

THE COMPLETE JEWELLERY MAKING COURSE

英国珠宝首饰制作 基础教程

珠宝首饰制作原理、实践和技巧

[英]金克斯·麦克格兰斯 著

上海人民美術出版社

英国珠宝首饰制作基础教程

英国珠宝首饰制作基础教程

[英] 金克斯·麦克格兰斯 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

英国珠宝首饰制作基础教程 / (英) 麦克格兰斯 (McGrath, J.) 著; 蔡璐莎, 张正国译. —上海: 上海人民美术出版社, 2009.2

ISBN 978-7-5322-5635-8

I. 英... II. ①麦... ②蔡... ③张... III. 首饰-制作-英国-教材 IV. TS934.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 176215 号

原版书名: The Complete Jewelry Making Course

原作者名: Jinks McGrath

Copyright © 2007 Quarto Publishing Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, by Photostat, microfilm, xerography, or any other means, or incorporated into any information retrieval system, electronic or mechanical, without the written permission of the copyright owner.

本书的简体中文版经Quarto出版公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。版权所有,侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2007-880

告知

本书的出版者已购买了此书的中文版权。为了与原版书的整体风格保持一致,中文版不再替换书中的某些图片。由于难以与每一幅图片版权拥有者取得联系,见此信息后,希望相关者持有关证明材料及时与出版者联系,以便按现行中文图书标准支付稿酬。

英国珠宝首饰制作基础教程

著 者: [英] 金克斯·麦克格兰斯

译 者: 蔡璐莎 张正国

责任编辑: 韩 薇

封面设计: 汤丽丽

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本: 710 × 910 1/12 12 印张

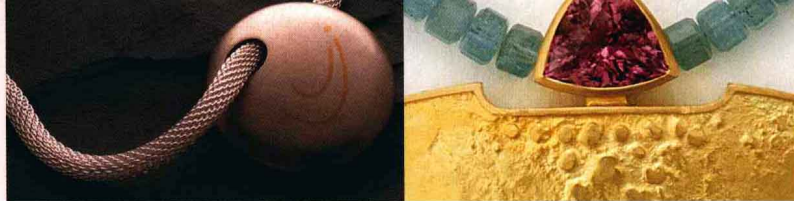
版 次: 2009年2月第1版

印 次: 2009年2月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-5635-8

定 价: 68.00元

目录

简介	6
关于本书	7
第一章 从头开始	8
第一节: 寻找灵感	10
第二节: 运用摄影	14
第三节: 筛选创意	16
第四节: 实现创意	18
第五节: 订购金属	20
第六节: 模拟技巧	22
第七节: 工作台	24
第八节: 主要工具	26
第九节: 贵金属	34
第十节: 普通金属	38
第十一节: 宝石和珠子	40
第二章 制作技巧	44
第十二节: 测量	46
第十三节: 描绘图纹	50
第十四节: 剪裁	52

第十五节：退火	58
第十六节：淬火和稀酸清洗	60
第十七节：清洗	63
第十八节：弯曲	64
第十九节：剪切	68
第二十节：连接	70
第二十一节：焊接	72
第二十二节：使用锉刀	76
第二十三节：使用桩子	80
第二十四节：打磨和修饰	84
第二十五节：冲压和锻模	88
第二十六节：钻孔	90
第二十七节：搭扣	92
第二十八节：浇铸	96
第二十九节：锻打	101
第三十节：使用拉线板	104
第三十一节：使用滚压机	106
第三十二节：宝石镶嵌	108
第三十三节：纹饰处理	115
第三十四节：金属丝制品	119

第三章 首饰制作实例练习	124
练习1：镶嵌弧面宝石的戒指	126
练习2：铸件袖扣	129
练习3：蚀刻手镯	130
练习4：用金属丝装饰的耳环	132
练习5：经过纹饰处理的垂饰	134
练习6：圆形胸针	136
换算表	140
索引	142

