

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

总主编 许开强 胡雨霞 章翔



SHOUSHI SHEJI

李冯君 主编

首饰设计

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

首饰设计/李冯君主编.—合肥:合肥工业大学出版社,2016.6

ISBN 978-7-5650-2750-5

I.①首… II.①李… III.①首饰-设计 IV.①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第113299号

首 饰 设 计

主 编:李冯君 责任编辑:袁媛 王磊
书 名:普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材——首饰设计
出 版:合肥工业大学出版社
地 址:合肥市屯溪路193号
邮 编:230009
网 址:www.hfutpress.com.cn
发 行:全国新华书店
印 刷:安徽联众印刷有限公司
开 本:889mm×1194mm 1/16
印 张:7.5
字 数:230千字
版 次:2016年6月第1版
印 次:2016年8月第1次印刷
标准书号:ISBN 978-7-5650-2750-5
定 价:48.00元
发行部电话:0551-62903188

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材 总主编 / 许开强 胡雨霞 章 翔

苗 饰 设 计

主 编 李冯君



合肥工业大学出版社

普通高等教育应用技术型院校艺术设计类专业规划教材

教材编写委员会

总主编：

- 许开强 原湖北工业大学艺术设计学院 院长
现任武汉工商学院艺术与amp;设计学院 院长
- 胡雨霞 湖北工业大学艺术设计学院 副院长
- 章 翔 武昌工学院艺术设计学院 院长

副总主编：

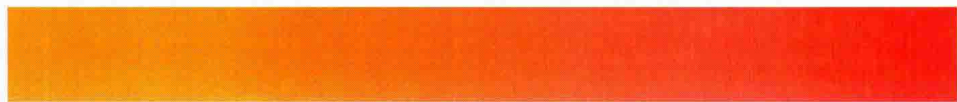
- 杜沛然 武昌首义学院艺术与amp;设计学院 院长
- 蔡丛烈 武汉学院艺术系 主任
- 伊德元 武汉工程大学邮电与信息工程学院建筑与艺术学部 主任
- 徐永成 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 主任
- 朴 军 武汉设计工程学院环境设计学院 院长

编委会成员：（以姓氏首字母顺序排名）

- 陈 瑛 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 院长
- 陈启祥 原汉口学院艺术设计学院 院长
- 陈海燕 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
- 何彦彦 武汉工商学院艺术与amp;设计学院 副院长
- 何克峰 湖北工业大学艺术设计学院
- 况 敏 武汉设计工程学院艺术设计学院 院长
- 李 娇 武汉理工大学华夏学院人文与艺术系 常务副主任
- 刘 慧 武汉东湖学院传媒与艺术设计学院 教学副院长

刘 津 湖北大学知行学院艺术设计教研室 主任
祁焱华 武汉工程科技学院珠宝与设计学院 常务副院长
钱 宇 武汉科技大学城市学院艺术学部 副主任
石元伍 湖北工业大学工业设计学院 副院长
宋 华 武昌首义学院艺术与设计学院 副院长
唐 茜 华中师范大学武汉传媒学院艺术设计学院 院长助理
王海文 武汉工商学院艺术与设计学院 副院长
吴 聪 江汉大学文理学院体美学部与艺术设计系 副主任
阮正仪 文华学院艺术设计系 主任
张之明 武昌理工学院艺术设计学院 副院长
赵 文 湖北商贸学院艺术设计学院 院长
赵 侠 湖北工业大学工程技术学院艺术设计系 副主任
蔡宣传 汉口学院艺术设计学院 副院长

序



劳动创造是人类进化的最主要因素。从蒙昧的石器时期到营养的农耕社会，从延展机体的蒸汽革命到能源主导的电气时代，再扩展到今天智能驱动的互联网时代，人类靠不断地创造使自己成为世界的主人。吴冠中先生曾经说过：科学探索物质世界的奥秘，艺术探索精神情感世界的奥秘。艺术与设计恰恰是为人类更美好的物化与精神情感生活提供全方位服务的交叉应用学科。

