

汉代玉器纹样在现代文化创意产品设计中的应用

袁佳佳

中国矿业大学建筑与设计学院，江苏 徐州 221116

DOI:10.61369/HASS.2025100008

摘 要： 汉代玉器是中国玉器史上又一高峰，其纹样不仅承载着汉代社会多元的思想精神文化内核，还是汉代社会精神世界、生活方式以及审美意识的外在表现形式。文章聚焦于汉代玉器纹样，梳理不同时期纹样演变发展以及材质工艺，以此深挖其文化内涵与艺术特征，归纳其纹样形态要素与构成法则。在此基础上，积极探索汉代玉器纹样与现代文化创意产品相融合的设计路径，旨在推动传统文化于现代生活场景中焕发出全新活力，进而为汉代玉器纹样元素在现代设计领域的实践应用提供具有参考价值的借鉴。

关 键 词： 汉代玉器纹样；文化创意产品；设计应用

The Application of Han Dynasty Jade Motifs in Modern Cultural and Creative Product Design

Yuan Jiajia

School of Architecture and Design, China University of Mining and Technology, Xuzhou, Jiangsu 221116

Abstract： The jade artifacts of the Han Dynasty represent another pinnacle in the history of Chinese jade ware. Their decorative motifs not only encapsulate the multifaceted ideological and spiritual essence of Han society but also serve as external manifestations of its spiritual world, lifestyle, and aesthetic consciousness. This paper focuses specifically on the decorative motifs of Han Dynasty jade artifacts, delving into their cultural connotations and artistic characteristics, and systematically categorizing and analyzing their morphological elements and compositional principles. Building upon this foundation, it actively explores innovative design pathways for integrating Han Dynasty jade motifs with contemporary cultural and creative products. The aim is to propel traditional culture towards rejuvenated vitality within modern living contexts, thereby furnishing actionable references for the practical application of Han Dynasty jade motif elements in the field of modern design.

Keywords： Han Dynasty jade motifs; cultural and creative products; design application

引言

汉代玉器是中国玉器史上的又一高峰，在中国古代玉文化的历史上起到了承前启后的作用。汉代玉器纹样更承载着汉代社会、思想精神文化内涵，是汉代精神世界、生活方式和审美意识的外在表现形式。2014年国务院印发《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》指出依托丰厚文化资源，丰富创意和设计内涵，促进文化遗产资源在与产业和市场结合中实现传承和可持续发展，并进一步明确，到2020年文化创意和设计服务的先导作用更加强化等发展目标，提升旅游发展文化内涵等重点任务，这一系统性文件直接推动将文化资源融入现代设计的文化创意产业产品蓬勃发展。文章以汉代玉器纹样为例，通过梳理不同时期纹样演变发展以及材质工艺，以此深挖其文化内涵与艺术特征，并归纳解析纹样形态要素和构成法则，提出系统化的设计应用原则，最后完成设计实践。以期探寻传统文化资源与文化创意产业、设计服务领域的融合路径的同时，注重文化创意产品在物、人与文化交互过程中的物质性转化和价值性延展，进而推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展。^[1-2]

一、汉代玉器纹样概况

（一）溯源流变

汉代玉器是中国玉器史上的又一高峰，在中国古代玉文化的

历史上起到了承前启后的作用，其西汉早期纹样风格既继承战国以来的风格^[3]，后又在器型、工艺、题材和思想内涵等方面创新发展，西汉中期逐渐形成自己的独特风格^[4]。西汉早期玉器纹样延续战国晚期风格，谷纹、涡纹、乳钉纹、蒲纹、云纹以及网纹

地纹线条等规律性纹饰，且仍继续与龙纹、凤纹、兽面纹等动物纹饰共同在玉器器面上沿用，在玉璧、玉璜、玉环等器物上都有体现，如透雕游龙涡纹璧、凤纹玉璜、双身兽面纹蒲纹玉璧以及兽首衔璧等，这一时期玉器纹样最有代表性纹饰是龙纹、凤纹以及各种类型的螭虎纹。西汉中晚期受汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”影响，玉器向丧葬、礼仪、装饰以及生活陈设等诸多用途发展，如龙凤纹玉璧、琢纹玉圭、龙首玉觿、玉人等，此外还发掘出一些像生类玉器和有翼神兽，如圆雕玉牛、玉猪形镇、玉马、玉辟邪等，此阶段玉器纹样以动物类纹饰为主，但主体纹样仍以龙、凤、螭虎纹为主。东汉阴阳五行学说与谶纬之学兴起，道教、巫术盛行下玉器兼具祈禳、厌胜、辟邪功能，纹饰上文字、神话人物也融入玉器造型设计，出现了“宜子孙”等吉语文字和山水禽兽戈射生活的东王公、西王母等神话题材的新型图案，装饰性线纹更加普遍，其间代表玉器有玉厌胜钱、玉刚卯、玉座屏、“宜子孙”玉璧等。

