

任进
珠宝首饰设计基础
编著

RJ.
Jewelry
design basis

中国地质大学出版社

The background is black with several white geometric shapes. On the left, there is a large, stepped white shape resembling a staircase or a stylized letter 'E'. Below it, at the bottom left, is another white shape that looks like a cross or a plus sign with rounded ends. A thin white horizontal line is positioned near the top of the page.

珠宝首饰设计基础

RJ.

Jewelry
design basis

图书在版编目(CIP)数据

珠宝首饰设计基础/任进编著. —武汉:中国地质大学出版社,2011.4
ISBN 978-7-5625-2600-1

I. ①珠…

II. ①任…

III. ①宝石-设计②首饰-设计

IV. ①TS934.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 050148 号

珠宝首饰设计基础

任 进 编著

责任编辑:张 琰

策 划:梁 志 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)

邮政编码:430074

电 话:(027)67883511

传真:67883580

E-mail:cbb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店

<http://www.cugp.cn>

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16

字数:210 千字 印张:10

版次:2011 年 4 月第 1 版

印次:2011 年 4 月第 1 次印刷

印刷:荆州鸿盛印务有限公司

印数:1—3 000 册

ISBN 978-7-5625-2600-1

定价:68.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

中国珠宝业走过了30年的高速发展历程，无论从产品品种还是销售量都达到了历史上前所未有的高度，铂金、钻石、黄金等主要首饰销售量甚至达到了世界领先水平，这都是30年前难以预料的。这充分显示了中国经济的强大实力。

目前，我们与世界首饰发达地区的主要差别在于品牌的滞后、产品的雷同、低端产品竞争的白热化等，其中一个内在的核心，是设计问题。如何创造每个品牌自有的独立风格、采取特立独行的宣传推广方案、在纷乱的竞争中异军突起，是摆在每一个珠宝企业面前的重大课题。如果说20年前，我们还把珠宝首饰设计作为一种战略问题来考虑的话，今天，它已经成为一个不能不着重考虑的战术问题了。

设计的主体在于设计师，人才的培养不是一朝一夕的，一个成熟的设计师除了要经过专业化的培训以外，还需要五年、十年甚至更长时间的历练，对加工工艺的谙熟，对珠宝文化的理解，配以熟练的绘图技巧，特别是对人、对事物认识水平的高度，都需要长期努力才能达到。

和其他设计工作一样，珠宝设计也是一个宁缺毋滥的行业，创意需要无限的想象力，而想象力是教不了、学不会的。教学所需要做到的是解放每一位设计师的思想禁锢，打破思维定式，成就那些有天分的设计师。

本书结合作者近20年的珠宝首饰教学经验，为珠宝设计专业学生入门而编写，希望初学者可以通过阅读本书不断练习，达到一个珠宝设计师的基本要求，为将来成为职业珠宝设计师，乃至设计大师奠定良好的思想和技术基础。

目 录

第一章 首饰起源/1

- 一、原始首饰起源/1
- 二、原始首饰观念/3
- 三、原始首饰动机的现代表现形式/5

第二章 现代设计概念/6

- 一、从百工到工艺美术运动/6
- 二、现代首饰设计思想/9
- 三、设计构思规律/11

第三章 珠宝设计美学概述/13

第四章 现代珠宝首饰设计细则/15

- 一、珠宝首饰的美学定位/15
- 二、珠宝设计的美学构成/16
- 三、关于设计的现代感/20

第五章 首饰设计创意/21

- 一、确定选题/21
- 二、设计创意类型/21
- 三、设计与制造的关系/33

第六章 珠宝首饰设计素材/34

- 一、设计构成素材/34
- 二、常用宝石材料/38

三、常用金属材料/42

第七章 风格设计/45

一、风格与传统/45

二、风格与时代/46

三、设计师的艺术修养/47

第八章 首饰类型与佩戴/48

一、首饰的分类与命名/48

二、首饰佩戴常识/51

三、首饰搭配艺术/54

第九章 珠宝首饰绘画基础/58

一、绘图工具/58

二、常见宝石画法/61

三、常见金属画法/70

第十章 各类型首饰特点及画法/72

一、常见首饰/72

二、概念首饰/75

三、首饰化工艺品/75

附录/79

一、首饰手绘图欣赏/79

二、首饰电脑设计图欣赏/97

三、首饰设计成品照片/120

四、国外首饰设计作品赏析/135

后记/154

首饰起源

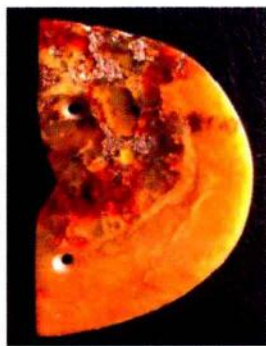
尽管考古学不断地发展，许多珍贵的古代首饰被挖掘出来；尽管人们对史前艺术的研究也在不断深入，但首饰起源于何时，至今却还是一个谜。许多证据已难以查寻，而且学者、专家对已找到的有关证据也评说不一，所以，关于首饰的起源问题还值得进一步研究。

