

叶金毅 陆莲莲 编著

设计魅力

珠宝首饰设计方略

上海科学技术出版社

珠宝首饰设计方略

叶金毅
陆莲莲 编著

设计魅力

上海科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计魅力: 珠宝首饰设计方略 / 叶金毅, 陆莲莲编著. —上海: 上海科学技术出版社, 2015.11

ISBN 978-7-5478-2643-0

I. ①设… II. ①叶… ②陆… III. ①宝石—设计
②首饰—设计 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 100438 号

设计魅力

珠宝首饰: 设计方略

叶金毅 陆莲莲 编著

上海世纪出版股份有限公司 出版

上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co

上海中华商务联合印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 16.25

字数 250 千字

2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-2643-0/J·38

定价: 85.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向工厂联系调换

目录

方略一 建立完善的思维

- 闲情寄于天地间····· 09
——关于珠宝首饰设计的本原
- 千转百回寻梦去····· 17
——关于珠宝首饰设计的思维

方略二 拥有良好的素养

- 十年光阴磨一剑····· 25
——关于珠宝首饰设计师的学养
- 天生我材必有用····· 31
——关于珠宝首饰设计师的人格特质与成材

方略三 掌握关键的知识

- 回眸一笑百媚生····· 37
——关于珠宝首饰的文化基因
- 弄色奇花红间紫····· 45
——关于珠宝首饰设计的美学意义

方略四 清楚职业的定位

- 横看成岭侧成峰····· 53
——关于设计师与艺术家的异同
- 天意从来高难问····· 59
——关于珠宝首饰设计师的自我塑造与超越

方略五 准确敏锐的判析

- 为有源头活水来····· 67
——关于珠宝首饰设计的创意行为
- 人情日暮有翻覆····· 75
——关于珠宝首饰的经典与时尚

方略六 设计表达的实现

- 实践是设计最重要的目标体现····· 83
——珠宝首饰设计步骤之一
- 准备是设计最需要的内容实施····· 91
——珠宝首饰设计步骤之二

方略七 设计表达的要点

- 生活是设计最深刻的文化表达····· 99
——珠宝首饰设计步骤之三
- 眼界是设计最形象的境界展露····· 107
——珠宝首饰设计步骤之四

方略八 设计表达的效能

- 主题是设计最关键的灵魂所在····· 115
——珠宝首饰设计步骤之五
- 表示是设计最有效的说明手段····· 123
——珠宝首饰设计步骤之六

方略九 把握创作的重心

- 独特设计比漂亮画稿更有价值····· 131
——珠宝首饰设计感悟之一
- 大胆尝试是创新最佳的诠释····· 139
——珠宝首饰设计感悟之二

方略十 成就创作的手法

- 机敏敏感可触发创意的灵感····· 147
——珠宝首饰设计感悟之三
- 丰富意趣为艺术的魅力所需····· 155
——珠宝首饰设计感悟之四

方略十一 重视创作的提升

- 多样融合是求变的必然选择····· 163
——珠宝首饰设计感悟之五
- 不断锤炼是进步的可贵保证····· 171
——珠宝首饰设计感悟之六

方略十二 彰显设计师的风格

- 豪华落尽见真淳····· 177
——正确理解成功的概念
- 不畏浮云遮望眼····· 185
——坚持真我人格的品质

方略十三 坚持设计师的作为

- 千锤万凿出深山····· 193
——建立不懈探索的精神
- 风流不在谈锋胜····· 199
——增强文化修炼的自觉

方略十四 展露设计师的追求

- 衣带渐宽终不悔····· 205
——职业变成人生的演绎
- 任是深山更深处····· 213
——追求未知世界的认识

方略十五 提升设计师的创见

- 梦里寻他千百回····· 221
——激发创意活动的的能力
- 我见青山多妩媚····· 229
——心中所想变为目中所见

方略十六 绽放设计师的魅力

- 浓绿万枝红一点····· 237
——创造动人心弦的力作
- 读书万卷始通神····· 245
——成为思想型的设计师
- 跋····· 256

珠宝首饰设计方略

叶金毅
陆莲莲 编著

设计魅力

上海科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计魅力: 珠宝首饰设计方略 / 叶金毅, 陆莲莲编著. —上海: 上海科学技术出版社, 2015.11

