

中国高等职业院校艺术专业系列教材

珠宝首饰设计

严忠林 主编

上海人民美術出版社

Shanghai People's Fine Arts Publishing House

中国高等职业院校艺术专业系列教材

珠宝首饰设计

严忠林 主编

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

珠宝首饰设计/严忠林主编. —上海:上海人民美术出版社, 2014.5

中国高等职业院校艺术专业系列教材

ISBN 978-7-5322-8910-3

I. ①珠… II. ①严… III. ①宝石—设计—高等职业教育—教材 ②首饰—设计—高等职业教育—教材 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第034200号

中国高等职业院校艺术专业系列教材

珠宝首饰设计

主 编: 严忠林

封面设计: 毛 溪

责任编辑: 霍 覃 潘 毅

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海新艺印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 9印张

版 次: 2014年5月第1版

印 次: 2014年5月第1次

印 数: 0001—3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8910-3

定 价: 36.00元

序

首饰是指以个人佩戴为目的的各种饰品,其形式多样、材料广泛、内容丰富。在人类文明发展史中,不同时期、地域和民族根据各自的需求,创造了无数的首饰作品,给后人以无限的遐想。人们依据这些文物来判断艺术的起源,人类活动的特征,经济文化的发展,物质生活的指数。所有这些表明,它是我们生活中不可缺少的物品。当今社会,珠宝首饰越来越被人们视为是展示个性气质、陶冶艺术性情、提高生活质量的一个重要依据、价值和身份。

从人文角度来看,“珠宝首饰”这个词有着深远的意味,它不仅包含着审美的一个形式,还赋予了特定的情感和文化意识。从色彩、形态、材料,从文化、理念、历史等方面,来满足人们更深层次的一种精神需要,给人以美的享受和愉悦。

首饰的美,是一种材质的美、工艺的美、艺术的美,是三者高度和谐统一的结晶。任何一方面的缺失都会直接影响其艺术效果的完美性。倘若不懂工艺程序和技术要求,其设计只能是纸上谈兵。如果就事论事来设计加工制作,而缺乏文化内涵、艺术魅力和美感,这样的作品也只能是“匠”、“俗”。我们说,首饰设计是设计者有目的,有计划地将理性观念和感性认识相结合,并付诸于实践的过程;是借助于科技手段实现理想物品的过程;是人们以一种崭新的面貌,体现与时代精神相吻合的价值观。

首饰的造型,是人的内在精神和心理因素的物质化表现。它实际上受到许多因素的制约,除色彩、材料、工艺以外,还受到文化、宗教、民俗、情感等精神因素的影响。然而,这些因素并非都孤立地存在着,而是围绕首饰造型这一中心,相互影响、相互作用,自然而然地把这些因素融入到其设计的物品中。而顾客在选择他们所钟情的物品时,也会掺杂着个人情感。首饰的造型实际上已成为顾客与设计者之间情感交流的纽带。

首饰的设计属于创意产业,设计者通过首饰造型过程中的题材选择、文化内涵、思维过程的一件物品表述,来引导人们对首饰物品的吸引以及对内涵表达的思考。

首饰的设计在国外已经创造了很高的附加值。设计者的人文素养和对物品的理性化、艺术化的追求,将大大提升首饰设计行业的品位和价值。由于历史原因,中国的珠宝首饰行业现今的设计水平与国外发达国家存在一定的差距。然而今天我们高兴地看到这个情况正在改变,中国的设计者正在迎头赶上,他们将设计出更加精美、更加艺术、更加人性化的饰品展示给大家,为生活增添精彩、喜悦和诗意。

严忠林副教授是工艺美术设计德育双馨的资深专家,他把多年美术教育的积累应用于珠宝首饰设计实践中,撰写出版了《珠宝首饰设计》一书,书中结合中国的珠宝设计现状,适时地引入现代设计理念,将个性和艺术融为一体,为中国珠宝设计的现代教育奠定了翔实的美术基础,为中国珠宝首饰设计的发展做出了贡献。