一、原始首饰起源

众所周知，人能够有意识地制造和使用工具从事有目的的劳动是人与动物的区别，当这种区别形成时，设计就在它“熔铸”于第一件工具的创造之中萌芽。

首饰设计是人类文明发展到一定阶段的产物，它是为人造美饰的实践活动。从旧石器时代早期，人类用树叶、鸟羽为衣为饰，就带有首饰设计的初级美学思想和实用性基础。这些用作饰美的羽毛以及树叶等，并非是随手取之，而是有很强的选择性。

追根溯源，目前我们所能看到的，并且用于人体装饰，经过人体加工的饰品是旧石器时代晚期的零星饰件，比如山顶洞人的钻孔小石珠、穿孔的兽牙、刻沟的骨管和钻孔的海蚶壳等，大部分装饰品带有用赤铁矿染过的红色。远古时代人类饰品的这些特征表明了古人类对形体的光滑规整、对色彩的鲜明突出的爱好的运用。工具制造中需要的形式感，通过装饰品的加工得到了进一步的体现和发展。从饰物的材料、形式以及组合方式来观察，这个时期的主要特征是使用低硬度的用料、接近材料原形的简单加工形式以及相同形状重复组合，代表了原始首饰的开端。

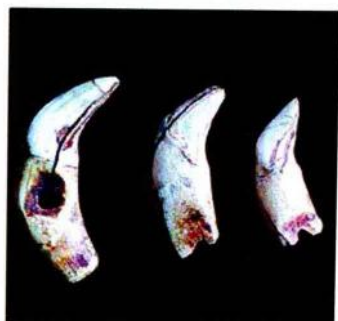
原始社会首饰

新石器时代，人类的装饰意识已在首饰的制作方面充分显露出来。已经出土的文物反应了这个时期的装饰品的材美工精，在形状的规则性、创意的主观性，表面处理的光洁度、整体精细程度以及原材料的选择和改造上，已远远超出实用的需要，体现了比较明确的审美观念和装饰意识。在此时期的随葬品中，首饰不仅材质和加工优良，而且有系列化趋势。比如，大汶口文化时期男女均可佩戴一种由成对野猪獠牙制成的束发用的头饰。王因墓地中有的死者双臂戴着十多对陶镯，大墩子一墓地出土成串的穿孔雕花骨珠，还有成串的玉、骨、角质的管状项饰、头饰、玉笄，骨笄、臂环、指环、象牙梳及多种坠饰。北阴阳营则出土过大量玉器、玛瑙和绿松石饰品。总之，新石器时代是一个首饰艺术和审美意识积累提高的漫长历史时期，也是人类文明的重要发展阶段。这个时期的首饰发展也为中国首饰艺术的发展奠定了坚实的基础，并深刻影响着后人的首饰观念。

从旧石器时代到新石器时代原始首饰的变化来看，饰品不断地精细化、美观化。人类早期的“审美”思想逐渐形成，在初期的发展中，单纯的功利主义注入了装饰美的内容。

总体看来，几乎所有的出土首饰文物均为随葬品。大多数原始首饰是给有较高身份的部落酋长或宗教领袖死后的随葬品，是为保护其“永生”的神器。

原始首饰正是在物质与精神一体化的思想指导下设计制造出来的、原始人类希望掌握神秘力量的“神物”，也是寄托灵魂的产物。这种寄物予人心乃至人情的观念在现代首饰设计中仍占有重要的位置。

原始社会骨针

二、原始首饰观念

以现代人的世界观分析古代人类，或者按照现代人的逻辑思维去判断原始首饰的起源和发展，会与当时实际情况存在巨大差距。这种“不可知性”导致了多种观点共存的局面。

原始社会生产力低下，原始人类精神世界狭窄而神秘。以现代人的世界去分析古代或按现代人的逻辑去推断原始首饰的起源和发展，会与实际情况存在相当大的距离。这种“不可知性”导致了多种观点共存的局面。

