

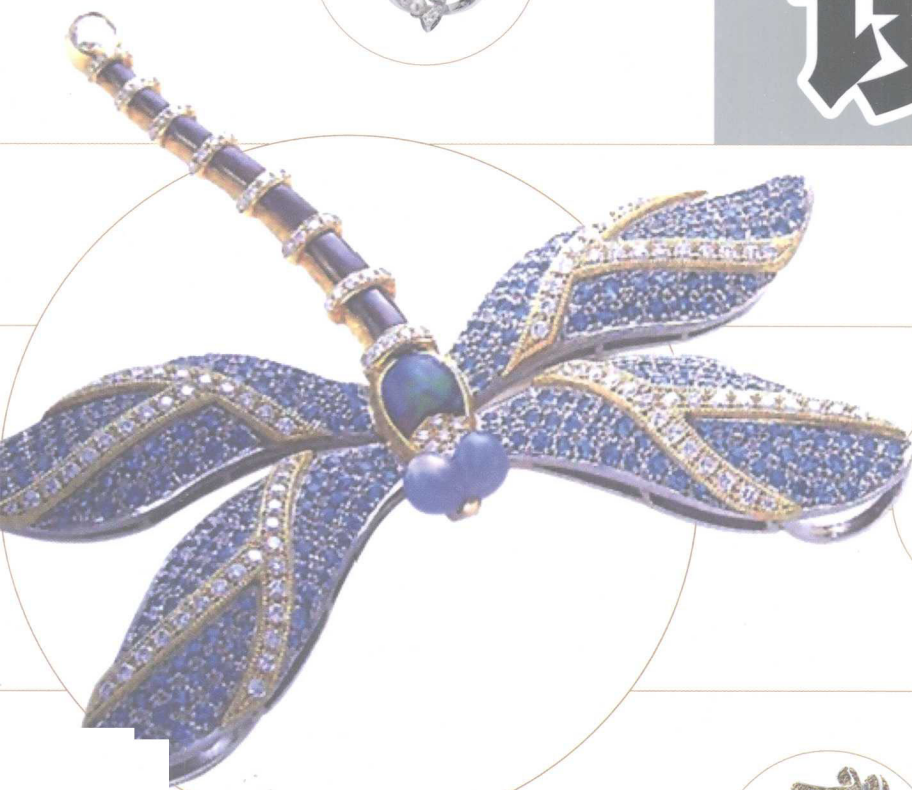

SHOUSHI
SHEJI

首饰设计

朱欢 编著

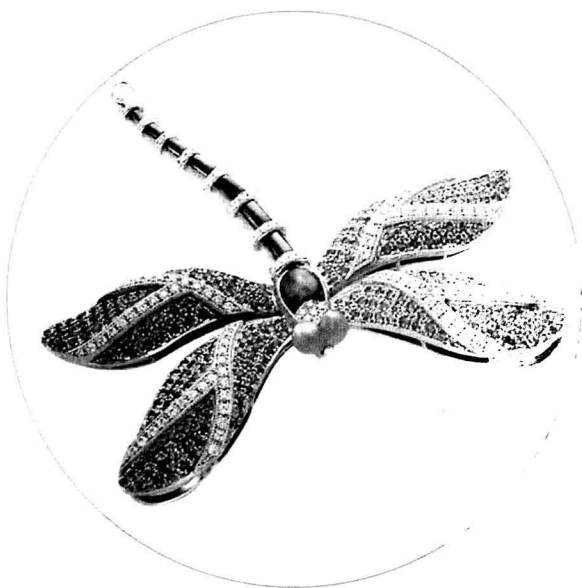

化学工业出版社

首饰设计

SS
SHEJI
SHOU
SHI

朱欢
编著

化学工业出版社

·北京·

本书详细介绍了首饰的基础知识、首饰常用材料的性能、各种宝石常见的琢型、首饰设计的原则与图样的绘制、造型与视觉效果的表现、首饰设计的创意与传统文化以及首饰加工的基础知识。

