

国际时尚设计丛书·服装



综合材料首饰 设计与制作

[英] 乔安妮·海伍德 著
张晓燕 译



 中国纺织出版社

国际时尚设计丛书·服装

综合材料首饰 设计与制作

[英] 乔安妮·海伍德 著
张晓燕 译

 中国纺织出版社

内 容 提 要

综合材料首饰设计,即采用多种材料进行自由创作的新形式,在当代首饰领域广受业内人士设计师与消费者的欢迎。本书以综合材料首饰设计与制作为中心,引导读者从综合材料首饰的材料性能、基础工艺、设计方法三个方面展开基础学习。在此基础上,通过一系列原创首饰作品,图文并茂地教给读者如何亲手设计制作一件综合材料首饰作品。同时本书还向读者展现了几位欧洲首饰艺术家的学习生活、创作状态以及工作室状况,为想要从事综合材料首饰创作的读者打开一扇窗。

基于此背景,这本充满创作意识且具有工艺操作指导性的实用专业书籍将会成为国内首饰领域的必需。

原文书名: Design & make mixed media jewellery

原作者名: Joanne Haywood

Copyright © 2009 Joanne Haywood

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems-without the prior permission in writing of the publishers.

本书中文简体版经A&C Black Publishers授权,由中国纺织出版社独家出版发行。本书内容未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号: 图字: 01-2011-1823

图书在版编目(CIP)数据

综合材料首饰设计与制作 / (英)海伍德著; 张晓燕译. —北京: 中国纺织出版社, 2015.8

(国际时尚设计丛书. 服装)

书名原文: Design & make mixed media jewellery

ISBN 978-7-5180-1066-0

I. ①综… II. ①海…②张… III. ①首饰—设计②首饰—制作 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第229062号

策划编辑: 王 璐 向映宏 责任编辑: 陈静杰 责任校对: 余静雯
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

北京千鹤印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2015年8月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 10

字数: 109千字 定价: 69.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

目录 / Contents

致谢 (Acknowledgements)	6
导言 (Introduction)	7
1 材料 (Materials)	10
2 首饰基础工艺 (Basic jewellery techniques)	22
3 探索设计 (Exploring design)	34



4 气球花项饰 (Balloon flower neckpiece)	46
5 串珠胸针 (Bead brooch)	52
6 蓝鸟胸针 (Bluebird brooch)	58
7 书和铂叶手镯 (Book & platinum leaf bangle)	66
8 罐头和乳胶项饰 (Can & latex neckpiece)	72
9 蜡烛戒指 (Candle ring)	78
10 泥雕垂饰 (Mudlarking pendant)	84
11 软陶和纽扣项饰 (Polymer clay & button neckpiece)	90
12 聚丙烯和绣花纽扣手镯 (Polypropylene & stitched button bangle)	96
13 波普和线形耳饰 (Popper & thread earrings)	102
14 木头和柳木垂饰 (Wood & willow pendant)	108
15 图像转移胸针 (Image transfer brooch)	114

16 会见制作者 (Meet the makers)	120
图片来源 (Photo credits)	154
英国供应商 (UK suppliers)	155
去哪里学习首饰设计 (Where to study jewellery design)	156
拓展阅读 (Further reading)	157
术语表 (Glossary)	158
索引 (Index)	160

综合材料首饰 设计与制作





西班牙新娘, Merky Van den Brink, 磨好的玻璃, 银箔, 用棉充填(背部), 绿松石, 珍珠,
14厘米×22厘米×5厘米的盒子, 12厘米×7厘米×1厘米的玻璃垂饰, 整个长度58厘米, 2006

