

宝石设计加工
与鉴定系列

珠宝设计
从新手
到达人

Jewelry Design

珠宝首饰设计概论

吴 绒 主编 孙剑明 陈化飞 副主编

全国百佳图书出版单位

化学工业出版社

宝石设计加工
与鉴定系列

宝石鉴定
从新手
到达人

Jewelry Design 珠宝首饰设计概论

吴 绒 主编 孙剑明 陈化飞 副主编

化学工业出版社

· 北京 ·

《珠宝首饰设计概论》一书从最基础的珠宝首饰起源与发展、珠宝首饰设计概念开始，到设计过程、设计材料、设计方法、设计工艺，再到品牌珠宝设计，共分七个章节，由浅入深地展开讲解，并列举了大量成功案例，还整合了行业中顶级的品牌珠宝作品以及成功案例。

本书主要为珠宝首饰设计相关专业学生和从业爱好者入门而编写，希望初学者通过阅读本书不断练习，达到一个珠宝设计师的基本要求，早日成为职业珠宝设计师。

珠宝首饰设计概论

吴绒 / 主编 吴绒 / 副主编 吴绒 / 编委

图书在版编目(CIP)数据

珠宝首饰设计概论 / 吴绒主编. —北京: 化学工业出版社, 2017. 9

(宝石设计加工与鉴定系列)

ISBN 978-7-122-30115-4

I. ①珠… II. ①吴… 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(2017)第156184号

责任编辑: 陈 蕾
责任校对: 边 涛

装帧设计: 尹琳琳

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 三河市延风印装有限公司

710mm×1000mm 1/16 印张13 $\frac{1}{4}$ 字数238千字 2017年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 55.00元

版权所有 违者必究

前言

珠宝首饰设计是一门集艺术美学、生产工艺、人体工程学和商业设计等在内的综合性学科。随着珠宝首饰佩戴的普遍化和人们审美水平的日益提高，人们对珠宝首饰设计也越来越重视。珠宝首饰设计不仅包含了设计师个人的审美与表达，同时还要针对不同首饰结合不同佩戴者进行全面考虑。设计师的设计风格是通过设计者的认识将一个民族、一个时代、一个流派的艺术特点表现在首饰上，代表了不同的个性、修养，适用于不同的场合。

中国的珠宝首饰设计师前景非常广阔，因其具有其他国家无法拥有的优势：一是广阔的市场，二是强大的消费潜力。珠宝首饰设计师是一群富有活力与朝气的团体，现在要形成一种新生力量，把珠宝首饰设计从辅助营销工作变为品牌的核心工作，以原创设计推动中国珠宝首饰行业的进步，珠宝首饰设计师才会有更广阔的发展空间。

本书从最基础的珠宝首饰设计起源与发展、珠宝首饰设计概念开始，到设计过程、设计材料、设计方法、设计工艺，再到品牌珠宝设计，共分七个章节，由浅入深地展开讲解，并列举了大量成功案例，还整合了行业中顶级的品牌珠宝作品以及成功案例。具体来说，本书具备三维特征：理论性、实践性和相关性。

理论性：包含珠宝首饰设计的理论概念、起源与发展、设计过程、设计材料，提供解决实际问题的概念指导。

实践性：涵盖珠宝首饰设计的基本方法、手绘设计工艺，并展现了学生手绘作品。

相关性：文字与大量相关图片配套，并引入大量品牌珠宝首饰的实战案例供读者学习参考。

本书由吴绒主编，孙剑明、陈化飞副主编，编写任务具体分工如下：第一章、

第三章、第四章、第七章由吴绒编写，第二章由孙剑明编写，第五章由陈化飞编写，第六章由牟维哲编写。此外，感谢硕士研究生谢爽、吕爽提供的前期资料查阅、文献整理和后期校稿工作；感谢2014级质量管理工程专业（珠宝鉴定与营销方向）本科学生提供的部分手绘作品。编者在编写本书的过程中，参考了大量相关文献，在此对其作者一并表示感谢。

本书为珠宝首饰设计相关专业学生和从业爱好者入门而编写，希望初学者通过阅读本书不断练习，达到一个珠宝设计师的基本要求，为将来成为职业珠宝设计师贡献我们的一点绵薄之力！

