

[英] 伊丽莎白·高尔顿 (Elizabeth Galton) 著

袁燕 刘冰冰 傅点 译

国际时尚设计丛书·设计

时装设计元素： 时尚珠宝设计

Basics Fashion Design: Jewellery Design

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

国际时尚设计丛书·设计

时装设计元素： 时尚珠宝设计

[英]伊丽莎白·高尔顿 (Elizabeth Galton) 著
袁燕 刘冰冰 傅点 译

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书研究了首饰的发展历史以及艺术首饰、订制首饰和时尚首饰市场,探索了诸如道德践行和市场营销等话题。其次,也对设计过程进行了研究,揭示了如何从最初的设计草图发展成样品,再到整个系列作品的完成。本书同时也关注了如何与消费者、媒体和买手打交道,并且对定价、制造和零售做了调查。

本书还着眼于剖析首饰设计师的日常生活,以及成为首饰设计师所需具备的各项技能;如何从合作设计到成为一个设计团队的一员。本书概要性地展示了各种不同的职业选择,并介绍了一些如今还在一直创作的、极具才华的首饰设计师们的世界。

为了吸引本科生、研究生、新晋的专业人士以及首饰爱好者的关注,对享有盛誉的设计师的独家专访和精美的创意首饰图片则是本书强有力的支撑,不仅提供了丰富的灵感素材,而且也是所有梦想从事首饰行业的设计师们所必不可少的工具书。

原书英文名: Basics Fashion Design: Jewellery Design

原书作者名: Elizabeth Galton

© Bloomsbury Publishing Plc, 2012

This translation of Basics Fashion Design: Jewellery Design is published by China Textile & Apparel Press by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.

本书中文简体版经 Bloomsbury Publishing PLC 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。

著作权合同登记号: 图字: 01-2012-7435

图书在版编目 (CIP) 数据

时装设计元素. 时尚珠宝设计/ (英) 伊丽莎白·高尔顿著; 袁燕, 刘冰冰, 傅点译. —北京: 中国纺织出版社, 2019.1

(国际时尚设计丛书. 设计)

书名原文: Basics Fashion Design: Jewellery Design

ISBN 978-7-5180-5686-6

I. ①时… II. ①伊… ②袁… ③刘… ④傅… III. ①宝石—设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 259510 号

策划编辑: 孙成成 责任编辑: 谢冰雁 责任校对: 寇晨晨 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

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

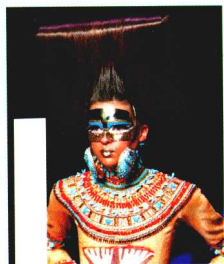
2019年1月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 11

