

印度艺术

五千年

[印] Sushma K. Bahl / 苏西玛·K.巴尔 著
张霖源 欧阳帆 译 汪澜 校译

5000 Years of
INDIAN ART
四川美术出版社

五千年

5000 YEARS OF INDIAN ART

[印] Sushma K. Bahl / 苏西玛·K.巴尔 著

张霖源 欧阳帆 译 汪瀾 校译

图书在版编目 (C I P) 数据

印度艺术5000年 / [印] 苏西玛·K. 巴尔 (Sushma K. Bahl) 著 ;

张霖源, 欧阳帆译. -- 成都 : 四川美术出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5410-6629-0

I. ①印… II. ①巴… ②张… ③欧… III. ①艺术史

- 印度 IV. ①J135.109

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第318078号

5000 Years of Indian Art (ISBN- 9788174368539)

By Sushma K. Bahl

Copyright © 2012 by Roli Books Pvt Ltd

Simplified Chinese translation copyright © 2016 by Sichuan Fine Arts

Publishing House Co., Ltd.

All Rights Reserved.

印度艺术五千年

Yindu Yishu Wuqiannian

[印] 苏西玛·K. 巴尔 著

张霖源 欧阳帆 译 汪澜 校译

策 划 马晓峰

出 品 人 马晓峰

责任编辑 谭 昉

责任校对 陈 才 陈永丽

责任印制 黎 伟

出版发行 四川美术出版社

地 址 成都市三洞桥12号

成品尺寸 280mmX280mm

印 张 20

图 幅 240

字 数 120千

印 刷 成都中嘉设计印务有限责任公司

版 次 2017年1月第1版

印 次 2017年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5410-6629-0

定 价 360.00元

著作权所有 违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

电话: (028) 85155959

右图: 阿旃陀石窟1号窟莲花手
菩萨像, 公元5世纪

甘吉布勒姆 (Kanchipuram) 的
凯拉萨纳塔神庙 (Kailasnatha
temple) : 8世纪

Contents 目录

01 前言

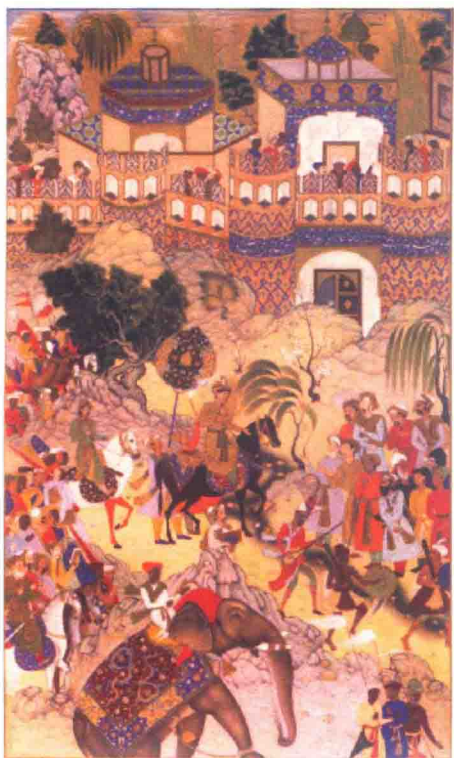
20 古代印度艺术：吠陀和佛教传统
(公元前1500年起)

06 史前印度艺术的起源
(公元前30000年—公元前1500年)

62 中世纪印度艺术
(7—13世纪)

102 中世纪晚期印度艺术
(14世纪—18世纪中期)

158 殖民时期和现代印度艺术
(18世纪中期—20世纪中期)

186 当代印度艺术
(1947年至今)

233 译后记

前言

艺术杰作 赞美创造力

阐述有关印度现存艺术的故事，已然成为一项非常令人兴奋而又极为复杂的活动，因为印度艺术是与可上溯至公元前3万年那个尚未分裂的印度次大陆的历史、宗教和哲学缠绕在一起的。这项活动之所以令人兴奋，是因为其领域十分广阔，其中有些甚至迄今无迹可寻；而其复杂之处则在于，在众多层面的古代叙事中，可资利用的说明性的、口头的和文字的文献材料十分有限，从而造成了种种限制。视觉效果丰富的印度艺术，因其看似相互矛盾实则明显相融的艺术层次的同时性和多样性而著称。尽管人们可以勾勒出印度艺术的概貌，但在关于它们的解释上的巨大分歧，开放了对它们进行推测、争论和进一步挑战的空间。