由于水平所限，书中不妥之处敬请广大专家和读者批评指正。

编者

目录

第一章 珠宝首饰的起源与发展 / 1

第一节 原始首饰的起源 / 2

一、原始首饰起源 / 2

二、原始首饰观念 / 4

第二节 西方首饰发展史 / 6

一、拜占庭时期的首饰（公元 330 年） / 6

二、中世纪时期的首饰（500 ~ 1450 年） / 7

三、文艺复兴时期的首饰（16 ~ 17 世纪） / 9

四、十七世纪时期的首饰 / 11

五、18 ~ 19 世纪时期的首饰（1760 ~ 1900 年） / 13

六、英国手工艺运动时期的首饰 / 15

七、新艺术时期的首饰（1895 ~ 1910 年） / 17

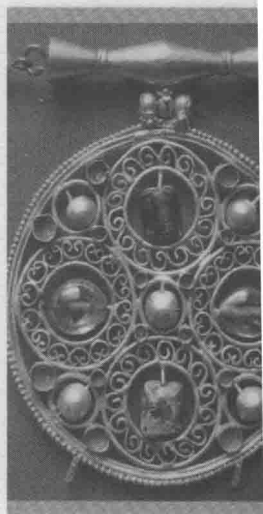
八、现当代首饰（1910 年至今） / 20

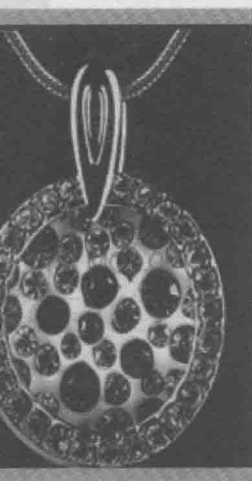
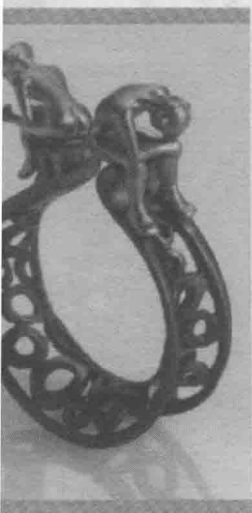
第三节 中国首饰发展史 / 22