华东理工大学宝石检测中心主任 教授 郭守国

2014年 4 月于上海

目录

1 前 言

4 第一章 素描与色彩基础训练

4 第一节 素描基础训练

18 第二节 色彩基础训练

34 第二章 手绘效果图表现技法

34 第一节 效果图表现叙要

39 第二节 效果图表现步骤与技法

52 第三章 珠宝首饰材料及工艺

66 第四章 珠宝首饰创意设计

66 第一节 国内外经典珠宝首饰赏析

75 第二节 现代首饰创意展示

94 第五章 珠宝首饰平面广告设计与展示设计

94 第一节 珠宝首饰的平面广告设计

104 第二节 广告文案

112 第三节 珠宝首饰的宣传册设计

121 第四节 珠宝首饰展示设计

前言

珠宝首饰的历史极其悠久，我国早在距今二万八千多年的山西朔县峙峪人、北京周口店山顶洞人的遗址中就发现了不少石珠、兽骨、石墨、贝壳、鱼脊等材料磨光穿孔的原生态首饰。在原始社会时期，首饰一方面显示佩有者的勇敢，具有吸引异性的重要心理动因，另一方面也是对神秘大自然的一种物的崇拜，具有原始宗教的载体性质，是标志着我们的先民们在当时维持着最低下的物质生产外，还钟情于精神生产。

在我国，珠宝首饰设计与制作，属于工艺美术大类中的特种工艺，顾名思义它是利用各种珍贵或特殊的材料，经过精心设计和精巧的技艺加工而成的一种特殊工艺。在历史上从事珠宝首饰行业的人，通称为手工艺人，长时期以来乃属不登艺术宝殿的匠人之流。其实在人类的文化艺术发展史与经济生产发展史中，手工艺占有极重要的位置，手工艺匠的代代绝活和旷世之作，誉称为人类艺术宝库中一朵朵瑰丽无比的花朵，至今使我们惊叹不已。

18世纪末，工业革命爆发，工业机器的使用，不仅导致生产方式的改变，同时也导致社会文化和价值趋向等一系列变革。风起云涌的现代艺术实验运动浪潮冲击着可称为“象牙之塔”的珠宝首饰设计导向，使得珠宝首饰设计与发展非但没有消失，而是以自身的发展，使其本体形式获得了现代化的演化，可以说工业革命及机器文明的演出锣声拉开了现代珠宝首饰变革的帷幕。

英国艺术家威廉·莫里斯(William·Morris, 1834—1896)是当时第一位对粗制滥造、最俗气、最无独创性的机器产品提出异议的人，他指出是机器摧毁了有个性的手工技

艺的价值，过去艺术家所达到的高水平已停止。他发动了艺术设计史上著名的工艺美术运动，努力使人们重新认识到中世纪工艺品的质朴和装饰之美，尽管他反对先进生产力——机器生产的主张，从现代人看来已属谬见，但他所领导的工艺美术运动不仅使得“手工艺”一词逐渐成为一种美学要领和标准，而且使得从事手工艺的“百工”也可以步入艺术家之列。因此他被历史学家评为19世纪伟人之一。

到了19世纪末20世纪初，随着生产力的极大提高，现代艺术的发展，珠宝首饰开始了新的革命进程，珠宝首饰平民化、装饰化、个性化，特别是新材料、新技术的应用，使珠宝首饰的形态有了更新发展的空间，与此同时，珠宝首饰的观念由历来的地位标志；财富象征转到“文化品位”、“自我表现”等表现理念。在视觉样式上，现代珠宝首饰与抽象主义、立体主义、构成主义、后现代主义、解构主义、高技术主义的表现特征有着千丝万缕的联系。在技法上，现代珠宝首饰扬弃了传统珠宝首饰技法的种种局限，无论是陶艺、木艺、漆艺、玻璃艺术还是现代人工合成新材料的工艺等，只要符合现代审美需求，都可成为现代珠宝首饰的制作技法。

德国美籍建筑家格罗皮斯·维特(Gropius Walter 1883-1969) 1919年在魏玛创立的包豪斯教学体系首创将手工艺，如陶器、纺织和彩色玻璃设计引入主干课程，其教师也大多为驰名欧洲的著名画家和雕刻家，他极大地扩展了现代手工艺领域，并大大提升了从事手工艺设计成员的地位，他主张要将手工艺人提高到艺术家的层次，并要求建筑作品不仅具有新的建筑