本书适宜首饰设计人员参考，也可供相关院校的师生使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

首饰设计 / 朱欢编著. — 北京 : 化学工业出版社, 2010. 8

ISBN 978-7-122-11498-3

I. 首… II. 朱… III. 首饰-设计 IV. TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第107564号

责任编辑: 邢 涛
责任校对: 吴 静

文字编辑: 冯国庆
装帧设计: 刘丽华

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 刷: 北京云浩印刷有限责任公司

装 订: 三河市宇新装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张7³/₄ 彩插4 字数258千字 2011年10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: 28.00元

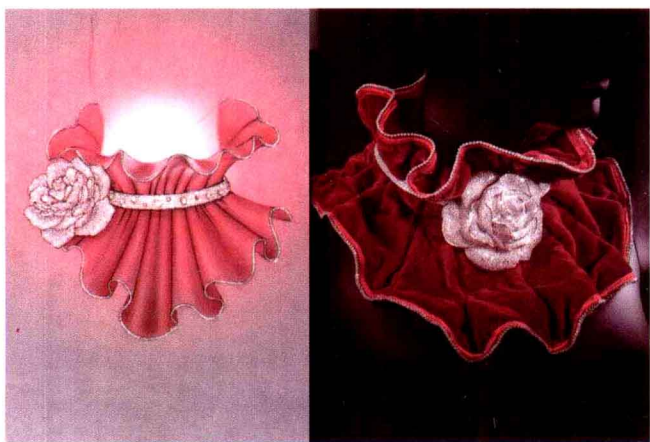
版权所有 违者必究

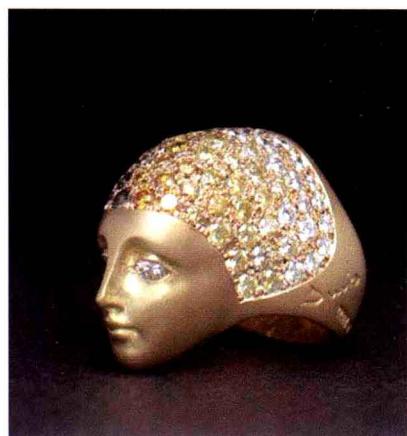
彩图1 美洲虎牙齿制成的项链

彩图2 Jewel CAD软件绘图

彩图3 绘图稿和实物的差异性

彩图4 日本珠宝设计师Jurio Fujita作品

彩图5 台湾设计师王月要作品

彩图6 欧美现代风格手镯

彩图7 Sheherazade系列珠宝戒指

彩图8 硬金工艺制作的吊坠（周大福）

常见宝石列表

钻石

红宝石

蓝宝石

祖母绿

金绿猫眼

石榴石

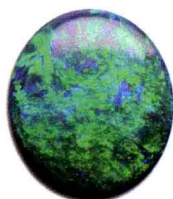
海蓝宝石

橄榄石

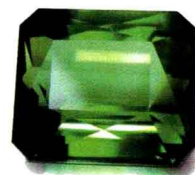
白欧泊

黑欧泊

红碧玺

绿碧玺

珍珠

托帕石

青金石

翡翠

黑珍珠

虎眼石

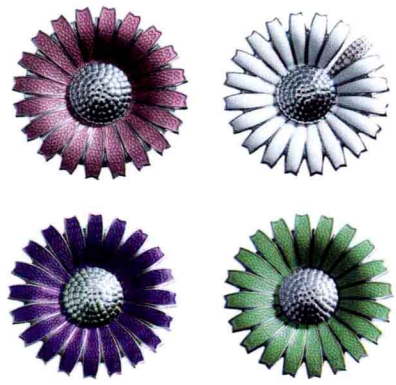
绿松石

孔雀石

彩图10 黄K金、绿K金和红K金组成的项链

彩图11 Georg Jensen的雏菊系列

彩图12 戒指

彩图13 Belladone Island系列

彩图14 Dior的Diorett系列

彩图15 拉丝处理的手镯

彩图16 篆刻纹

彩图17 砂纹

彩图18 树纹戒指

彩图19 爪镶

彩图20 包镶

彩图21 夹镶

彩图22 闷镶

彩图23 钉镶

彩图24 无边镶

彩图25 缠绕镶

彩图26 珠镶

彩图27 主石无爪镶嵌

彩图28 混镶

彩图29 图坦卡门圣甲虫胸饰

彩图30 迪奥天堂幻想曲系列

彩图31 胸针

彩图32 壁虎手镯

彩图33 卡地亚蝴蝶胸针

彩图34 Chopard猴子耳环

彩图35 冰川火山

彩图36 生如夏花

彩图37 蜻蜓女人胸针 (雷诺·拉里克)

