

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

ART OF
JEWELLERY
DESIGN

首饰艺术设计

张晓燕 ● 主编 楼慧珍 ● 副主编

- 首饰艺术设计的概念与发展
- 首饰设计的材料与制作工艺
- 首饰的创新设计与绘图技法
- 首饰艺术与人体时装的搭配

中国纺织出版社

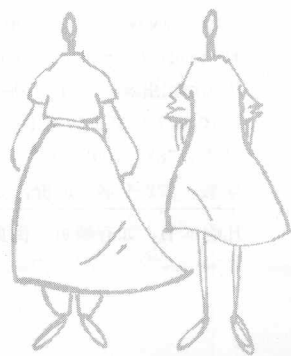
服装高等教育“十一五”部委级规划教材

首饰艺术设计

张晓燕 主 编

楼慧珍 副主编

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本教材介绍了首饰艺术的概念与发展、材料及鉴定、设计创新、绘图技法、制作工艺、人性化设计等六个方面的内容。书中精美的首饰艺术图片向读者展示了现代首饰设计的个性与内涵,实用的首饰创新设计手法有助于读者最大限度地打开设计思维,同时架起了首饰艺术从“可以欣赏收藏的精品艺术”走向“与时装人体结合的时尚艺术”的桥梁。本教材适用于服装专业和首饰设计专业的学生参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

首饰艺术设计/张晓燕主编. —北京:中国纺织出版社, 2010.7

服装高等教育“十一五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5064-6315-7

I. ①首… II. ①张… 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(2010)第041427号

策划编辑:向映宏 责任编辑:陈芳 责任校对:陈红
责任设计:何建 责任印制:陈涛

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010-64168110 传真:010-64168231

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

2010年7月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:19.5

字数:272千字 定价:39.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

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,已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分,如何适应新形势下我国教学改革要求,与时俱进,编写出高质量的教材,在人才培养中发挥作用,成为院校和出版人共同努力的目标。2005年1月,教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》”(以下简称《意见》),明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人的全面发展需要,着力提高大学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出要推进课程改革,不断优化学科专业结构,加强新设置专业建设和管理,把拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革,构建新的课程结构,加大选修课程开设比例,积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况,为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求,合理制定实践教学方案,完善实践教学体系。《意见》强调要加强教材建设,大力锤炼精品教材,并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程,要不断更新教材内容,积极开发新教材,并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。

随着《意见》出台,教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有103种教材被纳入国家级教材规划。在此基础上,中国纺织服装教育学会与我社共同组织各院校制订出“十一五”部委级教材规划。为在“十一五”期间切实做好国家级及部委级本科教材的出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性,使教材

内容具有以下三个特点:

(1) 围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点,从提高学生分析问题、解决问题的能力入手,教材附有课程设置指导,并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能,增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景,章后附形式多样的思考题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力,提升学生科技素养和人文素养。

(2) 突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容。

(3) 实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社

教材出版中心

序 Prologue

回顾历史，展望未来。中国珠宝首饰业从20世纪80年代复兴，经过20多年的励精图治，时至今日，无论制造业还是零售业均保持着高速增长的态势。对比80年代年销售总额不足2亿元发展到如今的1900亿元，我国已成为全球第二大珠宝制造基地。2004年我国铂金消费超过世界总产量的一半，黄金产销量位居世界第二，并成为亚洲最大的钻石消费国，同时，中国也已形成了翡翠玉石最大的消费市场。2005年，商务部曾断言，珠宝首饰正成长为继住房、汽车之后的第三大消费热点。如今，珠宝首饰产业已是我国国民经济构成中不可缺少的重要产业之一。尽管加工制造水平一流、国内市场消费需求潜力旺盛，但是我国要完成从首饰制造业到首饰企业品牌真正建立的转变仍需努力，与西方许多首饰巨鳄相比，我国首饰业还有很长的发展道路要走。因此，培育适应我国珠宝首饰业发展所需要的专业人才仍迫在眉睫。

回国多年，我一直致力于首饰设计与制作专业人才的教育与培养，国外的研究学习和国内首饰业的建设让我有所感悟。西方的首饰业是伴随着现代艺术设计发展的，其与西方的绘画、建筑、雕塑等空间艺术在造型的形式上有所关联；新材料的开发运用、思想流派的多样性也与珠宝的内容有着千丝万缕的联系。在将这些西方现代主义的精髓与造型方法引入国内的同时，我一直在思考一些问题，即中国的首饰设计所应该具有的本土化特征与文化内涵何在？首饰作为有概念内涵的视觉艺术与时尚商品之间的关系如何？等等。

