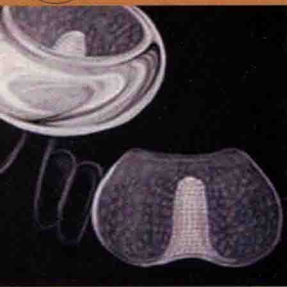

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

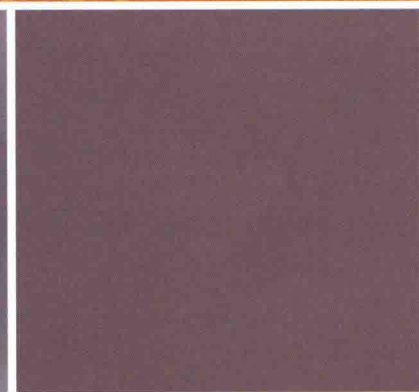
张晓燕 主编 楼慧珍 副主编

SHOUSHI
YISHU SHEJI
(SECOND EDITION)

首饰艺术设计

(第2版)

中国纺织出版社

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

首饰艺术设计

(第2版)

张晓燕 主 编
楼慧珍 副主编

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书以国际的视野和眼光,立足于本土首饰业现状,以东方文化为基石、欧美大量优秀作品为实例,细致全面地撰写了首饰发展的历史起源、首饰材料的鉴定、首饰设计的创新方法、首饰绘图技法的表达、首饰制作工艺以及首饰的人体工学等章节,为产业发展和高等院校首饰及时尚专业教育提供了导向作用。

本书用于指导教学以及学生的首饰创意设计与工艺,可作为服装专业和首饰设计专业的教学和参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

首饰艺术设计 / 张晓燕主编. --2 版. --北京 :
中国纺织出版社, 2017.3
“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
ISBN 978-7-5180-3092-7

I. ①首… II. ①张… 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 (2016) 第 277699 号

策划编辑: 王 璐 责任编辑: 魏 萌 责任校对: 寇晨晨
责任设计: 何 建 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124
销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801
http: //www.c-textilep.com
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博 http: //weibo.com/2119887771
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2010年6月第1版 2017年3月第2版第3次印刷
开本: 787×1092 1/16 印张: 15.5
字数: 282千字 定价: 58.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

出版者的话

全面推进素质教育,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才,已成为当今教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分,如何适应新形势下我国教学改革要求,与时俱进,编写出高质量的教材,在人才培养中发挥作用,成为院校和出版人共同努力的目标。2011年4月,教育部颁发了教高[2011]5号文件《教育部关于“十二五”普通高等教育本科教材建设的若干意见》(以下简称《意见》),明确指出“十二五”普通高等教育本科教材建设,要以服务人才培养为目标,以提高教材质量为核心,以创新教材建设的体制机制为突破口,以实施教材精品战略、加强教材分类指导、完善教材评价选用制度为着力点,坚持育人为本,充分发挥教材在提高人才培养质量中的基础性作用。《意见》同时指明了“十二五”普通高等教育本科教材建设的四项基本原则,即要以国家、省(区、市)、高等学校三级教材建设为基础,全面推进,提升教材整体质量,同时重点建设主干基础课程教材、专业核心课程教材,加强实验实践类教材建设,推进数字化教材建设;要实行教材编写主编负责制,出版发行单位出版社负责制,主编和其他编者所在单位及出版社上级主管部门承担监督检查责任,确保教材质量;要鼓励编写及时反映人才培养模式和教学改革最新趋势的教材,注重教材内容在传授知识的同时,传授获取知识和创造知识的方法;要根据各类普通高等学校需要,注重满足多样化人才培养需求,教材特色鲜明、品种丰富。避免相同品种且特色不突出的教材重复建设。

随着《意见》出台,教育部于2012年11月21日正式下发了《教育部关于印发第一批“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材书目的通知》,确定了1102种规划教材书目。我社共有16种教材被纳入首批“十二五”普通高等教育本科国家级教材规划,其中包括了纺织工程教材7种、轻化工程教材2种、服装设计与工程教材7种。为在“十二五”期间切实做好教材出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性,使教材内容具有以下几个特点:

