

服 装 设 计 系 列 丛 书

A SERIES OF DRESS DESIGN

首 饰 设 计

任 绘 编 著

服

装

设

计

系

列

丛

书

A SERIES OF DRESS DESIGN

首饰设计

任绘 编著

湖南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

首饰设计 / 任绘编著. — 重庆: 西南师范大学出版社,

2004.6

(服装设计系列丛书)

ISBN 7-5621-3109-0

I.首... II.任... III.首饰—设计 IV.TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第046380号

服装设计系列丛书

首 饰 设 计

任 绘 编 著

责任编辑: 王正端 秦路

装帧设计: DZW

出版发行: 西南师范大学出版社

经 销: 新华书店

制 版: 重庆市新生代彩印技术有限公司

印 刷: 重庆蜀之星包装彩印有限责任公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 7

字 数: 224千字

版 次: 2004年6月 第1版

印 次: 2004年6月 第1次

I S B N: 7-5621-3109-0/J·304

定 价: 48.00元

本教材采用了大量图片,在此对各位作者表示感谢。因多种原因,无法与收入本书作品的部分作者取得联系,在此表示致歉。恳请收入作品的作者与我社联系,以便支付稿酬。

西南师范大学出版社

联系电话: 68860895

耐人寻味的是，人类除了“食色”之外，最熟悉的东西也许当数服装了。事实也是如此。几乎所有的人自降世以来便被“衣”这种东西包裹，从此相伴终生。所以衣着行为是人类最普遍的行为，以至衣裳也平凡得让人忽视，甚至轻视。

大约20年前，当改革开放的高校刚刚要开设服装专业时，竟令某些人大惊失色。有人不无轻蔑地认为：小裁缝岂能登大学讲堂！其实谬也。

服装，倒是颇有资格将自身视为一门学科，一门边缘学科。它涉及面甚广，包含有材料、结构、工艺、设计、色彩、图案、构成、美学、史学、人类学、社会学、心理学，还有服装CAD、营销、CI、展示等等，有时很难将其归为艺科还是工科。毋庸置疑，服装作为人类生产、生活本身的实践已存在了几千年，只不过对其理论的探究，则是较晚才开始的。

最早讨论服装理论的是哲学家、人类学家、美学家，他们关注的是人为什么穿衣，也就是服装的起源和功能。黑格尔（Hegel）在他那部三卷《美学》里提到：“时髦样式的存在理由就在于它对有时间性的东西有权利把它不断地革旧翻新。”诚然说得十分哲理。他又说：“除掉艺术的目的以外，服装存在理由一方面在于防风御雨的需要，大自然给予动物的皮革羽毛而没有以之给予人；另一方面是羞耻感迫使人用服装把身体遮盖起来。”不过，他的德国同胞、人类学家格罗塞（E. Grosse）不这么认为：“……所以遮羞的衣服之起源不能归之于羞耻的感情，而羞耻感的起源倒可以说是穿衣服的这个习惯的结果。”这是他在《艺术的起源》中的精彩议论。以后，像弗吕格尔（J. C. Flugel）、拉弗（J. Laver）等学者都在服装的深层心理、美学等理论层面作出了卓越的探索。

服装设计教育的逐步完善是在第二次世界大战以后。现代设计教学晚于设计本身也是十分正常的。因为工业设计的教育仅仅始于上个世纪20年代的德国包浩斯。可以作为工业设计范畴的现代服装设计也是从这一体系里派生出来的。人们从服装的板型、裁剪工艺逐步上升到设计的理念、史论的研究，现代营销手段的研究。从纤维材料到服装销售、从流行趋势把握到衣着行为研究，这是个教学体系，也是一项系统工程。

中国的服装教育是在困难中、在某些偏见中探索成长的，并已经取得了一些成果。我们有艺科的模式，也有工科的模式，这与发达国家的服装教育类似。但我们尚未建立具有中国特色的模式及各院校的特色模式。有鉴于此，我们编撰了本套丛书。

