

DESIGN
&
APPLICATION
应用设计

Industrial Design And Application II

工业设计与应用

②

吴小军 等 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

DESIGN
&
APPLICATION
应用设计

Industrial Design And Application II

工业设计与应用

②

吴小军 等 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

工业设计与应用. 2 / 吴小军等编著. -- 沈阳:辽宁美术出版社, 2014.2

(应用设计)

ISBN 978-7-5314-5700-8

I. ①工… II. ①吴… III. ①工业设计 IV.
①TB47

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024784号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 29.5

字 数: 740千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 光 辉 苍晓东 彭伟哲

装帧设计: 范文南 苍晓东

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5700-8

定 价: 185.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序

自 20 世纪 80 年代以来,随着中国全面推进改革开放,中国的艺术设计也在观念上、功能上与创作水平上发生了深刻的变化,融合了更多的新学科、新概念,并对中国社会经济的发展产生了积极的影响。在全球一体化的背景下,中国的艺术设计正在成为国际艺术设计的一个重要组成部分。

艺术设计的最大特点就是应用性。它是对生活方式的一种创造性的改造,是为了给人类提供一种新的生活的可能。不论是在商业活动中信息传达的应用,还是在日常生活行为方式中的应用,艺术设计就是让人类获得各种更有价值、更有品质的生存形式。它让生活更加简单、舒适、自然、高效率,这是艺术设计的终极目的。艺术设计最终的体现是优秀的产品,这个体现我们从乔布斯和“苹果”的产品中可以完全感受到。“苹果”的设计就改变了现代人的行为方式,乔布斯的设计梦想就是改变世界,他以服务消费者为目的,用颠覆性、开拓性的设计活动来实现这一目标。好的艺术品能触动世界,而好的艺术设计产品能改变世界,两者是不同的。

这套《应用设计》汇集了中国顶尖高校数十位设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果,是开设设计学科院校不可或缺的教学参考书籍。本丛书以“应用设计”命名,旨在强调艺术设计的实用功能,然而,艺术设计乃是一个技术和艺术融通的边缘学科,其艺术内涵和技术方法必然渗透于应用设计的全过程中。因此,丛书的宗旨是将艺术设计的应用性、艺术性、科技性有机地融为一体。本丛书收入 30 种应用设计类图书,从传统的视觉传达设计、建筑设计、园林景观设计、环境空间设计、工业产品设计、服装设计,延展到计算机平面设计、信息设计、创新 VI 设计、手绘 POP 广告设计等现代兴起的艺术设计门类。每种书的内容主要阐述艺术设计方面的基本理论和基本知识,强调艺术设计方法和设计技能的基本训练,着重艺术设计思维能力的培养,介绍国内外艺术设计发展的动态。此外,各书还配有大量的优秀艺术设计案例和图片。我们衷心希望读者通过学习本丛书的内容,能够进一步提高艺术设计的基本素质和创新能力,创作出优秀的设计作品,更好地满足人们在物质上、精神上对于艺术设计的需求,为人类提供适合现代的、更美好的生活环境和生活方式。

CONTENTS

总目录

01

首饰艺术

孙嘉英 编著

02

JEWEL CAD实战案例

吴小军 编著

03

旅游工艺品设计与制作基础

杨瑞洪 编著

Preface

With the deepening of reform and opening up in a comprehensive way since 1980s, Chinese artistic design has also experienced profound changes in ideas, functions and creation. An increasing number of new subjects, new concepts are integrated, which has a positive effect on China's economic and social developments. Under the background of globalization, Chinese artistic design is becoming an important part of the international artistic design.

The most obvious characteristic of artistic design is applicability. It creatively changes the way of life in order to provide a possible new life for human beings. Artistic design aims to make people find more valuable and of high quality forms of survival, whether applied to business activities for information delivery or applied to the way of act in daily life. It can make life simpler, more comfortable, natural and efficient, which is also the ultimate goal of artistic design. The ultimate manifestations of artistic design are excellent products, which we can fully feel from Steve Jobaloney and his “Apple” products. Taking serving consumers as the ultimate goal, Jobs creates subversive and pioneering design activities to achieve his dream—change the world, and accordingly changes the way of act of modern people. It indeed works. A good work of art can touch the world, while a good artistic design product can change the world. That’s the difference.

This set of *Design and Application* boasts the forward-looking teaching research results compiled based on the reality by a dozen design elites from top colleges and universities across China. It is an indispensable reference book for teaching for colleges and universities which have set up design disciplines. This series is named as *Application and Design*, targeting at emphasizing the utility function of artistic design. However, artistic design, as a boundary science integrating technology and art, its artistic connotation and technical method definitely permeate into the whole

Preface

process of application design. Therefore, the purpose of this series is to integrate applicability, artistry, and technology into a complete one. This series includes thirty kinds of books relating to application and design, from the traditional visual communication design, architectural design, landscape design, environmental space design, industrial design, costume design to recently developed artistic design categories such as computer graphic design, information design, creation VI design, hand-drawn POP advertisement design. Each of the books mainly elaborates the basic theory and knowledge on artistic design, emphasizes the basic training of design method and technique, focused on the cultivation of thinking ability for artistic design and introduces the development trend of artistic design at home and abroad. In addition, a large number of first-class artistic design cases and pictures are illustrated for each book. We sincerely hope readers, through the study of this series, can further improve their basic quality and innovation ability for artistic design and create excellent design works to meet people's spiritual and material need for artistic design and ultimately provide a more modern and beautiful living environment and lifestyle for human beings.

