

高职高专艺术类专业 For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education
[实验学程] EXPERIMENTAL CURRICULUM

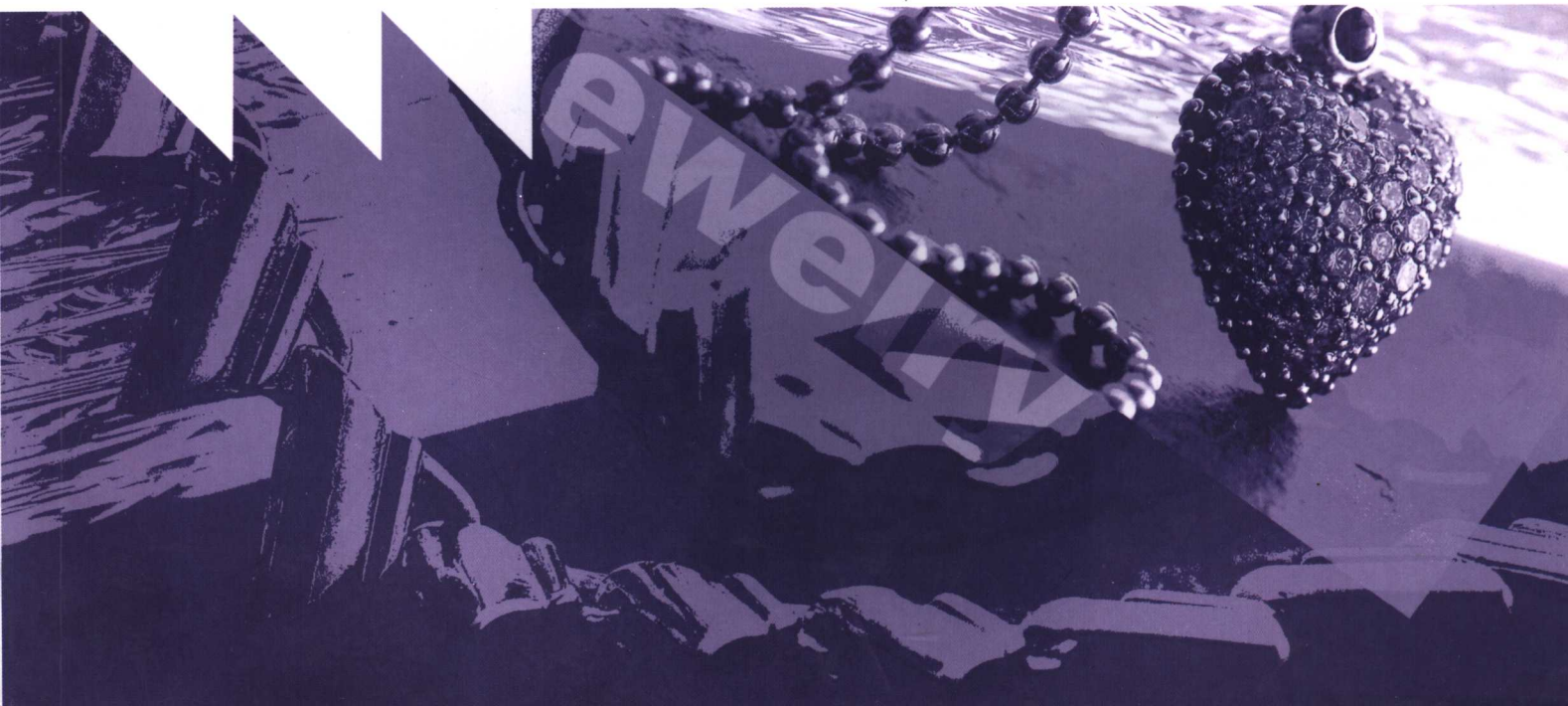
萌动设计

——感知首饰

李颖 编著

凤凰出版传媒集团重点出版项目

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社



高职高专艺术类专业 For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education
[实验学程] EXPERIMENTAL CURRICULUM

