

现代

首饰艺术

现代手工艺丛书

主编：郭烈炎
郑静 编著

J536
Z 465

「现代手工艺丛书」

邬烈炎 主编

现代首饰艺术

郑静 编著

A1060969

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代首饰艺术/郑静, 邬烈炎编著. —南京: 江苏美术出版社, 2002.5

(现代手工艺丛书)

ISBN 7-5344-1393-1

I. 现... II. ①郑... ②邬... III. 首饰—工艺美术—世界—现代 IV. TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第031373号

责任编辑	周海歌 顾华明
封面设计	冯忆南
版式设计	陈 燕
责任校对	赵 菁
责任监印	贵 炜

现代手工艺丛书

——现代首饰艺术

出版发行	江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编210009)
经 销	江苏省新华书店
印 刷	盐城市印刷厂
规 格	开本 787毫米×1092毫米 1/16 印张4.5
版 次	2002年6月第1版
印 次	2002年6月第1次印刷
印 数	1-5,000册
标准书号	ISBN 7-5344-1393-1/J·1390
定 价	28.00元

关于现代手工艺

邬烈炎

工艺(craft)一词具有多重含义,其中重要的内涵之一是指一种需要特殊技能和知识的行业,尤指手工艺艺术与手工艺。在人类的文化艺术发展史与经济生产发展史中,手工艺占有极为重要的位置。

现代手工艺,是相对于传统手工艺而言的形态与概念。“现代”既是一种时间的概念:我们的过去是古人的“现代”,我们的“现代”也终将成为后人的过去。“现代”也是在现代社会经济、生产条件、环境氛围、生活方式、时尚文化等条件下在现代化进程中的理念变化。因此,现代手工艺是传统手工艺的现代形态。

虽然近150年来的艺术设计进程是现代主义、后现代主义等设计思潮发展、流派层出不穷及形式风格与主流地位的发展过程,是机械美学与工业文明支配设计方法、形态、技术与主导形式的发展过程,但手工艺品的设计与发展非但没有消失,而是以自身的发展使其本体形式获得了现代化的演化。从某种意义上讲,正是工业革命及机器文明催化了现代手工艺的形成。

艺术家莫里斯(William Morris)

出于对粗制滥造的工业制品的反感,发动了设计史上著名的工艺美术运动,努力让人们重新认识到手工艺品的质朴之美与装饰之美。工艺美术运动使“手工艺”一词逐渐成为一种美学要领与标准,而不是与“手工劳作”本身相提并论。

新艺术运动表现出新的自然主义态度,并开始了直线几何风格;装饰艺术运动在现代主义理性化、功能化理念与实践发展最为迅猛的时期而与其并行产生发展,在建筑装饰、服装、首饰、家具、室内陈设品等方面发展了具象造型变化,并且有东方意蕴的风格与几何折线装饰形式等。

在早期的包豪斯设计教育中,手工艺是一个主要的课程内容,如金属工艺、木工工艺、陶瓷工艺、织物工艺等。它在很多方面大大发展了现代手工艺,如在建校宣言中呼吁要将手工艺人提高到艺术家的层次,如将手工艺传统和20世纪先锋派艺术相结合。

在斯堪的纳维亚的艺术设计中,一直保持着浓厚的手工艺传统体现了人情味、地方性等特点。

日本在处理传统与现代的关系中

采用了所谓“双轨制”的方针,在努力发展现代设计的同时也十分注意对传统手工艺的保护发展。

同时,在工业发达国家与地区,现代陶艺、现代玻璃工艺、现代首饰工艺、现代金属工艺、现代纤维艺术等等都得到了高水准而普及化的发展。

中国的传统手工艺有着悠久而灿烂的历史,在整个中国文化艺术发展史中占有重要的地位,文化史、美术史、设计史中,手工艺是贯穿其中的主要内容之一。彩陶、青铜、玉器、漆器、印染、织绣、陶瓷等艺术构成了辉煌的篇章。在改革开放之后,随着文化艺术交流、设计艺术、手工艺交流的频繁,随着公共空间与生活空间的变化与丰富,随着设计审美与观念的演化更新,随着新材料、新工艺的大量出现,传统手工艺终于开始了向现代形态的转变进程。

