

潘焱 李慧梅 著
珠宝手绘设计

Zhubao
shouh
shui
sheji

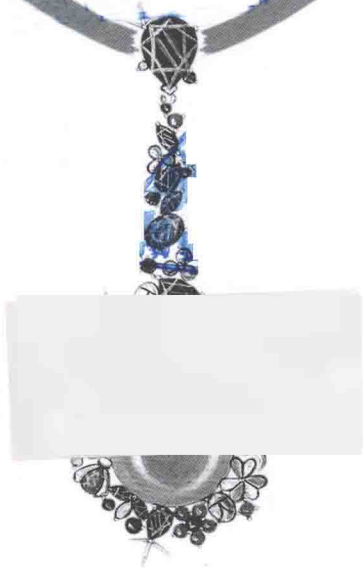
中国地质大学出版社

潘焱 李慧梅 著
珠宝手绘设计

Zhubao
Shouhui
Sheji

中国地质大学出版社

内容提要

本书结合珠宝首饰设计大赛的经典案例,对珠宝手绘设计基础、宝石手绘表现技法、标准设计图和水粉效果图绘画技法、珠宝设计与手绘流程进行了分步骤的详细讲解,并且展示了极具代表性的珠宝材质手绘作品和中国优秀设计师原创手稿作品。本书既可用作珠宝设计专业的教材,又可用于珠宝设计爱好者的自学读本。

图书在版编目(CIP)数据

珠宝手绘设计/潘焱,李慧梅著. —武汉:中国地质大学出版社,2014.6
ISBN 978-7-5625-3371-9

- I. ①珠…
II. ①潘…②李…
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(2014)第 104823 号

珠宝手绘设计

潘 焱 李慧梅 著

责任编辑:彭 琳

选题策划:张 琰

责任校对:张咏梅

出版发行:中国地质大学出版社(武汉市洪山区鲁磨路 388 号)

邮编:430074

电 话:(027)67883511

传 真:(027)67883580

E-mail:cbb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店

Http://www.cug.edu.cn

开本:787 毫米×1 092 毫米 1/16

字数:298 千字 印张:11.625

版次:2014 年 6 月第 1 版

印次:2014 年 6 月第 1 次印刷

印刷:荆州鸿盛印务有限公司

印数:1—2 000 册

ISBN 978-7-5625-3371-9

定价:68.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

前言

珠宝设计是一门包含了艺术美学、工艺生产、人体工程学和商业设计等知识的综合性学科。设计是一个思维创作的活动过程,是理性和感性思维的碰撞。设计师要用感性思维感悟生活,从大自然中吸取养分和灵感,而当拥有了灵感的火花时就要开始用理性思维进行人为设计。要考虑客户需求、艺术审美、制作工艺、商业价值等才能设计出既有艺术美又适合佩戴的珠宝首饰,这需要设计师有非常好的艺术修养和丰富的实战经验。所以有人认为珠宝设计师是“戴着镣铐跳舞的艺术家”。只有把感性的设计和理性的经验巧妙地融合在一起,才能引起人们共鸣,才能真正成为经典。

下面将简述作为一名合格的设计师应该具备的素质。

第一,夯实美学基础。

要想从事设计这个职业,必须要有扎实的美术功底和艺术修养。只有打好了基础才有可能做好设计工作,才能在未来设计出属于自己的一片天空。

第二,积累社会经验。

刚走入社会的设计师,往往内心充满着憧憬,但是有机会上岗操作时又满脑空白,对于设计一点思绪都没有,或者只追求设计的新、奇、怪,但是得不到客户的认可。究其原因在于:设计经验不足,导致其表现方式有限或不是最有效的;跟客户沟通少,难以全面理解客户需求。最可怕的是,这些设计新人一味追求形式感导致脱离市场。因此,设计新人常常需要进行反思,以便积累经验。

