

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

珠宝手绘

DRAWING FOR JEWELERS

东舍 刘长青 译

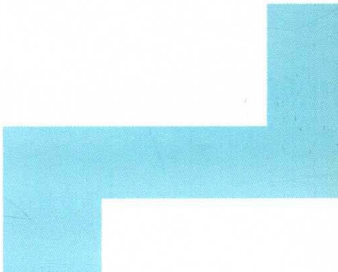
人民美术出版社

珠宝手绘

DRAWING FOR JEWELERS

东舍 刘长青 译

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

珠宝手绘 / (西) 玛丽亚·何塞普·福卡德利·贝伦格尔, (西) 何塞普·阿斯奇恩·帕斯托编绘; 东舍, 刘长青译. -- 北京: 人民美术出版社, 2018.12

ISBN 978-7-102-07919-6

I. ①珠… II. ①玛… ②何… ③东… ④刘… III. ①宝石—设计—绘画技法 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第276001号

著作权合同登记号: 01-2013-6414

Original Spanish Title: Dibujo para joyeros

© Copyright ParramonPaidotribo—World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Spain

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

珠宝手绘 ZHUBǎO SHǒUHUI

编辑出版 人民美术出版社

(北京市东城区北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601

网购部: (010) 67517864

翻 译 东 舍 刘长青

责任编辑 薛倩琳

版式设计 张芜铭

责任校对 马晓婷

责任印制 胡雨竹

印 刷 北京缤索印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2018年12月 第1版 第1次印刷

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 12

印 数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-07919-6

定 价: 78.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。(010) 67517784

版权所有 翻印必究

Text:

MARIA JOSEP FORCADELL BERENGUER
JOSEP ASUNCIÓN PASTOR

Exercises:

MARIA JOSEP FORCADELL BERENGUER
JOSEP ASUNCIÓN PASTOR

珠宝手绘

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

东舍 刘长青 译

人民美术出版社
北京

目录

前言 6

媒介与材料 8

手绘媒介：线条和阴影 10

纸张类型：恰当地支持每种媒介 20

辅助工具 22

从构思到草图 24

草图：功能与应用 26

草图的图形语言 28

从初步轮廓到最终图纸 32

正视图：胸针、耳环和项链 34

落实构思：创建形状 36

如何表现体积 40

表现不同厚度的面 42

曲面、凹面和凸面 44

圆柱形部件的绘制方法 46

绘制球形 48

通过改变局部来创建形状 50

表现斜面和隐藏的细节 52

放大细节 54

两点透视 56

俯视图：戒指和手镯 58

俯视图的第一步 60

顶点不对称的戒指 64

整体视角和隐藏细节 66

两点透视 68

表现球体 70

链条：一个灭点 72

首先确定消失点 74

长链的绘制方法 76

短链的绘制方法 80

从草图到工程图纸 82

如何布局视图和尺度 84

工程图纸的功能与应用 86

视图：物体的形式细节 88

一件珠宝的正视图和侧视图 90

标注：物体的工程细节 94

特殊视图 100

展示首饰内部 102

全景图和细节 104

纸样开发 106

组装和使用示意图 110

宝石和其他材料 154

透明宝石：多面结构 156

不透明宝石的表现方法 160

珍珠：柔滑表面的色彩和光泽 164

铜锈：色彩和纹理 166

玻璃：透明和反射 168

木质和日本漆：纹理和色彩 170

表现金属 112

金属的体积、色调和质感 114

金属光泽：明暗对比的一般规则 116

哑光面和抛光面的明暗对比 120

银质的色彩 124

金质的色彩 126

彩色铅笔：排线法和描影法 128

金银的色调 130

四幅彩色铅笔图 132

彩墨：亮度和透明性 136

银色调：暖灰色和冷灰色 138

金色调：浅金色和暗金色 140

四种彩墨草图 142

水粉：遮盖力与对比度 146

金银色调 148

水粉与其他媒介混合使用 150

艺术珠宝设计 172

逼真的设计图：四种方案，四种语言 174

设计投影：衬托主体 178

表现性设计图：线条和阴影的明暗 180

作为艺术作品的设计：作为灵感来源的设计图 184

参考书目和致谢 187

珠宝手绘

西班牙高等艺术院校专业绘画课程

东舍 刘长青 译

人民美术出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

珠宝手绘 / (西) 玛丽亚·何塞普·福卡德利·贝伦格尔, (西) 何塞普·阿斯奇恩·帕斯托编绘; 东舍, 刘长青译. — 北京: 人民美术出版社, 2018.12

ISBN 978-7-102-07919-6

I. ①珠… II. ①玛… ②何… ③东… ④刘… III. ①宝石—设计—绘画技法 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第276001号

著作权合同登记号: 01-2013-6414

Original Spanish Title: Dibujo para joyeros

© Copyright ParramonPaidotribo—World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Spain

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

珠宝手绘 ZHUBAO SHOUHUI

编辑出版 人民美术出版社

(北京市东城区北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601

网购部: (010) 67517864

翻 译 东 舍 刘长青

责任编辑 薛倩琳

版式设计 张芜铭

责任校对 马晓婷

责任印制 胡雨竹

印 刷 北京缤索印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2018年12月 第1版 第1次印刷

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 12

印 数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-07919-6

定 价: 78.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。(010) 67517784

版权所有 翻印必究

Text:

MARIA JOSEP FORCADELL BERENGUER
JOSEP ASUNCIÓN PASTOR

Exercises:

MARIA JOSEP FORCADELL BERENGUER
JOSEP ASUNCIÓN PASTOR

珠宝手绘

DRAWING
FOR

JEWELERS

东舍 刘长青 译

人民美術出版社

目录

前言 6

媒介与材料 8

手绘媒介：线条和阴影 10

纸张类型：恰当地支持每种媒介 20

辅助工具 22

从构思到草图 24

草图：功能与应用 26

草图的图形语言 28

从初步轮廓到最终图纸 32

正视图：胸针、耳环和项链 34

落实构思：创建形状 36

如何表现体积 40

表现不同厚度的面 42

曲面、凹面和凸面 44

圆柱形部件的绘制方法 46

绘制球形 48

通过改变局部来创建形状 50

表现斜面和隐藏的细节 52

放大细节 54

两点透视 56

俯视图：戒指和手镯 58

俯视图的第一步 60

顶点不对称的戒指 64

整体视角和隐藏细节 66

两点透视 68

表现球体 70

链条：一个灭点 72

首先确定消失点 74

长链的绘制方法 76

短链的绘制方法 80

- 从草图到工程图纸 82
- 如何布局视图和尺度 84
- 工程图纸的功能与应用 86
- 视图：物体的形式细节 88
- 一件珠宝的正视图和侧视图 90
- 标注：物体的工程细节 94
- 特殊视图 100
- 展示首饰内部 102
- 全景图和细节 104
- 纸样开发 106
- 组装和使用示意图 110

- 宝石和其他材料 154
- 透明宝石：多面结构 156
- 不透明宝石的表现方法 160
- 珍珠：柔滑表面的色彩和光泽 164
- 铜锈：色彩和纹理 166
- 玻璃：透明和反射 168
- 木质和日本漆：纹理和色彩 170

- 表现金属 112
- 金属的体积、色调和质感 114
- 金属光泽：明暗对比的一般规则 116
- 哑光面和抛光面的明暗对比 120
- 银质的色彩 124
- 金质的色彩 126
- 彩色铅笔：排线法和描影法 128
- 金银的色调 130
- 四幅彩色铅笔图 132
- 彩墨：亮度和透明性 136
- 银色调：暖灰色和冷灰色 138
- 金色调：浅金色和暗金色 140
- 四种彩墨草图 142
- 水粉：遮盖力与对比度 146
- 金银色调 148
- 水粉与其他媒介混合使用 150