在这套《现代手工艺》丛书中,我们跟随文字的描述与精彩的图片,将发现与认识进入现代设计理念的现代手工艺。它在技术与艺术,工艺与设计,继承与创新的交织、碰撞中演化发展,并让人们体会到“手工”的新的愉悦与欣喜。

CONTENT

目 录

1	现代首饰概述	2
1.1	现代首饰的发展	2
1.2	现代社会文化对现代首饰的影响	12
1.3	现代首饰的重要比赛展览及代表团体、人物	15
2	现代首饰的特征	24
2.1	现代首饰的功能变化	24
2.2	现代首饰的材料变化	30
2.3	现代首饰的造型变化	34
3	现代首饰的设计	36
3.1	现代首饰的风格流派	36
3.2	现代首饰的创意方法与构成语言	43
4	现代首饰的工艺	54
4.1	现代首饰的基本技法	56
4.2	现代首饰的应用技法	66
	后记	67

作为“现代手工艺”的一部分的现代首饰，受现代设计思潮影响，已与传统首饰、日常生活用首饰大相径庭，形成了自己独特的风格。“现代首饰”，指的是一种形式和风格，即在现代设计思潮中受现代流派表现特征影响而产生的现代形式与风格的首饰。首饰是传统的艺术，更是时尚的艺术。现代感、时尚性是首饰的生命。特

别是从19世纪末20世纪初，随着现代艺术的发展，首饰艺术也开始了“现代化”的革命。首饰的内涵和造型都有了翻天覆地的变化，首饰平民化、装饰化、个性化；特别是新材料和新技术的应用，对首饰设计的影响巨大，首饰的形态因此有了充分的发挥空间。人们对现代首饰的观念开始改变，使得首饰在创意上讲究寓意、

讲究思想性，将现代物质文明与现代精神文明紧密结合在一起。具备了现代艺术的“自我表现”、“非理性”、“无意识”等表现理念，又强调文脉、隐喻、象征等形式语义，试图对古典、乡土、原始、生态概念做出当代意义的诠释。在视觉样式上，现代首饰设计与抽象主义、立体主义、构成主义、后现代主义、解构主义、高技术主义等

图1. 玛雅·夏克 德国 胸饰 木 漆 64cm × 38cm

图2. 玛雅·夏克
德国
胸饰
木 漆
60cm

图3. 阿蒙
德国
胸饰
综合材料
10cm × 10cm

如出一辙，又大量移植借鉴现代建筑、现代雕塑、现代工业产品、现代玩具等品类的手法与技巧，当然它也不排除对宫廷、民族、宗教、原始样式的重构。在技法上，现代首饰抛弃了传统首饰技法的种种局限，首饰的制作方法因材料、创意、与最终效果的变化而选择，陶艺、漆艺、玻璃艺术、木艺、现代科技等都成为现代首饰的制作技法。

1 现代首饰概述

1.1 现代首饰的发展

现代首饰的演化与发展，和社会形态、经济基础、科学技术等诸因素紧密相连。同时也取决于意识形态、生活习惯、流行时尚、文化艺术思潮的变化。

我们可以从首饰发展的渊源看到这种关系的存在。早在距今2.5万年前的旧石器时代，由于生产技术、工具的落后，生产力极低。首饰一方面显示佩带者的勇敢、自我炫示、吸引异性的重要心理动因，同时也是对神秘的自然的一种崇拜，是一种宗教的媒体。人们用石珠、兽骨、砾石、珠母、鱼脊等磨光穿孔制成最初的首饰。

奴隶社会阶段由于工具的改进，特别是金属的运用，生产力得到了极大的发展。社会阶级开始形成，首饰成为等级划分的标志。生产技术的进步也使首饰无论是在工艺技术还是在造型方面都已显得成熟，先进的制陶工艺和刚刚创造的金属冶炼技术、铸造技术使得首饰造型得到保证。造型基本采用陶器和金属器皿的纹饰：旋转纹饰、旋涡纹饰、点状纹饰、象形纹饰