第三,激发创意思维。

客户是上帝。通过几年时间的磨炼,一些设计师能渐渐摸索出一套应对客户的有效方法,这就是我们俗称的“套路模式”。不过,有上进心的设计师往往不断地激发自己的灵感和创意——这其实只是成为优秀设计师的开始阶段。只有多多提炼自己的创意并与市场尽快融合,才能使创意在经验中得到成长,从而丰富、活跃自己的思维。激发创意的最好方法就是行动起来,多思考。

第四,寻求个性再现。

唯命是从的设计师是没有个性的。要想成为优秀的设计师,就必须让自己的作品充满个性,无论你的设计表现方式是张扬、含蓄,还是色彩绚丽等。与众不同必会让别人眼前一亮,让别人发现你的作品,承认你的价值。

第五,创造完美价值。

好的设计师应该善于利用材料,创造效果,在客户充分信任下支配成本,在心情完全放松的前提下让作品得到升华,从而获得客户认可。

第六,提升综合能力。

在设计的过程中往往会遇到思维“瓶颈”,这就需要设计师学习更多的知识来突破自己,理性地吸收新的知识和文化,并将其转换成设计语言。建议多读“杂书”并研习艺术理论,要知道任何一种文化的存在都有它的道理。

第七,策划先于设计。

要想成为一名优秀的设计师,光有良好的设计基础和丰富的学识是不够的,必须学会合理调度、运用各种元素,必须在设计之前先预估设计的结果(包括市场的反响、效益、连带关系、后续进展等)。好的设计师必须能开发市场、驾驭市场、引导市场——这需要很好的策划作为前提,并且要会在市场运作中调整策划方向。

第八,懂得品味生活。

优秀的设计师一定是懂得生活、有品位的人,他明白在烦恼时用舒缓的音乐来迷醉自己;穿衣服有自己品位,不会盲目追求潮流,更不会不修边幅地让人侧目;偶尔会喝醉,因为澎湃的激情需要释放;会站在海边迎风呼吸海的味道,会静静地聆听大自然的声音……

第九,证明自己能力。

在自己羽翼逐渐丰满起来的时候,就应当证明自己的真正实力,多参加一些大型的策划、设计项目,多参加一些国内、国际比赛,多与业内精英交流,多看别人的作品并反思自己的不足(与高手过招,才能发现自己的弱点)。

第十,道德唯一标准。

任何一个设计师不论置身何处,口碑是最重要的,良好的修养直接可以反映在其作品中。要想得到别人的尊重首先必须学会以德服人。

目 录

第一章 珠宝手绘设计基础 /1

- 第一节 珠宝绘图工具介绍 /1
- 第二节 手绘设计基本功练习 /6
- 第三节 珠宝首饰的着色方法 /10
- 第四节 学习绘画首饰三视图和立体图 /14
- 第五节 标准手绘三视图、立体图赏析 /25

第二章 宝石手绘表现技法 /27

- 第一节 宝石绘画基础 /27
- 第二节 钻石首饰表现技法 /30
- 第三节 珍珠首饰表现技法 /34
- 第四节 翡翠首饰表现技法 /40
- 第五节 彩宝首饰表现技法 /42

第三章 标准设计图和水粉效果图绘画技法 /55

- 第一节 吊坠标准设计图表现技法 /56
- 第二节 耳环标准设计图表现技法 /58
- 第三节 胸针标准设计图表现技法 /60
- 第四节 戒指标准设计图表现技法 /61
- 第五节 水粉绘画技法流程 /64