形式,而且在其外形中既可表现出各种功能的特征,又可体现出建筑和工艺品设计中的合理原则。除此,他匠心独运地要求建筑师和设计师必须经受实际工艺训练,熟悉建筑材料和工作程序,系统研究建筑项目的要求和问题,以上列入包豪斯教学体系的主要原则,成为现代艺术设计教学模式借鉴的范本,对现代珠宝首饰设计基础教学的开拓同样意义非凡。

在中国,传统珠宝首饰虽然有着悠久和灿烂的历史,但作为专门的设计基础课程被引入中国的艺术设计教学的时间并不长,30年来随着改革开放的深入持久的发展,中国经济、文化的崛起,已引起世人极大的关注。近年来,在中国巨大市场需求前提下,全世界最优秀的设计公司和设计品牌,纷纷来华抢占商机,我们在学习国外先进设计理念的同时,也必须迎接更大的洗礼和挑战。我们这本关于珠宝首饰设计创意基础教材就是在这样大的背景下,并通过几年教学实践的总结后编著的。

在这本教材中,我们力求用简明扼要的文字和精彩图片的对照,依据应用型艺术设计人才培养目标,将发现与认识融入现代设计理念的珠宝首饰基础教学,在教、学、做三结合的过程中,进行如何画与做、技术与艺术、继承与创新的整合与互融。为建立适合我国国情的珠宝首饰设计基础教育体系而贡献微薄之力。

上海建桥学院 严忠林

第一章 素描与色彩基础训练

第一节 素描基础训练

一、素描简述

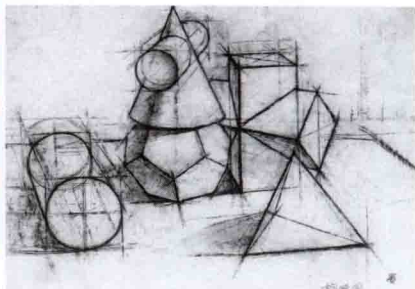
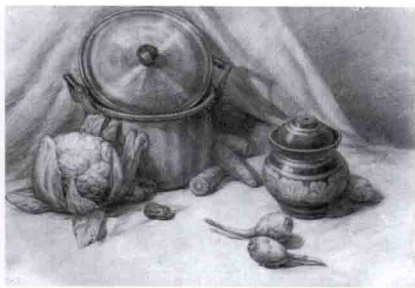
素描，顾名思义是“朴素地描写”；除了色彩以外的所有单色绘画，如铅笔画、木炭画、单色水彩画以及钢笔画都可称为素描。

二、素描的目的与任务

素描是一种写生能力的训练，它必须从尊重客观、研究客观开始，要遵循“由易到难、有简到繁”，“由浅到深、循序渐进”的原则，逐步得到训练。素描又能培养扎实、严格的造型能力，从而不断提高表现对象的能力，是对脑、手、眼培养的有效手段。素描又是艺术设计思考的形象记录，同时是艺术设计意图表达的快速语言。在学习素描中采用针对性极强的训练方法，进行与专业有关的教学，为将来从事珠宝设计专业发展，打下坚实的基础。

沙漠岩画 利比亚

铅笔画 毛逸峥
炭笔画 梅晓俊
钢笔画 张波涛
单色水彩 佚名

三、素描造型的基本要素

素描的科学性是建立在素描严谨有序的造型规律上的,为了培养和提高造型能力、了解造型的规律和具备造型手段,故十分有必要认识和研究造型的基本要素。

1. 线条

线条作为造型艺术的形式手段有极强的模拟性,它可以表现大至形体起伏、透视方向、质地、运动及周围环境等,小至表现物体精确的细部,能传达物体的肌理纹路。如果再加上各种粗细线条的运动方向,运笔的速力和排列组合方向,线条能产生与作画者心手相应的千变万化来。