简介

在过去的35年中，我从事珠宝首饰制作和教学工作，并撰写了相关书籍。每一天我都在学习新的东西，尝试新的制作方法，并不断和同事们交流经验。我想，我生活的每一天也因此充满了乐趣，同时也正因为这样，我始终保持着对珠宝首饰制作的无限热情。

在这本书里，我从最基础的工艺说起，不仅告诉你该如何制作一件珠宝首饰，并且解释为什么要使用这种方式而其他方式则不管用。同时，我还将告诉你该如何合理地使用工具以及正确挑选工具的重要性。我还将在书中解答这些年来曾经困扰过我的种种问题！

金克斯·麦克格兰斯 (Jinks McGrath)

关于本书

《英国珠宝首饰制作基础教程》共有34节，涵盖了珠宝首饰制作的主要内容，并通过6个实例来贯穿讲解全部的技能。

第一章 从头开始

这一章将告诉你如何寻找创作灵感并完善想法，还将介绍制作珠宝首饰时所使用的工具和材料。

技巧信息
清晰地阐释相关的制作技巧。

图示
强调关键的信息和想法。

链接
提供相关章节的链接。

第二章 制作技巧

这一章将详尽地为你阐释制作一件珠宝首饰所需的主要技能。

实例介绍栏
运用前后可相互参照的特定工艺介绍相关实例。

灵感提示
整本书都穿插着激发灵感照片来配合教学要点。

小贴士
实用的提示和窍门，帮助你用工具达到最佳效果。

第三章 首饰制作实例练习

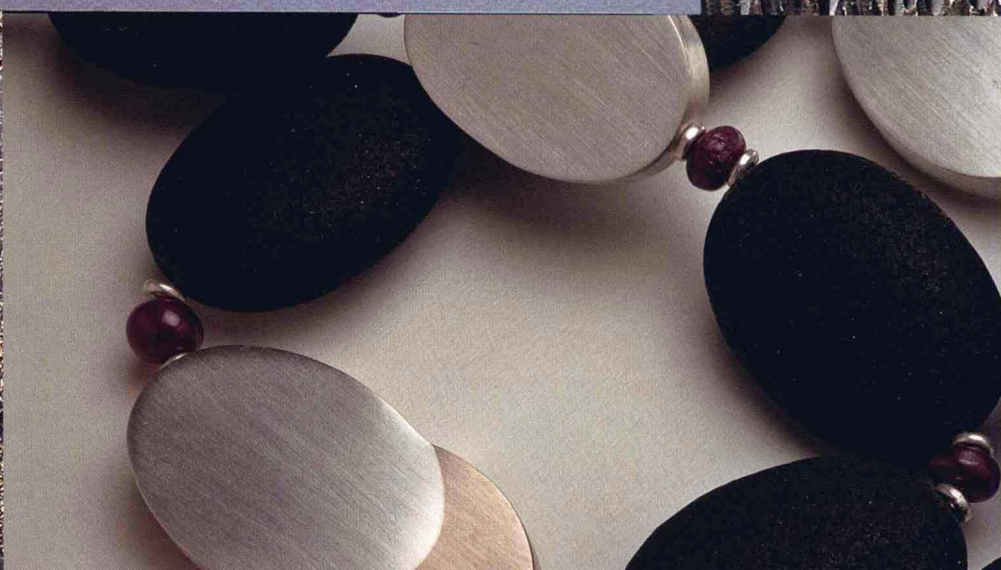
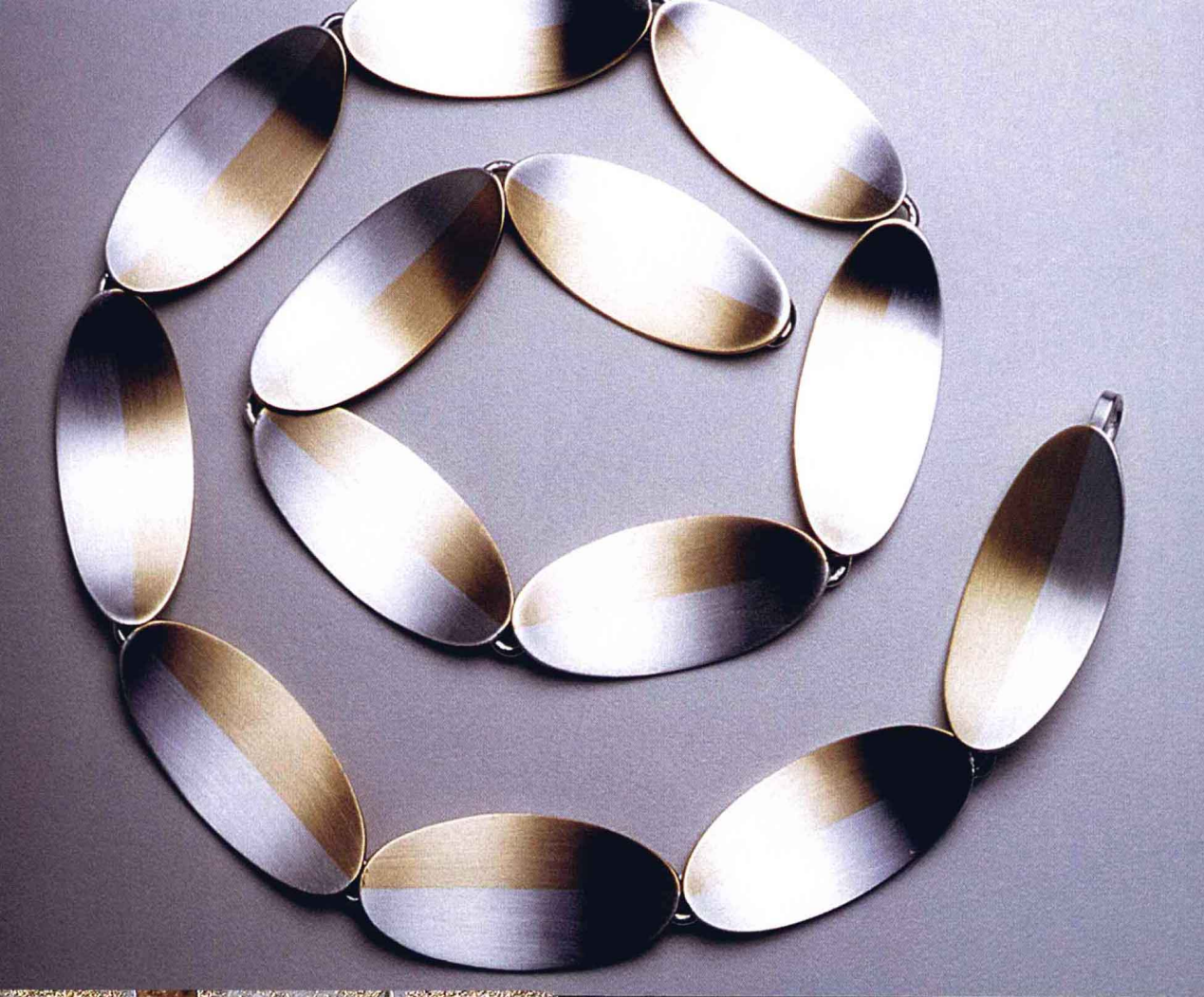
包含了6个精心挑选的珠宝首饰制作实例，检验在第二章中介绍的制作技巧。

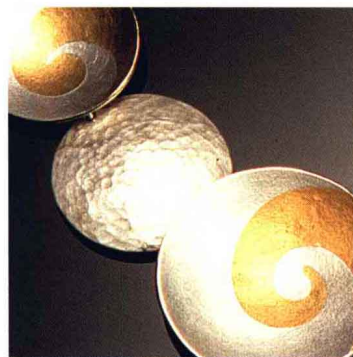
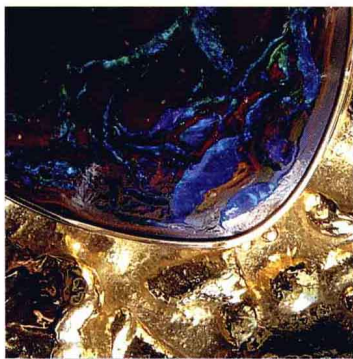
材料和工具
制作每件珠宝所需的材料和工具，按照使用顺序列表，一目了然。