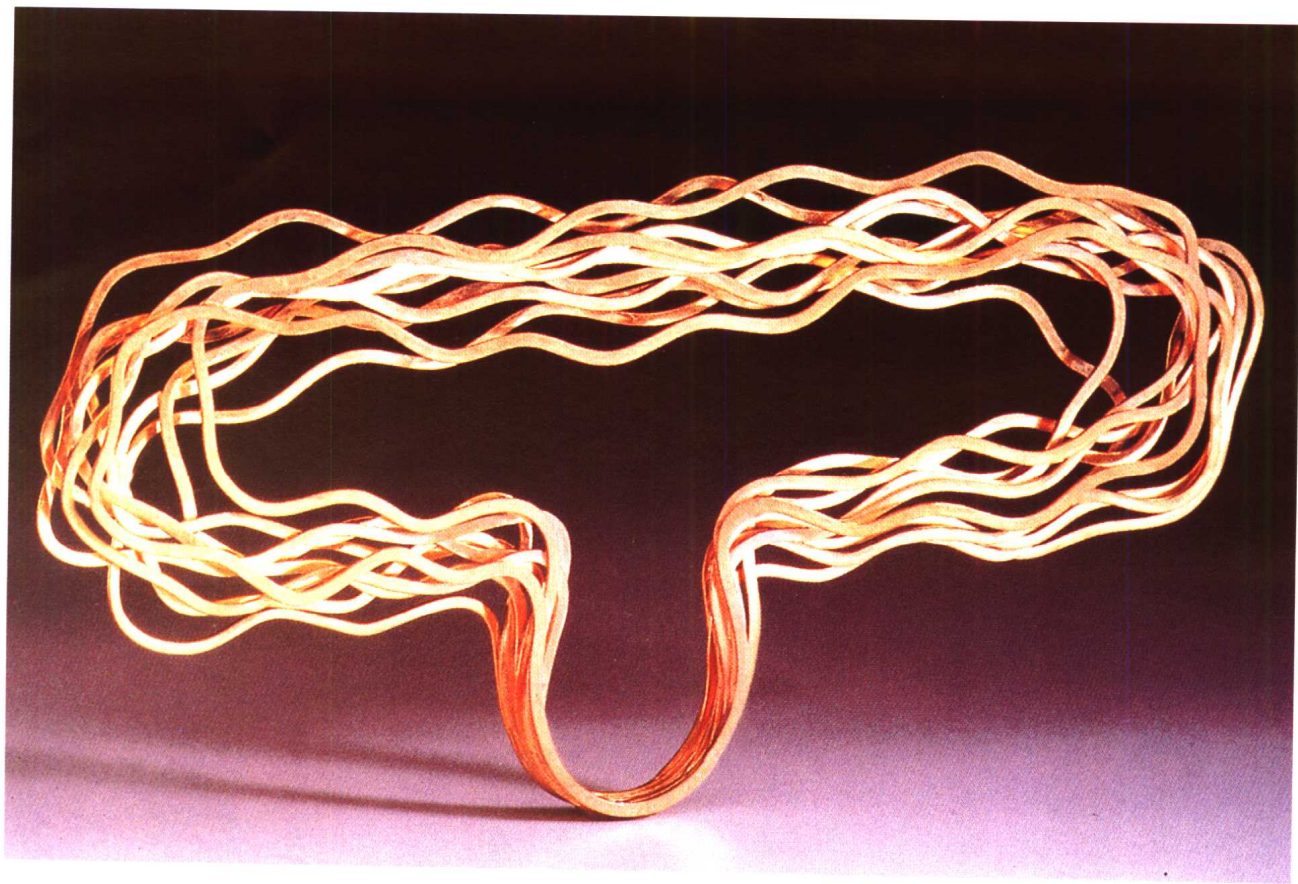

图4, 安娜丽·帕兰特
德国
戒指
金
5cm × 11cm

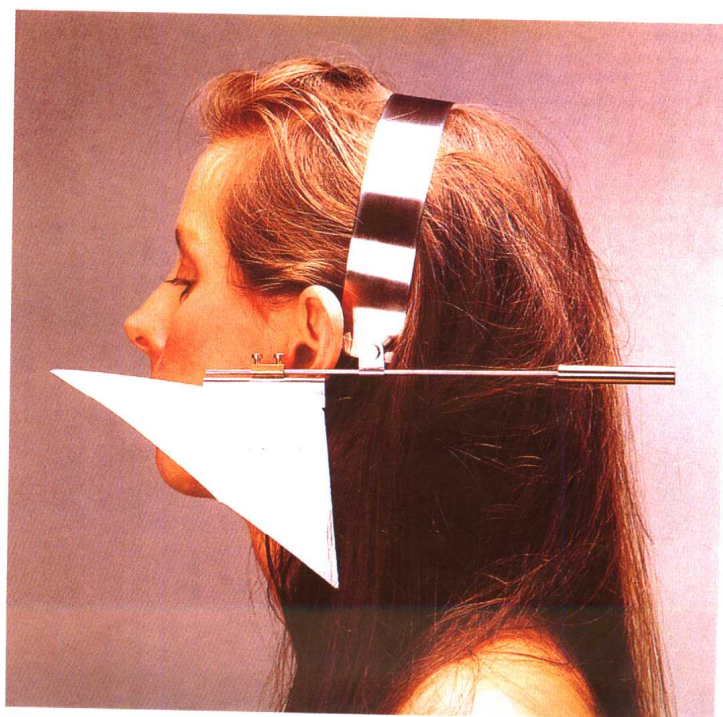

图5, 瓦特斯利·诺克
德国
头饰
不锈钢
长28cm

图6. 帕克·马克思
德国
金箔 漆
24.7cm × 23.5cm

等。如大约在公元前5000年左右,古埃及时期已采用金或铜制作饰珠。古代欧洲,铜和各种铜合金是重要的首饰材料,古希腊的镂花细工技术在当时十分突出。在中国,玉首饰是当时贵族礼服上必不可缺的一种装饰,风格很大程度受到青铜器的影响。

进入封建社会后,首饰的等级划分越来越细致,如在中国古代有“镇圭尺有二寸,天子守之;命圭九寸,公守之;命圭七寸,侯守之;命圭六寸,伯守之”的制度。在西方首饰同样体现为一种地位等级的标志物,中世纪规定钻石只有王公贵族才能佩戴。随着新的金属材料不断被发掘采用,封建社会前期,以石、蚌、竹、木、骨等上古时期制首饰的材料,逐渐被淘汰了,取而代之的是玉、金、银、铜、琉璃、珐琅、翠钻等材料,首饰的财富功能越来越突出。贸易的发展促使市镇中的自由手艺人建立起“手工艺行会”,当时就有独立的银匠行会。为顺应广大市民的需要,开始广泛地制造首饰。这一时期,涌现出了一批杰出的手工艺者,并制作出许多工艺精巧,图案组织严密又轻松自如的首饰款式。在我国,首饰造型一直和文化艺术的发展同步,如两晋的金、银细丝盘叠成各式花丝的首饰颇为流行,具有当时清秀、空疏的特点。唐代的鑿花工艺高超,出现了如鑿花手镯、发簪等饰品,造型直接源自生活,清新活泼,富丽丰满。宋代的首饰具有典雅素丽的艺术风格,造型质朴。除了沿袭唐以来的鑿花、镂花工艺外,镶嵌工艺也非常发达,珠宝、翠玉被大量运用于首饰。明代文化中兴,大气恢弘。首饰风格简洁大度,金丝编织技艺非常高超。清代首饰集各种工艺材料于一体,或是以金为骨,再作盘丝、叠丝、镶嵌各种珠宝;或是以玉为骨,上包金镶银,一般比较繁缛而精巧,这与当时的文化特色十分吻合。

