

Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

**THE CHINESE
FINE ARTS
EDUCATION ACADEMIC
SYMPOSIUM**

中国美术教育学术论丛

[艺术设计卷]

The Art Design Volume

12

Liaoning Fine Arts Publishing House
辽宁美术出版社

**THE CHINESE
FINE ARTS
EDUCATION ACADEMIC
SYMPOSIUM**

中国美术教育学术论丛

〔艺术设计卷〕

The Art Design Volume

12

序

美术教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传承美术知识和技能；二是提高受教育者的审美情操，进而使受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来我们的美术教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养艺术人才方面也一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点。先行一步的美术工作者已经在探索一条新的、更为有效的教育方法，在对他们以往的美术教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，在国内首次推出了这套具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的美术教育学术论丛。

该论丛最大的特点是理论与实践相结合，配以大量的中外经典美术作品，以开放的学术观念深入研究各学科产、学、研的发展态势。论丛涵盖了美术教育的主要门类，重点论述了美术理念、创意思维、绘画要素、艺术设计及表现方法等内容，丛书由《教学研究卷》《美术与设计理论卷》《艺术设计卷》《建筑与环境艺术卷》《造型艺术卷》《民间美术卷》六大类共68本图书构成。

该论丛是在提取、整合现有相关学术论文及教学改革成果的基础上，针对当下美术教学的特点和要求编写而成的，紧扣现代教育理念，体现基础性和学术性，满足当今美术教育创新发展的需要，具有很强的实用性与参鉴性。

Contents

总目录

硬质材料在现代纤维艺术中的研究	杨 猛 曹文洲	001
浅析17世纪后的欧美首饰设计	沈瀚文	003
现代性视阈中的时装流行趋势研究	刘静轩	008
谈传统元素在现代设计中的应用——以运动鞋设计为例	王景超 武登鑫	013
论动物毛皮纹在纺织面料中的应用	蓝 青	015
广州亚运礼仪服“行云流水”的设计创新	郭 艳	018
东西方文化差异对珠宝首饰设计的影响	徐 威 杨 硕	023
大同本土文化元素风格服装之图案设计	李 晶	025
简析服装的实用性与艺术性	姜中华	028
论中国戏曲服饰艺术的虚与实	张 玲	031
大同本土文化元素风格服装品牌建立之探究	李 晶	034
苗族服饰纹样构型的审美价值及其现代服装设计	张玉华	038
中国民族服饰元素在现代服装设计中的运用	吁彦群	041
民族服饰展示的人性化设计初探	高 星	044
仿生设计在儿童服饰中的应用	周小儒 姚梦园	047
服装设计中面料的创意研究	章孜卿	049
独具特色的休闲服装	王 艳	052
动漫形象在服装品牌推广中的应用前景探析	杜 彬 乔监松	054
从流行时尚解析女时装鞋的创新设计手法	刘 帆	058
川久保玲品牌PLAY产品线的“图案识别”策略分析	韩柏格 陈 丹	060
从龙袍的象征性看服饰的“包装”作用	邱 萍	065

论旗袍的创新发展——解构传统、演绎现代、传播文化	江成叶艳	068
服装设计之日本式的“空”——三宅一生品牌的设计哲学探究	陈丹	072
莫里斯图案及其在服饰设计中的应用	徐健健 郭建南	075
基于运动生物力学的优化运动鞋功能设计	林述琦 吴华宇 林娟	077
以面料创新推动服装业发展	吴训信	079
红河地区哈尼族服饰色彩与纹样研究	刘海青	083
论服装艺术中的“破坏性”设计	戚孟勇	085
浅谈白马藏族女性的百褶衣	潘红莲 龚浩	089
服装立体裁剪的线条艺术表达与审美	陈瑶	093
论鞋文化在现代艺术设计中的传承与运用	孙莹	095
浅谈服装设计的艺术规律	刘胜	099
非洲民族服饰色彩在现代家用纺织品上的应用	张蕾	102
艾莉·萨博——构筑女人童话般的梦	谷锦霞	104
品牌文化语境下服饰品的价值显现	葛云 郭建南	106
服装展示艺术对服饰设计的影响	于莉佳	108
多种镶嵌种类的组合在首饰设计中的运用——以轨道镶为例	罗理婷 郭杰	111
首饰材料多样化实践——皮革首饰设计	罗理婷 陈文珺	113
黎锦装饰符号在现代设计中的应用研究	王帅	115
水墨·时装画	宋杰	119
从T恤设计来看消费文化与设计的关系	孙琳	124
内蒙古“仿古”地毯艺术探析	国庆 包晓兰	127

