

THE ART OF

JEWELLERY DESIGN

首饰设计

[英] 伊丽莎白·奥尔弗 著
刘超 甘治欣 译

中国纺织出版社

首 饰 设 计

[英]伊丽莎白·奥尔弗 著

刘超 甘治欣 译

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书系统地介绍了珠宝首饰设计,其侧重点在于开拓我们的创意思维。作者以一个西方首饰专家独特的视角和对专业领域孜孜不倦的探索,对珠宝首饰的概念、制作及首饰设计要素,展开了创意性的分析探索,同时讲述了如何正确认识和理解珠宝首饰设计。另外,本书涵盖了西方众多首饰设计大师的作品,并对他们创作时的灵感进行分析,这对我们学习首饰设计非常有益。本书适合广大的初学者、起版师、珠宝首饰设计师学习,视角独特,图文并茂,通俗易懂。

The Art of Jewellery Design: From Idea to Reality by Elizabeth Oliver
Copyright © 2002 Quarto Inc.

本书中文简体版经 Quarto Inc. 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:01-2002-5865

图书在版编目(CIP)数据

首饰设计/(英)奥尔弗著;刘超,甘治欣译.—北京:中国纺织出版社,2004.3

ISBN 7-5064-2771-0/J·0149

I.首… II.①奥… ②刘… ③甘… III.首饰-工艺美术-设计 IV.J536.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 094802 号

策划编辑:刘 磊 责任编辑:李彦芳 责任校对:俞坚屹
责任设计:李 然 责任印制:初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

电话:010-64160816 传真:010-64168226

http://www.c-textilep.com

E-mail:faxing @ c-textilep.com

利丰雅高(深圳)印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2004年3月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:10

字数:130千字 印数:1—3000 定价:78.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

中文版代序

中国纺织出版社以极大的热情和开拓精神，组织力量翻译出版了《首饰设计》一书，填补了我国现代首饰设计领域的理论空白，这将会在一定时期内对中国的现代首饰设计体系和教学体系产生不可估量的促进作用。

《首饰设计》是英国著名首饰设计师伊丽莎白·奥尔夫的著作。作者结合自己的创作实践，认真而系统地论述现代首饰设计从构思到成品这个设计思想的物化过程，诠释了一种独具特色的现代首饰设计理念。同时，丰富多彩的图文资料向读者展示了西方现代首饰的现状。本书详述了多种现代首饰设计理念指导下的设计方法、材料选择以及工艺制作等内容，进一步强调了首饰设计理念的重要性。在艺术设计活动中，设计理念是一个最本质的问题，我国的首饰设计恰恰缺少这方面的思考，特别是对现代首饰的个性化设计和个性化消费趋向认识不足。不少企业只是被动地迎合一般性商业市场，那些觉悟的消费者的个性化意识也得不到培养和保护，使得我国在现代首饰这个领域仍然处在落后阶段。所以，首饰设计领域需要沟通首饰设计师与消费者，使之相互了解和彼此认同，把现代首饰设计的教学环节、设计环节、消费环节构筑成一个良性的组合关系。

该书的出版给我国现代首饰设计提供了理念的参照。当然，被动的拿来主义是解决不了根本问题的。我们需要对外来观念文化的吸收、学习，同时也离不开背景文化的支持。所谓背景文化，即民族的审美传统和生活习惯，包括整体传统文化思想和现代文化意识。

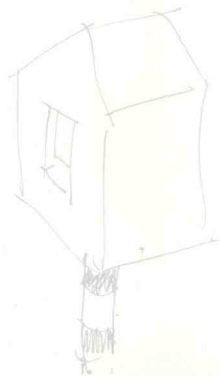
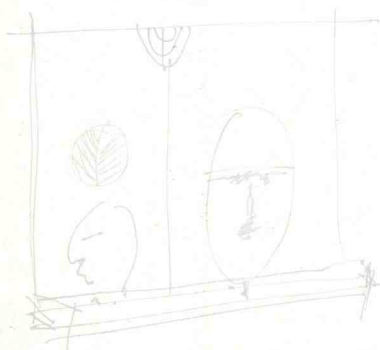
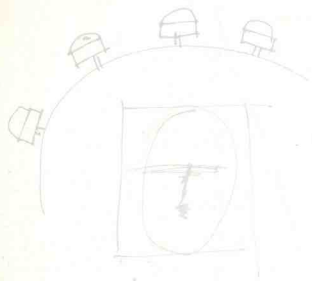
在当今世界的文化生活中，首饰作为一种特殊的文化载体，已经超越了传统审美原则的局限。在我们的现代生活中，逐步走向文化的传统与现代、东方与西方的整合所产生的形式的多元化，促成一种价值更新的现代首饰文化空间，并影响着人们的物质生活和精神生活。

