

试析犍陀罗艺术的历史发展及其影响

张乐

(郑州大学, 河南省、郑州市, 450000)

摘要: 犍陀罗艺术是产生在犍陀罗地区的一种以佛教为雕刻题材的宗教艺术, 兼容并蓄多种古典文化, 也是由古典希腊文化与东方文化融合结果。两河流域源远流长的文明传统是其历史根基, 佛教和印度教的兴起为其提供宗教基础, 地域文化的多样性推动了其繁荣发展。犍陀罗佛教艺术文化影响了宗教传承与教育, 促进了文化的传播与融合, 拓展了“丝绸之路”的历史生命, 具有重要的研究价值。

关键词: 犍陀罗; 佛教艺术; 宗教文化

中图分类号: B9

文献标识码: A

W·齐瓦尔夫在《犍陀罗的圣地》一书中说“犍陀罗是巴基斯坦西北边疆省的一部分的古称, 它相当于这个国家的喀布尔河流域。”犍陀罗就是今天巴基斯坦的白沙瓦地区及其毗连的阿富汗东部一带。从亚洲地图上来看, 犍陀罗横亘在印度次大陆的胸部, 其地理位置恰好处在一个文化和商业的十字路口。这种地理位置首先有利于犍陀罗各种文化的交汇与影响, 从而促进了犍陀罗文化的繁荣兴盛。其次是商路的畅通, 贸易的发展, 为犍陀罗文化的发展奠定了物质的基础。三是争夺战略地位的战争频繁发生, 引起了犍陀罗政治上的动荡多变, 给犍陀罗文化增添了丰富多彩的内容。

犍陀罗的梵文是 Gandhara, 又称为乾陀罗。《慧苑音义》中记载“乾陀是香, 罗谓陀罗, 此云遍也。言遍此国内多生香气之花, 故名香遍国。犍陀罗艺术就是产生在犍陀罗地区的一种以佛教为雕刻题材的宗教艺术, 更是由古典希腊文化与东方文化融合结果。犍陀罗地区长期受到佛教文化、希腊文化的共同影响, 再加上佛教在希腊人中间进行的对佛本生的宣传, 于是产生了对佛本身及其前生菩萨偶像的崇拜。在这种情况下, 利用希腊的艺术技巧和雕刻形式来展现佛本生和菩萨诸行就成为犍陀罗佛教艺术的主要内容了。

研究犍陀罗艺术文化的重要性不仅在于揭示这一地区独有的艺术特色, 更在于通过这一视角深入理解佛教在印度次大陆的传播、融合以及与其他文化的互动。本文在总结以往研究成果的基础上, 试从犍陀罗艺术文化的历史基础入手, 分析其在不同历史阶段的发展表现, 进而阐释其对宗教传承与教育、文化的传播与融合以及东西方文明交流的深远影响。

一、犍陀罗艺术文化的起源

犍陀罗的历史可以上溯到公元前世纪。那时, 中亚草原游牧部落和绿洲农业居民的原始公社制度先后开始解体, 母系氏族转变为父系家长制氏族, 阶级开始形成, 出现了中亚最早的国家。公元前世纪中叶, 犍陀罗人战胜阿架底国, 定都泰克西拉, 犍陀罗的历史就此开始。

犍陀罗地区因为是佛教传播的重要中心之一, 佛教主题在当地艺术中占有显著地位。寺庙、佛塔、壁画和雕塑等艺术作品常常以佛陀的生平、教义和佛教经典为主题。这些作品不

仅是宗教信仰的表达,也是佛教文化的载体,通过艺术的形式传播佛教的思想和价值观。犍陀罗艺术文化和犍陀罗佛教艺术文化相辅相成,相互渗透。佛教为艺术提供了主题和内涵,而艺术则通过形式和表达方式,将佛教思想传播得更为广泛,使之融入当地的文化生活中。这种相互关系使犍陀罗地区的艺术文化呈现出丰富多彩、独特而深刻的面貌。

