

高句丽

A STUDY OF GAOGOULI DESIGN
CULTURE

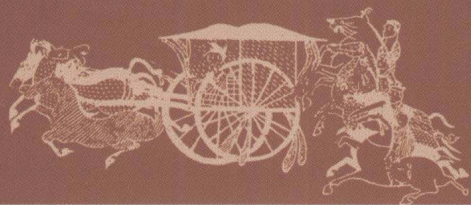
艺术设计文化研究

张 葛 张晓晶 / 著

吉林大学出版社

◎ 张
葛 / 张晓晶 著

高 勺 丽

艺术设计文化研究

吉林
大学
出版
社

图书在版编目(CIP)数据

高句丽艺术设计文化研究 / 张葛, 张晓晶著. — 长春 : 吉林大学出版社, 2011.8
ISBN 978-7-5601-7779-3

I. ①高… II. ①张… ②张… III. ①高句丽-工艺美术史-研究 IV. ①J509.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 198356 号

书 名: 高句丽艺术设计文化研究
作 者: 张葛 张晓晶 著

责任编辑、责任校对: 张树臣	封面设计: 张 葛 张晓晶
吉林大学出版社出版、发行	吉林省金山印务有限公司 印刷
开本: 787×1092 毫米 1/16 彩页: 12 幅	2011 年 08 月 第 1 版
印张: 19.5 字数: 260 千字	2011 年 08 月 第 1 次印刷
ISBN 978-7-5601-7779-3	定价: 58.80 元

版权所有 翻印必究
社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021
发行部电话: 0431-89580026/28/29
网址: <http://www.jlup.com.cn>
E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

高句丽艺术设计

随着中国高句丽王城王陵及贵族墓葬和朝鲜高句丽壁画墓群成功申报了世界遗产，高句丽历史和文化便走出了中国、朝鲜，走出了东北亚。人们开始注视着高句丽遗留下来的物质文化遗产，并不断探寻着高句丽人的精神文化世界。这里有各国的历史学家、文化学者和艺术家，他们从各自不同的角度来解读这一段神奇的历史和精彩的文化。在这种探索和追求中，我结识了中外许多高句丽研究学者和艺术

设计文化研究

序 \ 耿铁华

家，也结识了本书的作者张葛和张晓晶。这是两位年轻的学者，他们在读研究生期间便开始探寻高句丽艺术设计及其文化。多次到集安、桓仁等地考察高句丽遗迹、遗物，拍摄了一批照片，查阅了大量的资料，完成了数万字的调查报告和体会，顺利地完成了毕业论文的写作。此期间我们不断地交流，加深了了解，增进了友谊。当他们的著作《高句丽艺术设计文化研究》即将付梓时，愿意对书稿谈一点读后的体会。

《高句丽艺术设计文化研究》一书共6章20多万字，从高句丽物质生产、精神活动探寻物质文化的产生和对美的追求，进一步从物质载体探寻高句丽艺术设计风貌，然后从整体文化背景下深入研究高句丽艺术设计文化的形态和特点。可以说这是从艺术设计的角度来探寻高句丽文化的一部著作。

高句丽作为东北古代民族，长期生活在长白山区，这是一个善骑射、习战斗、喜歌舞的民族，他们充分地利用了长白山区的自然资源，建设自己的家园，不断地改造自己的生存状态。从公元前37年到公元668年，高句丽政权存在了705年，在东北亚地区产生了重要的影响。在今天中国的东北和朝鲜半岛北部留下了大量的文化遗迹，有平原城、山城、墓葬、碑碣、石刻，还有大量的出土文物。这些文物遗迹一方面反映了高句丽人利用自然的能力，也反映了他们对艺术和美的追求。

高句丽艺术设计

多年来，学术界主要是从历史和考古的角度进行探索和研究，出版了一大批论文和著作。也有部分画家、艺术家对高句丽古墓壁画进行讨论和研究，而对于高句丽艺术设计进行研究，张葛、张晓晶的著作应该是一种创新。他们通过大量的物质文化成果，其中包括高句丽人生产、生活、战争中的各种用物以及建筑、墓葬等等来探讨高句丽艺术设计的渊源和途径。作为古代民族高句丽人首先想到的是生存，

