

首饰工艺基础图案

内部参考资料

首饰工艺基础图案

南京艺术学院“工艺美术培训班”小组编

江苏省轻工业局·南京艺术学院·扬州市二轻局

江苏省工艺美术培训班

1 9 7 4

前 言

金属细工——首饰，是我国传统工艺品之一。江苏省轻工业局根据全国首饰专业会议的精神和任务，为提高我省首饰工艺的设计水平，举办了一期“首饰工艺设计培训班”，由南京艺术学院配备教师，并选派有实践经验的老工人参加教学。学员来自本省九个有关生产单位，共二十四名。学习时间三个月，于扬州工艺美术厂开办，由扬州市二轻局直接领导。

培训班遵照毛主席“古为今用，洋为中用”、“百花齐放，推陈出新”的教导，编写了两种教材——《古代首饰》和《首饰工艺基础图案》。《古代首饰》，批判地介绍一些我国古代首饰的历史知识和作品，作为今后在生产设计中探讨民族形式的参考。《首饰工艺基础图案》是为了便于学习和掌握首饰工艺设计的基本规律和创作方法而写的。第一部分讲金属细工的工艺制作；第二部分主要是通过对植物、动物的写生，进行变化，以及几何形纹样如何运用到首饰和其他金属细工的设计上；第三部分是参考图案，搜集了有关金属细工和可供参考的装饰图案，其中有一部分是本班学员的习作。

这是一些基础的东西。由于学员来自生产单位，有一定的生产经验，而在这方面我们需要很好地向他们学习。因此，有关生产工艺的知识写得不多。在编写中，由于时间所限，我们对于作为金属细工的首饰工艺又缺乏研究，难免有许多错误和不妥之处，希望同志们批评指正。

南京艺术学院“工艺美术培训班”教学小组

一九七四年二月

目 录

前 言

一 工艺制作

- (一) 设计 ····· 1
- (二) 制作 ····· 2

二 金属细工设计基础

- (一) 花卉图案 ····· 5
 - 1 创作设计的源泉 ····· 5
 - 2 花卉图案的造型 ····· 6
 - ① 写生 ····· 7
 - ② 变化 ····· 11
 - 3 形式美的构成因素 ····· 16
 - 4 花卉图案的组织 ····· 19
 - ① 单独图案 ····· 19
 - ② 二方连续图案 ····· 23

(二)	动物图案	32
1	动物图案的造型	33
	① 写生	33
	② 变化	33
2	动物图案的组织	36
	① 单独图案	36
	② 二方连续图案	36
(三)	几何形图案	39
1	什么叫几何形图案	39
2	几何形图案是怎样产生的	39
3	点、线、面的应用	40
4	几何形图案的组织	48
	① 单独图案	48
	② 二方连续图案	52

三 参考图案

工 艺 制 作

北京金属细工的工艺制作，主要采用传统精致的花丝工和斩工两种工艺。花丝工以北京和四川成都两地产品最精。上海以实镶闻名。江苏的金属细工处于两者之间，具有一定的地方特色。

金属细工按大小形制的不同，有大件、中件和小件之分。工艺过程大体分设计和制作两部分。

(一)

设 计

首先应考虑对象、用途、题材内容、产品的经济实用、以及生产制作的方便和适合成批投产。如采用什么材料、怎样显示材料特点与如何突出内容等。在艺术造型上要求有层次，立体感强，尽可能少用金银，多出工艺。

(二)

制 作

一般有开模、斩花、花作、焊接、抛光、发兰、镀金、点翠和嵌宝等十多个工序。

开 模 —— 分两种：一种叫脱落模，一般制作平面的坯件，用冲床加工；一种叫花模，一般制作立体的坯件，用油压机加工。

斩 花 —— 就是运用小凿在金属坯件表面锤凿出各式图案（有的地区用刀刻，称为刻花），分“清花”、“阳花”、“沙地”和“阳地”等不同凿法（类似其他雕刻的阴文、阳文、沙地和阳地）。这种工艺用途较广，如凿字、镂花等都须用到。凿花需具熟练手艺，同时要有艺术巧思，才能制作出各种生动的图案花纹。上海于1959年新创一种“空心凿子”，用钢坯做成，刻着常用的图案，只要用这种空心凿子在坯件上一敲，就可将图案的造形印出来，然后经手工整修即可完成。这是一种好省的办法。

