

新世纪全国高等院校珠宝首饰设计专业十二五重点规划教材

珠宝首饰设计

郭新 编著

上海人民美術出版社

新世纪全国高等院校珠宝首饰设计专业十二五重点规划教材

珠宝首饰设计

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

珠宝首饰设计 / 郭新编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

(新世纪全国高等院校珠宝首饰设计专业十二五重点规划教材)

ISBN 978-7-5322-8696-6

I. ①珠… II. ①郭… 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 (2013) 第221459号

新世纪全国高等院校珠宝首饰设计专业十二五重点规划教材

珠宝首饰设计

编 著 郭 新

责任编辑 孙 青

柳 方

版式设计 康 康

柳 方

封面设计 柳 方

技术编辑 朱跃良

出版发行 **上海人民美術出版社**

上海市长乐路 672 弄 33 号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

印 刷 杭州恒力通印务有限公司

开 本 889×1194 1/16 7.5 印张

版 次 2014 年 1 月第 1 版

印 次 2014 年 1 月第 1 次

印 数 0001-3300

书 号 ISBN 978-7-5322-8696-6

定 价 48.00元

前言

本教材的作用及意义

在人类发展、进步的过程中, 创造性思维对整个人类文明的进程起着至关重要的作用。目前, 中国处在关键的经济转型期, 随着创意产业的兴起, 自主设计和研发的产品将在未来的企业中占主导地位。培养有创意思维的设计师是我国教育机构迫在眉睫的任务。首饰设计在创意产业中占有非常重要的一席, 更是整个首饰行业实现经济转型的关键。

伴随中国经济30年的持续稳定发展, 首饰行业经历了从复苏到发展的曲折而漫长的过程。如今首饰的年销售额以成倍的速度增长, 预计整个行业未来几年还会继续以更快的速度发展, 无论是行业体制、机制和发展模式, 都会发生很大的变化, 尤其是在从“加工型”往“创新型”产业结构的转变中, 设计师将承担起更重要的任务和使命。以前, 国内大部分的首饰厂家都在生产来样加工的产品, 首饰设计师在企业中的角色还没有得到应有的重视。但随着企业向创意型企业转变, 设计师的重要性将逐渐显现(图1、图2)。

如何培养首饰设计师以及培养什么样的设计师, 成为首饰教育界的一个新挑战。虽然首饰这个行业并不新, 但在教育领域, 还未完全走出“师傅带徒弟”的

图1 “飞花”项饰系列。银、铜、水晶。
作者: 郭新

图2 “飞花”项饰系列。银、铜、水晶。作者: 郭新

传统模式，在现代化的教学环境中，首饰艺术与设计专业的发展才刚刚起步（图3、图4）。

作者在回顾留学美国经历、总结首饰专业知识、调查研究国内外行业发展并总结自身教学经验的基础上编写了本教材，旨在帮助高等院校、职业院校以及其他培训机构就读的学生了解国外最新的设计理念和趋势，了解首饰作为艺术创作形式的理念以及商业首饰设计的规则和流程，了解首饰行业的新材料、新技术和特殊工艺，体会首饰作为“手工艺术”的乐趣及魅力。本书中关于如何创建工作室的内容，可以为有意开设首饰设计课程的学校提供一些实际经验，并为将来有意个人创业、自行开设个人工作室的设计师提供比较实用的资料和信息。本教材也可作为非专业学生选修课教材使用。