当前，在产业结构深度调整，服务型经济迅速壮大的背景下，社会对设计人才素质和结构的需求发生了一系列的新变化……并对设计人才的培养模式提出了新的挑战。现在一方面是大量设计类毕业生缺乏实践经验和专业操作技能，其就业形势严峻；另一方面是大量企业难以找到高素质的设计人才，供求矛盾突出。随着高校连续十多年扩招，一直被设计人才供不应求所掩盖的教学与实践脱节的问题更加凸显出来，并促使我们对设计教学与实践进行反思。目前主要问题不在于设计人才的培养数量，而是设计人才供给、就业与企业需求在人才培养方式、规格上产生了错位。要解决这一问题，设计教育的转型发展是必然趋势，也是一项重要任务。向应用型、职业型教育转型，是顺应经济发展方式转变的趋势之一。李克强总理明确提出要加快构建以就业为导向的现代职业教育体系，推动一批普通本科高校向应用技术型高校转型，并把转型作为即将印发的《现代职业教育体系建设规划》和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中强调的优先任务。

教材是课堂教学之本，是展开教学活动的基础，也是保障和提高教学质量的必要条件。不少高校囿于种种原因，形成了一个较陈旧的、轻视应用的课程机制及由此产生的脱离社会生活和企业实践的教材体系，或以老化、程式化的教材结构维护以课堂为中心的教学方法。为此，组建各类院校设计专业骨干构成的作者团队，打造具有实践特色的教材，将促进师生的交流互动和社会实践，解决设计教学与实践脱节等问题，这也是设计教育改革的一次有益尝试。

该系列教材基于名师定制知识重点、剖析项目实例、企业引导技能应用的方式，实现教材“用心、动手、造物”的实战改革思路，切实构建“学用结合”的应用人才培养模块。坚持实效性、实用性、实时性和实情性特点，有意简化烦琐

的理论知识，采用实践课题的形式将专业知识融入一个个实践课题中。该系列教材课题安排由浅入深，从简单到综合；训练内容尽力契合我国设计类学生的实际情况，注重实际运用，避免空洞的理论介绍；书中安排了大量的案例分析，利于学生吸收并转化成设计能力；从课题设置、案例分析、参考案例到知识链接，做到分类整合、交互相促；既注重原创性，也注重系统性；整套教材强调学生在实践中学，教师在实践中教，师生在实践与交互中教学相长，高校与企业市场中协同发展。该系列教材更强调教师的责任感，使学生增强学习的兴趣与就业、创业的能动性，激发学生不断进取的欲望，为设计教学提供了一个开放与发展的教学载体。笔者仅以上述文字与本系列教材的作者、读者商榷与共勉。



原湖北工业大学艺术设计学院院长
现任武汉工商学院艺术与设计学院院长
湖北工业大学学术委员会副主任

前言



首饰设计是为人造美饰物的实践活动，是人类文明发展到一定阶段的产物。在当今的现代首饰设计中，人们的认识水平在不断地提高，对于审美的要求也越来越高，首饰不仅仅只是佩戴在身上的某一件装饰品，无疑人们对这种认识是周期性循环、螺旋式上升的。现代首饰运用在服装、箱包等一些具有使用的物品上，在造型设计上都有了新的突破，在首饰设计风格上突出主题，突出个人魅力，追求完美的效果以及对材质质地的讲究都代表首饰的发展已经从装饰功能上又上了一个台阶。

本书将编者多年来珠宝专业教学的积累应用于珠宝首饰设计实践中，书中结合中国的珠宝设计现状，适时地引入现代设计理念，将个性和艺术融为一体，从设计思维草图、三视图以及商务首饰设计套件，详细介绍首饰设计的过程，以提高学生观察能力、绘图能力、收集资料能力、创作能力。教材内容以章为知识模块，章内分节，节内分点。本教材将通过重点教授首饰设计绘图基本构成要素和创意表现绘图方法，结合极具代表性的教学案例与商业实践案例，把设计学、材料学、宝石学、美学等诸多理论贯穿于艺术展示、商务定制、创意比赛的各类设计案例中，让学生在掌握专业理论及首饰的创意思维和表现手法的同时，能具备对各种主题及材料的首饰设计创意能力，能实际有效地提高首饰设计的综合创意能力和设计实践能力，以全面提升学生的设计实战能力和教学的实效性。

希望本教材能满足首饰设计学生和爱好者的需求，本书充分地考虑到初学者可能遇到的困难，讲解全面深入、结构安排循序渐进，使读者在掌握了知识要点后能够有效总结，并通过实例操作巩固所学知识，提高学习效率。

本书的编写和出版包含了很多人的辛苦工作。在编写的过程中选用了大量的网络图片，还采用了武汉工程科技学院珠宝学院的部分学生们的优秀作品，他们的合作以及精彩的设计作品使我们教材得以充实，在此一并感谢！