ISBN 978-7-5478-2643-0

I. ①设… II. ①叶… ②陆… III. ①宝石—设计
②首饰—设计 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 100438 号

设计魅力

珠宝首饰: 设计方略

叶金毅 陆莲莲 编著

上海世纪出版股份有限公司 出版

上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co

上海中华商务联合印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/16 印张 16.25

字数 250 千字

2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5478-2643-0/J·38

定价: 85.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向工厂联系调换

谨将此书献给我们的女儿

——黛璐小姐

陆莲莲
中国工艺美术大师
高级工艺美术师

前言

从事珠宝首饰业至今已近四十载，较长时间在创作、设计各类珠宝首饰作品，并带教学生，期间经常出现一些问题：怎样才算是一位成功的珠宝首饰设计师？是作品多、获奖多、则成之？还是技法好、销量高则成之？如若以这些结果作为评判标准，那么设计师的个性怎样评估？成功的标准又谁来执掌？是评委，还是消费者？

随着这些年我国珠宝首饰业的发展，对设计师的需求日趋殷切，从大学、高职，到中专、技校都纷纷开设了珠宝首饰设计及制作的相关专业，在这些院校的学生中，不少人都希望自己未来成为一名珠宝首饰设计师。我们也曾去一些大专院校授课，甚至作为专业人士，为地方或国家部委编撰过职业标准、鉴定标准和职业教材。但要回答上述的诸多问题，无论是现有的标准、教材，还是培育模式、方法，其答案都存在不尽如人意的地方。例如，毕业的学生到了企业，无法适应实际需要，没有多长时间，不少人都改了行，即便在岗位上，成绩也不甚理想。那些已成为珠宝首饰设计师的，长年累月在创作、创意上突破不了传统的桎梏，抄袭、模仿成了一大

诟病，以及虽然较长时间在设计岗位上，但徒有美名，内心十分疲惫，却又不忍放弃，求进愿望已大减，落入了画稿匠的境地，离一个成功的珠宝首饰设计师有着不小的距离。

我们认为出现以上这些情况，既有客观原因，也有主观原因。客观原因是：珠宝首饰设计这门学科，在我国历史短，底蕴浅，文化薄。比之一些珠宝首饰业发达国家，产业基础弱，市场发育不健全，发展道路崎岖。因此，造成人才基础不够深层，文化积累不甚深厚，研究探索不够深入。主观原因是：人为将珠宝首饰设计学科简单地作为工具化的表现手段，从课程设计到培养方法都没有按学科的特殊性设置和教育，只强调会画，而不注重内涵的升华，更不突现人文的意韵。譬如，不少珠宝首饰设计教材，通册都是搬移美术、电脑教材内容，只字不提珠宝首饰设计的终极目标——对人的关注，对社会的影响，以及对文化的阐述。同时，作为珠宝首饰设计师本身，也没有自觉地意识到这种缺陷，从而有效地改变现状，加强自我修缮和塑造，而是形成了只要会

叶金毅
高级工艺美术师

画图案、纹样，都可以成为一名珠宝首饰设计师的错误理念。

鉴于这种情况，我们想把这些年对于上述诸多问题的思考、分析、探索与大家进行交流。为了使大家在阅读时方便、有效、集中，本书将从珠宝首饰设计的整体概念出发，先通过珠宝首饰设计知识的认识，形成概念的基础；然后，再通过珠宝首饰设计表达方法、重点要求的掌握，作为概念的内涵；接着，通过珠宝首饰设计创作特点、成就提升的剖析，作为概念的外延；最后，通过珠宝首饰设计师价值体现、魅力追求，作为判断及推理，由此建立一定的思维方式。将知识、方法、作品、设计师四方面形成珠宝首饰设计的一个完整体系，来深入注解关于珠宝首饰设计的概念。事实上，它们之间本身具有内在的逻辑关系：知识是了解概念不可或缺的启蒙，方法是表达概念非常有效的利器，作品是解释概念最为形象的尤物，设计师是创造概念并不断发展的使者。因此，这四者就成了我们的探究命题。