在这日新月异的时代，我们将怎样思考自身的文化，怎样安

排日常的生活，怎样装扮个人的仪态，这是一件既有社会意义，又充满审美情趣的事情。即使佩戴一件小小的首饰，都应该建立在积极进取的人生态度基础上，这是对生活情趣的培养，也是对生活质量的提升。中国纺织出版社为我们打开《首饰设计》这扇新的窗口，迎面而来的是有关设计的新理念、新设计、新首饰。

清华大学美术学院

唐绪祥

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongl.com

目 录

序言 6

第一章 基本设计技法 9

- 绘画能力 10
- 速写本 12
- 视觉记录 14
- 技术记录 16
- 手工技能 18

第二章 珠宝首饰设计过程的各个阶段 21

- 完善构思 22
- 创作灵感 26
- 速写 30
- 设计说明 32
- 设计理念 34
- 头脑风暴法 36
- 研究 38
- 样品和测试品 40
- 模型制作 42
- 成品制作 44

第三章 设计元素 47

- 形状 48
- 形态 54
- 质地 60
- 色彩 66
- 五官感受 72
- 情感 76
- 功能 80
- 材料 84
- 加工方法 90

第四章 创意性的设计理念 97

- 有机的 98
- 几何形的 104
- 抽象性的 108
- 富有诗意的 114
- 叙事性的 118
- 具有象征意义的 122
- 图标 128
- 流行的 134
- 贵重首饰 138
- 系列作品 144
- 雕塑型的 150

术语表 156

序 言

很多年前,当我还是学生的时候,就开始了对珠宝的热爱,这种兴趣随着我在伦敦中央艺术设计学院学习珠宝首饰设计与制作而越发浓厚起来。通过经营自己的事业——设计和制作精美时尚的珠宝首饰——我更多地掌握了珠宝首饰设计的来龙去脉,这也使我能够以一种全新的、也许是更加务实的眼光来理解和鉴赏珠宝首饰。

通过在英国皇家艺术学院就读第二学位,并且在伦敦中央艺术设计学校担任讲师,我更加深刻地了解了珠宝首饰设计的深邃与奇妙。经过长时期的设计、制作以及和这一领域的精英的探讨,我逐步意识到像生活中其他许多领域一样,我们赋予珠宝首饰太多的想当然,而它给予我们的则远远不只是视觉上的享受。以选用首饰材料为例,你会很自然地认为贵重的材料才会使得首饰与众不同。而事实上,是设计使得一块黄金有别于其他的黄金——好的设计能使一盎司黄金的价值翻一番。

通过与许多珠宝设计爱好者交流,我发现他们当中大部分人想设计出美丽的珠宝首饰,而极少有人能真正认识到实现这个愿望有多么困难。毕竟,如果使一样东西变得美丽是如此容易的话,那么每个人都可以毫不费力地做成了。可是,唉,常言道,说起来容易做起来难呀。我们可能会凭直觉知道什么是美丽的,但是创作一件美丽的作品却是另外一回事。要做美味佳肴,你就要懂得什么东西味道鲜美,怎样兼顾质地、色泽和味道来制作一道色香味俱全,而且又让人食欲大增的作品来。与烹饪一样,欣赏引人注目又美丽的珠宝首饰,远比创作它要容易得多。

理解什么是我们所喜欢与不喜欢的,包括视觉的、触觉的、

设计珠宝首饰要充满好奇,要能够感悟。

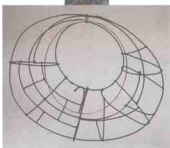
感觉的和功能性的各个方面,于设计过程来说很有必要,这也是一段很有趣的学习经历。它赋予设计者独特的视角,从而使设计独具个

性。所谓个性化,就是有与众不同的设计风格,而不使作品成为又一件广为流传,却没有任何风格,又让人记不住设计师姓名的作品。个性化使一件首饰作品引人注目、令人兴奋、蛊惑人心、特点鲜明,而又独具个性。

