

潘焱

商业首饰设计

编著

Shanbye

Shoushi

Sheji

中国地质大学出版社

潘焱

商业首饰设计

编著

Shangye
Shoushi
Sheji

中国地质大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

商业首饰设计/潘焱编著. —武汉:中国地质大学出版社,2016.8
ISBN 978-7-5625-3884-4

- I. ①商…
- II. ①潘…
- III. ①首饰-设计
- IV. ①TS934.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 197478 号

商业首饰设计

潘 焱 编著

责任编辑:彭 琳

选题策划:张 琰

责任校对:戴 莹

出版发行:中国地质大学出版社(武汉市洪山区鲁磨路 388 号)

邮编:430074

电 话:(027)67883511

传 真:(027)67883580

E-mail:cbb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店

Http://www.cugp.cug.edu.cn

开本:787 毫米×1 092 毫米 1/16

字数:320 千字 印张:12.5

版次:2016 年 8 月第 1 版

印次:2016 年 8 月第 1 次印刷

印刷:武汉中远印务有限公司

印数:1—2 000 册

ISBN 978-7-5625-3884-4

定价:68.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

前 言

中国深圳珠宝首饰产业经过 30 多年的发展,已经成为了中国最重要的珠宝产业聚集地。随着这几年行业的洗牌,珠宝行业正处于从制造到创造的转型期,很多珠宝品牌都加大了产品设计的投入,努力打造具有识别性的商业符号,以提升首饰的商业价值。在这一过程中,商业首饰设计显得越来越重要,这主要体现在:从事珠宝设计或学习珠宝设计的人越来越多,但珠宝设计教学用书比较单一,很难满足学生及设计师们的实际需求;珠宝设计教学缺乏一种系统性的方法;行业也缺乏将创意设计商业化的研究与探索;目前市场上有参考价值的设计类教材比较稀缺。

2014 年《珠宝手绘设计》出版后受到了广大院校师生、珠宝设计师、相关企业及很多同行的认可和肯定。他们购买《珠宝手绘设计》后,除了用于自己学习,还用来给自己企业的员工学习培训。在对已购买该书的读者所作的回访调查中我们发现:买这本书的人群已经不只是单一的学生和设计师群体了,更多的是业界的同行,他们也非常需要一本专业的珠宝设计书籍来提升企业内部员工的各项能力。回想我从业设计工作 10 多年,看了许多业内的设计类书籍,确实没有一本专门针对商业首饰设计的书。正因为感觉到整个珠宝行业需要这样一本专业设计书,所以笔者开始筹备这件事情,把自己多年来的实战经验和大家分享,并整合行业优秀的成功商业案例。通过努力,相信《商业首饰设计》一书将会成为我国珠宝行业中最具系统性和实战性的专业设计类教材。

本书从最基础的珠宝设计开始,从商业首饰、品牌珠宝、高级珠宝、设计大赛、设计师原创作品 6 个环节由浅入深地讲解商业首饰设计,并提供了大量的成功商业案例给大家学习参考,同时还整合了行业里顶级设计大师的作品及成功案例。相信本书将会成为行业内最专业、“干货”最多的实用性设计书籍,也希望通过我们的努力能为广大的读者和从业人员贡献一点绵薄之力!