设计文化研究

序 \ 耿铁华

不断改善生活质量。当社会稳定、财产丰富、生活水平提高之后，才能改造他们的生产、生活用具，不断地美化自己的生活，逐渐形成设计艺术的思维，从而使这种设计艺术不断发展、深化，形成高句丽民族特有的艺术设计风格。这一点从高句丽人所独有的四耳陶壶、釉陶器、陶仓等器物的造型方面可以窥见一斑。而高大宏伟的石筑王陵，如将军坟、太王陵、千秋墓，巍峨高大，建筑严谨，如金字塔一般，则深刻地反映出高句丽人艺术设计的高超水平，同时他们也把高句丽石筑文化发展到了极致。本书的第5章以翔实的文字和优美的插图得以充分地展示。

不仅如此，书中对高句丽艺术设计作为一种文化现象进行研究。作者指出，“高句丽的艺术设计美是一种辩证的美，是多种矛盾结合体内部相互转化的结果，是稚拙适用与灵便机巧的矛盾转化，是实用与装饰之间的矛盾互换。这种对立统一形成了‘拙中藏巧，用中存美’。”这应该是很恰当的总结。高句丽设计艺术的纯真质朴、自由奔放、追求神似、以意舍形的方法，对于今天的艺术设计仍然具有重要的参考价值。

此书图文并茂，大量的文物照片和绘图，使人们对高句丽的艺术设计有一个直观的印象，对高句丽艺术设计的渊源和发展历程有一个形象的认识。作者充分发挥了美术设计的特长，对高句丽文物及其图案进行艺术的解读和诠释，一改历史与考古学使用图形的局限和呆板的风格，使读者会产生更加浓厚的阅读兴趣。

高句丽艺术设计

大约是在30年前，我曾读到美术界朋友撰写的高句丽壁画方面的论文。后来也有些美术界的朋友和我一起讨论高句丽壁画研究的问题。他们的研究成果主要还是在讨论历史和文化，这些是我们搞历史和考古研究多年来热衷的话题，我们想看到的则是从美术的角度进行研究。多少有些遗憾，时至今日仍然没能见到从绘画技法和艺术的角度认真研究高句丽壁画的具有一定水平的成果。我们期待着作者将来

计文化研究

序 \ 耿铁华

在高句丽壁画研究方面能有进一步的突破。

耿铁华

2011年8月1日

高句丽艺术设计

本书以曾经显赫于东北亚地区的高句丽文明为对象，通过对现有考古发现的考察，结合文献资料，对高句丽设计文化的产生背景加以分析。依据实物案例剖析研究高句丽设计文化的发展过程和更迭演化的动因与规律，探索物中之用、物中之意、物中之美，归纳高句丽艺术设计特点，总结高句丽设计文化的特征，用以指导当代设计实践。

