

印度的繪畫藝術

洪莫愁

國立花蓮師範學院美教系助理教授

在談論印度藝術時，一般介紹的重點是繁複且各具風格的宗教建築與雕刻，包含了佛教、耆那教、印度教與伊斯蘭教等不同教派。雖然在一些石窟中亦留有精美壁畫，如今人印象深刻的阿旃陀石窟壁畫，但相形之下，同時期可移動的繪畫遺品極少，似乎印度人對於建築與雕刻情有獨鍾，早期的移動式繪畫的風格與石窟壁畫接近，這些移動式繪畫作品多以細密的方式繪製。印度早期的移動式繪畫可追溯至十二世紀，西元十二至十五世紀間的作品主要畫在棕櫚樹葉（或蒲葵葉）上，作為盛行於西印度的耆那教寫本插圖。此時人物繪畫的風格可能受限於狹小的葉片，表現手法與壁畫的自然生動相較則顯呆板、保守。

印度早期的繪畫形式可歸屬「纖畫」，亦稱為「細密畫」(**miniature**)，是以細緻的描繪技法所完成，通常為小幅繪畫作品，在古代主要是作為書籍的插圖或是封面與扉頁的裝飾圖案，是以手持的方式欣賞的，與今日部份博物館或收藏家將之裝裱後掛在牆上觀賞的形式有所不同。在古埃及新王國時期（約西元前 1550 ~ 1070 年）的法老陪葬品中曾發現過插圖，這些畫在莎草紙上的插畫被認為是最早的纖畫。後來，纖畫曾在西方古典時期的希臘和羅馬流行一時，但倖存下來的實物很少。目前世界各國博物館、圖書館或是私人收藏的纖畫，絕大多數是西歐中古時期流傳至今的手抄本和小型蛋彩畫。中世紀時，亞洲的波斯（今伊朗）亦盛行纖畫，但它的起源因研究仍不足無法作確認，不過，波斯的纖畫隨著穆斯林進入印度而將波斯風格的繪畫傳入了印度。

印度纖畫

約在西元十四世紀末時，造紙術由來自波斯的駱駝商隊傳到了印度，紙張進而逐漸取代了棕櫚樹葉（或蒲葵葉），數個小邦國進而發展出各具區域特色的纖畫，首先被應用在宗教領域，包含了豐富的印度的傳奇寓言與經典插畫以及供靈修冥想的各式圖像。接著，來自波斯的影響讓印度纖畫形成兩大主要風格：以繪製印度本土傳奇寓言與用於繪製耆那教經典為主的「印度畫派」，以及源自波斯風格而流行於宮廷貴族間的「蒙兀兒畫派」。西元十七世紀之後，纖畫發展成非常華麗的風格而為宮廷貴族的藝術，不少知名的畫家留下膾炙人口的作品。纖畫因以纖細的筆法來繪製，是以多是小幅的插畫為主，然而，部份深受印度人喜愛的題材則可見巨幅的畫作。

「印度畫派」的流行範圍以印度本土諸邦國為主，包含目前印度西北部與巴基斯坦相鄰的兩個邦：拉賈斯坦（**Rajasthan**）與古吉拉特（**Gujarat**），以及位於喜馬拉雅山區的一些小邦國。宮廷藝術的「蒙兀兒畫派」則以由蒙兀兒帝王所引進波斯畫家在北印度創作為主。當然，在地大人廣的印度，這兩大畫派各又可分為數個小畫派。

印度畫派

「印度畫派」中的各小派別的技法與表現方法雖存在著一些差異，但他們的題材卻有著共通性：主要取材於源自印度文化的印度教、佛教與耆那教眾神以及印度教的兩大史詩《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》中的部份情節。印度豐富的傳奇寓言故事雖並不為我們所熟悉，但我們仍可以透過畫面欣賞細膩豐富的織畫藝術。

圖一描繪毘濕奴的宇宙形象，印度教宇宙保護神的十臂分持寶物，身上分繪毘濕奴神的不同傳奇事蹟；腳下捲曲的是七頭蛇王，下方的烏龜則是毗濕奴神的第二權化，蛇王與烏龜在「乳海傳奇」中扮演了很重要角色；兩旁合十恭敬的是虔誠的追隨者。

毗濕奴神的第八權化—黑天（**Krishna**，或音譯為奎師納、克里希納），因他是毗濕奴神在人間的化身而與印度凡人沒有什麼距離，是最受崇拜與被描繪最多的印度教神祇，因此與祂相關的傳奇故事在印度非常受到歡迎與傳誦。敘述黑天的傳奇主要有《薄伽梵往世書》與《薄伽梵歌》，後者原屬史詩《摩訶婆羅多》的第六篇《毗濕奴篇》。印度教的毗濕奴教派認為黑天是諸神之首，教徒虔誠信仰並對之守貞專奉。

