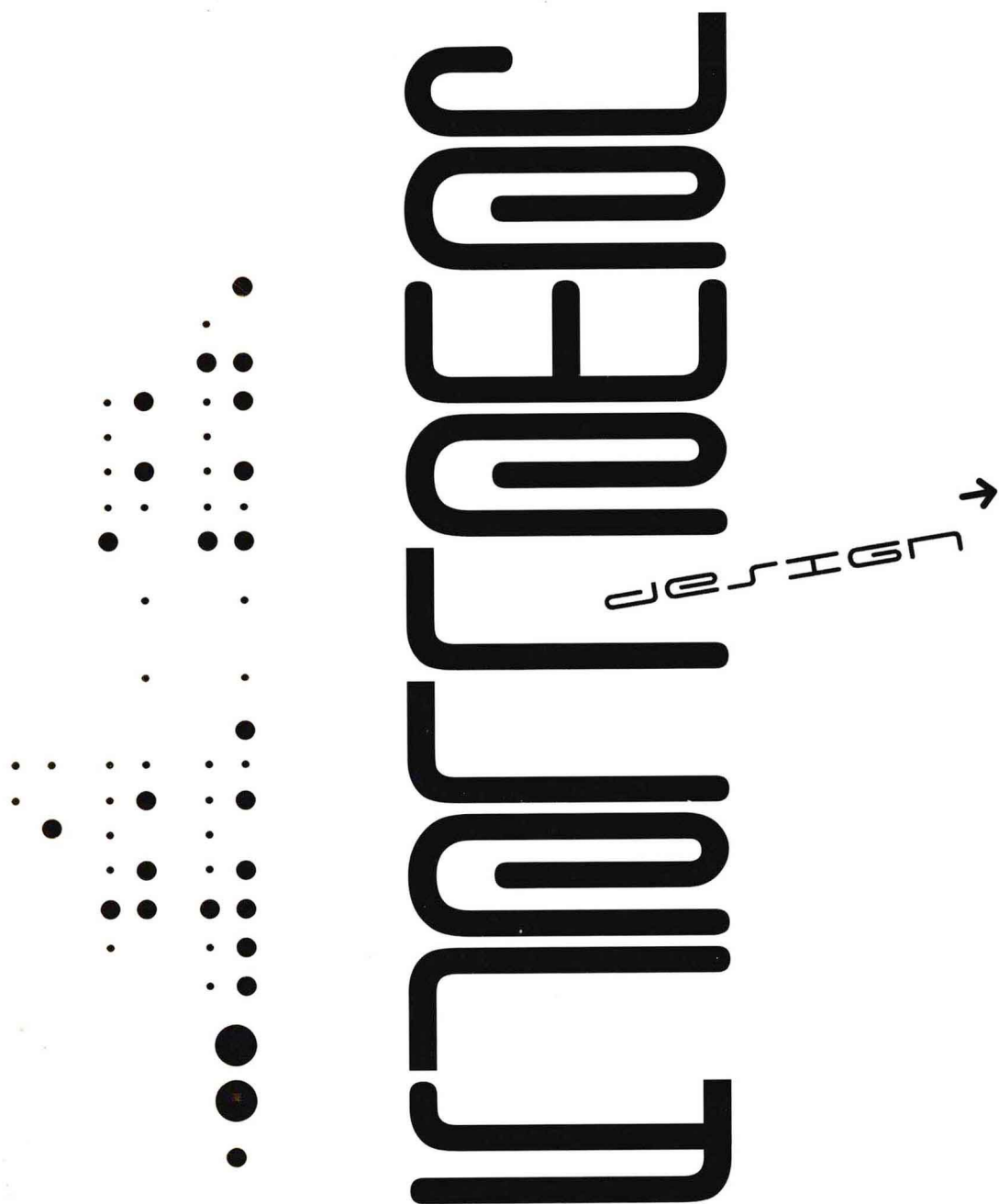

中国美术院校艺术设计学科教材丛书

首饰设计教程

沈瀚文 著

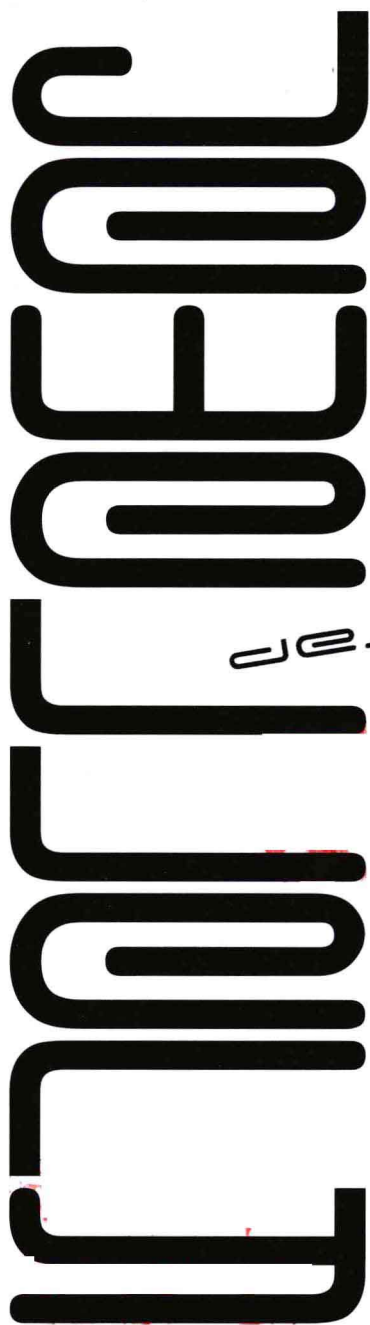

中国美术学院出版社

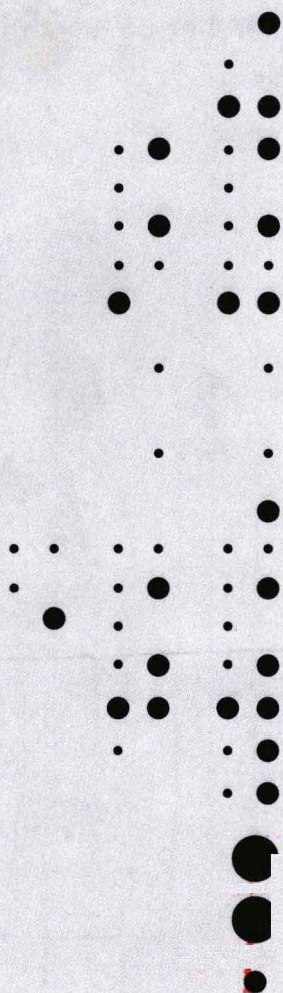
中国美术院校艺术设计学科教材丛书

首饰设计教程

沈瀚文 著

design →

中国美术学院出版社

责任编辑 章腊梅
装帧设计 徐小祥
责任校对 乔樱子
责任出版 葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

首饰设计教程 / 沈瀚文著. -- 杭州 : 中国美术学院出版社, 2012. 5

(中国美术院校艺术设计学科教材丛书)

ISBN 978-7-5503-0296-9

I. ①首… II. ①沈… 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 (2012) 第112357号

首饰设计教程

沈瀚文 著

出品人: 曹增节

出版发行: 中国美术学院出版社

地址: 中国·杭州南山路218号 邮政编码: 310002

[http:// www.caapress.com](http://www.caapress.com)

