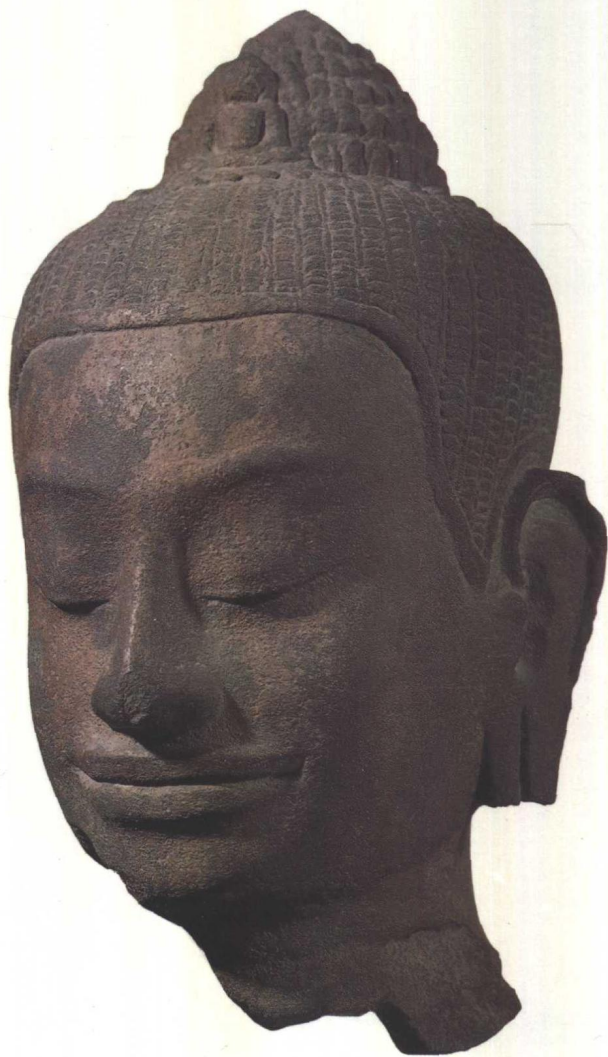

世界艺术宝库

INDIAN
ART
印度艺术

河北教育出版社

世界艺术宝库

INDIAN ART

印度艺术

王琳·编著

河北教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

印度艺术 / 王琳编著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2003.11

(世界艺术宝库)

ISBN 7-5434-5221-9

I. 印... II. 王... III. 艺术史—印度
IV. J135.109

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 001964 号

世界艺术宝库

印度艺术

主编 / 史 玲 李孟军 高 火

编著 / 王 琳

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 峰 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 / 7.75

印 数 / 1~10000

出版日期 / 2003 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5221-9/J·458

定 价 / 49.80 元

长期以来,在我国,无论是美术学研究,还是出版媒体对外国美术史的介绍,常常以西方为主,对东方各民族璀璨辉煌的艺术遗产缺乏深入的挖掘、系统的整理。和中国同被列为四大文明古国之一的印度是世界三大宗教中佛教的发源地,它精美绝伦、卓而不群的古代雕刻、建筑、绘画长期掩蔽于西方艺术耀眼的光芒之下,以至虽然印度与我们毗邻,但在偏颇的研究轨道上,我们几乎与它的艺术痛失交臂!

但同时,我们又不得不承认一个事实:印度美术比其他任何一个国家的艺术现象都要来得复杂,给深入探究带来一定难度。这集中体现在以下几个方面:

一、印度教派林立,艺术和宗教在五千年历史文化长河的孕育中血脉相连、密不可分,每一种宗教都能找到相应的艺术表现形式。各门教派不断排斥、不断融合、相互渗透、彼此演化,宗教的多样性和复杂性构成了艺术面貌的千姿百态。

二、印度东、西、南三面环海,北部是青藏高原和帕米尔高原。在海上交通极为不便的远古,这里是对外联络困难、相对封闭的一个群落,但有利于本土文化艺术的维系与发展。宗教性是印度美术最典型的特性。究其本源,印度美术往往是某种宗教观念的隐喻,而不是审美关照的对象。正因印度美术自成体系,相关的又是世界上最深奥玄妙、复杂难解的宗教,面对这些与宗教有着密切联系的艺术语言,像面对玄之又玄的哲学命题,破解并且正确诠释每一件艺术品的真正内涵又谈何容易!