萌动设计

——感知首饰

李 颖 编著



大 视 觉
艺术教学系列

凤凰出版传媒集团  江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

萌动设计——感知首饰 / 李颖编著. —南京: 江苏美术出版社, 2007.8

高职高专艺术类专业实验学程

ISBN 978-7-5344-2430-4

I. 萌... II. 李... III. 首饰—设计—高等学校: 技术学校—教材 IV. TS934.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 124612 号

策划编辑 徐华华
责任编辑 徐华华
邱妍宾
封面设计 武迪
丁健
文字审读 王菡薇
责任校对 吕猛进
责任监印 贲炜

书 名 萌动设计——感知首饰
编 著 李 颖
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 扬中市印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 6
版 次 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2430-4
定 价 30.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

江苏省高职研究会艺术类专业协作委员会教材编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
成 员 艺术类专业协作委员会委员

高职高专艺术类专业《四大学程》编写委员会

《基础课程》编写委员会

主 任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
副主任 钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
孙亚峰 徐州建筑职业技术学院系主任
成 员 胡国瑞 南京艺术学院副教授
周燕弟 连云港高等师范专科学校系书记、副主任
顾晓菁 江苏技术师范学院系主任
朱或葳 江南影视艺术职业学院副主任
仇高驰 徐州教育学院系副主任
刘剑波 常州轻工职业技术学院教研室主任
黄 顺 苏州农业职业技术学院教研室主任
陈 鑫 硅湖职业技术学院系主任

《实训课程》编写委员会

主 任 陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
副主任 李安东 南京工业职业技术学院系副主任
顾明智 常州纺织服装职业技术学院系主任
成 员 王 波 钟山职业技术学院系主任
陆康源 江苏信息职业技术学院系主任
肖 斌 淮安信息职业技术学院教研室主任
许松宁 南通航运职业技术学院副主任
李 荣 泰州职业技术学院系主任助理
经 松 江苏农林职业技术学院教研室主任
吴 荣 常州机电职业技术学院教研室主任

《实验课程》编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任
尤景林 苏州广播电视大学系主任
成 员 吴建华 苏州工艺美术职业技术学院教务处长
史国富 无锡工艺职业技术学院系主任
李根芹 江阴职业技术学院系主任
李纪彬 明达职业技术学院系主任
王 伟 江苏经贸职业技术学院系主任
李京龙 南京特殊教育职业技术学院副主任
毕亦痴 苏州经贸职业技术学院副主任
朱瑞雪 扬州环境资源职业技术学院教师
张 晶 无锡职业技术学院教研室主任

《精品课程》编写委员会

主 任 江 杉 扬州职业大学艺术系主任
副主任 杨 扬 江苏省江海职业技术学院系主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
成 员 张祖鹰 南京化工职业技术学院系主任
李 涵 苏州职业大学系主任
濮安国 苏州职业大学教授、中国明式家具研究所所长
陈维信 无锡南洋职业技术学院系主任
虞海良 无锡南洋职业技术学院副教授
王晓岗 无锡商业职业技术学院系副主任
荀 武 苏州托普信息职业技术学院副主任
姜冬莲 南通紫琅职业技术学院教研室主任
张 菲 南京交通职业技术学院教师

高职高专艺术类专业《四大学程》教材审定委员会

主任委员

邬烈炎 南京艺术学院设计学院副院长
吴继新 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长
叶 苹 江南大学设计学院副院长
洪锡徐 苏州工艺美术职业技术学院视觉传达系主任
刘境奇 广东轻工职业技术学院艺术设计学院院长
彭桂秋 湖南省工艺美术学院副院长
闫 浩 江西陶瓷工艺美术职业技术学院院长

审定委员会委员

(以姓氏笔划排序)

尤景林 苏州广播电视大学系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
李安东 南京工业职业技术学院系副主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任