首饰艺术

孙嘉英 编著

目 录

第三章 首饰设计艺术与商业的结合 052

第五章 纪念币(章)、金条图案设计、 074

浮雕表现与摆件设计

第一节 纪念币(章)、金条图案设计 074

第二节 浮雕的表现 075

第三节 摆件设计 076

总序

前言

第一章 首饰艺术的起源、演变和发展 008

第一节 与模仿自然界的飞禽走兽有关 009

第二节 与原始宗教崇拜有关 009

第三节 与性禁忌、性文化有关 012

第四节 与地位、权力的象征有关 012

第五节 与社会状况、经济基础、科学技术、文化艺术、地理环境等因素有关 013

第二章 首饰与艺术的关系 032

第一节 首饰与艺术的关系(之一) 032

第二节 首饰与艺术的关系(之二) 036

第三节 雕塑与首饰设计 042

第四章 首饰设计图的快速表现 062

第一节 首饰设计草图、效果图的快速表现 062

第二节 首饰图形在计算机上的快速表现 065

第六章 首饰材料的运用 078

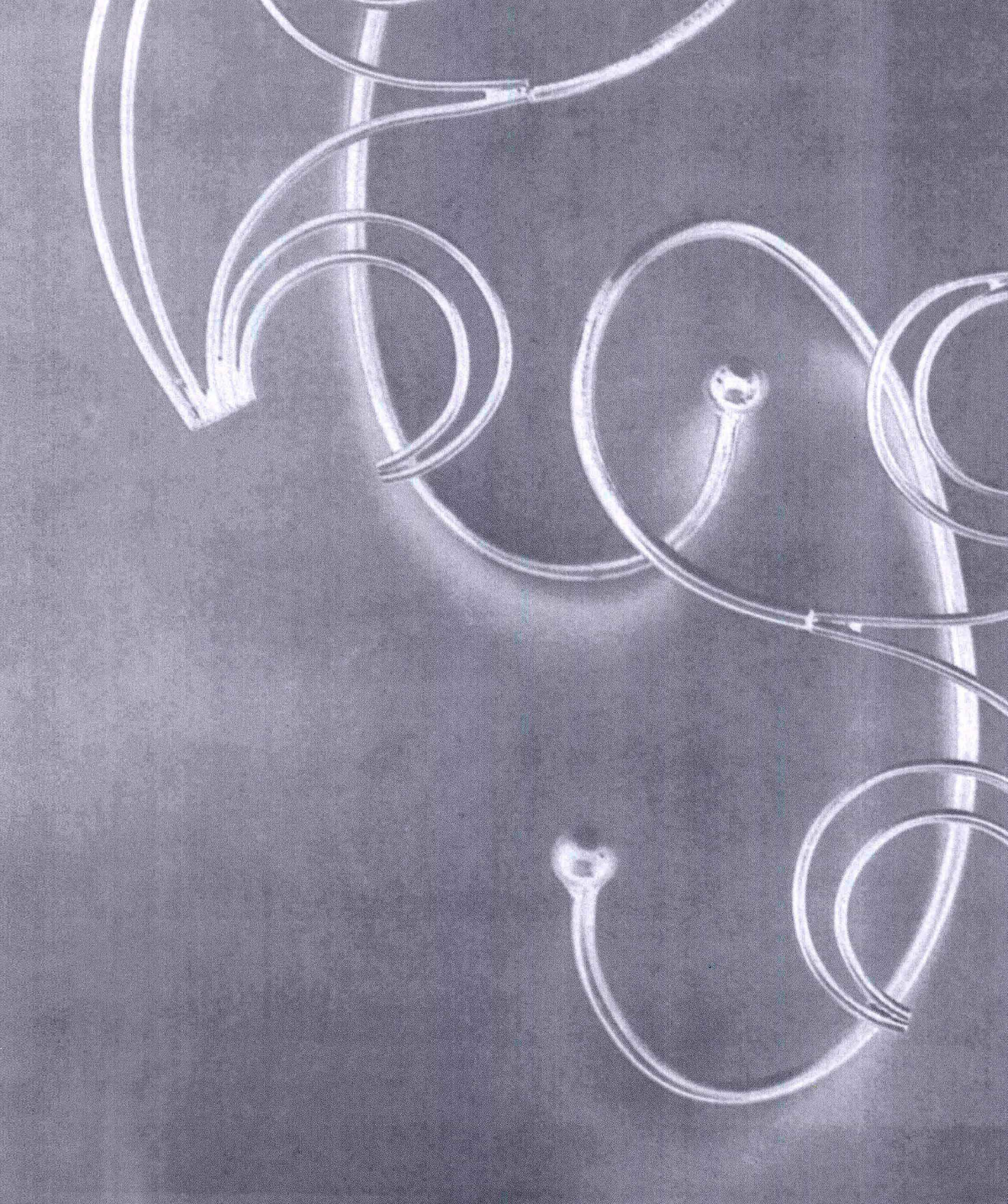
第七章 作品赏析 084

第一节 世界民族首饰 084

第二节 欧美首饰 092

第三节 中国首饰 098

编后记 104

中国高等院校

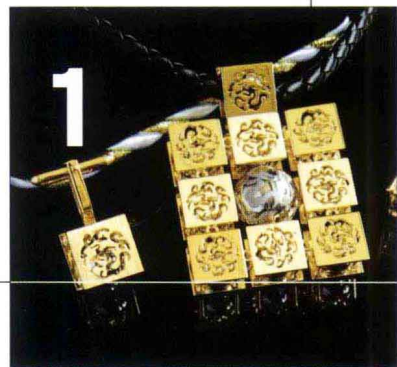
THE CHINESE UNIVERSITY

21世纪高等教育美术专业教材

The Art Material for Higher Education of Twenty First Century

CHAPTER

与模仿自然界的飞禽走兽有关
与原始宗教崇拜有关
与性禁忌、性文化有关
与地位、权力的象征有关
与社会状况、经济基础、科学技术、文化艺术、地理环境等因素有关

首饰艺术的起源、演变和发展

第一章 首饰艺术的起源、演变和发展

人类社会在经过几百万年漫长的发
展过程中,劳动不仅创造了人类,