三、近代的印度和中国一样,在战争中屡受西方列强的蹂躏,大量的艺术珍品被掠夺,被流失,被破坏。现在,不少瑰宝被收藏陈列在英、法、美、德等国,以及印度本土、巴基斯坦的博物馆中。其数量之大、艺种之庞杂、价值之高,令人叹为观止!要想全面搜罗这些实物照片和文字资料,即便在国际互联网络日趋发达的今天也不易做到。

两千年前佛教穿越千山万水来到中国时,恒河文化与黄河文化发生了意义深远的巨大碰撞。自此,佛教文化开始在中国扎根落户并且生生不息,在中国思想文化、文学艺术领域产生了本质性的影响。还不仅仅对中国,东亚、中亚、东南亚……甚至世界,印度文化艺术都起着至关重要的桥梁作用,成为连结东西方的纽带。无论你有何种肤色,无论你是哪个民族,只要你站在印度艺术品面前,你不可能不为之沉迷、为之倾倒:因为它是民族的,它更是世界的。

目 录

概况	2
宗教	4
原始洞窟壁画	8
哈拉巴文化	10
印章	12
雕像	19
吠陀时代	26
佛教美术	27
早期佛教美术	27
繁荣期佛教美术	38
鼎盛期佛教美术	53

印度教美术	73
南方式	90
德干式	106
北方式	111
印度伊斯兰教美术	126
结束语	133

手提鸟笼戏逗鸚鵡的女药叉 西克利红砂石 公元2世纪 高129厘米 贵霜王朝 马土拉 现藏加尔各答博物馆

概 况

《印度美术》一书涉及的不仅仅是今天印度共和国的美术，而是包括印度河流域、恒河流域以及整个印度半岛即南亚次大陆中部和南部的美术。时间跨度从约公元前50万年的旧石器时代到19世纪中叶莫卧儿王朝结束印度沦为英国殖民地。

古代印度是世界四大文明发祥地之一，大部分地处亚热带季风气候区，温暖而湿润；三面环海，山河相间，景色绚丽多姿，自然环境十分优越，是一个山河塑造的民族。

印度是一块充满神祇和传说的土地，富有浓郁的民族特色。印度的民族成分很复杂，如果从语言角度划分，古印度民族包括澳亚语系民族、达罗毗荼语系民族、印度伊朗语系民族和汉藏语系民族。其中达罗毗荼人为古代印度文明和本土文化的形成奠定了坚实的基础。印度古代民族的发展是随着雅利安人的入侵、征服、奴役非雅利安人而发展起来的，对后世社会结构产生重大深远影响的是雅利安人推行的种姓等级制度(后来才被称做种姓等级制度)。种姓制度是把社会结构按肤色划成四个等级：第一等级婆罗门，即祭司，掌握神权，主持祭祀，是沟通神与人的中介；第二等级刹帝利，即国王、贵族和武士，掌握军政大权，实行国家统治；第三等级吠舍，即城市市民，绝大多数是从事农、牧、工、商业自食其力的小生产者、劳动者；最后一个等级首陀罗，即奴仆等无技术的劳动者。印度文化的主体实际就是由印度本土土著民族达罗毗荼人以生殖崇拜为中心的农耕文化与来自中亚游牧民族雅利安人以自然崇拜为中心的游牧文化相互交融构成的。

印度不仅是一个多民族国家，还是一个多宗教的国家，像佛教、印度教、基督教、犹太教、锡克教、耆那教、伊斯兰教等等在国内都是很有影响的宗教。除此之外，还有许多部落崇信的各种原始宗教。这些宗教与美术在几千年历史文化长河的孕育中形成了血脉相连、密不可分的关系，从艺术中或多或少地都能找到每一种宗教存在的印记。

印度文化领域中的其他门类，例如文学、诗歌、音乐、舞蹈……都和美术一样历史源远流长、成就灿烂光华。世界文学史上最古老、最具代表性的作品是《吠陀经》，它由《梨俱吠陀》、《娑摩吠陀》、《耶柔吠陀》、《阿闼婆吠陀》四部组成，都是诗歌体的故事汇编。它不仅成为吠陀教、婆罗门教以及后来印度教的经典，而且为印度文学艺术的发展奠定了最初的基石。这之后，两大著名史诗巨作《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》对印度文化产生了巨大的影响。印度民间艺术也有着深厚的传统，其中民间文学被文士和信徒加以搜集编纂、整理行文，成为表现宗教美术绝好的故事蓝本；至于民间音乐、民间舞蹈，更是印度艺术别具一格、独具风情的代表，不仅印度美术，东亚、东南亚各国美术都从印度音乐的节奏美和舞蹈的形式美中得到借鉴，受益匪浅。

佛陀(局部)