分解指导
每一个珠宝制作过程都配有清晰的图片和详尽的文字解释。

最终成品图片
告诉你应该以怎样的效果为目标。

第一章 从头开始

本章介绍了寻找灵感的各种方法，并帮助读者学会如何通过自己现有的技能，用最好的方式来呈现自己的想法。抓住每一个发现的机会，它们就在你的身边；画下新的创意，并且从任何地方、任何一件事物中不断寻取和积累灵感。当然，只有在拥有了一些实际接触金属和操作工具的相关经验之后，创作灵感才会源源而来。既然如此，何不在制作作品的间隙或利用课间去寻找一些可以激发灵感的东西呢？说不定就在你坐上公园长凳的时候，关于下一步该怎么做的想法就跃然脑中了。

第一节：寻找灵感

这一节的首要任务就是找到什么是你喜欢的，什么不是。你所看到的事物——激发创意和让你兴奋的东西——才是设计过程的关键。本节将给你一些帮助和启发，使你在开始寻找创作灵感和进行设计时，能找到最适合自己的方式。

去参观博物馆、美术馆和展览是绝佳的方式。即使你距离那些拥有国家博物馆的大城市很远也没有关系，逛逛附近小镇的博物馆，你就可以找到足以激发灵感的东西。那里展示的陶器和玻璃碎片上的设计充满了趣味，无论是受到外来文化的影响还是保持着原住地的特色，它们都是当地文明的缩影。

如果你有幸前往更大的博物馆，那就别忘了找到专门的古代珠宝展示区。金属和铁器展区也值得一看，因为其中也会出现与珠宝制作相关的艺术品。同样，别忘了盔甲、剑、小刀、茶具和咖啡用具、盘子、彩色玻璃，例如蒂梵尼的台灯。

计划和准备

在开始一整天的博物馆之行前，你应该清楚地知道：什么是你想要看的。要一份博物馆地图，并首先前往你感兴趣的分区参观。记得带上铅笔和本子，把那些你觉得很美的东西速写下来。

仔细观看

当你欣赏一件珠宝饰物时，要尽可能仔细地观察，分析它可能的制作方式。查找修补和接缝，或者询问一下博物馆管理员物件是否拍过X光。这能够帮助你了解它是如何制作的。

吸收想法

汲取书籍中珠宝首饰设计的灵感，但在你最终的设计方案中，一定要加入自己的想法和创意，例如只借用原物的外形或色彩。

收集想法

培养收集和记录灵感的习惯。

明信片

收集那些你在展览中看到并喜爱的饰品的明信片，将它们钉在墙上或布告板上，这样，每天早晨喝咖啡的时候，就能看到可以激发你创意的东西了。

剪贴簿

剪下杂志上你觉得有趣的图片，贴到你的剪贴簿或剪报本里。你也可以将它们扫描或下载到电脑里存档。

去哪里看

博物馆：参观博物馆，留意珠宝首饰、铜器、农业和工业用具以及所有你认为可以激发创意的物品。不容忽视的是，小的地域性博物馆也会给你惊喜，你可以在那里了解一个地区的艺术形式，感觉很棒。

美术馆：找到当地的美术馆，参观它所有的展览并留下联系方式接收美术馆的信息邮件，这些资源就是为了提供给你这样的人。找出其中自己喜爱的和不喜爱的展览，你当然不会喜欢所有的展览风格。

展览和工作室：留意当地报纸或杂志上的展出信息。比如说，你住的地方可能会举行活动，其间当地艺术家会向公众开放自己的工作室。抓住这个机会去看看其他艺术家的作品，买一些有趣的东西回家，并和这些艺术家们交流想法。有些展会和展览会邀请一些艺术家现场表演创作，这是观察他们的制作技巧和如何使用工具的好机会。