关于犍陀罗佛教艺术产生时间,存在着几种看法。有谓公元前二世纪,如王治来先生就认为:“犍陀罗艺术产生于公元前二世纪,延续到公元后五、六世纪。”^[1]也有谓公元前一世纪,如羽溪了谛指出:“公元前五八年以后,贵霜王迦腻色迦一世都布路沙城,统辖广大之领土,当时犍陀罗为其政治中心,同时亦为东西文化之冲要地。而王晚年复归依佛教,于其都城建立壮严华丽之大塔。所谓犍陀罗佛教艺术之基础,于王之时代,似已成立。”^[2]法国的犍陀罗佛教艺术研究的权威阿尔弗莱·福色尔根据对这一雕刻样式的佛像的研究,证实犍陀罗佛教艺术产生在公元前稍早的时期,即公元前一世纪末或中叶。^[3]英国学者约翰·马歇尔也主张犍陀罗艺术产生于公元前一世纪。^[4]约翰·马歇尔于1960年出版了《犍陀罗佛教艺术》一书,他的观点与福色尔一致,把犍陀罗文化的起止时间定于公元前1世纪到公元5世纪。具体地说,根据咀叉始罗发现的雕刻品证明,大约在公元前一世纪末,犍陀罗地区有一类当地的艺术家,能够雕刻出呈衰落时期希腊风格的作品,这种风格为此地区刚开始的佛教艺术之基本风格。

犍陀罗艺术文化产生的原因是多方面的,涵盖了宗教、社会、文化以及历史等多个方面。以下是关于犍陀罗艺术文化产生原因的详细探讨:

1. 宗教信仰的深刻影响

犍陀罗艺术文化的产生首先与印度古代宗教信仰的深刻影响密不可分。在公元前2世纪至公元3世纪之间,佛教和印度教作为两大主要宗教在印度兴起。这两大宗教为犍陀罗艺术提供了宗教性的背景和创作主题。佛教的教义和佛陀的生平成为犍陀罗艺术的重要题材之一,而印度教中丰富的神话故事也为艺术家提供了丰富的创作灵感。

2. 宗教壁画的传统

犍陀罗艺术最初以壁画的形式出现,而壁画在印度古代宗教场所中的传统也是犍陀罗艺术产生的原因之一。寺庙、洞窟和宫殿等地的壁画成为传达宗教教义、神话传说和信仰的重要媒介。这种传统的存在为犍陀罗艺术提供了一个广泛且深厚的创作场景,艺术家们通过壁画表达对宗教的理解和敬畏之情。

3. 社会文化需求的催生

犍陀罗艺术的产生也与当时社会文化需求的催生有关。在古代印度,宗教和文化密不可分,人们通过艺术来表达对宗教信仰的敬仰和对文化传统的热爱。艺术成为社会交流的媒介,

[1]王治来:《中亚史纲》,湖南教育出版社1986年版,第145页。

[2]溪了谛著,贺昌群译:《西域之佛教》商务印书馆1956年重印版,第358页。

[3]羽田亨著,耿世民译:《西域文化史》,新租人民出版社1981年版,第69-70页。

[4]约翰·马歇尔著,王冀青译:《犍陀罗佛教艺术》,甘肃教育出版社1989年版,第17页。

通过视觉形式传达着宗教、道德和哲学的信息。犍陀罗艺术应运而生，满足了人们对宗教和文化表达的需求。

4. 艺术家的创作热情

艺术家的创作热情是犍陀罗艺术产生的重要原因之一。在古代印度，有许多富有天赋的艺术家致力于创作壁画和雕塑，通过他们的创作表达对信仰和文化的独特理解。这些艺术家通过丰富的艺术语言，将宗教故事和神话传说呈现在墙壁上，使宗教内容得以生动而深刻地传达。