设计文化研究

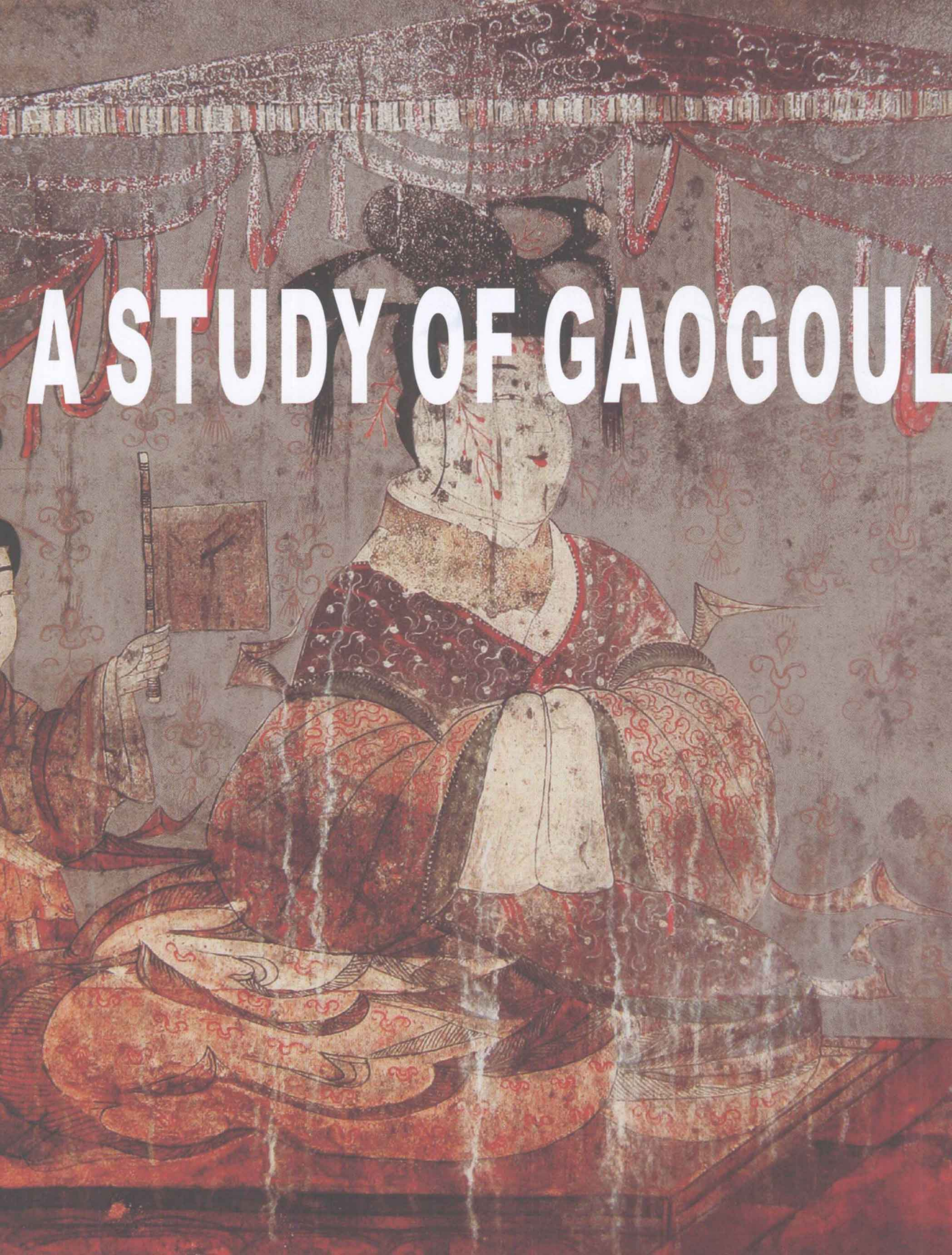
中文提要

本书的开篇是对所选题目的背景、研究目的及意义和研究方法及总体思路进行介绍，并叙述了历史考古领域、艺术与设计领域和国外相关领域的研究现状，为研究高句丽设计文化提供参考。之后，概括介绍高句丽的发展历史，以便理清高句丽文化发展的脉络。第二章从高句丽设计文化成因的角度，以高句丽鼎盛时期的生产方式为主体来分析研究，为论证高句丽设计文化的特征提供理论基础。第三章从审美层面研究高句丽民族的精神活动对设计文化的影响，分别从民族性格、精神信仰、风俗活动等方面分析高句丽民族的审美表现，更为深入地揭示高句丽设计文化的精神实质，为分析设计文化特征提供思想支撑。由于高句丽文化自产生伊始就与汉文化有着千丝万缕的联系，因此第四章结合中原的文化，从历史演进过程对高句丽的设计文化逐本溯源，将高句丽与中原造物进行对比分析，探寻高句丽设计的渊源，为辨析高句丽设计特点和设计文化特征提供实证。第五章是本书的主干部分，是对高句丽现存的造物设计按年代、区域、类型进行分类，叙述其材质、工艺、形制、色彩和纹饰，并针对各类造物论证其设计思想和自身的设计特点及成因，为总结设计特征和设计文化特征提供物质依据。第六章通过综合前几章的论证，总结出“拙中藏巧，用中存美”的设计特征，并分析其在精神信仰、物质技术和经济制度方面所呈现的文化态势，推论得出高句丽设计文化特征为“择优借鉴，助本丰源”的结论。最后解析并阐述了研究高句丽设计文化特征对中国现代社会经济和新时代艺术设计的意义及作用。

关键词：高句丽，设计文化，艺术设计

作者于2010年9月

A STUDY OF GAOGOUL

This paper takes the Gaogouli civilization, which was once renowned in the Northeast Asia, as the research object and analyzes the emerging background of Gaogouli design culture, which is based on the current archaeological discoveries and historical documents. The reason and regulation for the transformation and development of Gaogouli design culture are discussed by virtue of real cases. In addition, exploring the use, meaning and beauty of design objects, and summarizing the features of Gaogouli art design. It thus draws the conclusion of the characteristics of Gaogouli design culture, and direct nowadays design according to them.