杂志：大多数和时尚相关的杂志都刊有珠宝首饰广告，甚至有关珠宝的专题。即使在和时尚不相关的杂志上，你也可能看到人们戴着首饰的照片或是关于珠宝展览的讯息。珠宝首饰设计也有相关的专业杂志，你可以询问当地的图书馆或在书报亭找到它们。

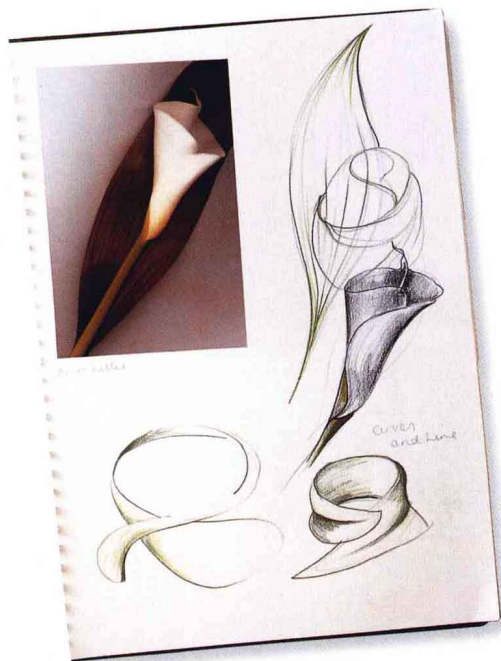
书籍：关于珠宝首饰的书籍详尽地介绍了全世界珠宝制造者们的制造工艺。在当地的图书馆收集这些灵感源泉，或者在网络上阅读与之相关的书目。

互联网：利用搜索引擎的图片搜索功能寻找能激发灵感和能传达信息的照片、图片以及图案，可以与任何你能想到的主题有关。无论找到什么资料，决不要抄袭其他艺术家的创作，但记得用这些作品来激发你的创意。

创意练习

试着通过下面的练习来找到自己独特的创意方式。寻找创意没有固定不变的规则，而是一个有趣的旅程，让你发现那些可以对自己产生感性影响的事物：那些因为各种原因而吸引你的东西，那些你觉得有趣、美丽、充满变数、压抑或者兴奋的东西，那些可以让你打开思维、用另一种方式去看待日常所见的每一件事物的东西。

无论你住在哪里，都要花些时间出去走走。看看你周围的一切——从上到下。天空下映衬出事物怎样的形状？与肩同高的地方你看到了什么？你走在什么样的地面上？路蜿蜒成怎样的形状？无论是在通往小树林的路上，还是前往大商场的路上——无论你在什么地方，只要你留心，总能发现令自己眼前一亮的东西。光影怎样变化？你有没有看到玻璃中的影像？一滴露水是怎样挂在树叶上的？走过公园的时候，有没有看到有趣的铁制品？或许你不能把看到的東西直接应用到你的作品中，但要记得，这会潜移默化地影响你的创作。

弧线图纹

这里，珠宝匠的灵感来自一幅百合花的照片。花朵的长曲线被转化为美妙的旋转弧线，给制作戒指或项链垂饰带来了灵感。

看什么

光和影：换一种方式观察光影以及光线在物体表面的反射，试着在脑中将它们简化为清晰的形状。观察某个特殊对象的影子在一天之内是如何改变并拉长的。特别留意层层地面和背光物体，观察这些影子变化的影调和形状。

建筑：建筑物是灵感的一大源泉。一些现代建筑有着极其美妙的外观形态和轮廓。很多像教堂这样的老建筑物，则拥有着独特的氛围，这些珍贵的遗产不仅包含了令人难以置信的建造技巧，还有当时建筑师和建造者们的无私奉献。

大自然：有哪一个画家、雕塑家、陶艺家、珠宝商或设计师不曾在大自然中发现灵感？每一朵花都有美丽的花蕊，每天夕阳西下的情景，还有夜复一夜迷人的月光。让自己沉浸在大自然中，体会人类所无法创造的神奇。

时装设计：作为一个设计师和一个珠宝制作者，了解时尚很有必要。对T台上颜色和形状的流行趋势要保持高度的关注和热情。你不必时刻追随当前流行的步伐，但随时了解时尚界正在发生什么仍是重要的学习内容。