由于时间及篇幅有限，疏漏之处还需各位同行指正，也盼望同学们在使用该教材时多提宝贵意见，以便以后修正。

郭 新

2013年11月

图3 胸针。铁、金、宝石。作者：Pat Flynn（美国）

图4 项坠。金、宝石。作者：Judith Kinghorn（美国）

目录

前言

第一章 首饰概论 007

第一节 首饰设计相关概念 008

第二节 首饰的功能性划分 010

第二章 中外首饰发展简史 013

第一节 西方首饰发展简史 014

第二节 中国首饰发展简史 021

第三章 首饰设计的过程及方法 031

第一节 设计的概念及目的 032

第二节 灵感来源与素材搜集整理 035

第三节 首饰设计美的法则 038

第四节 首饰设计的表现方法 048

第五节 商业首饰设计的工艺流程及注意事项 056

第四章 首饰材料 061

第一节 首饰材料基础知识 062

第二节 贵金属与非贵金属 062

第三节 贵重宝玉石与非贵重宝玉石 065

第四节 首饰制作新材料 070

第五章 首饰及金工基础及特种工艺简介 073

第一节 镂空工艺 074

第二节 镶嵌工艺 076

第三节 木纹技术 078

第四节 钛、铌金属的阳极氧化着色处理 079

第五节 手工锻造工艺 080

第六章 首饰工作室创建 083

附录 I 常用术语中英对照 093

附录 II 专业书籍推荐 109

致谢 120

珠宝首饰设计

郭新 编著

新世纪全国高等院校珠宝首饰设计专业十二五重点规划教材

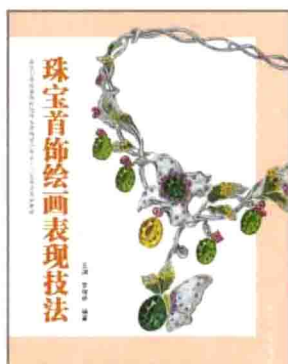
● 本教材分别从艺术创作的角度和商业设计的角度介绍首饰设计的方式、方法。介绍了目前国外首饰设计的最新创意及动向，并通过对优秀作品个案分析的方式，帮助学生掌握首饰设计的基本原则及技巧。该教材还特别讲述了工作室建设所需的条件以及工具设备等，为将来有条件开设个人工作室的学生提供实际帮助。

● 作者郭新，1994-1999年留学美国，毕业于宾夕法尼亚州印第安那大学艺术学院，主修专业珠宝设计及金属艺术品设计及制作，获得双硕士学位。作品多次入选国内外重要展览并获奖。现任职于上海大学美术学院，创建并主持上大美院首饰金工工作室，是中国金工首饰领域屈指可数的先锋艺术家之一。

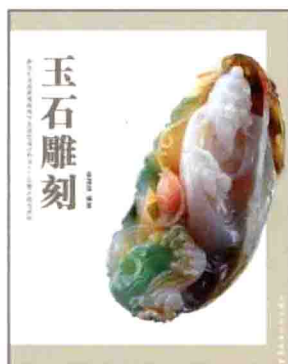
新世纪全国高等院校珠宝首饰设计专业十二五重点规划教材

《贵金属材料与首饰制作》

《珠宝首饰绘画表现技法》

《玉石雕刻》

《珠宝鉴定》

上架建议：艺术设计
ISBN 978-7-5322-8696-6

9 787532 286966 >
定价：48.00元

前言

本教材的作用及意义

在人类发展、进步的过程中，创造性思维对整个人类文明的进程起着至关重要的作用。目前，中国处在关键的经济转型期，随着创意产业的兴起，自主设计和研发的产品将在未来的企业中占主导地位。培养有创意思维的设计师是我国教育机构迫在眉睫的任务。首饰设计在创意产业中占有非常重要的一席，更是整个首饰行业实现经济转型的关键。

伴随中国经济30年的持续稳定发展，首饰行业经历了从复苏到发展的曲折而漫长的过程。如今首饰的年销售额以成倍的速度增长，预计整个行业未来几年还会继续以更快的速度发展，无论是行业体制、机制和发展模式，都会发生很大的变化，尤其是在从“加工型”往“创新型”产业结构的转变中，设计师将承担起更重要的任务和使命。以前，国内大部分的首饰厂家都在生产来样加工的产品，首饰设计师在企业中的角色还没有得到应有的重视。但随着企业向创意型企业转变，设计师的重要性将逐渐显现（图1、图2）。

如何培养首饰设计师以及培养什么样的设计师，成为首饰教育界的一个新挑战。虽然首饰这个行业并不新，但在教育领域，还未完全走出“师傅带徒弟”的

图1 “飞花”项饰系列。银、铜、水晶。
作者：郭新

图2 “飞花”项饰系列。银、铜、水晶。作者：郭新

传统模式,在现代化的教学环境中,首饰艺术与设计专业的发展才刚刚起步(图3、图4)。

作者在回顾留学美国经历、总结首饰专业知识、调查研究国内外行业发展并总结自身教学经验的基础上编写了本教材,旨在帮助高等院校、职业院校以及其他培训机构就读的学生了解国外最新的设计理念和趋势,了解首饰作为艺术创作形式的理念以及商业首饰设计的规则和流程,了解首饰行业的新材料、新技术和特殊工艺,体会首饰作为“手工艺术”的乐趣及魅力。本书中关于如何创建工作室的内容,可以为有意开设首饰设计课程的学校提供一些实际经验,并为将来有意个人创业、自行开设个人工作室的设计师提供比较实用的资料和信息。本教材也可作为非专业学生选修课教材使用。

