高止山脉和喜马拉雅山脉为甚。洪水常在低洼河段泛滥。9月下旬至10月上旬，季风逐渐减弱。12月起，来自孟加拉湾的第二波季风吹过东南海岸与整个次大陆的南部地区，在泰米尔纳德邦和斯里兰卡形成一个较其他南亚地区更为温暖的热带气候。季风带来的降雨主要集中在印度西部和中部，分布不均，德干高原东部、巴基斯坦等地区则易遭受干旱。几条主要河流带来了大量肥沃土地的淤泥。这些河流大都依靠季风降雨维持水量，夏季则枯水断流，大部分河床裸露在外（插图1:1）。

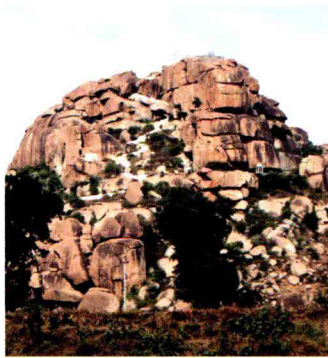
从很早开始，季风季节的集中降雨就推动着精细水利设施的发展。印度大部分城镇都有保障人畜基本用水供应的水槽。灌溉系统的发展也增加了庄稼的产量。在较干旱的地区，水井随处可见，尤其是在德干高原与西部地区，建有极深的阶梯水井，能够在一年中最干旱的季节提供

1:1 干旱季节印度中部的纳尔默达河（或耐秣陀河）。纳尔默达河意为“欢乐的施与者”，它是印度比较重要的常年河之一，同时，也是南方与北方的传统地理分界线。

1:2 现代南亚地区的地图，包括了印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉国和斯里兰卡五国。

1:3 德干高原的阿阁那底哩山，传说中这座山是神猴哈奴曼的出生地。这座位于15世纪古城胜城附近的山，是德干高原的标志性景点。

水源。尽管有漫长的旱季，印度次大陆的气候条件还是使得大部分地区的庄稼能够一年两熟。夏季的庄稼，比如稻谷，在雨季到来时种下，雨季结束时收割。而冬季的庄稼，比如麦子、扁豆或鹰嘴豆都在夏季收成结束时种下，到来年3月收割。在水资源丰富以及大坝、运河等水利设施

完备的地区，第三轮夏季作物种植也是可行的。因此，至迟到公元前3世纪，人口便集中在常年不断流的河流沿岸，产生了稳固的社会形态。

考古发现的工具和驯化动物的遗骸，为表明南亚在中石器时代和新石器时代的高等人类活动提供了证据。新石器时代文化遍及南亚次大陆，各地的发展情况并不相同，北方在城镇发展、农业、动物驯化以及铜器使用方面先于南方。北方在大约公元前4000年，就已进入铜石并用时代，而次大陆最南端的地区直到公元前1000年，仍处于新石器时代。也是在那时，印度河谷出现了最早的定居城市居民，他们在洪泛平原上开始了耕种。这些城市中心的发展在印度河文化成熟期时达到顶峰（约公元前2550—前2000年），它们之中最广为人们所熟知的是巴基斯坦的哈拉帕和摩亨佐-达罗，以及至今在印度洋沿岸留存下巨大港口遗迹的罗索尔和朵拉维拉。大约从公元前1600年起，印度河文化开始迅速衰退，取而代之的是村落文化。直到约公元前900年，铁器时代到来。铁器时代以“第二次城镇化”为代表。巴基斯坦、印度、斯里兰卡等地到处都有如雨后春笋般新兴的城市。那些印度的城市尤为重要，因为根据后来的经典文本记载，这里是佛陀和与佛同时代的人生活的地方。这些文献表明，公元前一千纪中期是印度文化和宗教史上最为辉煌的时期。当时印度至少有十六个王国。比哈尔地区的摩揭陀国，国力最为强盛，在公元前4世纪吞并了周围国家，开始了难陀王朝的统治。现在，除了国都王舍城的残存城墙外，几乎没有早期摩揭陀国的遗存。同一时期，西北地区阿契美尼德帝国统治下有两个行省：犍陀罗地区和印度省（或称为下印度河省），从两省上交贡品的量来看，犍陀罗地区和印度省都是非常富庶的省份。在亚历山大大帝入侵时期（公元前326—前325年），这两个省份都保持了很大程度的独立性。亚历山大大帝最远到达了今天巴基斯坦旁遮普省境内的比斯河，但亚历山大的士兵拒绝继续向东，前往恒河。亚历山大的军队改而往南走，通过阿拉伯海返回中东。公元前323年，亚历山大大帝逝世，在此之前，多数印度统治者就已经在自己的领地上重获独立。