彩图38 采用添加法设计的胸针

彩图39 连年有余

彩图40 “宝”手镯

彩图41 沙滩宝贝

彩图42 本色 (唐鹤)

彩图43 玉翠山庄“玉乐飞歌”系列

彩图44 金都杯入围作品“约定”
(陈丽思)

彩图45 粉墨东方

彩图46 项饰

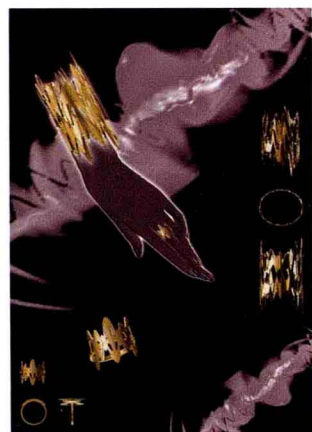
彩图47 古瓷首饰

彩图48 花样年华

彩图49 宝格丽项链

彩图50 声波

彩图51 鱼形吊坠

彩图52 扭转手镯

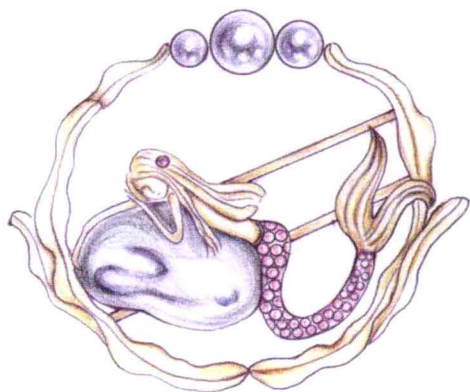
彩图53 向日葵首饰套件

彩图54 魔幻房屋

彩图55 瓦斯管系列首饰

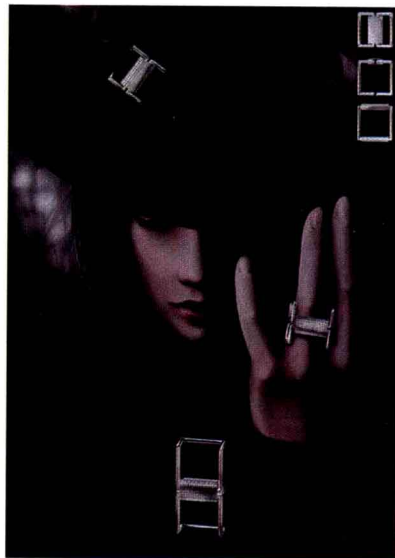
彩图56 美人鱼胸针

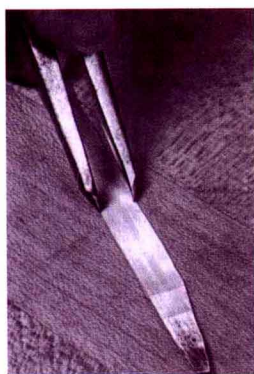
彩图57 戒指（第一届黄金畅想优胜奖作品）

彩图58 纸首饰

彩图59 收放

彩图60 银片

彩图61 焊成圆环

彩图62 摆坯

彩图63 浇石膏浆

彩图64 去除橡皮泥

彩图65 焊接

彩图66 成形修整

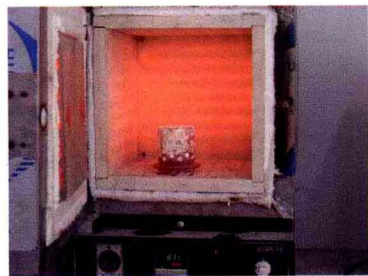
彩图67 切开橡胶模片

彩图68 制成蜡模

彩图69 形成蜡树

彩图70 形成石膏模

彩图71 金属坯件

前 言

首饰既是艺术品，同时又具备商品属性。因此，首饰设计既要符合众人的审美要求，又需要适应市场的需求，具备相应的经济价值。当代首饰设计水平的提高，离不开设计师对艺术设计方法的分析与研究，首饰设计迫切需要理性的设计法则作为指导。