由于时间及篇幅有限,疏漏之处还需各位同行指正,也盼望同学们在使用该教材时多提宝贵意见,以便以后修正。

郭 新

2013年11月

图3 胸针。铁、金、宝石。作者: Pat Flynn (美国)

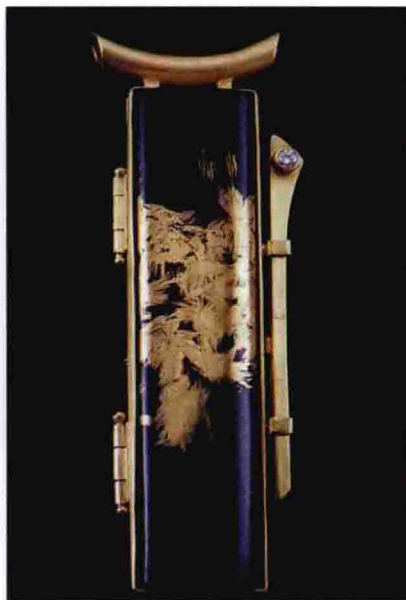

图4 项坠。金、宝石。作者: Judith Kinghorn (美国)

目录

前言

第一章 首饰概论 007

第一节 首饰设计相关概念 008

第二节 首饰的功能性划分 010

第二章 中外首饰发展简史 013

第一节 西方首饰发展简史 014

第二节 中国首饰发展简史 021

第三章 首饰设计的过程及方法 031

第一节 设计的概念及目的 032

第二节 灵感来源与素材搜集整理 035

第三节 首饰设计美的法则 038

第四节 首饰设计的表现方法 048

第五节 商业首饰设计的工艺流程及注意事项 056

第四章 首饰材料 061

第一节 首饰材料基础知识 062

第二节 贵金属与非贵金属 062

第三节 贵重宝玉石与非贵重宝玉石 065

第四节 首饰制作新材料 070

第五章 首饰及金工基础及特种工艺简介 073

第一节 镂空工艺 074

第二节 镶嵌工艺 076

第三节 木纹技术 078

第四节 钛、铌金属的阳极氧化着色处理 079

第五节 手工锻造工艺 080

第六章 首饰工作室创建 083

附录 I 常用术语中英对照 093

附录 II 专业书籍推荐 109

致谢 120

第一章

首饰概论

第一节 首饰设计相关概念

目前,国内首饰设计领域中存在各种名称、概念比较混乱,学生经常问到关于概念方面的问题,因此作者认为有必要先整理、澄清一些关于首饰的概念。如目前对首饰的各种称呼有:“古董首饰(Antique Jewelry)”、“传统首饰(Traditional Jewelry)”、“现代首饰(Contemporary or Modern Jewelry)”、“艺术首饰(Art Jewelry)”、“概念首饰(Conceptual Jewelry)”、“个性化首饰(Designer's Jewelry)”、“商业首饰(Commercial Jewelry)”、“工作室首饰(Studio Jewelry)”、“假首饰(Fake Jewelry)”、“时装首饰(Fashion Jewelry)”等等。在试图归纳、分析各种名称概念时,我们或许可以使用分类法加以明确,以便理解各种概念中的关系。

我们可以从首饰发展历史角度将首饰归类为传统首饰和现代首饰。从创作目的、生产目的以及功能性方面出发,可以将首饰区分为艺术首饰、概念首饰与商业首饰。在现代首饰的设计和创作中,艺术首饰、概念首饰的创作是以表达艺术家个人的艺术理念为最主要的目的(图1),首饰成为一种载体形式,其功能性和实用性往往退居其次。这时往往用“创作(Create)”

而不是“设计(Design)”来表述这一类“作品(Art Piece)”,而不是“产品(Product)”。我们称这类创作群体为“首饰艺术家(Jewelry Artist)”,而不是“首饰设计师(Jewelry Designer)”,他们的创作手法,基本上是艺术家自行设计和制作首饰,材料工艺非常多样化。

艺术首饰和概念首饰主要不是为市场或商业销售而制作的,因此,与此类首饰相对比,被我们通常称为商业首饰的,即指那些由工厂的设计师设计、由制版师制出母版、再交由不同车间通过不同工序制作、为满足市场需求而大批量生产的产品。