国际时尚设计丛书·服装

综合材料首饰 设计与制作

[英] 乔安妮·海伍德 著
张晓燕 译



中国纺织出版社

内 容 提 要

综合材料首饰设计,即采用多种材料进行自由创作的新形式,在当代首饰领域广受业内设计师与消费者的欢迎。本书以综合材料首饰设计与制作为中心,引导读者从综合材料首饰的材料性能、基础工艺、设计方法三个方面展开基础学习。在此基础上,通过一系列原创首饰作品,图文并茂地教给读者如何亲手设计制作一件综合材料首饰作品。同时本书还向读者展现了几位欧洲首饰艺术家的学习生活、创作状态以及工作室状况,为想要从事综合材料首饰创作的读者打开一扇窗。

基于此背景,这本充满创作意识且具有工艺操作指导性的实用专业书籍将会成为国内首饰领域的必需。

原文书名: Design & make mixed media jewellery

原作者名: Joanne Haywood

Copyright © 2009 Joanne Haywood

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems-without the prior permission in writing of the publishers.

本书中文简体版经A&C Black Publishers授权,由中国纺织出版社独家出版发行。本书内容未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号:图字:01-2011-1823

图书在版编目(CIP)数据

综合材料首饰设计与制作/(英)海伍德著;张晓
燕译. —北京:中国纺织出版社,2015.8

(国际时尚设计丛书. 服装)

书名原文: Design & make mixed media jewellery

ISBN 978-7-5180-1066-0

I. ①综… II. ①海…②张… III. ①首饰—设计②
首饰—制作 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第229062号

策划编辑:王璐 向映宏 责任编辑:陈静杰 责任校对:余静雯

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

北京千鹤印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2015年8月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:10

字数:109千字 定价:69.80元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

目录 / Contents

致谢 (Acknowledgements)	6
导言 (Introduction)	7
1 材料 (Materials)	10
2 首饰基础工艺 (Basic jewellery techniques)	22
3 探索设计 (Exploring design)	34



4 气球花项饰 (Balloon flower neckpiece)	46
5 串珠胸针 (Bead brooch)	52
6 蓝鸟胸针 (Bluebird brooch)	58
7 书和铂叶手镯 (Book & platinum leaf bangle)	66
8 罐头和乳胶项饰 (Can & latex neckpiece)	72
9 蜡烛戒指 (Candle ring)	78
10 泥雕垂饰 (Mudlarking pendant)	84
11 软陶和纽扣项饰 (Polymer clay & button neckpiece)	90
12 聚丙烯和绣花纽扣手镯 (Polypropylene & stitched button bangle)	96
13 波普和线形耳饰 (Popper & thread earrings)	102
14 木头和柳木垂饰 (Wood & willow pendant)	108
15 图像转移胸针 (Image transfer brooch)	114

16 会见制作者 (Meet the makers)	120
图片来源 (Photo credits)	154
英国供应商 (UK suppliers)	155
去哪里学习首饰设计 (Where to study jewellery design)	156
拓展阅读 (Further reading)	157
术语表 (Glossary)	158
索引 (Index)	160