山西秧歌服饰传承与发展研究	姜中华	129
休闲装品牌的民族文化性研究	沈晶照	131
试论“轻定制”在品牌女装营销中的策略	郭建南 唐兢喆	134
试论民族服饰元素在品牌服装设计中的运用		
——以“YEEOM (怡喻)”品牌为例	朱和平 汪 静	139
对建立现代服装设计与工业生产和谐关系的思考	齐 全	144
浅析Mercibeaucoup, 品牌的趣味性	谷锦霞	146
试析时装广告中的人文价值表现	何凌帆 孙 虹	149
传统文化与时尚的碰撞——谈蒙古族服饰现代化的演进	乌日图宝音	152
丝网印刷在T恤文化中的体现	辛 钊	154
物理学在现代运动鞋设计中的应用	林 娟	156
桂林导游服饰运用广西民族元素设计的研究	赵竞波 何高庭 姜 瑶	159
功能·时尚——服装设计的功能性时尚创意方法研究	尹 红	162
平面设计与服装设计的孪生情结	付威威	165
花卉四季色彩研究及其在服装色彩搭配中的应用	吉艺凯	167
北朝服饰元素在现代服装设计中的应用	李晓宇	169
现代服装造型艺术的创新与营造	钟彩红	172
基于构成形态的服装设计新理念探析	刘骧群	176
拼接艺术在服装设计上的应用	柯宇丹	179
艺术设计与服装高级定制	高劲松	181
后现代泛古典主义在成衣设计中的创作实践	那 颖	183

休闲装转型升级 民族品牌展现出新形式美 沈晶照	186
鞋靴造型设计的基本素材及来源 董 炜	189
谈蛋面型宝石首饰设计中的审美与文化 杨井兰	192
汉字文化的意境与当代东亚服装情境塑造 唐 勇	194
当代最有趣的服饰文化现象——Cosplay 周洪梅	196
浅谈古代裤制发展 石历丽	198
服装设计中的洗水工艺应用 刘 琼	200
旗袍设计中的女性美 姚梦圆 周俊良	202
服装立体构成要素分析 王 玮	204
服装材质在服装设计中的重要作用 董文君	206
后现代语境下中国服装设计的方向 戴 耕	208
成衣设计重在“细节” 尹丽华	210
服装设计表现的变迁 刘兴邦	212
服装结构设计技法比较与研究——以裙子和衬衫结构为例 王京菊	214
浅谈中国纽扣的文化内涵 阎 彤 周小儒	218
现代服装设计中的材料再创造 徐 仂	221
浅谈服装面料设计 阎维远	224
“纸”谈时装 姬 静	227
胡床的渊源及其演变探索——兼谈折叠坐具的设计趋势 胡佳宁 张文莉	230
明式家具风格成因微探 贺宏奎 王旭东	233
三国时期环首刀形制小考及审美特质 王 刚	235

面向产品定制的评价体系研究	戴 睿 李光耀	237
从符号学的角度谈家具形态的结构与功能	余继宏 徐 雷	240
关注创意产品设计文化性	吴朋波	244
浅谈符号语义在创意产品形态中的意义	李 丹	246
浅谈儿童游乐设施的安全设计	刘 姝	248
谈产品的生态设计	徐景福 田桓宇	250
产品设计中的人性化设计	刘 姝 苏 杭	252
浅谈产品造型设计中的“气韵”	侯可新	254
对产品设计民族化的探索与思考	李 丹	256
浅谈家具的人性化设计	刘 娜	258
数码产品竞争中的色彩魅力研究	常 虹 吴淑晶	260
从器具演化角度看“设计·设计师·设计史”	于 清 王珺英	264
老年产品的设计特点探讨	陈明明	266
移动通讯产品设计的色彩策略与实施	金 海 林 蔚	268
简析消费文化对斯沃琪手表设计定位的影响	李 森	271
产品的生态设计	徐景福 田桓宇	274
设计管理与工业产品设计	陈天荣	276
形态意味论——当今工业设计的热门话题	姚素萍 丁 峰	278
绿色设计与汽车工业	周 熹	280
浅谈产品设计中的数学美	李君华	283
简析纸制材料在家具设计中的应用	廖 峰	286