5. 地域文化的多样性

印度是一个多民族、多文化的国家，各个地域形成了自己独特的文化传统。犍陀罗艺术产生的原因之一就是地域文化的多样性。不同地区的犍陀罗艺术风格各具特色，反映了当地文化和宗教的差异。这种多样性使得犍陀罗艺术成为印度文化传统中的丰富组成部分。

6. 技术创新的促进

犍陀罗艺术在壁画和雕塑中采用了许多技术创新，这也是其产生的原因之一。艺术家们善于运用各种颜料、线条和图案，通过技术手段使作品更加生动、细致入微。这些技术创新使犍陀罗艺术脱颖而出，成为印度古代艺术的杰出代表。

7. 宗教、文化的传播与交流

随着时间的推移，犍陀罗艺术逐渐传播到印度以外的地区，成为跨文化交流的媒介。犍陀罗艺术通过印度尼西亚、泰国、柬埔寨等地的传播，影响和融合了当地的文化元素，形成了多样性的艺术形式。这种跨文化交流促进了犍陀罗艺术的多元发展。

综上所述，犍陀罗艺术文化产生的原因涵盖了宗教信仰、社会文化需求、艺术家的创作热情、地域文化的多样性、技术创新以及宗教、文化的传播与交流等多个方面。这一丰富多元的产生背景使得犍陀罗艺术成为印度古代艺术的瑰宝，承载着深厚的文化内涵和人类智慧的结晶。

二、犍陀罗艺术文化的发展

在关于犍陀罗文化的性质上，中外学者们的看法并不一致，有的学者认为犍陀罗文化的一些艺术形象完全来自西方。如安奈萨克在《佛教艺术》一书中说“佛陀……被表现为一位阿波罗（古希腊的太阳神）。象征性的车轮变成他的座椅的装饰品，而在这个空座位上是一位带着明亮的眼睛和波浪形头发的阿波罗。忠心耿耿地追随着他的是穿着印度长袍的天神梵天和因陀罗，他们被描绘成宙斯（古希腊宗教的主神）和阿基里斯古希腊的英雄。”有的学者则认为犍陀罗文化尽管受到过各种外来文化的影响，但是它本质上是一种乡土文化。如陈之佛先生在《中国佛教艺术与印度艺术之关系》一文中说“犍陀罗式的艺术……一方从希腊印度朝的巽他朝输入印度传统的样式，一方从波斯及大夏输入古波斯系希腊系的样式，浑和融合之而成优秀的大样式。”又如约翰·马歇尔在《犍陀罗的佛教》一书中说“在这里，尽管外来的因素能够被发现，但它基本上无可置疑地是印度的。它的许多主题和观念借自西

亚、亚述和波斯，更多的还借自希腊，然而这还不如说借自西北部的讲希腊语人的艺术……但是不管怎么说，这些源于外地的借来物，印度的艺术能够如此彻底地和有机地加以同化，而它自己的基本特征依然没有丝毫减少。”本章主要从犍陀罗的艺术特点及其发展阶段来探讨犍陀罗文化的性质及其研究价值。

（一）犍陀罗艺术特点

犍陀罗艺术是一种古老而独特的印度传统艺术形式，其特点丰富而多样，通过绘画和雕塑表达了丰富的文化和宗教内涵。以下是犍陀罗艺术的一些主要特点：

1. 宗教主题：

犍陀罗艺术的一个显著特点是其对宗教主题的强烈关注。这一艺术形式在大部分历史时期都主要致力于描绘印度教和佛教的神话故事、传说和宗教仪式。艺术家们通过绘画和雕塑传达了宗教信仰的深刻内涵，展示了对神灵和神话人物的崇敬。

2. 细致的线条和图案：

犍陀罗艺术以其细致入微的线条和精湛的图案而著称。艺术家们通过使用复杂的几何形状和纹饰，创造出充满动感和生命力的作品。这些线条和图案不仅用于描绘人物和物体，还被巧妙地应用于背景和装饰元素，营造出独特的艺术氛围。