20世纪的伟大艺术家杜桑认为：“一件艺术品从根本上来说是艺术家的思想，而不是有形的实物——绘画和雕塑，有形的实物可以出自一种思想。”这种观念被后来的达达主义发扬并在其后被美国和欧洲的艺术家们继承并发展着，与结构主义、符号学、语言学等相结合，形成了多种不同形式的概念主义。这种概念主义同样为

后现代首饰设计提供了广阔的空间。在借鉴西方造型设计的方法论与理念的同时，中国几千年来的文化和艺术为我国新一代首饰设计师提供了丰富的思想来源，也许这正是走一条有中国特色的首饰设计之路的突破口吧。

能够以艺术创意为中心，融入深厚的本土文化；能紧跟时尚流行的脉搏，具备将艺术创意转化为深受消费者欢迎，又便于品牌推广的商款设计的能力；同时，又具备优秀的首饰工艺制作能力，这样的学生就是我们的培养目标。本书是我的研究生编写的一本较全面而细致的首饰教材，她以国际的视野和眼光，立足于本土首饰业现状，以东方文化为基石，细致全面地撰写了首饰发展的历史起源，首饰材料的鉴定，首饰设计的创新方法，首饰绘图技法的表达，首饰制作工艺以及首饰的人体工学等章节。希望此书能够为产业发展和高等院校首饰及时尚专业教育提供导向作用。

邹宁馨

北京服装学院教授、硕士生导师

比利时安特卫普皇家美院硕士

2010年2月

如果我们把珠宝首饰艺术的历史比喻成一条浩浩荡荡的长河，那么顺着河流找寻源头，就会发现从人类诞生之时，自然的万物就成为人们用来装扮自己的材料，这种材料被人类所用并围绕人体进行着从无意识到有意识的装扮，而这种装扮也逐渐成为一种设计活动。单纯谈珠宝首饰的设计似乎是一个充满神秘的古老话题，它让人联想到旧石器时代那些古朴、原始、自然的化石项链，想到古埃及人用彩色玻璃做成圣甲虫挂饰，更令人感叹的是那些远古时期与装饰无关的神秘观念。而当这些古老的传统文化内韵与现代抽象的时尚流行元素相结合时，珠宝首饰艺术又开始以另一种面目出现在我们面前。在东方与西方，传统与现代之间找到结合点，在精品首饰与时装首饰之间研究首饰的人性化设计是本书的价值所在。

今天，随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人们对于珠宝首饰消费的热情日益高涨。20世纪80年代，我国开始打开黄金饰品的内需市场，允许其内销；90年代，刚刚打开的国内市场引发了人们购买珠宝首饰的热情；21世纪的今天，仅中国浙江义乌一地就已经拥有4000家左右的饰品企业。而作为我国首饰业的“中关村”——精品首饰加工基地深圳，依靠距离国际珠宝首饰中心之一香港较近的优越地理位置和多年来的加工基础，首饰产业更是以前所未有之势快速发展着。企业的发展引起对人才的渴求，时至今日，首饰行业缺乏高级专业人才和专业技工的现状仍未得到真正解决。为了适应快速发展的首饰产业和人才缺乏之间的矛盾，我国各高等院校及部分高职院校陆续建立起首饰设计与制作专业。此外，政府也开始了珠宝首饰行业的职业资格等级培训。相信这些都能够为珠宝首饰产业的发展提供人才的原动力。本书正是在这样的国内业态下编写的适合国情的首饰艺术设计专业教材。

正如著名史学家贡布里希所说：“现实中根本没有艺术这种东西，只有艺术家而已。”在德国艺术家丢勒开始注视自然之美时，在

达·芬奇创作《蒙娜丽莎的微笑》时，抑或在大卫企图封住画面深度以强调画中面时，艺术早已不存在，它不是成为艺术家表现基督教教义的工具，就是帮助艺术家建立起一种崭新的思想，或者成为艺术家尝试新形式的手段，更是艺术家内在感情的表现。首饰艺术的领域同样如此！首饰艺术品的诞生，实质上是首饰艺术家内在思想及观念的结晶。基于此，本书希望为那些想要通过首饰作品完美地表现自我个性和情感的艺术师们提供一些技巧与方法，这些技巧与方法仅仅是帮助首饰工作者成功地表达内心情感与个性的手段，而使用这些手段实现的成果则是设计者内在修养与个性的体现。