图7. 大卫·保罗

德国

胸饰

木 玻璃 不锈钢

11.5cm × 5.6cm

图8. 埃特·克努伯

德

银

胸饰

15.5cm × 11cm

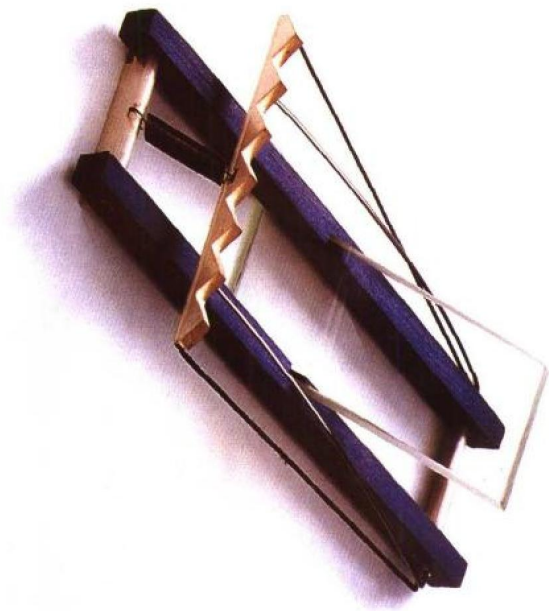

图9. 玛娜特·琼
德国
戒指 木
12.3cm × 12cm

图10. 瑞娜特·琼
德国
胸针 木
长26cm

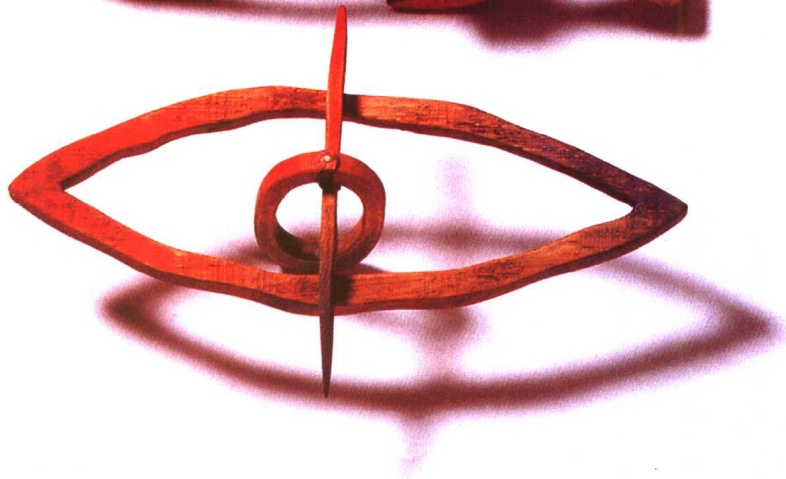

图11. 瓦纳·古格
德国
胸饰
综合材料

图12. 安尼·佛林
德国
胸饰
铝

在欧洲中世纪时代的首饰造型受到古代传统美术的直接影响。并与发达的宝石细工相结合，首饰工艺制作极为精细。

18世纪末工业革命爆发，工业机器的使用不仅仅导致生产方式的改变，同时也导致社会关系、社会文化、思维方式和价值取向等一系列的改变。财富的快速积累，使得社会的上层阶级有能力大量地消费首饰。现在的许多知名首饰品牌都是那一时期形成的，如葛拉德、第凡尼、哈利温士顿、宝格丽等等。资本主义社会求新、求变的特点也影响到首饰领域，传统手工艺设计开始向现代艺术设计过渡。这一过渡大约延续了一个半世纪，19世纪前期的首饰艺术深受当时各种美术流派的影响，如产生了繁缛华丽的洛可可风格，出现了结合古代造型要素而创作的新古典主义款式设计，又受到浪漫主义和自然主义美术思潮的冲击而形成了相类似风格的首饰样式来。

19世纪中叶欧洲各国的资本主义经济发展迅速，在一些先进国家里出现了工业化大生产的浪潮，从而促使了人们生活的改变与新意识形态的艺术思潮的产生。英国人威廉·莫里斯从美与用的结合入手，提出了“非美不用”的美术工艺思想，掀起了“工艺美术运动”，这是一场时间短暂但影响深远的运动，使工艺美术“美术加技术”的内涵得到承认。从“百工”到“工艺美术”的变化，可以说是首饰业的一种深刻的艺术革命，它使设计方法从纯经验的意匠上升为一种理性的方法。首饰工艺品在生产之前，已经过周密的思考和图样的完成，使之成为有图可依、有案可考的设计，大大增加了加工的预见性和可靠性。19世纪末至20世纪初，随着“新艺术运动”的出现，首饰在设计中的艺术性显著提升，并且在融合多元文化传统方面进行了成功的尝试，特别是引入了很

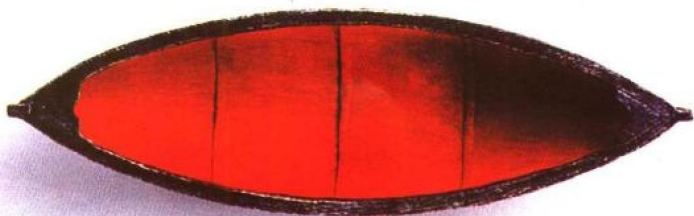

图 13. 玛纳·福特艾丝特
德国
胸饰
木
13cm × 10cm

图 14. 玛纳·福特艾丝特
胸饰
24k 金·漆
13cm × 10cm

多的东方元素，同时与社会生活方式、流行思潮密切联系。首饰设计开始了走向近代化的步伐。“新艺术”时期的首饰设计师对艺术性、独创性的关注与推崇，对于西方首饰艺术的发展与创新无疑具有极为重要的意义，正是这种尝试促进了西方首饰设计风格的现代化。