潘 焱

2016 年 5 月 18 日

目 录

- 第一章 珠宝手绘设计基础 /1
  - 第一节 珠宝绘图工具介绍/2
  - 第二节 手绘设计基本功练习/6
  - 第三节 珠宝首饰的着色方法/10
  - 第四节 学习绘画首饰三视图和立体图/14
  - 第五节 水粉绘画技法流程/33
  - 第六节 电脑绘图设计及作品赏析/38
  - 第七节 戒指生产加工流程解析/45
- 第二章 商业首饰设计 /50
  - 第一节 商业首饰设计概述/50
  - 第二节 商业首饰设计的工艺流程/55
  - 第三节 K 金镶嵌商业首饰设计案例解析——《刻骨铭心》系列新品策划案解析/64
  - 第四节 黄金材质商业首饰设计案例解析——《MUSIC BABY》系列新品策划案解析/73
  - 第五节 《水晶鞋》系列新品设计案例解析/83
- 第三章 品牌珠宝设计 /88
  - 第一节 品牌概念/88
  - 第二节 品牌定位/88
  - 第三节 嘉华“喜文化”品牌产品案例解析/100
  - 第四节 慧思珠宝品牌策略案例解析/105
  - 第五节 信德缘品牌印记产品案例解析/111
- 第四章 高级珠宝设计定制 /120
  - 第一节 高级珠宝设计定制概述/120
  - 第二节 De Beers 珠宝设计定制/121
  - 第三节 Bvlgari 高级珠宝设计定制/125
  - 第四节 轩道诗高级珠宝巨作《创世纪》/134
  - 第五节 国际大牌高级珠宝设计原稿赏析/139
- 第五章 珠宝首饰设计大赛 /145
  - 第一节 珠宝首饰设计大赛概述/145
  - 第二节 获奖作品《司南》创作过程解析/157
  - 第三节 优秀获奖作品案例赏析/162
- 第六章 设计师原创设计作品赏析 /173
  - 第一节 原创艺术首饰概述/173
  - 第二节 原创艺术珠宝《神秘花园》创作赏析/174
  - 第三节 美籍华裔设计大师林弘裕作品赏析/178
  - 第四节 PY 设计工作室《佛本无相》原创作品赏析/189
- 编后语 /194

第一章

珠宝手绘设计基础

本章导语

手绘的艺术特点和优势决定了其在首饰设计中的地位和作用,其表现技法带有纯粹的艺术气质,是理性设计与感性艺术的融合。设计师在学习掌握绘画技法的过程中要不断地练习和积累,从而慢慢地形成自己特有的艺术表现手法和风格。好的手绘原稿能达到神形兼备的艺术水准,是艺术赋予产品形象以精神和生命的最高境界,也是艺术品质和价值的体现。

一张好的创意设计图稿可以代表设计师个人的风格,这是一种设计师个性和内涵的表现。为什么说只要一看设计师的手稿就知道是出自哪位设计师之手,因为这是设计师自身的绘画艺术表现和个人作品风格的个性展现形式。因为这个世界永远没有两个完全一样的人,所以上帝造就了一个独一无二的你。设计师的性格、习惯、爱好、文化修养等的不同使其设计出来的作品给人的感受也不同。所以要在学习和掌握好基本的绘画技法的同时,慢慢发现自己的特点并将其转化为自己的核心优势,这样才能逐渐形成自己独有的风格。

要想成为一名好的设计师,首先,要有良好的美术基础和绘画功底,这样才能把自己心中所想、所思通过绘画技法表现出来,把一个抽象的灵感概念通过自己的思想进行创造设计;然后,用自己的绘图技法把它清晰地表现出来,让人们能看懂你的设计,读懂你的思想;最后,画出标准的、可制作的设计工艺图。生产流程:打样—出蜡—倒模—执模—镶嵌—抛光—电金—出成品。由此,从一个抽象的概念到首饰设计,再到工艺制作,最后完成实物制作,才算真正完成了一个完整的珠宝首饰设计。绘画对于初学的设计师而言是一门必修课。只有掌握了良好技法,才能把自己的创意准确无误地表达出来,让工艺师和客户都能看明白自己的设计理念和工艺制作。

第一节 珠宝绘图工具介绍

一、绘图模版及直尺

常用的绘图模版有圆形、蛋形、方形、心形、祖母绿形等,主要用来绘画宝石形状。直尺主要用来在构图中画直线、量尺寸、画标准的设计工艺图等。

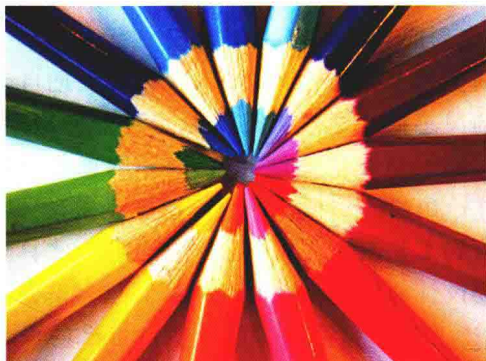

二、绘图铅笔

为了上色方便、效率高,而且能马上看出效果,一般画标准的商业设计工艺图都会使用彩色铅笔(简称“彩铅”)。彩铅一般有两种:一种是油性彩铅;一种是水溶性彩铅。可根据不同的绘画技法,选择不同性质的彩铅绘画。

