

高等教育部委级“十二五”规划教材

首饰 设计基础

——串珠、编结篇

陈莹 魏静 郭亚梅 著

本书可作为高校《首饰DIY》、手工艺类课程（或公选课程）的教学用书，可作为继续教育、素质教育、美育教育等培训的参考用书，还可作为广大首饰爱好者的有益读物。

高等教育部级“十二五”规划教材

首饰设计基础——串珠、编结篇

陈莹 魏静 郭亚梅 著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 提 要

本书共九章,内容包括首饰概述,编结基本技法,串珠基本技法,手饰设计制作,颈饰设计制作,头饰设计制作,胸饰、挂饰设计制作,系列首饰设计,首饰搭配艺术。

本书从首饰概述(起源、发展与特征,制作材料及工具)到串珠、编结的基础知识,为学生了解本课程打下必备基础;从单品设计制作到系列首饰设计,全面掌握首饰设计的基本技法与应用技巧。本书内容涵盖面广,时尚新颖,知识系统,图文并茂,具有较强的艺术性、实战性、前瞻性。同时注重知识性、趣味性、审美性,便于读者掌握与应用。

本书可作为高校手工艺类课程(或公选课程)的教学用书,可作为继续教育、素质教育、美育教育等培训的参考用书,还可作为广大首饰爱好者的有益读物。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

首饰设计基础. 串珠、编结篇 / 陈莹, 魏静, 郭亚梅著. — 北京: 电子工业出版社, 2016.1

ISBN 978-7-121-27697-2

I. ①首… II. ①陈… ②魏… ③郭… III. ①首饰—设计—高等学校—教材 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第284238号

策划编辑: 赵玉山

责任编辑: 赵玉山

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

装 订: 三河市皇庄路通装订厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱

邮编: 100036

开 本: 720×1000 1/16

印张: 13.75

字数: 253千字 彩插: 1

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次印刷

定 价: 58.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888

质量投诉请发邮件至zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件到dbqq@phei.com.cn

服务热线: (010) 88258888

根据教育部全面推进素质教育，着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才的精神，结合大学生素质教育及动手能力培养的需求，我们把原来流传在民间的手工部分纳入了高等教育的范畴，先后在温州大学、温州医科大学等高校以及浙江省中小学教师专业发展培训项目、大学生创新创业项目等活动中开设了“首饰设计基础（首饰DIY）”这门通识课程。四年多的教学显示，学生学习本课程的积极性高，学习效果好，为此，鼓励我们编写此书，以提升教学效果与创新能力。为什么本课会具有那么大的吸引力？原因还是在内容本身的优势。

1. 美好寓意，品味创意。爱美之心，人皆有之。三万年前，人类的祖先已懂得将各种物料穿孔，制作成不同形状的首饰来装饰自己。时至今日，欲摆脱工业化束缚和呆板生活的现代人特别崇尚张扬个性和凸显自我。因此，利用基本的串珠与编结技术，通过精巧构思、巧妙搭配，不仅可以制作出各种各样五彩斑斓的精美饰品，也编进了浓浓的情谊和深深的祝福。当今自己动手设计制作饰品已成为时尚的又一亮点。

2. 追求个性，彰显魅力。任何一件串珠、编结饰品的制作都是一种有趣的创造活动，从材料的选择到制作方法、步骤的确定；从动手制作到不断修改和完善的全过程，充满了创造精神和美的享受。在素质培养上有着其独特的优势，起着其他学科无法替代的作用。在追求个性、追求时尚的今天，属于自己的、适合自己的就是最好的。用智慧设计理想的空间，用双手编织精美的生活，享受自己想象的乐趣，给生活增添更多靓丽的色彩。

3. 学以致用，乐在其中。本课程不受学科限制；没有性别、年龄的区别，只要你喜欢，有兴趣，愿意动手操作，都可以制作出精美的饰品。不仅提高了学习者的动手能力，而且在文化、修养、审美等方面也得到了提升。倾注了自己想象和激情的首饰作品犹如将自己的梦想变成了触手可及的现实，在自己动手的乐趣之中收