进入20世纪，尤其是20世纪中叶后，先进的科学技术导致社会的飞速发展，各种新思维和新观念层出不穷。有素质、有修养的中产阶级开始大量产生，对于首饰的艺术性、独创性和个性化要求越来越高。现代工业化导致的情感荒漠使得人们十分怀念手工业时代宁静和谐的田园牧歌式的生活，现代手工艺作为补偿性反应崛起。相对工业制造的高理智追求，现代手工艺创作则鲜明地指向高情感的目标。这种互逆维系着现代手工艺的生命活力，亦内约了现代手工艺的美

学特征和审美特征。作为现代手工艺谱系的一部分的现代首饰，开始成为一种媒介，一种抚慰心灵、挥洒个性、直抒胸臆的媒介。这标志着现代首饰成为现代艺术的一部分。这期间有大量的艺术家参与其中，在西方，艺术家举起反传统的大旗，追求艺术风格和形式的创新，部分艺术家已不再满足于用手中的画笔、雕塑刀及画布、大理石这些传统的表现工具，他们寻求更广泛的题材、质材和形式来表现自己的激情和观念。他们自然未能忘记珠宝首饰这块神奇的领域，一批20世纪最伟大的艺术大师，包括毕加索、勃拉克、达利、A·考尔德、M·欧内斯德等在内均参与到珠宝设计中，为我们留下了许多不朽的可以佩带的艺术品，今天我们仍能欣赏到这些作品中体会到大师们非凡的大家气息，并感受到艺术珠宝所饱含的创作者的激情和所蕴含的艺术新观念。