尽管本书在编写过程中力求完美，但限于时间和水平，书中难免存在欠妥之处，请专家和读者不吝赐教，批评指正。

编者

2016年3月

目录

contents

第一章 绪论	10
第一节 首饰的概念与文化内涵.....	10
第二节 首饰的市场与发展前景.....	16
第三节 珠宝首饰品牌与文化.....	18
第四节 首饰设计绘图的常用工具.....	21



第二章 首饰常用金属的种类及绘制	24
第一节 首饰常用金属的种类.....	24
第二节 贵金属的绘制.....	25



第三章 宝石琢型的分类及绘制	28
第一节 宝石琢型的分类.....	28
第二节 宝石琢型的绘制.....	31



第四章 首饰设计的镶嵌方法及绘制	38
第一节 首饰制作工艺概述.....	38
第二节 首饰镶嵌方法的绘制.....	39



第五章 首饰设计创意表达	43
第一节 首饰三视图的绘制.....	43
第二节 首饰设计与实例.....	45
第三节 设计效果图的绘制及设计说明.....	50



附录	55
-----------------	-----------



参考文献	118
-------------------	------------

第一节 首饰的概念与文化内涵

一、首饰的概念

珠宝首饰是我国传统工艺美术品的一部分，也是一种人类社会必不可少的充实人们精神生活和物质生活的特殊物品。首饰艺术作为艺术文化的一部分，是社会的象征，是社会环境、政治、经济、文化各要素的综合体现。世界各地的珠宝首饰数量和品种极为丰富，在不同的历史时期、不同的地域、不同的民族，由于文化背景和当地宝石资源种类的差异，首饰透露出各个民族和时代的文化特征和审美意象，并表现出各自的文化面貌。在当今的现代首饰设计中，人们的认识水平在不断地提高，对于审美的要求也越来越高，首饰不仅仅只是佩戴在身上的某一件装饰品，无疑人们对这种认识是周期性循环、螺旋式上升的。现代首饰运用在服装、箱包等一些具有使用的物品上，在造型设计上都有了新的突破，在首饰设计风格上突出主题，突出个人魅力，追求完美的效果以及对材质质地的讲究都代表首饰的发展已经从装饰功能上又上了一个台阶（图 1-1 至图 1-2）。

珠宝首饰作为天地之灵气、人间之美饰，自古为人们，特别是女人们所钟爱，所以有人说珠宝是女人一生的朋友。近年来，随着人们生活水平的提高，越来越多的人拥有了享受珠宝首饰的能力，但人各不同，作为珍贵的装饰艺术品，只有根据不同个体的生理特点、气质修养、佩戴氛围等精心选配，才能充分体现出佩戴者的独有气质。根据佩戴人的年龄、职业、形体、肤色、气质，配合服装特色，设计师才能设计出更具有个性化的珠宝首饰，这也是高档珠宝首饰设计的发展方向。首饰按照功能分类，可分为：

(1) 单件首饰：单独佩戴的首饰，如单独佩戴的戒指、耳环、



图 1-1 传统工艺首饰



图 1-2 烧蓝首饰

胸针以及项链等（图 1-3）。



图 1-3 单件首饰

(2) 套件首饰：采用相同的材料、相同的设计方式，款式呼应的若干首饰组成的成套首饰。其特点是装饰效果强烈，整体表现和谐完美（三件套、四件套等）（图 1-4）。

(3) 多用首饰：这类首饰可以一件作为两件以上的首饰使用，或者一件首饰具有两种以上佩戴效果，多用首饰新颖实用、设计巧妙、价格合理，深受市场欢迎，但由于工艺要求高，结构复杂，产量较小。多功能首饰将会流行，这与现代人的生活节奏和价值观念有关，由于人们的工作、生活安排得比较紧密，很难留出大量时间去选择首饰的款式，同时人们又希望自己能够经常改变形象，因此多功能首饰应在市场占有一席之地。比如一个戒指可以制作成活动式的，由两部分组成的戒指在组合佩戴或分别佩戴时会给人不同的感受（图 1-5）。

(4) 时装首饰：时装首饰是指与时装色彩款式协调配合的时装饰物和首饰，由于舞台上要求艳丽光彩，时装首饰一般选用折光强烈的材料制作。现代人对于首饰的装饰功能要求也比原先更加强烈，动机也更为单纯，今后人们对首饰的装饰性的要求也将会超越对首饰保值的要求（图 1-6）。