亚历山大大帝之后，首先在南亚次大陆建立王朝的是旃陀罗笈多·孔雀（又称月护王）。公元前321年左右，旃陀罗笈多从难陀王朝手中夺得了摩揭陀国的宝座并把他的帝国版图延伸到了印度北部。公元前305年左右，他又以武力迫使亚历山大的前部将、波斯的统治者塞琉古一世割让土地，并以兴都库什山脉为塞琉古帝国和孔雀帝国的边界。旃陀罗笈多，或其子频毗娑罗王（约公元前297—前269年）征服了德干地区。这一广大地区的首府是波陀厘城，也就是今天的巴特那。塞琉古一世派到旃陀罗笈多宫廷的大使麦加斯梯尼在他的书中为我们展示了孔雀帝国统治阶层生活与工作的点点滴滴。旃陀罗笈多的孙子阿育王（约公元前269—前232年）把王国的版图又扩张到了羯陵伽国，也就是今天的

奥里萨邦。这次征伐血流成河，阿育王深感震惊，他决定放弃战争与狩猎，根据法进行统治，阿育王依据的正是佛教准则。阿育王时代遍布全国的铭刻暗示了当时文字的普及（插图1:4）。根据后来的佛经，阿育王曾派遣僧侣到斯里兰卡和亚洲的希腊化国家传播佛教。一个世纪之后的石刻证实了当时的传教活动。阿育王死后，孔雀帝国并没有存在多久，但孔雀王朝树立了一个典范，之后的历代王朝都试图恢复当时的版图。然而在政治上，印度很少统一，通常都是南北分治，各个邦国之间的分界一直没有消除。

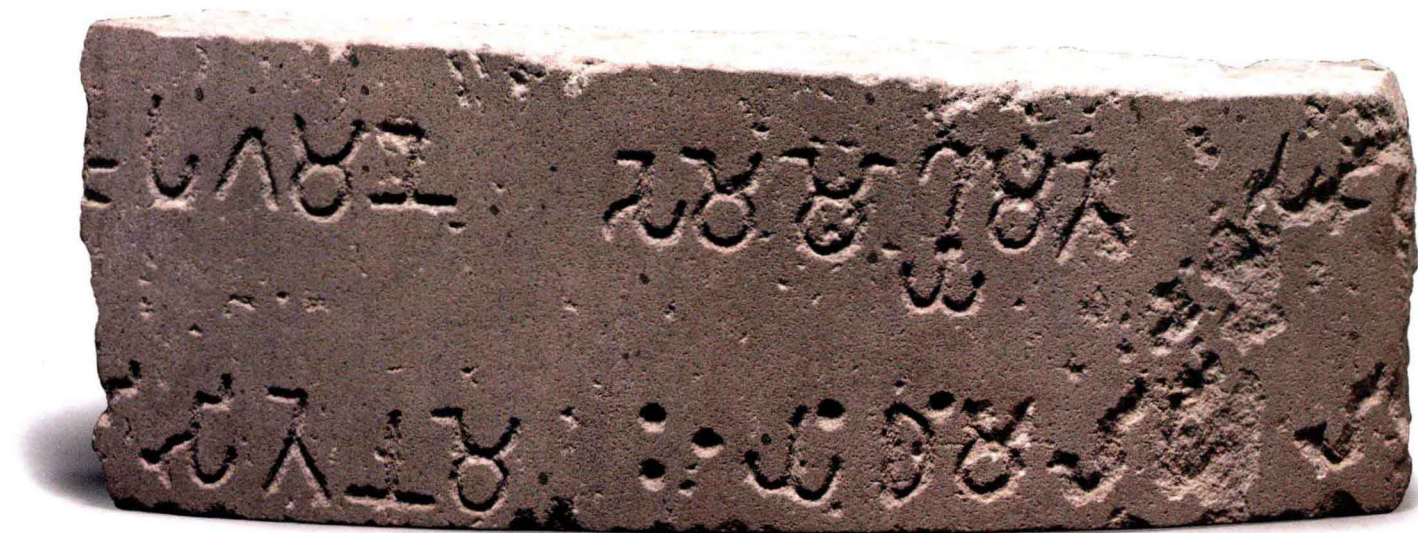
孔雀帝国灭亡后，大小邦国在南亚次大陆北部与南部纷纷建立起来，主要由两个王朝统治，巽伽王朝（公元前2世纪—前1世纪）和百乘王朝（公元前1世纪晚期—公元3世纪早期）。尽管并未从这两个王朝获得直接资助，佛教艺术仍然在这两个王朝统治时期进入鼎盛期。毗卢、桑奇和阿摩罗波胝率堵坡塔的扩建与装饰是最典型的例子（图版1:1）。在德干地区，一系列的岩洞寺庙在巴雅、克利以及邻近地区的山岭中开凿建立。在西北地区，印度—希腊和印度—帕提亚王公也在公元前2世纪至公元前1世纪巩固发展了自己的势力。他们之中，最为著名的是之后被佛教徒称作米南德王的弥难陀一世。考古学者发现了在印度—希腊王时期硬币上的统治者肖像（插图1:5）。