序

职业教育是我国现代化进程中培养高素质劳动技术人才的基础工程。夯实人才金字塔结构的基础,必须坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为中心、以能力为本位的办学指导思想,进一步深化职业教育教学改革,真正办出职业教育的特色,提高职业教育的教学质量和办学效益,促进职业教育可持续健康协调地发展。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会在省教育厅高教处的指导下,依托省内高职专科院校一线教师的教学实践和教学经验,组织开发、编写了这套体现江苏特色,反映新知识、新技术、新工艺和新方法的高职高专艺术类专业“四大学程”。学程着力体现能力为本、任务驱动的指导思想,通过任务、活动和主题等多样化的表现形式,将知识点和职业能力实践融进课题训练中,改革教学方法和学生的学习方式,以此提高艺术类专业学生的创造能力和综合素质。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会和江苏美术出版社,经过三年多的研究和努力,在参编院校师生的积极配合下,“四大学程”第一批教材面世了。这是我省职业教育教材建设的新的探索和新的成果。“四大学程”已列入江苏“十一五”期间重点出版项目,是我省高职高专教材建设的新的增长点。希望该学程继续秉持实事求是、创新求精、面向未来的原则,省内各高职高专院校在使用好“四大学程”的教学实践中,进一步修订和完善本教程;同时,能够借鉴国外优秀职业教育专业课程和教材,吸纳全国高职高专院校教材编写的优点,不断优化内容,拓展体系,为加速培养适应我省经济社会发展需要的技术型、技能型人才,为建设江苏和全国的高职高专课程、培养高素质的技术人才做出贡献,为江苏的“富民强省”和“两个率先”服务。

高职高专艺术类专业
“四大学程”编写委员会

2007年5月20日

目录

前言	001
课题一 人类的首饰情结	002
课题概述	002
课题内容	003
一、中国首饰的发展与演变	003
1. 萌芽时期	003
2. 形成时期	005
3. 发展时期	008
4. 繁荣时期	013
二、东西方首饰文化的差异	017
课题二 萌动设计	021
课题概述	021
课程目标	026
课程日记	026
第一阶段	026
一、感知首饰	026
二、综合讲述	030
三、发现问题	034
课程日记	042
第二阶段	042
一、视觉记录	042
二、形态的表述	049
三、剖析元素	062
四、思维的延续	065
五、首饰分类	078
课程日记	084
第三阶段	084
一、模型制作	084
二、成品制作	086
参考书目	091
作者简介	092

前言

近年来,关于珠宝首饰设计的话题越来越热。特别是中国加入世界贸易组织以后,国外首饰产品冲击着中国的市场。因为,与美国、意大利、法国等珠宝业发达的国家相比,我国珠宝首饰业还有较大的差距。

首先是观念上的差距。大部分人依然认为首饰不仅有装饰作用,还兼备保值功能。这种传统观点制约了首饰的选材。那些不是昂贵材料制成的首饰在市场上得不到呼应,只能降低价位。当然,我们也应看到目前消费市场的这一现状正在逐步改变,特别是在青少年中间。其次,设计从业人员在整个首饰市场上显得尤为不足。懂行的消费者会发现,国内珠宝首饰的形态给人以千人一面的雷同感,很多首饰从形式到内容都是国外式样的翻版或照搬;所以,消费者的需求得不到应有的满足。同时,设计师也意识到了,如果自己只是单纯地模仿,充其量只能是一位高级的工匠。再其次,长期以来首饰设计尚未引起研究者的足够关注,导致此类书籍资料的缺乏。近年来有关首饰设计的书籍也只是侧重于史料的记载和加工方法的资料汇集,研究方向比较单一。广大立志投身于此行业的青年们缺少必要的书籍资料。至于相关的课程教学和培训项目,更处于起步阶段;专门的研究机构也缺乏。

本教程为高职类院校职业技能的培养提供了具有时代性、针对性和学科性的理论研究结果,对提高设计艺术的教学水平,推动设计艺术的教学改革,具有一定的理论和应用价值。本课题不是一般性的、抽象的、纯学术性的研究,而是理论和实践相结合、专业研究人员和一线教师相结合深入具体研究的成果。它力图面对新的实际,研究新问题,解决新问题,就当前首饰设计状况作一些新的分析、思考,提出符合实际的新观念、新要求,总结首饰设计师的新经验,为教师开展首饰设计方面的研究和教学提供资料和数据。本课题的研究成果将会给各级教师的培训机构提供重要的参考资料,必将有力地推动设计教师培训工作的开展,开创艺术设计教师继续教育的新局面,为学生提供一本好教材,同时也会对丰富和发展教育理论及学科教学理论具有重要意义。

吕美立



课题一

人类的首饰情结



图 1-1

课题概述

首饰是人类文明的象征形式之一,是一种美的标志,是人类特有的文化现象。首饰文化历史悠久、绚烂多彩,诞生以来一直以它独特的气质装点着人类的生活,丰富了人们的精神享受。