古代印度文明是一道复杂又神秘的难题。它涉及各种不同的文化及亚文化，为数众多的宗教及信仰，数百种口头的和书面的语言及手稿（其中一些尚无法解读），还有遍及这一具有不同的气候条件、衣着服饰、饮食习惯以及漫长的入侵和王朝历史之广袤多样的地理地带的巨大地区差异。在古代印度文明中，有着一个巨大的艺术品宝藏，其中的艺术品，代表着不同时期的不同艺术流派，分布在不同王朝统治的不同地域。因此，本书关于印度艺术的叙事，将反复穿梭于不同的环节之间，力图将其各个部分编织成一个具有内聚力的整体。

为引导读者穿越迷宫，本书介绍了大约200件跨越许多世纪、代表这个国家不同的地区、王朝、哲学和艺术领域的艺术珍品，用以帮助人们理解印度艺术的迷人故事。所选的作品主

佛陀头像，笈多王朝时期，5世纪

要是绘画和雕塑，代表着整个艺术领域各种不同的艺术类型或流派。印度极其丰富和备受赞扬的生活艺术的传统，包括部族的、民间的和装饰性的工艺美术，在印度艺术和美学中占有独特的地位，但由于本书的篇幅及其他实际限制，在书中无法得到展示。对每件艺术品所做的简短注释，将把它们置于特定时期的社会-宗教-政治的动态背景中，从而使它们所代表的各种意义鲜活起来。本书图文并茂的叙述，包含从最原始的石头上和壁画上的标记，到精美的绘画、古代雕塑、现代摄影，最后到精心设计的流行装置艺术品和当代艺术的其他形式等全部范围。

图片和文本的齐头并进旨在扩大本书的读者群。地图、年表、有关艺术史的基本术语和概念的注释以及参考文献被附在书中，是为了帮助读者更好地欣赏印度艺术的故事，并且如果需要，可据此展开进一步的研究。本书的叙事，是围绕着艺术创造之连续统一体这一广阔的范围进行的。这一连续统一体，涵盖了印度每一特定时期（而非正式划分的历史时期）占据主导地位的各种不同的艺术派别。每件艺术品近旁所列的时间和详细说明，则是根据它们当时陈列于其中的博物馆或其他可资利用的一些证明文件所提供的信息。

本书高度评价印度艺术，认为它是一个独立的实体，即高度进化的古代文明不可或缺的一个部分，因此，必须将它置于它自身的语境中来进行评估，而不能把它限制在西方艺术史的取景器中进行曲解。一些学者和艺术史家的

沙贾汗在其婚礼上接受奥朗则布的祝贺，阿布杜勒·哈米德·拉合里（Abdul Hamid Lahori）为《莫卧儿帝王编年史》（Padshahnama）所作的插图，1640年