（二）材艺共生

玉料是玉器纹样的物质载体，工艺为其提供技术支撑。汉代“丝绸之路”将西域与中原内地连通，和田玉正式进入皇室贵族视野，并逐渐成为皇室用玉主流，铁制工具的广泛使用促使和田玉大量输入，其玉料在体积、质地、色泽上都影响汉代玉器制作，汉代玉器纹样也适形而变，如汉代兽形饰，兽形纹样头身比例为契合不规则玉料所设计制作^[9]。同时冶铁技术的发展也促使汉代琢玉工艺技法的革新，这是汉代玉器纹样风格独树一帜的重要因素。其中游丝毛雕、汉八刀、镂雕、活环、圆雕、高浮雕、金钩铁线、掏膛、镶嵌为汉代代表性玉器工艺，不同工艺下所表现的纹样风格各不相同，如游丝毛雕展现出的线纹更加精细且生动多变，在动物纹、植物纹、云气纹、几何纹、人物纹等多种纹样上都有应用，如双首合体龙形玉璜、兽面形四神玉铺首、玉人佩、心形玉佩等；与之相反的汉八刀线条粗犷，干净利落，多表现在玉蝉的制作工艺上；而镂雕善突出母题，常表现龙、凤鸟等动物纹为主，搭配以花朵、卷云纹等植物纹，多以曲线形式呈现，如青玉镂空凤鸟纹佩^[10]等。这些纹饰、工艺技法展现出的力量、运动和速度感，共同构成了汉代玉器艺术的美学风格。

二、汉代玉器纹样形态要素分类与构成法则

（一）汉代玉器纹样形态要素分类

汉代玉器纹样丰富多变，夏鼐先生谈论汉代玉器表面纹样时将其分为几何纹和动物纹^[3]，笔者在此基础上，结合其在玉器上的表现形式，将其划分为单一纹样和复合纹样两类纹饰进行分类。

1. 单一纹样

单一纹样是指独立存在且完整的图形或符号为核心，通过简化、抽象或象征手法提炼自然或人文元素，形成具有可装饰性和识别性的图案。代表性纹样有谷纹、涡纹、蒲纹、乳钉纹、勾连雷纹等几何纹样，龙纹、凤纹、螭纹、兽面纹等动物纹样，还有柿蒂纹、花蕾纹等植物纹样以及其他纹样。

2. 复合型纹样

复合纹样是指由两个或两个以上纹饰，通过有规律的排列、叠加、穿插或变形等方式组合而成的复合图案。常见的复合纹饰有以龙、凤、螭为主体相互搭配或联合其他纹样进行组合形成复合型纹样，其中复合型神兽的多种形制组合也构成了汉代独特的

艺术风格^[7]，如陕西西安东郊窦氏墓出土的双龙玉璜、广东广州西汉南越王墓出土的出廓双凤纹玉璧、河北定州中山穆王刘畅墓出土的双螭纹玉佩、江苏徐州石桥汉墓出土的龙凤纹玉环、陕西西安兴平汉武帝茂陵陵园内出土的四灵纹玉铺首等。

（二）汉代玉器纹样构成法则

20世纪80年代香港将“三大构成”引入设计基础教学课程，其中尹定邦倡导将“构成”方法引进传统图案，开设“纹样构成”课程，这是最早将纹样研究通过图案构成理论呈现的教学课程。^[8]可见研究纹样的构成也是研究图案的构成，其主要包括纹样组织和构图两部分。纹样组织主处理基本纹样与其构成形式之间的协调，构图则合理安排纹样组织和空间的关系，创造出更为和谐的视觉效果。因此，笔者结合“三大构成”中的平面构成表现形式对汉代玉器纹样的构成法则分为重复与密集、近似与对比、肌理与分割、对称与平衡四部分展开探讨。