功能说认为，在实用性为先的原则基础上，发展生产工具为起点，如石斧、骨针、贝壳刀等工具不仅能给人们带来实用的功利，同时也带来了制造的愉快和使用的快感。这种所谓精神因素可以提醒原始人，将一些轻巧的工具（如骨针）随身保存起来。当然，一般佩戴在身上不影响劳动的地方，如脖颈上，从而构成了原始首饰的雏形。佩戴方式如何及佩戴数量多少，反映着佩戴者在集体劳动中所起的作用和地位。但这种推论尚缺乏可靠的证据，甚至显得有些牵强。

生存说从原始人的精神世界入手，分析了在原始社会精神文化中存在的互为矛盾又互相渗透的两个方面：一方面是朴素的自然观，这是围绕着生存和生产必需的自然知识，通过试误、调节、选择、适应的过程，逐步积累的经验；另一方面是神秘的自然观，认为世间万物都受某种无形的“超自然力”的支配，如何对待和使用某一件东西的态度，直接关系到个人或集体的生死祸福，对“灵物”的崇拜和禁忌都围绕着一个中心——如何使用超自然力特别庇护人类，使他们活得更好。人们将有“灵性”的首饰戴在相接于头与躯干的性命攸关之处——颈部，以保护自身安全。首饰图案之美并不是原始人的超功利之美，而是与图腾文化相联系的人工创作，当时首饰是在神秘意识控制下的圣物，有我们现代人难以理解的、维护原始人灵与肉生存的“特殊功能”。

原始社会首饰

美化说认为“生存说”难以解释装饰的起源，因为人类不打扮自身、不戴装饰物，照样可以生存。当人类物质生活发展到一定阶段、审美意识觉醒，装饰就产生了。人们对自然物进行选材、加工，以期能达到对称、光滑或崇拜物的形态，随身佩戴，保佑并美化自己，表现出群体的特征或个体的地位和尊严。比如，武士把射杀的猎物牙齿作为饰物佩戴，体现出胆识和力量，这对于群体中的异性也会有特别的吸引力。但这种说法有些肤浅。

游戏说认为，古人类思维发展过程与儿童心理形成过程相似，在原始人单调的生活方式中，人们总是寻求一种调谐生活气氛的活动，即原始的“游戏”，它也许与宗教活动相随，难以明确分开，但从愉悦身心而言，这种“游戏”应该是原始歌舞的雏形，而原始首饰可能是进行这种游戏时的道具。

异化说则认为，人类在改造自然的同时，努力吸取着猎物的长处，渴求达到某些动物天生具有而人却力所不能及的能力，如鸟的飞翔能力、猛兽的撕咬能力等。早在旧石器时代中期，人类就开始用鸟的羽毛装饰在身上，佩戴野兽牙制成的项链，以期从装饰中“汲取”野兽的功能来强化自己。随着人类自我意识的觉醒和原始宗教的形成，装饰的原始幼稚动机逐步被图腾文化所取代，首饰成为追求美和宗教信仰的代表物。

从人类对所使用工具规律性的形体感受到对所谓“装饰品”的自觉加工，两者之间不但有着数十万年漫长的时间间隔，而且在本质上也是不同的。虽然两者都有实用功利的内容，但前者的内容是现实的，后者则是幻想的。劳动工具和劳动过程中合乎规律的形式要求（如节律、均匀、光滑等）以及主体感受，是物质生产的产物；而“装饰”则是精神活动和意识形态的产物，它将人的观念和想象外化，并凝聚在这些所谓的“首饰”的物质对象上，他们只是物态化的精神活动。

三、原始首饰动机的现代表现形式

研究人类思维观念的发展规律，人类认识事物水平总是在不断地提高，这种提高往往是周期性循环、螺旋式上升的，比如在首饰设计中，往往最新颖、最时髦的东西常常带有强烈的复古情绪。简单美、古朴美、毫无雕饰痕迹的自然美等美学思潮在现代珠宝首饰设计上表现得相当充分，这恰恰反映了现代人在首饰佩戴观念上的原始动机。因此，研究原始首饰观，有助于进一步理解人类佩饰本质。

但是，理解分析原始佩饰观念绝不是让我们简单地重复原始首饰形式，而是要在现代宝石学、现代金属加工工艺学、现代首饰加工技术以及现代美学基础上，有意识地创造出表现人类原始美学色彩的现代珠宝首饰作品。