一、中国首饰发展时期 / 22

二、中国首饰种类及演变 / 27

三、中国少数民族饰品 / 32

第二章 珠宝首饰设计概念 / 35

第一节 珠宝首饰的定义与分类 / 36

一、珠宝首饰的定义 / 36

二、珠宝首饰的分类 / 36

三、珠宝首饰的流行趋势 / 48

第二节 珠宝首饰的功能 / 50

一、审美功能 / 50

二、纪念性功能 / 51

三、宗教、图腾崇拜功能 / 52

四、艺术表现功能 / 53

五、象征、寓意功能 / 54

第三节 珠宝首饰设计的思想 / 55

一、首饰设计的内涵 / 55

二、首饰设计的美学 / 57

三、首饰设计的原则 / 59

四、首饰设计的重点 / 59

第三章 珠宝首饰设计的过程 / 61

第一节 珠宝首饰设计的实践 / 62

- 一、实践的内涵 / 62
- 二、实践的基本问题 / 62
- 三、实践的关键问题 / 63

第二节 珠宝首饰设计的准备 / 65

- 一、准备的内涵 / 65
- 二、认识准备 / 66
- 三、行为准备 / 67

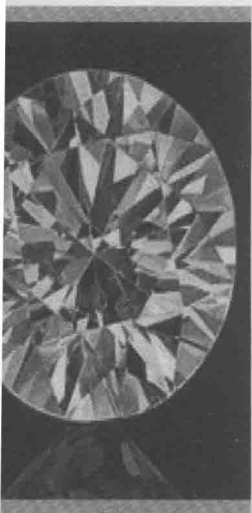
第三节 珠宝首饰设计的生活素材 / 68

- 一、生活素材的内涵 / 68
- 二、生活素材的搜集 / 69
- 三、生活素材的内容 / 70

第四节 珠宝首饰设计的眼界 / 72

- 一、眼界的内涵 / 72
- 二、设计师眼界的形成 / 73
- 三、观察方法的掌握 / 74

第五节 珠宝首饰设计的主题 / 75

一、主题的内涵 / 75

二、主题掌握的要点 / 76

第六节 珠宝首饰设计的表达 / 79

一、表达的内涵 / 79

二、表达方法 / 79

第四章 珠宝首饰设计材料 / 83

第一节 宝玉石材料 / 84

一、宝玉石分类 / 84

二、宝玉石材料具备条件 / 84

三、具有特殊光学效应的天然宝玉石 / 104

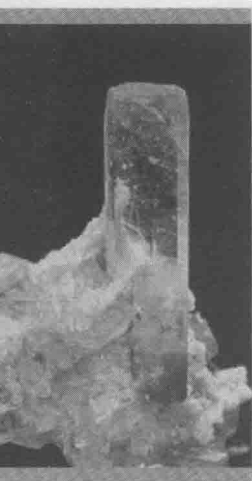
第二节 金属材料 / 106

一、贵金属材料 / 106

二、一般金属材料 / 110

第三节 非金属材料 / 112

一、珐琅 / 112

二、陶瓷 / 113

三、玻璃 / 114

四、树脂 / 115

五、纤维 / 115

第五章 珠宝首饰设计基本方法 / 117

第一节 珠宝首饰设计构成要素 / 118

一、形态 / 118

二、颜色 / 121

第二节 珠宝首饰设计美的本质 / 123

一、体的构成与方法 / 123

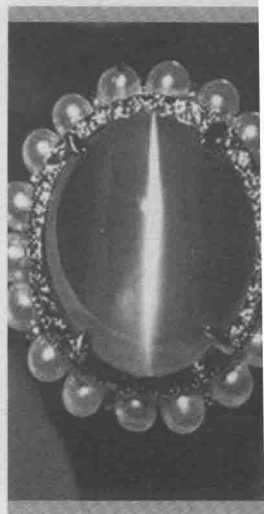
二、肌理在首饰设计中的应用 / 125

三、形式美在首饰设计中的应用 / 128

第三节 宝玉石设计的款式 / 130

一、宝玉石的琢型设计 / 130

二、珠宝首饰设计琢型的选择 / 135

第六章 珠宝首饰手绘设计工艺 / 139

第一节 珠宝手绘设计基础 / 140

一、基础绘图工具 / 140

二、宝石绘画基础 / 142

三、金属绘画基础 / 147

第二节 珠宝手绘表现技法 / 148

一、彩色宝石手绘技法 / 148

二、翡翠手绘技法 / 154

三、珍珠手绘技法 / 154

第三节 常见珠宝首饰设计 / 155

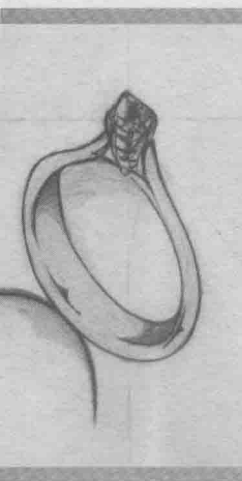
一、三视图的构成 / 155

二、戒指设计 / 156

三、吊坠设计 / 158

四、耳环设计 / 159

五、胸针设计 / 160

第七章 品牌珠宝首饰与设计风格 / 161

第一节 珠宝首饰设计风格 / 162

- 一、珠宝首饰设计风格的分类 / 162
- 二、珠宝首饰设计风格的影响因素 / 165

第二节 蒂芙尼珠宝首饰设计风格 / 165

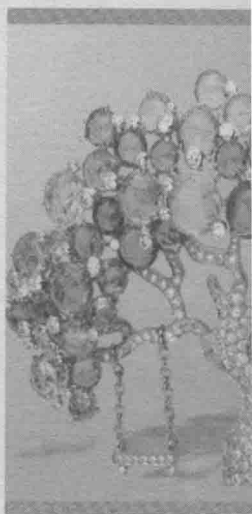
- 一、蒂芙尼设计理念 / 165
- 二、蒂芙尼设计材质 / 167
- 三、蒂芙尼设计色彩 / 168
- 四、蒂芙尼设计形态 / 169
- 五、蒂芙尼设计元素 / 170
- 六、蒂芙尼设计功能 / 171

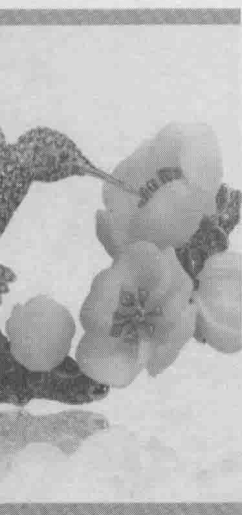
第三节 卡地亚珠宝首饰设计风格 / 172

- 一、卡地亚珠宝创始历程 / 172
- 二、卡地亚珠宝设计理念 / 172
- 三、卡地亚珠宝设计系列 / 173
- 四、卡地亚珠宝设计经典作品 / 175