1. 秩序与韵律

重复与密集成构下的纹样具有秩序与律动的特点。重复构成通过将同一基本形有规律的反复出现建立秩序感。在汉代玉器纹样中体现为基本形的规律性排列，如谷纹、蒲纹、勾连云纹等几何纹样在玉器上的应用，通过等距重复这一规律分布排列形成稳定视觉框架。而密集成构成通过基本形疏密变化营造变化，同时注重平衡和美感，密集表现形式有大小、疏密、方向等。汉代玉器纹样中多体现在复合纹玉璧上采用这两种构成方式，如湖北老河口市五座坟3号墓出土的双身兽面纹谷纹玉璧^[11]，内区以谷纹为基本形，呈三组交叉平行骨骼线密集排列，外区渐疏为单首双身龙纹，形成中心密集边缘稀疏的画面，纹饰器型饱满，整体视觉效果既有秩序感，又有动态韵律美。

2. 统一与变化

近似与对比构成的纹样体现出统一与变化的特点。近似构成通过形态、方向等要素相似性来组织视觉元素，建立整体感，对比构成则通过差异制造冲突，二者结合实现统一中有变化的视觉平衡。如汉代玉器纹样中玉麒麟佩纹饰设计，整体呈不规则的椭圆形，中间有孔洞，这一结构特征具有稳定性，是影响纹样布局的重要参考因素；器身一侧或两侧出现附饰，且附饰逐渐繁缛，多采用变形夔龙纹、凤鸟纹、卷云纹等纹样元素在形态上具有一定的相似性，都以流畅的曲线作为主要造型语言，线条婉转灵动。整体造型上繁简对比、形状对比，突出两侧纹样的艺术表现力。雕刻精细，造型别致，器身侧面纹样所增添设计的变化与层次，使得玉麒麟统一中又有变化。

三、汉代玉器纹样在现代文化创意产品中的设计实践

（一）设计现状

玉器纹样作为中国优秀传统文化的瑰宝，依旧活跃在现代设计创作中，作为连接传统与现代的桥梁。玉器纹样在现代文创设计的应用上，一是采用纹样元素提取与简化的方式，以此融入现代化设计保留传统纹样的历史感，如北京奥运会“金镶玉”奖牌设计，采用黄金与玉石结合的工艺传统，挂钩处提取双龙蒲纹玉璜上的纹样演变而成，整体古朴典雅，是中西合璧的范例；二是具象纹样的直接应用，如2025年良渚博物馆宜子孙汉代玉器集萃展文创，将“宜子孙玉璧”这一具象文化符号形象直接应用的冰

箱贴文创，一定程度上增强了文化认同感和历史认同感，是情感联结的强化。三是抽象化或概念化的设计转化，如以良渚玉器为例，提取神人兽面纹，从视觉符号语构学分析研究分解该纹样各个符号要素之间的联系，并进行适当艺术变形用于文房用品这一文创产品设计^[10]。然而这些方式所设计的文创产品都存在不同程度的问题：简单的纹样元素提取容易形式化应用，导致文化内涵缺失；常见具象纹样的直接应用容易设计同质化，缺乏创新性；抽象化或概念化设计在功能场景拓展不足，受众覆盖有限。

（二）设计思路

造型上，通过现代设计手段对文物符号的外在表征进行图形演化和创新设计，通过一系列分解、变形等艺术手法，使其符合现代审美，展现一个新融合的艺术形态。^[11]本次设计选取汉代玉器纹样中的龙纹、柿蒂纹等的单一纹样进行提炼，在保障其汉代玉器纹样识别度的情境下再设计形成新的复合纹样，并组合绘制成新的纹样图案。如图1（左）所示，以龙纹、柿蒂纹为视觉中心主体，勾连云纹、花蕾纹等纹样为辅，画面采用重复、对称以及均衡的构成法则，使得整体视觉效果达到一种秩序韵律感与稳定灵动美。