(1) 坚持一个目标——服务人才培养。“十二五”普通高等教育本科教材建设,要坚持育人为本,充分发挥教材在提高人才培养质量中的基础性作用,充分体现我国改革开放30多年来经济、政治、文化、社会、科技等方面取得的成就,适应不同类型高等学校需要和不同教学对象需要,编写推介一大批符合教育规律和人才成长规律的具有科学性、先进性、适用性的优秀教材,进一步完善具有

中国特色的普通高等教育本科教材体系。

(2) 围绕一个核心——提高教材质量。根据教育规律和课程设置特点,从提高学生分析问题、解决问题的能力入手,教材附有课程设置指导,并于章首介绍本章知识点、重点、难点及专业技能,增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景,章后附形式多样的习题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力,提升学生科技素养和人文素养。

(3) 突出一个环节——内容实践环节。教材出版突出应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容。

(4) 实现一个立体——多元化教材建设。鼓励编写、出版适应不同类型高等学校教学需要的不同风格和特色教材;积极推进高等学校与行业合作编写实践教材;鼓励编写、出版不同载体和不同形式的教材,包括纸质教材和数字化教材,授课型教材和辅助型教材;鼓励开发中外文双语教材、汉语与少数民族语言双语教材;探索与国外或境外合作编写或改编优秀教材。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社
教材出版中心

序

回顾历史，展望未来。中国珠宝首饰业从20世纪80年代复兴，经过20多年的励精图治，时至今日，无论制造业还是零售业均保持着高速增长的态势。对比80年代年销售总额不足2亿元发展到如今的1900亿元，我国已成为全球第二大珠宝制造基地。2004年我国铂金消费超过世界总产量的一半，黄金产销量位居世界第二，并成为亚洲最大的钻石消费国。同时，中国也已形成了翡翠玉石最大的消费市场。2005年，商务部曾断言，珠宝首饰正成长为继住房、汽车之后的第三大消费热点。如今，珠宝首饰产业已是我国国民经济构成中不可缺少的重要产业之一。尽管加工制造水平一流、国内市场消费需求潜力旺盛，但是我国要完成从首饰制造业到首饰品牌真正建立的转变仍需付出艰苦的努力。与西方许多首饰巨鳄相比，我国首饰业还有很长的路要走，因此，培育适应我国珠宝首饰业发展所需要的专业人才仍迫在眉睫。

回国多年，我一直致力于首饰设计与制作专业人才的教育与培养，国外的研究学习和国内首饰业的建设让我有所感悟。西方的首饰业是伴随着现代艺术设计发展的，其与西方的绘画、建筑、雕塑等空间艺术在造型的形式上有所关联；新材料的开发运用、思想流派的多样性也与珠宝的内容有着千丝万缕的联系。在将这些西方现代主义的精髓与造型方法引入国内的同时，我一直在思考一些问题，即中国的首饰设计所应该具有的本土化特征与文化内涵何在？首饰作为有概念内涵的视觉艺术与时尚商品之间的关系如何？等等。

20世纪的伟大艺术家杜桑认为：“一件艺术品从根本来说上是艺术家的思想，而不是有形的实物——绘画和雕塑，有形的实物可以出自一种思想。”这种观念被后来的达达主义发扬并在其后被美国和欧洲的艺术家们继承并发展着，与结构主义、符号学、语言学等相结合，形成了多种不同形式的概念主义。这种概念主义同样为后现代首饰设计提供了广阔的空间。在借鉴西方造型设计的方法论与理念的同时，中国几千年来文化和艺术为我国新一代首饰设计师提供了丰富的思想来源，也许这正是走一条有中国特色的首饰设计之路的突破口吧。