字数: 134千字 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

导言 006

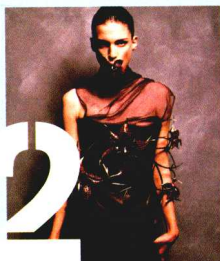
首饰简史 008

首饰的起源 010

首饰的古往今来 016

访谈：安妮·卡佐罗-吉奥内（Anne Kazuro-Guionnet） 030

专题：调研参考文献 032

首饰风格 034

首饰的类别 036

T台展示首饰 038

高端艺术首饰 040

时装首饰 042

访谈：凯蒂·希利尔（Katie Hillier） 046

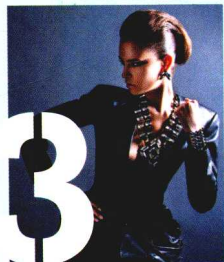
访谈：劳拉·博欣茨（Lara Bohinc） 047

道德践行 048

案例研究：符合道德伦理的实践 052

访谈：斯蒂芬·韦伯斯特（Stephen Webster） 054

专题：消费者 058

必不可少的调研 060

灵感来源 062

流行趋势预测 066

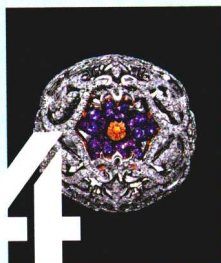
案例研究：流行趋势调研的运用 068

调研实践 070

消费者调研 072

访谈：肖恩·利尼（Shaun Leane） 076

专题：情绪板的创作 080

设计创作 082

设计师的设计提要 084

从你的调研着手设计 086

计算机辅助设计（CAD） 092

案例研究：设计主管 098

设计一个和谐的系列 100

访谈：梅芙·吉利斯（Maeve Gillies） 102

专题：工作计划与记录 104

设计研发与实现 106

研发团队 108

访谈：西奥·芬内尔 (Theo Fennell) 112

原材料与资源采购 114

价格设定 116

样品制作 118

案例研究：产品研发 122

案例研究：系列管理 123

访谈：卡西亚·皮考克 (Kasia Piechocka)
124

专题：设计实现 126

市场营销 128

创建产品型录 130

作品集 132

设计作品的拍摄 134

品牌化 136

信息交流 140

案例研究：公关顾问与写手 146

专题：创作产品型录 148

首饰业中的职位 150

培训 152

当代设计师 154

案例研究：品牌设计师 156

设计顾问 158

访谈：埃里克森·比蒙 (Erickson
Beamon) 160

访谈：娜佳·施华洛世奇 (Nadja
Swarovski) 162

作品集与简历展示 166

结论 167

词汇表 168

参考文献 169

资源 170

致谢 172

图片诚信声明 173

索引 174

国际时尚设计丛书·设计

时装设计元素： 时尚珠宝设计

[英]伊丽莎白·高尔顿 (Elizabeth Galton) 著
袁燕 刘冰冰 傅点 译

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书研究了首饰的发展历史以及艺术首饰、订制首饰和时尚首饰市场,探索了诸如道德践行和市场营销等话题。其次,也对设计过程进行了研究,揭示了如何从最初的设计草图发展成样品,再到整个系列作品的完成。本书同时也关注了如何与消费者、媒体和买手打交道,并且对定价、制造和零售做了调查。

本书还着眼于剖析首饰设计师的日常生活,以及成为首饰设计师所需具备的各项技能;如何从合作设计到成为一个设计团队的一员。本书概要性地展示了各种不同的职业选择,并介绍了一些如今还在一直创作的、极具才华的首饰设计师们的世界。

为了吸引本科生、研究生、新晋的专业人士以及首饰爱好者的关注,对享有盛誉的设计师的独家专访和精美的创意首饰图片则是本书强有力的支撑,不仅提供了丰富的灵感素材,而且也是所有梦想从事首饰行业的设计师们所必不可少的工具书。

原书英文名: Basics Fashion Design: Jewellery Design

原书作者名: Elizabeth Galton

© Bloomsbury Publishing Plc, 2012

This translation of Basics Fashion Design: Jewellery Design is published by China Textile & Apparel Press by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.

本书中文简体版经 Bloomsbury Publishing PLC. 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。

著作权合同登记号: 图字: 01-2012-7435

图书在版编目(CIP)数据

时装设计元素. 时尚珠宝设计/ (英)伊丽莎白·高尔顿著; 袁燕, 刘冰冰, 傅点译. —北京: 中国纺织出版社, 2019.1

(国际时尚设计丛书. 设计)

书名原文: Basics Fashion Design: Jewellery Design

ISBN 978-7-5180-5686-6

I. ①时… II. ①伊… ②袁… ③刘… ④傅… III. ①宝石—设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第259510号

策划编辑: 孙成成 责任编辑: 谢冰雁 责任校对: 寇晨晨 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

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2019年1月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 11

字数: 134千字 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

“愈斑斓愈‘危险’的奇境之花”（Amanita Satana Diabolus）项链由烤漆银、镶嵌的翡翠、荧光漆制成，由维克多·卡斯特兰（Victoire de Castellane）设计。