更重要的是，我们研究的不只是研究首饰本身，更是佩戴首饰的人。

现代设计概念

一、从百工到工艺美术运动

社会分工的加剧是人类进入文明社会的变化之一，中国数千年的古代文明历史中出现了规模庞大的手工业队伍，工匠们集产品的设计、制作和销售于一身。《周礼·考工论》中说：“国有六职、百工居其一焉……”。工匠及手工行业被称为百工，按其分工有木、金、皮革、画、雕、陶工六种，作为古代经济文化一大支柱的百工是融技术、艺术为一体的匠作之业。

《考工论》提出了“天有时、地有气、工有巧、材有美，合此四时然后可以为良”的至善至美的华夏艺术风格，以朴素的有机自然观，总结了工艺品设计制造中工、材、形、造之间的内在联系。

古代工匠在制造前的筹度称为意匠。匠人以传统的思维方式和直观经验，对加工对象加工后将要呈现的状态所做的估计，是工艺美术设计的萌芽。

在奴隶社会和封建社会，手工业是附属于统治者的一个部门，百工既无独立的人格，也无独立发展的空间。意匠严重受制于顽固保守的封建意识、宗教观念和旧礼法，首饰业仅为极少数皇族服务，以表现其富贵、威严和有别于臣民的至尊地位或保佑其江山永固，吉祥长寿。在我国古代，不同朝代的皇族均佩戴珠宝首饰。在19世纪以前的欧洲，珍贵的珠宝首饰多是为少数王室设计制造的，如拿破仑一世的红宝石镶钻首饰，俄国沙皇镶满宝石的皇冠等，都代表着至高无上的权力。

殷商、周朝及战国时代首饰

虽然奴隶社会和封建社会体制严重制约了首饰业以及工匠们在创意上的自由发展，但在这种狭窄的范围内却迫使某些手工艺达到了极致，有些传统技艺至今还无法达到或超越。

19世纪以前的欧洲，首饰业经历了与中国相似的发展过程。但文艺复兴运动，使人的思想得到了空前的解放。经济贸易的发展也促使城镇中的自由手艺人建立起“手工艺行会”，例如，当时的英国就有独立的银匠行会，会员既是作坊主，又是熟练的打银工匠，通常雇有学徒和帮工，生产出的产品在作坊和货摊上直接出售。首饰就是在这种传统生产方式下，不断地在竞争中发展。

唐、元、明、清
时代首饰

外国皇室首饰

工业革命为世界带来巨大影响，19世纪下半叶，在欧洲，机器产品代替手工产品流入普通家庭，手工业面临崩溃的边缘。大多数手工艺人还在为“纯艺术”努力的时候，新兴产业界却在为推销使用廉价的工业产品而四处奔忙。

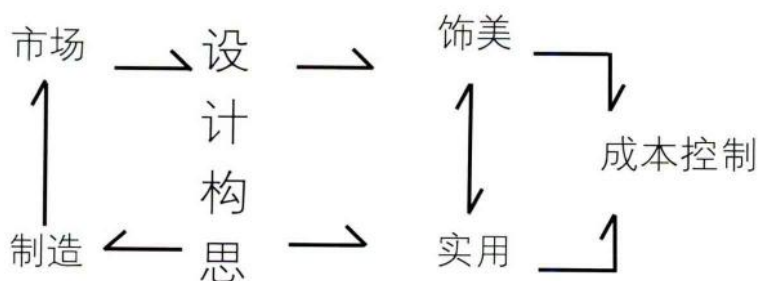
一场短暂却影响深远的运动，让工艺美术以“美术加技术”的形式得到了广泛承认，这就是“工艺美术运动”。在这场运动中，英国人威廉·莫里斯从艺术与功用两面结合出发，提出了“非美不用”的工艺美术思想，他设计的时髦工业品被商人模仿并且批量生产销售，他成为近代公认的第一位“设计师”。

从手工生产到批量生产，从“百工”到“工艺美术”，给首饰业的发展带来深刻的变革。设计方法从单纯经验的手工艺匠，到逐渐走向科学的方法。经过了深思熟虑，经过图纸设计，工艺品有图可依、有章可循，使加工提高了预见性和可靠性。

首饰生产的变迁

设计构思简图

二、现代首饰设计思想

现代首饰设计是一个广义的范畴，它包含了符合现代艺术、现代加工业、现代商业及社会环境的各种首饰造型，是现代物质文明、艺术与科学共同结合的产物。

现代设计的革命自“工艺美术运动”之后，“新艺术运动”以及“德意志工作联盟”对莫里斯思想的扬弃，终于在20世纪20年代，由包豪斯完成。此后，现代设计作为独立行业的新思想、新理念，其内涵已经与“工艺美术”有很大的距离。