1:5 印度—希腊时期，米南德国王（公元前155—前130年在位）所铸银币。上有国王的半身像和雅典娜女神像，有希腊文和佉卢文书写的国王姓名。

1:6 印章：湿婆、米特纳、赫拉克勒斯、迦腻色伽在祭祀之火前。来自阿富汗，约公元前2世纪制作。大英博物馆（亚洲部），1880.4073。

1:4 记载着孔雀王第八条法令的基柱残体，记录了他对所有宗教派别的宽容。来自印度北部密拉特地区，约公元前3世纪制作。大英博物馆（亚洲部），1880. 21。

公元1世纪，月氏部落向西迁徙的移民穿过中亚建立了贵霜帝国。这个帝国的版图从中亚，即今乌兹别克斯坦地区，一直延伸到印度北部的恒河平原，连接了至今鲜少交流的地区。贵霜君主中最为著名的是迦腻色伽一世，他在公元126年开创了一个新时代。包括迦腻色伽一世在内的贵霜君主对佛教、婆罗门教、祆教和其他亚洲的希腊化宗教抱兼收并蓄的态度（插图1:6）。佛教快速地发展起来，在全国各地建起许多新的寺庙。佛像在印度北部的马拉图发展起来，并向南北传播。西北的寺庙（古称犍陀罗）装饰繁复，内有佛像和叙事镶嵌画（图版1:2、1:5、1:6）。与此同时，佛经也译介并传入中亚和中国。

贵霜帝国在婆薮提婆王（约公元191–225年）死后分裂。公元248年左右，北方领土被萨珊波斯占领。不久，许多豪门氏族竞相试图获得支配权，最成功者当数笈多家族。在沙摩陀罗笈多统治时期，印度北部重新统一，并于公元319年开始实行一种新的历法。不久之后，大约在公元360年，贵霜王朝的臣子寄多罗在今巴基斯坦北部和阿富汗宣布独立，建立了寄多罗王国。和笈多王朝一样，寄多罗王朝一直到公元5世纪末期，嚧哒人入侵时，才宣告灭亡。有两位笈多君主取名旃陀罗笈多，刻意模仿早期孔雀王朝统治者之名。孔雀王朝的艺术也得以复兴，尤值一提的是狮子柱头和论述治国良策的《政事论》之类的具体编年不明的书籍。古吉拉特地区被旃陀罗笈多二世（超日王）吞并（公元375–415年左右）。鸠摩罗笈多一世时期是笈多王朝统治的巅峰时代（公元414–447

年）。笈多王国与伐迦陀迦王国同时统治德干地区，两国王室联姻。尽管统治者并不笃信佛教（他们都是印度教教徒），但也将阿旃陀石窟重新装饰并进行了扩建，笈多王朝发行金币。最初的金币仿自贵霜货币，但梵语文铭刻和笈多君主像很快出现在硬币上，其中，最常见的是将统治者描绘成印度教神明的信徒（插图1:7）。笈多王朝统治时期被视作印度的黄金时代。宗教图像开始规范化，并以最高的艺术形式加以表现。与此同时，也产生了许多对后世影响巨大的文学、科学与祭祀文献。这一阶段在本质上是一个极为关键的历史时期，确定了印度文化之后一千多年的发展方向，并产生了许多延续至今的传统。

公元5世纪晚期，中亚入侵的嚧哒人终结了笈多王朝，之后的一百年则出现了不少较小的国家，存在时间都不长。公元7世纪，北方的坦尼沙王国、德干地区的遮娄卢伽王国和南方的帕那瓦王国又开始互相争霸，这种三足鼎立的局面在南亚延续了很长一段时期。坦尼沙王国最主要的统治者是戒日王（公元607–647年），他定都印度北部的曲女城（今卡瑙季），在他统治时期，这座城市地位显著。相比同时代的其他统治者，戒日王的生平更为人们熟知，这要归功于来自中国的朝圣者玄奘法师，玄奘在戒日王统治时期到访，学习佛法，求取佛经。公元647年，戒日王去世，坦尼沙王国随后土崩瓦解。到8世纪，来自克什米尔的迦尔古陀王朝统治了印度北部和西部，但也仅仅维持了很短时间。公元711年，随着印度河下游哈里发的军队的第一次到来，伊斯兰也成为印度政治舞

