

中国传统纹样葫芦纹在首饰设计中的价值

孙常浩

天津宝华瓔珞有限责任公司, 天津 300000

DOI:10.61369/HASS.2026010042

摘 要 : 本文以葫芦纹的研究入手,通过研究葫芦纹的发展与演变,剖析从古至今葫芦纹的发展脉络。研究分析葫芦纹的传统文化内涵,使得对于葫芦纹的更加进一步地了解与掌握。从传统首饰中成功的葫芦纹应用案例出发,阐述葫芦纹在首饰设计中的当代价值。

关 键 词 : 葫芦纹;传统纹样;首饰设计

The Value of Traditional Chinese Gourd Motifs in Jewelry Design

Sun Changhao

Tianjin Baohua Yingluo Co., Ltd. Tianjin 300000

Abstract : Based on the study of gourd patterns, it analyzes the development and evolution of gourd patterns to trace their historical trajectory since ancient times. By examining the cultural connotations of gourd patterns, this paper aims to deepen understanding and mastery of these motifs. From successful applications of gourd patterns in traditional jewelry, the paper explores their contemporary value in jewelry design.

Keywords : gourd pattern; traditional motif; jewelry design

引言

纹样是指通过一定设计形成的、具有装饰性和规律性的图形或图案,常用于美化器物、织物、建筑、服饰等载体,兼具实用与审美功能。中国传统纹样是中华文化的重要组成部分,以中华文化作为纹样艺术设计的载体,其形式涵盖了丰富的历史、文化和艺术价值。同时,作为中华优秀传统文化中必不可少的一部分,这类纹样在中国的历史发展中,起到了反映不同时期、不同地域的生产力发展水平、风俗习惯、人们精神文化内涵等的作用,这既是文明发展进步的象征,又是在不同的政治、经济、文化的大环境下人们审美形式的变迁以及表达。中国传统文化的种类繁多,大体上可以分为以下几类:

1) 抽象纹样:如连珠纹、云纹、条纹等,这些纹样通常以几何形状为基础,具有较强的装饰性;2) 瑞兽纹样:如龙、凤等,象征着吉祥和权力,常用于皇室和宗教艺术中;3) 花鸟珍禽纹样:描绘自然界的花卉和鸟类,寓意美好和繁荣;4) 吉祥纹样:如八吉祥纹、葫芦纹等,常用于节庆和喜庆场合,寓意幸福和好运。5) 人物纹样:表现历史故事或神话传说中的人物,传递文化和道德价值。

中国传统纹样不仅是艺术的表现形式,更是文化的载体,承载着丰富的历史和社会价值。它们在现代设计中也得到了广泛应用,成为了文化创意产业的重要组成部分。通过对传统纹样的研究和应用,可以更好地传承和发扬中华优秀传统文化。中国传统纹样的魅力在于其深厚的文化底蕴和独特的艺术风格,值得我们深入探索和欣赏。

一、葫芦纹的发展演变与内涵

(一) 葫芦纹的发展演变

在田自秉先生及吴淑生女士所编著的《中国纹样史》一书中,将纹样的发展按照其题材分为四个时期:几何纹时期、动物纹时期、花草纹时期与综合题材时期^[1],而葫芦纹属于花草纹时期的典型代表。葫芦纹的主体按照葫芦的外形,上小下大,中间凹陷,由两个膨大的类圆形组成^[2]。在中国传统文化中,葫芦因其独特的形状与结构,常被赋予特殊的文化意义,通常用来象征美好、吉祥等寓意,它的形状上小下大似天地,内部中空可包含万物,又天生地长蕴涵宇宙奥秘生机,这些都与中国这片土地上

孕育出的古典朴素的哲学思想相吻合。又因其葫芦的发音与“福禄”相似,契合中国人对于美好生活的期盼与向往,因此葫芦作为中国传统文化象征物的代表之一,其发展与演变源远流长。

而脱胎于葫芦形状而演化发展的葫芦纹,作为历史悠久的吉祥纹样,葫芦纹样在历史的发展过程中不断变化,其起源可以追溯到原始人类文明之中,是古代中华民族对于葫芦的神秘崇拜以及实用价值的结合^[3]。随着时代的不断发展,葫芦纹被各种工匠进行加工创新,形成了各种样式,更加普遍的出现我们的视野里,成为中国传统纹样中极具特点的文化元素符号(见表1),应用场景甚广,传递着浓厚的文化内涵和艺术价值。