第四章 珠宝设计与手绘流程 /70

- 第一节 手绘设计概述 /70
- 第二节 手绘设计流程 /71
- 第三节 手绘设计案例解析 /91

第五章 珠宝首饰设计大赛 /121

- 第一节 设计比赛创作流程案例解析 /122
- 第二节 设计大赛获奖作品赏析 /129

第六章 珠宝材质手绘作品赏析 /142

第七章 中国优秀设计师原创手稿作品赏析 /168

第一章

珠宝手绘设计基础

本章首语

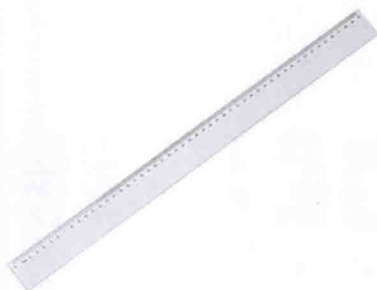
一张好的创意设计图稿可以代表一个设计师的风格,这是设计师个性和内涵的表现。为什么说只要一看手稿就知道是出自哪位设计师之手,因为手稿是设计师自身的绘画艺术风格的展现形式。这个世界永远没有两个完全一样的人,既然上帝造就了一个独一无二的你,那么你的性格、习惯、爱好、文化修养等的不同通过你的作品传递给人的感受也是不一样的。所以要在学习和掌握好基本的绘画技法的同时慢慢发现自己的特点并将其放大,成为自己的核心优势,这样才能逐渐形成自己独有的风格。

要成为好的设计师,首先要有良好的美术基础和绘画功底,这样,才能把心中所思所想通过绘画技法表现出来。即通过绘图技法把抽象的灵感概念清晰地表现出来,然后画出标准的、可制作的设计工艺图,接着就按照生产流程(打样→出蜡→倒模→执模→镶嵌→抛光→电金)制出成品。所以绘画对于初学的设计师而言,是一门必修课。只有掌握了绘画/绘图技法,才能把创意准确无误地表达出来,让工艺师和客户能看明白你的设计理念和工艺制作。

第一节 珠宝绘图工具介绍

一、绘图模版及直尺

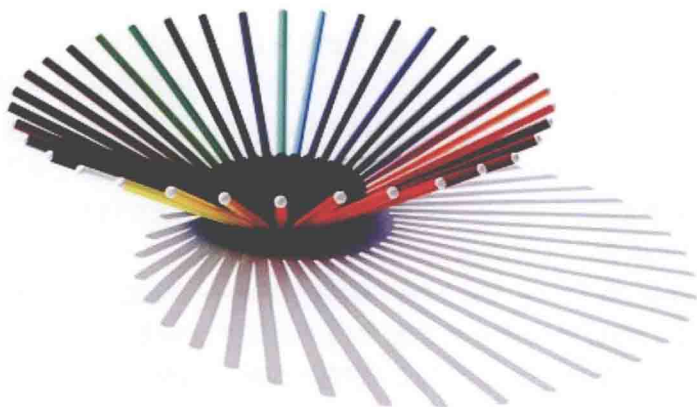
常用的绘图模版有圆形、蛋形、方形、心形、祖母绿形等,主要用来绘画宝石形状。直尺主要用来在构图中画直线、量尺寸、画标准的设计工艺图等。

二、绘图铅笔

绘图铅笔主要用来勾设计草图,用其绘制的线条粗细自如、方便实用。其中,H~4H 属于硬铅,由于其笔芯较硬,适合绘画清晰的线描图,但不易修改和擦拭;B~6B 属于软铅,由于其笔芯较软,适合构思草图和速写用,容易修改和擦拭。

一般画标准的商业设计工艺图都会使用彩色铅笔(简称“彩铅”)。彩铅有两种:一种是油性彩铅,另一种是水溶性彩铅。可根据不同的绘画技法,选择不同性质的彩铅。

三、自动铅笔

自动铅笔的笔芯很细,主要用来勾画正稿,用其绘制的线条简单清晰、细致精确。常用的自动铅笔直径为 0.3mm 和 0.5mm。也有软芯和硬芯之分,可根据不同的绘画要求自主选择。