笔记本电脑造型的产品语意学研究	杨 猛 金 毅	288
包豪斯与中国现代工业设计教育	雷 光 马佳博	290
工业产品设计的原则	陈天荣	292
消费者审美心理与产品造型设计探析	程金霞 何李君	294
物顺事理与需求设计	杨家芳	296
赣南客家工艺美术在产品中的应用研究	王犹建	298
浅谈明清家具对当代家具设计的影响	刘满中	301
分形在传统家具形态中的应用研究	蔡伟琦	303
材料对产品的影响及其应用研究	向 威	305
浅谈工业设计发现新造型的手段	刘贝利	307
适应性设计在抗震救灾产品中的应用研究	徐 威 刘建军 严旭丹	310
分形的生成算法在产品造型设计中的研究与应用	蔡伟琦 应正卫	312
江西传统材料在现代厨房用品设计中的运用	邓航蕾	315
江西传统材料在现代厨房用品设计中的运用	邓航蕾	317
浅谈产品形态创意	孟昭宇 张宁宁	319
产品设计的形态审美特征	张宁宁 孟昭宇	321
竹制日用器物设计的生态延续	李 筠	324
汽车设计中的造型与色彩	陈 峰 王成玥	326
浅谈我国未来概念汽车设计方向	王成玥 陈 峰	328
浅谈计算机辅助设计在产品造型设计中的应用	邱 晨 汪振泽	330
形态简化在产品中的应用	张宁宁 孟昭宇	332

产品形态仿生设计	孟昭宇 张宁宁	334
谈不锈钢材料在家具设计过程中的应用	王成玥 陈 峰	336
关于创意产品设计的思索——跟着创意行走	曹春燕	338
为低收入人群服务——早餐摊点车设计探索	韩 军 李 慧	340
意大利阿雷西公司“产品语意、符号设计”解析	彭泽湘	343
基于情感体验的儿童多媒体娱乐产品设计	马佳博	346
论儿童家具设计的形式特征与创新表达	王 荔	349
谈家具设计的简约表达	盛 立	352
家具设计应重视草图的作用	郑 哲	354
仿生设计中的意象设计法初探	陈 洪	356
联想思维在产品概念设计阶段的应用研究	李 娟	358
重型装备产品语义研究	范沁红	361
日本工业设计对企业发展的影响	斯日古楞	363
浅谈汽车造型初步设计	肖世龙 盛 立	366
浅谈灯具设计中的多元化变形	黄 海	368
谈明式家具设计思想对中国现代家具设计的启示	孙德明 刘 亮	370
基于生活语境制约下的设计创新——以产品设计为例	倪安定 李义平	372
浅谈中国明清家具的榫卯结构	刘 娜 周 磊	374
色彩象征在工业产品设计中的功能体现	丁凌云	376
工业设计创新与中国企业发展	盛 立 肖世龙	378
浅谈传统剪纸艺术在现代家具设计中的应用	姜晓童 周小儒	380

军用望远镜设计风格分析与研究	赵青	383
论基于情感化设计理念的老年产品开发	王冲	386
数字医疗“保姆”设计	蔡学静	389
后工业时代背景下产品设计的艺术化转向	李刚	392
为生活而设计——解析乡村家具设计	任文东 杨翠霞 刘晖	395
针对人口老龄化的汽车设计研究	张玉洁	397
儿童用品人性化设计探究	苗维平	400
家具设计——材料搭配的魅力表现	肖世龙 盛立	402
由IKEA拆装式家具看传统榫卯技艺的价值	温庆武 柯宇	404
浅谈电子产品设计中的仿生设计	张杨 姚梦园 周凹凸	407
浅析明式家具的艺术特征及其对现代设计的启示	付莎莎 费飞	409
“无意识设计”诠释的人文关怀——以深泽直人的设计作品为例	贾晨超	412
浅谈厨房小家电产品设计的系列化趋势	孙丽	414
传统图形纹样在现代家具设计中的应用——以几何形纹样为例	杜文娟	416
传统文化与集成家具设计的融通	丁鸣	418
家庭娱乐产品交互设计研究	赵军静	420
中西方文化色彩象征在产品心理构建	丁凌云 卢海娇	423
无障碍产品设计适应性原则理论研究	刘建军 徐威	425
小型家用理疗仪设计研究与实践	徐江华	428
中国传统文化在产品中的继承和发展	杨猛 刘嵩雪	430
浅析产品设计中的仿生设计	杨猛 姜春雨	432

