

国家职业资格培训教程 用于国家职业技能鉴定

首饰设计师

中国就业培训技术指导中心组织编写

(国家职业资格二级)

中国劳动社会保障出版社

用于国家职业技能鉴定

国家职业资格培训教程

YONGYU GUOJIA ZHIYE JINENG JIANDING

GUOJIA ZHIYE ZIGE PEIXUN JIAOCHENG

首饰设计师

(国家职业资格二级)

编审委员会

主任 刘 康

副主任 原淑炜

委员 郭 新 冯大山 成 乡 陈 蕾 张 伟

编审人员

主 编 郭 新

副主编 成 乡 许嘉樱

编 者 袁文娟 张 妮 王 琼 吴二强 李 桑

黄巍巍 吕中泉 孙 旻 夏旭秀 章越颖

李悦华 冯 齐

主 审 冯大山

审 稿 胡 锦

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

首饰设计师:国家职业资格二级/中国就业培训技术指导中心组织编写. —北京:中国劳动社会保障出版社,2011

国家职业资格培训教程

ISBN 978-7-5045-9238-5

I. ①首… II. ①中… III. ①首饰-设计-技术培训-教材 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 188361 号

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码:100029)

出 版 人:张梦欣

*

中国铁道出版社印刷厂印刷装订 新华书店经销

787 毫米×1092 毫米 16 开本 12.25 印张 207 千字

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

定价:48.00 元

读者服务部电话:010-64929211/64921644/84643933

发行部电话:010-64961894

出版社网址:<http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话:010-64954652

如有印装差错,请与本社联系调换:010-80497374

前言

为推动首饰设计师职业培训和职业技能鉴定工作的开展，在首饰设计师从业人员中推行国家职业资格证书制度，中国就业培训技术指导中心在完成《国家职业标准·首饰设计师》（试行）（以下简称《标准》）制定工作的基础上，组织参加《标准》编写和审定的专家及其他有关专家，编写了首饰设计师国家职业资格培训系列教程。

首饰设计师国家职业资格培训系列教程紧贴《标准》要求，内容上体现“以职业活动为导向、以职业能力为核心”的指导思想，突出职业资格培训特色；结构上针对首饰设计师职业活动领域，按照职业功能模块分级别编写。

首饰设计师国家职业资格培训系列教程共包括《首饰设计师（基础知识）》《首饰设计师（国家职业资格三级）》《首饰设计师（国家职业资格二级）》3本。《首饰设计师（基础知识）》内容涵盖《标准》的“基本要求”，是各级别首饰设计师均需掌握的基础知识；其他各级别教程的章对应于《标准》的“职业功能”，节对应于《标准》的“工作内容”，节中阐述的内容对应于《标准》的“能力要求”和“相关知识”。

本书是首饰设计师国家职业资格培训系列教程中的一本，适用于对二级首饰设计师的职业资格培训，是国家职业技能鉴定推荐辅导用书，也是二级首饰设计师职业技能鉴定国家题库命题的直接依据。

