

Mysticism of Art of India

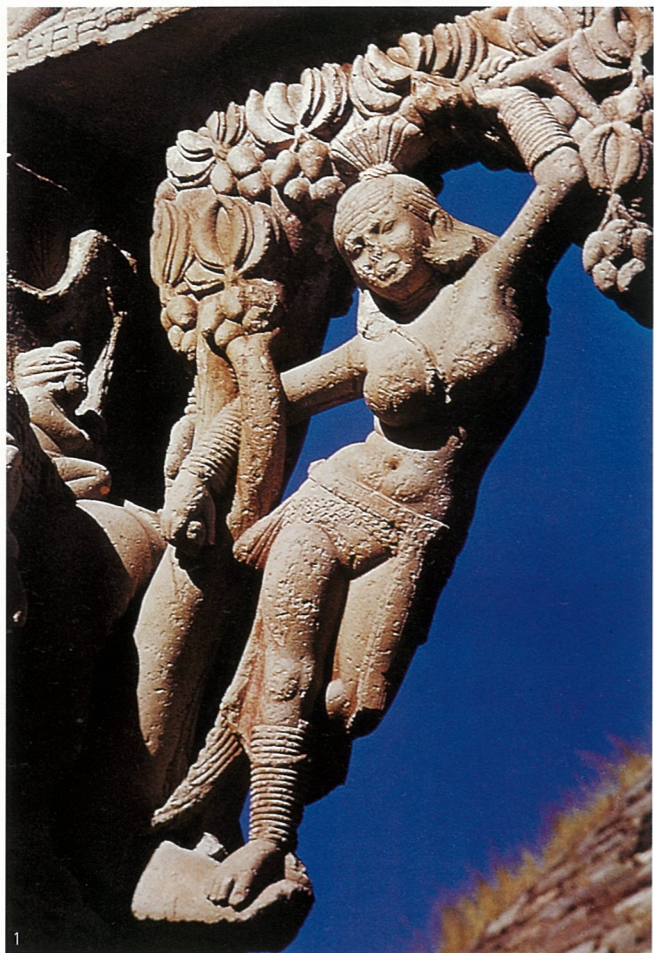
印度艺术奥义

◎王镛 Wang Yong

印度艺术已有四千多年的历史，神秘玄奥，瑰丽幽琼，在当今世界文化空前交流融合的时代，日益引起东西方各国学者和艺术家的关注和赞赏，在中国，“印度艺术热”也正在逐渐升温。我们现在经常谈论观念艺术，实际上印度艺术就是一种“观念艺术”。正如英国学者哈维尔所说：“印度艺术在本质上是观念的、神秘的、象征的和超验的”。就其原初功能而言，印度艺术并非审美观照的对象，而是印度宗教、哲学的图解、隐喻和象征，是观念的形象化或形象化的观念。

印度古代哲学的根本经典奥必书《梵文Upanishads》被德国哲学家叔本华推崇为“人类最高智慧的产物”。奥必书提出了宇宙一元论的超验哲学观念“梵我同一”。“梵”（Brahman）派生于词根“生长”（Brih），用以指称宇宙的最高本体或终极实在，即宇宙精神；“我”（Atman），原义为呼吸、生命、灵魂，用以指称个体灵魂。所谓“梵我同一”意即宇宙精神“梵”与个体灵魂“我”在本质上是同一的。奥必书主张只有亲证“梵”与个体灵魂“我”在本质上是同一的。奥必书主张只有亲证“梵我同一”，才能从生死循环的轮回中获得灵魂的解脱。印度各种宗教都把灵魂的解脱作为人生的最后归宿。印度本土传统的原始生殖崇拜，经过奥必书哲学的净化，逐渐升华为超验哲学本体论意义上的宇宙生命崇拜。宇宙生命崇拜又成为印度本土文化的传统精神，渗透到印度的各种宗教及其艺术中，决定着印度艺术的造型特征。