表1 葫芦纹发展与演变简表 孙常浩 2025年

时期	概述	举例
萌芽期：新石器时代	在新石器时代，手工艺的逐渐发展，人们开始将形似葫芦的纹样装饰在陶制器皿上，形成图腾似的文化艺术符号特征。	半山时期的葫芦纹彩陶罐，红黑两彩，颈部饰连弧纹，肩、腹部饰六组葫芦纹样，葫芦纹内填充网纹和菱形方块纹。
成长期：夏商周至秦汉时期	进入到夏商周时期后，此时的葫芦纹，从单纯的自然形态模仿到文化象征的转变，这个阶段，葫芦纹逐渐成为承载着复杂的社会文化内涵的象征符号。	云南广南县牡宜遗址出土的汉代彩绘葫芦形双耳铜壶，葫芦形，壶嘴残，长颈，肩有一孔，衔环双耳，网格圈足，壶体用红、黑等色描绘。
成熟期：隋唐至宋元代时期	葫芦纹进入到了隋唐至宋元时期，经历了显著的变化与发展。	元青花缠枝“福祿万代”大葫芦瓶，采用经典的葫芦造型，小口微微外撇，束腰线条流畅自然。瓶身运用青花绘制缠枝葫芦纹，枝蔓连绵缠绕，叶片饱满丰盈，葫芦形态栩栩如生。
巅峰期：明清时期	在明清时期，葫芦纹开始了属于它的黄金时代，此时葫芦纹的应用越发广泛，在中国传统装饰体系中象征福祿、子孙绵延与辟邪纳吉等吉祥寓意，题材丰富、形式多样、寓意明确。	青花轮花纹缙带耳葫芦扁瓶，瓶为葫芦形，上部呈圆形，下部为扁圆形，长方形足。颈肩两侧各置一缙带耳。通体青花纹饰，上部饰缠枝花卉纹，下部两面绘轮花纹，外环以忍冬纹，耳部饰朵花纹。

综上所述，葫芦纹作为中国传统纹样体系中极具生命力的母题之一，贯穿了整个中国历史文明的发展进程，既承载着原始崇拜与自然观念，又不断融入礼制文化、审美理想与民俗信仰，呈现出持续演变与多元融合的特征。

（二）葫芦纹的文化内涵

葫芦纹作为中国传统文化中极具表现力的文化符号，与中国

人民自古以来那种向往幸福美好生活的精神追求密切相关，甚至贯穿了整个中国传统文化发展的始终，直到今天仍然是常见的代表性纹样（见表2^{[4] [5]}）。它的文化内涵主要有以下四个方面。

表2 葫芦纹的文化内涵 孙常浩 2025年

吉祥福祿	生殖繁衍	辟邪护佑	和谐圆满
葫芦谐音“福祿”，是人们对于美好生活的一种期许。葫芦音“福”，“福”象征着一种综合性的、普惠性的世俗幸福，涵盖健康、平安、富足、顺遂等诸多美好愿景。芦谐音“祿”，“祿”则更具象地指向功名利祿、仕途通达，是传统社会价值体系中个人成就的重要标尺。	葫芦的“多子”特性，即葫芦内含丰富种子的生物学特征，更是加强了其作为生殖崇拜象征的地位。其藤蔓柔韧绵长，盘绕不绝，四季常青，则被形象地喻为家族血脉的“绵延不绝”与生机勃勃。这种超越个人的福祉，更深一层的指向了家族的命运与延续，最终形成宗族绵延的图腾，是葫芦纹的又一种表达。	在中国丰富的神话传说与道教体系中，葫芦常被描绘为具有通天法力的容器或法器。在诸多民间故事里，葫芦亦是降妖伏魔、渡劫救难的关键法宝。于是，许多葫芦纹的艺术呈现上具有浓厚的宗教韵味，是宗教色彩的符号性表达。	葫芦纹最高层次的寓意，超越了具体的功利诉求，上升为中国古典哲学核心观念的直观造型，体现了“器以载道”的深邃智慧。再就是葫芦本身特点为外形浑圆、线条流畅、内部中空，这些恰好契合了中国文化崇尚的圆满、中和、虚怀若谷的审美情趣与处世哲学。