花 作 —— 又名“累丝”或“花纹”，为金属细工中最精巧的工艺。它用细如发丝的金银丝，通过盘曲、累积和焊连组成各式图案。其中立体的累丝作品制作更难，须事先经“堆灰”的手续。所谓堆灰，即把炭研成细末，用白芨草泡制的粘液调和作为塑料，塑成人物和走兽等所要制作的物象，然后在上面进行累

丝，用焊药（分金焊和银焊）焊连，置于火中把里面的炭模烧毁，即成立体中空剔透玲珑的工艺美术品。

焊接 —— 即是把几块分散的坯件连接起来焊牢。

抛光 —— 一般分干抛和水抛两种。

发兰 —— 就是应用景泰蓝（磁粉）涂于金银器上，然后经过烧制。

镀金 —— 也称鍍金。以前用硝、盐、矾三种原料合成药水，把金子溶解于药水中，凡制作的坯件放在药水中一浸取出即光彩夺目。现在应用一种氰化钠药水，用电镀。

点翠 —— 应用翠鸟的毛羽胶粘于金银器上，以增加色彩效果，使之更加金碧耀眼。在工艺上要求贴得平整服贴，不露底。

嵌宝 —— 就是把宝石和珍珠等镶嵌于金银饰品。嵌宝必须尽量的托出宝石和珍珠。嵌法分两种：一是包边嵌，有平包边（口上平正）和花包边（口上有花纹，也称齿包边和鏗包边）两种；另一种是包脚嵌，有四脚、六脚和多脚多种，小件饰品一般以四脚为多。在工艺上要求镶脚要短、小、薄和圆滑，同时牢度要强（镶嵌不牢就要掉宝），才能符合制作要求和使用上的方便。金银饰品除了用宝石、珍珠镶嵌外，有的还用象牙、橄榄核雕以及雕漆小件等做配件。

此外，由于收回的饰品成色不足（有的是银质镀金），为把金子、银子和其他杂质区分开来，还必须经过“压赤”或“药赤”的手续。压赤是一种古老的方法，把混有杂质的金子打成叶

子，然后每张金叶上铺上一层盐泥（用炒盐研成细末与羊泥拌和），叠放在烘箱里，用炭火烘熏，利用盐泥和杂质起化学吸收作用，把金叶子里的杂质去净，成为成色接近十足的赤金。大约在三十多年前，这个古法便被新的“药赤”法所取代。药赤的方法，是先把不纯的金子熔化于银子中（按金三银七的比例），把熔液烧在水里，泼成银珠，然后把它浸在硝酸（或硫酸）液中，经一定时间，银子和杂质即溶解成液体，金子变成渣质沉淀于炉底，把上面液体滤去，用水漂洗，即成纯净赤金。第二步再回收银子，回收的方法是把紫铜版投入与硝酸化合的银液中，银子即凝结沉于炉底，经分离漂洗，即得纯银。

二

金属细工设计基础

(一) 花卉图案

1 创作设计的源泉

毛主席教导我们：人民生活“是一切文学艺术的取之不尽、用之不竭的唯一的源泉。”我们搞金属细工设计，唯有遵循毛主席的教导，面向生活，才能得到取之不尽、用之不竭的素材，以丰富我们的创作设计。

各种花卉有着它一定的生长规律和组织结构，特征明显。

我国劳动人民在长期的生产实践中，培育出千万计的各种花卉。如菊花一类，在宋代的《菊谱》中就记录有观赏菊一百多种。现在据不完全统计，作为观赏菊的已有两千种以上，以整个菊科来讲，是世界上种类最多的植物，约有一万二千余种，而且花形各具特征。再如牡丹花，向为中国人民所喜爱。山东省菏泽

县几个公社种植有成千亩的牡丹花，广大社员培育出很多的名贵品种。花朵之大、色彩之鲜艳、变化之丰富和品种之多样，为全国之冠，名闻中外。在牡丹盛开的季节，花团锦簇，一派欣欣向荣，景色十分动人，全国各地的工艺美术设计人员很多到那里写生，收集素材。而这样丰富多彩的自然景色，在屋子里是绝对想象不出和感受不到的。