四、勾线笔

一般在最终定稿时要使用勾线笔,用勾线笔描绘出的首饰造型线条简单清晰、干净准确。现在设计师常用的勾线笔有直径为 0.1mm 的针管笔、直径为 0.18mm 的勾线笔和直径为 0.38mm 的圆珠笔。

五、水彩笔

水彩笔主要用于给完成的正稿上色。由于水彩笔颜色丰富、色彩鲜艳而且着色方便,现在广泛适用于商业设计绘图中。水彩笔也被分为水性和油性两种。

六、毛笔

毛笔结合颜料主要用于表现绘画艺术的创意效果。常用的毛笔有勾线笔、线描笔、狼毫、小白云等。

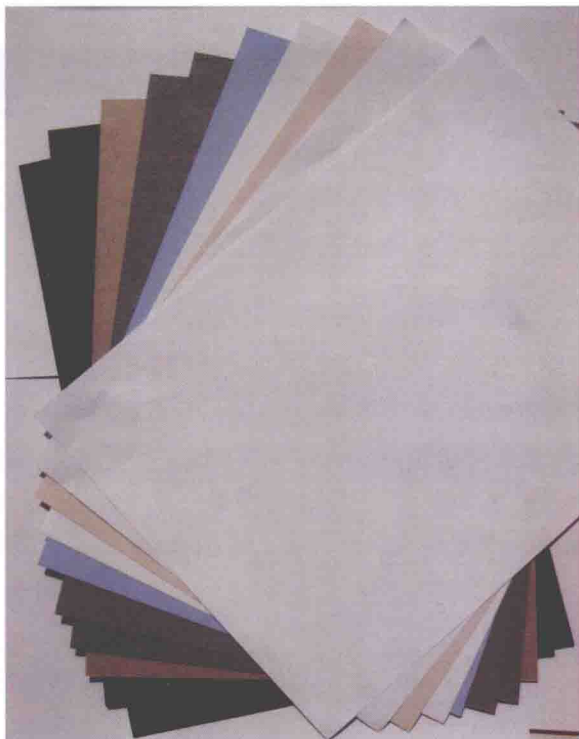
七、颜料

水粉颜料主要用于表现绘画艺术的创意效果。其颜色丰富多彩,使用者可以进行自由调色,因此,非常实用。一般多在黑卡纸或水纹纸上绘画时需要用到颜料。用颜料绘制的图效果逼真、立体感强。主要被分为水粉颜料和水彩颜料两种。

八、绘图纸

常用的绘图纸有白色的复印纸,水纹纸,皮纹纸,黑、灰卡纸等。其中,白色的复印纸主要用来绘画常规的商业首饰标准设计图稿,水纹纸和黑卡纸主要用来绘画高级珠宝或艺术创意效果图。

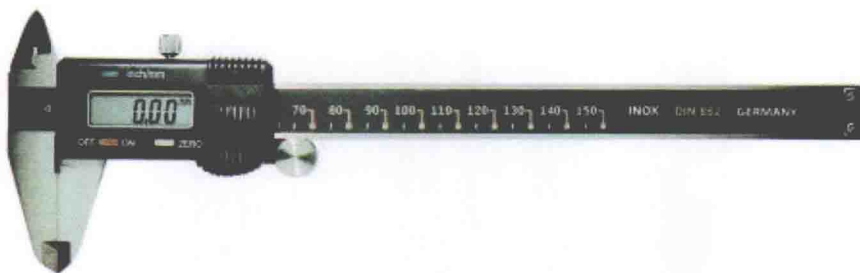
九、可塑橡皮擦和绘图橡皮擦

可塑橡皮擦和绘图橡皮擦主要是用来擦拭铅笔设计稿上的错误,前者是软橡皮,后者是硬橡皮。

十、游标卡尺

游标卡尺主要用来测量宝石规格和首饰图纸的尺寸,其测量精度高,是设计师设计绘图中常用的工具之一。

第二节 手绘设计基本功练习

学习手绘设计基本功就好比学功夫要扎好马步,小孩子学走路一样。没有一个人一出生就会走(跑),都要从最基础的开始学习,才能每天进步一点点。因此,初学者一定要坚持每天练习,等打好了坚实的基础后才能开始学习设计。所以说,练习基本功是学习珠宝手绘设计的必修课。