能够以艺术创意为中心，融入深厚的本土文化；能紧跟时尚流行的脉搏，具备将艺术创意转化为深受消费者欢迎且便于品牌推广的商款设计的能力；同时，又具备优秀的首饰工艺制作能力，这样的学生就是我们的培养目标。本书是我的研究生编写的一本较全面而细致的首饰教材，它以国际的视

野和眼光，立足于本土首饰业现状，以东方文化为基石，细致全面地阐述了首饰发展的历史起源，首饰材料的鉴别，首饰设计的创新方法，首饰绘图技法的表达，首饰制作工艺以及首饰的人体工学等内容。希望此书能够为产业发展和高等院校首饰及时尚专业教育提供导向作用。

邹宁馨

北京服装学院教授、硕士生导师

比利时安特卫普皇家美院硕士

2010年2月

第2版前言

时光荏苒，自2010年本书第1版出版以来，又经过了五个春秋。五年来，国内的首饰业发生了诸多变化。如果说五年前，对于中国人来说，当代首饰艺术的概念还比较陌生，那么五年后的今天，以北京、上海、深圳为中心的专业首饰展览如同雨后春笋般展示着这个行业未来的潜在生机，与专业的首饰展览并进的是一些颇具特色的首饰沙龙与画廊，以及以个人名义注册经营的首饰工作室，这些首饰沙龙与画廊代理了诸多国内外首饰艺术家的作品，这些作品连同其设计师的名字正在慢慢地走入消费者的视线中，成为独具特色的首饰艺术的典范。

如果说当代首饰常常被看作是一种以手工为前提，介于高级珠宝与艺术作品之间，既有艺术思想，又受当代文化影响的特殊的首饰物品的话，那么它一方面挑战着批量化的配饰商品，另一方面在带有深邃的艺术概念的同时又被赋予了一种可佩戴的特性。它作为一种特殊的消费产品满足着较高层次的消费者的精神与心理的独特需求。

在国外，当代首饰一般由画廊以及专业的首饰代理商来负责其销售与推广，这一点更像艺术品，而今天的上海，几家颇具特色的当代首饰画廊，正朝着同样的方向迈进。首饰设计师的作品在国内外各大首饰展览、首饰沙龙及画廊中的曝光度影响着其作品未来的市场空间。当然，画廊并不是首饰作品的唯一销售平台，更不是某个作品可以绽放其生命光泽的全部。

在上海，随着上海市政府近几年来对珠宝首饰行业的重视与推动，上海首饰设计大赛已连续举办了三年。2014年，上海国际首饰展览首次举办，上海首饰设计师协会正式成立，首饰行业正迎来新的发展机遇与空间。在深圳，深圳市政府的大力支持下，以TTF珠宝、仙路珠宝等珠宝公司为龙头，多年来一直致力于发掘有中国特色兼具当代意识的优秀原创首饰设计师，扩大中国首饰在国际市场的影响力，进行着业内各种专业交流。优秀的专业首饰交流平台为当代首饰作品提供了展示平台，推动了首饰产业向更高更广的层次发展。

虽然在荷兰、英国、德国和奥地利，当代首饰发展已有大约四五十年的历史，但在国内，当代首饰在创作上还是一个非常年轻的领域。随着首饰艺术领域国际化交流日趋频繁，伴随着国内各种首饰大赛、首饰展览与博览会的举办日趋成熟，中国首饰业正面临着国际化信息大量快速地流入所带来的机遇、挑战与问题，在与世界各国的首饰艺术作品的碰撞交流中，我国首饰设计师正面临着如何不

完全被西方首饰艺术淹没而失去自身特色的挑战，因此让当代首饰在中国真正生根发芽成为时代的主题。随着时间的流逝，这些都将成为过去，中国首饰将伴随着中国经济的转轨以及中国人精神层面的苏醒探索着，并终将探索出自身的道路。