傳說年輕的黑天經常吹奏笛子，因此繪畫是結合了史詩及音樂，多彩多姿的畫面使得黑天的傳奇故事傳播的更廣泛。綜合記載所述，毗濕奴神為剷除殘暴的國王庚斯，用自己的一根頭髮轉世為黑天，降生於雅達瓦族的公主家中，庚斯藉由預言得知黑天成年後將對自己不利，命人追殺黑天，為躲避追殺，黑天自幼即被托養於牧人之家。幼年時頑皮出眾，但卻屢行神蹟消滅惡魔。黑天是風流多情的年輕牧牛郎，經常用笛聲勾引牧女紛紛棄家到森林中與他如醉如痴地跳舞。後來，黑天終於殺死庚斯，便率領雅達瓦人前往卡提阿瓦半島並建宮廷於德瓦勒格（今古吉拉特邦的杜瓦爾卡），娶魯格米尼公主和其他婦女為妻。黑天通常以是年輕牧人的形象在眾多貌美牧女的簇擁下吹笛。毗濕奴教派認為，年輕的黑天與牧女間的調情嬉戲，象徵神與人的靈魂的愛。

圖二敘述黑天神帶領「鉤枯拉」城的居民，對抗吠陀戰神因陀羅所引發的恐怖水災，最後黑天戰勝因陀羅，黑天因而被確認為毗濕奴神的第八權化。皮膚黝黑、衣著華麗的黑天，左手向上，右手置於背後並持蓮花，安立於畫面的中央；兩旁分別各有三名美麗的牧女舞動著雙手；下方兩長條型的畫面描繪牧女與牧牛；畫面四周計有二十七個小方格，以插畫的方式分別記載了故事的情節。

史詩《羅摩衍那》敘述羅摩（毗濕奴神的第七權化）生於阿逾陀國王宮中，在遮那竭國王為女兒悉達選婿而舉行的比武大會上，因得以拉開濕婆神弓而得悉達為妻。羅摩因遭人排擠，遂與妻子及異母弟拉什曼那一起退居森林過著流浪生活。楞伽島（今錫蘭島）的十頭魔王羅波那（**Ravana**）派金鹿引誘羅摩兄弟離開住處追捕，魔王則趁機將悉達劫往楞伽島。悉達堅決拒絕羅波那的百般殷勤，羅摩兄弟設法營救她。他們歷盡艱險與猴王結盟，在神猴哈奴曼和羅波那的弟弟維毗沙那的支援下並結合其他動物進攻楞伽島。羅摩殺死羅波那，救出悉達。圖三即描繪史詩《羅摩衍那》中的情節，膚色深藍的羅摩坐在畫面的左方，手持弓箭站在一旁的是年輕的弟弟，前方持權杖的是魔王的弟弟維毗沙那，圍繞在他們四周

的是以猴群為主的武裝部隊，他們正在整隊將與魔王羅波那軍隊對抗；畫面的右方顯示十頭魔王以戰敗躺在地上，他的魔眾圍繞四周悲傷而泣。圖四則為猴神的形象，因為在前述的戰役中功業彪炳，遂成為信眾膜拜的對象，圖中的造型亦含有印度密教的意念：猴子身體象徵一個曼陀羅，代表世界的顯像，猴子的身體與畫面的四邊皆書有咒語。圖形所要表達的是宇宙是由消極的靈魂（猴子）和積極的世界（曼陀羅）所組成的。

蒙兀兒畫派

由穆斯林建立的蒙兀兒王朝（十六世紀初至十八世紀中葉）統治了印度大部分的地區，疆域由西從阿富汗推進到孟加拉灣，向南則推進到古吉拉特和德干北部。雅好藝術的蒙兀兒歷代帝王，從波斯召來許多著名建築師和畫家在宮廷中任職，為印度留下了無數的精美伊斯蘭建築，而蒙兀兒織畫的成就僅次於建築。蒙兀兒織畫描繪的題材包含朝覲、宴樂、狩獵、戰爭場面、貴族肖像、後宮生活和自然生態的描繪，基本上屬於宮廷藝術，與前述的「印度畫派」相較：宮廷畫師的筆法純熟，線條較細膩，較注重寫實，擅長刻畫人物心理。

結語

不論派別，印度織畫對於人物的描繪方式，多數僅描繪側臉，可以令觀者清晰的明白人物的意向。早期的作品比較容易依其技法分辨派別，逐漸地因彼此影響技法，尤其是後來的蒙兀兒式纖細筆法影響了本土手法，以穆斯林為主的蒙兀兒風格並不歌頌宗教題材，如印度教與耆那教眾神，而與宮廷生活相關的事務與愛情故事是他們所描繪的重點。以印度本土文化描述為主的「印度畫派」則因豐富多采多姿的傳奇神話，使得作品更具動人的民族情感而讓人愛不釋手。

台灣對於印度繪畫的收藏甚寡，僅能透過「世界宗教博物館」的印度宗教繪畫得以窺見，蒙因此，我們兀兒畫派不以宗教題材為創作的方向，只得經由透過其他書籍或國外博物館的展示而有所領悟。

※※※

圖說

圖一

毘濕奴的宇宙形象➔（編號：02573）

材質：紙

年代：西元十八世紀

圖二

黑天的故事➔（編號：2254）

材質：棉

年代：西元 19 世紀

尺寸：170.6x206.1 cm

收藏：世界宗教博物館

圖三

羅摩衍那插畫➔（編號：03720）

材質：紙

年代：西元十九世紀

尺寸：36x25.8 cm

收藏：世界宗教博物館

圖四

猴神➔（編號：2584）

材質：紙

年代：西元十九世紀

尺寸：51.6-68.3-1.6 cm

收藏：世界宗教博物館