中国就业培训技术指导中心

目 录

1 第一章 设计初步

2 第1节 设计基础

2 学习单元1 写生

7 学习单元2 设计构成

18 学习单元3 图案变形

24 第2节 市场调研

24 学习单元1 市场调研方法

30 学习单元2 调研问卷分析方法

41 第二章 首饰工艺材质与款式风格

42 第1节 首饰特种工艺和材质比较与选择

42 学习单元1 首饰特种工艺比较与选择

48 学习单元2 常用宝石比较与选择

60 第2节 首饰款式风格与镶嵌工艺分析

60 学习单元1 首饰款式风格分析

65 学习单元2 宝石镶嵌工艺分析

73 第三章 创意表现

74 第1节 设计方案的确立

74 学习单元1 针对个性化需求制订设计方案

84 学习单元2 艺术首饰设计

93 第2节 手工绘制设计图

93 学习单元1 水粉、水彩、彩铅的表现技法

98 学习单元2 新型绘图材料的表现技法

102	学习单元3 首饰造型的剖面图画法
103	学习单元4 背景渲染画法
105	第3节 计算机辅助绘制首饰设计图
105	学习单元1 运用JewelCAD软件制作手镯设计图
121	学习单元2 运用JewelCAD软件制作胸针设计图
137	第4节 手版制作
137	学习单元1 焊接设备、燃料性能与使用方法
152	学习单元2 电铸成型工艺
159	学习单元3 珐琅首饰的制作
167	第四章 展示策划设计
168	第1节 撰写创意说明及材料与工艺说明
168	学习单元1 运用文字表达首饰设计的个性化和艺术内涵
171	学习单元2 运用文字表达个性意图与个性材料的关系
173	学习单元3 运用文字表达设计对工艺的特殊要求
175	第2节 包装设计
175	学习单元1 针对产品的特点进行包装风格设计
177	学习单元2 根据包装的设计风格选择包装材料及工艺
181	第3节 展示设计
181	学习单元1 设计效果图并利用效果图进行展示设计
186	学习单元2 根据产品的风格设计展架、展柜、展台、展板
190	参考文献

第一章 设计初步

第1节 设计基础

学习单元1 写生

学习目标

1. 了解写生的基本概念
2. 熟悉写生的基本方法
3. 能够把写生的知识灵活运用到设计素材的收集整理中

知识要求

1. 写生的概念

艺术来源于生活,设计师只有在客观世界中积极地观察和发现,才能创作出生动的作品来。设计师只有通过深入观察和写生实践,才能发现生活中无所不在的设计灵感。写生和素描、速写、色彩表达等有所不同,素描、速写、色彩表达是绘画的基本技法,是进行素材收集整理和草图绘制的前提条件,要求能比较完整、真实地反映出描绘对象。写生是为设计和应用服务的,不仅要考虑写生的对象,还要满足素材的需要。写生不需要像摄影一样完整、客观地反映出对象,但是需要设计师发挥主观情感去归纳组合、概括取舍。设计师在写生时,需要不断构思和调整,让写生的对象更好地按照设计师自己的理解重新组合,这样描绘出来的对象才会更加生动而富有情趣。

2. 自然物的写生

(1) 写生要求

首先,设计师要对写生的对象进行多角度的细微观察,分析对象的特点、外形、结

构以及规律,再选择最合适的角度去描绘。例如,描绘人物必须先观察了解外貌特征,抓住对象的主要性格特性;描绘动植物则需先掌握它们的习性,突出最吸引人的个性。观察到一定程度以后就要考虑取舍,写生和普通的绘画不一样,不需要原原本本地还原出描绘对象,而是应该把对象最主要的面貌和特征经过提炼概括反映出来,如图1—1所示。写生虽然是一个记录过程,但也应该做到构图完整、比例恰当,有整体的描绘,也有细部的刻画,使得写生达到比较完整的艺术效果,为下一步的艺术创作奠定基础。

图1—1 素材写生(设计师 袁文娟)

(2) 写生方法

首饰设计的灵感往往来源于自然或生活中常见的客观物体,如自然界中的动植物、生活中的日常器物等。留心观察是写生的第一步,第二步则是掌握具体的写生方法。以花卉写生为例,通过对植物的观察和描绘获取创作素材,为下一步的设计造型作铺垫。认真对待写生,可为首饰设计提供全面可靠的素材资料。

在进行花卉写生时需要掌握正确的观察方法。在观察写生对象时,先要有整体的认识,然后再观察它的结构、各个部分以及整体和部分、部分和部分之间的联系,经过反复地对比、分析,最后提炼出观察对象的个性特征。

1) 整体。从整体入手,掌握花卉的形态规律是花卉写生的基础。在写生过程中,要眼、手、脑并用,用眼睛仔细观察整体形态规律,用手反复描绘对象,用头脑研究、比较对象本质和规律。整体了解花卉植物的形态、各个部位的衔接、比例关系、生长态势等,

这样才能描绘出完整、生动、形象的对象,如图1—2所示。

图1—2 写生图 (蒂凡妮公司 美国设计师 Paulding Farnham)

2) 结构。经过对花卉整体的认识,再深入细部观察花瓣、花萼、花托、花柄、花枝,把握各个结构特征,分清主次。自然界中的植物种类繁多,经常会有形态样貌类似的,如何区分开,就需要对结构进行仔细分析,可能关键之处就在叶片的长短宽窄,不细心观察花卉的局部结构,这些细节都容易被忽略。同样,也正是因为这些细微的不同,让花卉植物各具神态。