目前国内传统意义上对首饰的定义为:首饰是指佩带在人体外露部分的特殊装饰物。

设计,是艺术与技术相结合的产物,是人类文明社会历史实践过程中实践精神文明与物质文明的内在要求。首饰设计本身就是融合艺术创作与技术操作为一体的行为,既存在美学内容,又需要佩戴形式。首饰是可以佩戴的艺术品,是设计者与佩戴者共同追求美的产物。随着社会的发展,首饰的佩戴逐渐由体现个人的身份与本身价值向展现佩戴者个性的方面转化,越来越多的人佩戴首饰就是为了彰显自己的个性。因此,首饰设计因个性化的需求而促动发展成为不可逆转的潮流。

首饰是一种历史悠久的装饰工艺品,它一直伴随着人类社会生产力的进步而发展,历经两万多年的演变,经历了从萌芽、形成、发展进而到不断繁荣的各个时期,是人类社会文明历程的物证类型之一,其设计的内容博大精深,意义灿烂辉煌。让我们随着历史年轮的痕迹和方向去探寻首饰艺术在不同历史时期及不同地区的发展特点,揭示首饰作为艺术文化的一个组成部分是如何体验社会文明的发展与变化进程的(图 1-1~图 1-3)。



图 1-2



图 1-3



图 1-4 兽骨制作成的臂环



图 1-5 以美洲虎的牙齿串联成的项链



图 1-6 古人类采用海蛎壳和兽牙制作的装饰品

课题内容

一、中国首饰的发展与演变

1. 萌芽时期

旧石器时代晚期，原始人主要以狩猎为生，狩猎工具依赖于石器制作。在打制石器的过程中，人类掌握了最原始的工艺，生活在北京周口店的山顶洞人当时已经学会使用钻孔、刮削、磨光等技术；同时在此过程中人类还创造了许多装饰性的物品，他们把色彩各异的石珠、砾石、兽牙、鱼骨和海蛎壳等材料用绳子串联起来做成装饰品，有些还在绳子上和装饰品的小孔中染了色。染料是山顶洞人将发现的一种红色石块（赤铁矿），用石器刮磨成粉末制成的。用这种办法染制的项链，虽不能与今日之各色项链相比，却也有其独特的韵味。著名的工艺美术史学家王家树先生认为：“从这些原始装饰作品，可以看出当时人们在造型、色彩、纹饰诸多方面都有了一定的审美要求和表现方式。人们将大小不等的獾、狐、鹿等的牙齿同相应大小的石珠、骨管等穿缀在一起，组成若干单位重复出现的连缀排列，这不能不说是原始人审美意识的重大发展。山顶洞人第一次揭示了装饰艺术中单位相互穿插的节奏感和变化统一的形式美法则。”这些原始装饰作品见证了华夏文明中首饰发展的萌芽时期（图 1-4 ~ 图 1-8）。



图 1-7 新石器时代的贝壳项链



图 1-8 各种兽骨、兽牙



图 1-9 青铜制作的纹饰



图 1-10 铜鼓架座，其造型生动，制作精美，富有想象力和创造性，为稀世的文物精品。



图 1-11 周代时期做工精美的鱼纹挂件

2. 形成时期

春秋战国时期（约公元前 770 ~ 前 221 年）是首饰发展的形成阶段。

春秋战国时期，农业、畜牧业、手工业等生产方式的产生，促进并扩大了物质生产的规模，形成了行业分工的雏形，物品无论在形态上还是在数量上也逐渐丰富起来，促使了商业飞快地发展，也使物物交换成为频繁的贸易手段。这一时期，人类的定居生活对文化的发展也有了明显的促进作用。因此当人们的物质生活有了极大的提高后，便懂得并开始追求更高的生活品质了。青铜器、玉器等器具的出现，使人们的审美观有了很大的提高，加之政治生活的相对稳定，人类彻底告别了蒙昧的野蛮时代。于是，装饰人体的各种饰物——首饰也成为了人类生活资料积累的一部分。