一、线条基本功练习

1. 直线基础练习

刚开始学习手绘设计时,建议用素描铅笔练习,因为素描铅笔画线条时,轻、重、粗、细可以随着自己的画法改变,而且修改也很方便。

练习画直线时手握铅笔不宜过重,还要保持每条线之间的间距。

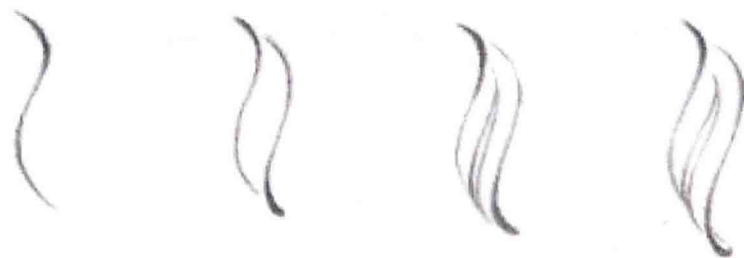
2. 曲线基础练习

曲线画法和直线画法基本相同,只是随着曲线波浪纹的不同,要保持线条之间间距以及注意曲线转折端下笔的轻重问题。

3.简单叶子形练习

叶子曲线造型是练习绘制曲线基本功最常用的曲线造型之一,十分简单易学。

4.丝带曲线练习

丝带曲线练习也是练习绘制曲线基本功常用的曲线造型之一。练习画丝带时一定要注意线条的虚实和下笔时的轻重。

二、圆形基本功练习

1.椭圆造型练习

将线条基本功练到一定的水平之后就可开始练习画椭圆形,因为圆形在珠宝手绘中最常

被用到,而且画圆形也是最考验功底的一种方法。只要能将圆形画好,画其他的图形基本都不是问题了。大画家达·芬奇学习画蛋都用了三年,可想而知,练习画椭圆是多么重要。

因为从不同角度倾斜椭圆具有不同的形状,我们就先从倾斜 30° 的椭圆开始练习(注意:练习画椭圆时一定要将其一笔画完,中间不能有停顿或者复笔)。

2.椭圆造型练习

练习画好倾斜 30° 的椭圆形后可以慢慢练习其他角度的椭圆形,对所画的椭圆不要求每一个都一模一样。

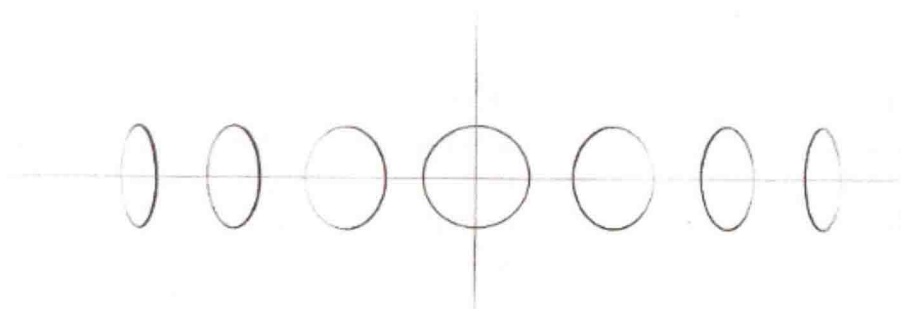
3.正圆的造型练习

等将椭圆造型练习到一定水平之后,我们就要开始练习画正圆形了。正圆是所有几何造型中最难画好的造型,如果我们把正圆画好了,那画其他的图形就没有什么问题了。

4.圆的透视练习

等把所有的圆形造型都学会之后就可以学习圆的透视原理,因为在珠宝手绘设计中经常要用到圆的透视原理,如镶嵌宝石的透视效果和圆形造型的透视效果等。只有学习和了解了圆的透视原理并将其运用到绘画过程中,设计出的首饰造型才会更加立体。

