

珠宝首饰设计基础

Jewelry Design Basis

吴小军 主编 >>
杨杰 戴继明 副主编 >>
辽宁美术出版社

珠宝首饰设计基础

Jewelry Design Basis

吴小军 主编 >>

杨 杰 戴继明 副主编 >>

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

珠宝首饰设计基础 / 吴小军主编. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2012. 7
ISBN 978-7-5314-5135-8

I. ①珠… II. ①吴… III. ①宝石—设计—教材②首
饰—设计—教材 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第151522号

出版发行
辽宁美术出版社

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnpgc.com.cn>
电话 024-23404603

封面设计 洪小冬 彭伟哲 林 枫
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

经 销
全国新华书店

印刷
沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 方 伟 王 楠
技术编辑 徐 杰 霍 磊
责任校对 张亚迪
版次 2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印张 6
字数 160千字
书号 ISBN 978-7-5314-5135-8
定价 44.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

目录 contents

前言

— 第一章 概论 007

- 第一节 珠宝首饰概念 / 008
- 第二节 商务首饰设计理念 / 010
- 第三节 商务首饰的分类 / 012
- 第四节 商务首饰的功能和文化 / 014

— 第二章 珠宝首饰材料 017

- 第一节 金属材料 / 019
- 第二节 非金属材料 / 023
- 第三节 宝石材料 / 024
- 第四节 仿真首饰的材料 / 026

— 第三章 设计方法和程序 028

- 第一节 商务首饰的表现方式和工具 / 029
- 第二节 商务首饰设计的程序 / 032
- 第三节 商务首饰设计的基础 / 033
- 第四节 商务首饰设计的表现形式 / 044

— 第四章 设计思维和案例 **060**

- 第一节 珠宝首饰商务设计的原则 / 061
- 第二节 珠宝首饰商务设计的设计思维 / 062
- 第三节 商务首饰的单件设计 / 072
- 第四节 商务首饰的主题套件创作 / 078
- 第五节 概念设计 / 079

— 第五章 设计能力培养 **082**

- 第一节 创造能力的培养 / 083
- 第二节 设计能力的培养 / 084
- 第三节 综合能力的培养 / 085

— 第六章 结构设计和配件 **087**

- 第一节 首饰结构 / 088
- 第二节 配件 / 091

参考文献

珠宝首饰设计基础

Jewelry Design Basis

吴小军 主编 >>

杨 杰 戴继明 副主编 >>

辽宁美术出版社

不外借

浙江科技学院图书馆藏

图书在版编目 (C I P) 数据

珠宝首饰设计基础 / 吴小军主编. -- 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2012. 7

ISBN 978-7-5314-5135-8

I. ①珠… II. ①吴… III. ①宝石—设计—教材②首
饰—设计—教材 IV. ①TS934. 3

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第151522号

出版发行
辽宁美术出版社

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnpgc.com.cn>
电话 024-23404603

封面设计 洪小冬 彭伟哲 林 枫
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

经 销
全国新华书店

印刷
沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 方 伟 王 楠
技术编辑 徐 杰 霍 磊
责任校对 张亚迪
版次 2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷
开本 889mm × 1194mm 1/16
印张 6
字数 160千字
书号 ISBN 978-7-5314-5135-8
定价 44.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义候	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	龚 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯		

本书参编人员

陈炳忠	陈丹枫	张 颖	谢 晴	谭东风	李委委
李柱生					

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	郜海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊					

前言 >>

在人类的发展历史上，首饰一直伴随着人类的发展足迹，且与人们的生活习俗、文化审美、技术和观念等息息相关。无论是石器时代的各种石器装饰品，还是原始社会的骨器制品；无论是传统的手工艺首饰，还是现代工业时代中批量生产的时尚饰品，都充分展现了时代相应的生产条件和科学技术。一枚戒指、一款项链往往代表着一个时代、一个民族或一个地域的精神文化、审美倾向、价值观念和工艺水平。

在中国，传统珠宝首饰的设计和加工有着悠久灿烂的历史，有着精湛绝伦的技艺，是中华民族上下几千年智慧的结晶。如景泰蓝、烧瓷、花丝镶嵌、斑铜工艺、锡制工艺、铁画、金银饰品等传统工艺无不诠释着各个历史时期的辉煌。

在现代社会中，科学技术快速发展，随着人们物质生活的不断提高，首饰已经被赋予更多的形式、功能和情感。在首饰的材料、色彩、形态和结构上，已由传统的观念走向更为广泛的概念，在首饰的功能上，也已由原有的价值、装饰层面上升到时尚、个性和情趣层面。珠宝首饰不再是某一阶层或某个特定人群的产物，而是一个大众化的商品。时代的变迁和社会的进步，必然带来技术的改良和观念的更新。珠宝首饰在设计 and 加工上需要根据现代工业加工技术的要求，不断完善和创新，不断探索和追寻，才能创造出符合现代人需求的首饰产品。