3. 鲜艳的色彩：

犍陀罗艺术以其鲜艳而生动的色彩而闻名。艺术家们善于运用各种颜料，创造出富有层次和深度的画面。色彩在犍陀罗艺术中不仅仅是一种表现手段，更是一种表达情感和宗教意义的工具。不同的颜色常常与特定的神祇或故事情节相关联，增强了艺术品的象征性。

4. 生动的人物表现：

犍陀罗艺术以其生动的人物表现而受到推崇。无论是壁画还是雕塑，艺术家们都能够通过形态和姿态生动地展现人物的情感和动态。人物形象通常呈现出优雅、柔美的特点，同时保留了一定的神圣感，体现了对于人类和神性的理解。

5. 神秘的符号和图案：

犍陀罗艺术中常常使用各种神秘的符号和图案，这些符号具有深刻的宗教和文化意义。例如，莲花、象征着纯洁和升华的象征，常常出现在艺术作品中。艺术家们通过这些符号传递信息，帮助观众理解作品的深层含义。

6. 多媒介的应用：

犍陀罗艺术以其在多媒介上的灵活运用而独具特色。除了壁画和雕塑之外，犍陀罗艺术还涉及到手工艺品、建筑装饰等多个领域。这种多媒介的应用使得犍陀罗艺术在不同形式中都能够保持其特有的风格和魅力。

总的来说，犍陀罗艺术以其宗教主题、细致的线条和图案、鲜艳的色彩、生动的人物表现、神秘的符号和图案以及多媒介的应用等特点，展现了印度文化和宗教传统的独特魅力。这种艺术形式不仅在印度本土繁荣发展，还对周边地区的艺术产生了深远的影响。

（二）犍陀罗艺术发展阶段

犍陀罗艺术的发展经历了多个阶段，每个阶段都反映了不同的历史、文化和艺术变革。以下将详细描述犍陀罗艺术的发展阶段：

1. 古代印度时期（公元前 2 世纪 - 公元 3 世纪）：

犍陀罗艺术的起源与印度古代宗教传统的发展密切相关。在公元前 2 世纪至公元 3 世纪之间，印度的宗教思想经历了重要的演变。佛教和印度教作为两大主要宗教在这一时期崛起，为犍陀罗艺术的形成提供了宗教性的背景。

佛教的出现推动了对宗教故事和佛陀生平的艺术表达。壁画和雕塑成为传播佛教教义的手段，而这正是犍陀罗艺术最初的载体之一。印度教同样在这一时期发展迅猛，各种神话、传说成为艺术家们创作的灵感来源。这一时期，犍陀罗艺术主要表现在壁画和雕塑上，呈现出对宗教和神话主题的深刻描绘。艺术家们通过细致的线条和饱满的色彩展现了印度文化和宗教信仰的丰富内涵。古代印度时期的犍陀罗艺术奠定了后来发展的基础，为后续时期的风格和主题打下了坚实的基础。在该时期，犍陀罗深受古代希腊罗马艺术的影响，流行着来自地中海的建筑、尊像和装饰纹样，以灰色片岩雕刻为主，创立了佛陀的形象，此时的佛、菩萨的形象具有古希腊古罗马雕塑的特征。

2. 壁画的繁荣时期（公元 4 世纪 - 公元 6 世纪）：

在壁画方面，犍陀罗艺术在公元 4 世纪至公元 6 世纪之间经历了繁荣时期。这一时期，一些著名的犍陀罗洞窟出现，如阿雅纳塔、巴吉、巴格、艾伦等。这些洞窟中的壁画以其丰富的色彩和生动的描绘而闻名，描绘了佛教和印度教的神话故事、宗教仪式和生活场景。壁画艺术在这个时期达到了高峰，成为犍陀罗艺术的杰出代表。