绘图铅笔主要用来勾设计草图,而且绘画线条粗细自如、方便实用。

其中,H~4H 属于硬铅,由于其笔芯较硬,适合绘画清晰的线描图,但不易修改和擦拭;B~6B 属于软铅,由于其笔芯较软,适合构思画草图和速写用,容易修改和擦拭。

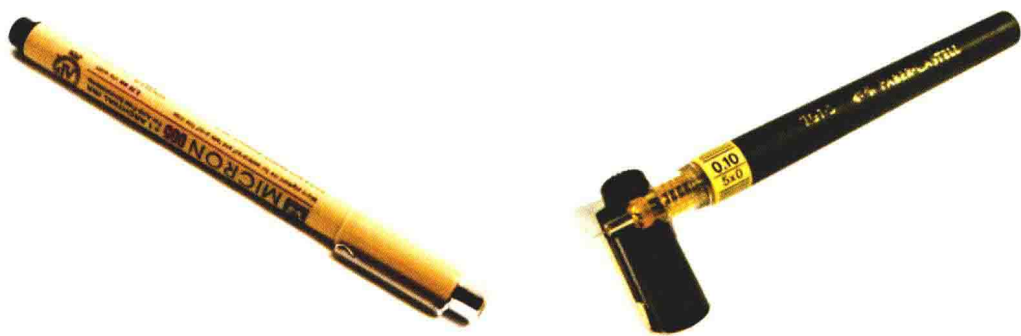
三、自动铅笔

自动铅笔的笔芯很细,主要用来勾画正稿,用其绘制的线条简单清晰、细致精确。常用的自动铅笔直径为 0.3mm 或 0.5mm。自动铅笔也有软芯和硬芯之分,可根据不同的绘画要求自主选择。

四、勾线笔

一般在最终定稿时要使用勾线笔,用勾线笔描绘出的首饰造型线条简单清晰、干净、准确。现在设计师常用的勾线笔有直径为 0.1mm 的针管笔,直径为 0.18mm 的勾线笔和直径为 0.38mm 的圆珠笔。