获了满满的成就感。你可以独自品味，也可以与人分享，这也许就是首饰制作最大的魅力所在。

本教材力求反映现代教育的教学理念，注重知识、能力、素质的协调发展。在知识体系上贯穿“一个核心、两条主线、三个结合”的原则，即以动手能力培养为核心，以串珠、编结技法为主线，注重“理论与实践结合、普及与提高结合、审美能力与素质教育相结合”。本书遵循“基本理论—实践应用—综合提高”的教学思路，构建了“串珠编结基础知识—单品首饰制作—系列首饰设计制作”的知识体系。读者通过设计制作饰品，激发了学习兴趣及对美的感悟，提升了学习者的服饰文化内涵与审美品位。本书的写作注重知识性、趣味性、审美性、实践性，以使学生真正学有所获。根据本教材注重实践，突出方法及应用的特点，采取了信息化教学设计，部分内容以微视频的形式动态展示首饰制作的全过程，通过扫描书中的二维码，读者还可以阅读“首饰艺术欣赏”等内容。

本教材第一章由魏静编写；第二章由魏静、郭亚梅、邱彩萍编写；第三章由陈莹、郭亚梅编写；第四章由魏静、郭亚梅、李艳燕编写；第五章由陈莹、李艳燕、魏静编写；第六章由陈莹、沈美妍编写；第七章由陈莹、潘赛瑶、夏玉箫、付向南编写；第八章由沈美妍、陈莹编写；第九章由刘扬、陈莹编写；由倪伟伟修图；多媒体课件由魏静、陈莹制作；

本书是高等教育部委级“十二五”规划教材，是温州大学立项建设并资助的教材。

由于作者水平有限，且时间匆促，对书中的疏漏和欠妥之处，敬请首饰界的专家、院校的师生和广大的读者予以批评指正。

作者

2015年6月

CONTENTS 目录

第一章 首饰概述 /001

第一节

002·····首饰的起源与发展

第二节

005·····首饰的分类与特征

第三节

008·····制作材料及工具

第二章 编结基本技法 /019

第一节

020·····基本结编结技法

第二节

037·····变化结编结技法

第三章 串珠基本技法 /043

第一节

044·····鱼线串珠技法

第二节

054·····玉线、弹力线串珠技法

第三节

058·····金属配件使用方法

第四章 手饰设计制作 /062

第一节

063·····手链设计制作

第二节

089·····戒指设计制作

第五章 颈饰设计制作 /103

第一节

104·····项链及其搭配

第二节

105·····项链设计制作实例

第六章 头饰设计制作 /119

第一节

120·····耳饰设计制作

第二节

132·····发饰设计制作

第七章 胸饰、挂饰设计制作 /147

第一节

148·····胸饰设计制作

第二节

155·····挂饰设计制作

第八章 系列首饰设计制作 /166

第一节

167·····系列首饰设计

第二节

170·····系列首饰制作

第九章 首饰搭配艺术 /196

第一节

197·····首饰与脸型搭配

第二节

202·····首饰、服装与体型搭配

第三节

208·····首饰色彩搭配

CHAPTER 1

第一章 首饰概述

教学目标

(一) 知识目标

1. 了解首饰的起源与发展。
2. 了解首饰的分类与现代首饰的特征。
3. 了解首饰制作的材料与工具。

(二) 能力目标

1. 提高对首饰材料的性能、特点的辨别能力。
2. 掌握首饰基本配件的类别与使用方法。

第一节

首饰的起源与发展

一 首饰定义

首饰原指戴于头上的饰物，现泛指用各种材料（金属材料、宝玉石材料、有机材料以及仿制品材料等）装饰人体的（从头到脚全身各部位）各种饰品的总称。首饰一般用于装饰人体，具有表现社会地位、显示财富等意义。

二 首饰的起源文化

（一）起源于生存的需要

在原始社会，人类在同大自然进行抗争的过程中，为了保护自己，避免猛兽的伤害，常常把兽皮、犄角等东西佩挂在自己头部、颈部、腕部或脚部，一方面是为了把自己扮成猎物的同类以迷惑对方，另一方面是因为这些兽皮、犄角本身就是一种防御或攻击性武器。人类为了生存发展，就需要不断地与野兽搏斗，因此佩戴用野兽的骨骼、牙齿以及自然界中美石制成的物品，可以显示自己是战胜野兽的勇士，从而得到强大的精神力量，在生存斗争中更加勇猛、机敏，更有力量。也就是说，这些装饰品最初是作为人类在劳动中的智慧、勇敢和力量而被佩戴的。因此，原始人在制造和使用石制工具的同时，将动物的牙齿、骨骼和自然界的美石稍事切磨、穿孔串在一起而成的串饰，就成了人类历史上最早的首饰。