3. 中世纪印度时期（公元 7 世纪 - 公元 12 世纪）：

在中世纪印度时期，犍陀罗艺术经历了一系列的变革和发展。这个时期，印度社会和文化发生了重大变化，对犍陀罗艺术产生了影响。各个地区形成了独特的犍陀罗艺术风格，反映了当地文化和宗教的差异。中世纪印度时期的犍陀罗艺术作品中，常常体现了对人物形象更为细腻的描绘和对背景环境更为注重的趋势。

4. 对周边地区的影响（公元 7 世纪以后）：

犍陀罗艺术在这一时期对周边地区产生了深远的影响。特别是在东南亚和亚洲其他地区，犍陀罗艺术成为当地艺术发展的重要组成部分。传播到印度尼西亚、泰国、柬埔寨等地，形成了具有独特地方风格的犍陀罗艺术传统。

5. 近现代印度时期（19 世纪至今）：

随着时间的推移，犍陀罗艺术在近现代印度时期也经历了一些变革。在这个时期，犍陀罗艺术不再局限于传统的宗教主题，而开始涉足更广泛的社会和文化议题。同时，现代艺术的影响也逐渐渗透到犍陀罗艺术中，呈现出更加多元和创新的风格。

总体而言，犍陀罗艺术的发展经历了多个阶段，从古代印度的起源到中世纪的繁荣，再

到对周边地区的传播与影响，以及近现代的创新与变革。每个阶段都为这一古老而深厚的艺术形式增添了独特的色彩，使其在世界艺术史上占有重要地位。

三、犍陀罗艺术文化的影响

犍陀罗艺术文化作为印度传统艺术的重要组成部分，不仅在印度本土有深远的影响，而且通过历史时期的传播与交流，对周边地区和全球的艺术产生了广泛而深刻的影响。以下将详细探讨犍陀罗艺术文化的影响：

1. 宗教传承与教育作用

犍陀罗艺术起源于印度的宗教文化，最初用于表达佛教和印度教的教义、神话和传统。这一艺术形式在寺庙、洞窟和宫殿等宗教场所中得到广泛应用。这种宗教性的表达方式有助于传承宗教文化，通过视觉形式向信徒传达宗教教义，弘扬宗教精神。

壁画和雕塑成为宗教教育的媒介，使信徒能够通过视觉感受深奥的教义，加深对神秘事物的理解。这对于印度的宗教传统起到了重要的教育作用，帮助信徒更好地理解 and 体验宗教信仰。

2. 文化的传播与融合

随着犍陀罗艺术的传播，印度的文化元素也随之传入到周边地区。例如，通过贸易和宗教传播，犍陀罗艺术影响了东南亚诸国，包括印度尼西亚、泰国、柬埔寨等。在这些地区，犍陀罗艺术融合了当地的文化元素，形成了独特的地方性艺术风格。这种文化的传播与融合促进了不同地域之间的艺术和文化交流。

3. 艺术形式的多样性与创新

犍陀罗艺术的影响不仅表现在其传播地区的文化融合中，同时也在艺术形式上展现出了多样性与创新。不同地区对犍陀罗艺术的吸收与发展，使其在壁画、雕塑、手工艺品等方面呈现出丰富的多样性。这多样性反映了各个地区对犍陀罗艺术的个性化诠释，同时也为整个犍陀罗艺术体系注入了新的活力。

4. 建筑与城市规划的影响

犍陀罗艺术不仅局限于壁画和雕塑，还影响了建筑和城市规划。许多寺庙和宫殿的建筑结构上融入了犍陀罗艺术的元素，如浮雕、彩绘墙壁等。这些建筑物的存在不仅展现了艺术的美感，更为城市空间增添了宗教和文化的氛围。

5. 对其他艺术形式的影响

犍陀罗艺术也对其他艺术形式产生了深远的影响。例如，在手工艺品制作方面，犍陀罗艺术的图案和图像被广泛应用于陶器、织物、装饰品等制品中。这种影响不仅仅体现在传统手工艺品上，还在现代设计中有所体现，成为时尚与艺术相结合的元素。