基于这样的思考，作者参阅了大量的国外资信，并仔细研读了仅有的几本国内珠宝首饰专业书籍，编著了本书。本书是集首饰艺术发展历史、概念设计、绘图技法、材料及鉴定、制作工艺及人性化设计等于一体的全面、细致、实用、专业的首饰艺术设计教程。教材引导读者进入一个精彩的珠宝首饰艺术设计世界，来自于欧洲、美国、日本的艺术首饰的精美作品图片向读者展示了现代艺术首饰设计的个性与内涵，编者潜心提炼出的艺术首饰创新设计的手法帮助读者最大限度地打开设计思维。对于珠宝首饰的历史与现状的探讨，引导读者进入神秘有趣的首饰文化世界，而首饰的材料及鉴定、制作工艺与绘图技法等章节，为读者真正进入珠宝首饰行业提供了知识积累和技术支持。

本书的参编人员包括上海第二工业大学江洁，山东理工大学杨秀丽，山东工艺美术学院刘菲，上海工程技术大学胡越、孙荪、邱米昉、倪洁诚，东华大学李明，复旦大学视觉艺术学院外聘教师龚根发、学生陆盛青为本书的资料查询等提供了帮助，并给予宝贵建议。其中，复旦大学视觉艺术学院教师龚根发多年来从事首饰蜡雕工艺制作，为本书提供了首饰制作工艺章节的蜡雕工艺制作范例，该学院陆盛青同学为本书提供了首饰绘图技法章节的手工绘图技法、Jewel CAD首饰设计范例，在此表示感谢！

谨以此书，献给那些孜孜不倦、教书育人的辛勤园丁，遨游书海的莘莘学子，以及那些热爱艺术、奉献自己、回报社会的人们，以期共勉！

张晓燕

2010年1月于上海工程技术大学

目录

Contents

第一章 首饰艺术的概念与发展 / 1

第一节 首饰艺术的概念 / 1

一、设计领域中的精灵——首饰艺术设计 / 1

二、首饰艺术的概念及分类 / 4

三、首饰艺术的特点 / 5

第二节 首饰艺术的发展 / 11

一、首饰艺术的起源 / 11

二、文明进程中的首饰艺术 / 12

三、中国的首饰艺术 / 35

第二章 首饰艺术的材料 / 41

第一节 新材料与新技术对于首饰设计的影响 / 41

第二节 金属材料 / 43

一、贵金属材料 / 43

二、其他金属材料 / 49

第三节 宝玉石材料 / 52

一、宝玉石材料的基本概念及分类 / 52

二、高档宝玉石 / 54

三、中低档宝石 / 76

四、有机宝石材料 / 81

五、玉石材料 / 84

第四节 其他常用材料 / 88

一、木材 / 89

二、皮革 / 92

三、塑料树脂 / 92

第三章 首饰艺术的设计创新 / 94

第一节	首饰概念创新设计中的灵感来源	/ 94
第二节	空间中的流动元素——点、线、面、体	/ 96
一、	点	/ 96
二、	线	/ 99
三、	面	/ 102
四、	体	/ 107
第三节	源自自然, 体味设计	/ 114
一、	自然界的材质——首饰设计的源泉	/ 114
二、	自然肌理的模拟与创造性设计——方寸首饰之上的 立体浮雕美	/ 121
第四节	源自生活和文化的启迪——首饰设计中的趣味性 及文化内蕴	/ 124
第五节	首饰设计的抽象化语言	/ 127
一、	概念设计内涵的抽象化	/ 128
二、	外在空间造型形式设计的抽象化	/ 129
第六节	首饰设计中的流行元素及民族语言	/ 132
一、	首饰设计中的流行元素	/ 132
二、	首饰设计中的民族语言	/ 135
第四章	首饰艺术的绘图技法	/ 140
第一节	手工绘图技法	/ 140
一、	基本几何形体的造型基础与透视原理	/ 140
二、	金属的造型与光影表现	/ 142
三、	宝石的造型与光影表现	/ 143
四、	各种宝石镶口的造型与光影表现	/ 145
五、	效果图手工绘图表现方法范例	/ 147
第二节	电脑绘图技法——Photoshop	/ 149
一、	金属的基本几何形体的表现	/ 149
二、	金属肌理的表现	/ 159
三、	金属基本形的变化与排列	/ 163
四、	宝石的表现	/ 163
五、	效果图电脑绘制表现方法范例	/ 168
第三节	电脑绘图技法——JewelCAD	/ 177
一、	首饰绘图软件 JewelCAD 与首饰设计	/ 177