世界文化：用开放的眼光接受各种不同类型的文化。非洲的传统织物，澳大利亚的土著艺术，或者太平洋小岛上的服装和面具，这些都会给你的设计和创作带来很多灵感。

探索想法

学会分析和取舍寻找灵感时得到的素材。适当地改变它们，而不是原封不动地挪用。试着把玩手中的材料，尝试不同的效果，做出新的、属于自己的原创作品。

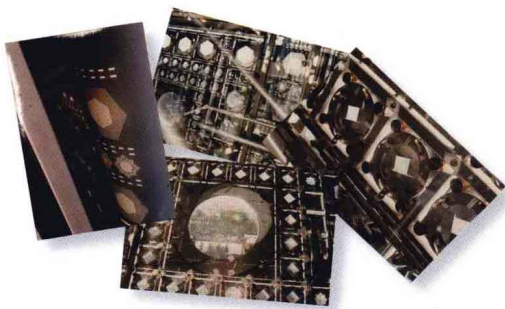
光和影

围绕光和影的主题做一个设计。从黑卡纸上剪下不同的形状，在白纸上重新组合，表现黑白对比的色调和形状。剪下的黑卡纸还可以继续分割并铺开，制造出更有趣味的形式。

实体形状

用实体物来启发你的设计，比如建筑。找一些建筑物的照片，然后用铅笔和纸描绘下来，把建筑物之间的空间结构画出来，看看出现了怎样的形状，再看看它们在天空映衬下的外轮廓又是怎样的。

织物效果

从织物上找寻灵感，把它用到金属的设计上会呈现出与众不同的效果，但要记住，金属不像织物那样可以随意裁剪。观察伞裙是如何拼接或叠层的，再看看是否有不规则的褶边。你还可以考虑在你的设计中加入一些织物。

自然元素

收集树叶、石子、花朵、贝壳、树皮，把它们统统放在你的工作台上。试着用叶子或花朵的一小部分来启发自己，而不是一整片或一整朵，这样比全部照搬来得更有意思。

第二节：运用摄影

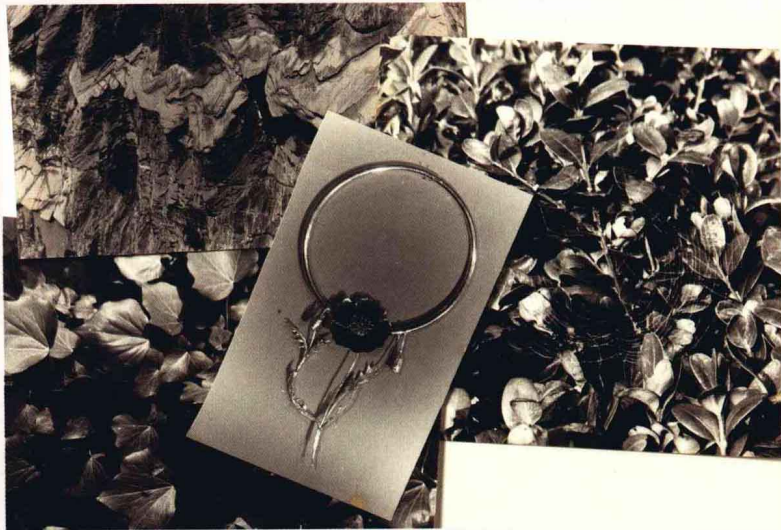
对于珠宝设计师的你来说，摄影主要有两大帮助。首先，通过它来捕捉任何你认为有视觉激发力的东西。将这些影像储存起来，以便你在需要的时候拿出来查阅。其次，你可以拍摄下自己的作品，既可以作为作品记存，也可以作为卖品展示，比如在网上销售作品的时候。