花卉和农作物一样，是劳动人民辛勤培育的产物，是人们美好生活的象征，劳动人民是喜爱的。

花卉对人们能引起不同的情感。如梅花，无产阶级用“梅花欢喜漫天雪”来象征无产者的革命豪情，而封建士大夫阶级则把它标榜为“清高傲世”。不同的阶级有着截然不同的感情。

我们搞工艺美术设计，一定要深入生活，经常地观察各种花卉的生长规律、花形动态、色彩变化，研究分析它的组织结构、特征特点，然后根据设计要求进行图案变化，艺术加工，以适应工业生产的要求。在这个基础上，再吸收古代和外国的图案资料作为参考，批判地吸收有益的东西，作为借鉴。

2 花卉图案的造型

花卉图案的造型一般分为两个步骤：第一步通常称为写生，就是通过对于花卉的观察、分析和研究，把花形描绘下来，作为

创作设计的素材；第二步就是变化，根据写生的素材，经过概括、提炼，使之特征更明显，花形更美，便于工艺制作。

① 写 生。

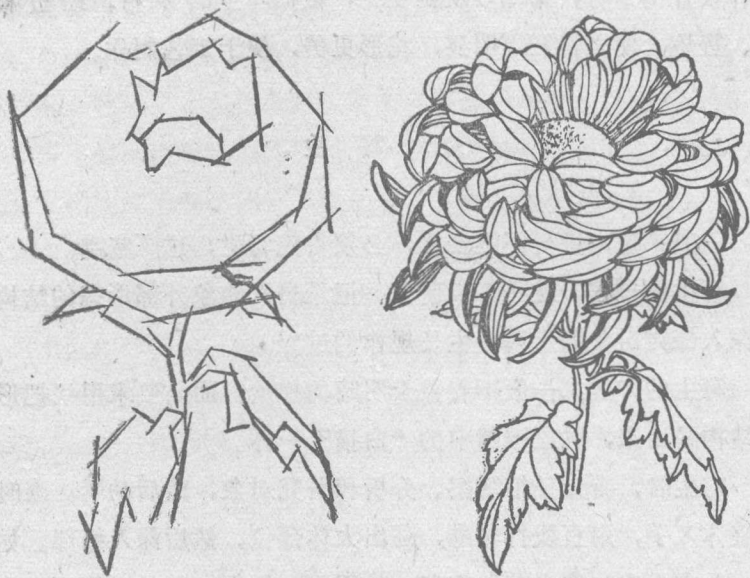
一般来说，进行图案变化，必须首先写生，这是基础。

写生的过程，就是分析研究、记录自然物象外部形态的结构和深入探讨对象的生活、生长规律的过程。

写生的方法，一般不着重于明暗的描绘，而只要求用线把形象结构画出来，就象国画中的“白描”一样。

写生时，首先仔细观察、分析和研究对象，然后动笔。画时从整体入手，用直线打轮廓，画出大体部位，然后深入细部。如画一朵花，应先定出花的方向，是正面、侧面、还是半侧面，先画花心，后画花瓣，要使瓣瓣花瓣归向花心，这样才使花开的饱满和旺盛。花有单瓣和复瓣之分画，单瓣花须注意花瓣的排列和正反卷曲关系。画复瓣花，宜注意花瓣的层次和重叠关系。如月季花，花瓣一瓣接一瓣作螺旋形重叠；牡丹花是一层包一层；菊花花瓣则是细长而卷曲，有的层次重叠很多。画叶先画叶脉，容易掌握方向、画出正反；同时须注意叶的生长，是对生、互生，还是轮生。月季花的叶子是羽状复叶，边缘有细小锯齿形，一般可省略不画；牡丹的叶子也是羽状复叶，但一叶分三叉、一枚分九叶，个别有三叶的，各具特点（图一）。