经销: 全国新华书店

制版: 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷: 浙江省邮电印刷股份有限公司

版次: 2012年9月第1版

印次: 2012年9月第1次印刷

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 8

字数: 25千

图数: 293幅

印数: 0001—3000

ISBN 978-7-5503-0296-9

定价: 42.00元

目录
Contents

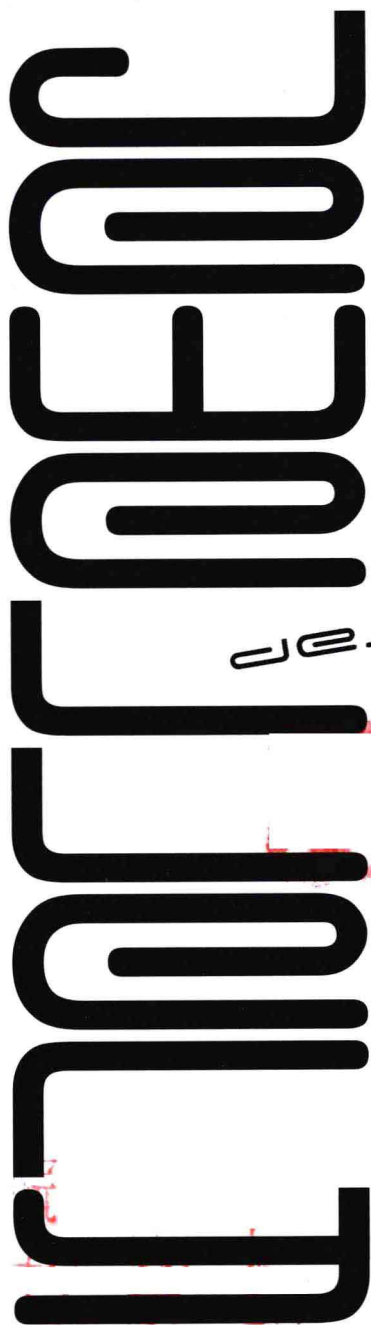
004	第一章 首饰的认知 About Jewels	016	第二章 首饰的历史 Jewellery History
004	一 什么是首饰	016	一 首饰的起源
005	二 首饰的索取与提供	018	二 从佩戴部位来窥探中国首饰——中国历史上的首饰形制
		048	三 其余亚洲国家首饰介绍
		051	四 中世纪后西方首饰介绍

071	第三章 首饰设计 Jewellery Design	124	第四章 首饰设计图形图表 Jewellery Form Chart
071	一 设计随谈	124	常用设计图形中英文术语图表
074	二 设计思维方法		
085	三 首饰工作室		
094	四 首饰设计方法论		

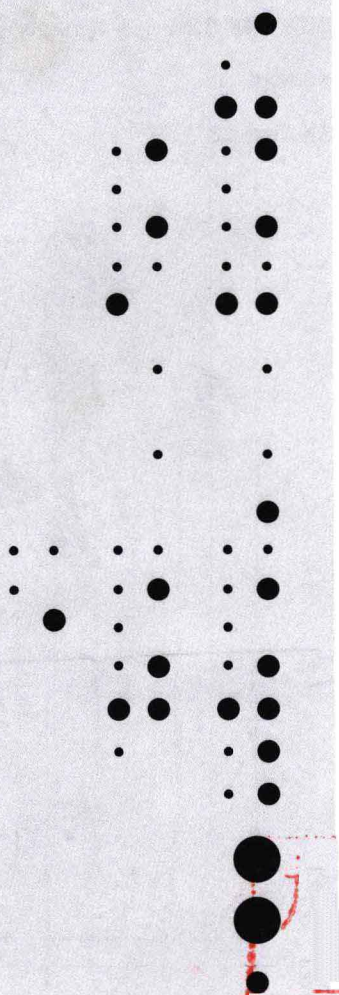
中国美术院校艺术设计学科教材丛书

首饰设计教程

沈瀚文 著

DESIGN →

中国美术学院出版社

目录
Contents

004	第一章 首饰的认知 About Jewels	016	第二章 首饰的历史 Jewellery History
004	一 什么是首饰	016	一 首饰的起源
005	二 首饰的索取与提供	018	二 从佩戴部位来窥探中国首饰——中国历史上的首饰形制
		048	三 其余亚洲国家首饰介绍
		051	四 中世纪后西方首饰介绍

071	第三章 首饰设计 Jewellery Design	124	第四章 首饰设计图形图表 Jewellery Form Chart
071	一 设计随谈	124	常用设计图形中英文术语图表
074	二 设计思维方法		
085	三 首饰工作室		
094	四 首饰设计方法论		

第一章

首饰的认知

About Jewels

刚迈入首饰专业的学生通常会带有小小的疑惑，憧憬着本科的专业学习历程。当你被领入首饰工作室中，里面硕大复杂的机器与五花八门的工具会立刻打消脑海中奢华璀璨的珠宝形象。为了消除这些印象差距，让学生清晰的明确四年内的学习主题，笔者认为有必要在本教材开篇深入浅出的介绍一下首饰的方方面面。