二、首饰设计过程 /	178
三、JewelCAD 的使用介绍与范例 /	178
第五章 首饰的制作工艺 /	206
第一节 首饰制作的基本工具及使用技巧 /	206
一、首饰制作的主要设备工具及使用技巧 /	206
二、首饰制作的配套工具及使用技巧 /	217
第二节 首饰基础工艺技术 /	222
一、退火 /	222
二、锯 /	223
三、敲 /	223
四、焊 /	225
第三节 首饰镶嵌工艺 /	226
一、爪镶 /	226
二、包镶 /	227
三、轨道镶 /	228
四、钉镶 /	229
五、闷镶 /	229
六、无边镶 /	230
七、珍珠镶 /	230
八、混合镶 /	230
第四节 首饰蜡雕工艺 /	231
一、蜡雕在生产中的地位 /	231
二、雕塑与首饰蜡雕技术的关系 /	231
三、蜡雕的常用工具介绍及其使用 /	232
四、首饰蜡雕技术 /	233
第五节 首饰珐琅工艺 /	236
一、珐琅工艺技术介绍 /	236
二、珐琅掐丝工艺 /	237
三、简单平面珐琅掐丝基本工艺流程范例 /	239
四、篆刻工艺 /	241
第六节 首饰铸造工艺 /	242
一、首饰原型(首版)的制作 /	242
二、压模开模 /	242

三、制作蜡模	/	243
四、种蜡树	/	244
五、石膏模的制作	/	245
六、脱蜡烘模	/	246
七、熔金浇铸	/	246
八、后续操作	/	247
第六章 首饰艺术的人性化设计	/	248
第一节 服饰与人体	/	249
一、从传统的唯美主义观看服饰与人体	/	249
二、从后现代主义时期的新型设计观看服饰与人体	/	254
第二节 首饰与服装	/	265
一、首饰之于服装	/	265
二、首饰独立于服装,成为视觉艺术品	/	282
三、服装与首饰的流行	/	283
第三节 首饰与形象设计	/	284
一、形象设计的概念	/	284
二、首饰与形象设计	/	284
第四节 首饰艺术设计的情感需求及个性化表现	/	285
一、首饰艺术设计的情感需求	/	286
二、首饰艺术设计的个性化表现	/	288
参考文献	/	289
附录 学生首饰作品欣赏	/	291
后记	/	295

第一章 首饰艺术的概念与发展

第一节 首饰艺术的概念

一、设计领域中的精灵——首饰艺术设计

艺术设计的空间可谓“博大而神奇”，早在很久以前，日本的设计师川添登先生就根据人、自然、社会的对应关系，将设计领域划分为三大领域——传达设计、产品设计和环境设计。三大类设计从服务对象来说都离不开“以人为主，为人服务”的根本原则，这使得它们之间有着本质的必然联系，单纯从概念设计的本原来看它们几乎是完全相通的。而作为产品设计的首饰又有其独有的特点，即“精致而小巧”，因为体积小所以灵动，以至于它几乎无处不在，恣意遨游。

1. 首饰与建筑设计

屹立于空间环境中的庞大的建筑艺术经过缩小、简化、提炼，可以成为灵动的首饰；建筑艺术中常用的造型原理、力学规则等手法也常常被首饰设计师所运用，那些空灵的立体抽象的首饰形态无限放大重新架构，可以成为雕塑或建筑艺术的雏形。除造型艺术的相融相通之外，它们在概念设计的本原上也是相通的。图 1-1 为德国建筑师费雷设计的 2008 年奥运会国家体育馆的建筑作品，作品以“鸟巢”的形象体现出人类与自然的亲和。而图 1-2 这个小小的灵动的首饰作品用同样的设计语言，不同的材料诠释着相同的设计理念。两者