色彩上，东汉王逸《玉部论》中曾记载：“赤如鸡冠，黄如蒸栗，白如截脂，黑如纯漆，谓之玉符。而青玉独无说焉。今青白者常有，黑色时有，而赤黄者绝无。”表明汉代玉器色彩特征以及稀有程度，可见汉代玉器颜色是展现汉代玉器文化意蕴的关键。故汉代玉器色彩依据两个方面提取，一方面是材质本身色彩，汉代以来，和田玉为玉器主要材料，其中以白玉、青玉、黄白玉为上品用于装饰，碧玉、墨玉等为次品用于丧葬^[12]；另一方面是后期自然或人为使得玉器颜色产生变化，如沁色、盘色、染色^[13]，进而产生黑色、灰白色、褐色等颜色。本次设计所用颜色一方面是选取和田玉中淡黄色、青绿色为底色，表示天地的蓝色、土黄色作为辅助色，整体模仿玉器沁色，色调较暗，营造典雅古朴的视觉表征；另一方面选白色为底色，将上述涉及的黄、蓝、绿颜色饱和度降低，明度提升，整体色调提亮，展现出温润如玉的视觉效果，如图1（右）所示。

图1 柿柿如意龙纹图（作者自绘）

（三）设计呈现

文化创意产品类型丰富，此次产品形式的选择结合档案文创产品消费市场细分，将消费者划分为历史文化探索者、生活叙事家、社交情感连接者、体验探险家四类群体，清晰的描绘出用户图景^[14]，故文化创意产品延展有手提袋、抱枕、拼图、日历本、丝织品等各类产品，如图2所示。以此设计传承弘扬汉代玉器文化，同时融入现代审美，拓展功能场景，扩大受众范围，让社会大众在日常中感知优秀传统文化，增强文化传播力。

图2 文创产品效果图（作者自制）

四、结语

本文通过分析汉代玉器纹样的溯源流变与材艺共生，了解其文化内涵与艺术风格以及不同功能用途，解析纹样形态要素和构成法则，并结合设计现状最终完成设计实践，创造出具有汉代玉器风格内涵和满足消费市场多样性需求的文创产品。此次汉代玉器纹样在向现代创意文化产品设计转化时，注重文化内涵的同时避免同质化，且文创产品的多样性为其拓宽功能场景，弥补受众范围小的设计现状。希望现代设计与传统文化元素有效结合，更好的传播和弘扬中华优秀传统文化。

参考文献

- [1] 杭敏, 黄培智. 文创何以“出圈”: 论传统文化的物质性转化与价值性延展 [J]. 新闻与写作, 2024, (02): 25-34.
- [2] 邵明华. 文旅融合的内容生产及其三重向度 [J]. 人民论坛, 2023, (18): 98-102.
- [3] 夏鼎. 汉代的玉器——汉代玉器中传统的延续和变化 [J]. 考古学报, 1983, (02): 125-145+271-274.
- [4] 古方. 论西汉中期玉器风格的变化及其社会背景 [J]. 中原文物, 2003, (05): 55-61.
- [5] 吴荣海. 中国古代玉器 [M]. 北京: 科学出版社, 2012.
- [6] 韩战明, 董松. 灵动飞扬: 汉代玉器掠影 [M]. 北京: 美术摄影出版社, 2014.
- [7] 王芷晴. 西汉复合型玉器设计研究 [D]. 无锡: 江南大学, 2023.
- [8] 黄乔宇. 20世纪以来图案构成理论的建构与发展研究 [J]. 设计艺术研究, 2024, 14(2): 134-141.
- [9] 陆建芳, 李银德. 中国玉器通史·秦汉卷 [M]. 深圳: 海天出版社, 2014.
- [10] 张明月, 杨卫华. 中国传统文化符号解读与现代设计实践——以良渚玉器为例 [J]. 山东工艺美术学院学报, 2023, (01): 47-50.
- [11] 柳瑄, 刘嘉怡. 克拉克瓷装饰纹样在文创产品设计中的应用研究 [J]. 工业设计, 2025, (05): 142-146.
- [12] 马宏锦. 汉代玉器的视觉形态在当代服饰结构中的转换 [D]. 湖北美术学院, 2024.
- [13] 张广文. 玉器的颜色变化及玉器的染色做旧 [J]. 中原文物, 2005, (04): 70-75+89.
- [14] 鹿莹. 基于 STP 理论的档案文创产品营销策略研究 [J]. 山西档案, 2025, (11): 52-54.