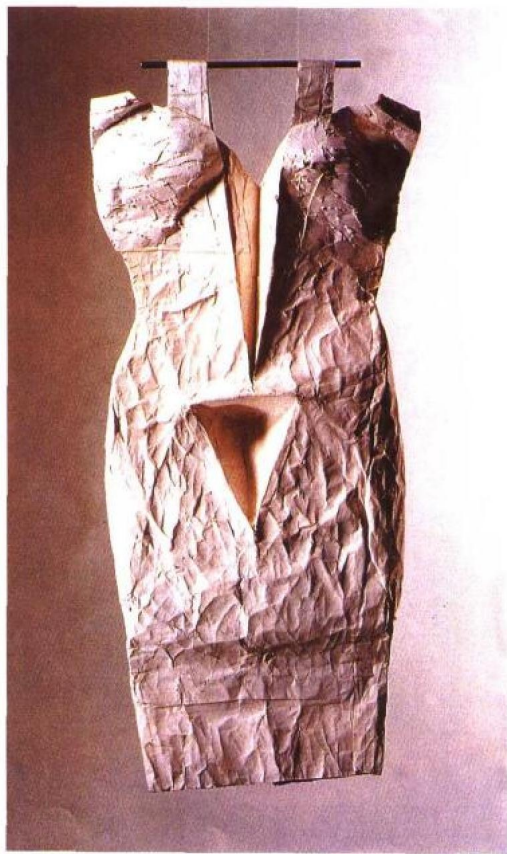

图 15. 托纳·费克
德国
胸饰
纸浆

160cm × 95cm

图 16. 波特丝·德纳伯
德国
胸饰

综合材料

10cm × 12cm