DESIGN CULTURE ABSTRACT

At the first beginning, an introduction to the background, research aim, significance, and research methodology is presented. The situations in the fields of historical archaeology, art, and design, as well as the history of Gaogouli development are narrated for the purpose of venation of Gaogouli culture development. The second chapter takes the perspective of the reason accounting for the design culture, analyzing the production method in the heyday of Gaogouli. The third chapter discusses the influence from spiritual activities from the view of aesthetics, and at a different angle including national personalities, spiritual beliefs and folk activities, which reveals deeper of the essence of Gaogouli design culture as well as provides the foundation of characteristics of Gaogouli design culture. Because of Gaogouli culture had a lot of connections with Han dynasty culture since it came into being, the fourth chapter mainly explores the source of Gaogouli design culture in comparison with Zhongyuan culture, by virtue of its time, region and type, which gives a real evidence for analysing the features of Gaogouli design and the characteristics of Gaogouli design culture. The main body is chapter five, it categorizes existent design, and introduces briefly its texture, technics, color and emblazonry, furthermore, design thoughts and reasons are also demonstrated in terms of various design, all of this supplies the material proofs for overall design features and characteristics of design culture. Chapter six, in relation to the previous Chapter's introduction of the design feature, concludes the design feature of "craft hiding behind the clumsiness, beauty within the practicality", analyzes the culture presentation in the fields of religious conviction, material technology as well as economic system. Thus it draws conclusion about the Feature of Gaogouli design culture as "Selecting best from others to enrich its own culture". Finally, the feature of Gaogouli art design and art culture as well as the meanings and roles about China's modern social economy and contemporary art design will be illustrated.

Key Words: Gaogouli, design culture, art design

Written by *Ge Zhang Xiao Jing Zhang*

高 勺 丽

艺术设计文化研究 作者简介

张晓晶

博士，吉林大学艺术学院教授。

吉林省广告协会理事，吉林省包装技术协会设计委员会委员。出版学术专著三部，十余篇学术论文发表在全国核心期刊，多篇论文获奖。

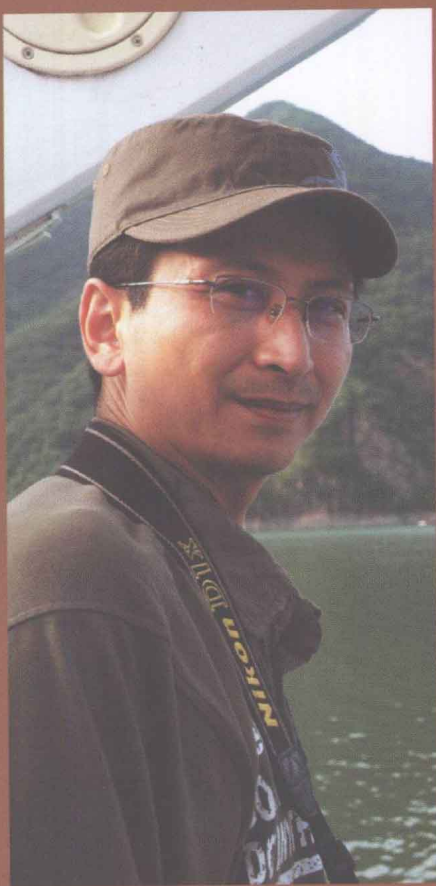
二十余件设计作品录入《中国设计年鉴》，十余件设计作品获「中国之星」优秀作品奖。一件包装设计获「东北之星」银奖，两件获吉林省首届「设计新星」金奖。

张 葛

硕士，吉林大学艺术学院副教授。

中国包装联合会会员，吉林省包装技术协会设计委员会副秘书长。

出版学术专著三部，多篇学术论文发表在全国核心期刊。二百余件设计作品为企业事业单位所采纳，三十余件设计作品录入《中国设计年鉴》，二十余件设计作品获「中国之星」优秀作品奖。