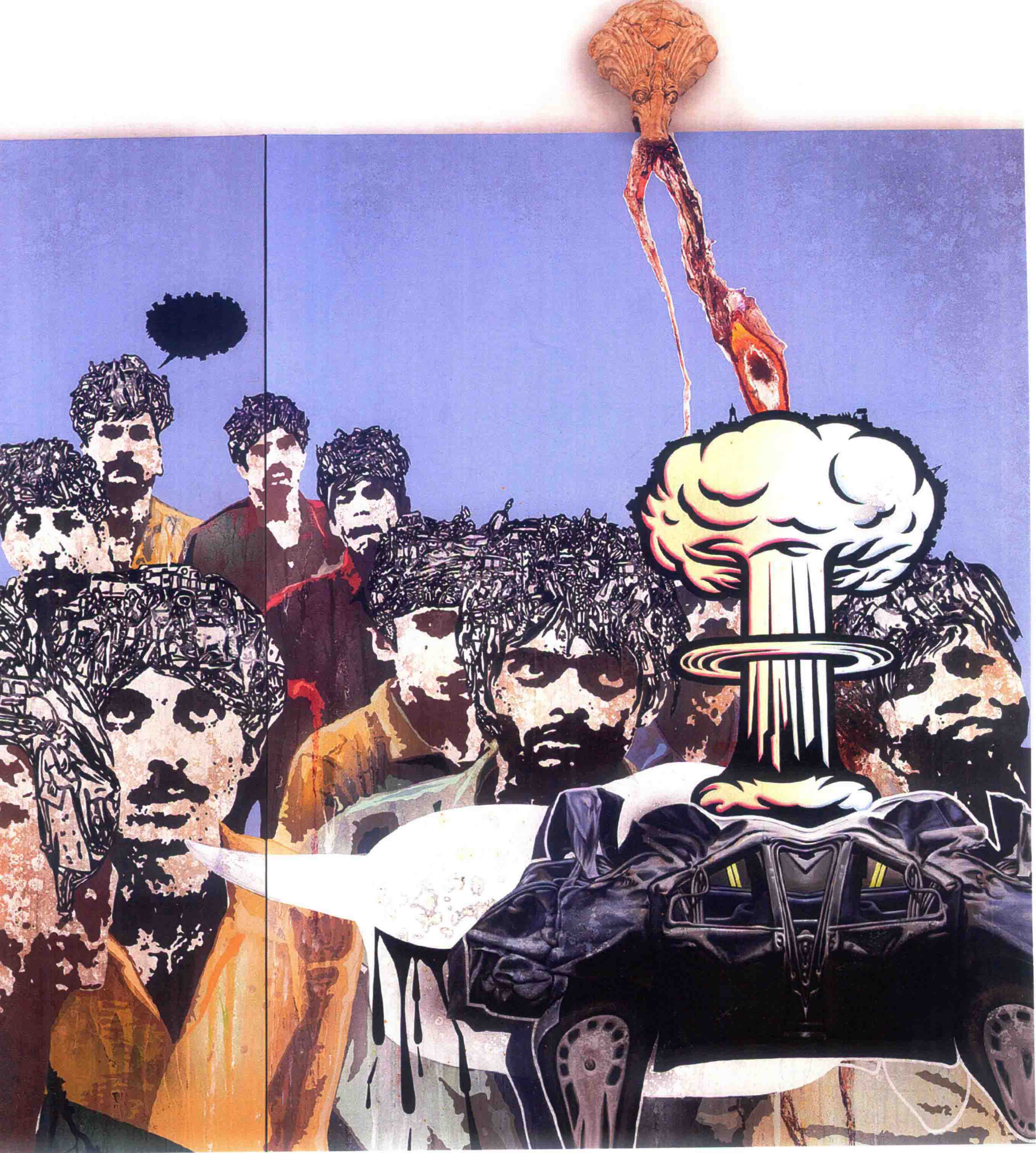
研究成果，对于本书基本格局的构成及达成本书的目标均有助益，我对他们所有人表示深深的谢意。

我要感谢罗利图书公司（Roli Books）的普利亚·卡普尔（Priya Kapoor），他提出了编写本书的最初构想并邀请我写作本书。我要特别感谢（印度）国家博物馆、印度考古研究所、大英博物馆、维多利亚和阿尔伯特博物馆以及其他一些机构众多的知名专家们，还有在印度和国际上与我交往多年的独立艺术史家们。参与1982年在英国举办的第一届印度文化节，以及随后前往位于德里的国家博物馆参与“世界之王：莫卧儿帝王编年史”（King of the World: Padshahnama）展览的经历，使我有机会接触到这个领域中的最佳艺术品，这对我谋划和写作此书大有裨益。我愿特别感谢瓦兹雅扬（Kapila Vatsyayan）博士、B.N.戈斯瓦米（B.N. Goswamy）教授、T.理查德·布勒顿（T. Richard Blurton）博士、罗伯特·斯凯尔顿（Robert Skelton）博士、乔治·米歇尔（George Michell）博士、凯瑟琳·兰伯特（Catherine Lampert）和黛博拉·斯沃洛（Deborah Swallow）博士。我还要感谢我的两位研究人员阿西玛·拉蒂（Aashima Rathee）和阿卡纳·B.萨普拉（Archana B. Sapra）所给予的慷慨无私的帮助。最后但同样重要的是，我要感谢我的家人，尤其是我的丈夫奥姆（Om），每当我感觉力不从心时，正是他给予的巨大的精神支持，使我坚持写作下去；还有我的孙子女塞西尔（Sahil）、阿尤斯（Ayush）、安蒂提（Uditi）和梅于尔（Mehul），在他们持续不断的询问、赞美和关心下本书才逐渐得以完成。

廉价的稻米（Cheap Rice），苏博德·古普塔（Subodh Gupta）创作，人力车、黄铜餐具和金属制品，2006年

领取行李，吉提希·卡拉特 (Jitish Kallat) 创作，2010年

史前印度艺术的起源

(公元前30000年—公元前1500年)

