

◆高等院校“十三五”设计艺术实践教学系列教材◆

CHUANGYI SHOUSHI SHEJI

创意首饰设计

傅潇莹◎编著

合肥工业大学出版社
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

高等院校“十三五”设计艺术实践教学系列教材
义乌工商职业技术学院中央财政支持专业建设成果

创意首饰设计

傅潇莹 编著

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意首饰设计/傅潇莹编著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5650-2850-2

I. ①创… II. ①傅… III. ①首饰—设计—教材 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第137066号

创意首饰设计

傅潇莹 编著

责任编辑 王 磊 李娇娇

出 版 合肥工业大学出版社

地 址 合肥市屯溪路193号

邮 编 230009

电 话 艺术编辑部: 0551-62903120

市场营销部: 0551-62903198

网 址 www.hfutpress.com.cn

E-mail hfutpress@163.com

版 次 2016年6月第1版

印 次 2016年6月第1次印刷

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 9.5

字 数 260千字

印 刷 安徽联众印刷有限公司

发 行 全国新华书店

ISBN 978-7-5650-2850-2

定价: 52.00元

如果有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社市场营销部联系调换。

前言

随着社会经济的发展和生活水平的提高,人们对珠宝首饰的消费需求大幅提升。珠宝首饰既是艺术品,同时又具备商品属性,因此,首饰设计既要符合大众的审美需求,又需要适应市场的要求,同时具备相应的经济价值。当前,我国珠宝首饰产业正处于由“中国制造”向“中国创造”转型阶段,高校珠宝首饰设计专业作为首饰设计人才培养基地,应把握首饰设计行业整体发展态势,针对市场需求更新教学理念,将课堂教学与实践有机结合起来,将新材料与新技术运用到首饰设计教学中去,积极培养学生的创新思维和综合设计能力。

本教材编写以“理论先导、工艺结合、学以致用”为原则,从认识首饰开始,分析首饰的流行趋势、材质、色彩、品牌的力量,通过实际项目介绍首饰的设计方法与步骤;其次,注重实践训练,在首饰分类设计与综合设计两章中有着大量的实训案例;再者,编者凭借义乌首饰大市场的地域优势,又结合了与全国知名首饰设计与制作公司“浙江新光饰品有限公司”的校企合作项目,加之近年来首饰设计第一线教学经验的总结,在教材中注重以大量的首饰设计手稿与真实案例来诠释首饰设计的特点和设计原则,为广大首饰爱好者与设计者提供了坚实的理论基础与实践指导。

教材在编写过程中,得到了浙江新光饰品有限公司的大力支持和帮助,同时也得到了义乌工商职业技术学院产品造型设计专业老师与同学们的帮助,在此深表感谢!

由于编者水平有限,书中不足之处还需各位同行批评指正。

傅潇莹

2016年6月于群英湖畔

目 录

前 言	001
项目一 首饰初识	001
任务一 感知首饰	002
任务二 认识首饰设计	009
项目二 首饰的信息	036
任务一 首饰的流行与趋势分析	037
任务二 首饰与色彩	042
任务三 首饰的材质	049
任务四 品牌的力量	052
项目三 首饰设计的方法与步骤	059
任务一 灵感与素材	060
任务二 创意与构思	067
任务三 设计与变化	073

任务四 传达与表现	078
任务五 首饰设计的物化	082
项目四 首饰分类设计	086
任务一 吊坠与设计	087
任务二 耳饰与设计	093
任务三 胸针与设计	101
任务四 手链与设计	106
任务五 戒指与设计	110
任务六 头饰与设计	118
项目五 综合首饰设计	127
参考文献	145

1

项目一 首饰初识

项目提要

本单元是针对“首饰”的概念所提出的，它涉及其分类、材质、结构、色彩、肌理等内容。课程的目标在于：培养对首饰以及首饰设计等要素的宏观与微观的宽泛理解，在此基础上研究这些要素的相互关系、结构、分类、形式美法则；培养同学们对首饰的鉴赏力与表现力，使大家能够灵活掌握首饰的分类和材料工艺，赋予首饰造型以鲜活的生命力与寓意；同时使同学们具备设计应用能力，掌握首饰设计基本工具的使用。本单元根据教学实际设计了多个项目课题，供不同专业方向依实际情况进行选择，以达到有针对性地实践练习。