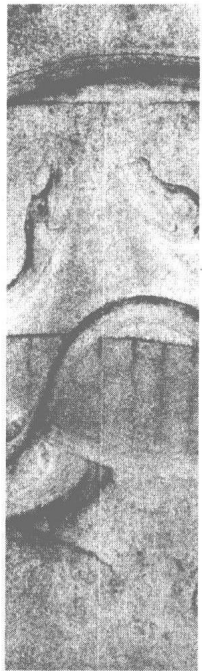

目录

第一章 导言	003
第一节 选题背景	007
第二节 研究目的及意义	008
第三节 研究方法及总体思路	010
一、根据高句丽艺术设计的特点制定研究方法	010
二、具体研究方法	011
三、研究总体思路	012
四、本书的新见解	014
第四节 国内外相关学科研究现状	016
一、历史考古研究	016
二、艺术与设计领域的相关研究	021
三、国外相关领域研究	022
第五节 研究范围及所要解决的问题	024
一、研究范围	024
二、本书所要解决的问题	024
第六节 高句丽的起源与发展	026
第二章 从高句丽的生产方式探寻造物成因	035
第一节 征战补充的资源材料与借鉴中原的先进技术	036
一、自然资源状况	036
二、征战获得的资源	037
三、借鉴中原的先进技术	038
第二节 与生产方式紧密相连的工艺制作	039
一、冶铁与炼铜	039
二、鎏金工艺	040
三、髹漆业	040
四、纺织业	041
五、造船业	041
六、制陶业	042
第三节 奴隶制与封建制并存的生产关系	043
一、特殊的社会性质	043
二、集权的管理方式	045

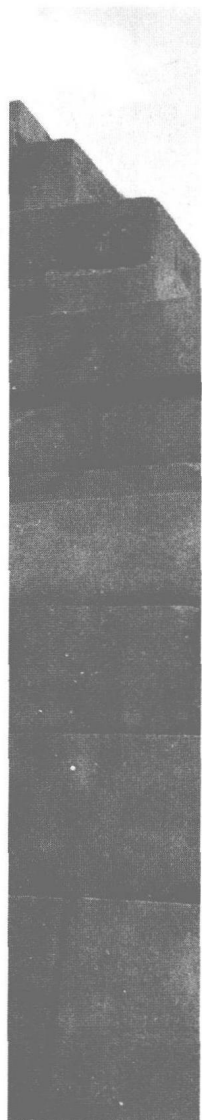

目录

三、复杂的阶级结构	046
第四节 手工业与农业一体的生产经营	048
一、经济状况	048
二、经营方式	048
第三章 从高句丽的精神活动看审美表现	053
第一节 高句丽精神信仰反映出的审美价值观	054
一、敬畏神明	054
二、天人合一	056
三、中庸和谐	059
四、爱莲、尚白	059
五、三教一体所反映出的审美价值观	061
第二节 高句丽风俗活动反映出的审美风尚	063
一、舞姿飘逸	063
二、婚嫁淳朴	065
三、丧葬完满	066
四、衣食住行之风尚	068
第三节 高句丽民族性格反映出的审美倾向	072
一、不断战争影响下的性格特征及所形成的审美心态	072
二、淳朴开朗的性格特征反映出的审美倾向	073
三、虔诚向学，将文明作为美的追求	075
第四节 高句丽民族的审美表现对设计文化的影响	078
第四章 从汉文化追寻高句丽艺术设计的文化渊源	081
第一节 吸纳与创新—高句丽生活用品设计文化渊源	083
一、貌和神异的生活器具	084
二、形别意近的衣帽饰物	094
第二节 借鉴与改进—高句丽兵器设计文化渊源	101
一、避重就轻的矛	101
二、化简为繁的镞	102
三、取长补短的环首刀	104
第三节 融会与变通—高句丽建筑设计文化渊源	105

目录

一、理通势变的城市、宫殿建筑	105
二、由异趋同的墓葬建筑	106
三、延展衍生的瓦当设计	107
 第五章 从物质载体透视高句丽艺术设计风貌	117
第一节 演变徐缓的器物设计	119
一、高句丽器物概况	119
二、器物的区域和年代划分	120
三、器物的类型划分	123
四、陶器	124
五、釉陶器	132
六、铜器	138
七、铁器	143
八、金银器与鍍金器	148
九、石器	155
十、高句丽器物设计理念分析	155
十一、高句丽器物设计的成因	160
第二节 灵巧机变的军用装备设计	161
一、高句丽军用装备设计概况	161
二、军用装备的区域和年代划分	161
三、军用装备的类型划分	162
四、攻击型兵器	162
五、马具	170
六、防护器具	177
七、高句丽军用装备设计理念分析	181
八、高句丽军用装备设计的成因	183
第三节 因势而设的建筑设计	185
一、高句丽建筑设计概况	185
二、建筑的区域和年代划分	187
三、建筑的类型划分	187
四、民居建筑	187
五、宫殿建筑	189