第四节 宝格丽珠宝首饰设计风格 / 177

- 一、宝格丽珠宝设计历程 / 177

二、宝格丽设计风格演变 / 178

三、宝格丽珠宝设计灵魂 / 182

四、宝格丽设计主题 / 184

五、宝格丽 Serpenti 制作工艺揭秘 / 188

第五节 梵克雅宝珠宝首饰设计风格 / 189

一、梵克雅宝设计主题 / 189

二、梵克雅宝设计造型风格 / 193

三、梵克雅宝设计功能 / 194

四、梵克雅宝与时装结合 / 194

五、梵克雅宝跨界设计 / 196

参考文献 / 200

第一章

珠宝首饰的起源与发展

第一节 原始首饰的起源

尽管考古学不断地发展,许多珍贵的古代首饰被挖掘出来,然而,首饰源于何时,如何产生,至今还无人知晓。要寻踪中国首饰的源头,只有依据我们现今已经掌握的资料,那就是远古神话和可以标识文明史的手制品,还有稍后一些时候的文字以及一些原始首饰的遗存。对首饰起源的探讨,是探求首饰功能作用的形成、发展及首饰材料、工艺演变过程的一个基础和前提,它对引导首饰消费及指导首饰加工设计趋势也具有一定的理论意义。

一、原始首饰起源

众所周知,能够有意识地制造和使用工具从事有目的的劳动是人与动物的区别,当这种区别形成时,设计就在它“熔铸”第一件工具的创造之中萌芽。首饰设计是人类文明发展到一定阶段的产物,它是为人造美饰的实践活动。从旧石器时代早期,人类用树叶、鸟羽为衣为饰,就带有首饰设计的初级美学思想和实用性基础。这些用作饰美的羽毛以及树叶等,并非是随手取之,而是有很强的选择性。

远在石器时代,原始人类就能够有意识地制造和使用工具,开始打制石质工具,并以树叶、鸟羽、兽皮以及贝壳和兽骨等容易采集的材料来裹体饰身。例如,旧石器晚期山顶洞人的钻孔小石珠、穿孔的兽牙、刻沟的骨管和钻孔的海蚶壳等,有明显加工印迹的装饰物零件,大部分装饰品带有用赤铁矿染过的红色。如图1-1所示,可以视为中国古代较早的用于人体装饰的原始饰物的珍贵历史资料。远古时代人类饰品的这些特征表明了古人类对形体的光滑规整、对色彩鲜明突出的爱好运用。工具制造中需要的形式感,通过装饰品的加工得到了进一步的体现和发

图1-1 旧石器晚期山顶洞人遗迹出土的兽牙

展。从饰物的材料、形式以及组合方式来观察,这个时期的主要特征是使用低硬度的用料、接近材料原形的简单加工形式以及相同形状重复组合,代表了原始首饰的开端。

历史学者认为,在原始社会里,前后经过母系社会和父系社会的发

展, 首饰已经不仅是某些人群专用的装饰物, 可能还有更重要的社会意义。男子颈脖上戴的串饰可能是以兽牙、兽骨、兽爪串成的, 而女子则是鱼骨或贝壳串成的项链, 悬挂在胸颈前, 这些串饰中的单体 (如一个贝壳) 可以作为交换信物。原始人可以解开绳索, 按照交换需要数量, 取下若干个贝壳, 去进行交换活动。由于这种串饰使用比较方便, 便逐渐形成了挂于颈脖的项链, 缠于腰间的腰链, 套在手腕上的手链。这样的串饰在作为交换信物的同时, 也可以充分显示佩戴者的劳动能力与成果拥有量。如图1-2所示。