一 什么是首饰

首饰的产生源于原始人类对身体装饰（ornament）的渴望。在心理需求层面上，首饰被用作宗教的仪器，满足人类对神灵的敬畏以及对鬼怪的躲避，而如今的首饰已

不仅仅是镶嵌了宝石的金属配饰。有人认为首饰是一种三维立体装饰物品，也有人认为首饰只是服装的辅助品，还有人认为首饰是小型的雕塑。

伴随着人类文明的发展，首饰经历了各种艺术风格与流派的风起云涌。当代首饰已被看成是一种能够穿戴，并可被任何材料制作的艺术表达。首饰家，金属工艺大师（Oppi Untracht）认为首饰是一门手工艺的创造性工作。他对首饰的定义为：首饰是一种轻便的、具有观赏性的、能被穿戴的并且与身体有亲密关系的艺术。它将伴随着人类种族的持续繁衍一直存在下去。可见，要区别首饰与其他艺术或非艺术的作品，关键是此物件是否与身体有亲密接触，并可被穿戴。

二 首饰的索取与提供

人类社会文明的发展是靠人类的需求来推动的。人类制造出各种物品来不断满足自己的欲望：火的产生、衣服的出现、包括首饰的诞生皆是如此。首饰的需求与供给产生了各种围绕着首饰而进行的活动，例如首饰的购买，生产与使用。如果能够宏观的站在这个角度看首饰，便更容易系统的了解这门学科。

1. 首饰的索取——首饰划分

在艺术、设计和商业等各种人类日常生活领域中都存在着首饰的踪影。在许许多多的中英文书刊中往往都会出现诸如以下的名词：商业首饰（Commercial Jewellery），时装首饰（Fashion Jewellery）等。这些令人感觉复杂的名词主要是根据首饰材料、用途、风格等来加以区分。

在这里，笔者将介绍一种根据首饰购买者的心理需求而进行的分类。通常，首饰被买走是出于收藏、佩戴和投资这三方面的需求。如今珠宝首饰拍卖专场遍布全球，我们可以很容易找到人们购买高价翡翠、玉石、古董珍表以及皇室珠宝的例子。（图1-1，1-2）人们愿意购买黄金作为投资，同样也愿意购买几十块钱的锆石饰品用以搭配不同的服装。首饰的穿戴者往往出于以下三个心理层面来选择自己的喜好：自我映射、原始映射以及公共映射。“自我映射”是指佩戴者购买首饰是为了表达自我的个性或品味以用于区分和他人的不同。“原始映射”覆盖了佩戴者的缅怀或其他对于自己对亲戚和祖先的情绪。“公共映射”是该首饰是为了出席正式或重要的场合而被佩戴，此首饰往往具有显著的群体性符号。