至于那些挂在脖子上、腰上或手腕上的小砾石、小动物骨头或兽齿，除了人类最早的无意识的装饰行为外，其真正的作用可能是计数或记事。

（二）作为一种力量和权威的象征

勇敢者们往往喜欢将一些鲜艳夺目、便于识别的物件装饰在身上，如轻盈的羽毛、猛兽的牙齿、闪光的贝壳乃至贵重的玉石等，普列汉诺夫在《论艺术》中说：“这些东西最初只是作为勇敢、灵巧和有力的标记而佩戴的。”正是由于它们是勇敢、灵巧和有力的标记，所以开始引起审美的感觉，归入装饰品的范围。首饰不仅成了美化人类自身的一种物质，而且还是一种象征权力、力量、勇敢及财富的标志。

（三）作为一种图腾崇拜

日月星辰，风雨雷电，这些原本都是普通的自然现象；但在原始人看来，这些东西都具有某种神奇的力量。原始人与大自然朝夕相处，与日月星辰、江河湖海及飞禽走兽相依为伴，他们非常崇拜这些大自然赐予他们生存的物品。久而久之，这些物品深深地印在脑海中，成为一种具有神奇力量的图腾。人们将这些物品视为自己的祖先或者保护神，或者看作是本氏族、本部落的血缘亲属而加以膜拜。起初，人类为了使这些图腾能够保护自己，就将自己同化于这些图腾。如穿戴着图腾动物的皮毛或其他部分，或编结毛发、装饰身体等，慢慢地人们把这些图腾融入了自己的首饰中。

（四）作为一种护身符辟邪求安

原始人相信万物都有灵魂，给人类带来幸福和欢乐的是善灵，而给人类带来灾难和疾病的是恶灵。原始人为了使那些恶灵不能近身，同时能够得到善灵的保护，便用绳子把贝壳、小砾石、羽毛、兽齿、树叶和果实等东西戴在身上，他们相信，这些东西具有一种超自然的力量，有了它人就能得到保佑，就会驱走邪恶。这些起保护和驱邪作用的东西后来就以某种装饰品的形式戴在人体上，成了一种专门的首饰。而且，这种习俗与意义也被保留下来，首饰也被人类赋予了更多美好的寄托与神秘的色彩。

（五）作为美饰自身的审美需要

格罗塞在《艺术的起源》一书中说：“喜欢装饰，是人类最早也最强烈的欲望。”原始人之所以用美丽的羽毛、闪亮的贝壳、贵重的美石等装饰自己，很重要的作用就是想使自己更具有魅力。同时在人类进化中，嗅觉敏锐度逐渐减退，视觉敏锐度逐渐增强，人们对于形象、色彩、光的感受能力越来越强，审美感觉逐渐提高。因此，首饰的出现正是人类出于这种审美的需要。作为人体装饰的主要手段，历经千万代而不衰，并随着人类的发展而发展。

三 首饰的发展变化

首饰是传统的艺术，更是时尚的艺术，现代感、时尚感是首饰艺术的生命。首饰的衍变、发展是与社会形态、经济基础、工艺技术等因素紧密相关的，同时也取决于意识形态、生活习俗、流行时尚、文化思潮等因素的变化。基于对此只是一般性的了解，故把首饰的发展归纳为图表的形式加以说明，见图 1-1。