- 艺术珠宝设计 172
- 逼真的设计图：四种方案，四种语言 174
- 设计投影：衬托主体 178
- 表现性设计图：线条和阴影的明暗 180
- 作为艺术作品的设计：作为灵感来源的设计图 184

- 参考书目和致谢 187

前言

工匠为了将想法变成现实，会亲自动手融化、切割、锤打、焊接金属来制作首饰。没有这样身体力行的实践，首饰不可能产生，大多数首饰诞生于对原材料的直接加工。当然，并不是所有的首饰都来源于作坊，还有其他途径。其中，最重要的就是手绘，非常快捷。工匠若不精通此道，会错失很多快捷地设计首饰的机会，甚至是呈现想法和方案的方式。

手绘能让工匠不被熟悉的材料和工具所束缚，且容易掌握，最重要的是培养敏感性。只需要一支笔，就能将想法在纸上表现出来，还能探索变化，研究如何定位铰链和搭扣、调整比例，还可以把同一个部件表现为不同的材质，甚至改变珠宝的颜色等等。

意识到了这种媒介的重要性和价值，我们专门为首饰设计师编写了这本手绘教程。它既可以指导实践，也可以作为一个线性结构的教学课程。这本书是首饰工艺实践的结晶，包含大量的首饰制作实例，并且探寻在专业练习和手工坊的日常工作中所使用工艺的视觉呈现方案。同时，本书还是一所创立于1915年旨在培养专业协会认可的人才的艺术院校的教学实践总结。这所历史悠久的院校为本书提供了质量上乘的习作和严谨的内容框架。

手绘是一种工具，而不是目的本身。和每种工具一样，它具有功能意义和价值。另外，绘画的作用在于获取知识。画完一件物体之后，我们会更了解它；通过绘画，我们将想法视觉化，用真实的、具体的方式去了解它。

玛利亚·何塞普·
福卡德利·博伦古尔

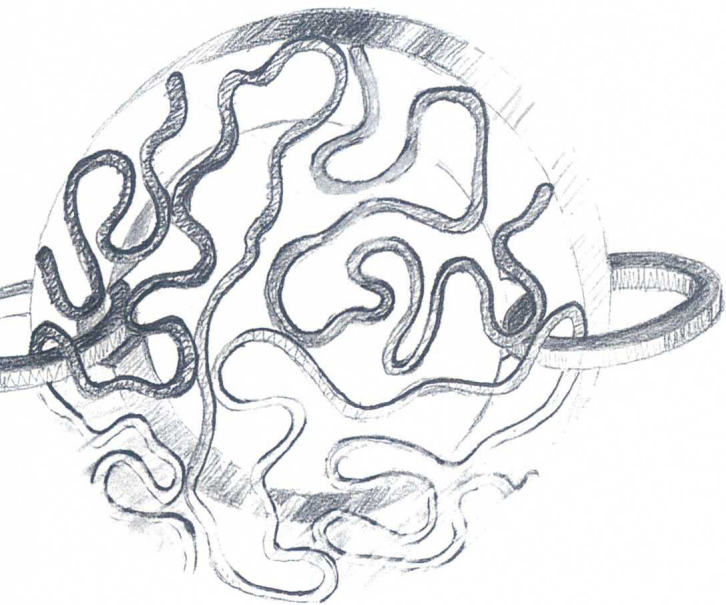
本书共分六章。在第一章介绍手绘材料和方法之后，是两个关键章节：草图和工程图纸。这两章集中叙述了透视图和平面图：如何画出首饰？如何直观地解释其后续组装的技术特征？第四、五章是关于首饰中常用的材料，如金属和宝石。最后一章中添加了很多艺术创作，如极具装饰性或表现性的手绘风格、将传统媒介与新技术相结合的案例，等等。目的是告诉读者找到自己独有的艺术语言。在此，我们只是简要地提到了电脑绘图，这是另一个大课题，需要阅读相关的专业书籍才能掌握。