个性化首饰、工作室首饰则是指那些由艺术家或设计师设计、由个人或小型集体工作室或工厂制作的、小批量的、有独特设计风格的、能满足市场上部分消费群体需求的首饰。由于艺术首饰作品通常在“工作室(Studio)”而不是在工厂里被制作出来,有很强的原创性以及手工性,大部分作品都是“孤品(One-of-a-kind Jewelry)”,不适合大批量生产。因此这一类首饰通常也被称为工作室首饰(图2、图3)。在小型工作室里由设计师和技师制作完成,因此有时人们也称这

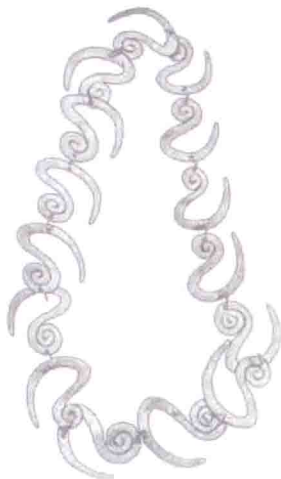

图1 亚历山大·考德尔创作的项链

图2 中国传统首饰：镶嵌宝石的金带钩

图3 现代首饰：“眼所见，心所信”胸针。银、塑料板。作者：郭新

种小型工作室设计制作的首饰为“工作室首饰（Studio Jewelry）”。

大多数的个性化首饰的制作都有自己的品牌，从产品到营销策划一般都有统一的设计风格（图4、图5），比如国内首饰设计品牌“素”近几年就取得了骄人成绩。设计师应该是工作室或品牌的灵魂人物。

当首饰产业发展和市场消费都比较成熟时，必然

引起市场的细分。这样，各种方式或渠道的制作模式与经营模式都会在市场中找到自己合适的定位。比如在美国，批量生产的、商业性强的首饰，大多是在品牌店或者连锁店销售，百货公司或服装店大都设有专门的首饰柜台。对于艺术家或设计师的个性化作品或小批量的产品，则由小型品牌店（前店后厂）、画廊、博物馆和美术馆的礼品店销售（图6、图7、图8、图9、图10、图11）。

图4 戒指。素首饰工作室出品

图5 项坠。素首饰工作室出品

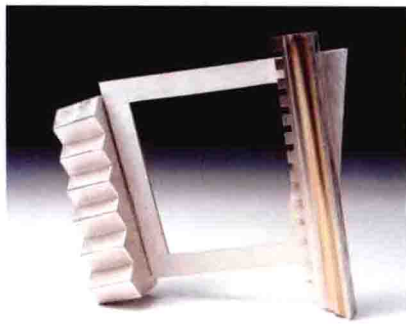

图6 胸针。银、金、大理石。
作者：Lynda LaRoche（美国）

图7 胸针。银、金、大理石。
作者：Lynda LaRoche（美国）

图8 手镯。银、金、各种宝石。
作者：Birgit Kupke-peyla（美国）

图9 “纤之灵”项链。纤维编制。
作者：李桑

图10 “战争系列”之“战后复苏”肩饰。银、绢花。作者：袁文娟

图11 项饰。银、宝石、金。
作者：Birgit Kupke-peyla（美国）

第二节 首饰的功能性划分

首饰作为一种古老的艺术形式,经过千百年来发展,已经与人们的生活息息相关。距今发现的最古老的首饰,是原始部落遗留下来的用石头、贝壳等自然材料做成的首饰。我们不能确定的是,这些首饰到底是出于装饰的功能还是出于宗教仪式需求才出现的,也许两者都有。对审美的需求是人类本性之一,首饰可以说是与人体最密切相关、最亲近的艺术形式之一,作为审美、装饰、避邪、纪念等目的而产生的首饰是人类文明不可或缺的一部分。可以说,只要有人类的存在与发展,就会有首饰的存在与发展。

首饰是一种通过设计的方式把艺术转化成可以佩戴的装饰物品。正是因为首饰的这种实用性和艺术性密切相结合的特性,使得它独立于其他艺术形式而形成自己独特的语言。原始的首饰最主要的功能有:满足审美的需求、对身体进行装饰、部落图腾崇拜、与巫术相关的某种通常具有“医治”功能的物件、身份地位的象征、特殊节日的纪念等。我们可以大致将首饰最主要的几个功能或价值表现形式归纳一下。当然,同一件首饰可能具有几种不同功能:

一、宗教、图腾崇拜、巫术和魔术性功能

原始人类相信自然界中存在超自然的神秘力量,他们通过披戴羽毛、佩戴贝壳或石头类饰物来帮助自己获得某种超自然的能力,表达对美好事物的向往、对未知世界或神灵的敬畏等情感,进而延伸至作为部落图腾如鹰等的崇拜仪式。首饰在图腾崇拜、祭天祈福、庆祝丰收等仪式中通过各种表现形式参与社会活动。通过对身体某些部位的穿孔、涂鸦或佩戴饰物等手法,原始部落的人们表达对自然、社会关系等的理解与维护。人们将某些饰物作为护身符等用来吓退邪灵或死亡,并期望带来身体的医治等。后期金属等材料的发现及应用带来了全新的首饰面貌的改变。金、银、宝石等的使用为制作配饰或敬拜用的神像等提供了更多的技术工艺及表现手法。

纵观历史,似乎世界上每个民族在发展过程中都经历了某些图腾崇拜或巫术仪式,甚至至今仍受其影响。如埃及人的蛇形头饰体现了埃及人对蛇的神秘力量的惧怕及崇拜,中国人对龙、凤等的图腾崇拜,而佛教中对菩萨、弥勒佛等的崇拜从古至今深深影响着现代中国人的配饰。因此,首饰的社会功能表现在不同的社会文化、宗教仪式中(图12、图13、图14)。

图12 地下出土的原始社会时期的首饰和饰物

图13 地下出土的原始社会时期的首饰和饰物

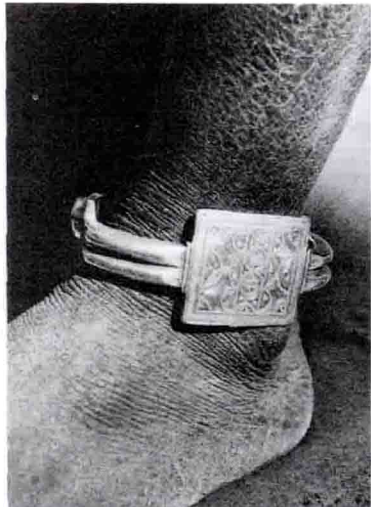

图14 地下出土的原始社会时期的首饰和饰物

二、首饰的象征、寓意功能

在人类社会生活中,通过时间和文化的积淀形成了许多具有象征意义的形式或符号(图15)。比如戒指、权杖、皇冠等,在许多社会中曾经或仍然是权柄的象征,首饰也曾经是皇权贵族的专用品,普通老百姓是禁止佩戴首饰的(图16)。在古代西方国家,古老的戒指上的符号象征了皇权、贵族徽号、特殊身份等。钻戒已经作为“忠贞、爱情”的象征,被广泛用于订婚、结婚仪式;大部分社团、组织、机构也都有自己的徽章或标志,这些都是首饰所承载的象征性功能的体现(图17)。

在首饰设计中,许多动物、植物也都因为不同文化赋予的象征意义而被广泛地用于首饰的设计。现代首饰艺术家们也非常注重首饰的象征意义,他们利用首饰所承载的特殊符号或形式进行艺术表达。如美国艺术家Pat Flynn创作的“心形胸针”。

图15 玉饰。中国战国时期

图16 皇冠——王权的象征

三、首饰的纪念性功能

在人类生活中,有意义的特殊的日期或事件的纪念常体现在首饰中。如订婚及结婚戒指在恋爱婚姻关系中的作用就是相当有力的证明,虽然它是源于西方的一种纪念方式,但今天已经被东方人广泛接受。另外,人们每逢生日、毕业典礼、退休、结婚纪念日等重要节日时,也都会想到以首饰馈赠亲友,以纪念这些特别的日子。

四、首饰的审美功能

首饰的审美功能如今越发受到重视,配饰也逐渐成为人们日常消费的一大类,比如男士的领带夹、袖扣,女士的项链、胸针、手表等,都在很大程度上满足了审美需要。一些非贵重材料制作的首饰,如贝壳、木头、布、纤维、塑料等“廉价”材料制作的以及为了搭配服装而佩戴的“时装首饰”也逐渐被广大消费者接纳。

图17 部落首饰。金。哥斯达黎加