本书重点突出“理论够用，工艺实用，学以致用”的原则，结合作者近年来的实践经验，以大量的首饰图纸和图例说明首饰款式的特点和设计原则，为广大设计者提供理论基础。作为艺术品之一的首饰，它的设计与成型离不开设计创意理论的支撑，书中介绍了首饰创意的特点和启发设计思维的方法，以帮助读者将创作思维变成完美的设计作品。同时，由于首饰的工业属性，书中特增加了首饰材质的特点和加工方法，使读者能够更深入地了解工艺知识，进而设计出合理、美观的首饰。

本书编写过程中，得到了广州番禺职业技术学院珠宝学院王昶教授的大力支持和帮助，稿成后又进行了仔细的审读，同时也得到了首饰设计专业老师和同学们的帮助，包括选用了广州番禺职业技术学院珠宝学院学生的优秀作品，在此深表感谢。

由于作者水平有限，书中不足之处还需各位同行指正，提出宝贵的建议和意见。

编著者

目 录

第一章 首饰和首饰设计 1	第二节 吊坠的设计原则和绘制方法..... 55
第一节 首饰和首饰设计的定义..... 1	第三节 项饰的设计原则和绘制方法..... 62
第二节 首饰的起源..... 2	第四节 耳饰的设计原则和绘制方法..... 67
第三节 首饰的分类..... 3	第五节 胸饰的设计原则和绘制方法..... 71
第四节 首饰设计师的综合考虑因素..... 4	第六节 手链和手镯的绘制方法和设计原则 73
	第七节 男性饰品的设计原则和绘制方法... 76
	第八节 套装首饰的设计原则和绘制方法... 79
第二章 首饰设计的绘图工具 7	
第三章 基本造型元素 11	第七章 设计思维的启发与实现 81
第一节 形态中的点、线、面..... 11	第一节 自然题材的首饰设计思维..... 81
第二节 色彩的综合运用..... 13	第二节 传统素材的现代化设计..... 90
第四章 透视与光影效果的表达 17	第三节 几何抽象型的设计整合..... 96
第一节 三视图的形成和投影规律..... 18	第四节 相关艺术的启发设计..... 99
第二节 透视法的绘制..... 19	第五节 趣味化设计..... 102
第三节 金属光影效果的绘制..... 20	第八章 首饰加工基础 105
第四节 金属的肌理效果..... 21	第一节 常用金属材料及特性..... 105
第五章 宝石琢型与镶嵌方式的绘制 23	第二节 首饰加工方法概述..... 108
第一节 宝石琢型的绘制..... 23	附录 110
第二节 宝石的镶嵌方式..... 34	附录一 宝石中英文名称以及物理属性... 110
第六章 首饰基本类别设计技法 41	附录二 宝石加工处理反应..... 112
第一节 戒指的设计原则和绘制方法..... 41	附录三 珠宝设计的参考题材..... 113
	附录四 钻石尺寸对应..... 115
	参考文献 119

第一章 | 首饰和首饰设计

随着社会的进步，经济的发展，人们生活水平的提高，首饰已不再是皇室和贵族的专利，普通人也可以拥有一件或多件首饰。如婴幼儿时期的银饰，比如项圈、长命锁和挂满铃铛的极具趣味性的手镯；步入婚姻阶段所必备的情侣对戒、订婚戒指和结婚套件；以及彰显身份和地位的高档首饰系列。首饰与人们的生活息息相关，甚至可以说与人的一生联系紧密。它承载着人们的快乐，满足着人们对美的需求，是人们对美好生活向往的一种体现。

第一节 首饰和首饰设计的定义

首饰，英文名称“jewelry”，原指人们佩戴在头上的装饰品。我国旧时称“头面”，多见于梳、簪、钗、步摇、冠等饰物；也有“装身具”的叫法，泛指所佩戴在身上作为装饰用的物品。后来，“首饰”一词的含义不断扩展，成为全身装饰物的总称。由此引出狭义的首饰定义，即指用各种金属材料或宝石材料制成的、与服装相配套、供人们佩戴、起到一定装饰作用的饰品。