综上所述，葫芦纹的“福祿”、“生殖”、“辟邪”、“和谐”这四重核心寓意，并非彼此割裂，而是由浅入深、由表及里的纹样发展历程。它既满足了对现实功利的追求，也安抚了对未知的恐惧，既寄托了对血脉延续的执着，也升华了对天地秩序的思考。葫芦纹的文化内涵的发展，由小见大，就是一部中国传统文化精神文明的发展史。

二、葫芦纹在传统首饰中的运用与分析

将葫芦纹应用在首饰设计中的关键环节在于观察与分析已有的首饰实体案例，通过分析它的设计结构与葫芦纹的运用，掌握将中国传统纹饰转化为首饰实体的重要经验。在这里，选取了两件中国古代的葫芦形的首饰作品作为案例分析。

案例1：嵌玉金耳环（一对）

这是一对明代时期，以金、玉等为材料的葫芦形耳环，长5.5厘米，最宽处4.6厘米，运用了镶嵌与雕刻的工艺，一式两件，成对。主体为两个圆珠组合成的白玉葫芦，玲珑剔透，上覆花叶，

腰缠连珠，有金叶托底。钩脚细长弯曲（如图1所示）。

图1 嵌玉金耳环（图片来源：上海市博物馆）

这件耳饰，由两个主要的部分组成，一个是用于挂饰在耳垂上的弯钩，一个是耳饰主体装饰部分。在首饰主体的装饰部分中，又包含了三个部分，分别是花头、连接体与镶嵌物。首先花头的部分，采用了金作为首饰材料，其花纹繁复，式样精巧、美观。上部由藤蔓枝叶串联，核心部分是几朵盛开的花朵，在花朵下方还有葫芦形状的叶片装饰，惟妙惟肖。其次是主体部分的连

接体，连接体使用金作为材料，中间部分是一圈小金珠，上下两侧为枝叶，整体上呈莲花座状，庄重美观。最为主要的是主体部分的镶嵌物，它的材质是玉石，运用了镂空雕刻的工艺技法，雕刻出四叶草的纹饰图案，上下两个圆形的镂空玉石组合成葫芦造型，灵动雅致。

总之，这是一件精美的以葫芦纹为设计元素的首饰实体，不仅主体部分组合成葫芦的外观形态，而且在其细节的地方，也有葫芦纹的元素应用，枝叶藤蔓，四叶草，盛开的花朵等点缀其中，再加上金与玉的材料搭配，使得这件首饰既美观又高贵雅致，既反映了当时工匠们的精湛技艺，也变现出当时社会意识形态中极高的审美水平。这是一件葫芦纹在首饰设计中成功的应用案例。

案例2：嵌玉葫芦形金耳环

这是一件明代时期的首饰实体，以金、玉为主要的材料，高4.2厘米，运用了磨制、镶嵌、圆雕等工艺技法，顶覆金瓜叶，中间二珠相缀若葫芦，亚腰处是小金珠做成的圆环，下端又用金叶托底（如图2所示）。

图2 嵌玉葫芦形金耳环（图片来源：上海市博物馆）

这件首饰为两部分组成，一部分是与耳垂连接佩戴的弯钩，一部分是首饰的主体部分，主体部分分为花头、连接体与镶嵌物三部分组成。首先是主体的花头部分，采用金为材料，造型为亭台楼阁的顶部，大气磅礴，下面附有金瓜叶装饰，生动精妙。主体部分的连接体较为简洁明朗，中间是一圈金色的小圆球，底部为金叶，虽简单却不失美感。整个主体部分的核心是镶嵌物，为用玉为材料磨制的两个小球，油润晶莹，使得整个主体部分组合惟妙惟肖的葫芦形。

这是一次典型的葫芦纹应用在首饰中的案例，葫芦纹形态明显，整体造型精美典雅，除花头外无繁复装饰，突出磨制玉球的材料特性，油润晶莹，极具审美价值与艺术内涵。

总的来说，在传统首饰中，葫芦纹的应用已经十分成熟，在案例分析的过程中，我们学习到了如何将葫芦纹活灵活现的应用在首饰设计当中，这是一份宝贵的经验，有效的指导了我们今后的首饰设计实践。