书中的案例供读者参考，它们以循序渐进的方式将理论可视化。依循这些实例，就可以画出属于你自己的设计。

毕业于巴塞罗那大学美术学院，攻读油画专业，同时还在巴塞罗那马萨那学校研修金属珐琅课程。她的研究范围涉及不同的艺术领域，有珐琅、珠宝、雕塑等。目前主要从事城市雕塑项目。1987年，加入巴塞罗那工艺美术学院的珠宝系，从此与珠宝密不可分。此外，她还教授珠宝手绘与设计的课程。

何塞普·亚松森·帕斯特

毕业于巴塞罗那大学美术学院，攻读油画专业。1983年，他开始将个人的艺术创作与教学相结合。自1987年始，任教于巴塞罗那工艺美术学院，讲授油画、纸张、素描课程，他还组织研讨会、参加会议，在不同地区讲授与艺术相关的课程。另外，他还是“克瑞特艺术家协会”和巴塞罗那室内Bodaga文化的创始人之一。

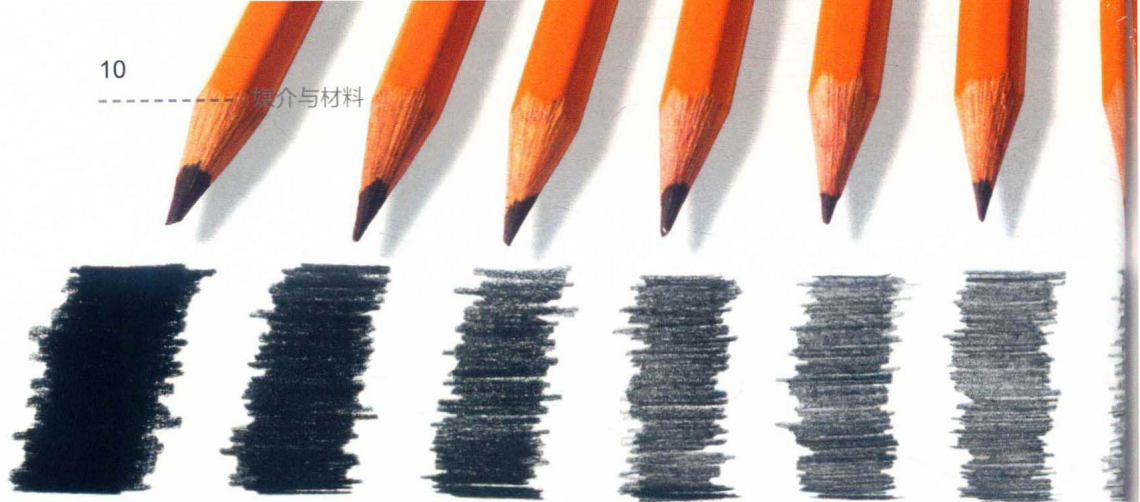

媒介与材料

材料和媒介，以一种赋予事物生命的方式，支配着我的技巧。

—— 胡安·米罗，1959

不同硬度的铅笔色调。软铅比硬铅的颜色要深，常用于画深灰色。

手绘媒介：线条和阴影

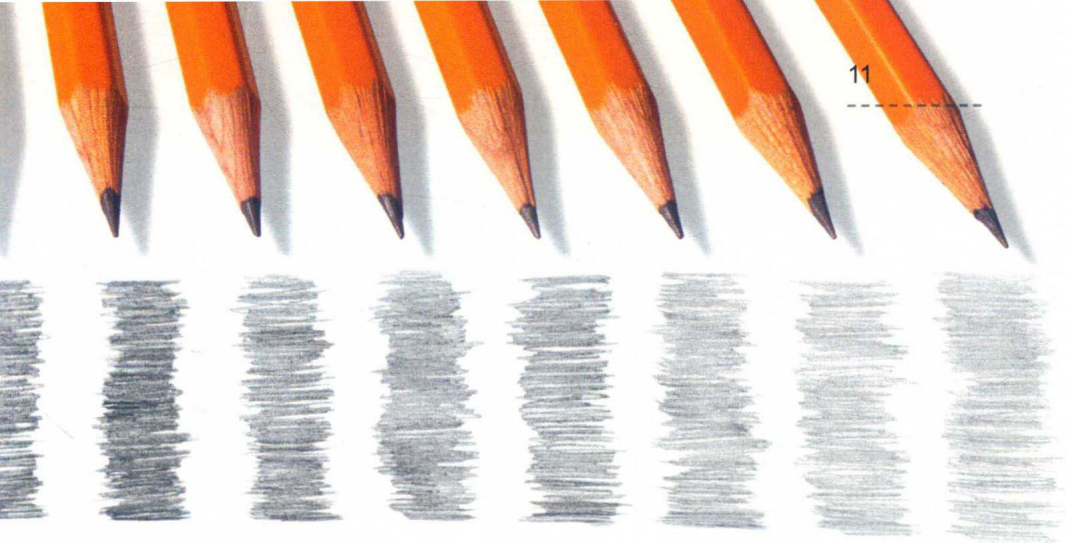
珠宝手绘中使用的媒介分为两大类：干媒，即不使用稀释剂；湿媒，以水为稀释剂。在第一类中，通常包括石墨铅笔、彩铅、粗蘸水笔和圆珠笔；第二类包括彩墨和水粉颜料。其他的媒介，如木炭、色粉笔、油彩、蜡笔、拼贴、珐琅或丙烯颜料，尽管常用于精细的艺术创作，但在珠宝手绘这个特殊的领域中并不常用。