由于青铜冶炼技术的出现，人类对首饰的创作和开发迎来了一个崭新的时代。在世界各个地区都发现了大量青铜器和一些青铜装饰物，尤其是古巴比伦、古埃及、古代中国、古印度四个人类文明发源地的大量精美的饰品文物让我们领略了当时最先进的首饰创作和制造水平。青铜器时代以后，首饰种类日渐多样，古代的能工巧匠对各种材料尤其是贵重宝石和贵重金属的材质与性能逐渐熟悉，并能够熟练运用手工技巧将它们艺术地组合，创造出无数精美绝伦的首饰作品（图 1-9 ~ 图 1-17）。



图 1-12 凤鸟纹玉饰



图 1-13 双勾变形蛟龙纹玉器

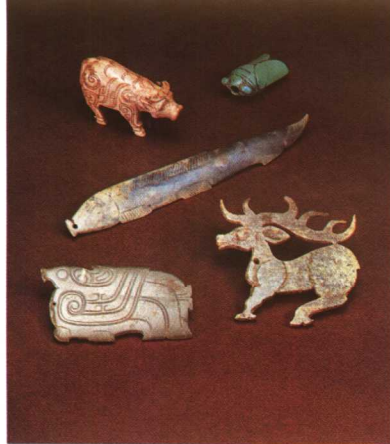


图 1-14 仿生的玉石饰品做工精美，形态栩栩如生。

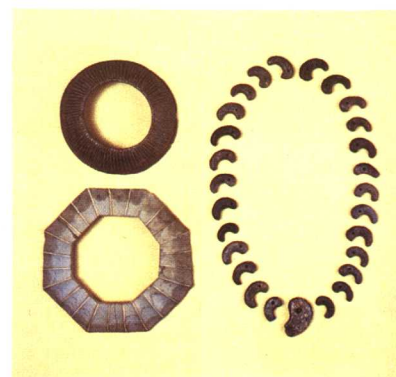


图 1-15 玉石打磨而成的玉器



图 1-16 玉人 类型：玉器、质白色局部有褐色斑点



图 1-17 玉璜

3. 发展时期

公元前 475 年至公元 1840 年，是我国首饰形成后的发展时期。

明清时期是中国历史上特别复杂的阶段，其经济的发展与政治的腐败并存。

由于工商业的发展，社会财富得以迅速增长，特别是到了明清中期，官宦贪欲滋长，社会奢靡风行，官场政治腐败，达官贵人更热衷于财富的炫耀与攀比，这样也间接地促进了金银首饰行业的发展。

明清时期首饰的风格一改唐宋以来或丰满富丽、生机勃勃，或清秀典雅、意趣恬淡的风格，而越来越趋于华丽浓艳，宫廷气息愈来愈浓。大体上说，明朝的珠宝首饰仍未脱尽生动古朴，而清朝却极为工整华丽。相比较而言在工艺技巧上清朝珠宝首饰更加细腻精工。总体上看，明清时期的风格是华丽浓艳的。