五、水彩笔

水彩笔主要用于给已完成的正稿上色,由于水彩笔颜色丰富、色彩鲜艳且着色方便快捷,现在广泛用于商业设计绘图中。水彩笔也有水性和油性两种类型。根据绘画技法不同,可选

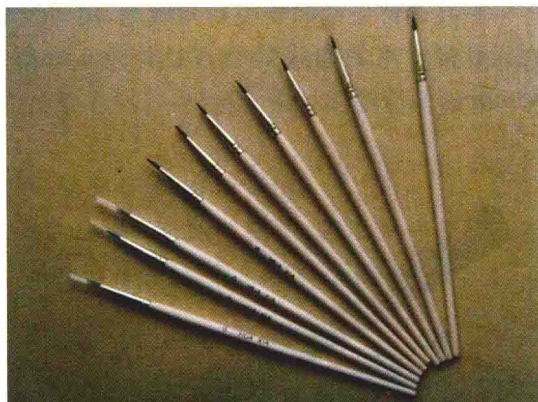

择适合自己的水彩笔。

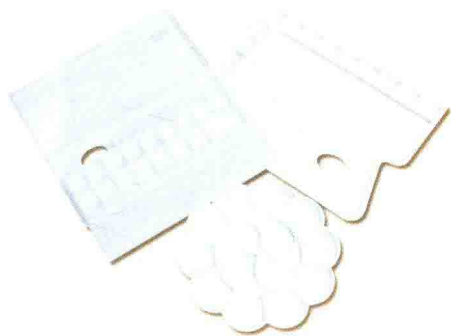
六、毛笔

毛笔结合颜料主要用于表现绘画艺术的创意效果。常用的毛笔有勾线笔、线描笔、狼毫、小白云等。根据设计首饰和宝石大小的不同,可选择不同的毛笔进行绘画。

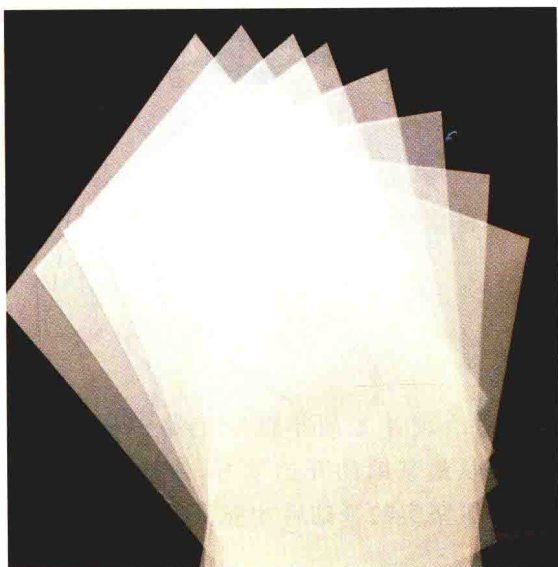
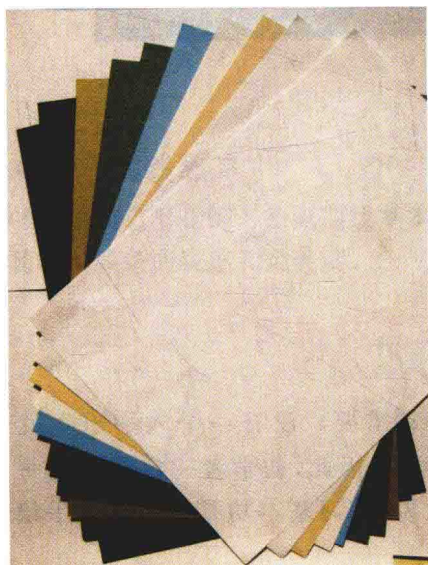
七、颜料

颜料主要分为水粉颜料和水彩颜料两种。水粉颜料主要用于表现绘画艺术的创意效果。其颜色丰富多彩,使用者可以自由调色,因此非常实用。一般多在黑卡纸或水纹纸上绘画。用颜料绘制的图效果逼真、立体感强,相应的绘画技法也较难学。

八、绘图纸

常用的绘图纸有白色的复印纸,水纹纸,皮纹纸,黑、灰卡纸等。其中,白色的复印纸主要用来绘制常规的商业首饰标准设计图稿。水纹纸和黑卡纸主要用来绘制高级珠宝或艺术创意效果图。硫酸纸主要用来拷贝首饰设计图稿。

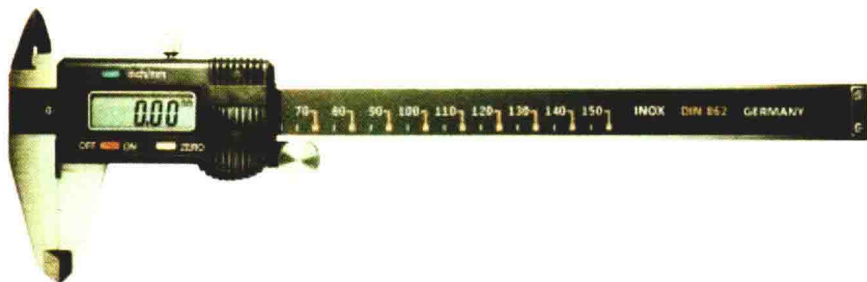
九、可塑橡皮擦和绘图橡皮擦

可塑橡皮擦和绘图橡皮擦主要用来擦拭铅笔设计稿上的错误,前者是软橡皮,后者是硬橡皮。可根据绘画时的不同需要来选择不同的橡皮工具。

十、游标卡尺

游标卡尺主要用来测量宝石规格和首饰图纸的尺寸,其测量精度高,是设计师绘图中常用的工具之一。

第二节 手绘设计基本功练习

学习手绘设计犹如小孩学走路一样,基本功非常重要。没有一个人一出生就会走(跑),都要从最基础的开始学习,才能每天进步一点点。因此,初学者一定要坚持每天练习,等打好了坚实的基础后才能开始学习设计。所以说,练习基本功是学习珠宝手绘设计的必修课。