致谢

Acknowledgements

感谢下面的制作者，他们是如此慷慨地分享他们的作品和图片：

Shana Astrachan, Ami Avellán, Kirsten Baks, Maike Barteldres, Ela Bauer, Rosie Bill, Alexander Blank, Iris Bodemer, Kate Brightman, Sebastian Buescher, Carla Castiajo, Min-Ji Cho, Lee Dalby, Miranda Davis, Cilmar de Oliveira, Christine Dhein, Ute Eitzenhöfer, Nicolas Estrada, Shelby Fitzpatrick, Jantje Fleischhut, Gill Forsbrook, Angela Gleeson, Stefan Heuser, Leonor Hipólito, Ornella Iannuzzi, Antje Illner, Mari Ishikawa, Hu Jung, Steffi Kalina, Mila Kalnitskaya and Micha Maslennikov (mi mi Moscow), Sarah Keay, Kyeok Kim, Adele Kime, Steffi Klemp, Kerstin Klux, Heeseung Koh, Yael Krakowski, Robin Kranitzky and Kim Overstreet, Gilly Langton, Anna Lewis, Tina Lilienthal, Paula Lindblom, Keith Lo Bue, Åsa Lockner, Kristin Lora, Claire Lowe, Marcia MacDonald, Alison Macleod, Ermelinda Magro, Lindsey Mann, Sharon Massey, Rachel McKnight, Juliette Megginson, Amandine Meunier, Marco Minelli, Sonia Morel, Ai Morita, Linda Kaye Moses, Kathie Murphy, Evert Nijland, Carla Nuis, Ineke Otte, Ruudt Peters, Lina Peterson, Natalya Pinchuk, Jo Pond, Suzanne Potter, Katja Prins, Ingrid Psuty, Jo Pudelko, Ramon Puig Cuyas, Uli Rapp, Ulrich Reithofer, Tabea Reulecke, Loukia Richards, Anna Rilkinen, Marc Rooker, Philip Sajat, Lucy Sarneel, Karin Seufert, Susan Skoczen, Suzanne Smith, Kathleen Taplick & Peter Krause (Body Politics), Deepa Taylor, Terhi Tolvanen, Cynthia Toops, Fabrizio Tridenti, Jessica Turrell, Mecky Van Den Brink, Felieke Van der Leest, Machteld Van Joolingen, Rachelle Varney, Manuel Vilhena, Andrea Wagner, Polly Wales, Lisa Walker, Silvia Walz, Lynda Watson, Dionea Rocha Watt, Francis Willemstijn, Anastasia Young, Stefano Zanini.

感谢下面画廊的帮助：

Alternatives Gallery, Flow Gallery, Galerie Rob Koudijs, Galerie Marzee, New Ashgate Gallery, Velvet da Vinci.

感谢下面的朋友一如既往的信任与支持：

Marc, Nick, Ian, Sonia, Kate, Mike, Alice and Luigi. Thanks also go to special friends June, Saskia, Magic Mo and the gang at NWK.

感谢丽兹·奥尔弗 (Liz Olver) 的建议和慷慨鼓励，感谢艾伦·帕金森 (Alan Parkinson) 的精美摄影和他有感染力的幽默感，最后，感谢苏珊·詹姆斯 (Susan James) 和 A&C Black 出版社出版此书。

作者：乔安妮·海伍德 (Joanne Haywood)

joannehaywood51@hotmail.com

www.joannehaywood.co.uk

摄影：艾伦·帕金森 (Alan Parkinson)

alan@aperture56.com

www.aperture56.com

导言

Introduction

一个由多种材料制作的首饰曾经给我留下深刻的印象，它是来自美索不达米亚地区的首饰珍藏品，现藏于大英博物馆。这件首饰是在公元前2500年用多种材料制作而成的，而真正打动我的是金黄色光泽的黄金制成的树叶衬托下的栩栩如生的蓝色青金石。这件首饰用了压花、串编、雕刻与切割工艺，几乎是技术与材料的大汇合。它看上去很奇妙，它是如此的古老，却又是那么辉煌，直到今天当我看到它时还是感觉很激动。我想象珠宝匠正在制作它，而看到它就好像看到了所有那些生活在数千年前的闪族人。这个宫廷首饰能真实地体现综合材料首饰的优秀属性、制作技巧与独特性，以及制作者对于材料的热爱和首饰的含义。

今天，工作室的首饰制作者常常选择用一套特定的材料，而不是只选择金属。有时候，能够自如地运用一种特殊材料常常变成一个珠宝匠的标志技能，这种情况持续了许多年。有时候，制作者可能会为了表现一种特定的设计概念而选择一种特殊的材料，他们可能发现它仅仅适合于一件首饰，而接下来他们就会继续为了下一个挑战尝试一种完全不同的材料混搭方式。

综合材料首饰作品涉及的技术可能是多种多样的，并且通过你自己的实验可能探索到传统首饰的技能，探索到那些纤维艺术、纯艺术与时尚艺术中的技能。事实上，无论是天然的材料还是人造的材料都能够用来制作它，给综合材料首饰下个定义很简单，它是指用多种材料而不仅是一种材料来制作的首饰，而使用混合材料的首饰匠人们也在不断地扩展传统首饰的材料界限。盗用科