本书着重从珠宝首饰的商务设计出发，结合珠宝首饰生产企业的设计要求，在高校的人才培养与企业对人才的需求之间探索其平衡点，力争通过高校的平台为企业培养合格的应用型人才。经过几年的教学实践总结得出：在珠宝首饰设计中，表现技巧是基础，技术水平是条件，设计创意是命脉，思维方式是根基，人文素养是保障，而准确的市场定位和规范的制图要求则是首饰产品最终获得成功的关键。我们力求通过简要的文字和翔实的图片，一步步带你进入珠宝首饰设计的成功之路。在艺术与技术上找到合理的表达方式，在理念和方案上寻求最终的设计定位，在设计和制作中明确市场的需求，为我国的珠宝首饰设计教育贡献一份力量。

本书在编写过程中，得到了广西壮族自治区教育厅的大力支持，获得广西高等学校特色专业及课程一体化建设项目，得到了梧州学院和艺术系各位领导和同仁的关心和帮助，也得到了我的家人和学生的支持，在此一并表示感谢！本书也存在一些不足，恳请各位读者批评指正为感！

目录 contents

前言

— 第一章 概论 007

- 第一节 珠宝首饰概念 / 008
- 第二节 商务首饰设计理念 / 010
- 第三节 商务首饰的分类 / 012
- 第四节 商务首饰的功能和文化 / 014

— 第二章 珠宝首饰材料 017

- 第一节 金属材料 / 019
- 第二节 非金属材料 / 023
- 第三节 宝石材料 / 024
- 第四节 仿真首饰的材料 / 026

— 第三章 设计方法和程序 028

- 第一节 商务首饰的表现方式和工具 / 029
- 第二节 商务首饰设计的程序 / 032
- 第三节 商务首饰设计的基础 / 033
- 第四节 商务首饰设计的表现形式 / 044

— 第四章 设计思维和案例 **060**

- 第一节 珠宝首饰商务设计的原则 / 061
- 第二节 珠宝首饰商务设计的设计思维 / 062
- 第三节 商务首饰的单件设计 / 072
- 第四节 商务首饰的主题套件创作 / 078
- 第五节 概念设计 / 079

— 第五章 设计能力培养 **082**

- 第一节 创造能力的培养 / 083
- 第二节 设计能力的培养 / 084
- 第三节 综合能力的培养 / 085

— 第六章 结构设计和配件 **087**

- 第一节 首饰结构 / 088
- 第二节 配件 / 091

参考文献

第一章 概论

— 本章重点 >>

理解珠宝首饰商务设计的相关概念和了解首饰的功能和文化。

— 学习目标 >>

能准确对首饰进行分类和正确掌握首饰设计的基本理论。

第一章 概论

首饰在现代社会中已经不仅仅是一种装饰品，更多的是一种精神、一种观念、一个符号或者一个标志。现代首饰设计受现代社会发展的影响，同传统的首饰设计相比已经有了质的改变。在现代社会

高度发展和现代文明快速进步的过程中，人们对首饰以及首饰设计有了全新的认识，尤其是在追求个性化的今天，如何满足现代人对首饰的个性化需求以及如何达到现代人的审美水平就显得尤为重要。

第一节 珠宝首饰概念

一、设计

“设计”一词源于英文design。第十五版《大不列颠百科全书》（1974）对该词作了明确的解释：

“Design是进行某种创造时，计划方案的展示过程，即头脑中的构思。”也就是说，设计是一种活动过程，将我们头脑中对某一事物的构思、计划、规划、设想通过视觉的形式完整地传达出来。

人类通过劳动改造世界，创造文明、创造物质财富和精神财富，而最基础、最主要的创造活动是造物。设计便是造物活动中进行预先的计划，任何造物活动的计划技术和计划过程都可以理解为设计。

根据工业设计师 Victor Papanek 的定义，设计（design）是为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。即：

第一步：理解用户的期望、需要、动机，并理解业务、技术和行业上的需求和限制。

第二步：将这些所知道的东西转化为对产品的规划（或者产品本身），使产品的形式、内容和行为变得有用、能用，令人向往，并且在经济和技术上可行（这是设计的意义和基本要求所在）。尽管不同领域的关注点从形式、内容到行为上均有所不同，但是把“设计”理解为创造性劳动的过程却是得到大家的共识的。

二、首饰

随着历史的发展，人类社会的进步，社会分工的出现，尤其是物质文明和精神文明的高度发达，首饰不再是传统概念中的贵重稀有物品，而逐渐成为人们生活中的常见物品，甚至是某些地区、某些人群的生活必需品。