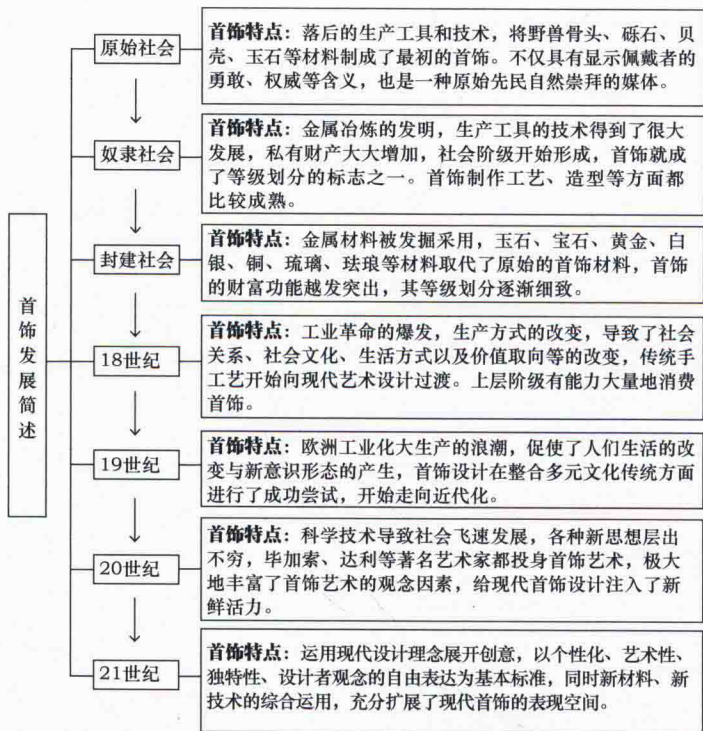

图 1-1 首饰发展简述

四 串珠编结的意义

一般说来，时尚的东西未必会被大多数人接受，而广为流传的东西又未必能称之为时尚。可是现在的串珠编结却将时尚与流行完美地集于一身，别小看了这些小玩意儿，它已渐渐成为那些彰显个性的人们的又一装饰亮点。

串珠编结为什么会有如此大的魅力？看似是一些极普通的珠子，但与不同的人或用不同的方式搭配却总能体现出不同的味道与风格。更重要的是可以自己动手制作，充分展露其灵巧与个性，还可随心所欲，想怎么变就怎么变。如串珠编结饰品可长短不一地配戴在你的胸前；也可以摇曳多姿地点缀在你的耳垂；可以变成一只精巧的蝴蝶飞上你的秀发；还可以是一朵可爱的小花含苞于你的指间；当然更可以是一条挂链，悬挂在你的手机上……

当今是一个呼唤个性的时代，它要求无穷的变化，要求绝对的不同。串珠编结正是在当今这番汹涌的个性风潮下应运而生的，只有它才能满足这种独一无二，这种与众不同。

第二节

首饰的分类与特征

一 首饰的分类

首饰分类的方法较多,综合首饰的多种因素,可以采用按制作材料、工艺手段、装饰部位、首饰用途、表现风格5个方面进行分类,并把它总结归纳如下,详见图 1-2。

图 1-2 首饰的分类

二 首饰的特征

（一）首饰的设计理念

首饰的设计理念是指导首饰设计和首饰创作的基本思路和设计方向，涵盖对首饰文化的理解，对首饰流行趋势的把握，对首饰风格的定位及对首饰创作方法的掌握。

1. 以人为设计本

首饰的最终消费主体是人，需要在不同层面符合人们的物质和精神需求。现代首饰设计除了要满足商品市场的大众化生产外，还需更多地加入不同个体的喜好，才能设计出更好的具有个性化、人性化的作品。因此，现代首饰设计是艺术、技术与人性的结合。

2. 以装饰美为魂

首饰是装饰人及其环境的饰品，在设计过程中，一方面要突出首饰的装饰功能和美观效果；另一方面首饰自身作为一件产品，也需要有美好的元素或者图案进行主题装饰，达到首饰材质与设计主题的完美结合。

3. 以创意性为源

创新和改良是设计的具体方法，而变化则是设计的本源。制作出能满足消费者需求的个性化产品是创意的首要任务，这需要打破传统概念，挖掘首饰的新材质，引导首饰市场的个性化发展。

4. 以文化性为根

首饰既是产品，也是一种文化载体。在首饰设计中，要善于挖掘传统文化、地域文化、民俗文化、节庆文化及各种人文历史现象，通过首饰的具体形态、符号、图案和纹样等来展示和表现内在的文化属性和独特魅力。