闪族人的宫廷首饰，黄金，青金石珠子，玛瑙，多种尺寸，公元前2500年，闪族人，乌尔

尔·波特 (Cole Porter) 的一句话，“当谈及综合材料首饰的时候，任何方式都是可行的！”

本书研究了一系列珠宝项目中采用的多种材料。它引导读者了解基础首饰制作技术与工具和少量的传统首饰制作方法。在第34页“探索设计”中包括了怎样从准备工作中选择得到最好的基础知识等。

“艺术画廊”页是以制作者为中心的，他们



带蜂鸟头的黄金项饰，黄金和羽毛，原来邦德街的哈利·伊曼纽尔 (Harry Emanuel) 制作的实例，宽20厘米，1865~1870年，英国

的工作或是选择材料或是选择灵感来源，这些都与设计项目本身有关。此外，“艺术画廊”页旨在推进设计计划与制作内容，在广泛的材料与技术方面选择展示多种引人入胜的综合材料作品。

在“会见制作者”章节中，从第120页开始将介绍引导读者了解来自全世界的综合材料首饰工作者，展示综合材料的多种不同的属性和他们设计与制作的方法技巧。

背景 (CONTEXTUALISING)

首饰制作经常用到种类繁多的材料。综合材料首饰并不是现代才有。在早期远古的首饰中常常发现动物骨头、种子、贝壳和其他收集的对象，它们常常被混合到一起使用并创造出非常个性化的作品。

金属很早就被用来制做首饰，包括黄金、铜和银。黄金总是象征着财富，神奇的是，它一直没有真正离开过我们的现代精神生活。在许多文化中黄金都是重要的，并且被用在民俗与历史

中。直到今天，黄金还是备受首饰匠人们欢迎的重要选择。金属总是与其他材料结合使用，有时是贵重的，有时是不贵重的。

对于佩戴者而言，首饰能够体现一种特殊的意义。有时这种意义通过材料自身来表达。维多利亚时代的首饰常常用材料组合传达一个故事或一个秘密信息。不同石头的混合和像黄金一样的珍贵金属用在一起可以用来拼成爱的信息。在首饰中，头发常常用来表示记忆，从一些例子中可以看到错综复杂的编织与编辫子技术。

在早期历史中常将珐琅与金属结合使用，跨越不同的大陆。在埃及常常喜爱将这些材料与多种多样的彩色石头结合在一起制作首饰。公元1~3世纪，罗马裔不列颠人垂饰的设计与技术都是卓越非凡的。公元6世纪在肯特郡及其周围地区的罗马首饰看上去就已经有惊人的现代感了。这时候，珐琅仍是一种令人尊敬的技术给工匠们提供展示他们技能的机会。

17世纪，剪纸技术出现在首饰中，修女常用



龙形的胸针，珐琅瓷，青铜，
长7厘米，公元1~2世纪，罗
马时期的英国

剪纸技术来展示其圣洁的形象，这种错综复杂的研究是非凡的，并且这些作品被放在玻璃和黄金首饰盒，没有随着时间逝去而消逝。

19世纪，钢和铁成为首饰的流行材料。在柏林，因为当时政府要求为战争捐献黄金，工厂开始用铁来代替贵金属首饰。柏林铁首饰的制作者和佩戴者不仅为新材料新技术而激动，佩戴铁首饰还是爱国的表现。19世纪二三十年代，铸铁宝石被镶嵌在有光泽的钢表面，出于一种对于材料价值的考虑，他们常对佩戴者说，这种技术在概念上是一种技术进步。