图 1-4 套件首饰



图 1-5 多用首饰



图 1-6 时装首饰

(5) 流行首饰：这类首饰能够在某一时期被消费者接受并广泛流传，与其他的商品流行一样，这类首饰也具有一定的时效性，表现在款式、色彩、材料和功能等方面的时效性尤为明显。首饰的个性风格也会越来越重要，符合现代人的审美个性的首饰将大行其道，因为它满足了人们的爱美欲、求新欲和自我表现欲（图 1-7）。

(6) 纪念首饰：为纪念人生中重要事件，如出生、订婚、结婚、金婚、获奖、节日等制作，可以永久收藏或者随身佩戴的首饰称为纪念首饰（图 1-8）。



图 1-7 流行首饰



图 1-8 纪念首饰

二、首饰的文化内涵及发展

人类有三个基本的弱点：虚荣、迷信、追求有形的财富。这三个弱点与人类的出现同时生出，是与生俱来的。首饰正好满足了人类的虚荣心，满足了人类迷信的行为，满足了人类对财富的渴求与追求。中国首饰的发展可分为以下几个时期：

(1) 旧石器时代，迄今发现的最早的首饰实例始于旧石器时代，距今二三百万年。石器时代的首饰严格来说，只是一些动物的牙齿、贝壳、化石、卵石和鱼类的椎骨。古人在这些东西上钻洞，然后串起来，挂在脖子上，这样的一串项链给古代人们带来的喜悦并不亚于一串钻石项链对于现代人。石器时代的首饰除了有美化装饰的作用以外，还被原始社会用作公职的标志或某些个人成就的证明，脖子上挂一串动物牙齿就是一个人威武勇猛的标记，这是首饰的一个附属功能（图 1-9 至图 1-10）。

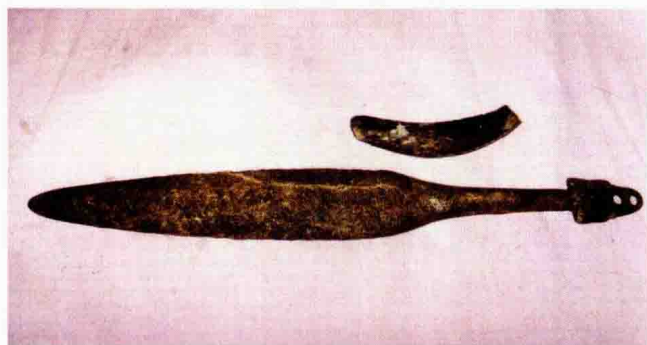


图 1-9 石器时代首饰物件（1）



图 1-10 石器时代首饰物件（2）

(2) 发展到新石器时代, 除了一般的粗制石器和雕刻有一些花纹的骨器外, 已经出现了用心选材、尽心加工的玉石饰品, 从形式和组合方式等方面有了明显的进步, 完美地体现了原始人类的审美观和装饰意识(图 1-11 至图 1-12)。



图 1-11 石器时代首饰物件



图 1-12 新石器时代玉龙

(3) 殷商时期, 逐渐出现更多的首饰品种, 人们的衣带上开始有玉佩, 头上开始佩戴骨笄, 无论是造型、纹样还是铸造工艺都达到了登峰造极的阶段, 而且充满神秘之感, 充分显示出奴隶主统治阶级希望用神灵的观念来威慑奴隶阶层的本意。由于青铜工艺的发展以及黄金被人们所认识, 黄金也被用来制作首饰(图 1-13 至图 1-14)。



图 1-13 殷商玉笄



图 1-14 出土殷商时期的麒麟瑞兽随葬玉摆件

(4) 秦汉时期, 随着服饰进一步的发展, 男士佩玉、贵妇插簪较为普遍, 金饰及金丝镶嵌工艺已经具有较高的水平, 在造型上表现出线条简约的特点, 却又洋溢着秦汉无拘无羁的情感个性特征, 或表现出不事雕琢、气势博大的汉人气概; 在装饰纹样上则体现了秦汉儒学为宗的宗教神学思想意识和社会生活的缩影; 在工艺上, 精细的各种金属加工工艺和高超的玉饰雕琢工艺则更体现了秦汉强盛之实力(图 1-15 至图 1-16)。