图 17. 艾丝特·谢特
胸针
银
漆黑
18cm × 11cm

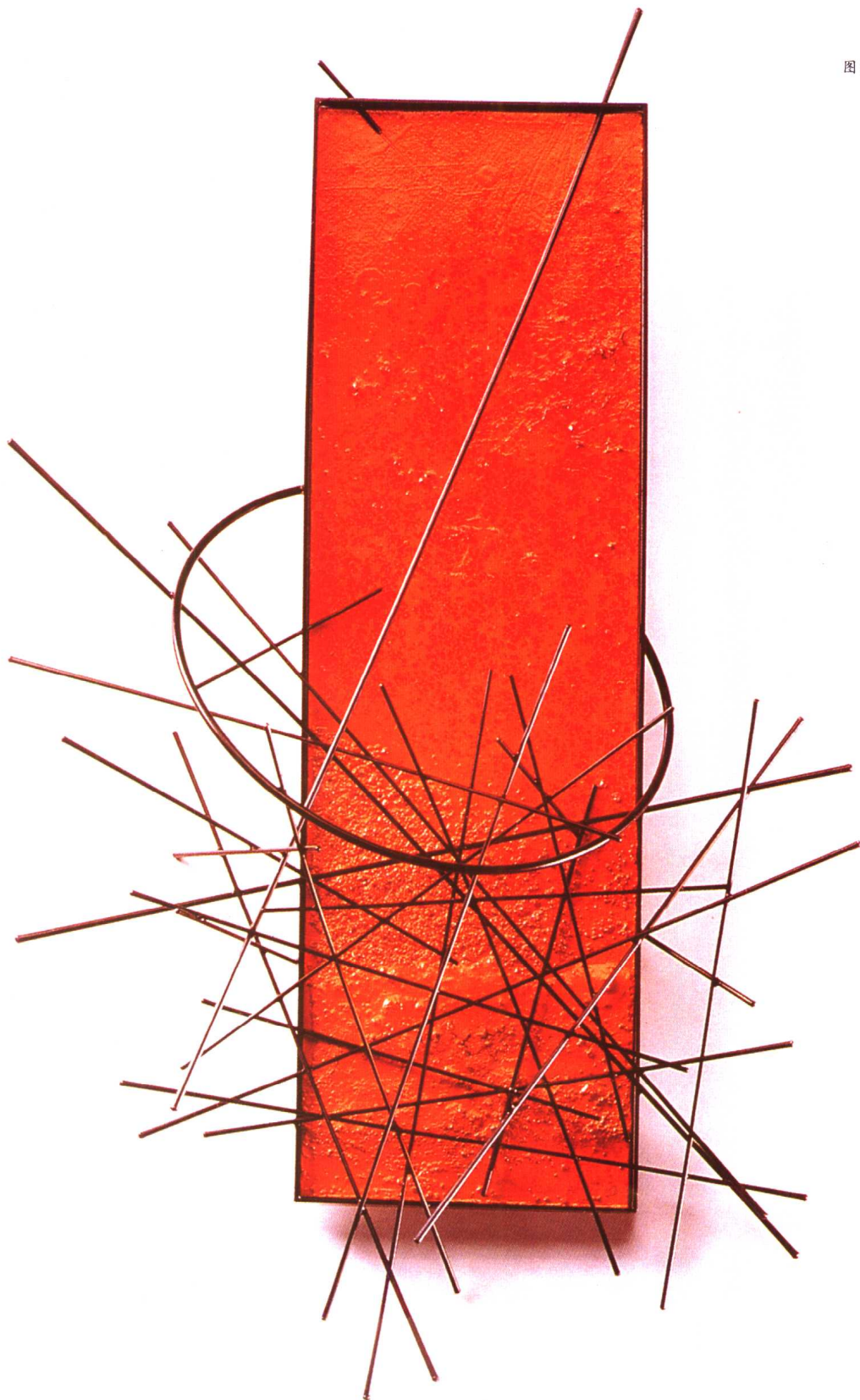
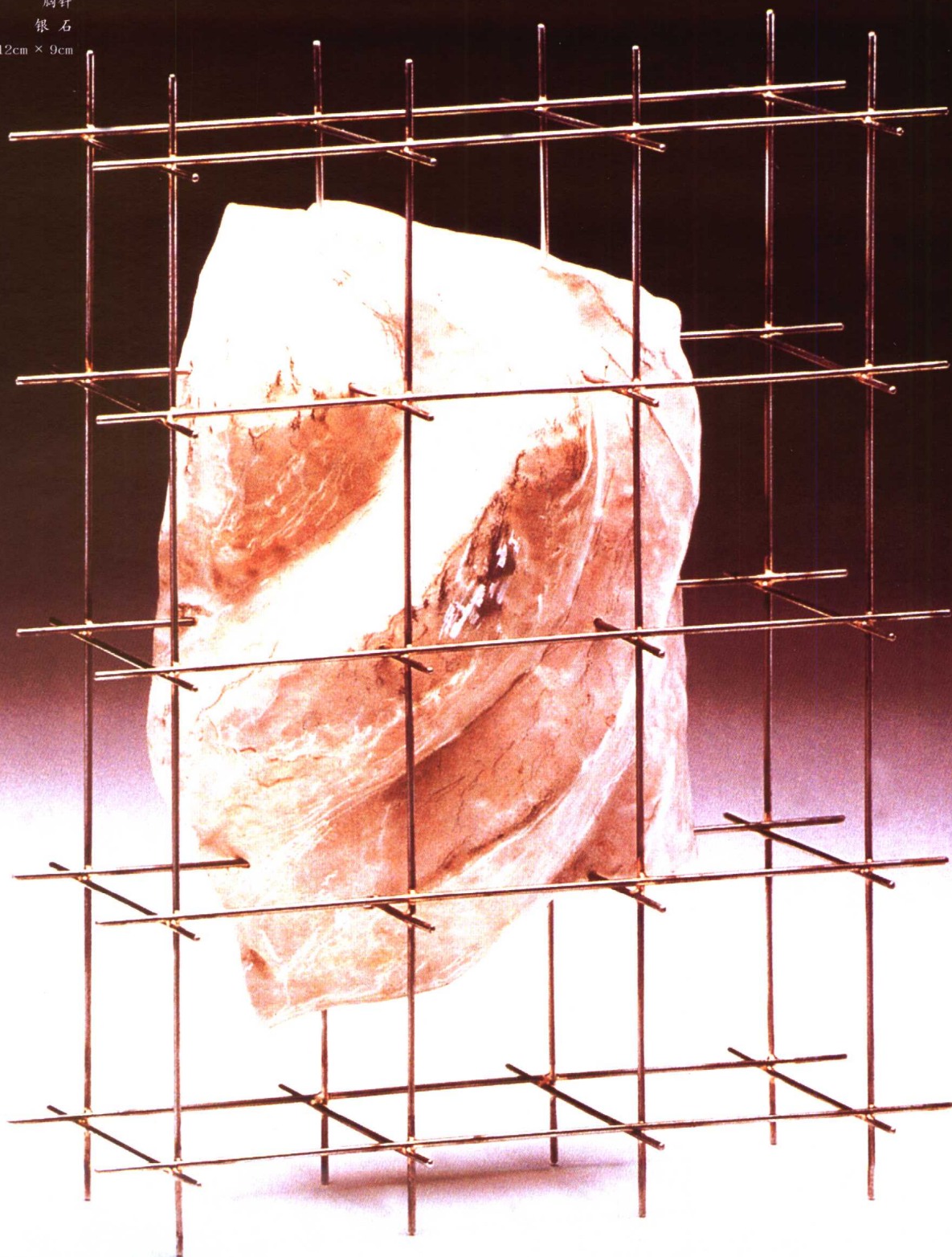