每个致力于成为珠宝首饰设计师的人，总是怀揣梦

想与理想，认为珠宝首饰设计师是一种非常体面、受人尊敬的职业，并愿意为之而奋斗。这种对于目标的设想应该加以肯定，不过在你没有阅读本书前，你可能还不完全了解珠宝首饰设计师应该具备怎样的正确知识和准确方法。同样，当你在设计创作产品的时候，可能还不知道如何合理表现与完美表达；或许，你还没有自觉地彰显设计师的价值追求及风格魅力。这样对你实现目标会产生较大的阻力，如前所述的现象就会不断出现。

我们希望大家成为名副其实的珠宝首饰设计师，并在设计创作实践时，不因教科书中未曾涉及的知识而影响设计创作水平及发展。相信这种善意能被大家接受，渐而产生启迪、参考、帮助之作用。读者从我们的简述中，可以知晓本书不是教科书式的培训材料，而是朋友式的交流，沙龙式的闲聊，同仁式的悬谈，你可以把它作为工作之余的茶歇，或扩展了解珠宝首饰设计的钥匙。作者非常希望大家重视对中国珠宝首饰设计学科的研究和探索，以共同推进该学科的发展与繁荣。

目录

方略一 建立完善的思维

- 闲情寄于天地间····· 09
——关于珠宝首饰设计的本原
- 千转百回寻梦去····· 17
——关于珠宝首饰设计的思维

方略二 拥有良好的素养

- 十年光阴磨一剑····· 25
——关于珠宝首饰设计师的学养
- 天生我材必有用····· 31
——关于珠宝首饰设计师的人格特质与成材

方略三 掌握关键的知识

- 回眸一笑百媚生····· 37
——关于珠宝首饰的文化基因
- 弄色奇花红间紫····· 45
——关于珠宝首饰设计的美学意义

方略四 清楚职业的定位

- 横看成岭侧成峰····· 53
——关于设计师与艺术家的异同
- 天意从来高难问····· 59
——关于珠宝首饰设计师的自我塑造与超越

方略五 准确敏锐的判析

- 为有源头活水来····· 67
——关于珠宝首饰设计的创意行为
- 人情日暮有翻覆····· 75
——关于珠宝首饰的经典与时尚

方略六 设计表达的实现

- 实践是设计最重要的目标体现····· 83
——珠宝首饰设计步骤之一
- 准备是设计最需要的内容实施····· 91
——珠宝首饰设计步骤之二

方略七 设计表达的要点

- 生活是设计最深刻的文化表达····· 99
——珠宝首饰设计步骤之三
- 眼界是设计最形象的境界展露····· 107
——珠宝首饰设计步骤之四

方略八 设计表达的效能

- 主题是设计最关键的灵魂所在····· 115
——珠宝首饰设计步骤之五
- 表示是设计最有效的说明手段····· 123
——珠宝首饰设计步骤之六

方略九 把握创作的重心

- 独特设计比漂亮画稿更有价值····· 131
——珠宝首饰设计感悟之一
- 大胆尝试是创新最佳的诠释····· 139
——珠宝首饰设计感悟之二

方略十 成就创作的手法

- 机智敏感可触发创意的灵感····· 147
——珠宝首饰设计感悟之三
- 丰富意趣为艺术的魅力所需····· 155
——珠宝首饰设计感悟之四

方略十一 重视创作的提升

- 多样融合是求变的必然选择····· 163
——珠宝首饰设计感悟之五
- 不断锤炼是进步的可贵保证····· 171
——珠宝首饰设计感悟之六

方略十二 彰显设计师的风格

- 豪华落尽见真淳····· 177
——正确理解成功的概念
- 不畏浮云遮望眼····· 185
——坚持真我人格的品质

方略十三 坚持设计师的作为

- 千锤万凿出深山····· 193
——建立不懈探索的精神