灯饰设计语言的探索	李馥颖	435
基于信息可视化的网络地图GUI设计研究	刘思捷	437
当代珠宝首饰造型设计发展趋势——以宝庆银楼首饰设计为例	胡小星	440
浅析三维建模思路在产品设计表现技法中的应用	姜琳	444
直觉设计在产品设计中的应用研究	朱天阳 唐可	446
探究智能化手段提升实体零售店用户体验的方法	徐威 白默涵	448
浅析产品设计需求创新模式	李硕	450
体验微交互	魏媛媛	452
组合创造法在魔方形态设计中的运用	王家民 房金谱 张娜	454
沛县“封侯虎”传承与发展对现代玩具设计的启示	赵冬霞	457
从消费者“五感”体验看品牌人格化	陈晓菲	461
浅析公共设施在突发事件中的应对能力	傅游磊	466
白色设计——论留白在设计中的运用	王旭	468
浅谈色彩产生的生理与心理特征	毕砚红	470
需要“设计”的现代陶瓷艺术——浅论陶瓷艺术设计与消费文化的关系	张琴玉	472
浅议涂鸦在现代设计中的应用	张岚 雷中民	474
涂鸦在当今时尚设计中的跨界应用分析	任力	476
老人住区室内外标识景观的人性化建构	秦宏伟	480
浅谈城市导示系统	曾环	482
数字游戏中情感化设计原则的研究	黄卓	484
论设计元素中的肌理	李泽锋	486

虚拟现实技术在教学中的应用	王 震 时中奇	490
无障碍设施设计在新农村建设中的应用与研究	沈康亮	492
角色设计的新发展	王 卉	494
谈日用陶瓷产品的安全性设计	喻 宏	496
数字图像质量解析	王 珏	498
灯具设计的人性化初探	陈冠铭	500
锻造工艺材质的性能运用	李明谦	503
现代工业设计中的细节设计与产品生命周期的探讨	于广琛	506
可持续的生态设计研究——竹材廉价的昂贵	李 丽	509
家具设计与人类文化的发展	闫 英	512
设计与“玩”	王春艳	514
仿生设计在鞋履外观设计中的应用	朱天阳 周俊良	517
阳光下的生命活力——系列太阳能仿生机器人设计	潘祖平 张馨文	519

硬质材料在现代纤维艺术中的研究

文 / 杨 猛 曹文洲

材料在纤维艺术中起到了不容置疑的作用。现如今,材料与现代纤维艺术更加紧密地联系起来,很多艺术家一直在探索材料的使用,越来越多地将反传统的硬质材料应用于纤维艺术中。纤维艺术材料需要创新思路,创建多个模式的现代意义,如今现代纤维艺术语言中使用的各种材料显得尤为重要。

一、硬质材料的种类

随着经济的发展和需求的变化,人们的审美要求得以提高,现代纤维艺术作为一种新的艺术形式,它所带来的视觉感受,丰富和完善了传统视觉艺术上的魅力,冲击着我们以往对传统艺术作品的审美习惯和艺术观念。现代纤维艺术的材料在种类与具体表现方式上正日益丰富和完善,越来越多的硬质材料以新的形势和新的表现方法加入到纤维艺术中来,像金属、木材、塑料、光纤等材料也开始被广泛应用。硬质材料无论在纤维艺术中还是在人们的生活中,都同样是承载着物质愿望与精神文化审美需求的重要媒介。硬质材料在纤维艺术不断演变的过程中一直作为一个独特的材质类型存在,它将继续伴随人类多姿多彩的生活,因此,也就具有了研究的价值和意义,并有美好的发展前景。

纤维艺术的无限开放性,为艺术家探索多元的硬质材料、开拓新颖的艺术形式提供了广阔的空间。硬质包括铁丝、布、银线、铜丝、树脂、塑胶、丝网、锡纸、不锈钢、塑料、混合材料、金属丝、金属软管、矽树脂、光纤、丙烯酸树

脂、卤素灯、丝缝钉、金属网、有机玻璃、木、藤、树枝、玻璃丝、碟子、珐琅、竹、草蒲、鸟笼、绗、铝箔、棕丝、钢网、方铁管等。这些材料如果不是有意地去挖掘它们,它们就会隐没在一片模糊之中。因为作者的另类使用,在挖掘它们的过程中,发现这些材料都富有各种有趣的性质,如粗糙与柔细,板硬与松软,暗淡与艳丽,吸光与反光等,给人以陌生化的视觉效果,都显示着物质本身不同的审美元素,构建了个性化的审美王国。