象征主义是印度艺术最显著的特征。意大利学者布萨格里说：“在所有孕育着象征的本源中，印度无疑

是最伟大的。”印度艺术的象征主义，通常带有神秘主义的宇宙意识，是宇宙结构、宇宙力量、宇宙本原或宇宙生命的象征。例如，孔雀王朝的阿育王石柱象征着宇宙之柱，《萨尔纳特狮子柱头》（今印度共和国国徽图案）浮雕饰带上的四只圣兽代表宇宙的四方位，桑奇大塔的半圆形塔身覆钵暗示着孵化宇宙的金卵，印度教神庙的塔顶悉卡罗（山峰）象征着宇宙之山，神庙内部的圣所（子宫、胎室）意味着宇宙的胚胎，圣所中供奉的石雕林伽（男根）和优尼（女阴）分别代表宇宙的男性本原和女性本原，甚至卡朱拉霍神庙外壁男女爱侣交欢的雕像也是宇宙生命阴阳两极合一的隐喻。印度艺术的象征主义，力图给抽象的形而上学观念以具体的形象，给无形的宇宙生命以有形的表现，通常借助于人体、动物、植物等自然的形式，或加以超自然的夸张变形，创造宇宙生命的幻象。为了夸张诸神的超人性质，印度艺术特别是印度教艺术中出现了大量多面多臂、半人半兽、半男半女的奇特怪诞的造型，具有浓厚的超现实主义魔幻色彩，是宇宙一元论的不同侧面的诗意表现。印度教主宰生殖与毁灭的大神湿婆是印度艺术中最富有神秘哲学意味的形象。象岛石窟的巨大浮雕（湿婆三面像），同时呈现女性的

温柔相、中性的冥想相、男性的恐怖相，寓创造、保存、毁灭之奥义，集优美、超脱、狞厉于一身，象征着宇宙生命的永恒变化，把抽象的哲学观念表现得如此形象具体，雄浑有力，奇特怪诞而又自然和谐，在整个世界艺术中也罕有其匹。南印度铜像《舞王湿婆》是宇宙生命的永怀活力的象征，被罗丹誉为“艺术中有节奏的运动的最完美的表现。”

装饰性是印度艺术的另一个显著特征。在印度的佛塔和神庙上几乎布满繁丽的动植物或人物装饰浮雕，在雕塑与壁画中男女人物一般都佩戴着各种豪华的珠宝首饰。印度艺术的装饰往往富于象征主义意味，兼有图案与符号的双重功能，诸如蔓草象征吉祥如意，莲花代表女性生殖能力，鳄鱼形怪兽摩卡罗，暗示水的繁殖能力之类。印度艺术的装饰似乎比东西方各国艺术更显得繁缛富丽。“天竺好繁”，这种酷爱繁缛的装饰的审美观念，恐怕来源于生殖崇拜的宗教、哲学思想。在这种意义上，印度艺术装饰的繁缛可能象征着宇

宙生命的繁盛。

程式化也是印度艺术的显著特征。程式化不一定等于僵化，往往是艺术规范成熟的标志。印度艺术的人物造型一般都遵循某些固定的程式，雕塑、绘画的人物形象经常因袭诗歌、戏剧的夸张描述，尤其是形容圆乳丰臀的女性美的艳丽词句，身体的姿态和手势借鉴舞蹈语汇或禅定姿势。印度艺术的程式化通常与象征主义相表里。佛像或神像的立姿、坐姿和手势，以及发型、服饰、标识和持物，都有特定的象征含义。《桑奇药叉女》雕像的初创的“三屈式”，后来成为印度艺术偏爱的表现标准女性美的规范。身体极度扭曲的“极弯式”，常用于舞王湿婆的刚健活泼的宇宙之舞的造型。

印度艺术的风格演变，不仅受艺术形式的自律法则的支配，而且更受印度宗教、哲学嬗变的制约。以印度艺术的两大系统佛教艺术和印度教艺术为例，佛教哲学主要是心理学，注重沉累内省，佛教艺术便强调宁静、平衡，以古典主义的静穆、和谐为最高境界；印度教哲学主要是宇宙论，崇尚生命活力，印度教艺术便追求动态、变化，以巴洛克风格的激动、夸张为终极目标。晚期佛教被印度教同化，蜕变为密教，密教艺术也倾向于巴洛克的繁缛怪诞。我们在印度艺术中（比如卡朱拉霍的性爱雕刻和太阳神庙的浮雕车轮上苦行与纵欲的图像），经常会发现宗教与世俗，神圣与亵渎两种极端相反的东西奇怪地结合在一起来的现象，这大概取决于印度文化矛盾互补的特性。既虔信宗教又眷恋世俗，既寻求解脱又执著人生，既崇拜精神又沉迷肉感，既敬重苦行又陶醉爱欲，最抽象的形而上学观念往往以最具体的自然主义形式来象征。因此，我们只有深入理解印度文化的特性，理解印度宗教、哲学的奥义，才能准确把握印度艺术的特质和精髓。

1、桑奇药叉女	砂石
2、舞王湿婆	青铜
3、萨尔纳特狮子柱头	砂石
4、苦行的释迦	片岩
5、避雨	细密画