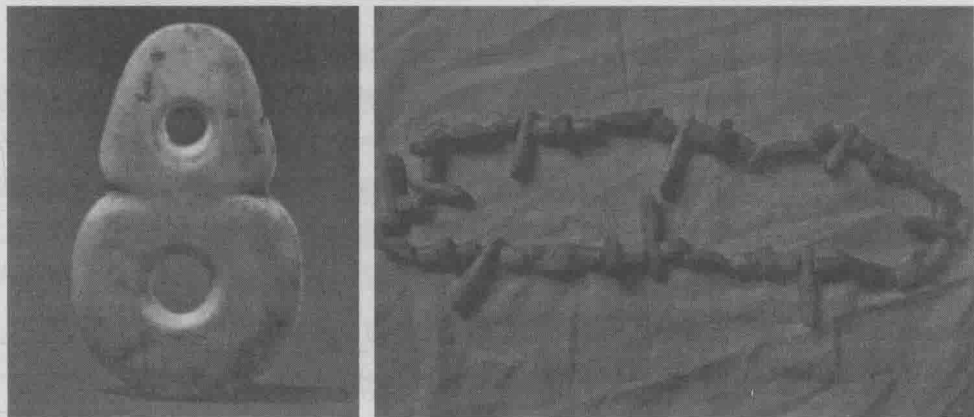

图1-2 出土原始社会玉石挂件

考古发现, 在新石器时代, 人类的装饰意识已在首饰的制作方面充分显露出来。除了一般的粗制石器和雕刻有一些花纹的骨器外, 已经出现了用心选材、精心加工的玉石饰品。已经出土的文物反映了这个时期的装饰品的材美工精, 在形状的规则性、创意的主观性, 表面处理的光洁度、整体精细程度以及原材料的选择和改造上, 已远远超出实用的需要, 体现了比较明确的审美观念和装饰意识。在此时期的随葬品中, 首饰不仅材质和加工优良, 而且有系列化趋势。比如, 大汶口文化时期男女均可佩戴一种由成对野猪獠牙制成的束发用的头饰。王因墓地中有的死者双臂戴着十多对陶镯, 大墩子一墓地出土成串的穿孔雕花骨珠, 还有成串的玉、骨、角质的管状项饰、头饰、玉笄、骨笄、臂环、指环、象牙梳及多种坠饰, 如图1-3~图1-5所示。北京门头沟出土的东胡林人颈部佩戴的由37颗小螺壳穿成的项链。北阴阳营则出土大量玉器、玛瑙和绿松石饰品。父系社会出土的骨戒指、玉戒指。还有在加宽的梳背上雕刻花纹的具有梳头、束发和装饰功能的镂空旋纹骨笄等。总之, 新石器时代是一个首饰艺术和审美意识积累提高的漫长历史时期, 也是人类文明的重要发展阶段。这个时期的首饰发展也为中国首饰艺术的发展奠定了坚实的基础, 并深刻影响着后人的首饰观念。

图 1-3 原始社会骨针

图 1-4 原始社会骨珠

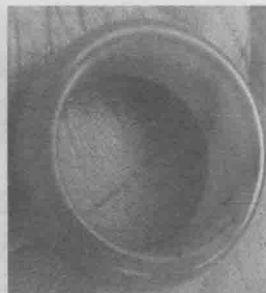

图 1-5 新石器时期玉戒指

从旧石器时代到新石器时代原始首饰的变化来看, 饰品不断的精细化、美观化。人类早期的“审美”思想逐渐形成, 在初期的发展中, 单纯的功利主义注入了装饰美的内容。

总体看来, 几乎所有的出土首饰文物均为随葬品。大多数原始首饰是给有较高身份的部落酋长或宗教领袖死后的随葬品, 是为保护其“永生”的神器。

原始首饰正是在物质与精神一体化的思想指导下设计制造出来的、原始人类希望掌握神秘力量的“神物”, 也是寄托灵魂的产物。这种寄物予人心乃至人情的观念在现代首饰设计中仍占有重要的位置。

二、原始首饰观念

原始社会生产力低下, 原始人类精神世界狭窄而神秘。以现代人的世界观去分析古代或按现代人的逻辑去推断原始首饰的起源和发展, 会与实际情况存在相当大的距离。这种“不可知性”, 导致了多种观点共存的局面。

1. 功能说

功能说认为, 在实用性为先的原则基础上, 以发展生产工具为起点, 如石斧、骨针、贝壳刀等工具不仅能给人们带来实用的功利, 同时也带来了制造的愉快和使用的快感。这种所谓的精神因素提醒原始人, 可以将一些轻巧的工具(如骨针)随身保存起来, 当然, 一般佩戴在身上不影响劳动的地方, 如脖颈上, 从而构成了原始首饰的雏形。佩戴方式如何及佩戴数量多少, 反映着佩戴者在集体劳动中所起的作用和地位。但这种推论尚缺乏可靠的证据, 甚至显得有些牵强。

2. 生存说

生存说从原始人的精神世界入手, 分析了在原始社会精神文化中存在的互为矛盾又互相渗透的两个方面: 一方面是朴素的自然观, 这是围绕着生存和生产必需的自然知识, 通过试误、调节、选择、适应的过程, 逐步积累的经验; 另一方