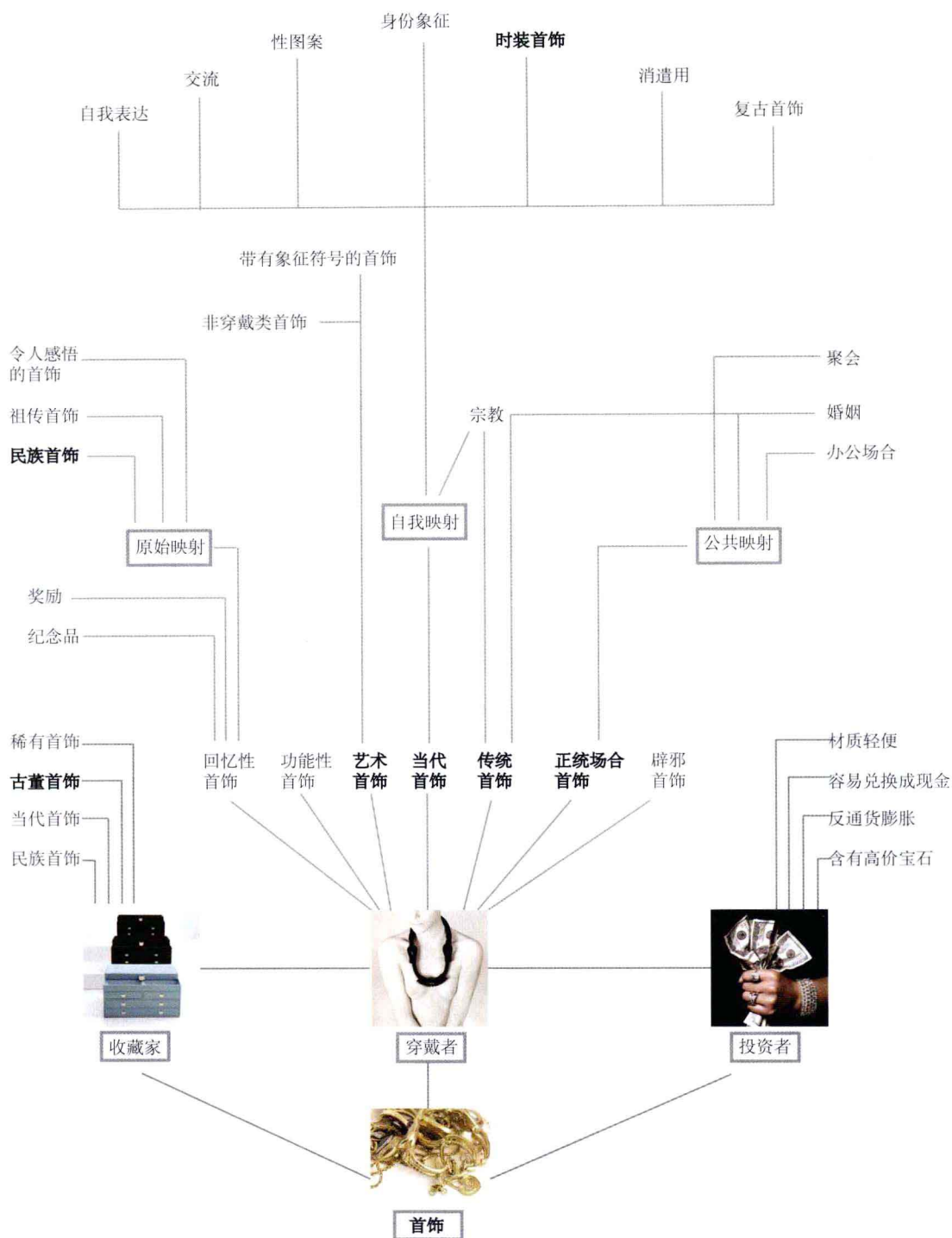

图1-1 19世纪法国欧仁妮 (Eugénie) 王后的钻石皇冠，便是作为艺术品与古董被藏家以640万人民币的价格拍下

图1-2 珍珠、烧蓝双鸟艺术胸针，图片来自于佳士得拍卖

以下图表将帮助你对首饰的分类有个清晰的概念：（图1-3）

根据前面的分类，下面将着重介绍一些笔者认为首饰科学生有必要知道的首饰英文名词。

Accessory：配饰的统称。通常覆盖了首饰、箱包与鞋类等时装附属品。

Artifact（美式。英式拼发为Artefact）：字面意思为古董仿制品。也泛指没有历史，但工艺精制的摆件、用具、配饰等等。

Commercial Jewellery（图1-4）：商业首饰。与艺术首饰相对应的是，这些首饰可以被批量生产（Mass-Production），体积小，重量轻，易于佩戴。比如各种品牌贵金属饰品或合金饰品。

Fine Jewellery（图1-5）：多指使用贵金属或高价宝石制成的，或是做工精细的首饰，通常指珠宝首饰。比如钻戒、黄金饰品等等。首饰的设计以突出宝石为重。

珠宝首饰产业与时装产业密切相关，由于其本身的价值较高，他们不仅仅是作为服装附属品的存在。在亚洲，珠宝首饰普遍受到人们的欢迎，原因之一在于这是亚洲的传统文化，二是在于它的保值性吸引顾客去投资或收藏。从黄金饰品到克拉钻饰或是珠宝表，玉器翡翠还带有文化历史性，它们往往彰显着人们的身份与地位。提到贵金属首饰行业就不得不提奢侈品行业。现在的奢侈品行业销售额的大部分为配饰的销售，可见珠宝首饰的市场空间有多大。珠宝首饰最早是皇室、达官贵人或有钱人的享用品。大部分的奢侈品牌最早是为上层阶级设计或销售的。为了配合宝石的价值，首