（二）首饰的造型特征

现代首饰的造型要素包括点、线、面、体（空间）几个方面，具有设计新颖性、材料多样性的特点。

1. 点

点是形态构成中最小的构成元素，是形体组成要素的基本单位，在首饰设计中的每一粒宝石、珍珠都可以看成是一个“点”的造型，且有着不同的寓意。看似单调的点经过排列组合运用在首饰上，则形态各异、简洁唯美、错落有序、活泼简练。点的轮廓是相对而言的，其造型往往凝聚了人类的感情。

2. 线

线具有丰富的表现力，在现代首饰设计中是经常运用的元素之一。线有长短、粗细、刚柔、波动等变化，如直线可向四面八方延伸，表现出一种果断、坚定的感

觉；曲线的曲折变化，能给人以温和、柔顺之感，环线则可以表现出一种圆满、统一。几何型首饰的流行充分表现了线在首饰设计中的魅力。

3. 面

面的表现总是与点、线的变化相伴随，它给人的基本心理印象为平滑、稳定。由几何曲线圈成的几何面，则表现为单纯、简洁、明快之感，但也带有机械、冰冷之感。如圆形的面给人以统一、稳定和和谐之感；椭圆形的面给人以柔和、活泼、静中有动的自我运动之感；方形和由方形演化而成的矩形、菱形等面均给人以方正、安稳、严肃的心理感受。

4. 体

点、线、面的有机结合就形成了体（空间），体的构成是首饰设计的灵魂。在构思和设计过程中，体是使首饰造型生动的根本要素。现代首饰的设计首先从无限的空间里构思，到首饰形成有限的心理空间，最后才能对三维空间的首饰形体设计出正确、合理和寓意深远的实用空间。

（三）首饰的风格特征

现代首饰的设计风格很难界定，现代社会文化的多元化和频繁更迭，使首饰设计常常综合了几种风格和手法。大致将这些风格归纳为新古典首饰、自然风格首饰、概念性首饰、后现代首饰等。

1. 新古典首饰

主要指造型上吸收了中外传统样式，对古典符号、图式、纹样等进行变体重构。人类对于自身的文明永远无法忘情。复古的潮流几乎几年就卷土重来一次，而且愈演愈烈。其特点是讲求首饰的色彩、图案及其轮廓的精心设计，色彩绚烂华丽，结构繁复精巧。

2. 自然风格首饰

指设计中实现原始意味，使佩戴者产生返朴归真，回归大自然的感觉。通过比例均匀的造型，传递安静、和平、纯真的感觉，表现和谐的灵性美。

3. 概念性首饰

一般指表达设计师某种观念、意象的首饰。它的特点是追求个性，讲究寓意。作品对思维、形象和寓意的追求，远远胜过形式的创新。如现代材料与传统材料的离奇搭配、贵贱搭配、黑白对照所形成强烈的反差。

4. 后现代首饰

指一批后现代设计师主张的以更多的形式美感来满足人们精神上的审美与怀旧情感的需求。首饰设计特点一是复古，复古并不是对古代作品的照搬照抄，而是吸

取某些设计片段和元素，并与现代技术和材料相结合。二是重“文脉”，注重地方特色和历史文化传统的继承。三是重装饰，强调“多也是美”，注重细节上的精雕细琢。

（四）首饰的材料特征

现代首饰造型领域内创新的一个重要因素，是现代科学技术的进步推进新物质材料的开发，促进了艺术手段的丰富和更新。首先，合金材料的出现很大程度上节约了贵重的稀有金属，另外诸如陶瓷、塑料、有机玻璃、皮革、纤维织物等，均被运用于首饰设计中，具有很大的可塑性和潜在的力量。巧妙地运用新材料本身所独有的美感，对材料的肌理效应加以艺术处理，开发新材料的审美特性，是现代首饰设计的又一飞跃。

（五）现代首饰的色彩特征

传统的首饰中材料的本色运用最多，比如黄金、铂金等，这是传统首饰的高贵品质决定的。在现代首饰设计中，由于新材料的涌现，可以运用更多不同色彩的材料，甚至可在材料表面进行人为的色彩处理，来满足消费者对个性色彩的追求与需要。钛金属和冷钢的出现，丰富了首饰色彩的谱系，使首饰在材料的选择上更加自主；压克力的晶莹和透明，泛发出乳白的光晕；珐琅和景泰蓝的丰富色彩，让现代首饰更显妖娆。