当你在寻找灵感时，把相机带在身边是一个好习惯，随时随地，你都可以记录下眼睛所看到的任何东西——例如一朵花，或一种马赛克图式的近景特写。摄影艺术在过去的几年中发生了巨大的变化，现在，我们拥有更多的选择。用数码相机的好处就是，你可以不用调节相机设置就拍摄近景特写，而且你可以反复拍摄直到满意为止。从你拍摄的照片中，你会发现有趣的轮廓、光和影的形状，或者是老式广告中特别的字体样式。灵感可以来自任何让你感到意外的地方。举个例子，像饱经风雨的旧砖墙或是泥泞道路上的轮胎印这样的表面纹路，可以激发你制作出精美的银饰纹理。

细致表现

这条项链的设计灵感来自一幅树林中拍摄的照片。月长石的设计表现了茂密树林所切割出的天空，细致美丽。

植物纹理

这款项链的灵感取自树叶和木头的近景纹理照片，罂粟花项链上了瓷釉，实心的项圈上点缀着活灵活现的枝叶。

链接

第4节：实现创意，第18页。

第13节：描绘图纹，第50页。

拍摄你自己的作品

选好你的镜头：在用手而非三脚架固定的情况下拍摄珠宝时，使用可自动对焦的微距镜头很关键，这样你才能很好地拍摄近距离的特写。如果你使用了三角架，那么你就可以用手动来进行对焦。

精心安排你的每次拍摄：在拍摄反射强烈的金属首饰时要格外留心。选择表面质地与其互补的背景布，避免不协调的背景。如果你要从正上方俯拍作品，只需要有一个表面平整的背景就足够了。如果你想从某个特别的角度来拍摄，你就要把背景布向上折皱起来，这样才能更好地衬托出作品。

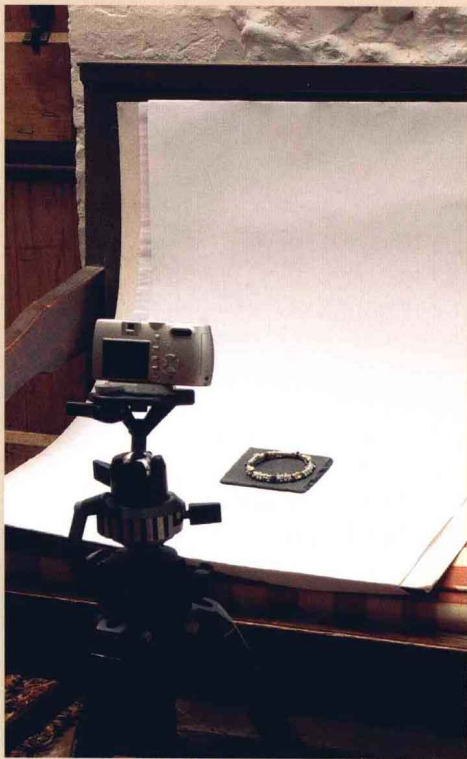
拍一组镜头：接近你的拍摄对象，并从不同角度拍摄一组照片。

设定一个固定的拍摄场景：你会经常需要拍摄自己的珠宝设计作品，所以有必要考虑设定一个固定的经过精心设置的拍摄场景，当你完成自己的珠宝首饰作品时，就可以在此拍照并能尝试不同的灯光效果。

尝试漫射光效果：漫射光线减少了被摄物体的暗影。为了达到这样的效果，动手用木头制作一个箱子的框架，然后用白色纸巾包裹每个面。在顶端挖一个洞，用来放置镜头。将珠宝作品放入这个箱子里，在箱子的每个面外都放一盏灯，包括顶端。确保没有一盏灯直接和纸面接触。将照相机放在箱子顶端，镜头伸入洞口，拍摄其中的珠宝。

尝试自然光拍摄：自然光会投射出阴影，但这可以用来强化某些效果。将珠宝作品放在一个合适的背景下，在室外拍摄，可以是阳光明媚的大晴天，也可以是光照足够的多云天气。在正午阳光强烈的时候，于建筑物之间的阴影处拍摄，这样可以避免过度曝光或“热点”。