公元3世纪到4世纪

布拉汗

现藏新德里国立博物馆

宗 教

在印度，美术和宗教的关系最为密切。印度古代美术自始至终就是宗教的美术，宗教性可以说是印度古代美术最显著、最典型的特征。有学者比喻印度的宗教派别多如恒河沙数，这并不夸张；而且各教派之间的渊源及发展关系错综复杂。因此，梳理出各门宗教产生、发展、传播的清晰脉络，才能更准确地理解印度各阶段美术的特性与精髓。

印度宗教崇拜的思想是由越过伊朗高原南下的雅利安人带来的。雅利安人在印度北部一落脚就开始传播他们的吠陀文化。他们认为神是自然力量的化身，必须无条件地接受神的旨意(由神职人员传达)。吠陀文化与被征服的达罗毗荼人的次大陆本土文化渐渐地融合在一起，构成了统一的印度文化的主体。吠陀教是一种原始多神教，在艺术中表现最多的是乡土守护神(神农和药叉)、繁荣女神、母亲女神等，它们带有强烈的乡土气息和深厚的民众基础。公元前1500年到公元前600年在印度的历史上被称为“吠陀时代”。

公元前9世纪前后，吠陀教演化成婆罗门教。婆罗门教和吠陀教一脉相承，仍以《吠陀经》为经典，只是在多神崇拜的基础上实行主神崇拜。虽然神农、药叉、繁荣女神、母亲女神

手托莲蓬的女药叉
西克利红砂石
公元2世纪（贵霜王朝）
马土拉 现藏马土拉博物馆

的形象还被大量地制作着,而且越来越具有现实中人性的特点,但它们从主神坛上隐退下来后转入了乡间,神庙的殿堂上取而代之的是婆罗门教的三大主神(婆罗贺摩、毗湿奴、湿婆)像,艺术创作开始主要围绕着它们进行。纵观印度的艺术发展史,婆罗门教艺术始终是印度艺术发展的主线。在历史的演进中,无论婆罗门教居于何种宗教地位,婆罗门教艺术的影响力却从未中断过。它强大旺盛的生命源泉在于深厚广袤的本土大地。

世界三大宗教之一的佛教产生于公元前6世纪。它的创始

人乔答摩·悉达多历尽艰辛苦修，终成正果。从此乔答摩被尊为佛陀，又称释迦牟尼。实际上，释迦牟尼在世时，他仅是一体系为各阶层民众广泛崇信并参与实践，由个人意志上升到集体意志，被改造、演化成大乘佛教时，才真正称得上是宗教(注：“自我解脱”的原始佛教被贬称为小乘佛教)。也正因大乘佛教公元7世纪是佛教发展的鼎盛期，数以万计的佛塔、佛寺、石窟兴建，佛教艺术(主要是建筑、雕刻、壁画)走向辉煌，并且逐渐发展成一种世界性的艺术。

并存的婆罗门教和佛教为了在竞争中谋求发展，各自作了一些调整。公元9世纪初婆罗门教的改革家商羯罗吸收了大乘佛教的部分教义对婆罗门教进行了改革，改革后的婆罗门教被称作印度教。由于当时已处于伊斯兰势力的入侵之下，在思想领域中印度迫切需要一个能凝聚整个民族精神的宗教，来与伊斯兰势力相抗衡，印度教义不容辞地担当了这一重任。

随着伊斯兰势力在印度的不断扩张，到16世纪时，印度最终被崇信伊斯兰教的莫卧儿王朝所控制。伊斯兰文化给印度艺术带来了新的活力。由于伊斯兰教不实行偶像崇拜，所以这个阶段的主要艺术成就表现在宫廷建筑和宫廷、民间细密画上。

逐渐走向衰落的佛教慑于婆罗门教的传统威力，开始接纳婆罗门神，产生了密宗教派。密宗教派的出现又为佛教艺术开辟了一个新天地。但在佛教与印度教的最终较量中，印度教取得了最后的胜利，佛教在印度本土基本消亡了。大乘佛教向北传入中亚、东亚，小乘佛教向南传入东南亚各国，佛教密宗则在喜马拉雅山脉南北两麓扎下了根。

耆那教是印度一个很重要的教派，主张禁欲苦修、厌恶暴力，认为宇宙间万物有灵，生存的目的在于净化灵魂；提倡对神终身侍奉。耆那教的创始者筏驮摩那(在《佛经》中被称为尼犍陀若提子)与释迦牟尼是同代人。他的追随者是耆那教徒，分