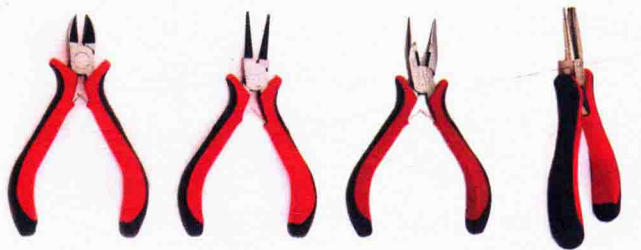
第三节

制作材料及工具

一、基本工具

（一）钳子（图 1-3）

- （1）斜口钳：也称掐线钳，用来剪断一些较细的金属线或长度不合适的针等；
- （2）圆头钳：也称打圈钳，用来弯出漂亮的圆形，一般多用于 9 字针、T 字针弯圈等；
- （3）平口钳：可以用来夹扁定位珠，把弯了的线或者针弄直，掰开、合并单圈等；
- （4）卷针钳：一头是圆头形，一头是凹槽形，用来弯出漂亮的圆形。

（1）斜口钳

（2）圆头钳

（3）平口钳

（4）卷针钳

图 1-3 钳子

（二）其他工具（图 1-4）

（1）镊子：用来夹一些小配件，粘钻或者粘小东西的时候用。

（2）剪刀：用来剪线和绳子等。

（3）热熔枪与热熔胶：热熔枪是配合热熔胶使用的，适用于粘布料类，粘耳针等。胶条可以用火直接加热使用，但是会使胶液变黑影响制作效果，故配合热熔枪使用效果较佳。

（4）串珠针：串珠时使用，有些线较软，直接用来串珠子会有难度，或珠子太小的时候需要用针来串。

（5）工具戒圈：用于单圈的开合。

（6）收纳盒、储物盒：可以收纳散珠配件等，避免东西太小、琐碎难以保管。

图 1-4 其他工具

二 基本配件

基本配件指的是最常用的、必备的材料，如线材、金属配件、针对性配件（指在特定的情况下必须使用的配件）。

（一）线材

（1）鱼线：透明、不易断，不过打结的时候需要特别注意，因为鱼线表面光滑，如果结未打好，较容易松开。鱼线主要用于花样串珠，一般选用 0.2 ~ 0.4 mm 粗细，编大型的花瓶、纸巾盒要用粗一些的 0.6mm 鱼线（见图 1-5）。

（2）圆形弹力线：透明呈圆形，类似鱼线，不过比鱼线多了弹性；弹力较为一般，可以穿普通圆形手链；在系扣的时候，需要系死扣，建议再滴一滴液体胶，避免线滑开。

（3）丝状弹力线：有多种颜色，呈扁平状，由多根细丝线组合成一根线，常用来穿天然水晶手串，可以配合不同颜色的珠子；在与珠子经常摩擦的情况下，时间久了较容易断，尤其是串水晶、玻璃类，需要常更换。

图 1-5 鱼线、弹力线

（4）蜡绳、玉线：主要用于串项链、手链，这类线在水晶串珠中用得并不多，最适合做需要垂感很强的串珠饰品，这种效果是其他线材无法达到的。蜡线先是由纤维单丝精心织成半成品，再经过高温的环保上蜡设备制成，其特点是拉断强度大，耐磨性强，无弹性。棉、丝、涤棉、涤纶等线经过上蜡设备上蜡处理后称为蜡线。玉线是编中国结线材的一种，密度高的玉线分为 A 玉线（直径 1 mm）、B 玉线（直径 1.5 mm）、C 玉线（直径 2 mm）；72 号线是玉线中最细的一种（直径 0.8 mm）；还有编粗手链的 2 号线（直径 4 mm），3 号线（直径 3.5 mm），4 号线（直径 3 mm），5 号线（直径 2.5mm），6 号线（直径 2mm），7 号线（直径 1.8mm），可以和玉器编制在一起佩戴，见图 1-6。