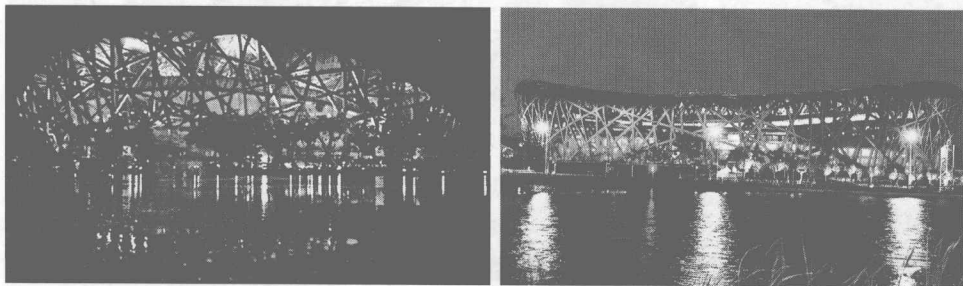

图 1-1 国家体育馆“鸟巢”

都以“线”元素的穿插交错的造型方式为主,前者以钢结构、新型防火材料秸秆板材为主,用五彩的灯光创造出华丽动人的效果,而后者则以纯银金属材料为主,配合闪烁的钻石。两者同样借鉴自然界中的“鸟巢”形象来表现人类与自然的交流对话与环保意识。

2. 首饰与服装艺术

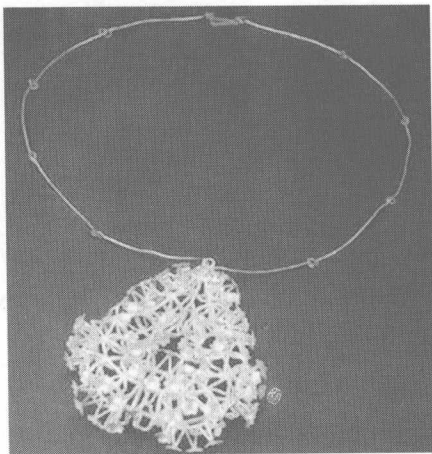

图 1-2 镶钻银项饰

在服装时尚领域,珠宝首饰参与到围绕人体进行的个性化包装之中,成为不可缺少的元素。图 1-3 为 2004 年加利亚诺为“迪奥”品牌推出的高级时装,据说,这些为衣裙所配的钻石与皇冠加起来的重量超过了模特本身的体重,夸张的造型配以首饰,让伊丽莎白时代的高贵质感美到了极点。

这样的首饰一方面装扮时装,另一方面和时装一起装扮着人体,共同创造着个性优雅的服饰氛围。而当首饰脱离时装单独来装饰人体时,首饰的艺术价值增高,商业价值减少,同时逐渐向艺术品概念过渡。

3. 首饰与室内装饰艺术

首饰脱离人体,走下时装,还可以成为装扮环境服务于人的室内实用装饰品。图 1-4 中这款趣味性的塑料质地的时尚室内沙发缩小后可以替换图 1-5 中项饰的一个单元,成为戴在人体颈部的项饰的一个单元元素,将其缩小复制可以成为项饰、时尚腕饰、腰饰、鞋子上面的装饰点等。从这个角度来看,在

图 1-3 迪奥品牌 2004 年作品

室内装饰领域,某些室内装饰品的体积也可以无限缩小成首饰中的一个单元。

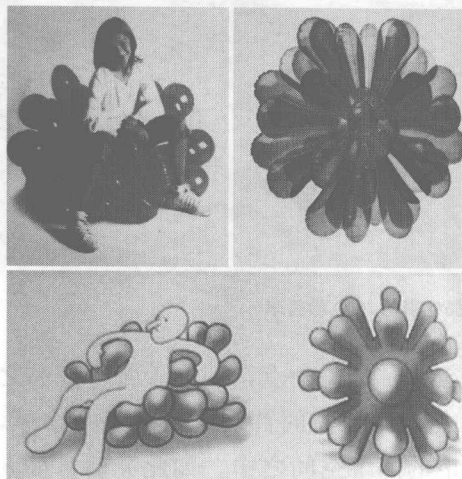

图 1-4 趣味沙发

(图片来自 *New Chairs*, MelByars 编著)