在18~19世纪，微型种子珍珠作品是流行

的，用非常纯的成分创造出蓝色珐琅背景，并将其用到金属和玻璃框内，这些小块色彩有一种拼贴的感觉，常让人感觉是作品本身固有的。19世纪晚期，一个伦敦珠宝商哈利·伊曼纽尔 (Harry Emanuel) 用真正的羽毛和黄金镶嵌创造了一款非凡的蜂鸟项饰。同样，来自海外的制作者正在引领着综合材料首饰的流行趋势。大英博物馆展示了两个蜂鸟胸针，这个作品在委内瑞拉制造，专为出口英国。仔细看鸟的细节，它是用一个大的母珍珠为基础制作的，镶嵌在一个金属和玻璃架子上。

对比17~19世纪的欧洲首饰与美国当时的首饰是很有趣的。在美国，人们还很喜欢纺织品，这种纺织品在欧洲作为装饰品早就与首饰毫无关联了。在美国，纺织品在首饰中还是占了一大部分，看到不同文化中的不同的价值体系是有趣的。

你追踪手工作坊里的首饰的发展可能要回到20世纪中期首饰匠的工作中，但是反过来这时期他们已经被他们前面的首饰匠影响了，他们前面的首饰匠常常用一个类似以艺术为基础的方式来工作，雷内·莱丽卡 (Rene Lalique) 创作时常常有一种工作室首饰匠的精神以及开发技术的热情。

19世纪60年代以来，工作室首饰快速领先了，并且有了一些新的观众和学生。制作者和作者引用不同的首饰匠人为其铺路并为影响未来的制作者负责。对我来说那些制作者是珠宝界的英雄！他们有着自己独特的视角，并且总是能够转向一条新路探索。比如他们中的：赫尔曼·约格尔 (Hermann Jünger)、卡罗琳·布罗德海德 (Caroline Broadhead)、通内·维格朗 (Tone Vigeland) 和大卫·波斯顿 (David poston)。

1. 材料

Materials

为 综合材料首饰选材时不存在任何限制，没有不能用的材料。有无数的材料可选择，并且对每一种材料而言同样有无尽的效果可呈现。

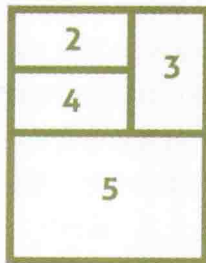
无论对制作者还是佩戴者，综合材料首饰都是一个有趣的领域。当你带有激情选材且对材料内在的性质怀有尊敬之心时，作品往往会非常精彩感。