三、金属面肌理效果练习

练习金属面画法最关键的是金属质感的表现技法。金属质感是首饰设计中最常见的视觉特征,如表面是细腻还是粗糙、光亮度的高和低、平面和凹凸面的区别。工艺铸造的肌理效果是表现绘画金属质感要注意的细节。

金属面分为三种:平面金属面、凸面金属面和凹面金属面。金属面种类不同,所呈现的明暗交界线和表现技法也有所不同。只有设计师画好了想要表达的金属面,工艺师才能将其按预期的效果表现出来。

平面效果

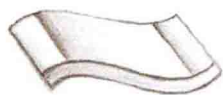

凸面效果

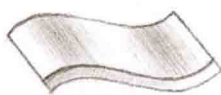

凹面效果

利用不同工艺铸造出来的金属面,其所呈现的肌理效果也有所不同。以下是按照行业最常用的几种工艺铸造出的金属肌理效果。

光面效果

拉丝效果

喷砂效果

第三节 珠宝首饰的着色方法

首饰的着色方法主要有两种:彩色铅笔着色、水粉着色。

彩色铅笔着色,即彩铅绘画技法,比较容易掌握,而且绘画方便快捷,现已广泛地用于商业首饰设计绘图中。

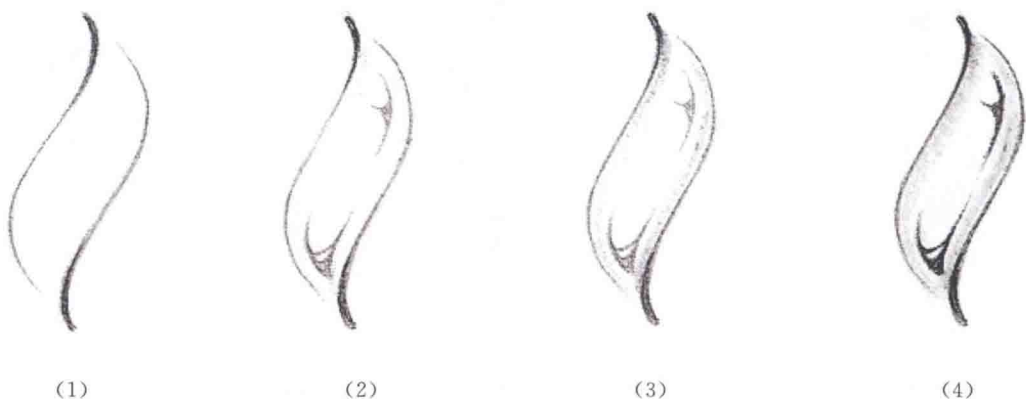
在使用彩色铅笔绘画时,要使线条均匀一致且有层次,着色一次后如果觉得色调太浅,可重复上色。着色可以省略不必涂色的部分或仅对其轻涂一层,再用较深的近似色画出明显的轮廓。

水粉着色,即水粉绘画技法相对比彩铅技法要难一点,而且所花时间也会多些,但是所绘效果逼真、有艺术感。水粉着色一般用于绘画艺术珠宝效果图或高级珠宝定制图。

水粉颜料是带粉质的颜料,和水彩不同,水粉颜料在湿时其色彩饱和度较高,但在干后色彩容易变暗。初学者在学习掌握水粉技法时一定要注意水分和颜料之间的配比。水粉画色彩明度的高低是由白颜料的多少决定的,所以在学学习水粉绘画技法时一定要多画、多调色,这样,才能慢慢地掌握水粉着色。