而如今首饰已经摆脱了珠宝设计的局限性，从佩戴方式的多元化，到材质使用的广泛化，首饰不仅仅只是财富与身份的标志，也逐渐朝着个性化与时尚化的方向发展。首饰不仅可以佩戴在人体上起修饰和装扮的作用，也可以作为工艺品供陈列观赏。因此，广义的首饰是指用各种金属材料、宝玉石材料、有机材料、无机材料以及仿制品制成的起装饰人体及相关环境的饰品，除狭义首饰之外，还包括摆件、办公用品、烟具、餐具等。

所谓首饰设计，指的是把首饰的创意、构形结合材料和工艺的要求，通过视觉的方式传达出来的活动过程，并能够保证设计图稿有实施或生产的可行性。其中，视觉表现的方式有手绘和计算机绘制两种，通过二维或三维的形式传达出来。

首饰设计包含了很多深奥的学问，综合了艺术学科与多门学科的知识。在首饰设计过程中，需要运用美学和设计学的原理，对首饰材料进行组合和美化，以及要运用材料学和工艺学等学科的相关知识对首饰表面进行处理和优化。总而言之，首饰设计不是一门单纯的艺术学科，也不是单纯的加工制作，它结合了艺术与工艺的美，是现代首饰生产环节中不可或缺的一部分。

第二节 首饰的起源

首饰的出现是人类对自身装饰美的一种追求，是一种复杂的社会现象，也是人类文明发展到一定阶段的产物，它的传承和演变直接反映了当时社会政治、经济变化和风俗的变迁。

首饰有着悠久的历史与文化，当人类的祖先穿树皮、裹兽皮的时候，就已有首饰出现。迄今发现最早的首饰始于旧石器时代。距今二十万年前旧石器时代的首饰，采用的材质为动物的牙齿、贝壳、骨骼、化石、卵石和鱼类的椎骨。古人在这些物品上钻孔，然后用植物的茎秆将其串起来，挂在脖子上。在摩纳哥附近的一个墓穴里发现的三串鱼类椎骨做成的项链，是目前为止发现的时间最早的自然首饰，大约是在公元前25000~18000年之间。其次是在西欧的一个公共墓穴里发现的遗留物。墓穴里排列着古代长毛象猛犸的颞骨，墓穴里的每一具尸体上都佩戴着象牙制成的项链。石器时代的自然风格首饰除了有美化装饰的作用之外，还被用做原始社会等级与地位的象征。脖子上挂着一串自己亲自捕获猎物的牙齿制作成的首饰，往往象征着刚毅、勇敢、无畏的英雄气概（彩图1）。佩戴这种原始意味的首饰，往往象征着佩戴者获取了自然界的神秘力量，具有神秘的宗教色彩。

目前中国发现最早的首饰是旧石器时代晚期由山顶洞人采用骨、牙、木、石、贝壳等容易加工的材料制成的，并且大多数用赤铁矿染成红色（图1-1）。《后汉书·舆服志》记载：“上古穴居而野处，衣毛而冒皮，未有制度，后世圣人易之丝麻，观翬翟之文，荣华之色，乃染帛以效之，始作五采，成以为服。见鸟兽有冠角让髯胡之制，遂作冠冕纓蕤，以为首饰。”（《释名》云：“冒，帽也。”）从此段文字可以判断，中国最初对首饰的定义是指装饰头部的饰品，“首”可以理解为“头”，“饰”则具有两方面的含义：一方面作为动词，含有装饰、打扮的意思；另一方面作为名词，指特有的装饰品，如首饰、金饰、玉饰等。首饰的雏形是古人模仿鸟兽的冠或角做成的头饰，到如今，首饰已经发展成为装饰身体的各个部位的饰品，甚至脱离人体成为装饰艺术作品，具有了更广泛的概念。

作为首饰设计的初学者，应该对首饰的类型有一个初步的了解。从不同的角度去认识首饰，这有益于设计师进行设计定位以及产品开发。

图1-1 山顶洞人饰物碎片

第三节 首饰的分类

首饰不仅仅是装饰品,有的还兼具使用功能,如打火机、眼镜、口红等。首饰的分类方法也可谓多种多样,通常以材料、装饰部位、佩戴者、艺术风格等方面进行分类,主要有如下几种。