- 风流不在谈锋胜····· 199
——增强文化修炼的自觉

方略十四 展露设计师的追求

- 衣带渐宽终不悔····· 205
——职业变成人生的演绎
- 任是深山更深处····· 213
——追求未知世界的认识

方略十五 提升设计师的创见

- 梦里寻他千百回····· 221
——激发创意活动的的能力
- 我见青山多妩媚····· 229
——心中所想变为目中所见

方略十六 绽放设计师的魅力

- 浓绿万枝红一点····· 237
——创造动人心弦的力作
- 读书万卷始通神····· 245
——成为思想型的设计师
- 跋····· 256

需要

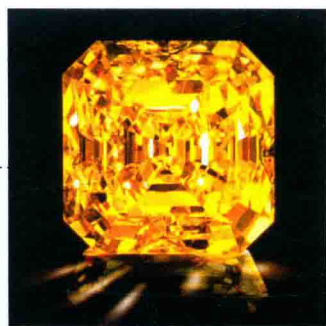
为了显示皇权，需要特许的专有物

安排

将珠宝首饰作为强权意识的象征

谋划

采用稀有的产物装饰其独占权

制作

根据拥有者的要求制作珠宝首饰

设计

依据拥有者的设想构思产品形式的表达

目标

用珠宝首饰阐述其权威

产品

成为独一无二的皇室珠宝首饰

古代珠宝首饰设计与产品的流程图

方略一

建立完善的思维

闲情寄于天地间

——关于珠宝首饰设计的本原

对于珠宝首饰，就我们现在的认识来说，似乎都是通过设计师设计，而后经过加工才制成的。然而，观其历史，珠宝首饰和珠宝首饰设计并非一开始就联手共携的，为什么呢？“设计”在汉语中可分为两个部分：“设”是布置、安排，“计”是策略、谋划，即先根据要求安排目标，而后制定方法和程序去实现目标，因此，总体上来讲，是一个设想与计划的过程。早期的珠宝首饰（非原始首饰）不是先由专门的设计师设计，再由制作者按图稿来制作而成。因为当时珠宝首饰是皇宫贵族的特许专有物，许多时候不是用来装饰的，而是用于显示其尊贵的地位和对稀有产物的独占权力，珠宝首饰变成了强权意识的象征，它所表达的是权势涵义，而这种涵义往往只有拥有者才能权威地阐发，任何其他设计者都不能想象和了解，珠宝首饰的设计者就是其拥有者本身。由此可知，珠宝首饰在相当长的一段时间里是特权阶层所垄断的物化符号，这种状况中外皆是。我国清代学者李渔在《闲情偶寄》中写道：“至于玩好之物，惟富贵者需之，贫贱之家，其制可以不问。”在西方，13世纪时，法国甚至明令禁止所有女人佩戴钻石首饰，包括公主、贵族和仕女。当然，没有珠宝首饰设计并非就没有珠宝首饰，手工艺工匠还是能根据主人的意图来制作珠宝首饰，但这一行为与创作设计还是有着极大差异的，故我国最早的工艺史《考工记》中就有“创物”和“造物”之分，“创物”者是知（智）者，“造物”者是工匠。

设计的概念最初产生于意大利，它有两层含义，一层是描绘的意思，另一层是创作的意思。而现代的设计概念是指任何标的物的形成和

珠宝首饰和珠宝首饰设计并非一开始就联手共携的，为什么呢？“设计”在汉语中可分为两个部分：“设”是布置、安排，“计”是策略、谋划，即先根据要求安排目标，而后制定方法和程序去实现目标，因此，总体上来讲，是一个设想与计划的过程。

设计的概念最初产生于意大利，它有两层含义，一层是描绘的意思，另一层是创作的意思。而现代的设计概念是指任何标的物的形成和实现。

文艺复兴时期风格的珠宝设计

工业革命时期风格的珠宝设计

完整的珠宝首饰设计形成分为两个阶段，一个是文艺复兴时期，另一个是工业革命时期

实现。有效的设计是指采取任何手法以获得一定的预期结果，避免不需要的结果。由此可知，珠宝首饰的设计是以珠宝首饰为对象，并对这一对象进行设想和创作，按照设定的程序要求、方式方法实施加工，最终形成产品。