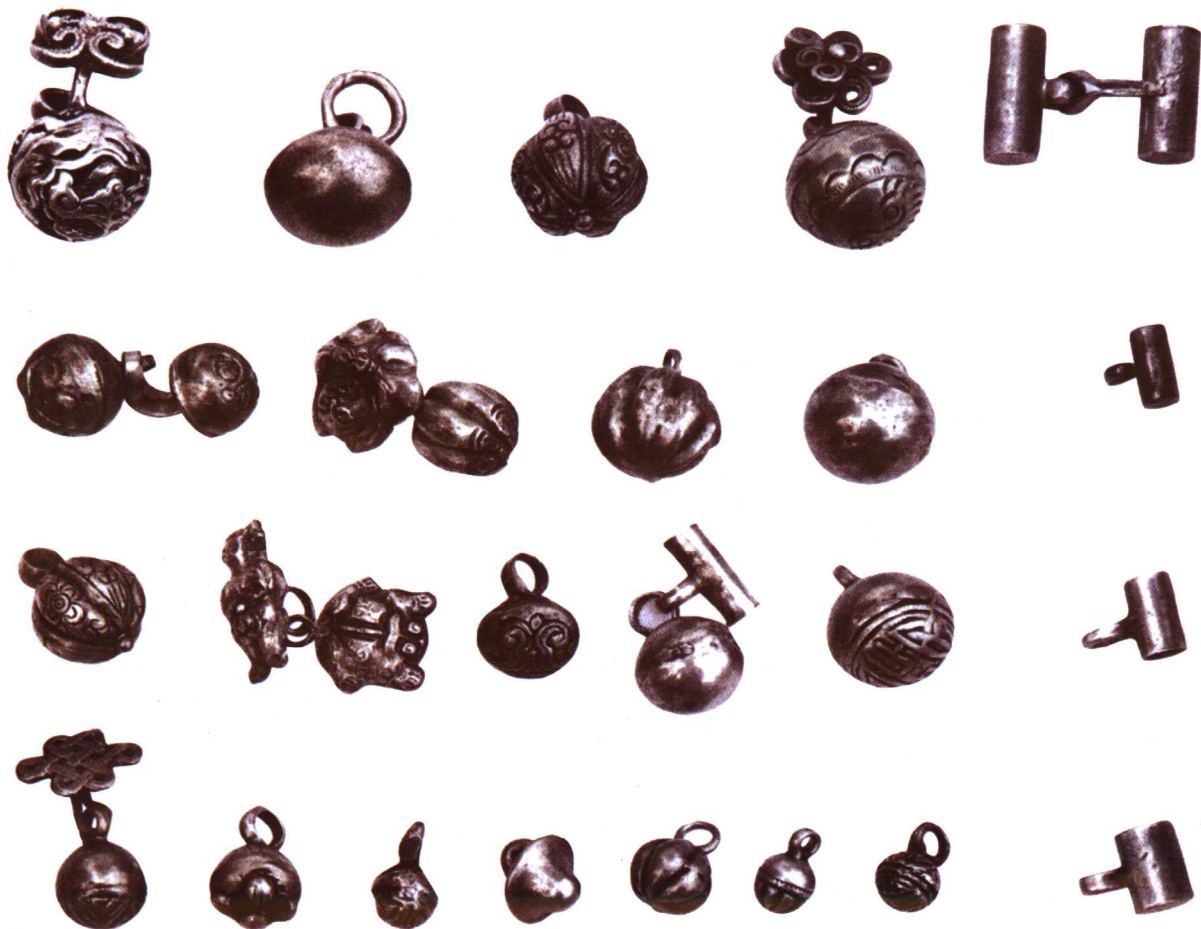


图 1-18 形态各异的银制扣子 清代



图 1-19 人物纹蝴蝶形长命锁 清代

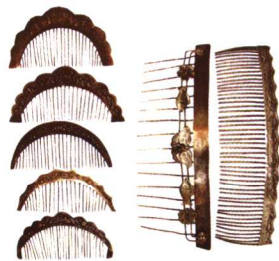


图 1-20 花卉纹银梳子 清末民初



图 1-21 龙纹耳坠 清末民初



图 1-22 黄金宝石镶嵌工艺的凤冠 明代



图 1-23 蝶恋花银腰挂 清代

明清时期的珠宝首饰丰富多彩、技艺精湛。其制作的工艺包括了翻铸、炸珠、焊接、掐丝、镶嵌、点缀等。在清代首饰制作中，综合应用了明代广泛采用的焊接、掐丝、宝石镶嵌等工艺，制作出来的首饰纤细秀丽、巧夺天工，在色彩和质感上体现出珍贵不凡、造型庄重、装饰华丽、雕镂精细的特点。器物用打胎法制成胎型，主体纹采用锤成凸纹法，细部采用篆刻法，结合花丝工艺，组成精美图案，有的器物镶嵌珍珠宝石，五光十色。金银上凿刻压印“官作”或“行作”，或工匠名及成色，体现了皇宫贵族特有的气质。在金银器的成型工艺上，采用翻铸成型和锻打成型，在当时还广泛地运用了金掐丝镶嵌宝石工艺。

明清首饰在中国首饰的发展中起着承上启下的作用，不仅继承了历朝历代的特色，而且在玉饰、金银首饰等饰物的制作过程中大胆突破传统的制作工艺，在增加首饰美观的同时，大大地提高了制作效率。精美首饰的诞生不仅体现出当时人们对生活美感的追求，而且也体现出了劳动人民的聪明与智慧。由此可见，明清首饰工艺上的进步为现代首饰的发展奠定了深厚的基础（图 1-18~图 1-28）。



图 1-24 麒麟送子镀金长命锁 清代



图 1-25



图 1-26 凤钗



图 1-27 车师王族的金器