为使教材更具前瞻性，本书在第一版的基础上对以下内容进行了修改：第二章增加了“第五节 综合材料在首饰设计中的应用”部分，由于首饰用材正在从传统的贵金属走向综合材料，所以该部分对近三年来教学中的综合材料首饰作品进行分析，以指导学生深入地理解首饰创作的材料，并掌握综合材料的首饰创作技巧；对原书的“第四章 首饰艺术的绘图技法”进行了整体的修改，并加入了学生优秀的首饰绘图设计的获奖作品作为案例；教材对原书“第五章 首饰艺术的制作工艺”进行了修改，使此章节变得更加系统化，便于学生理论与实践动手练习的有效结合；教材对“第六章 首饰的人性化设计”进行了整体修改，更换了不再时尚的设计作品案例，并通过教学成果的案例分析，帮助学生理解掌握首饰设计的人性化设计的内涵。

上海工程技术大学 张晓燕

2016年10月28日

第1版前言

如果我们把珠宝首饰艺术的历史比喻成一条浩浩荡荡的长河，那么顺着河流找寻源头，就会发现从人类诞生之时，自然的万物就成为人们用来装扮自己的材料，这种材料被人类所用并围绕人体进行着从无意识到有意识的装扮，而这种装扮也逐渐成为一种设计活动。单纯谈珠宝首饰的设计似乎是一个充满神秘的古老话题，它让人联想到旧石器时代那些古朴、原始、自然的化石项链，想到古埃及人用彩色玻璃做成圣甲虫挂饰，更令人感叹的是那些远古时期与装饰无关的神秘观念。而当这些古老的传统文化内韵与现代抽象的时尚流行元素相结合时，珠宝首饰艺术又开始以另一种面目出现在我们面前。在东方与西方、传统与现代之间找到结合点，在精品首饰与时装首饰之间研究首饰的人性化设计是本书的价值所在。

今天，随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人们对于珠宝首饰消费的热情日益高涨。20世纪80年代，我国开始打开黄金饰品的内需市场，允许其内销；90年代，刚刚打开的国内市场引发了人们购买珠宝首饰的热情；21世纪的今天，仅中国浙江义乌一地就已经拥有4000家左右的饰品企业。而作为我国首饰业的“中关村”——精品首饰加工基地深圳，依靠距离国际珠宝首饰中心之一香港较近的优越地理位置和多年来的加工基础，首饰产业更是以前所未有之势快速发展着。企业的发展引起对人才的渴求，时至今日，首饰行业缺乏高级专业人才和专业技工的现状仍未得到真正解决。为了适应快速发展的首饰产业和人才缺乏之间的矛盾，我国各高等院校及部分高职院校陆续建立起首饰设计与制作专业。此外，政府也开始了珠宝首饰行业的职业资格等级培训。相信这些都能够为珠宝首饰产业的发展提供人才的原动力。本书正是在这样的国内业态下编写的适合国情的首饰艺术设计专业教材。

正如著名史学家贡布里希所说：“现实中根本没有艺术这种东西，只有艺术家而已。”在德国艺术家丢勒开始注视自然之美时，在达·芬奇创作《蒙娜丽莎的微笑》时，抑或在大卫企图封住画面深度以强调画中面时，艺术早已不存在，它不是成为艺术家表现基督教教义的工具，就是帮助艺术家建立起一种崭新的思想，或者成为艺术家尝试新形式的手段，更是艺术家内在感情的表现。首饰艺术的领域同样如此！首饰艺术品的诞生，实质上是首饰艺术家内在思想及观念的结晶。基于此，本书希望为那些想要通过首饰作品完美地表现自我个性和情感的艺术家用们提供一些技巧与方法，这些技巧与

方法仅仅是帮助首饰工作者成功地表达内心情感与个性的手段，而使用这些手段实现的成果则是设计者内在修养与个性的体现。

基于这样的思考，作者参阅了大量的国外资讯，并仔细研读了仅有的几本国内珠宝首饰专业书籍，编著了本书。本书是集首饰艺术发展历史、概念设计、绘图技法、材料及鉴别、制作工艺及人性化设计等于一体的全面、细致、实用、专业的首饰艺术设计教程。教材引导读者进入一个精彩的珠宝首饰艺术设计世界，来自于欧洲、美国、日本的艺术首饰的精美作品图片向读者展示了现代艺术首饰设计的个性与内涵，编者潜心提炼出的艺术首饰创新设计的手法帮助读者最大限度地打开设计思维。对于珠宝首饰的历史与现状的探讨，引导读者进入神秘有趣的首饰文化世界，而首饰的材料及鉴别、制作工艺与绘图技法等章节，为读者真正进入珠宝首饰行业提供了知识积累和技术支持。