一、线条基本功练习

1. 直线基础练习

刚开始学习手绘设计时,建议用素描铅笔练习,因为在用素描铅笔画线条时,可以随着自己的画法改变轻、重、粗、细,而且修改也很方便。

练习画直线时手握铅笔不宜过重,要保证笔在手中可以随心所欲地画出心中想要的线条和图形,还要保持每条线条之间的间距。

2. 曲线基础练习

曲线画法和直线画法基本相同,只是随着曲线波浪纹的不同,要保持线条之间的间距并注意曲线转折端下笔的轻重问题。

3. 叶子曲线练习

叶子曲线造型是练习绘制曲线基本功最常用的曲线造型之一。该造型简单易学,而且也很容易看出线条曲线感和柔美感。

4. 丝带曲线练习

丝带曲线练习也是练习绘制曲线基本功常用的曲线造型之一,练习画丝带时一定要注意线条的虚实和下笔时的轻重感。

二、圆形基本功练习

1. 倾斜 30° 椭圆造型练习

将线条基本功练到一定水平的时候就可开始练习画椭圆形,因为椭圆形在珠宝手绘中最常被用到,而且画椭圆形也是最考验功底的一种方法。只要能将椭圆形画好,画其他的图形基本都不是问题了。大画家达·芬奇学习画蛋就用了3年,可想而知,学习画椭圆形是多么重要。

因为,以不同角度倾斜,椭圆具有不同的形状。我们先从倾斜 30° 的椭圆开始练习(注意:练习画椭圆形时一定要一笔完成,中间不能有停顿或者复笔)。

2. 其他角度椭圆造型练习

练习画好倾斜 30° 的椭圆形后,可以慢慢练习其他角度的椭圆形。我们学习画椭圆形时不要求每一个都一模一样,但是要求每个椭圆形都是一个完整的椭圆形,而且都是一气呵成的。

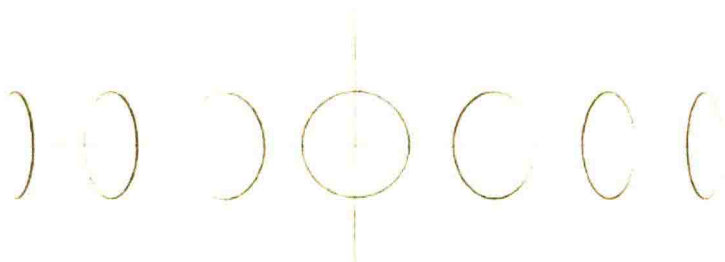
3. 正圆造型练习

等所有的椭圆造型都练习到一定的水平之后,我们就要开始练习画正圆形了。正圆形是所有几何造型中最难画好的造型,如果我们把正圆形画好了,那画其他的图形就没有什么问题了。

4. 圆的透视练习

等把所有的圆形造型都学会之后,就可以练习圆的透视画法,因为珠宝手绘设计中经常要用到圆的透视原理,如镶嵌宝石的透视和圆形造型的透视等。只有学习和了解了圆的透视原理并将其运用到绘画过程中,设计出的首饰造型才会更加立体。

三、金属面肌理效果练习

练习金属面画法最关键的是金属质感的表现技法。金属质感是首饰设计中最常见的视觉特征,如表面的细腻和粗糙、光亮度的高和低、平面和凹凸面的区别。工艺铸造的肌理效果是表现绘画金属质感要注意的细节。

金属面分为三种:平面金属面、凸面金属面和凹面金属面。金属面种类不同,所呈现的明暗交界线和表现技法也有所不同。只有设计师画好了想要表达的金属面,工艺师才能按照预期的效果表现出来。