摩亨佐达罗大浴池一景，巴基斯坦，印度河流域文明，公元前3000年

相传，佛陀曾说：“艺术创作是人心的天才之举。”

根据印度人的信仰，艺术创作（chittam），如绘画、雕塑或某种综合形式，是充满想象力的天才之举（chittenaiva），更是心灵作用的产物（chintitam）。艺术是对永恒价值的创造性表现。如《工艺圣典》（*Shilpa Shastras*）一类的早期文本，就深入地阐释过这种观念，这些文本还为艺术家提供了富有思想深度的理论原则。印度次大陆艺术的微妙特点，就与这种哲学有关，并与其历史、社会、文化和宗教密不可分。从西方艺术史的角度来看，印度艺术有时也遭到误解，认为它们过度华丽和感性。但只要把印度艺术置于它们得以产生的思想和文化背景之中，它们就能够得到很好的理解和欣赏。与时代发展相协调的自由表现，是印度艺术的一大特点，正如后文所表明的那样，这是印度艺术自诞生之初直至当下一以贯之的特点。

大约在3万年前（尽管这个时间尚存争议），上述哲学的起源就体现在温迪亚山脉（Vindhya Range）那个最大的史前石窟群落中，尤其是位于被称为印度心脏的中央邦的比莫贝特卡（Bhimbetka）石窟中。石窟中的岩石艺术是用石头、骨头和树枝蘸取天然颜料（如植物提取物以及混合了水或动物油脂的矿物粉），雕刻、绘制及着色而成。此外，铭文的存在间接证明了曾有前农业时代的群落生活在这里，它是印度次大陆已知最古老的地方之一。在迄今已经探明的642个石窟中，有许多都布满了图画和雕刻，这些描绘着不同种类的动物的图画和雕刻，至今在该地区仍然四处可见。在有些狩猎场景中，还刻画着肩扛木棍、长矛和弓箭的猎人，他们身旁有时还跟着狗、马、鹿等。考古学家发现了一些有趣的图像，涉及母亲神、日常物品、追捕动物、简笔画人物，以及在X光下显现出描绘了内部器官的动物形体。其中，男性人物和舞者被描绘成戴着面具或头冠或角状头

史前时期绘有公牛形象的陶器，印度河流域文明，公元前2500年

饰。而这个地区的部落人民至今仍在自家泥墙上绘制相似的图案来抵御鬼怪和祈求好运。

很久以前有一个故事，它的开头是这样的，人们在比莫贝特卡发现了石器时代日常生活的工具和轮廓，接着却是一个很长的黑暗时期，再没有考古证据来充实这个故事的空白，直到大约公元前3000年印度河流域文明的高度发展时代。这个期间的艺术和文化发展历程，就成为一个巨大的难题，人们希望在不久的将来会有更新的研究和发现，可以解决这个难题。

接下来，印度次大陆的艺术遗产，就是印度河流域文明复杂精致的城市文化，它可追溯至公元前3000年到公元前1200年之间的哈拉帕（Harappa）城和摩亨佐达罗（Mohenjodaro）城的内部及其周边。在印度河流域沿岸（今天的巴基斯坦境内）最先发现的古代文明城市，呈网格状排列，规划整齐；房屋配备有浴室和排水系统。摩亨佐达罗有着建造精巧的砖石结构和多房间的居住区，以及街道和南北准线，作为中心城市，有大约3.5万到4万古代居民生活于此。印度河及其五大支流流经旁遮普平原，使得该地区富饶繁荣，贸易和文化交流延伸到了波斯湾和中亚。这一文明有着至今仍未破解的独特的书写体系和对城市规划的高度认知。而它的审美鉴赏力就体现在那些装饰漂亮的母亲神的陶土雕塑和用冻石（Steatite）雕刻的用于祭祀和贸易的印章上。

这些石雕印章有着复杂的成像层次，首先用刻刀雕琢，然后涂上碱，最后进行烘烤获得一种光泽感，显示了这种文明在技术上的先进性。印章上大多绘有独角兽（神话中的独角动物）和瘤牛的图像，它们两者都与祭祀有关。印章上的铭文与贸易标记之间的关联，表明了城市作为商业中心的重要性。