任务一 感知首饰

训练内容：1. 发现身边的时尚饰品；

2. 可以利用照相机或网络采集生活中的首饰；

3. 可以收集生活中的实物，进行分类归纳；

4. 把经过分类的实物在纸上或电脑软件上排版、拼贴、制作；

5. 整体造型具备形式美感。

知识要点：首饰的分类、材料的认识。

训练目的：通过从生活中采集首饰的练习，使学习者认识首饰，感受首饰的魅力。

教学方式：由教师展示在生活中收集的各类首饰图片，引导学生讨论生活中的首饰。

教学要求：通过观察实践，让学生了解周围首饰的丰富性，培养学生对首饰的兴趣。

课题时间：4个课时。

具体作业要求：调查收集20个以上自己喜爱的首饰，用简要语句分析其特点以及设计亮点，A4版面排版。

图1-1 新光饰品胸针

图1-2 作品

图1-3 珍珠胸针

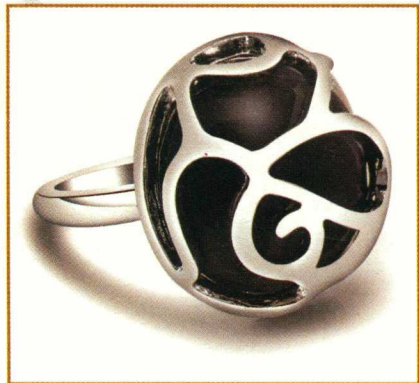

图1-4 作品

关于首饰

一、首饰的起源

(一) 首饰起源于实用物件

首饰以体饰起源于远古，具有数千年的发展历史。是人类最早制作的艺术品。远在石器时代，原始人类已经开始从事有目的的劳动，能够有意识地制造和使用工具，并以树叶、鸟羽、兽皮以及贝壳和兽骨等容易采集的材料来裹体饰身。例如，旧石器晚期的山顶洞人的钻孔小石珠、兽牙、海贝和骨饰等有明显的加工印迹的装饰物零件，是中国较早的用于人体装饰的原始物件。

在新石器时代，除了一般的粗制的石器和雕刻有一些花纹的骨器外，已经出现了用心选材、精心加工的玉石饰品。

(二) 中国首饰的发展简史

石器时代，出现原始首饰。

殷商以后，出现更多首饰品种，金属制品的首饰诞生。

秦汉时期，金丝镶嵌工艺已具有较高水平。

隋唐时期，妇女讲究面部和头发的打扮。

宋元时期，出现弹簧式等首饰新结构形式。

明清时期，首饰在用料和款式设计上更加精美成熟。

二、首饰的定义

国内传统定义：“首饰”一词始于明清时期，主要是指头部饰物，后由于戒指的发展大大超过了其他品种的发展，又因“手”与“首”同音，因而戒指等“手饰”也被统称为“首饰”。