图1-4 Cartier 卡地亚K金钻石婚戒，这是典型的一款商业首饰

图1-5 Van Cleef & Arpels 梵克雅宝2012春季新款胸针，有些Fine Jewellery贵重首饰的设计极具趣味性

饰的设计以装饰性居多，工艺也十分考究。好的首饰设计作品往往点睛地配合了原石的造型或色彩。这些品牌有为人熟知的法国Cartier 卡地亚，Van Cleef & Arpels 梵克雅宝和Chumet 尚美（最早为拿破仑的约瑟芬皇后提供婚庆首饰）等等，尤其后两者的产品非常具有艺术性，是平衡商业与艺术的典范。每年瑞士的巴塞尔和日内瓦都会举行世界上规模最大的钟表珠宝展览，各大奢侈品牌都会一掷千金打造他们的展览品，在这里可以参观到结合了惊叹的巧妙构思与巧夺天工的技艺美物。著名的波普艺术家安迪沃霍尔认为，商业做的好是最令人着迷的艺术。拿捏商业与艺术的尺度，作为中国设计师和中国首饰品牌，将是一个不断深入研究的课题。

图1-6 Alexander McQueen 亚历山大·麦昆 2009 秋冬时装秀配饰，典型为了搭配秀场造型而生的时装首饰

Fashion Jewellery (图1-6)：时装首饰。主要指用来搭配服装造型的首饰。通常造型较前卫，会采用鲜艳的色彩或是塑料、纤维等非金属材料，是真正的时装附属品。如时装专柜的开架首饰。

Contemporary Jewellery (图1-7)：当代首饰。泛指现今的非传统、非商业的首饰。

Art Jewellery: (图1-8) 艺术首饰。也可以叫Artistic Jewellery。顾名思义，这些首饰是以作品的艺术性为出发前提。

在这个领域，首饰工艺技法被作为表现方法来表达创作者的理想或情绪，如同绘画技法，雕塑技法一样，属于“纯艺术”（Fine Art）领域。创作者或是首饰制作者本身，或为了应用特种工艺在自己的作品上，聘请工艺精湛的技师（technician）来协助完成作品。由于作品中的工艺为迎合创作者的审美，往往具有特殊性或高难度，不适合被批量生产，通常只有一件或数件。

这种首饰往往被看做是“可穿戴的艺术品”，不局限于尺寸、材质、工艺和功能性。这些首饰的功能性较弱，有时会出现不方便佩戴或太沉重的问题。但这并不影

图1-7 Naomi Flimer（娜奥米·费尔默），巧克力面具，英国著名独立首饰艺术家，作品概念多为贴紧人体的创作，现任教于伦敦圣马丁艺术学院与伦敦服装学院首饰专业。因其作品风格简洁，概念独特而出名。这款作品灵感为把玩巧克力与人体的关系，人体首饰的概念一直是当代首饰中的一个重要主题

图1-8 Marjorie Schick，雕塑项链，德国先锋首饰艺术家，创作多为纸板，纤维结合而成的大型雕塑化首饰。是艺术首饰领域中使用非金属材料的范例

响人们对他们的喜爱。艺术首饰的风格常常深受艺术流派的影响，譬如新艺术风格运动、装饰主义运动、包豪斯的极简主义，这些艺术流派对当时的首饰、绘画、雕塑、陶艺、家具，服装等等都产生了极大的影响。艺术运动中曾经有绘画家，雕塑家，建筑师或者服装设计师对首饰深感兴趣，并创作出作品的例子，比如达利与毕加索。艺术首饰领域中，手工艺是及其重要的一部分，作品常常经历了工艺实验的数次失败后才制成。首饰艺术家通常有极高的审美素养和无与伦比的工艺，开创的新技法与新材质的使用方法也被用于首饰工业当中，推动了整个首饰业的进步。他们是被世人膜拜的大师。

由于工业基地的大量转移，人工费用的巨额增长，手工艺在欧洲越发受人景仰。一件工艺品只要打着手工制作（Hand made）的标旗，就会吸引无数人的瞩目。在经济形式乐观的时候，艺术化的手工首饰非常受人们的欢迎。从上流社会到普通百姓都愿意花钱购买艺术首饰彰显自己的与众不同。在比利时安特卫普的街道上溜达一圈，即可发现数家独立手工首饰工作室。自己制作首饰在欧洲也比较流行，各大院校都有开设分门别类的首饰制作业余课程。首饰公司有提供加工好的金属片、条等等，有时还会推出初学者套餐、串珠套餐、学生折扣来吸引顾客，如英国伦敦的Cookson 公司。手工艺在欧洲的深入融入也导致了各种首饰组织或手工艺基金会的成立，政府也会定期的对设计师发放一定的补助金。虽然艺术首饰的消费比例占的不多，但买方市场已