在描绘花卉植物等对象时,还需注意结构的主次关系,懂得取舍,抓住对象最主要、最典型的形象,去粗取精,去繁就简。如图1—3所示,蒂凡妮公司的设计师通过对花卉各个部分结构的写生,了解了写生对象的生长态势及细部结构。

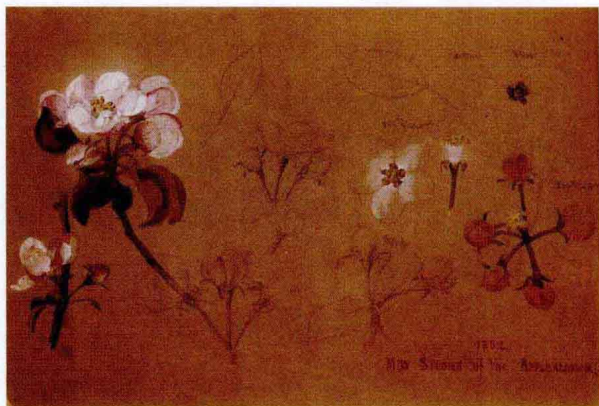

图1—3 花卉写生 (蒂凡妮公司 美国设计师 Paulding Farnham)

3) 情感。在写生过程中,如果只是记录描绘对象,没有把自己的主观情感投入其中,那么描绘出的只是一个没有生气、没有情态的物体,没有传神之处予以表现,对接下来的创作也就没有多少价值。所以,在写生对象时,虽然描绘的对象可能没有情感,但人可以赋予感情,从而使花卉在不同的时候有不同的样貌。同一种花卉在含苞待放和落叶纷飞的时候表现出的肯定是两种不同的情感,在描绘时就需要注意细节处理。花卉怒放时线条可以刚劲有力,而在一场秋雨之后的花卉线条则可能寥寥几笔,柔情中带有一丝伤感。带着感情去描绘对象,才会收集到更准确、更生动的素材,为以后的设计创作提供更加有力可靠的依据。如图1—4和图1—5所示,设计师把叶片和城市的夜景结合在一起,重新赋予叶片新的定义,所以在进行叶片写生的时候线条的处理和颜色的选择都体现出设计师被城市夜色的魅力所吸引。

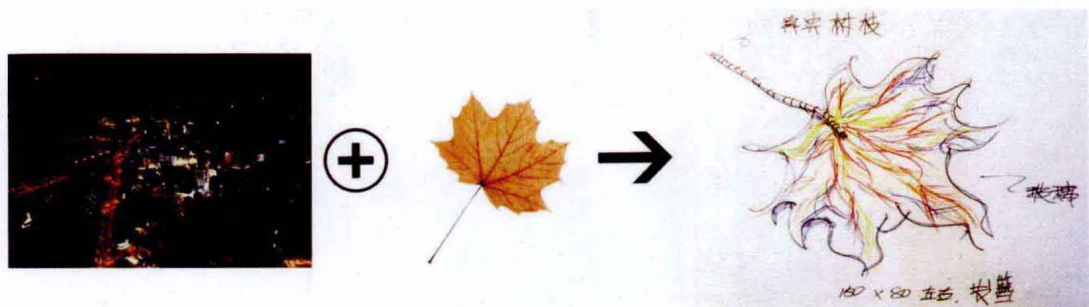

图1—4 “生命——叶子”设计图(设计师 李佳亮)

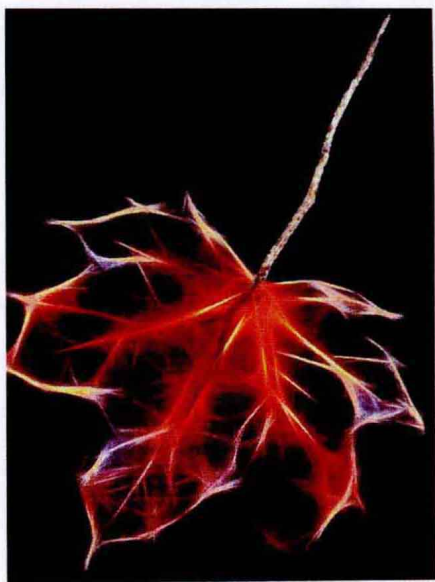

图1—5 “生命——叶子”效果图(设计师 李佳亮)