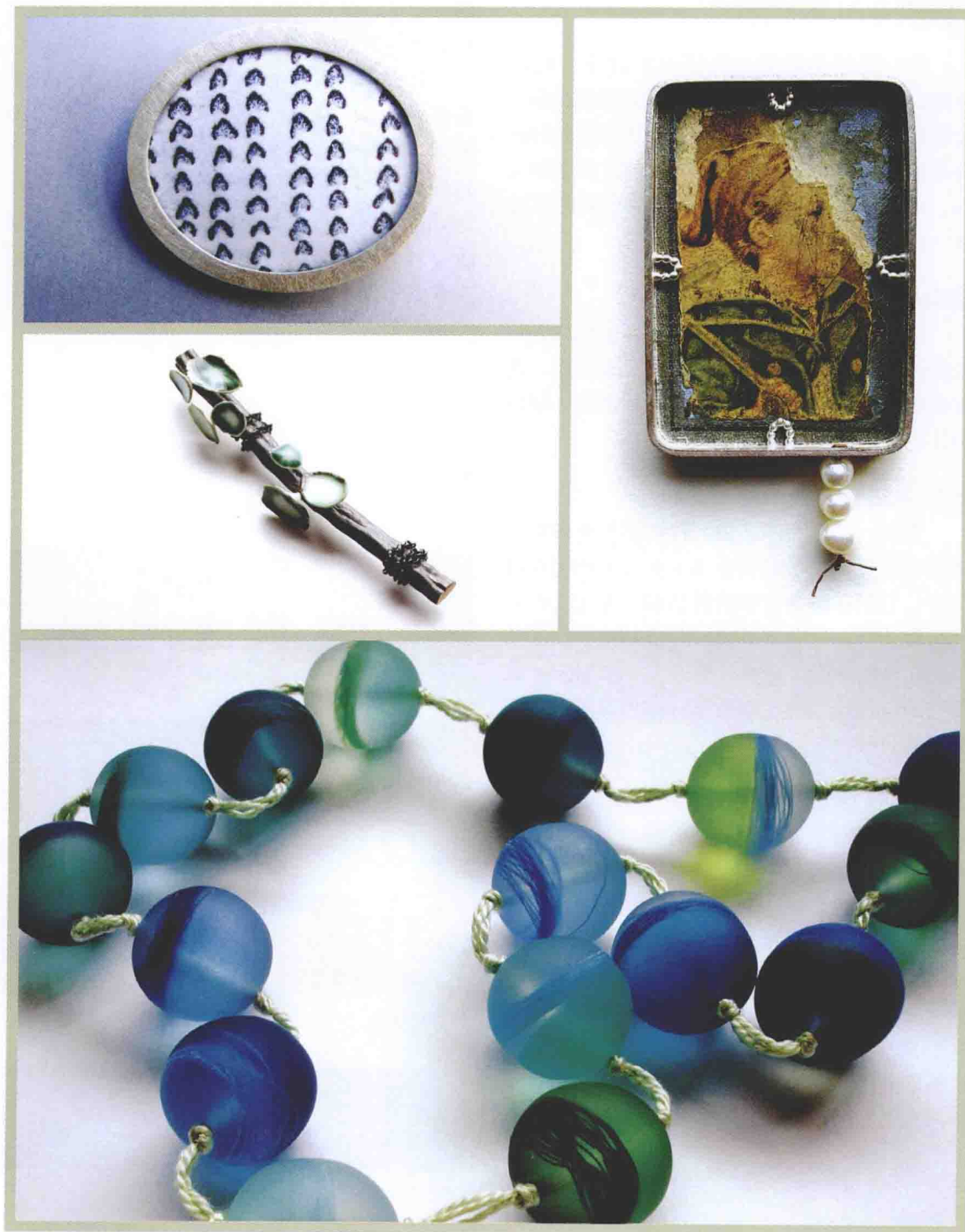
下面的材料都会在设计案例的章节中采用。



1

- 1 西班牙新娘, Mecky Van den Brink, 磨好的玻璃, 银箔片, 用棉束填(背部), 绿松石, 珍珠, 14厘米×22厘米×5厘米的盒子, 12厘米×7厘米×1厘米的玻璃垂饰, 整个长度58厘米, 2006
- 2 冬季系列胸针, Jessica Turell, 银, 铜, 透明玻璃质的珐琅, 5厘米×4厘米×0.7厘米, 2008
- 3 图书封面胸针, Jo Pond, 银, 图书封面, 珍珠, 高9厘米, 2007
- 4 绿蘑菇胸针, Terhi Tolonen, 迷迭香木, 喷漆, 瓷器, 银, 用EKWC(材料名称)制作的瓷器, 18厘米长, 2007
- 5 树脂和丝线项饰, Kathie Murphy, 聚酯树脂, 聚酯丝线, 1.8厘米×1.8厘米×65厘米, 2006





金属 (Metals)

无论是精品珠宝、高级时装首饰、时尚首饰，还是艺术首饰与工作室中的实验首饰，金属都广泛地应用其中。银和金是最流行的选择并且之所以被选有许多原因，包括多变的表面、延展性、长久稳定性，还有它们的内在特性。金属能被细分成以下三类。

贵金属 (PRECIOUS METALS)

铂金、银和金是贵金属，因为它们具有相应的强度、色泽、延展性和稀有度等性质。能够买到的不同纯度的金在色彩上有黄色、绿色和红色等。

基础金属 (BASE METALS)