目前国内传统的对首饰的定义为：首饰是指佩戴在人体上外露部分的特殊装饰物。

(一) 早期定义

较早时期，首饰是指佩戴于头上的饰物。我国旧时又将首饰称“头面”，如梳、钗、冠等。

(二) 现代定义

又称狭义首饰，是指用各种金属材料或宝玉石材料制成的，与服装相配套起装饰作用的饰品。

(三) 广义定义

是指用各种金属材料、宝玉石材料、有机材料以及仿制

图1-5 北京周口店出土的
山顶洞人的装饰品

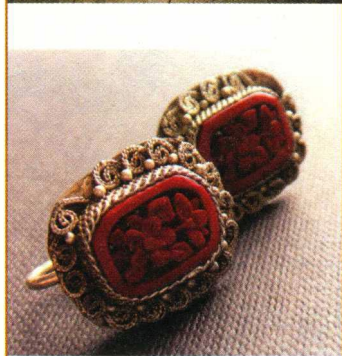

图1-6 古代首饰欣赏

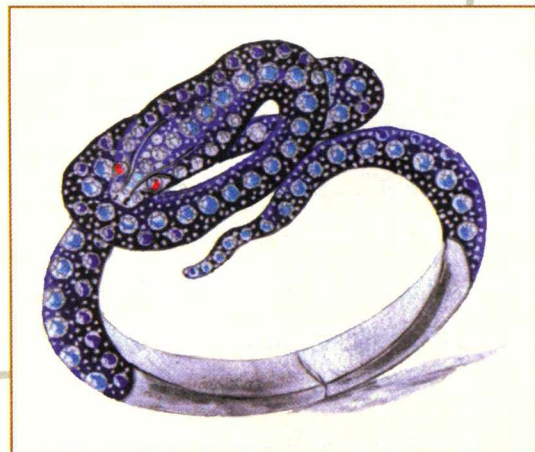
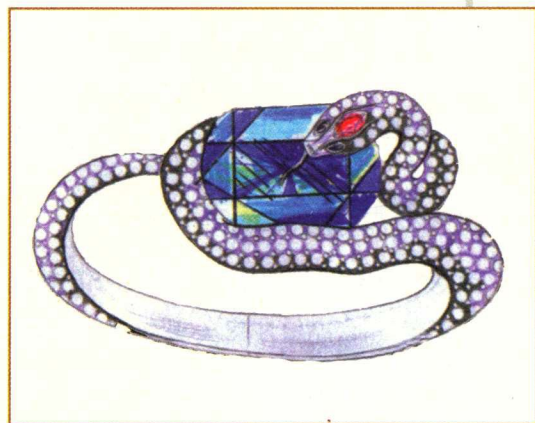
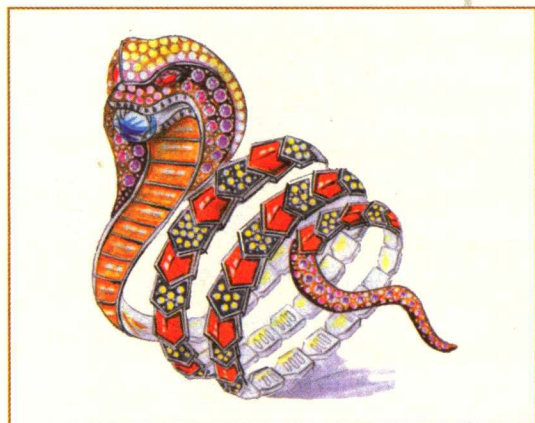
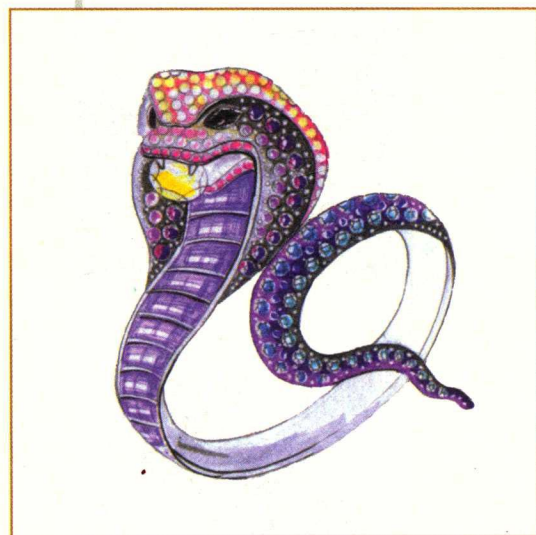

图1-7 学生徐步宁绘画作品

品制成的起装饰人体及其相关环境的装饰品。随着社会节奏加快,新材料、新观念不进入,首饰的界线越来越模糊。

三、首饰的种类

根据不同的划分方式,可以把首饰划分成不同的种类。

按照西方首饰定义,首饰分为三类:金银首饰、高档镶宝首饰及工艺品。

按照国内传统的商业首饰分类有以下几种:

按材料分为黄金首饰、铂金首饰、银首饰、镶宝首饰、珍珠、翡翠等。其中贵金属首饰中又分为纯金(银)首饰和K金首饰;镶宝首饰中根据宝石的种类分为钻石首饰、红蓝宝石首饰等。

按照佩戴部位分为手饰(戒指、手镯等)、耳饰、项饰、胸饰、发饰、服饰等。

按照设计的目的分为商业化首饰及艺术性首饰(展示首饰)。商业化首饰是指能批量生产、被众多消费者接受并选择购买的首饰,其设计综合考虑了设计市场定位、产品成本以及消费者在造型和色彩上的比较一致的审美心理。艺术性首饰是指在设计造型、设计材料和色彩上最大程度地考虑如何实现设计者的设计思想和设计的艺术效果,而不考虑制作成本和大众的审美眼光。

按照设计风格分为自然风格首饰和抽象概念性首饰。自然风格首饰大多从丰富多彩的自然世界获取灵感,通过对秀美的树叶、有趣的贝壳、充满生命力的向日葵、奇妙的孔雀羽毛等造型元素的抽象和变形应用,表达清新质朴的大自然的气息。抽象概念性首饰是指表达设计者某种观念和意象的首饰,其不考虑传统的观念,在造型、用材及首饰功能上完全以表达设计者自我的某种想象的概念为目的。