本套丛书聘请了国内诸服装院校的教授参与编著，其内容涵盖了服装教学的诸多方面。当然，我们不奢望成就一座大厦，但愿为之添砖加瓦。

主编

- 袁 仄：北京服装学院服装系 教授
陈 飞：南京艺术学院服装系 副教授
余 强：四川美术学院艺术设计系 教授

编委

- 包铭新：上海东华大学服装学院 教授
李当歧：清华大学美术学院 教授
刘元风：北京服装学院 教授
丁国强：武汉科技大学服装学院 教授
胡 月：北京服装学院服装系 副教授
张晓凌：中国艺术研究院 研究员
区伟文：香港理工大学纺织制衣学院 副教授
陈 莹：苏州大学艺术学院 教授
廖爱丽：广州美术学院设计系 教授
吴 洪：深圳大学服装学院 副教授
史 林：苏州大学艺术学院 教授
牟 群：四川美术学院美术学系 副教授
黄 嘉：四川美术学院设计艺术系 教授
龚建培：南京艺术学院设计分院 副教授
王晓梅：云南艺术学院设计艺术系 副教授
吴简婴：江苏雅鹿高级职业服装设计有限公司 高级设计师
罗亚平：立雅高级毛衫有限公司 高级设计师
诸艺萌：江苏省服装总公司 高级设计师

任 绘

鲁迅美术学院服装系副教授
1987年毕业于鲁迅美术学院服装专业
现任教于鲁迅美术学院服装系

概 述

首，即头的意思。首饰设计即是头部的装饰设计。从远古的头插羽毛到中世纪的繁文缛节的各式帽子，从原始部落尚存的各种头饰、耳饰、鼻饰、颈饰到现代人们所热衷的金银珠宝，首饰始终受到人们的喜爱，它是权利及财富的象征。

首饰的发展始终分为两部分：

一是借用某种漂亮、稀有、贵重的物质，通过佩戴，以显示自己的美丽和尊贵。如人们佩戴用花朵、动物的牙齿或海里的贝壳这些生活中随手可得的材料穿制的饰品以显示自己像花朵一样美丽，或像动物一样威猛。随着社会的发展，技术的进步，从各类矿物质中发现了宝石、金、银等稀有且昂贵的物质，佩戴金银珠宝成为财富和尊贵的象征，而这种象征性一直延续至今。

二是夸大头部的造型，借以威慑别人，造成强烈的视觉冲击力。其实，首饰设计主要强调的是头部设计，其外轮廓形一般采用夸大头部向上或向两边扩大的形式。如在我国古代帝王的冕服图中就曾出现了代表阶级、权利的头饰作品。历代上层社会妇女所戴的凤冠霞佩，都是通过夸张的造型，借以显示自己的威严和权力，或炫耀自己的财富。

时至今日，追求自由、个性成为当今设计的主流。时尚的设计往往要配以与之风格一致的头饰设计，这样才能称之为完整的设计。首饰设计已不单纯地显示权力和财富，而是以突出自己的个性为主题，个性化设计才具有永久性。

概述	1	的艺术规律	26
第一章 首饰的分类	2	(一) 现代首饰设计应具有构成之美	31
第一节 日常用首饰	2	1. 量感	32
一、金	2	2. 肌理	33
二、银	3	3. 虚实空间	33
三、铂	3	4. 幻象幻觉	33
四、宝石	4	(二) 从平面到立体的造型	33
(一) 钻石	4	(三) 首饰设计的形态	33
(二) 各种宝石	5	1. 自然形态	33
(三) 珍珠	7	2. 人工形态	33
(四) 翡翠	8	二、时装展示用首饰设计的艺术构思及其设计的艺术规律	40
第二节 时装展示用首饰	9	(一) 古典型	40
第二章 首饰的设计定位	13	(二) 仿生型	45
第一节 日常用首饰的设计定位	13	(三) 环保型	58
一、高贵典雅型	13	(四) 前卫型	64
二、个性化型	14	第二节 材料的组合	73
三、回归自然型	17	一、所选材料的属性	73
第二节 时装展示用首饰的设计定位	20	(一) 金属类	73
一、设计的主题	20	1. 铁网	73
(一) 倾向主题	20	2. 铁丝	73
(二) 设计概念	20	3. 铜网和铜丝	75
(三) 灵感启发	20	(二) 木质材料	78
(四) 设计要点	21	(三) 皮革	81
(五) 材料选择	21	(四) 棕碳衬、麻衬	83
(六) 色彩	21	(五) 蕾丝、花边、缎带及丝绒	84
(七) 整体协调	21	(六) 草编制品、干(鲜)花、麻、绳编	87
二、设计的风格	21	(七) 各种羽毛	90
(一) 时代风格	22	(八) 其他	92
(二) 民族风格	23	二、不同材料组合后所形成的语言	93
(三) 个人风格	24	第四章 首饰设计的表现技巧	103
第三章 首饰设计的方法与过程	26		
第一节 设计的艺术构思	26		
一、日常用首饰设计的艺术构思及其设计			