二、硬质材料与天然纤维的结合

纤维艺术首先是一种属于材料的艺术。人类利用纤维材料,首先是从实用的需求出发,并赋予了材料许多个别的功能与使用方式,从劳动工具到人类的着装、室内陈设用品等。各种性能的纤维材料,无不对视觉和感情产生直接的影响。物体的使用材料不同,表现方法不同,材料之间的差异就会在艺术表现中有不同的美感,比如硬质的竹、藤、金属等纤维材料,其金属材料构成的环境给人冷漠的洁净感;木石材料营造的环境显得质朴无华;不同材料的质地能改变外部与内部结构轮廓线的质感,使形式的视觉美感更加丰富。轮廓清晰的形状和结构的弹性张力,这种复合结构形成了新鲜、爽朗、坚硬的造型形态;柔软的棉、麻、丝绸、羊毛和其他纤维材料,在编织交织中形成一个模糊的随机张力结构轮廓,从而产生了柔软、和谐的形态;如麻与丝相比,前者质地粗糙并有厚重感,后者质地细润有轻柔

感;而藤与竹丝相比,前者质地轻软有温暖感,后者质地光滑有生硬感;软硬材料的组合,其对比的张力在各部分形态间的表现则是一种曲直刚柔的形态美。因此,在纤维艺术的创作中作者只要有了对材料性质的感知性认识,从视觉与触觉中识别选择,就会使创作与设计达到“因材施教”的自由境界。

在艺术创作过程中,艺术家们一直想在现有的形式和内容上有所突破,以体现与众不同,往往敢于尝试不同的材料,并巧妙地融入创作中,这使得纤维艺术的选材范围越来越广。传统的纤维设计主要以自然纤维材料进行制作,如丝绸、羊毛、棉、麻和其他传统材料;后来发展到引进木板、竹条、人造纤维等材料的运用;现今在纤维艺术品中,一些金属丝线、铁丝网、塑料、纸张、橡胶等新材料,乃至现成品亦参与其中。总之,纤维艺术无所不用,无所不包。每一种材料都有不同的物化形态和审美价值,能够直接或间接地触发设计师的艺术灵感,尤其是橡胶、金属线、电线、木材、竹子等具有韧性和一些硬质材料的使用,为现代纤维艺术的发展提供了更广泛的表现空间。如赵丹丹的作品《八月的记忆》,采用了玻璃丝、不锈钢和棉纤维作为材料,构成满载晶莹透亮的花朵的船只,梦幻地漂浮于空中,犹如记忆中山花烂漫的日子。拓展纤维的表现形态,使现代纤维艺术追求材质美的表现,丰富了材质的种类就等于丰富了纤维艺术的表现语言。

三、硬质材料发展

在传统的纤维设计里,所选用的材料种类很少,主要以棉毛为主。后来在现代纤维艺术运动中才开始新材料的融入。进入20世纪70年代,科学技术的进步使艺术家的创作材料更加丰富。他们除了把木材、竹、藤、柳条等硬质材料融入纤维艺术的创作中外,还把人造纤维、纸质、塑料薄膜等工业产品也作为创作的媒介物,并赋予这些媒介物以崭新的艺术生命力。对材料的不断探

索和研究,使艺术家的创造思维更加敏捷、多变。现代观念和意识的不断更新,促使纤维艺术以丰富多样的形式、高品位的艺术价值、新颖的视觉效果为大众所接受。这一时期的代表有美国艺术家瑞贝卡·孟代尔、美国艺术家卡洛尔·肖和日本艺术家上野真知子等。这些艺术家在积极拓展材料特性的同时,对材料自身内涵的表现性进行了更深层和更理性的探索和研究。

20世纪80年代以后,纤维的材料语言得到更为空前的、全方位的拓展。材料早已不仅仅是作为区别于其他艺术类别的物质载体,其差异引发了艺术家的各类思考。在这个时期,西方后现代艺术开始兴起,纤维艺术家们的艺术思想更加激进,他们越来越不满足于对材料的加工制作,又把敏捷的目光投向了现成品材料。现成品能够直接与社会生活的信息相沟通,加之艺术家对其自身语言的理解与再创造,使作品具有一种综合寓意。在比利时第十届布鲁塞尔国际蕾丝当代艺术展上,派特瑞斯·塞德斯作品《春天来临前的安静生活》,通过加热黏合剂的方法,制作出一组人们平常使用的各种器皿、勺子与垫子,一桌空空如也的器皿仿佛默默地记录着人们投入到春天繁忙生活前的状态,宁静,安详,值得人们去回忆。