技能要求

自然物写生的基本操作技能

首饰设计中,自然物写生不仅是对自然物的写实记录,重点是自然物的记录为以后的设计创作打下基础。所以,在这个阶段的写生活动也可以说是对设计素材的提炼和概括。在写生时需要时刻记住每落一笔、每走一步都是和设计相关联的。

操作步骤

步骤1 留心观察,收集素材

首饰设计师根据创作的主题,有意识地在生活中关注和留意可用的素材。收集手法可以是影像记录,在条件允许的情况下也可以进行实物收集。如图1—6所示,设计师要设计一组包含自然物元素的首饰,所以收集了各种树木的枝叶。

图1—6 素材收集(张妮 摄)

步骤2 观察和比较写生对象

在观察植物的整体形态规律以及各个部位的衔接、比例关系、生长态势时,设计师需注意每一种植物都有各自的性格特征,在记录时就要根据它们的特征去落笔。例如,在记录干枯的树枝和鲜嫩的树叶时就应该区分开,注意所用线条的软硬或者长短,这样在以后的设计中才能清楚地知道该选用何种素材。

步骤3 分析记录写生对象

在对写生对象有了整体了解以后,就需要观察和分析细部结构,注意主次结构关系,这部分写生不需要完全描绘对象,只需要记录对自己有用的部分,懂得取舍,抓住最

主要、最典型的形象，去粗取精，去繁就简。如图1—7所示，设计师根据自己收集的植物分析记录对象。

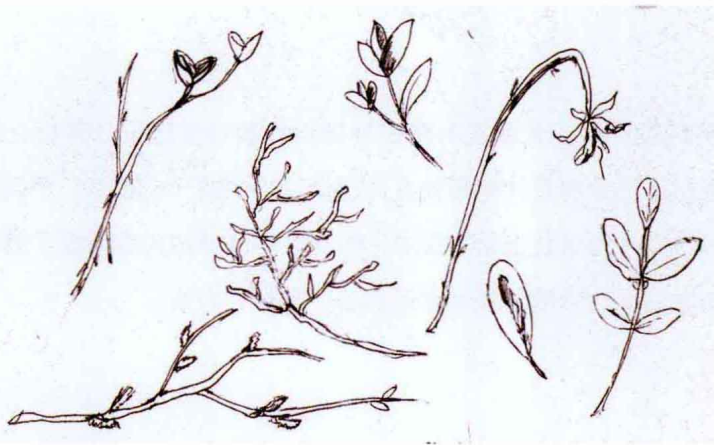

图1—7 素材记录（设计师 张妮）

步骤4 提炼对象

记录对象之后，设计师就可以进一步尝试提炼写生对象，用手绘的方式初步描绘素材如何在首饰中体现出来，如图1—8所示。

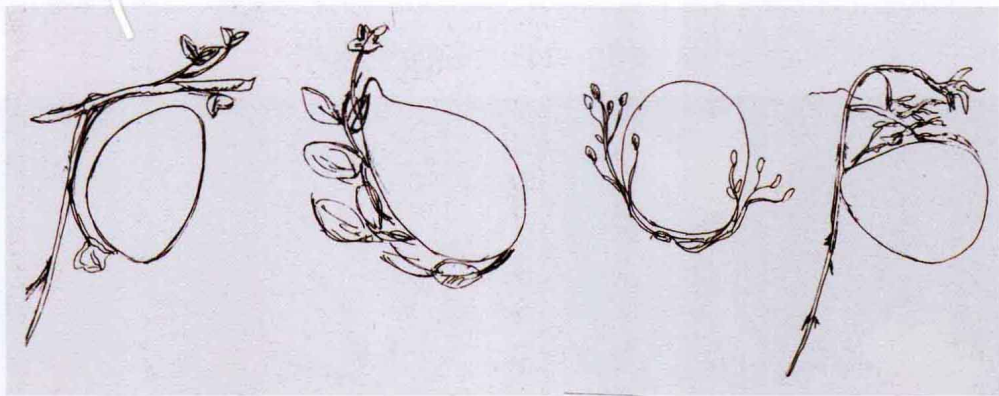

图1—8 草图（设计师 张妮）

学习单元2 设计构成

学习目标

1. 了解构成、平面构成、立体构成的基本概念

2. 掌握常见的构成形式
3. 能够运用构成的知识确定首饰的基本造型

知识要求

不管从事何种设计,设计师在有意识地进行收集和整理设计素材之后,如何有效地组织利用这些素材进而绘制设计草图就成为设计过程中的一个重点。不同种类的素材需要按照哪些秩序和法则才能组合出新的视觉形态呢?构成就成为在掌握了基本的素描、色彩等基本绘画技法之后设计师所必须学会运用的一种设计方法。