与考古发现中经常出现的情况相似，这个遗址于1865年被人们发现也是极其偶然的。当时正在修建连接拉合尔与港口城市卡拉奇的铁路，为了给铁路铺设打好地基，附近的土丘变成了砖石的来源。土堆中烧制良好和尺寸统一的砖块，引导考古学家挖掘并发现了哈帕拉城遗址。在遗迹中还发现了雕塑、雕像、珠宝，以及其他实用制品和祭祀制品，如主要用陶土、石头和青铜制作的母亲神、生殖和阳具象征物。一旦铭文中书写的文字得以破译，这个时期更为清晰的文化图景就将浮现出来。同时，挖掘和研究工作，将这些考古发现与古老的印度河流域文明联系起来。这一文明曾盛行于约100万平方公里的广阔区域，从阿富汗的高原地区穿过巴基斯坦的部分地区一直到古吉拉特邦的沿海地区。其繁荣的文化持续了近2000年的岁月，它的衰落似乎出现在公元前2000年的末期，可能是由于印度雅利安人（IndoAryans）的入侵或这一地区的生态变化引起的。雅利安人的入侵和最终定居带来了一种文化，这种文化将雅利安的哲学思想和社会意识与当地达罗毗荼人（Dravidian）的主流文化相融合，从而为吠陀传统奠定了基础。

狩猎中手执长矛的骑马者，比莫贝特卡石窟

比莫贝特卡，洞穴壁画

位于印度中部的温迪亚山脉的原始石窟，布满了绘画、铭文、岩石雕刻等。比莫贝特卡被认为是史前艺术最大的存储处，大约有3万年的历史，是联合国教科文组织认定的世界文化遗产。其发掘物包括石制工具、红铜时代的陶器，以及其上绘有祭祀、生殖、神灵、战争和狩猎等图像的中石器时代的岩画。这就为石器时代前农业社会的存在提供了足够的旁证。漆黑的洞穴深处那些绘画，经由多次绘制而成，记录了文明的演进历程。起初是用简单的线条勾勒简单的野外生活，随着时间的推移则转变为农业主题。借助手指、羽毛和树枝使用天然颜料、木炭以及动植物的提取物所绘制的图像，述说着比莫贝特卡所见证的不同历史时期。

约公元前3万年（尚存争议）
艺术家：未知
矿物颜料在岩石上创作的洞穴壁画
尺寸：不定
原址保存于印度中央邦赖森（Raisen）县

母亲神

这尊陶土雕像乳房丰满臀部宽大，象征着多产、生殖和母亲。她身上有着淡淡的黄色和赭色，并饰以多层项链和高高的卷发，卷发之间的头部可能最初还上有黑泥釉。鼻子突出、双眼内凹的面部，看上去陷在了发式之中。她呈坐姿，双臂在乳房下收拢，两腿交叉，身体微微向前弯曲。这个姿态使她显得专注于自我。这尊来自新石器时期的小雕像，暗示出印度河流域发达的黏土采集和制作模式。在广阔的卡奇—博兰（Kachi-Bolan）冲积平原上发现的好几尊这类烧焦和残破的雕像，应该是公元前8000年到公元前3000年间的产物，它们显示出，女性作为母亲神在祭祀和宗教中的重要作用，女性的这种地位在那一广阔的地区明显存在并持续影响到随后的文化时代。

约公元前3000年
艺术家：未知
陶土雕塑
高度：9.5厘米
出土于印度次大陆俾路支地区（Baluchistan）
的梅尔伽赫（Mehrgarh）
现藏于巴基斯坦伊斯兰堡博物馆

储物罐

这个陶制储物罐是从印度河流域下游的昌胡达罗（Chanhu-daro）定居点发掘出来的。它代表着哈帕拉文明中最为常见的陶器类型，即用黑、红两色绘制的器皿。这个高高的罐子用黏土烧制而成，表面呈浅黄色。罐身从颈口下面开始逐渐弯曲凸出，圆形底部需要座架支撑才能直立。陶罐装饰以树叶图案作为主题，也搭配了植物和几何等其他图形，用深棕色和黑色绘制在红色泥釉上。罐颈与拱形顶部之间有一圈方块图形，其中每一个都绘有一个内带圆点的圆圈。罐身的其余部分，则整个覆盖着交叉的圆圈，每个中心圆覆盖着几个圆，使陶罐显得美观大方。

约公元前2600年—公元前1900年
艺术家：未知
陶器
高度：55.3厘米
出土于印度次大陆昌胡达罗
现藏于美国波士顿美术馆