导言 006

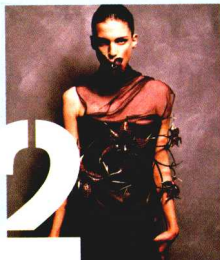
首饰简史 008

首饰的起源 010

首饰的古往今来 016

访谈：安妮·卡佐罗-吉奥内（Anne Kazuro-Guionnet） 030

专题：调研参考文献 032

首饰风格 034

首饰的类别 036

T台展示首饰 038

高端艺术首饰 040

时装首饰 042

访谈：凯蒂·希利尔（Katie Hillier） 046

访谈：劳拉·博欣茨（Lara Bohinc） 047

道德践行 048

案例研究：符合道德伦理的实践 052

访谈：斯蒂芬·韦伯斯特（Stephen Webster） 054

专题：消费者 058

必不可少的调研 060

灵感来源 062

流行趋势预测 066

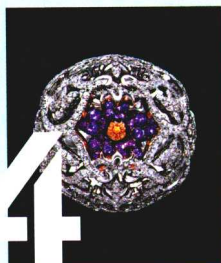
案例研究：流行趋势调研的运用 068

调研实践 070

消费者调研 072

访谈：肖恩·利尼（Shaun Leane） 076

专题：情绪板的创作 080

设计创作 082

设计师的设计提要 084

从你的调研着手设计 086

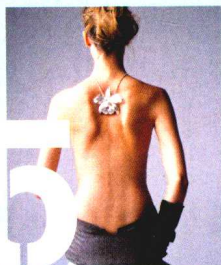
计算机辅助设计（CAD） 092

案例研究：设计主管 098

设计一个和谐的系列 100

访谈：梅芙·吉利斯（Maeve Gillies） 102

专题：工作计划与记录 104

设计研发与实现 106

研发团队 108

访谈：西奥·芬内尔 (Theo Fennell) 112

原材料与资源采购 114

价格设定 116

样品制作 118

案例研究：产品研发 122

案例研究：系列管理 123

访谈：卡西亚·皮考克 (Kasia Piechocka)
124

专题：设计实现 126

市场营销 128

创建产品型录 130

作品集 132

设计作品的拍摄 134

品牌化 136

信息交流 140

案例研究：公关顾问与写手 146

专题：创作产品型录 148

首饰业中的职位 150

培训 152

当代设计师 154

案例研究：品牌设计师 156

设计顾问 158

访谈：埃里克森·比蒙 (Erickson
Beamon) 160

访谈：娜佳·施华洛世奇 (Nadja
Swarovski) 162

作品集与简历展示 166

结论 167

词汇表 168

参考文献 169

资源 170

致谢 172

图片诚信声明 173

索引 174

首饰设计师的角色，就是去创造那些既具有视觉吸引力，又具有实用、可佩戴性的首饰。一个成功的设计理念足以挑战传统或颠覆已经为人们所接受的事物；它具有重新解读、再次演绎的能力，也能带来史无前例的运动、时尚和潮流。

首饰设计师的创作空间是无限的，会从无穷无尽的理念、主题、动机和历史文献中找到参考。无论是独立的首饰设计师还是品牌旗下的首饰设计师，他们的创意都是从相似的出发点逐渐推演而来的。

本书首先研究了首饰的发展历史以及艺术首饰、定制首饰和时尚首饰市场，探索了诸如道德践行和市场营销等话题。其次，也对设计过程进行了研究，揭示了如何从最初的设计草图发展成样品，再到整个系列作品的完成。同时，也关注了如何与消费者、媒体和买手打交道，并对定价、制造和零售做了调查。

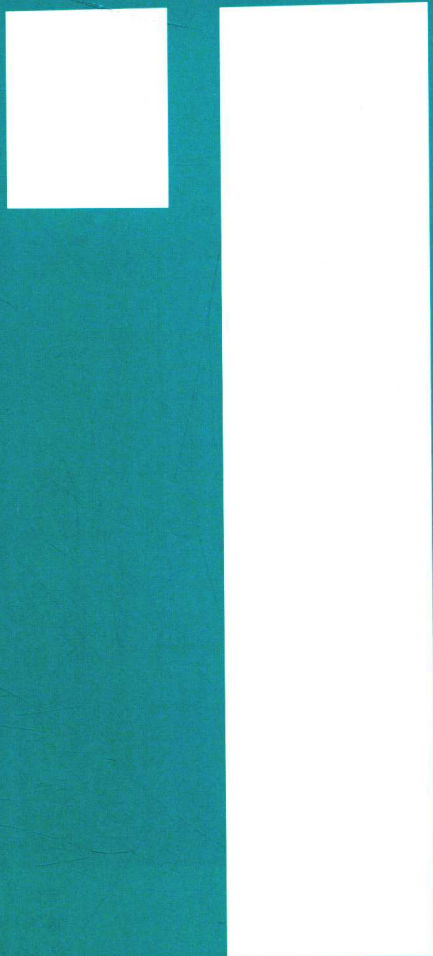
本书还着眼于剖析首饰设计师的日常生活，以及成为一名首饰设计师所需要具备的各项技能；如何从合作设计到成为一个设计团队的一员。书中概要性地向我们展示了各种不同的职业选择，并管窥了一些如今还在一直创作的、最具才华的首饰设计师们的世界。

为了吸引本科生、研究生、新晋的专业人士以及首饰爱好者的关注，对享有盛誉的设计师的独家专访和精美的创意首饰图片则是本书强有力的支撑——《时装设计元素：时尚珠宝设计》不仅提供了丰富的灵感素材，而且也是所有梦想从事首饰行业的人所必不可少的工具书。

由比约克 (Bjorg) 设计的心脏造型的项链。项链上的浮雕文字与人类心脏的图形相搭配，捕捉到了首饰的神奇象征意义。

约翰·加利亚诺 (John Galliano) 为克里斯汀·迪奥 (Christian Dior) 品牌所创作的首饰，灵感来源于埃及文化。历史和文化方面的素材是设计灵感的丰富来源，而且，长久以来，一直得到首饰设计师们的垂青。

首饰是一种强烈的个人艺术形式，佩戴首饰可以吸引人的眼球，并对佩戴者起到强化和装饰作用。庆典场合或人生的重要时刻，也为人们佩戴首饰创造了绝佳机会，并且将这种情感的精神永久珍藏。古往今来，人们通过佩戴首饰暗示自己的身份与财富。首饰具有超越性别、种族和年龄的力量，并唤起了大多数人们的情感表达，即爱的表达。