时装表现图 [日本] 长泽节

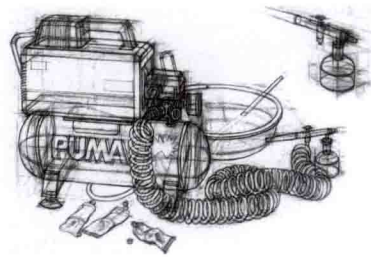
永乐宫壁画局部 佚名

老人像 [德国] 丢勒

单体零件写生 佚名

组合静物写生 薛璐璐

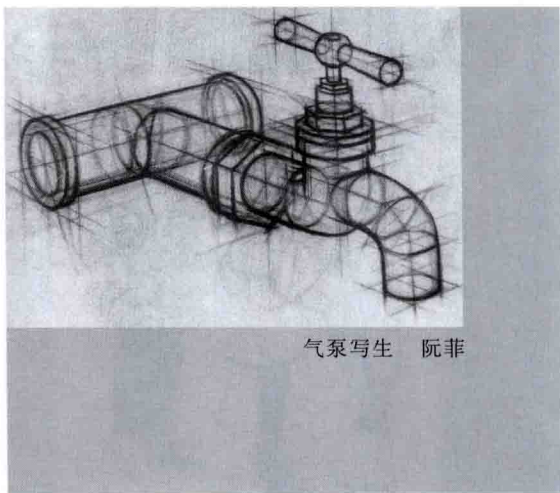
2. 比例

比例是指物体的整体与局部、局部与局部之间的数量关系。

形体的大小之比则表现为形状、长短的比例关系,要正确表明物体比例关系的有效方法,首先是确立物体高与宽的大比例,再依次比较小的比例。这样由大到小,由小到大反复比较和检查,做到有错必纠,不厌其烦,方可确定任何复杂的比例关系。

3. 结构

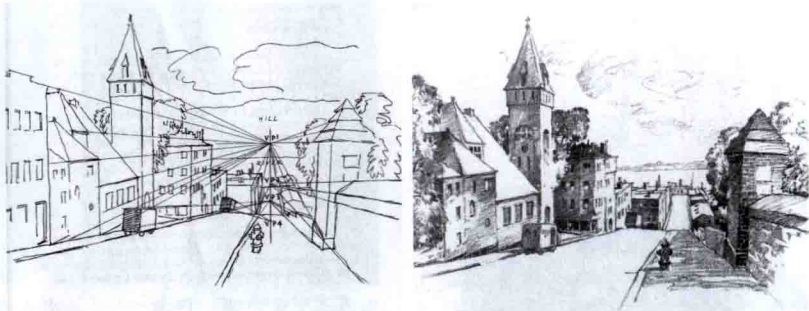
结构是指物体的构造组合方式,即物体形体的内在基础。由于某些特定的构造,就形成某种物体特有的造型和特征,所以,结构是理解物体本质的基本出发点。与物体内部结构比,物体外部的形状会随观察角度或明暗变化而变化,具有可变性和随意性,而物体本身结构不会因观察角度或光线的改变而变化,具有稳定性和永久性。因此,把握物体的结构,就等于把握了形体的根本,把握了结构,就获得组织画面秩序的保证。

气泵写生 阮菲

4. 空间

空间是指物体的存在形式,它包含着物体的高度空间、宽度空间和深度空间,这被称为艺术的“三度空间”。空间感是指物体给予人在空间位置上的远近距离和大小关系的感受。更明确地讲,空间感是一种距离感。要取得距离感的效果有两种:一种是利用透视规律,另一种是利用明暗规律。

室外景透视分析 纽约杨克斯城街景 [美国] 欧内斯特·W·沃特森

5. 明暗

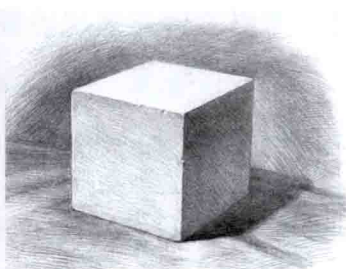
明暗是指物体受光线的照射,呈现出受光明,背光暗的自然现象。素描学习中表现明暗是为了获得物体立体效果的手段之一。