青铜、紫铜、镍、锡、锌和铝都不像贵金属那么昂贵，也不像贵金属那么普遍地用在首饰中，它们在时尚首饰的铸造和工业化生产方面也很流行。一些首饰设计师成功地利用基础金属。举例来说，林赛·曼 (Lindsey Mann) 在作品中使用铝，并且创造出一些多彩的有趣而复杂的表面效果。

难熔金属 (REFRACTORY METALS)

钛和铌是质轻的金属，有时用在工作室实验首饰中。但是，它们坚硬难以锯割，不能通过普通的方式焊接，加工起来很困难，因此，常常采用弯曲、铆接和捆绑等冷加工的方法。反过来看，一种材料所引起的问题可能对一个制作者来说是有吸引力的，就像一个想要去解决的疑惑一样。对于难熔金属而言，它们的一种有吸引力的性质是能够通过电解和加热形成多彩色。

金属能以多种型材比如片、管、提前做好的小配件、丝、箔叶和金属黏土 (PMC) 的形式买到。

许多工作室的首饰设计师用银和金与其他金属相结合。这种材料的组合使用常常有多种原因。金属能够与纺织纤维、塑料或木材的质地形成对比。同样，金属也能增加强度，一个金属骨架可以撑起一个薄纸结构，或者一个金属盒子可以支持容纳树脂或精细的小配件。一些制作者可能会在一种不贵重的材料中增加使用一种贵金属以增加价值。

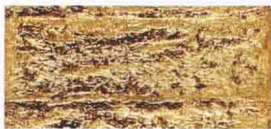
金箔



18K绿金



23K月光金



22K黄金



12K白金



23.75K柔和金



钯金



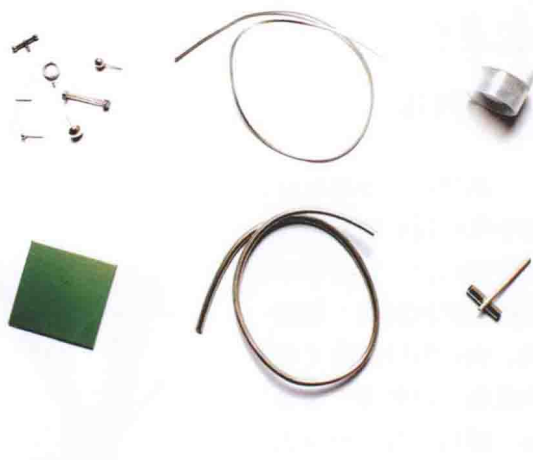
23K红金



真银



金属丝从左到右，
上面一行：银、铜、绑丝
下面一行：钢、黄铜、熔丝



银从左到右，
上面一行：小配件、方丝、PMC
下面一行：片、圆丝、管

塑料 (Plastics)

塑料被看作是一种非贵重材料，并且常常由于价格便宜不被重视。但是，许多首饰制作者学会了使用一定的技能去好好利用塑料这种材料，塑料首饰能够与任何贵金属和宝石首饰相媲美。

塑料是一种多样的材料，能够以不同的型材比如塑料片、管和有肌理的表面等形式买到。

聚乙烯是一种能够买到的不同厚度的多种色彩的塑料片。它非常易于雕刻，一些首饰制作者像瑞秋·麦克奈特 (Rachel McKnight)，吉尔·福斯布鲁克 (Gill Forsbrook) 和汤姆·米休 (Tom Mehew) 研究这种性质，他们大多使用雕刻、折叠、冷加工和与银并置一起使用等方法。

液体塑料比如树脂正变得更加流行。凯茜·墨菲 (Kathie Murphy) 是其中一位使用它的倡导者，并且她的书《树脂首饰》，在A&C Black这家英国的出版公司所出版的首饰手工系列丛书中，对于在这个领域想要学习技能的学生而言是一本必备书。

回收塑料对于制作作品而言可能是有趣的，包括牙刷、饮料瓶、计算机配件和纽扣。



上图：现有塑料
下图：聚乙烯