1:7 金币，正面为鸠摩罗笈多一世（公元414—447年）在喂一只孔雀，背面为战神Skanda骑在孔雀背上。大英博物馆藏。

1:9 德里苏丹穆罕默德·艾布·图格鲁克（公元1325—1351年）的金第纳尔。大英博物馆藏。

台上一支长远的势力。公元738年，信德地区统治者朱奈德率军入侵，打破了这种平衡。拉贾斯坦地区的瞿折罗-普罗蒂诃罗人趁机建立起自己的王国。在8世纪占领印度中部后，那迦波陀二世（约公元810—833年）征服了卡瑙季，并将此地变为王国中心。普罗蒂诃罗王朝的出现标志着新政治格局的诞生，但其统治仍然基于5世纪时的孔雀王权，并不仅仅依靠统治者的个人魅力或者强有力的家庭背景，而是尝试建立起盟友与附庸贵族的网络，也就是在政治运作上被称作“王圈”的体系。普罗蒂诃罗王国与帕拉王国维持了一种至少在形式上的主从关系，帕拉王国控制着印度东部，罗湿陀罗拘陀王国统治德干地区，朱罗王国则统治着遥远的南方。在10世纪早期，普罗蒂诃罗王朝权势衰微，在北方出现了不少后继者。而帕拉延续了在比哈尔地区和孟加拉的统治。罗湿陀罗拘陀王国获得了布拉马普特拉河上游地区，入侵并占领了卡瑙季。在罗湿陀罗拘陀王国统治下，德干地区的城市曼耶凯达成为政治中心。“王圈”体系加上各个王室之间的频繁通婚为整个泛印地区的行政管理提供了一个理想的组织结构。但这样的结构却并不稳定，因为各个统治者都认为只有自己才是正统，并在时机成熟时宣称应当拥有更高的权力，从而使这种结构分崩离析。这样的后果就是，来自阿富汗伽色尼的穆罕默德轻易地打破了这种体系的平衡，这最早可以上溯到公元999年。罗湿陀罗拘王朝的政治体系崩溃后，印度北部和德干地区分裂为一些割据征战的王国（插图1:8），他们之中没有一个能够获得支配地位。主要的权力中心南移到了朱罗王朝的主要城市坦贾布尔。朱罗王朝将自己的统治维持到13世纪。

8世纪到13世纪，南亚的历史就是一个政治中心不断迁移的过

程，8世纪位于印度西北，9世纪在北方地区，到10世纪，又转移到德干地区，11世纪，则迁往南部地区。每一次的迁移，都由伊斯兰入侵而引发。从8世纪开始的四百年间，伊斯兰势力成为印度历史上不可分割的组成部分。1199年，德里苏丹国建立，伊斯兰势力更加兴盛。

由于反对专制倾向的贵族之间相互抗衡，德里苏丹国在13世纪发展缓慢。艾拉·阿尔-丁·卡尔吉统治时期（公元1296—1316年）为了应对强大的蒙古军队兵临城下的威胁，这种情况发生了改变。蒙古的威胁反而给了善战的军队指挥者们崛起的机会。艾拉·阿尔-丁的成功在于，他建立起了对印度国防上具有广泛深远影响的军事机器，在蒙古人转而以阿拉伯人为目标后而不再成为威胁后，他便能够快速部署自己的武装力量。14世纪早期，在占领了印度的中部和西部地区后，苏丹最喜欢的代理人，马里克·卡福尔发动了对卡纳塔克的远征。这次征伐消灭了易萨拉王朝，并占领了南方的泰米尔奈德地区的马杜赖。卡福尔随后掉转枪口，迅速攻灭了自己原来的宗主卡尔吉王朝。苏丹臣子的后代吉亚·阿尔-丁·图格鲁克，攻打德里，想为宗主后裔复仇，但已无人继承王位，他随后在1320年宣布自己为苏丹。图格鲁克王朝统治者加强了对土地的统治。公元前3世纪起一直处于分裂状态的印度终于重新统一。

1:8 铜板，记录了印度中部阎耶跋摩国王将一块土地作为赠礼的事情，用梵文书写，约公元11世纪制作。此类证明是6世纪后的印度史料的重要来源。大英博物馆（亚洲部），1967. 10—18. 2。