我们在素描上所指的明暗,一般概括为三大面和五调子。三大面即物体受光后会呈现亮面、灰面、暗

面等明暗色调不同的三部分。
五调子即在三大面中根据受光强弱不同,再分成五个层次的变化,即亮部(含高光)、灰部、明暗交界线、暗部、反光和投影等五部分。

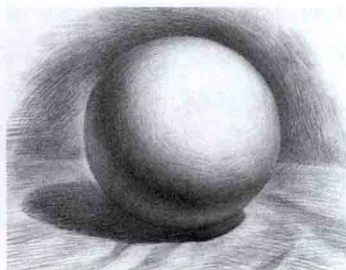
黑白灰三大面关系

明暗五调子反映

明暗五调子反映

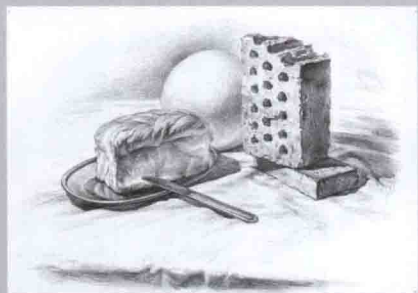

光线与投影关系

6. 质感

质感是指不同物体外部所具有的特质,给予人们生理上和心理上的感觉;如砖石、陶瓷、玻璃、丝绸、金属等各种物体本身所具有软硬、粗细、方圆、光滑与粗糙、反光性与透明性的特点。

质感的恰当表现能反映画面的真实感。首先要善于观察和类比物体的质地与明暗反差。一般情况下,表面光滑的物体明暗反差大,高光与反光明显,固有色不明显;表面粗糙的物体明暗反差小,高光与反光不明显,固有色明显。其次要注意笔触的运用,不同的笔触可以表现不同物体的表面特征和不同的质感,可以通过用笔的方向、轻重、刚柔、笔头的粗细、线条的曲直以及不同的排列,有时还可以用橡皮、擦笔、硬物在纸上刻出凹线等特殊方法,造成接近物体质感效果。

不同质感的静物 严忠林

水晶玻璃器皿 [西班牙] 布雷沃

布褶裥 [西班牙] 布雷沃

四、素描观察与表现的重要原则

1. 坚持“整体—局部—整体”的整体原则

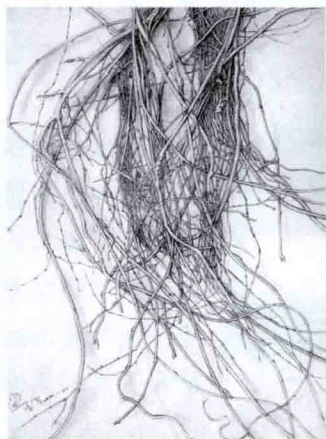
素描的整体原则是建立在科学的认识论基础上的艺术造型法则。

轮廓阶段：这阶段要求通过整体观察，建立对象的第一印象，明确表现意图，凭感觉迅速而有激情地将物体主要动势、比例、大小、疏密合理地安置在画稿上。这是感性阶段，也是成功的基础，要注意构图的形式法则，做到均衡与稳定、统一与变化的结合。打轮廓时要用直线“切”形，从结构出发，从大范围的角度，画出形体的结构特征。

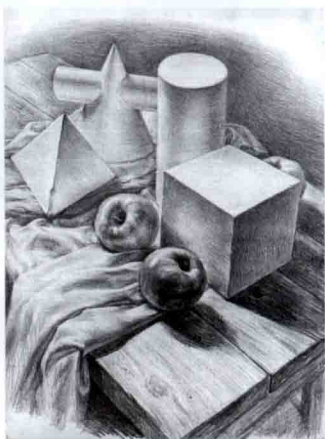
大体阶段：这阶段要求从体面出发，从明暗交界线着手，整体地铺设画面明暗关系，注意轮廓与明暗关系同步表现。每一遍明暗层次描写都要保持色调大体关系的正确，力争像黑白照片在显影液中逐渐显影出来的那样。需要提醒的是进行色调层次的深入描写要留有余地。