尝试使用灯箱：你可以购买为拍摄珠宝而特别设计的小型灯箱。找到一个确保能满足你所有需要的型号，在看到使用它拍摄出来的效果之后再掏腰包。

数码相机的设置

将数码相机放置在三脚架上，用白卡纸弯曲出一个自然的弧度，确保作品后面是一个平和过渡的背景，将被拍摄的珠宝放在一个灰色的石板上，使之与背景形成鲜明的对比而突出拍摄主体。

实战演练

通过摄影来记录完成的作品。见第126—139页。

从照片中获取创作灵感

你可能想把一幅照片中的图像轮廓移植到一片金属上（见第50页）。在这种情况下，你可以将需要使用的图片以你所需的形式和大小打印出来。如果是数码照片，则可以按照需要，用制图软件对图像进行加工处理。找出你想要在设计中利用的图形，选择有强烈鲜明轮廓的区域以达到最佳效果。然后，通过路径工具或是铅笔工具勾勒轮廓，接下来，描下的轨迹就可以用到你的金属图形设计上了。

第三节：筛选创意

一旦你发现自己有了新想法，就需要找到一个好的方式将这个概念转换为一件珠宝首饰作品。因此，这个阶段的工作就是筛选你的想法：确定哪些想法是可以实现的，哪些可以保留用于将来的设计，而哪些是没有创作价值的。

实现创意

把一些想法留到以后：如果某个想法的实现遇到了困难，不要死抓着不放。你可以在合适的时候再去完成它。如果这是一个极富价值的创意，你会发现，当自己在思考或制作另一个毫不相关的作品时，可能会突然找到解决它的方法。

返工：在设计的过程中，别惧怕重新来过。比如，你可能在剪切一些纸片组合一个图形时，发现有些纸片的形状不论怎样移动、组合都不能达到预期的效果。从头再来！将纸片的形状剪切得更简洁一些，看看可以得出什么效果。

合理：自然的、无意间发现的东西通常会出乎意料地美，让人禁不住想尝试在金属设计中重现这种美。但有时候是无法实现的。细致精密的构造若用金属材质去呈现，常会显得笨重而含糊——试着现实地想象一下你的创意成形后会是什么样子，再做决定。

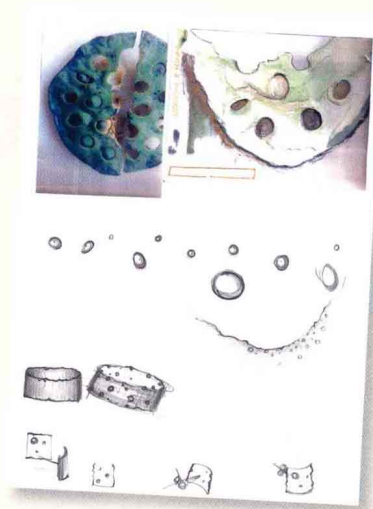
自由绘制：在设计的初期阶段，你可以随心所欲地创作，不必顾及尺寸的大小。在这个阶段，几乎不需要任何精确度。你所有的想法都可以在开始实际的设计工作前进行再加工。不要在一开始的时候就担心作品的大小。只要利用复印机或扫描进电脑就可以放大和缩小你的草稿。

现在，利用你收集的灵感来源（见第1节和第2节，第10—15页），开始作品设计的第一步。在这个阶段，你可以试着围绕一个已经应运而生的主题来收集不同的素材。同时，找一个合适的工作空间，比如一张大桌子，你可以在那里堆上所有找到的素材，并在纸上进一步完善自己的想法。

在手头准备好各种素材：纸和卡片、绘图纸、铅笔、蜡笔和颜料、印刷品、照片、书籍、明信片 and 写生稿。或许你还考虑在设计中加入珠子、石头或其他材料的装饰，因此，你最好也把它们放在手边。尽可能大胆地激发出自由的想法。

创意进阶

用一颗种子作为创意来源，绘制出大致的想法。种子上排布的小洞成了创意的焦点，就这样设计出了一枚戒指。

制作成形的戒指

这枚金戒指被刻意打磨得略显粗糙，源自小洞的创意通过零散点缀的钻石得以完美呈现。