本书的参编人员包括上海第二工业大学江洁，山东理工大学杨秀丽，山东工艺美术学院刘菲，上海工程技术大学胡越、孙荪、邱米昉、倪洁诚，东华大学李明，复旦大学视觉艺术学院外聘教师龚根发、学生陆盛青为本书的资料查询等提供了帮助，并给予宝贵建议。其中，复旦大学视觉艺术学院教师龚根发多年来从事首饰蜡雕工艺制作，为本书提供了首饰制作工艺章节的蜡雕工艺制作范例，该学院陆盛青同学为本书提供了首饰绘图技法章节的手工绘图技法、Jewel CAD首饰设计范例，在此表示感谢！

谨以此书，献给那些孜孜不倦、教书育人的辛勤园丁，遨游书海的莘莘学子，以及那些热爱艺术、奉献自己、回报社会的人们，以期共勉！

张晓燕

2010年1月于上海工程技术大学

教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第一章 (4学时)	基础理论		· 首饰艺术的概念与发展
		一	首饰艺术的概念
		二	首饰艺术的发展
第二章 (8学时)	基础理论		· 首饰艺术的材料
		一	新材料与新技术对首饰设计的影响
		二	金属材料
		三	宝玉石材料
		四	其他常用材料
		五	综合材料在首饰设计中的应用
第三章 (8学时)	基础理论及应用		· 首饰艺术的设计创新
		一	首饰概念创新设计中的灵感来源
		二	空间中的流动元素——点、线、面、体
		三	源自自然, 体味设计
		四	源自生活和文化的启迪——首饰设计中的趣味性 及文化内涵
		五	首饰设计的抽象化语言
		六	首饰设计中的流行元素及民族语言
第四章 (12学时)	基础理论及应用		· 首饰艺术的绘图技法
		一	手工绘图技法
		二	电脑绘图技法——Photoshop
		三	电脑绘图技法——JewelleryCAD
第五章 (28学时)	工艺实践		· 首饰的制作工艺
		一	首饰制作的基本工具及使用技巧
		二	首饰基础工艺技术
		三	首饰镶嵌工艺
		四	首饰蜡雕工艺
		五	首饰铸造工艺
		六	首饰珐琅工艺
		七	首饰花丝工艺
第六章 (4学时)	理论及应用		· 首饰艺术的人性化设计
		一	服饰与人体
		二	首饰与服装
		三	首饰与形象设计
		四	首饰艺术设计的情感需求及个性化表现

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课程时数进行调整。

目录

第一章 首饰艺术的概念与发展	2
第一节 首饰艺术的概念	2
一、设计领域中的精灵——首饰艺术设计	2
二、首饰艺术的概念及分类	4
三、首饰艺术的特点	5
第二节 首饰艺术的发展	9
一、首饰艺术的起源	9
二、文明进程中的首饰艺术	9
三、中国的首饰艺术	25
第二章 首饰艺术的材料	30
第一节 新材料与新技术对首饰设计的影响	30
第二节 金属材料	32
一、贵金属材料	32
二、其他金属材料	36
第三节 宝玉石材料	38
一、宝玉石材料的基本概念及分类	38
二、高档宝玉石	39
三、中低档宝石	54
四、有机宝石材料	57
五、玉石材料	60
第四节 其他常用材料	63
一、木材	63
二、皮革	65