在传统的定义中首饰是指人们戴在头上的装饰品，后专指妇女的头饰、耳环以及项链、戒指、手镯等；在现代，首饰的定义更为广泛，泛指用各种材料（包括金属、天然珠宝、玉石、人造宝石，甚至塑料、木材、皮革等）制成的，用于个人及其相

图1-1 情侣对戒

图1-2 钻石戒指

图1-3 黄金饰品

图1-6 不锈钢耳环

图1-4 铂金戒指

图1-5 水晶手链

关环境装饰的饰品。首饰概念的这种变化，其根本原因在于社会的发展、观念的改变以及人们对事物认识程度的提高。

因此，在现代设计中，标新立异的事物和个性化特征很强的产品更容易满足人们精神上的需求，获得青睐。

三、首饰设计

首饰设计指的是把首饰的构思、造型以及材料与工艺要求通过视觉的方式传达出来，并实施制作或生产的活动过程。

现代首饰设计，其含义包括符合现代艺术、现代加工工艺、现代商业及社会环境的各种首饰造型设计、首饰结构设计和首饰功能设计，是现代物质文明、艺术科学相结合的产物。所以，我们应结合各种学科，将先进的科学和技术融合进来，改变传统的首饰设计观念，丰富和发展首饰设计。

目前在市面中热销的首饰依然是传统首饰设计中的造型，款式的变化在丰富着首饰市场。但同质量化、同风格化和同造型化已经让很多的消费者感觉到了视觉的疲劳和审美的单一。尽管传统首饰设计中的改款、变款等设计方式依然占有很大的市场份额，但随着社会的发展，人们精神需求的进一步提高，全新的产品、全新的设计和全新的设计理念

才会满足人们对首饰的渴望和需求。

现代首饰设计的理念是结合现有的科学技术创造新兴的首饰概念,是现代哲学、艺术、科学、技

术、美学以及人文等多学科综合的结晶,而不再局限于某种固定的格式或者所谓的黄金法则,设计应以人为本,为人所用。

图1-7 18K金戒指

图1-8 18K玫瑰金戒指

第二节 商务首饰设计理念

一、商务设计的概念

商务设计是指以市场为基础、以商品为载体、以满足消费者的需求为原则所进行的一系列围绕产品开发、营销、售后等服务性、创造性的设计活动。

商务首饰设计是一个复合型专业设计,它涵盖了首饰的设计与开发、生产技术与成本控制、商务贸易与宣传推广、售后服务与产品升级等多方面的专业知识。同时,在整个商务设计活动中,必须考虑地域、民族、人文、习俗和经济等客观存在的社会人类学、文化学的知识。

主要从商业的角度出发,衔接相关专业知识链,为解决首饰设计的定位、首饰制作的技术、首饰商贸的策略和首饰产品的消费观念等问题。

图1-9 商务首饰套件

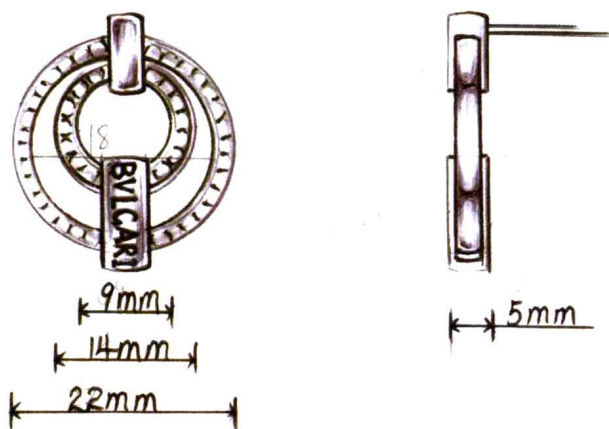
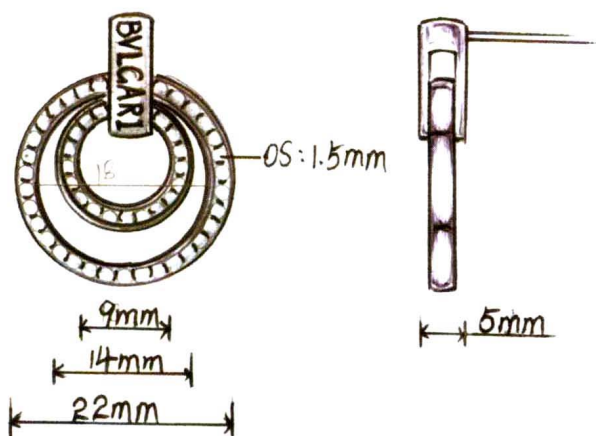
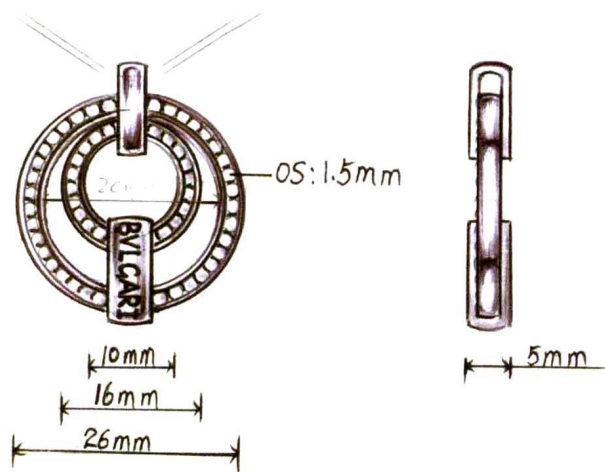