“设计”一词源于英文Design。第十五版《大不列颠百科全书》(1974年)对该词作了明确的解释：“Design是进行某种创造时，计划、方案的展示过程，即头脑中的构思。”

由此看出，在设计中，“构思”占据了主要地位。对于珠宝首饰设计而言，Design是指能用图样表现首饰实体，但在首饰设计中，最终完成的实体并非Design本身。还有以下五个方面值得考虑。

- (1) 首饰所用的金属材料和宝石材料；
- (2) 所选材料适用的加工技术；
- (3) 首饰类型与特殊要求；
- (4) 从整体出发，首饰各构成之间关系是否和谐；
- (5) 从佩戴者角度看，首饰整体装饰效果如何。

现代首饰设计的设计思想将科学方法与艺术理念紧密结合，表现形式为直观图样的完整构思表达，而其最终目的是创造新设计效果。与传统的工匠工作方法相比，现代珠宝首饰设计具有鲜明的现代性。

第一，设计师的产生。现代工业发展是设计与生产的分工，珠宝首饰设计师诞生。他们可以说是一群掌握现代首饰设计规律，并且善于以图样方式表达审美效果的专家，也许他们并不善于图样的实现和工艺的创新。但设计师的独立出现，改变了由工匠偶尔为之或美术家兼顾做设计的现象。首饰设计不再是首饰加工业的简单附属工作，逐渐成长为珠宝首饰行业一项独立的重要行业。

第二，创新的发展。在现代生活多样化的模式下，首饰设计强调没有一定程序化的模式束缚。创新是设计的生命力所在，从而打破了仅仅对传统式样进行选择的历史框架。

第三，功用性与艺术性紧密结合。现代生活重新确立了人的主体地位，“为人造物”的宗旨突出了其使用价值以及由此产生的自然美。但人的美感享受、舒适感与首饰的装饰程度以及价格并不一定成正比。

现代首饰设计的目的不是产品，而是人。

现代首饰设计是以图案为基础的一种实用装饰美术，它之所以被称为“设计”，而不是绘画艺术上所用的“创作”，这是因为前者是造型计划，而后者是一次完成的艺术。设计的体现须通过制作才能完成。

这种现代设计原则，决定了设计的结果是有循环性的，设计师不能孤立地只考虑首饰的造型。“纯美术”以主观构思为主，而设计必须受客观条件的制约，且每个环节紧密相扣。主观与客观总是有矛盾的，矛盾解决得好，设计效果就好，设计水平可以在解决矛盾过程中，不断创新，不断提高。设计师在充分考虑到金属材料和宝石原料、首饰类型、美观性、时代性、社会性以及成本、产值等诸多因素的基础上，根据市场要求设计出来，经加工制作，投入市场，在得到市场反馈后，再不断调整自身，以满足不断提高的社会文化需求。

三、设计构思规律

现代首饰设计思想以人为主，设计的过程是根据设计对象的要求进行构思，并绘制出效果图、平面图，再根据图纸进行制作，达到完成设计的全过程。可见，没有构思，就谈不上设计；没有好的构思，就不可能产生好的设计。因此，研究现代首饰设计的构思规律对培养设计人员的基本素质，提高首饰设计水平有着积极的意义。

1. 确定主题

构思，是指设计师在创作过程中进行的一系列思维活动。是意象物态化之前的心理活动，是“眼中自然”转化为“心中自然”的过程，是设计师心中的意象逐渐明朗化的过程。

在这个过程中，设计师第一步就是需要确定设计主题。

2. 选择题材

确定好主题后，围绕主题可以选择生活与经验中的一切具体意象进行研究。一般来说，设计师的设计思想的表达与设计师自身的经历密不可分，除了具体的画法研究。设计师的学识、设计经验以及人生经历都能在设计过程中得到表现，人生经历越丰富的设计师，在设计思想表达、题材思考上会更广阔。

3. 研究布局结构

选择好可用的题材后，并不能直接照搬到首饰设计中。即使是具象首饰设计，比如动物、花草等都需要根据首饰表现以及装饰的需要进行技巧性的变化。这就需要仔细研究题材本身的结构，哪些可以为首饰设计借鉴，哪些需要改变等。

4. 探索适当表现形式

一般而言，艺术创造是感性的，而技术技能是理性的。在首饰设计中表现的更为明显，特定因素的制约以及技术水平的局限，在一定程度上影响着设计构思中设计能力的发挥。因此，首饰设计的构思可以借用广告创意中的一句话来形容，叫做“带着枷锁跳舞”或“抽屉创意”。

现在在设计中流行的“跨界”创意在首饰设计中也有突出的表现。