石墨铅笔

石墨非常软，在制作时会掺入不同比例的硬化剂（黏土），以使铅芯达到不同的软硬度。铅芯的硬度体系已经很成熟了：B代表软铅，H代表硬铅，字母后面会加一个数字或系数。硬铅的范围是从9H（最硬）到H，软铅是从9B（最软）到B，HB和F是软硬适中的中间值。

橡皮也有不同的硬度。推荐使用带握柄的橡皮，便于更精准地擦除痕迹。

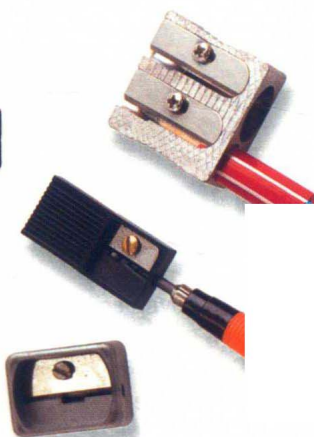

软铅比硬铅的颜色深，因此很适合描绘阴影、涂抹和制造特殊效果。硬铅则适合绘制线条、精确的细节，色彩较淡。通常来说，一幅作品需要用到很多不同类型的铅笔，从而产生丰富的色调和层次变化。常见的载体就是纸张，其克数、纹理、色度的选择取决于想要实现的效果。除了有蜡涂层和极度光滑的纸张外，石墨可以应用于任何纸张。如果使用的是非常软质的铅笔，作品完成后最好喷一层定画液来保护画面。

自动铅笔有这样一个好处，即可以非常精细地勾勒线条，最细可以达到0.25mm。建议准备不同粗细（0.25mm、0.5mm、0.7mm、1mm）的自动铅笔，用于描绘不同粗细的线条。对于珠宝设计图来说，较常用的是：2H型0.25mm，H型0.5mm，HB型0.7mm和B型1mm。

每种直径的自动铅笔都可以替换不同硬度的笔芯。

根据铅笔粗细的不同还有不同型号的卷笔刀。一些卷笔刀可以把铅笔芯削得很细，以便勾勒出精准的线条。