图1-10 吊坠款式的商务设计

二、商务首饰设计基础

1. 对不同地域、文化的消费者需求及习俗的市场把握。

2. 对时代潮流和审美趋势的了解和把握。

3. 对材料的属性和市场走向的熟悉。

4. 对各种首饰生产技术和工艺制作要求的把握。

5. 对新型产品和新兴技术的了解。

商务首饰设计一方面受制于目前的首饰市场，同时，也在不断引导着市场的发展，包括其材料、款式、风格、文化及价值等。

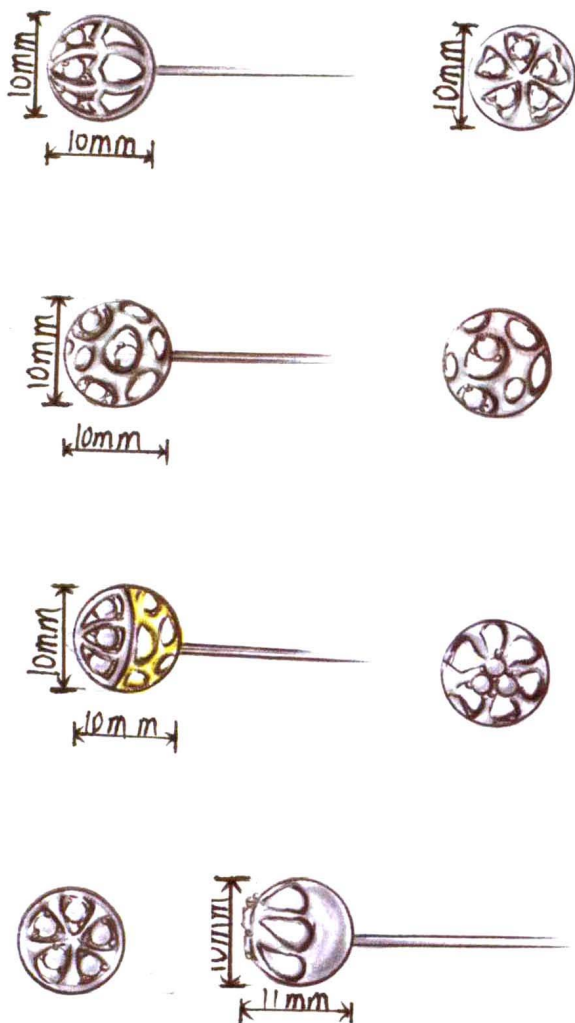

图1-11 耳钉款式的商务设计

第三节 商务首饰的分类

首饰分类的标准很多，但最主要的还是按材料、工艺手段、用途、装饰部位等来划分。

一、按材料分类

1. 金属

(1) 贵金属。

a. 黄金；b. 铂金；c. 银。

(2) 常见金属。

a. 铁（多为不锈钢）；b. 镍合金；c. 常见金属铜及其合金；d. 铝镁合金、锡合金。

2. 非金属

(1) 皮革、绳索、丝绸类。

(2) 塑料、橡胶类。

(3) 动物骨骼、贝壳类。

(4) 木料、植物果实类。

(5) 宝玉石及各种彩石类。

(6) 玻璃、陶瓷类。

二、按工艺手段分类

1. 镶嵌类

(1) 高档宝玉石类。

钻石、翡翠、红蓝宝、祖母绿、猫眼、珍珠等。

(2) 中档宝玉石类。

海蓝宝石、碧玺、丹泉石、天然锆石、尖晶石等。

(3) 低档宝玉石类

石榴石、黄玉、水晶、橄榄石、青金石、绿松石等。

2. 不镶嵌类

(1) 足金：足黄金、足铂金等。

(2) K金类：玫瑰金、彩色金等。

图1-12 黄金首饰

图1-13 黄金材料

图1-14-1 白18K金钻石女戒