平面效果

凸面效果

凹面效果

利用不同工艺铸造出来的金属面,其所呈现的肌理效果也有所不同。以下是按照行业最常用的几种工艺铸造出的金属肌理效果。

光面效果

拉丝效果

喷砂效果

第三节 珠宝首饰的着色方法

首饰的着色方法主要有两种:彩色铅笔着色、水粉着色。

彩色铅笔着色,即彩铅绘画技法,比较容易掌握,而且绘画方便快捷,现已广泛地用于商业首饰设计中。

在使用彩色铅笔绘画时,线条方向要均匀一致且有层次,着色一次后如果觉得色调太浅,可重复上色。可以省略不涂色的部分或轻涂一层,再用较深的近似色画出明显的轮廓。

水粉着色,即水粉绘画技法,相对比彩铅技法要难一点,而且花的时间也会多些,但是绘制出来的效果逼真、有艺术感。一般适用于绘制艺术珠宝效果图或高级珠宝定制图。

水粉颜料是带粉质的颜料,和水彩不同,在湿润时色彩饱和度较高,但在干后色彩容易变暗。初学者在学习掌握水粉技法时,一定要注意水分和颜料之间的配比。水粉画色彩明度的高低是由白颜料的多少决定的,所以在学学习水粉绘画技法时一定要多画、多调色,这样才能慢慢地掌握水粉着色技法。

一、金属叶彩铅着色技法

1. 银白色着色方法

(1)

(2)

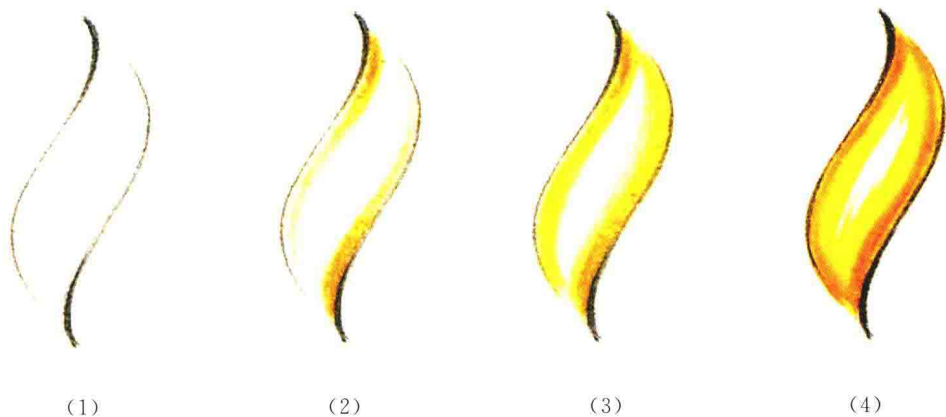
(3)

(4)

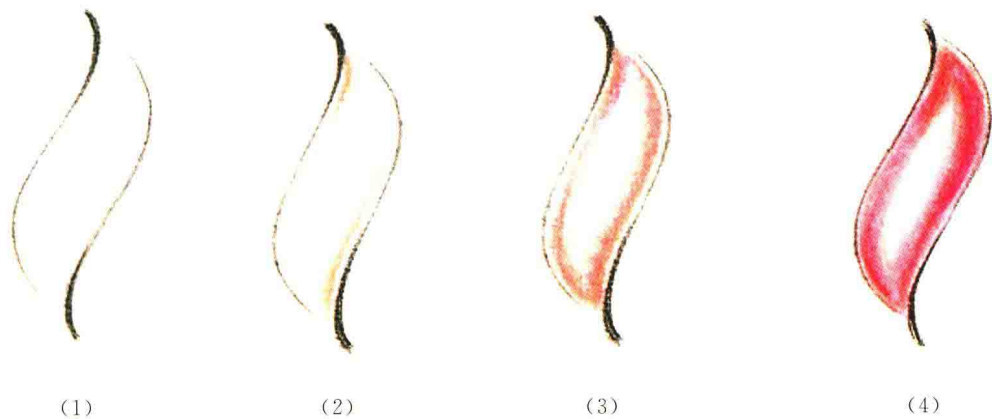
- (1) 先在白纸上画出简单的叶子造型,使用针管笔勾线。
- (2) 然后用铅笔勾画出金属的明暗交界线。
- (3) 再用银灰色彩铅打上淡淡的阴影效果。
- (4) 最后用黑色圆珠笔勾画好明暗交界线,再用银灰色彩铅使晕色慢慢地过渡,增强金属质感。