(一) 按材料分类

1. 金属

(1) 贵金属

① 黄金: 足金, 22K, 18K, 14K, 10K, 9K, 8K。

图1-8 手镯

图1-9 胸针

图1-10 胸针

图1-11 胸针

② 铂金：PT999，PT990，PT950，PT900，PT850，PT750。

③ 银：纯银，纹银（925）。

(2) 常见金属

① 铁（多为不锈钢）。

② 镍合金。

③ 常见金属铜及其合金。

④ 铝镁合金，锡合金。

2. 非金属

(1) 皮革、绳索、丝绸类。

(2) 塑料、橡胶类。

(3) 非金属、动物骨骼、贝壳类。

(4) 木料、植物果实类。

(5) 宝玉石及各种彩石类。

(6) 玻璃、陶瓷类。

(二) 按装饰部位分类

发饰类：发夹、一字夹、青蛙夹、牛角夹、尖嘴夹、断夹、BB夹、鸭嘴夹、香蕉夹、发圈、发束、发爪（怪手爪）、发梳、皇冠等。

项饰类：套链、项链、吊坠、毛衣链、吊缩链、项圈、颈链等。

胸饰类：胸针、胸花、丝巾扣、别针、领带夹等。

耳饰类：耳环、耳针、耳扣、耳钩等。

手饰类：戒指、手链、手镯、臂环等。

挂品类：手机链、挎包挂件、汽车挂件等。

其他类：包括一些不常用的和无法以功能归类的饰品，如鼻环、脐环、舌环等。

(三) 按用途分类

1. 流行首饰

(1) 大众流行：追求首饰的商品性。

(2) 个性流行：追求首饰的艺术性、个性化。

2. 艺术首饰

(1) 收藏：夸张，不易佩戴，供收藏用。

(2) 摆件：供摆设陈列之用。

(3) 佩戴：倾向实用化的艺术造型首饰。

图1-12 平夹

图1-13 马尾夹

图1-14 爪夹

图1-15 胸针

四、实训

表 1-1 感知首饰实训

实训名称	“感知首饰”——首饰基本概念实训
实训课时	4课时
实训目的	通过对首饰设计作品的展示、分析，使同学们初步直观感受首饰设计的内在魅力，了解身边优秀的首饰设计
实训内容	调查收集5种（20个）喜爱的首饰，在AI中用简要语句分析其特点以及设计亮点
实训要求	考核办法： 1. 该作业当天完成，上交电子稿及打印稿； 2. 该作业使用AI软件完成，上交以个人姓名命名的AI和jpg（300dpi精度）格式的文件各一份； 3. 个人保质保量完成课题，平时课题成绩加入总评成绩。
实训步骤	确定拟调查的首饰所属类别→收集同分类首饰5种（20个），从感性上列举本首饰的特点和适合的消费群体→最后将自己的理解和体会以简要语句归纳出来→在班内将各自对首饰的分类进行交流
实训向导	1. 实训按佩戴部位、材料等大类分组； 2. 分析收集的首饰作品及其适合范围； 3. 调查分析本首饰案例针对的消费群体，受众是否易于理解和接受； 4. 解析本首饰是否符合消费对象，其适应对象之处体现在哪些方面； 5. 分析时将侧重点放在首饰的特点上，不要脱离主题； 6. 通过调查，对不同品牌或同一品牌不同款式的首饰设计应用一定会有许多新的发现，关键是要勤“看”、勤“问”和“现场体验”； 7. 要善于从第一、第二手的资料中发现不同首饰的独特之处，多做有心人。
作业方案概述及实训体会	通过收集各种首饰，了解首饰，体会首饰的实际佩戴效果，通过分析，明确饰品设计的实用性

Jewellery design

首饰欣赏与释义

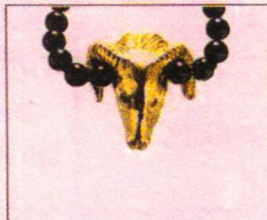
释义：犀牛戒指，很野性啊

释义：白熊戒指，很可爱

释义：犀牛项链

释义：山羊头手链

释义：狮子头手链，霸气侧漏

释义：马头耳钉

释义：酷感十足的昆虫装饰宽手镯

释义：造型繁复的海马胸针

释义：昆虫装饰多层项链

释义：金鱼戏水的装饰戒指

释义：海马

释义：金钱豹的戒指，亮瞎眼啊

释义：猫头鹰项链

释义：蛇形戒指，很有feel啊

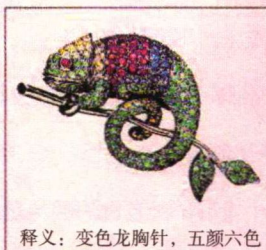
释义：蛇形手镯

释义：小鸟戒指，Q

释义：海星、鲸鱼耳钉

释义：变色龙胸针，五颜六色

释义：小乌龟项链，很可爱啊

释义：老虎耳饰，霸气

图1-16 学生作业

任务二 认识首饰设计

- 训练内容:**
1. 发现身边优秀的首饰设计;
 2. 可以利用照相机或网络采集生活中的首饰;
 3. 可以收集生活中的首饰实物, 进行分类归纳;
 4. 把经过分类的首饰实物在纸上或电脑软件上总结设计排版。