6. 国际影响与世界文化遗产

犍陀罗艺术通过世界各地的博物馆和艺术机构的展览、学术研究，逐渐在国际上产生了深远的影响。其独特的艺术风格和深邃的宗教内涵使其成为国际艺术与文化研究的重要对

象。一些犍陀罗艺术的代表作品被列为世界文化遗产,进一步弘扬了印度古代文化的影响力。

7. 启发当代艺术家与设计师

犍陀罗艺术的经典之美和独特的设计元素,不仅影响了古代文化,也在当代得到了发扬光大。当代艺术家和设计师受到犍陀罗艺术的启发,将其元素融入到现代艺术创作和设计中。这种古老艺术形式在现代被重新诠释,使得犍陀罗艺术在当今世界依然具有时代的价值。

犍陀罗的艺术传统承载着该地区悠久的历史 and 深厚的文化。通过对这一地区艺术文化的研究,我们能够追溯并理解不同时期的文化传承。这有助于当代社会更好地认识自身的文化根源,弘扬传统价值观,维护文化认同,从而实现文化传承的持续发展。佛教艺术作品往往与宗教信仰和社会结构密切相关。通过研究犍陀罗佛教艺术,我们可以洞察到当地社会在历史演变中对于佛教的接受与演变。这有助于我们理解宗教在社会变迁中的作用,以及它是如何塑造了社会价值观和文化传统的。

综上所述,犍陀罗艺术文化研究对于理解印度次大陆丰富多元的历史、宗教、社会和文化具有重要的价值。通过对艺术作品的深入研究,我们能够还原历史的画卷,理解文化传承的脉络,揭示宗教与艺术的交融,发现跨文化交流的历史见证,推动文化遗产的保护与可持续发展。犍陀罗艺术文化的研究不仅有助于学术界对这一地区的全面认知,也为社会大众提供了认识自身文化根源、尊重多元文化的重要机会。

参考文献:

- [1] 安静. 走入芳香国探寻犍陀罗艺术——“譬若香山:犍陀罗艺术展”[J]. 文物天地, 2024, (01):104-113.
- [2] 卢娜. 走近犍陀罗艺术[J]. 财富生活, 2023, (09):64-71.
- [3] 姜敏. 跨越千年的犍陀罗艺术[J]. 工会博览, 2023, (11):42-43.
- [4] 高永久. 论犍陀罗佛教艺术[J]. 西北史地, 1995, (03):19-22.
- [5] 唐之森. 诺顿西蒙博物馆:玫瑰山谷间的艺术明珠[J]. 中外文化交流, 2018, (11):3.
- [6] 徐秀丽. 走进故宫“譬若香山犍陀罗艺术展”[J]. 中国文物报, 2023.
- [7] 王治来:中亚史纲[M]湖南教育出版社, 1986 年.
- [8] 溪了谛著, 贺昌群译:西域之佛教[M]商务印书馆, 1956 年.
- [9] 羽田亨著, 耿世民译:西域文化史[M]新疆人民出版社, 1981 年版.
- [10] 约翰·马歇尔著, 王冀青译:犍陀罗佛教艺术[M]甘肃教育出版社, 1989 年.

An Analysis of the Historical Development and Influence of Gandhara Art

Zhang Le

(Zhengzhou University, Zhengzhou , Henan Province, 450000)

Abstract: Gandhara art is a kind of religious art that originated in the Gandhara region, with Buddhism as the subject of sculpture. It integrates various classical cultures and is also the result of the fusion of classical Greek culture and Eastern culture. The long-standing cultural traditions of the Tigris-Euphrates River Basin are its historical foundation. The rise of Buddhism and Hinduism provides a religious basis for it, and the diversity of regional cultures promotes its prosperous development. The art and culture of Gandhara Buddhism have influenced religious inheritance and education, promoted the dissemination and integration of culture, expanded the historical life of the "Silk Road", and have significant research value.

Keywords: Gandhara ;Buddhist art ; Religious culture