2. 黄金效果着色方法

- (1) 先在白纸上画出简单的叶子造型,使用针管笔勾线。
- (2) 然后用土黄色彩铅画出淡淡的阴影效果。
- (3) 再用棕黄色彩铅给阴影效果慢慢着色。
- (4) 最后用柠檬黄彩铅打上一层晕色,中间留出白色部分作为高光面。

3. 玫瑰金效果着色方法

- (1) 先在白纸上画出简单的叶子造型,使用针管笔勾线。

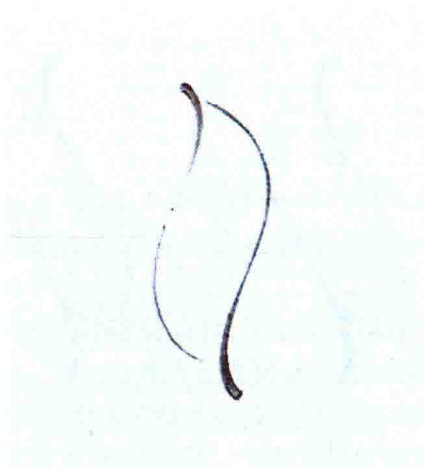
(2)然后用玫瑰红色彩铅画出淡淡的阴影效果。

(3)再慢慢加深着色晕染效果。

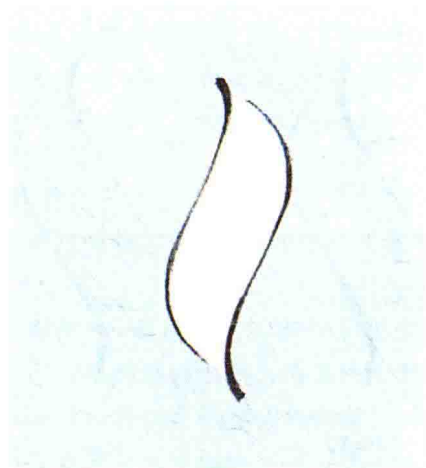
(4)最后用粉红色彩铅打上一层晕色,中间留出白色部分作为高光面。

二、金属叶水粉着色技法

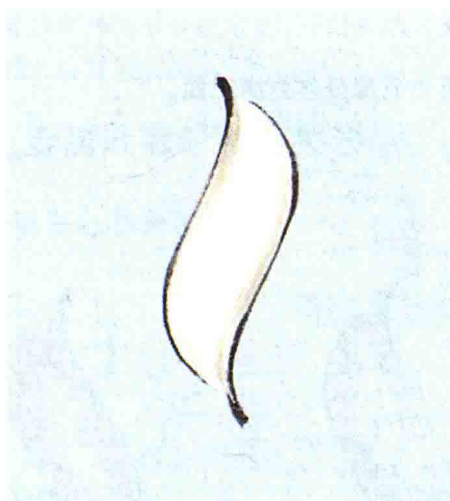
1. 铂金效果着色方法

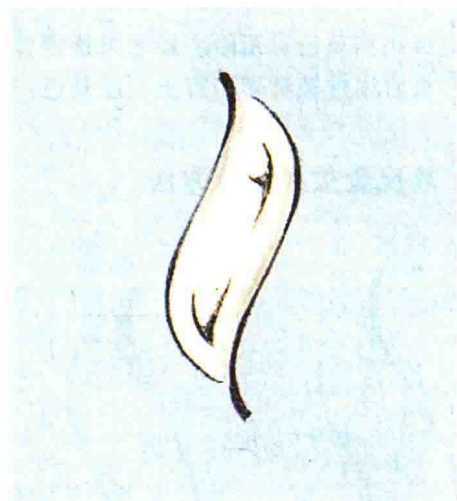
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)先在水纹纸上画出简单的叶子造型,使用针管笔勾线。

(2)然后用白色颜料涂上一层淡淡的底色。

(3)再用灰色颜料打上阴影效果,让晕色慢慢地过渡。

(4)最后在高光处提亮色调,画出金属的明暗交界线。