手提鸟笼戏逗鹦鹉的女药叉（局部）

成两派——尸吠但婆罗派和底甘婆罗派（即白衣派和天衣派）。耆那教在12世纪鸠摩波罗国王统治时达到鼎盛，成为国教，但在伊斯兰势力的侵蚀下也逐渐走向衰落。虽然这个教派势单力薄，但存在时间长，与印度艺术的关系还是很密切的。

除此之外，印度教的“虔诚派”吸收了部分伊斯兰教义创建了锡克教；西方殖民主义者入侵时带来的基督教、犹太教……这些多如牛毛的教派交错相融，它们的思想菁华被打着历史烙印的艺术瑰宝层层积淀了下来，经过几千年的大浪淘沙，至今仍旧熠熠生辉、光彩夺目。

原始洞窟壁画

印度原始的造型艺术开始于工具的打制(旧石器时代,约公元前500000~前10000)和磨制(新石器时代,约公元前6000~前3500)。石器的外观质感从粗陋到精致,造型由单一到多样;大约公元前4500年出现了彩陶;在德干南部和安得拉邦一带建起了大型巨石古墓……这些都反映出亚次大陆史前居民审美意识萌芽的最初迹象。

在次大陆上最早出现的视觉艺术品是原始的洞窟壁画,至今已发现了几千幅,多集中在印度中部博帕尔周围地区和北部米尔扎普尔、班达等地。这些洞窟壁画虽然没有法国拉斯科和西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画的年代那么久远,但据考古专家的碳化测定,最早的也应是两万年前旧石器时代晚期史前文化的杰出代表。

这些洞窟壁画内容涉及的都是原始人的游猎生活,有表现狩猎巫术的畜牧、猎兽、战争、斗牛、舞蹈等场景,还有表现生殖崇拜的性交场面和生殖器官。可见和世界各地的原始绘画一样,创作这些壁画的目的并不出自审美需要,而是为了祈求最大限度地获得物质资料和人类繁衍。画面多描绘各种动物(主要是牛)和寄寓丰饶多产观念的植物(主要是芦苇),还有骑在马

背上拿着弓箭(在后期作品中手持刀剑或盾牌)装饰性很强的猎人形象。这些壁画造型的写实性远不如欧洲的原始洞窟壁画，表现特定含义的抽象符号很多。

所有壁画都是用矿物质颜料绘制的，其中以红色矿物质颜料居多；有黄、蓝、绿等色，十分艳丽。这些颜料有的是直接用手抹到洞穴壁上的，有的是用动物羽毛或是树枝作为绘画工具来完成上色的。用赭石绘出明确轮廓线的画是这批原始作品中最晚出现的，它们覆盖在粗糙的旧画表面。

这些原始洞窟壁画强烈的生命感、丰富的想像力和浓郁的装饰趣味体现了印度本土艺术的传统特色。当人类文明的曙光刚刚来临，印度的先民们已领先一步创造了审美意识萌芽时期的物质资料和精神产品，这些壁画便是最形象、最有力的明证。

哈拉巴文化

19世纪末至本世纪中叶，考古学家们在印度河流域相继发掘出土了一些古代城市遗址。其中最重要的有两处：一处是哈拉巴，一处是摩亨佐·达罗。这些城邦遗迹代表了公元前3000年早期的都市文明，被统称为哈拉巴文化(又称印度河文明，约公元前2300~前1750)。古代印度文明发源于印度河流域，由达罗毗荼人创造的哈拉巴文化是印度河孕育的文化初胚。

哈拉巴时期的社会生产力已经相当发达了。达罗毗荼人主要从事农耕，谷物、棉麻、瓜果等作物已被培育出来；畜牧业和农业分离，驯养了猪、牛、羊、狗、鸡等家畜，甚至驯养了象；同时兼营渔业；生产工具和武器制造到了金石并用阶段。从古城遗址可以看出，城市规划统一，布局严谨：全城一般分城堡区和居民区。城堡区内有神庙、商店、粮仓、公共大浴池；居民区内的主干街道宽阔平直，两侧房屋秩序井然，全城上下水道四通八达。与齐整、完善的城市设计相对应的是哈拉巴文化的艺术品。哈拉巴文化时期造型艺术的主题是生殖崇拜，这也是全世界原始人类共同的思维模式和普遍的巫术行为。哈拉巴文化中最有艺术价值的要数印章、雕像和陶器了，它们几乎都是生殖崇拜具象或抽象的表现形式。

犀牛印章 皂石 公元前 2300 年~前 1700 年 长、宽各 3.5 厘米 摩亨佐·达罗遗址