三、塑料树脂	66
第五节 综合材料在首饰设计中的应用	66
一、综合材料首饰的前景	66
二、综合材料首饰设计	67
第三章 首饰艺术的设计创新	74
第一节 首饰概念创新设计中的灵感来源	74
第二节 空间中的流动元素——点、线、面、体	76
一、点	76
二、线	77
三、面	79
四、体	83
第三节 源自自然，体味设计	88
一、自然界的材质——首饰设计的源泉	88
二、自然肌理的模拟与创造性设计——方寸首饰之上的立体浮雕美	94
第四节 源自生活和文化的启迪——首饰设计中的趣味性及文化内蕴	96
第五节 首饰设计的抽象化语言	98
一、概念设计内涵的抽象化	99
二、外在空间造型形式设计的抽象化	99
第六节 首饰设计中的流行元素及民族语言	101
一、首饰设计的流行元素	101
二、首饰设计的民族语言	103
第四章 首饰艺术的绘图技法	108
第一节 手工绘图技法	108
一、基本几何形体的造型基础与透视原理	108
二、金属的造型与光影表现	109
三、宝石的造型与光影表现	110
四、各种宝石镶口的造型与光影表现	111
五、效果图手工绘图表现方法范例	112
六、优秀首饰手工绘图效果图作品	114

第二节 电脑绘图技法——Photoshop	115
一、金属的基本几何形体的表现	115
二、金属肌理的表现	120
三、金属基本形的变化与排列	122
四、宝石的表现	122
五、效果图电脑绘制表现方法范例	124
六、电脑绘制优秀首饰效果图作品	128
七、从AI线稿、效果图到作品范例	130
第三节 电脑绘图技法——JewelCAD	131
一、首饰绘图软件JewelCAD与首饰设计	131
二、首饰设计过程	131
三、JewelCAD的使用介绍与范例	131
第五章 首饰的制作工艺	146
第一节 首饰制作的基本工具及使用技巧	146
一、首饰制作的主要工具、设备及使用技巧	146
二、首饰制作的配套工具及使用技巧	155
第二节 首饰基础工艺技术	157
一、退火、淬火与酸洗	158
二、锯割、钻孔与镂空	159
三、金属锻造与成形	160
四、冷接与焊接	162
五、金属表面质感	165
六、金属的镶嵌与熔融	165
七、金属的腐蚀与化学染色	166
八、金属的锉磨与抛光	167
第三节 首饰镶嵌工艺	168
一、爪镶	168
二、包镶	169
三、轨道镶	170
四、钉镶	170

五、闷镶	170
六、无边镶	171
七、珍珠镶	171
八、混合镶	171
第四节 首饰蜡雕工艺	171
一、蜡雕在生产中的地位	171
二、雕塑与首饰蜡雕技术的关系	172
三、蜡雕的常用工具及其使用	172
四、首饰蜡雕技术	173
第五节 首饰铸造工艺	175
一、首饰原型（首版）的制作	175
二、压模开模	175
三、制作蜡模	176
四、种蜡树	176
五、石膏模的制作	177
六、脱蜡烘模	177
七、熔金浇铸	178
八、后续操作	178
第六节 首饰珐琅工艺	179
一、珐琅工艺技术	179
二、珐琅掐丝工艺	179
三、简单平面珐琅掐丝基本工艺流程范例	181
四、篆刻工艺	182
第七节 首饰花丝工艺	183
一、花丝工艺的现状与未来	183
二、花丝工艺的基本技艺	184
三、首饰花丝工艺品的现代化设计	185
 第六章 首饰艺术的人性化设计	188
第一节 服饰与人体	188
一、从传统的唯美主义观看服饰与人体	189

二、从后现代主义时期的新型设计观看服饰与人体	192
第二节 首饰与服装	203
一、首饰之于服装	204
二、首饰独立于服装，成为视觉艺术品	217
三、服装与首饰的流行	217
第三节 首饰与形象设计	218
一、形象设计的概念	218
二、首饰与形象设计	219
第四节 首饰艺术设计的情感需求及个性化表现	220
一、首饰艺术设计的情感需求	220
二、首饰艺术设计的个性化表现	221
参考文献	223
附录	224
后记	230