三、葫芦纹在首饰设计中的当代价值

中国传统纹饰葫芦纹在现如今依旧是热门的首饰设计经典要素，我们不能忽视它的当代价值，在许多中国传统节日时，以葫芦纹为题材的首饰，具有较高的大众接受度，消费热情还是比较高的，该题材的首饰产品销售愿景良好。

一方面，葫芦纹本身的纹饰美是首饰产品成功的基础。纹饰美也具备着两个必要的要素，首先是单纯从葫芦纹本身的纹路出发，识别度很高，线条流畅简约，只需要简单的变型、变体，就可以设计出许多式样精美的商业化首饰产品，而且，可以与其他纹饰搭配组合出现，葫芦纹自身的适配度也是比较好的，搭配组合既可以突出葫芦纹自身的特点又不会喧宾夺主，整体上是一种平衡的状态。再或者灵活运用宝玉石进行组合搭配设计，在大体框架上，显示出葫芦纹的外形特征，这也是常见的运用于首饰设计中的思路之一。例如周大福经典传承系列藤曼葫芦镂空足金黄金镶钻红宝石吊坠，这件首饰产品，整体是葫芦的造型，以足金、钻石、红宝石为材料，运用花丝镶嵌工艺，在葫芦本体上有金色的藤蔓枝叶，在枝叶花朵中镶嵌红宝石，吊坠悬挂端有镶嵌钻石。该吊坠华贵精美，是一件经典的运用葫芦纹为设计题材的首饰设计成功案例。（如图3所示）

图3 藤曼葫芦镂空足金黄金镶钻红宝石吊坠（图片来源：天猫网周大福官方旗舰店）

另一方面，葫芦纹的文化寓意内涵是消费者愿意关注、愿意消费且愿意佩戴相关题材首饰的关键。葫芦纹的文化寓意有许多，主要是同汉字葫芦的谐音“福禄”广为人知，这个寓意反映了人们对于美好生活的期盼与向往。以葫芦纹自身吉祥如意的寓意为基础，在此之上，还可以搭配许多其他的纹饰来达到“喜上加喜”的效果，这不仅可以提升首饰设计的审美艺术价值，而且会更加吸引消费者的眼光，尤其是针对于中国的消费者来说，格外喜欢具有吉祥寓意的首饰产品。例如周大福经典传承系列鸿运当头红绳葫芦足金黄金项链，以足金为材料，整体造型为葫芦形，简洁清晰，仅在葫芦嘴额地方缠有红绳，就达到了“鸿运当头”的文化寓意效果。（如图4所示）

图4 鸿运当头红绳葫芦足金黄金项链（图片来源：天猫网周大福官方旗舰店）

总的来说，葫芦纹依旧是现今热门的首饰设计题材，作为中国传统纹样之一，无论是纹饰的式样还是其艺术文化的内涵，都

具有极为重要的当代价值。

四、结语

本文通过对葫芦纹样的阐述，总结出葫芦纹是中国传统文化中不可或缺的一部分，具有深厚的文化内涵与艺术价值。通过对葫芦纹在首饰设计中的应用。进一步阐述了葫芦纹的所具有的传

统文化内涵在传统首饰中的成功应用案例，并以此为成功案例经验，再将当今市场上成功的葫芦纹的应用实践进行阐释，总结了葫芦纹的极具当代应用价值。同时，设计师要拥有自己国家的文化自信，激发对中华优秀传统文化的自豪感。中国传统纹样葫芦纹的研究与在首饰设计中的应用，是对中国优秀传统文化的继承与发展，是对中国文化的自信表现。

参考文献

- [1] 张鹏, 林鸿. 产品语义学视角下的中国传统葫芦纹样研究 [J]. 工业工程设计, 2019, 1 (01): 57-64. DOI:10.19798/j.cnki.2096-6946.2019.01.010.
- [2] 褚雨晴. 纹样科普——葫芦纹 [J]. 武汉纺织大学学报, 2024, 37 (04): 2+113.
- [3] 张恩源. 中国传统吉祥纹样的传承与创新应用研究——以葫芦纹样为例 [J]. 美术教育研究, 2022, (12): 42-43.
- [4] 王萌. 传统艺术领域中葫芦的多元化艺术表现研究 [J]. 中国民族博览, 2020, (06): 3-4.
- [5] 胡学信. 中国传统纹样葫芦纹创新设计研究 [D]. 山东工艺美术学院, 2024. DOI:10.27789/d.cnki.gsdgy.2024.000056.