一、按材料分类

1. 金属类首饰

贵金属首饰——铂金首饰、钯金首饰、黄金首饰、K金首饰、银首饰等。

普通金属首饰——铜首饰、钢首饰、铁首饰、铝首饰、铅首饰等。

特殊金属首饰——稀金首饰、藏银首饰、合金首饰、不锈钢首饰等。

2. 宝石类首饰

(1) 天然宝石类首饰

高档宝石类首饰——钻石首饰、红宝石首饰、蓝宝石首饰、祖母绿首饰、翡翠首饰、和阗玉首饰、金绿猫眼首饰等。

中档宝石首饰——玉石首饰、碧玺首饰、水晶首饰、玛瑙首饰、绿松石首饰、青金石首饰、孔雀石首饰、木变石首饰、葡萄石首饰、海蓝宝石首饰等。

(2) 合成宝石类首饰

合成宝石类首饰包括美神莱首饰、合成立方氧化锆首饰、玻璃首饰等。

(3) 有机类首饰

有机类首饰包括珍珠首饰、贝壳首饰、珊瑚首饰、象牙首饰、琥珀首饰、骨骼类首饰、皮革首饰、木质首饰等。

(4) 其他宝石类首饰

其他类别首饰包括塑料首饰、陶瓷首饰、绳编首饰、布制首饰、软陶首饰等。

二、按装饰部位分类

头饰——王冠、后冠、发簪、钗、笄、梳子、头花、发卡、发夹。

面饰——耳环、耳坠、耳珥、鼻环、鼻拴、鼻钮、眉钉、唇钉、舌钉、眼镜。

颈饰——项链、项圈、颈链、吊坠、领饰、领章、护身符。

身饰——胸针、领带夹、领针、吊坠、勋章、纽扣。

腰饰——腰带、皮带扣、腰坠、带钩。

手饰——戒指、手镯、手链、臂钏(环)、手表、袖扣、指甲戒。

脚饰——脚钏、脚镯、脚链、鞋饰。

整体装饰——镜子、皮包、手套、权杖、香烟盒、打火机、笔、餐具、MP3、手机、刀、剑等。

三、按佩戴者分类

按佩戴者性别取向分类——男性首饰、女性首饰、中性首饰。

按佩戴者年龄分类——老年首饰、中青年首饰、儿童首饰。

四、按社会使用角度分类

装饰类首饰——单纯意义上的装饰作用，用于日常服装的搭配。

身份类首饰——比如旧时官员帽子上的顶子以及朝珠材质的不同，意味着官衔及身份的不同与高低。

荣誉类首饰——比如部队颁发的勋章、美国男子职业篮球联赛（NBA）总冠军戒指和中国男子职业篮球联赛（CBA）总冠军戒指等。

功用型首饰——比如可放置微型照片的吊坠、带有香薰功能的首饰等。

纪念性首饰——用于周年庆典或者是有特殊意义活动时专用的首饰。

五、按艺术风格分类

根据首饰所表现出来的艺术风格，可以分为自然风格首饰、朋克首饰、哥特式首饰、新古典首饰、概念首饰、后现代首饰、民族风格首饰。

六、按价值分类

按首饰的价值分类，有高档首饰、中档首饰、低档首饰。

七、按佩戴场合分类

按首饰佩戴的场合分类，有宴会首饰、展示类首饰、日常首饰。

第四节 首饰设计师的综合考虑因素

一、首饰设计师的职责

一个首饰企业，无论大小，都会拥有相应的首饰设计师，有专属于自己的首饰设计产品。首饰设计师在整个生产销售的环节中起着举足轻重的作用，首饰设计是必不可少的一环。首饰设计师的主要职责是根据自己对首饰外形的创意构思，选择恰当的材料和工艺制作手法，通过图纸或者计算机制图的形式传达表现出来。或者是根据一个特定的命题，接受顾客订单的要求进行同主题的创作，以满足企业和顾客对首饰手绘设计及计算机绘图方面的需求。

这就要求首饰设计师首先熟练掌握绘图技巧，比如基本宝石琢型的绘制、首饰的造型原则、珠宝首饰材质的表现方法等；或者是娴熟地应用多种首饰设计软件，比如Jewel