静物写生 严忠林

干树枝写生 李贺

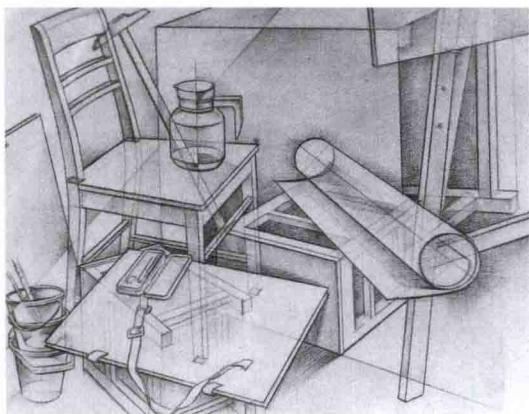
静物写生 严忠林

局部深入阶段：这阶段要求在大体阶段基础上，通过理解、分析与综合，进一步选择画面上主要的、关键的、有特征的，和画者距离近的物体进行描写，这会使整个画面增添不少生动的细节。

整体调整阶段：这阶段要求是迅速恢复第一印象，即整体的感受。应有忍痛扬弃妨碍整体细部的心理准备，同时又应强化主要部分及大的关系，使画面主次分明、各部分和谐共存，因为这是终结整幅素描作业艺术形象的重要阶段，需要多比较、少动笔，考虑成熟才动笔。

插着野花草的玻璃容器 吴平洪

画室一隅 佚名

2. 以认识与表现结构为重点的造型原则

结构是物体的本质，它是形成物体外部特征的内部动因。对于珠宝设计专业的素描要深入地认识、理解具体对象美的构造法则和规律，积累形体组织结构的关联形式、形体与形体之间衔接方式、形体与形体间的比例关系等，以便于今后专业发展的可持续发展。“透过现象看本质”，只有理解了“结构决定一切”的重要性，才能表现出达到要求的素描作品来。

3. 正确掌握透视规律是表现空间的原则

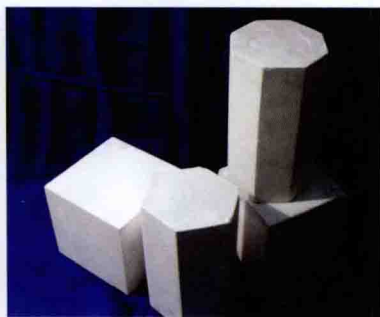
空间是物体存在的方式，没有空间，任何物体都不可能存在于现实中，认识与表现物体的空间关系的原则，就是正确掌握和运用透视规律。其原因在于：由于物体距离我们远近位置的不同，会在视觉中起到不同的反映，就是原本大小相同、宽度一样的物体，会因距离不同，呈现近大远小、近宽远窄的现象。这种形状的变化，就是常说的透视规律的反映。

平视

仰视

俯视

4. 从写生教学到特写式教学

写生式教学是珠宝设计专业素描基础训练的起步。其内容是石膏几何体与景物写生等单元。所谓写生式教学,就是面对实物进行写生画练习,这是在固定光源、固定环境、固定视点条件下,观察研究物体形体结构关系,以及依附在形体结构上明暗关系的教学方式,便于教师直观引导。

第一单元 石膏几何体写生

教学目的与要求

通过本单元的学习和研究,规范写生的一般步骤方法,明确整体观察和立体表现的素描原则,强调“透过现象看本质”的结构概念,学习和运用透视规律和明暗规律,学习绘画语言,从而提高抓形能力,为下一步表现较复杂的静物写生打下基础。

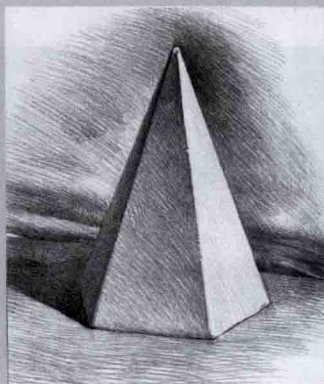
授课提示

首先选择石膏几何体写生是因为造型简单,通过光线对洁白的石膏形体的照射,能明确反映出表面凹凸、起伏变化,使结构清晰可见,便于研究形体结构与明暗关系,整体与局部之间的组合关系。再则,通过对几何体的写生,使初学者易学习与掌握到透视与空间表现规律,便于今后用透视原理指导实践。