设计珠宝首饰要充满好奇,要能够感悟,要会享受设计所带来的各种乐趣。我希望这本书既能使您满意,又能刺激您的求知欲,同时为有志于珠宝首饰的设计者提供导向、理念和灵感,进而创造出令人激动,出人意料,而又高雅的珠宝首饰。最后,尤其令我高兴的是,能够在本书中展示当代国际珠宝设计师们的富有创新的作品——他们中许多人在这个领域中已经颇有建树,另外一些新的设计师也在不断推陈出新。

学习怎样设计珠宝首饰可能并不难,它可能会是非常令人愉悦的一种享受,也可能充满挑战或遭遇挫折,但最重要的是,它是一段精彩的、能使你的人生更为丰富的旅程。

伊丽莎白·奥尔弗 (Elizabeth Oliver)

第一章

基本设计技法

设计珠宝首饰确实需要一些必备的技法，然而如何涉足珠宝首饰设计、如何处理和运用技法却又因人而异、各不相同。因此，技法运用的恰当性和重要性就显得尤为重要了。

对于一些人来说，首饰设计是他们对工艺品制作爱好的延伸，因此工艺品制作的技巧和技术经验就成了他们设计的基础；对于另外一些人来说，他们对设计的向往来源于想用一件漂亮而独特的珠宝首饰来表达某种灵感的愿望，而他们也并不认为有必要去培养自己的工艺制作技能。

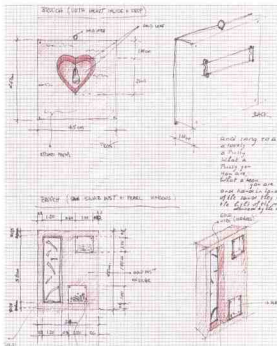
但是无论你是否涉足珠宝首饰设计的，热忱和付诸实践都是珠宝首饰设计必不可少的技法。

绘画能力

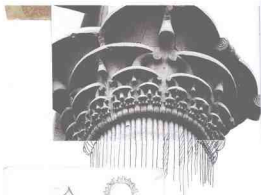
设计珠宝首饰也许并不要求具有很高天赋和专业性的绘画能力,但设计师不可避免地要通过二维视图来描述一个物体,一个设计主题,或者一个制作过程。这些视图也许是给设计师们自己看的,也许是给其他一些人看的。

交流和学习

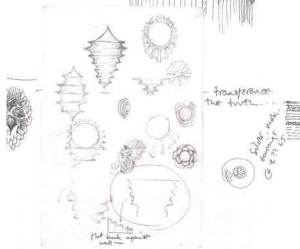
绘画在珠宝首饰设计中是一项不可缺少的技巧。它是交流的必要工具,而且被应用于设计过程的各个阶段。在设计的最初阶段,绘画主要用来记录创作灵感、设计变化的过程,落实研究和视觉理念。到了实际制作阶段,设计师们经常运用绘画来解决技术方面的各种要求,以便在开始制作出品前定稿。

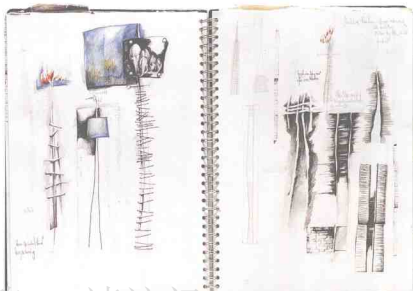
右图 一幅充满灵感的草图,几乎是信手涂鸦,而下方的草图展示的则是从最初的创作灵感到设计创意的过渡。

左下图 图中展示了两幅设计稿的技术细节。直接绘在坐标纸上的草图更便于获得精确的尺寸,也便于核对比例。

右下图 结合使用不同的绘画材料和改变绘画焦点的做法使草图看起来更加生动,同时也提供给观览者有关设计主题的不同元素。

绘画风格 就像绘画可以用于多种用途,在设计过程中也会有很多种绘画风格。你必须确立你设计的目标——你想传达的视觉信息是什么,你想把信息传达给谁,这样才能采用适当的绘画风格来表达。例如素描通常用来记录和捕捉你的灵感和理念,也可以用来拓展灵感和理念,因此它是设计过程中至关重要的元素(更多关于素描的论述请参看第30~31页)。