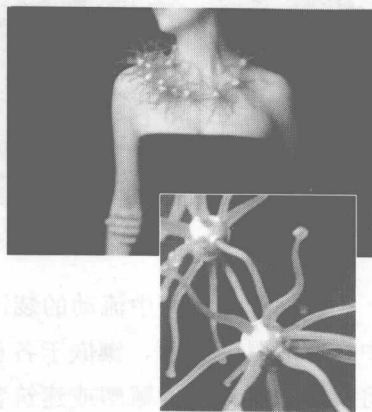

图 1-5 项饰

(图片来自 *500 Necklaces*)

4. 首饰与雕塑艺术

在纯艺术领域,扩大的首饰本身就是一件雕塑。而雕塑作为景观中不可缺少的一部分,又属于环境设计中的一个元素。图 1-6 中的雕塑作品无论从材料还是从造型的角度上看都和首饰艺术品有着异曲同工之妙。

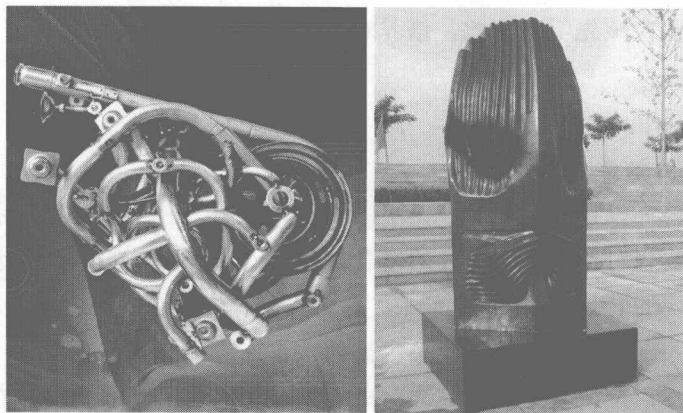

图 1-6 雕塑作品

甚至在汽车行业,继桑塔纳汽车与钻石亲密接触之后,PGO 敞篷车与施华洛世奇水晶又再次联姻,数以万计的施华洛世奇水晶包裹住 PGO 的整个车身,极度奢华与精致(图 1-7)。此外,在 2005 年上海国际车展上,极具代表性的 Wellendorff 花环图形和黄白 K 金制作的装饰条使得优雅的迈巴赫汽车更具贵族风范。

图 1-7 施华洛世奇水晶包裹的 PGO 敞篷车

首饰作为空间中流动的装饰元素，它有时是一个点，装饰于各种产品之中，有时是一个面，镶嵌于各种材料之上，而独立的首饰本身又是一个体，将其扩大可以成为雕塑或建筑装饰于城市的四维空间之中。如此灵动，可大可小，可远可近，这样一个精灵，在艺术海洋中遨游，不禁让人叹服它神奇的存在。

也正因为此，首饰艺术设计与设计领域中的各个方向——二维的视觉平面设计，三维的服装、装潢等产品的设计，四维的舞台美术、播放设计等，始终有着千丝万缕的联系。首饰设计师可以从雕塑、建筑、舞台设计甚至于音乐、戏剧等作品中找寻灵感来源，尤其在今天，艺术学科的交流互动日益频繁之时，单一的学科发展已经成为设计思维拓展的限制，我们在学习研究首饰艺术设计之前，更应该先明鉴于此，培养对艺术学科的热爱。

二、首饰艺术的概念及分类

1. 首饰的概念

如果为首饰设计归类的话，人们会毫不犹豫地将它划入到产品设计的范畴。然而，要想对首饰给出明确的概念却是一件比较困难的事情，因为它内涵太广。除传统的装扮人体的首饰外，从首饰概念的延展意义上看，作为装饰品，许多个人用品以及室内陈列品也被划入首饰艺术的范围。

广义而言，首饰应该是“首饰”概念无限扩展后出现的名词，它是指使用各种材料（包括金属、天然珠宝玉石、人工宝石、塑料、木材、皮革等多种材料）用于个人装饰及相关环境物品装饰的饰品。

狭义的首饰的概念，则是指用典型首饰材料（贵金属材料及天然珠宝玉石材料）制作的工艺精良并以个人装饰为主要目的，且随身佩戴的饰品。

2. 首饰的分类

从艺术设计的角度，按照产品的类别进行划分，首饰则包括时装首饰、