图 18. 艾丝特·谢特
胸针
银 石
12cm × 9cm

1.2 现代社会文化对现代首饰的影响

现代首饰设计,是指在现代设计潮流影响下,运用现代艺术与设计理念,展开创意,具有现代形式视觉特征的首饰造型计划。与现代艺术一样,现代首饰也受到现代社会文化的极大影响,并且忠实地反映着现代文化的方方面面。

首先,物质生活的富裕,使人们重视精神领域的丰富程度,不再把首饰单纯视为一种财富的象征与交换的中介,用于典当、抵押也十分少见,而现代首饰的这一作用更加减弱。金银的成色、重量,珠宝的大小、名贵已不是最重要,首饰的创造性、奇特性

与文化品位、形式效果才是最重要的。于是,大量的非金属、非珠宝及替代材料出现,如现代合金材料、塑料材料、乡土材料、纤维材料等,与此相应,产生了许多新的制作工艺,如焊接工艺、粘合工艺、电镀工艺等。工艺的细腻繁缛与否、复杂精细与否,也不再是重要的评判标准。简洁、抽象、反构也是新奇时髦。显然,现代首饰的新价值观,是以个性化、不重复性、前卫性、时尚化、趣味感及奇异感,以设计师的知名度及出品公司的品牌为衡量的基本标准。

第二,首饰象征地位标志物的功能减弱;大量中产阶级的产生使得现

图 19. 沃里夫·布谢
德国
发饰
银
18K 金

图 20. 劳姆
德国
实验首饰
铝合金
290cm × 170cm