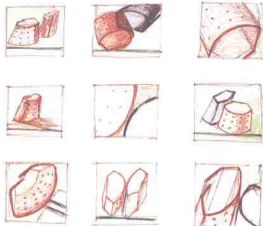
为了深入而精确地传达信息,完美而真实地阐述你的意图,并实现它们,则要求有更加精确的绘图风格。例如,某位顾客在正式委托你设计之前,要求先通过设计草案,这时就需要一份成品示意图。这种示意图通常是先于成品创作出来的。

精确绘图 富有技巧和规则的绘图常用于制订详细的图稿尺寸和细节处理,以便第三方能准确了解你的设计意图。技术性的绘图是一种用来表达设计细节的通用语言。一件作品可以通过不同的透视角度进行详细的展示,以便联系和检查各个设计细节的可行性。倘若你的设计是由第三方制作完成的,那么精确绘图就尤为重要了。因为如果你不详细准确地说明你的要求,到制作成品时就很容易出现错误。显而易见,一个人要避免犯错误,就必须经常与人交流,因此你一定要确保没有任何犯错误的可能。

生活化绘图 珠宝首饰是以人为中心的,因此生活化绘图对于珠宝设计师来说就是至关重要的。通过人体写生可以获得必要的知识——人体的比例、运动特点和个体差异,这些都是设计首饰时所需的宝贵资料,它可以使成品易于佩戴并符合人体功效学。

上图 极富艺术美感的成品设计图,旨在引起注意并转让出手,并不需要多幅画面进行多角度说明。

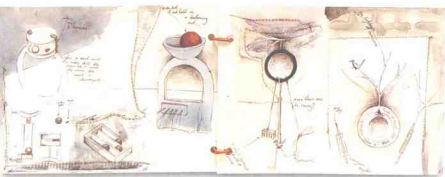

右上图 该绘图可以用来为照相表现构成、陈列或定位,也可以用于记录或者用做对制作者的工作指令。

右中图 精确的绘画从不同角度表现了成品。

右下图 属于多种形式生活化绘画的范畴。既可以像手部速写那样运用基本绘画技巧,也可以像这幅色彩斑斓的生活化绘图那样富于灵感和极具个性化。

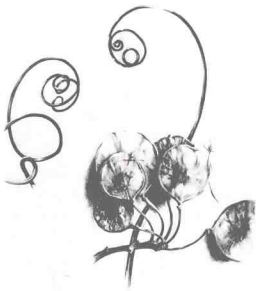
积极的和愉悦的 设计师在整个设计过程各个方面都要用到速写本。在你把某个灵感变成作品的过程中，你会在速写本上填满你的想像、草图和心得，这时你要记得突出最重要的主题。为了在每一页速写上阐明重点，可以使用简单的符号，比如画重点线、增加颜色、圈出细节，用画中画或高光线来突出相关的重点部分。这能确保你在多年后，也许是在淡忘了最初的创作激情和意图时，仍然能读懂它所传递的信息。

你还要考虑到，速写本在视觉上越生动，就越有可能闪现更多的创作火花。然而，有一句话要提

上图 丰富的造型和设计形式使戒指具有有一种迷人的魅力，并清楚地传达出信息。

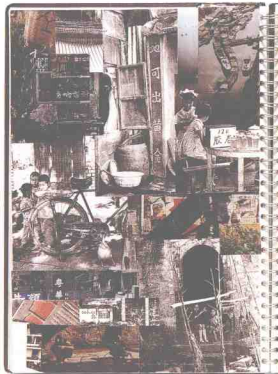
左图 花时间去描绘一个主体，设计师会越来越熟悉该物体形状的精妙之处。本图对花的仔细研究使作者捕捉到了它的精妙与传神。

醒你：当你开始使用一本速写本时，你可能想把每一页的内容都变成艺术品，这样就会妨碍你随心所欲地速写和体验其中的经历。你应该试着把速写本当做一种工作工具，它可以很实用，也可以很美观。尽情享受使用速写本比过分地努力工作更有可能使它成为你的传世佳作。

左图 色彩和形状简单的绘画结合在一起，这些绘画探索了扩展了记录在速写本上的灵感。

下图 一组以东方为主题的绘画，符合设计师的理念，使设计师设计进程中沉浸于设计过程中的视觉刺激当中。

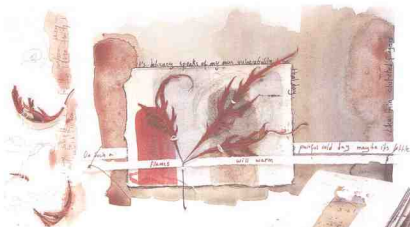

视觉记录

一本关于视觉世界的记录，提供了一个设计师的个性设计语言。一本视觉记录使设计师们能够有效地把视觉上的、前后有所关联的东西变成现实或加以利用——是一种用来形成分析、鉴定、品评和组织工具。