一、金属叶彩铅着色技法

1. 银白色着色方法

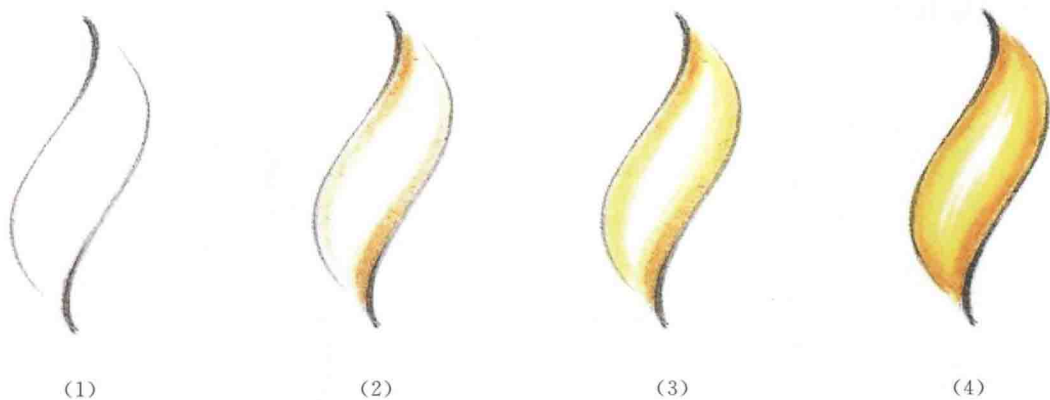
(1)先在白纸上画出简单的叶子造型,使用针管笔勾线。

(2)然后用铅笔勾画出金属的明暗交界线。

(3)再用银灰色彩铅打上淡淡的阴影效果。

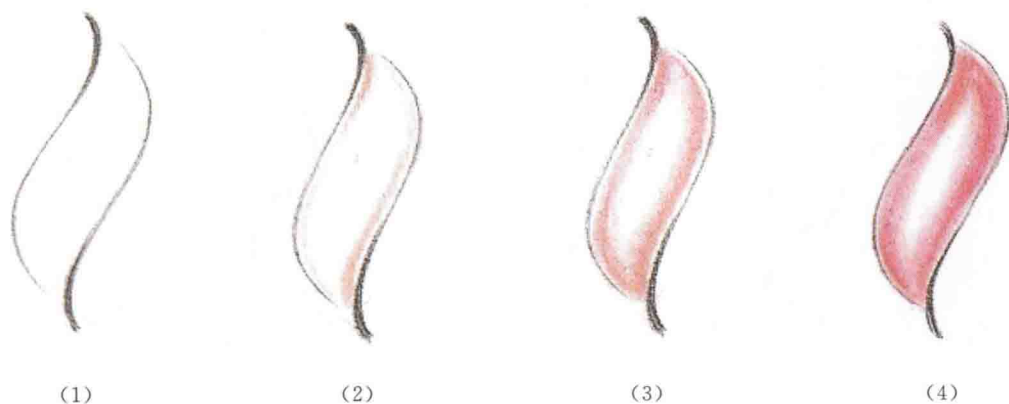
(4)最后用黑色圆珠笔勾画好明暗交界线,再用银灰色彩铅使晕色慢慢地过渡,增强金属质感。

2. 黄金效果着色方法

- (1) 先在白纸上画出简单的叶子造型,使用针管笔勾线。
- (2) 然后用土黄色彩铅画出阴影效果。
- (3) 再用中黄色彩铅给阴影效果慢慢着色。
- (4) 最后用柠檬黄色彩铅晕色,中间留出白色部分作为高光面。

3. 玫瑰金效果着色方法

- (1) 先在白纸上画出简单的叶子造型,使用针管笔勾线。
- (2) 然后用玫瑰红色彩铅画出阴影效果。
- (3) 再慢慢加深着色晕染效果。
- (4) 最后用粉色彩铅晕色,中间留出白色部分作为高光面。