综上所述,硬质材料在纤维艺术中独特的个性,决定着它在纤维艺术创作中从始至终起着其他材料不可替代的作用。而且结合纤维艺术品在家居装饰方面的功能来看,硬质纤维材料的研究已经深入人类生活的各个方面,走向大众,为生活服务,使人们的生活在艺术和环境中以达到整体的和谐,集实用与审美功能于一体,享受生活中的真善美,实现对生活的追求。因此,在未来硬质纤维材料的发展中,无论是传统和现代的艺术表现形式都将发挥着独特而重要的作用。它作为传达观念的媒介和反映人们个性生活文化内涵的载体也将继续发挥其不可替代的作用。

浅析 17 世纪后的欧美首饰设计

文 / 沈瀚文

【内容摘要】西方首饰风格一直以来影响着东方首饰潮流的走向。17 世纪后期欧美首饰风格逐渐地接近现代首饰风格。本文分阶段介绍 17 世纪后期首饰设计风格的演变，希望当代中国首饰设计师们从中有所借鉴。

【关键词】17-19 世纪 宝石的时代

从17世纪中期开始，服饰风格的改变使首饰领域呈现出新面貌。为了搭配深色丝绒服饰，黄金饰品开始流行。镶嵌珍珠与宝石的黄金底座在设计上显得更为典雅。全球贸易的范围扩大，巴西取代印度成为新的主要钻石供应国，因此欧洲宝石切割工艺更为进步。这个时期，宝石的镶嵌底座要求设计得尽可能小，对饰品的构造和佩戴产生很大影响。大颗昂贵的宝石设计使其较易从底座上取下，这样得以方便改造或重新设计镶嵌底座，并能多次重复利用宝石。珠宝常被用在大面积的服饰或胸前装饰物上，有些甚至被缝制或黏贴在服饰上。欧洲男子会佩戴镶嵌宝石的纽扣、搭扣、徽章、肩带与刀柄来吸引女士的注意。植物性的装饰主题以大量的旋涡形状叶子体现在首饰中。

18世纪开始钻石的使用几乎主宰了整个首饰设计领域。那时多面明亮型宝石切割工艺已经较发达，这种56个刻面的宝石切割工艺能够最大限度地利用和开发钻石的反射与折射性。华丽的钻石镶嵌首饰在宫廷生活中极为重要，大颗钻石饰品通常被佩戴在紧身服外，尺寸较小的钻饰则被装饰在外套上。由于钻石其固有价值较高，体积较小的钻饰开始流行。

18世纪末至19世纪是工业与社会产生巨大变革的时期，西方社会条件的改变和工业革命导致了中产阶级的增长，他们想拥有并有能力购买首饰。这个阶段的首饰设计有了影响巨大的革新：现代考古所发掘出的宝藏让公众痴迷不已，因此随之带来各种民族主义的兴起及各类历史风格的复兴。19世纪的前20年，经典风格甚为流行，因此古希腊与古罗马的奢华风格开始复兴，金匠们也试图复兴古代工艺并仿制古董首饰。

浪漫主义成为19世纪的主要潮流。这一时期主要流行自然形态的首饰：首饰被设计为造型具象的花朵或水果形态。这时期的英国有一种特殊的黑色服丧首饰（Mourning jewellery），当时的维多利亚女王在阿尔伯特王夫死后经常佩戴这种由墨玉制成的首饰，来表达对所爱人过世的缅怀，此现象因此也被认为非常地贴近浪漫主义哲学。而此时首饰仍旧被认为是金工艺术的一种象征。

一、商业珠宝的辉煌与首饰设计之初

为了满足中产阶级对首饰的需求，18世纪中期的首饰开始由工厂批量生产。合成金属与人造宝石组成的非镶嵌型首饰和服装首饰大行其道。然而，富有者为了拉开与普通人的距离，确保自己的饰物远离量产的重复，他们不仅佩戴贵重首饰，还主张用艺术化的设计与精细的工艺来打造首饰。法国艺术首饰匠弗朗索瓦斯（Francoise Désire Froment Meurice）的作品便是一个体现。这个时期，蒂凡尼（Tiffany&Co.）首次把美国