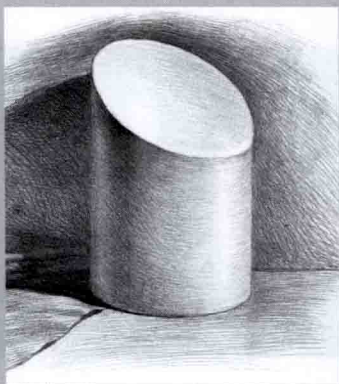

授课内容

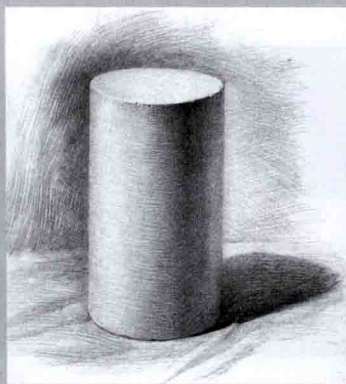
从石膏单体写生到几何体组合写生。

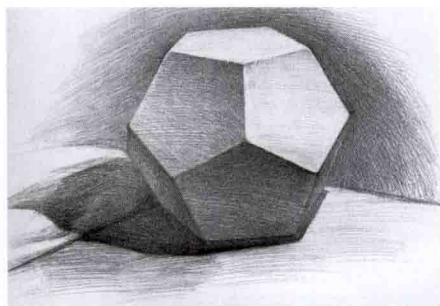
五棱锥写生 严忠林

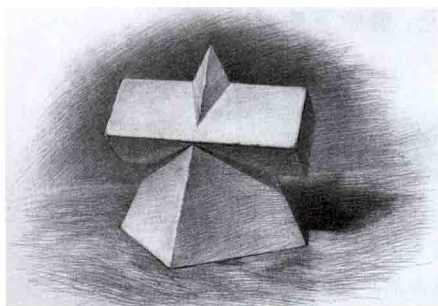
斜面圆柱体写生 严忠林

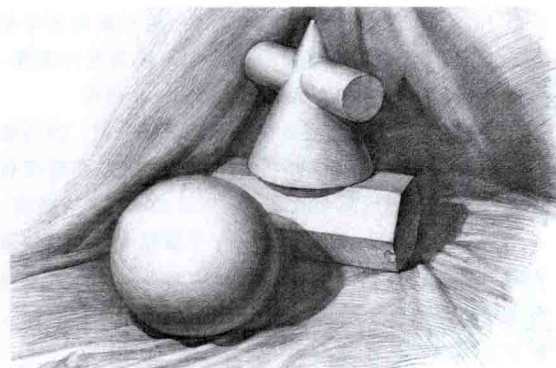
圆柱体写生 严忠林

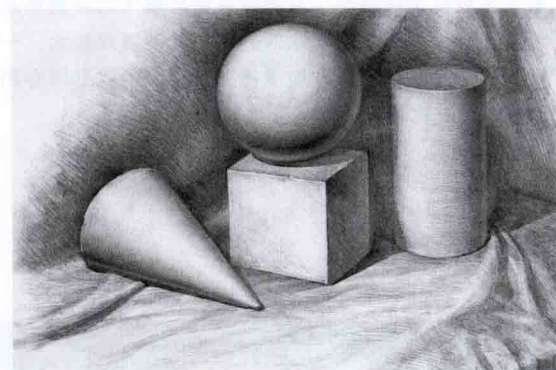
正五边形多面体写生 严忠林

四棱锥相贯体写生 严忠林

三件石膏几何体写生 严忠林

四件石膏几何体写生 严忠林

课堂作业

根据珠宝设计专业学生的具体情况,建议单体几何体写生作业,至少要安排四张,幅面为八开至四开纸,作画时间为16学时。

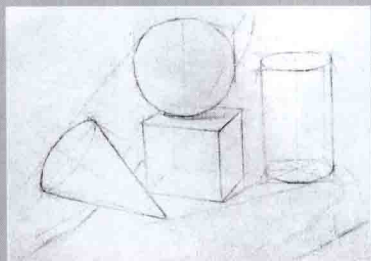
学习要求:培养学生画准几何体轮廓线、关系线和结构线的能力,努力运用结构线的粗细、深浅和张弛的变化,以表现画面的主次与虚实的空间关系。