1. 形的分类

构成也可以解释成是把各种“形”按照一些组合法则组成新的秩序和形态。“形”在视觉系统中是最基础的,无论是二维,还是三维,都有它的基本形,所以把这个有着众多“形”的世界做一个大致的划分,可划分为自然形、人工形和理想形三个类别。

(1) 自然形

自然形是在自然界中的各种自然形态,如大自然中的花鸟虫兽、瓜果树木等。如图1—9所示为自然界中的自然形,而图1—10为首饰中的自然形。

图1—9 自然界中的植物形态(许嘉樱 摄)

图1—10 根据动物形态制作的蒂凡妮首饰

(2) 人工形

人工形是由人设计制作出来的各种事物的形状。比如中国传统图腾,还有起着装饰作用的花纹图样等。如图1—11所示,日本设计师梅田正德(Masanori Umeda)以花瓣的造型设计了一把扶手椅。如图1—12所示为根据动物造型设计的银制茶壶,它的形就为人工形。

图1—11 月光花园扶手椅
(日本设计师 Masanori Umeda)

图1—12 银制茶壶
(美国设计师 Robly A. Glover)

(3) 理想形

理想形是用象征、装饰等各种手法把人们的理想、想象凝聚于其中的形态。如图1—13中的形就是设计师设计的花朵的理想形，装饰感比较强。如图1—14所示，设计师把雪花的形抽象成理想形。

图1—13 花朵纹样

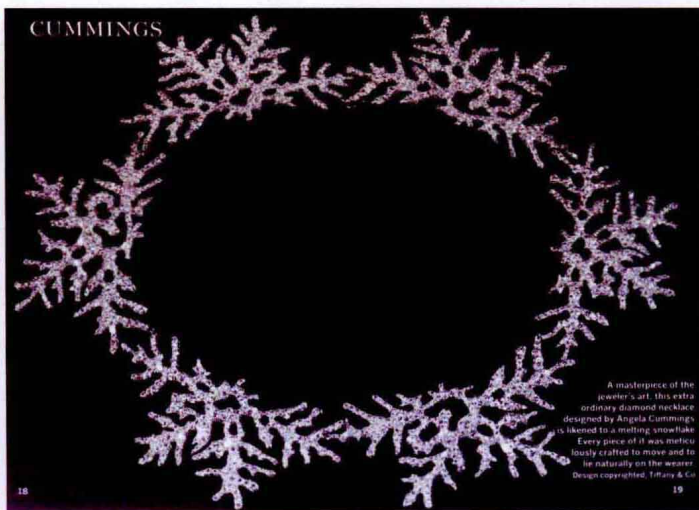

图1—14 蒂凡妮雪花项链

2. 构成的概念

设计中的“构成”概念最初用于设计教育,由20世纪初的德国包豪斯教育体系中提出,指对学生使用结构主义方法掌握基础造型语言的一种训练课目,后广泛用于平面设计及立体设计领域,成为一种常用概念。构成在设计过程中起着基础作用,平面构成、色彩构成和立体构成则是构成的重要组成部分。构成可以训练设计师的逻辑思维、形象思维以及空间思维,同时也培养设计师对构成的形态、色彩、肌理、构造、空间等的创造性构思和造型能力。

平面构成主要研究二维空间的视觉规律,包括形的建立、骨骼的组织以及元素的构成规律。色彩构成主要研究色彩的相互作用以及调配制造色彩形态。立体构成是用形、色和具体材料按照感情、意义和美学原则在三维空间进行组合,创造各种构造体。