“首饰”一词来源于“宝石”，是旧法语“jouel”和在此之前的拉丁语“jocale”两个词的英语化，它的字面意思是“玩物”。

1. 阿兹提克 (Aztec) 黄金首饰独特的图案和风格为当代的首饰匠们留下了持久而深刻的印象。

2. 古埃及人可以获得黄金来制作护身符、衣领和王冠，并以青金石、绿松石和玛瑙制成的圣甲虫、鸟和魔法球作为装饰。

3. 马赛人的颈饰 (Maasai Neckwear)：来自非洲东部的马赛人以制作串珠首饰而闻名于世。

4. 约翰·加利亚诺为克里斯汀·迪奥品牌设计的以马赛文化为灵感的系列饰品。

本章着眼于首饰的悠久历史，从首饰的起源到20世纪和21世纪的创新设计。针对首饰设计的过往如何对现在产生影响进行了探究。

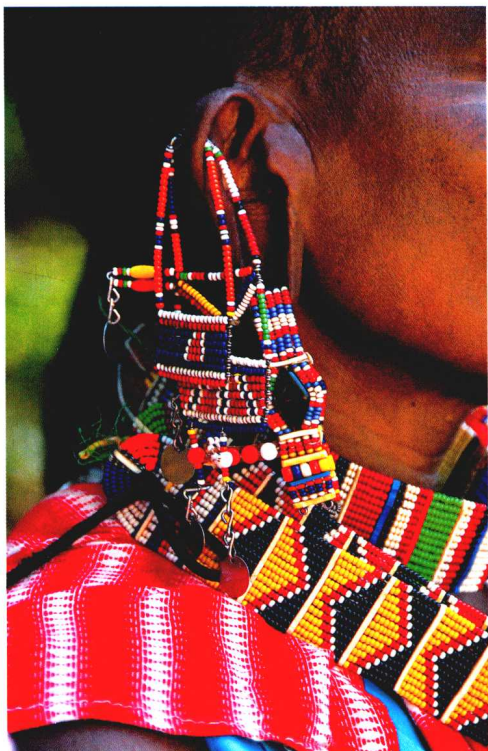
从以贝壳、动物牙齿、毛发、浆果和种子制作的简单装饰，逐渐发展为兼具护身符和装饰物功能，首饰的发展已经历了几百年历程。已知最古老的首饰是在非洲发现的一条用贝壳制成的项链。这一迹象使我们认定，首饰制作可以追溯到3000~5000年前的古埃及，使用的材料包括玻化珉琅和玻璃。

亚洲，特别是印度次大陆，在首饰制作方面有着极为丰富的遗产，跨越了5000多年的历史。在5000年前，首饰制作在美洲大陆也得到了发展，特别是美洲的中部和南部。

阿兹提克人（Aztec）、玛雅人（Mayan）和其他安第斯文化（Andean Cultures）均以制作精细的黄金首饰闻名于世。[译者注：阿兹提克（Aztec）北美洲南部墨西哥人数最多的一支印第安人支系。其中心在墨西哥的特诺奇，故又称墨西哥人或特诺奇人。约130万人（1977），主要分布在中部的韦拉克鲁斯、莫雷洛斯、格雷罗等州。属蒙古人种美洲支。]

在非洲，马赛人（Maasai）是最崇尚华丽的人群之一，并以其串珠首饰著称，这也是他们文化的一个重要方面。纵观世界各国，众多种族族群都是以其别具特色的服装和装饰物而被人们认知和识别的。

3

4

材料

从历史上看，首饰制作的选材可谓多种多样，从纺织品、珠子、骨头、玻璃，到木材、塑料、宝石及半宝石、贵金属和天然形态的介质。首饰的加工工艺和技术也一直在不断地发展变化着。

在许多文化中，首饰被看作是贮藏财富的一种手段。通常，佩戴者会通过身体的关节部位佩戴夸张的首饰以彰显其财富。例如，巴布亚新几内亚（Papua New Guinea）的部落将羽毛、珍珠贝壳、符木和动物角等塑造成惹人注目的身体装饰。卡扬部落（Kayan）的“长颈鹿”（Giraffe）妇女，生活在缅甸和泰国之间[也称为巴东族（Padaung）]，因佩戴盘绕的颈饰而使脖颈拉伸变形，我们在肖恩·利尼（Shaun Leane）为亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）品牌所做的系列设计中的紧身胸衣上，可以看到这种配饰的影子。

部落文化元素被设计师们追捧了数十年。它以现代的表现手法对历史和文化元素进行重新演绎，是一个非常重要的灵感来源。

5

6

5. 佩戴缠绕颈饰的卡扬部落妇女。

6. 由比约克设计的马鬃项链。设计师通过将手工艺、文化和神话故事与更为现代化和都市化的概念相融合，讲述着过去与未来。

7. 肖恩·利尼为亚历山大·麦昆品牌所做的设计，具有缠绕结构的胸衣（1999年秋冬）。