几何体组合作业:至少达到三张,幅面为四开,作画时间为18学时。

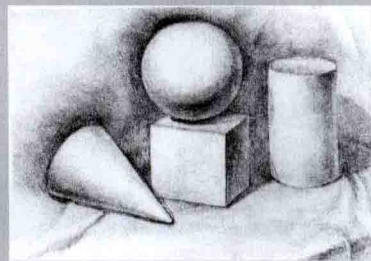
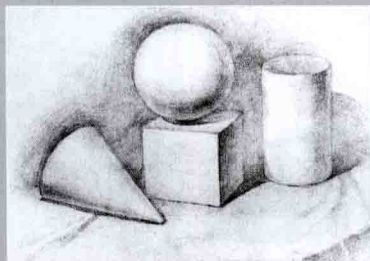
学习要求:实践证明,正确的表现来自正确的观察,要强调学生养成整体观察、反复比较的良好习惯,克服局部观察,即见木不见林的观察陋习,遵循构图法则和透视法则,掌握作画的步骤与要领。

课外作业

以练习线条排列起步,然后布置一定数量速写临摹作业与速写作业,其作用一方面可以巩固课内学习成果,另一方面是可以锻炼眼睛对事物敏锐的观察力,能培养学生用线条快速表现对象整体与特征的能力。课外作业是课堂教学内容的延续与补充。

四件石膏几何体写生步骤图

第二单元：静物写生

教学目的与要求

素描静物写生是继石膏几何写生后又一训练内容，其学习要求与石膏几何写生一样，但表现技巧上偏重与物体的色与质的描写，也就是说，要通过不同静物的描绘，研究各类物体的质地、肌理、色彩在空间的物理现象，体验各种肌理材料、色光作用对人心理和生理的反映，丰富视觉语言，进一步掌握各种表现方法。

授课内容

从明暗静物写生到线条静物表现。

授课提示

重视静物组合，静物的选择依据于基础训练课程需要。在考虑静物组合时，首先考虑先易后难，从简到繁，循序渐进的教学原则；其次是考虑“物以类聚”习俗，即这些静物互相具有内在和外在的天然联系；再次是讲究形式多样与统一，即精心将不同形状（大小、高低、长短、方圆），不同材质（粗细、硬软、有光泽和无光泽、光滑与粗糙、透明与不透明）的物体（包括衬布）有对比地组合在一个协调的整体中。实践证明，错落有致、情趣盎然的静物组合，能激发写生的强烈兴趣。

靴子与高跟鞋 [西班牙] 布雷沃

小贴士

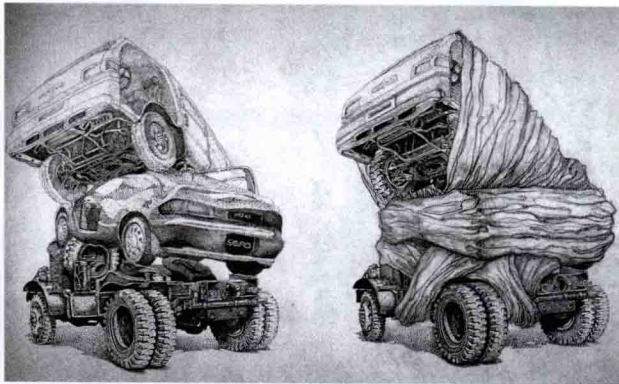
透视的基本规律

1. 平行透视：当立方体中有一组平面与画面平行，另一组和画面成直角的透视，则成为平行透视。平行透视只有一个消失点，所以成为一点透视。

2. 成角透视：当立方体和地面保持垂直，而与画面成角度时，这种透视称之为成角透视。成角透视有向两边消失而形成两个消失点，所以又称为两点透视。

3. 倾斜透视：当物体有一个平面同时与地面和画面成倾斜角度。倾斜透视因俯仰角度不同，其消失点分别在视平线以上的天点上，或地平线以下的地点上，所以又称为三点透视。

4. 圆形透视：当圆形和地面平行时，其透视规律表现为离视平线越远，其圆弧弯曲度越大。当圆形与地面垂直时，离主点越远的圆形，其圆弧度越大。一切圆形都可以从正方形的透视变化规律中找到圆心和直径，并以此为圆形透视变化找到依据。

被捆绑的汽车 蔡颖