第一章 首饰的分类

第一节 日常用首饰

日常用首饰是指在日常生活中人们经常戴用的首饰，如：耳环、项链、吊坠、别针、戒指、手镯、手链等。这些首饰贵重的用金、银、铂、钻石、各种宝石、玉石、珍珠、玛瑙等制成；物美价廉的，如时装首饰，则用木、竹、骨骼、贝壳、有机玻璃、人造宝石等制成。每一种宝石由于它本身所具有的特性各异，所呈现的语言和表达的情感也各不相同，甚至具有某种特殊的象征意义。

一、金

金因具有特征鲜明的黄色又称为黄金，是一种贵重而稀有的金属。黄金软而有韧性，把纯金加热到 $1\ 000^{\circ}\text{C}$ 的高温，不仅不会熔化，而且色泽不变，这是因为金的熔点高达 $1\ 063^{\circ}\text{C}$ ，正所谓是“真金不怕火炼”。黄金璀璨夺目，因此从古至今黄金首饰一直是人们的首选。

二、银

银是一种美丽的灰白色贵金属，性柔软，在人类历史上与人们的生活息息相关。白银首饰以它质朴脱俗的品质，灵活多变的款式，以及与人体相适应的特有贵金属性，历来为世人所喜爱。白银抗氧化能力较差，长时间戴用色泽会转暗，因此成为那些追求古朴，具有怀旧情结的人的首选。

三、铂

铂，俗称白金，因其产量稀少而最为珍贵，价值在其他贵金属之上。铂的色泽明亮温润，颜色亮白，易于打造，常用作镶嵌宝石的底座。

四、宝石

宝石一词出自拉丁文Gemma，她们是由天然美丽、质地坚硬和物种稀少的宝石矿物经过精雕细琢而成的。宝石是一种美丽、珍贵、耐用、保值的天然装饰品。古代罗马有一位伟大的哲学家普林尼(Pling)曾说过：“在宝石微小的空间，包含了整个大自然，仅一颗宝石就可以表现天地万物之优美”。人们对宝石的喜爱由来已久，这种喜爱不分地域、不分种族、不分贫富、不限年龄。

宝石从字面意义上讲，是具有较高价值的石头。石，首先是指石头，而且是天然石头。宝，是指具有珍藏价值、美观耐久、稀少名贵的物品。宝石，就是具有上述特点的天然名贵石头。

在宝石学中对宝石的科学定义是，在自然界中色泽艳丽、晶莹无瑕、硬度大、化学稳定性好的单矿物晶体。

宝石可分为有机宝石和无机宝石两大类。无机宝石又包括天然宝石和人造宝石两种。有机宝石均与生物体有关，经过加工可制成各种首饰和工艺品。

宝石的品种很多，其中名贵宝石有钻石、祖母绿、红宝石、蓝宝石和金绿猫眼等。通常我们把钻石单独归为一类，称为钻石类，而把其他有色宝石统称为宝石或有色宝石，把翡翠这种玉质类矿物体，称为翡翠类。

白金戒指

白金与黄金戒指

(一) 钻石

钻石的矿物名称为金刚石，英文名称为Diamond，以其晶莹剔透、光彩夺目、稀少以及最高硬度，多年来一直雄踞宝石之王的宝座。它是权利和财富的象征，忠诚和永恒的化身，普遍成为订婚和婚庆纪念物。钻石Diamond一词源于拉丁文Amdamas，其含义为“不易征服者”或者“不易磨损”，在《圣经》和《金刚经》中都有同样的描述和比喻，表明两千多年来钻石在东西方都有相同的形象。在古代传说中，钻石具有魔力，能治病除厄，使百魔不侵，常被当作随身携带的护身符。

白金钻戒象征着纯洁、恒久，成为新郎、新娘在结婚时的交换婚戒。

(二) 各种宝石

由于每种宝石的色彩、化学结构及稀少、开采程度不同而被赋予了不同的级别及象征意义。如：除了钻石外，祖母绿可称为高级别的宝石，祖母绿属于绿柱石的一种，清新的翠绿色泽得自于矾和铬，它象征了幸福和好运。