放到了世界首饰的地图上,它因经常为名人制作钻饰而获得名声。而后,蒂凡尼品牌也由《蒂凡尼的早餐》(Breakfast at Tiffan's)这部电影广为人知。许多如今名声显赫的高级珠宝品牌在18世纪后纷纷建立起来,如卡地亚(Cartier SA)、宝格丽(Bulgari)与梵克雅宝(Van Cleef&Arpels)。除了品牌珠宝公司,还有许多较大的珠宝行诞生,如:伦敦的菲利普斯兄弟(Phillips Brothers)、布罗戈登(Brogden)、巴黎的法利兹(Falize)和维塞(Wiese)。他们有自己的标志性的设计,拥有自己的艺术设计师。他们提供优良的环境给珠宝艺术家们进行创作。虽然这些创作是非商业性的,但在首饰史上却产生巨大的影响。现代首饰工作室由此诞生,首饰设计制作开始远离独立工匠为雇主工作的模式。真正的现代首饰设计可能就是从这里起步的。

二、艺术与工艺运动(The Arts & Crafts Movements)时期的首饰

1880年前后兴起的艺术与工艺运动起源于英国,是一场最有影响力、传播最为广泛的现代设计运动。这场运动的主旨核心为:反对机器化主导的批量生产导致的产品水准下降,强调艺术与手工艺的结合。艺术与工艺思想影响到了装饰艺术设计的方方面面,包括首饰与金工工艺、珐琅与陶瓷工艺。该运动中的首饰家们强调把重点放在独立手工艺首饰上,反对机器为主导的工厂首饰制作。他们认为工匠同时承载艺术设计与制作的责任会让他们的作品注入灵魂。这些首饰家们避免采用大颗切面宝石而喜好使用自然美丽的弧面形宝石。他们改变了主流镶嵌设计中的曲线性,摒弃造型中的具象图案,取而代之在设计中使用象征意义的图案造型。

查尔斯·罗伯特·埃什比(Charles Robert Ashbee)是艺术与工艺运动中金工方面改革的重要人物。他设计了许多重要的首饰与银餐具。这些作品以银器表面的敲打工艺、流动型的金属丝工艺以及简单的色彩宝石镶嵌工艺为代表。

总的来讲,艺术工艺运动中首饰的主要特点为:1.造型简化。2.主题偏向自然。3.强调要真诚地对待材料。4.以英国乡村为主要灵感来源。

三、新艺术运动(Art Nouveau)时期的首饰

“Nouveau”在法文中为新艺术的意思。新艺术运动是艺术与工艺运动的继续深化和发展,它的中心从艺术工艺运动时期的伦敦转向了巴黎。

新艺术运动中的首饰延续发展了艺术与工艺运动时期的自然植物造型,提倡“回归自然”。这个时期的首饰艺术家们以植物、花卉、昆虫、女性人体等作为装饰图案的素材,并加以简化,以象征有机形态的抽象曲线作为装饰纹样。这种风格中最重要的特点为有机的外形,以及对流畅婀娜线条的运用。

新艺术运动风格使当时的首饰设计有了戏剧性的转变,并在1900年的巴黎国际展览中(Paris International Exhibition)达到顶峰。弯曲状的有机形态的首饰作品被创作出来。这些作品远离了前一代的植物主题,常常隐藏了情色与死亡的内容。如勒内·拉利克(Rene Lalique)对常见的贵重石头避而不用,他更喜欢把玻璃、兽角和珐琅这些精巧的材料用于作品中。而华丽宏伟的钻石首饰也被设计为先锋派的艺术首饰。虽然这种激进的首饰风格并不适合当时的大众,但它体现了18-19世纪首饰设计的高度创造性。

四、装饰艺术运动(Art Deco)时期的首饰

现代主义几乎与装饰艺术运动同时产生,而装饰艺术运动是其中一个重要的组成部分,这场运动期间的法国服装与首饰设计获得很大的发展。装饰运动站在新的高度肯定机械生产,力求在维护机械化生产的前提下,使工业产品更加美化。而现代首饰也正是在1910年至1930年装饰艺术运动的时期开始发展的。

装饰艺术运动是首饰设计上升发展的阶段。1929年巴黎加列拉(Galliera)展览馆举办了