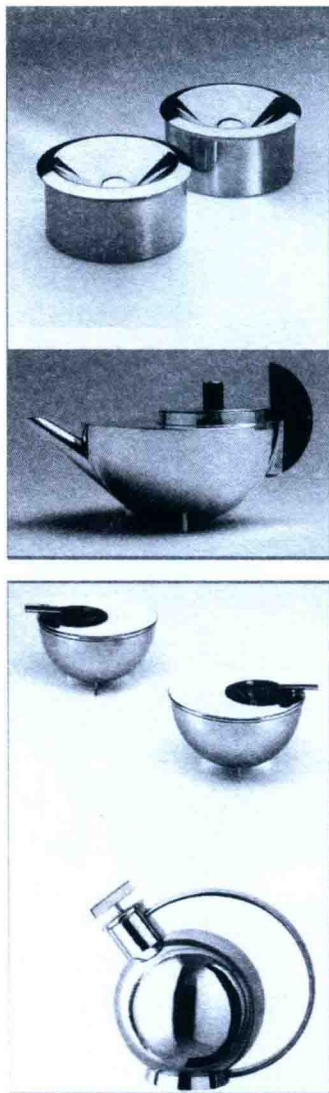
完整的珠宝首饰设计形成可以分为两个重要阶段，一是文艺复兴时期（14～17世纪），二是工业革命时期（19～20世纪初）。前一个阶段是由文艺复兴起源地——意大利产生的，它传承了中世纪以来的欧洲古典艺术设计方法，并结合了人文主义的要求，特别是在艺术上采用了大量的结构性革命，如色彩学说、光学原理、透视结构、比例变化、审美情趣等，进而产生了珠宝首饰设计师职业和珠宝首饰行业。那时，整个欧洲拥有相当的人数从事这一行业，一些著名的艺术家都参与珠宝首饰的设计与制作，如波提切利、基尔兰达约、皮萨奈罗、切利尼等。他们为皇室贵胄、宗教僧侣、上流阶层、贵妇名媛等各级人士设计、制作珠宝首饰。

后一个阶段是由工业革命诞生地——英国掀起的，名为“艺术与手工艺运动”。它是一场针对工业革命初期，艺术设计领域出现粗制滥造的产品，企图通过复兴传统手工艺，重建艺术与设计紧密联系的产品设计运动。随着这场被认为是现代设计艺术开端运动的发展，在被尊为“现代设计之父”威廉·莫里斯的影响下，在20世纪初引发的“包豪斯”设计运动中达到巅峰。1919年，德国魏玛成立了包豪斯学院，这所设计学院仅仅200人左右，但从那里孕育出的现代设计概念却为现代设计指明了方向。人们开始直面工业化大生产汹涌而来的现实，努力寻求设计的造型，在此基础上诞生的新型设计以实现功能为目标，最终以“新艺术运动”名义出现的艺术思潮风起云涌，席卷全世界。应该说当今一些著名珠宝首饰品牌都是在那一时期先后建立起来的，如卡地亚、宝格丽、梵克雅宝、蒂芙尼等。

回望珠宝首饰设计的历史，我们可以清晰地看到，它的进化实际上是与人类文明进步连在一起的。这个文明包括两部分，一部分是物质生产的进步，另一部分是人类自身需求的提高。从发现黄金、铂金、白银，到钻石、翡翠、红蓝宝石，先是由于稀罕难得，为特权阶层垄断占有，

完整的珠宝首饰设计形成可以分为两个重要阶段，一是文艺复兴时期（14～17世纪），二是工业革命时期（19～20世纪初）。前一个阶段是由文艺复兴起源地——意大利产生的，它传承了中世纪以来的欧洲古典艺术设计方法，并结合了人文主义的要求，特别是在艺术上采用了大量的结构性革命。

后一个阶段是由工业革命诞生地——英国掀起的，名为“艺术与手工艺运动”。它是一场针对工业革命初期，艺术设计领域出现粗制滥造的产品，企图通过复兴传统手工艺，重建艺术与设计紧密联系的产品设计运动。

包豪斯的设计理念

将包豪斯设计理念运用于首饰设计

20 世纪初的“包豪斯”设计运动确立了现代设计的概念