知识要点: 首饰设计的认识。

训练目的: 通过从生活中采集首饰的练习, 使学习者认识首饰, 感受首饰的魅力。

教学方式: 由教师展示在生活中收集的各类首饰图片, 引导学生讨论生活中首饰设计的亮点。

教学要求: 通过观察实践, 让学生了解周围首饰的丰富性, 培养学生对首饰的兴趣。

课题时间: 4个课时。

图1-17 作品

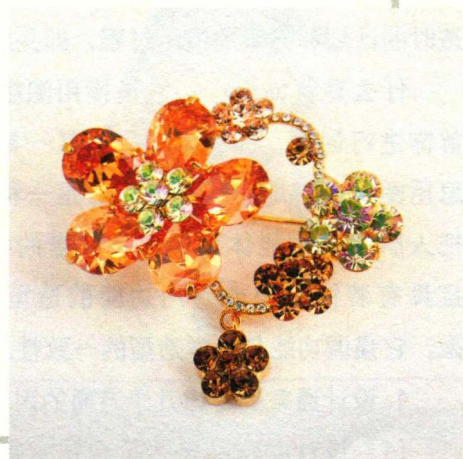
图1-18 作品

图1-19 作品

图1-20 作品

关于首饰设计

一、首饰设计的产生

首饰在远古时代产生并伴随人类社会的发展而发展。

在很长的历史时期,首饰都是由手工作坊的工匠们根据经验来制作的,这种制作缺乏可预见性,而且不适部位的修改都是在制作过程中进行,费时费力。直到20世纪初,首饰业发生了深刻的艺术革命。随着首饰艺术从皇宫贵族的象牙塔上走向民间,以卡迪尔为代表的艺术大师不再仅仅服务于上流社会,他们更为大众服务。于是卡迪尔创建了自己的设计工作室,并招聘了一批美专的学生进行专门的首饰设计方法训练。此时首饰制作的过程从纯经验的意匠上升为一种科学的方法,首饰在生产之前,已经过周密的思考和图样的完成,使得首饰在制作之前,人们就可以对其生产成本进行估计,对其造型的效果和色彩的表现进行审视。首饰设计效果图使制作有图可依、有案可考,大大增加了加工的预见性和可靠性。于是首饰设计从制作中分离,并最终产生了专门从事设计的设计师。首饰设计不再是首饰加工业的简单附属工作,而是一项独立的重要行业。

二、首饰设计的定义

“设计”一词源于英文 design,是指进行某种创造时的计划和方案的展示过程,即头脑中的构思。

什么是首饰设计?它是指用图纸表达的方式对首饰进行创作,即将头脑中对某一首饰的创意和构思用图纸逼真地表现出来。它是一种造型设计,是把人脑中某种能体现情感及和谐的材质和形式美,且具有装饰功能或使用功能的造型用图样表现出来,它强调功能与美学造型的一致性。

1. 设计通常要考虑几个方面的因素

(1) 设计的作品是否符合视觉审美原则,即造

图 1-21

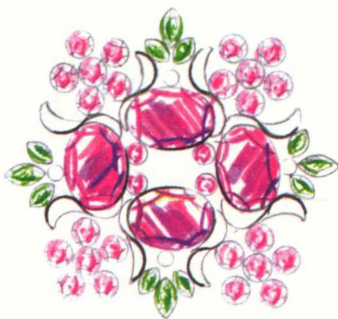

图 1-22

图 1-23

图 1-24

型是否美观。

(2) 设计的作品是否符合心理审美原则,即符合人的社会的和情感的需求。

(3) 设计准备使用什么金属材料 and 宝石材料,或其他非贵重材料。材料的选取应能充分反映和烘托设计的目的,并考虑其加工的可能性。

(4) 设计作品完成的制作过程中的加工技术和工艺水平是否达到要求。

(5) 首饰的类型是否符合功能上的要求。如戒指是否能戴在手指上,而项链是否能戴在脖子上等。

2. 设计中的构思要素

设计往往是从头脑中的创造性构思开始,进而做出计划、方案的展示过程。设计中必须考虑影响造型构思的诸多要素:

(1) 考虑首饰的艺术性造型的具体命题及要求,符合现代设计理念和时代潮流。

(2) 考虑金属材料、宝玉石材料和辅助材料的选用明确要求,包括品种、规格、数量、颜色和款式等。

(3) 考虑各种材料的加工工艺和流程的合理性,以及相应的生产条件。

(4) 从整体出发,考虑各部分之间关系的协调性,以及是否符合人体工学原理、佩戴舒适安全的要求。

(5) 从佩戴者的角度看,考虑首饰的佩戴功能和整体装饰效果。

(6) 考虑材料供应、加工费用、销售市场等外部情况。

三、首饰设计组成三要素

一般来说,一款首饰设计作品都包含三个方面的要素,即设计语言、艺术形象及实用要求。

设计语言是作品可以告诉人们的内涵。它取决于设计者对设计主题的确立,与设计者的文化底蕴、艺术修养紧密相关。如在电脑网络流行的今天,具有时代气息的“e”形手镯、蕴含浓浓传统文化的“中国结”等。设计语言是以视觉感观作为与人交流的传达手段。为了帮助设计语言传达的准确性和直接性,现在很多首饰设计作品都有自己的作品名称或主题名称,以文字化的提炼引导人们去理解设计语言的视觉表达。

艺术形象是指以各种表现手法(如图案化——几何的、具象的或抽象的,图案组合,平面构成和立体构成的应用,色彩的搭配等)将首饰内蕴含的设计语言表达出来,展现给人们美的视觉效果,强调它的造型艺术性。

实用要求一方面是指首饰选材与材料搭配及加工

图1-25 学生羊江河手绘作品