数千年来，红宝石一直是世界上最具价值的宝石。红宝石以其瑰丽清澈，华丽的风姿被喻为“爱情之石”。人们认为佩戴她会使人幸福美满，逢凶化吉。在印度梵文中红宝石的意思就是宝石之王，象征着永不熄灭的圣火。红宝石也许是我们祖先所见到的强度最大的一种物质。红宝石中最顶级的颜色叫“鸽血红”，平日市场中难得一见，产于缅甸。红宝石明亮如烈焰，古代战士常加以佩戴，冀求得其不死的神秘力量，它也是智慧、爱情和幸福的象征。

蓝宝石象征忠诚、坚贞、慈爱和诚实，英文名为Sapphire。星光蓝宝石又被称为“命运之石”，能保佑佩戴者平安，并让人交好运。蓝宝石以其晶莹剔透的美丽颜色，被古代人们蒙上神秘的超自然的色彩，被视为吉祥之物。早在古埃及、古希腊和古罗马，被用来装饰清真寺、教堂和寺院，并作为宗教仪式的贡品。而波斯人则认为大地是由一个巨大的蓝宝石支撑起来的，蓝宝石的反光使天空呈蓝色。它也曾与钻石、珍珠一起成为英国女王、俄国沙皇皇冠和礼服上不可缺少的饰物。自从近百年宝石进入民间以来，蓝宝石便跻身于世界五大珍辰石之列，是人们珍贵的宝石品种之一。蓝宝石的蓝色色调变化很大，可由近乎无色的微蓝变到几乎不透明的黑蓝。最佳的颜色是透明而略微带紫色的深蓝色，闪烁着丝绒一样的光辉，显得异常迷人。蓝宝石色泽沉稳而庄重，象征了忠诚和德高望重，还有避邪的作用。

红宝石

红宝石

蓝宝石

蓝宝石

金绿猫眼象征了富贵、健康、好运。

橄榄石色泽美丽、和谐，象征了幸福。

钻石象征了胜利、好运、聪明。黄玉象征了友情、庄重。

石榴石象征了忠诚、友爱、好运。紫晶象征了忠诚、善良。

(三) 珍珠

珍珠历来受到人们的喜爱和赞赏，可以与最珍贵的宝石相提并论。它美丽而温柔恬婉，于含蓄中透着迷人的柔和光彩。相对于各种无机矿物宝石，珍珠属于有机的珍宝，它是贝类的一部分，属于有机石灰性生物宝石。大约五六百年前钻石还无法被人类琢磨成型，只要提到珍宝，大抵指的都是珍珠，“珍宝界的女王”非它莫属。即使今天钻石的光芒盖过一切，珍珠仍然被公认为是最优雅的宝石，是女人最喜爱的珍宝之一。它是品格高贵的象征，佩戴珍珠首饰使人增添高贵典雅的气质。

珍珠的色泽温润，具有五彩缤纷的晕彩，有白、粉红、金黄、黄铜、银灰、黑、褐、紫等多种颜色，十分优雅。在日本曾做过调查，结果显示大部分民众仍情有独钟于粉红色系的珍珠，这或许是因为粉红色系与东方人的肤色相合。珍珠适合在各种场合佩戴，而这也是它受欢迎的主要因素之一。选择珍珠时要从其大小、色泽、形状，是否有擦伤及珠层厚度和珠串排列状况来看，愈大愈圆的价值也愈高。

珍珠的搭配性极强，中国传统的凤冠上往往饰以珍珠。珍珠温婉的特性，让它成为各国皇室婚礼中的必备品，更成为历代流行饰品和设计者首选的材料。

亮丽多彩、色泽柔和而光滑圆润的珍珠，象征着健康、富贵和长寿。

（四）翡翠

翡翠是玉石类的一种，它的色彩多为深绿、草绿、红棕黄等。它是胜利、幸福、避邪的象征。绿色给人以生机和活力，预示着会带来机遇和好运。

通过以上的概述我们了解了常见珠宝的特性，表达的情感及象征意义，那么在以后的设计中就要围绕着它们的特性，设计出不同风格特点的首饰作品。

第二节 时装展示用首饰

时装展示用首饰主要是指头饰设计。头饰设计在各种服装流行趋势发布会及时装表演中，成为表现形象的重要部分。它占据头部空间，使头部空间向上或向两边伸展，可增强人们的视觉冲击力。同时也是服装设计的重要组成部分，是构成服装设计整体美的元素之一。其实服饰与服装都是服装整体美的一部分，我们不能忽视在这个整体中，服装始终是主体，而服饰永远处在从属地位。在某种情况下服饰可起到“画龙点睛”的作用，当然也可能出现“画蛇添足”的效果。完美的头饰作品，关键在于设计。

作者 郑海涛

作者 刘知音