平面构成是构成训练的基础,也是立体构成和色彩构成的基础。平面构成是平面图形的组合和创造,在平面上按照一定的秩序创造新的视觉形象。立体构成就是用各种材料,将形态要素按美的原则组合成新的空间立体造型。首饰设计可以说是一种立体或者半立体造型的应用,首饰是由多个平面组合而成的三维空间造型。所以在首饰设计的学习过程中,构成是不能被忽视的,需要从平面和立体两个方面去进行综合多方位考虑,分析平面造型要素,掌握画面构成的一般规律,提高平面造型能力和创造能力,三维空间的训练可以培养设计师立体空间思维的组织能力和空间深度的表现力。构成是一个以探索为目的的训练过程,可以不受工艺等的制约,可以在空间中任意发挥想象,从而提高首饰设计师的形象创造能力与技巧。

3. 构成形式

根据一定的组合秩序,可以把构成形式分为规律性形式和非规律性形式。规律性形式有重复、近似、渐变、发射等,非规律性形式有对比、密集、肌理等。

(1) 重复

重复即一个、两个或者两个以上基本形的反复排列。这种构成方式在首饰中比较常见,如项链、手镯等,如图1—15所示。但是单纯的重复有时也会显得有些呆板,所以在整体的重复中可以寻求局部的节奏与变化。

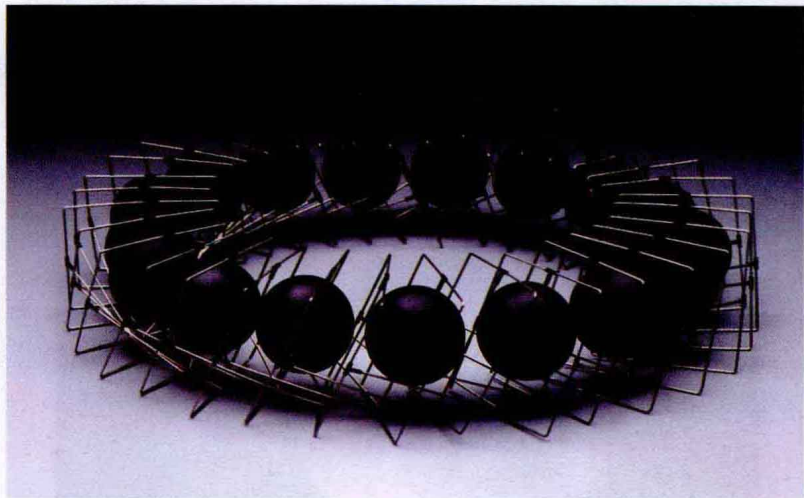

图1—15 项链（美国设计师 Joe Wood）

（2）近似

近似即基本形的大形状基本相似，但是每一个形在局部上都有一些不同的变化。近似相对于重复的视觉效果更加丰富而有变化。如图1—16所示，项链的每个基本形都是圆形，但是每个圆形的材料都是不同的，所以在视觉上的构成体现出近似。

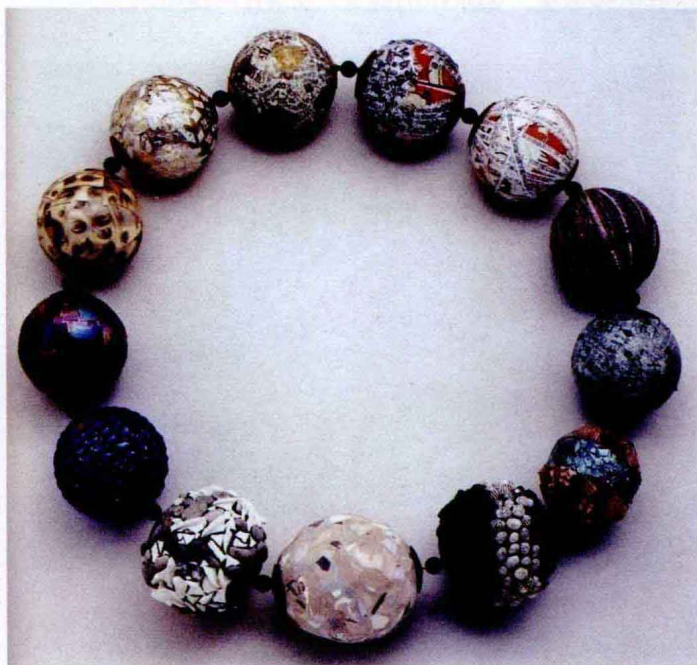

图1—16 项链（美国设计师 Robert Ebendorf）