个性语言 有创意的设计师应该总是能意识到那些会形成和发展他们个性设计语言的景象、经历和理念。视觉记录常用于系统的记录和整理这些信息。在你的视觉记录中，你应该钻研更广泛的事物，探究客体、主体、位置和经验的潜能，并努力弄清楚你所收集的材料与你的设计有什么样的关系以及怎样利用它们来形成进一步的设计理念。

当你发现那些刺激你的视觉感官、情绪和才智的信息时，你应该坚持进行孜孜不倦的分析——这对于理解你对收集到的材料的感受和想法是至关重要的（请参见“创作灵感”，第26~29页）。设计是一种把你天生的本能与感知过程联系起来的方法。伴着那种油然而生的、对视觉世界的意识和发表观点的能力，你就可以开始逐步发展自己的设计哲学了。

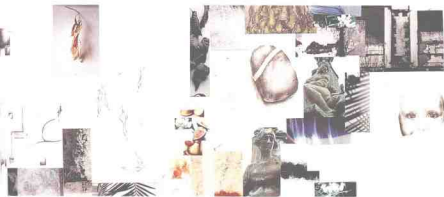
上图 多层纸张形成了一份视觉记录，其中充满了被精心缝在纸张上的精致的嫩枝和树叶，旁边伴有素描稿和薄薄的水彩涂痕。

右图 这份视觉记录由可折叠的纸组成，以便阅读每一页，而整份记录也可作为一个整体来打开。

下图 视觉记录并不一定非要以书本的形式出现。在此许多并不属于同类的物体被转换成令人有创作欲望的对象，并被分门别类地悬挂于展示盒中，在卡片上进行多重比较。

内容与功能 在你的速写本里记录下包括视觉或其他富有灵感的材料是有可能的，但视觉记录却充当了另一个微妙的、不同的角色。在你的视觉记录中，记录的内容也许还不可能马上与你设计的理念或结果联系起来。它是一份记录，记录那些曾经鼓舞和刺激你的东西。把它比做一本日记，甚至一本剪贴簿，以视觉的形式折射出你对事物、经历、挑战和事件的个人反应。这些视觉记录上的信息应该延续和拓展你的设计理念，以便成为你工作的核心资源。

你很有必要建立一种适合自己的思维方式和行为习惯的视觉记录形式，以便保留和使用这些信息。它应该集中拓展和探究视觉和设计领域中的方方面面，而且着重强调增长你对形态、质地、空间、线条、功能、重量、材料以及工序等各方面知识的了解。它有可能综合草图、图表、素描、样品、实物、照片、文献、哲学——事实上是一切激发你灵感的事物。

上图 剪贴、素描和照片记录，在将来极具参考资料价值。

右上图 这个视觉记录，记录了羽毛从普通造型转变为有趣味形式的构图。

右图 怀着崇敬的心情将精心收集的实物收藏在一个特别制作的盒子内。

右图 一份对宏伟的、有艺术氛围的建筑和内部设计的共鸣，明显地体现在这份视觉记录上。

技术记录

技术记录专门用作记录技术性工序、研发和成果。它有助于完善设计过程和集中于成品制作。

实用参考 像速写本一样,技术记录也是服务于特定用途的,尽管这样,它也是学习和研究建立在技术问题基础上的理念。可以把技术记录当作速写本的一部分,但对于那些既要保存又要精选分离而收集的信息会更加有用。

如何做你的技术记录完全是你个人的选择,也取决于你所处的工作阶段和所用的工作方式。对于一个听课的初学者来说,技术工作记录对记录那些你需要特别注意的要点很有用处,当然要以贴切、有个性的方式。

左图 碾磨成的黄铜箔作为保留记录,还附有怎样再造出不同效果的方法。

上图 这些纸张阐释了构造上的不同效果,右手边的铜箔制作出鳄鱼皮的效果。

下图 复杂的土釉技术被研究和记录下来。原始的试验品也被保留,以供将来参考。