图1-9 Madeleine Furness 题为“伤痕”的印记项链。英国先锋首饰艺术家。此项链为“伤痕”系列中的一件，这一系列都是典型的概念首饰，把非实体化的印记看做是首饰材质的一种，突出作者的情绪

图1-10 清代翡翠手镯，故宫博物院收藏，辟邪首饰与传统首饰（Talismanic Jewellery & Traditional Jewellery）“君子如玉”，人们佩戴玉器不仅表示着自己对中华文化的传承，也带有躲避鬼神之意

逐渐形成艺术性为主要考虑因素的成熟气候了。如今中国在从事艺术首饰的主要是大专院校的师生。偶尔会有首饰公司赞助举办一些小型艺术首饰展览。相信加以时日全社会会形成一个较良好的艺术氛围。

Conceptual Jewellery（图1-9）：概念首饰。首饰材质或工艺通常天马行空，比较特殊。以独特新奇的理念为第一考虑因素，首饰的重量与穿戴舒适度则次要考虑。

Talismanic Jewellery：辟邪首饰。多带有宗教含义，如玉器，佛珠等等。

Traditional Jewellery：传统首饰（图1-10）。

Antique Jewellery：古董首饰。具有历史的首饰，有些还具有人文价值与艺术价值而被收藏（图1-11）。

Ethnic Jewellery：民族首饰。通常体积较大，分量较重，佩戴不方便。但具有强烈的民族特征与群体性（图1-13）。

Imitation Jewellery：人工仿制材质首饰。首饰多为服装首饰，以达到视觉效果为重，不讲究材料的贵重。比如锆石，合金首饰等（图1-12）。

各种不同的首饰产生都是源于人们不同的需求。设计这门学科本来就是源于满足人们对生活工具的要求，无论是哪种设计科目，人类的需求是设计师永恒不变的主题。在一件作品中平衡功能性与审美对设计师来说是一道枷锁，怎样跳出限制，完成“众口难调”的任务将伴随着我们的整个职业生涯。

作为首饰系的学生，在学习的初级阶段应多尝试不同种类的首饰制作，找出自己的擅长与兴趣。如果能尽早的确定日后首饰学习的主要风格与方向，就能取得更多的时间深入发展这个领域。专长一个特定工艺领域或艺术风格能对日后的职业发展大有帮助。

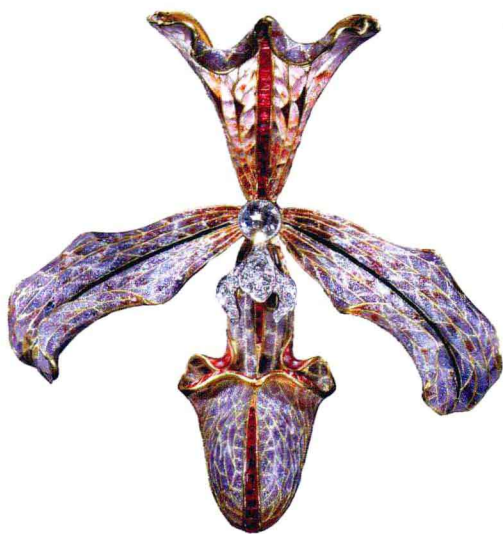

图1-11 兰花头饰，Philippe Wolfers，英国维多利亚与阿尔伯特美术馆收藏。
这件古董首饰是新世纪运动中的工艺杰作，作品在1905年的比利时完成，兰花造型的金属底座中镶有红包石与钻石。烧蓝工艺运用的令人拍案叫绝

图1-12 水晶手环 Mashion Bernard Herz，纽约Prima-vera 博物馆收藏，人工材料首饰 Imitation Jewellery，手环用了水晶来镶嵌黄金，是装饰艺术运动中的典型代表

图1-13 泰国Kayah族人穿戴青铜项圈，民族首饰，泰国Kayah 族有女子长颈为美的传统，女子从幼时就佩戴项圈作为装饰并拉升脖子直至死。他们的脊椎与颈骨早已变形，如果突然取下项圈，可能会因为脖子无法支撑头颅而死