图 1-15 秦汉时期首饰



图 1-16 秦汉时期首饰配饰

(5) 隋唐时期, 出现各种样式的金银簪钗、步摇、碧玉项链、串珠、鍍金青铜饰件和黄金饰片, 唐代金银器纹样丰富多彩, 包括动物纹样和植物纹样。植物纹饰是唐代金银器中表现得最多的题材, 有写实性的、有图案化的, 品种繁多, 唐代金银器的工艺技术也极其复杂、精细 (图 1-17 至图 1-19)。

(6) 宋元时期, 首饰主要有头饰、耳饰、颈饰、腕饰、腰饰、带饰等。可见宋人有佩戴坠饰的风气, 且作品多以玉为之, 各种首饰制作工艺进一步提高, 出现了弹簧式等首饰新结构形式 (图 1-20 至图 1-21)。

(7) 明清时期, 首饰在用料、用工和款式设计上更加精美成熟, 流传和出土的首饰很多, 在玉石饰品的设计上采用各种动物和花卉图案, 利用透雕和浮雕等手法进行精细加工, 并充分利用宝石和各种材料的色彩和光泽, 形成绚丽、风雅得体的精美首饰。近百年来, 在继承悠久历史传统、学习外来优秀文化、注重材料和工艺及设备的研究与开发的基础上, 我国珠宝首饰进入了新的发展阶段, 出现了大批量精美的首饰真品 (图 1-22 至图 1-24)。



图 1-17 隋唐时期金镶玉步摇



图 1-18 隋唐时期首饰



图 1-19 隋唐时期四蝶银步摇



图 1-20 宋元时期黄金簪



图 1-21 宋元时期荔枝金簪



图 1-22 明清时期首饰



图 1-23 明清时期点翠发簪



图 1-24 明清时期点翠首饰

外国的珠宝首饰产生和发展与中国有着相似的情况。古埃及, 由于埃及是一个文明古国, 在出土的文物中, 有以贝壳、漂亮的小石子、念珠穿成的项链, 更有将水晶、玛瑙、紫石英等宝石雕琢成圆形或长方形再串接成的项链 (图 1-25 至图 1-26); 古罗马, 古代罗马人用以固定披挂缠绕式服装的各种饰针成为必需的服饰品, 款式也比较多, 罗马人善于石雕和镶嵌, 制作大量以金银等金属为托架、镶嵌有琢磨加工的珠宝, 成为贵妇小姐们真爱的首饰 (图 1-27 至图 1-28); 印度, 印度有着恒河流域的古老文明, 珠宝

首饰制作也有着悠久的历史，现存博物馆中绿松石镶嵌的金耳环、五谷珍珠组成并带有6个小珧琅饰物的项链、珧琅表面装饰的金镯等作品，显示了很高的工艺水平。如今，印度的钻石加工、宝石镶嵌和首饰设计都继承了民族和宗教的传统，享有美誉（图1-29至图1-30）。

当今，世界经济发展有全球化的趋向，珠宝首饰设计和加工也应该尽快汇入这股时代潮流，学习和吸收国外一切好的技术及经验，为赶超世界先进水平而不懈努力。



图 1-25 古埃及首饰



图 1-26 古埃及皇冠



图 1-27 古罗马时期首饰



图 1-28 古罗马首饰项链



图 1-29 印度首饰套件



图 1-30 印度首饰

在现代首饰设计中，开始出现讲究实用性的多功能首饰、适合大批量生产的时尚首饰、引领潮流的展览和参赛首饰、消费者参与制作或者设计的套件首饰、传统文化的仿古首饰以及情侣婚庆和节日纪念性的热销首饰成为当今的主流。设计并制作成一个完美成功的首饰，必须具备以下条件：

(1) 首饰的实用性与功能性：首饰的实用性和功能性表现在佩戴方式上，例如佩戴在手上的戒指可以当作吊坠来佩戴，突出首饰的实用性与功能性。

(2) 首饰的潮流性：随着珠宝首饰市场需求量的增大，人们不仅仅局限在首饰的保值上，完美的设计与优质的制作工艺正是现代人所追求的，年轻人对于流行首饰有着更敏锐的触觉，流行首饰也影响着首饰的发展。

(3) 首饰材质的多样性：当人们已经习惯了贵金属中的黄金首饰，非贵金属类的玉石、珍珠类、欧珀、碧玺等色彩斑斓的首饰慢慢地进入到大众的视野中，成为消费者的新宠。

(4) 消费者的青睐性：现代首饰设计规律是设计师在充分考虑到金属材料 and 宝石原料、首饰类型、美