写生必须抓住对象特征。各种花形都不一样，一定要忠实于

图一 花卉写生的步骤

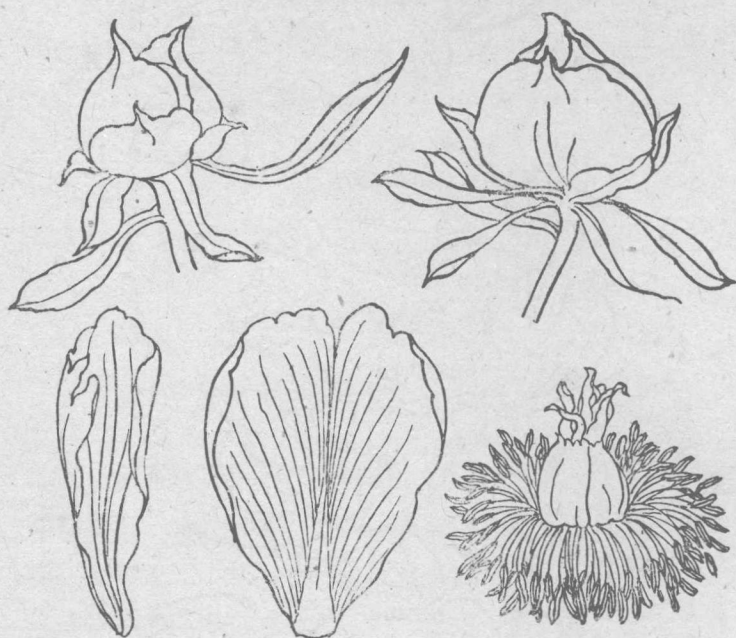
对象，认真描绘，不可概念化。有的花要选一定角度才能表达，如牡丹花，花心很富有特征，画正面、半侧面花比较好，容易表现。牵牛花花形呈漏斗状，适宜画侧面形。图案变化中，常运用这些特征的外廓进行变化，一看就知是什么花。在写生练习时，必须紧紧掌握对象特征把它画下来，这点非常重要（图二）。

在写生时，对于所描绘的对象，不但要选择其典型性，有些还须进行分解写生，如生长关系：干上怎样生枝、枝上怎样长叶，叶、花、花托和花瓣的关系等；单个花瓣的特点、卷曲的形

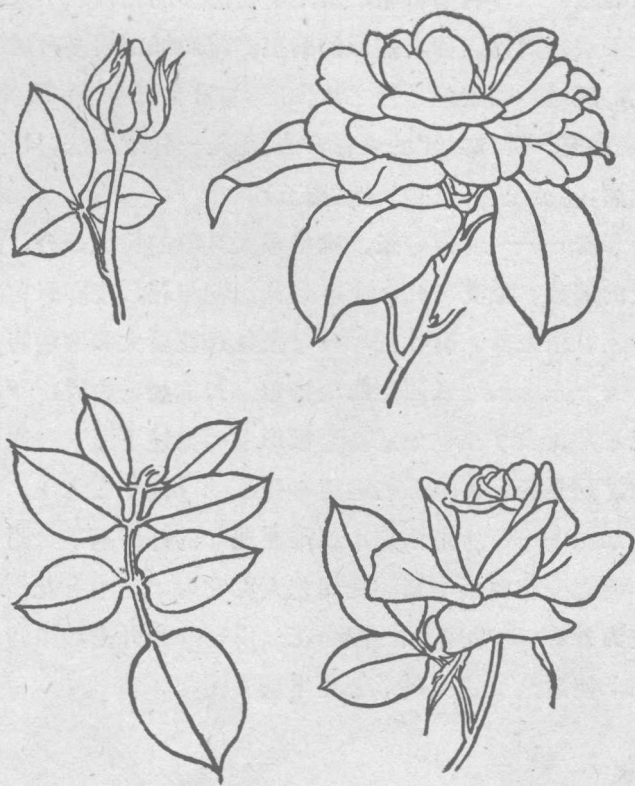

图二 牵牛花、牡丹花的写生

状、花心、花萼、花蕾以及花的色彩等，都须仔细观察，详尽描绘（图三）。有些须进行取舍和概括，如花瓣的数量、层次、花心的密度等过多，可适当取舍；有些叶子边缘的锯齿形、次要的叶脉等可以省略（图四）。

图三 牡丹花的分解写生

图四 花卉写生的取舍

② 变 化

写生来的花卉，多数是自然形态的东西。经过图案变化，使之更概括简练、集中突出、形象更美，符合生产制作要求。

图案变化的手法，基本上有省略法、夸张法和添加法三种。