而且为人类提供了产生艺术的物质基础。
追溯首饰艺术的起源、演变和发展过程,
了解它的特点,对于我们今天研究首饰
设计及文化是极为重要的。我们必须沿
着这条源远流长的历史长河,找到它那
贯穿整个生命和脉搏的韵律。这也是今
天社会的政治、经济、文化发展之需要。

由于考古学的进步,我们可以从山
顶洞人的文化遗物中,发现首饰艺术产
生的萌芽痕迹:磨光穿孔而成的石珠、兽
齿、砾石、珠母贝、鱼脊椎骨。具有工
艺性首饰的形式是伴随着石器工具的创造
使用而逐渐产生的。玉器是原始人在长
期石器制作过程中对材料性能的掌握以
及审美力不断提高的产物。最初出现的
玉斧、玉锛等形式基本上是实用的劳动
工具。同时,人们也开始使用玉石加工制
作成装饰品。

首饰艺术产生于原始人的社会化的
劳动过程中,并为原始人的集体所掌握,
为原始人的社会生活服务。原始人在劳
动过程中产生并增强了审美观点,他们
的审美观点带有很大的功利性。他们把强
健的体魄、熟练的劳动技能看得至关重
要。谁能打到野兽,谁就把野兽的牙齿或

犄角插在自己的鼻孔里或耳朵上,以示自己威武勇敢。人们把这种齿或角视为美的装饰
品,能用它装饰的,就是雄伟、健美、勇敢的人。首饰艺术的起源、演变和发展过程及
特点,除了与劳动有关外,我认为还与以下五个方面有关。

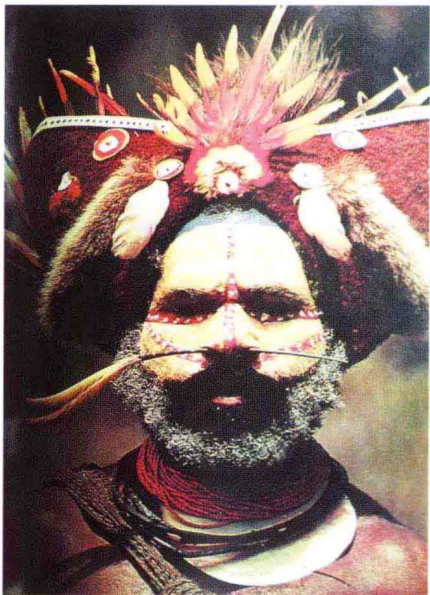

图1-1 在新几内亚,奢侈华丽的羽毛头饰,是男人们相互交往时精心装饰的重点,目的就是为了提高自己在社会团体中的地位。

图1-2 玉立人柄形器 殷商

图 1-3 玉人 战国中期

第一节 与模仿自然界的飞禽走兽有关

最初首饰艺术产生的因素之一，也许是原始人在狩猎活动中，发现自然界中的鸟类和野兽的羽毛、犄角十分独特而美丽，便效仿之，将鸟兽的羽毛、犄角戴在头上，装饰自己，用以吸引异性。从非洲一些原始部落中，我们可以看到这样的装饰，这也许就是“冠饰”的最原始的形态。从一些现存的古代绘画，雕刻中，可以发现不少人物形象是配戴着野兽角形冠饰。

第二节 与原始宗教崇拜有关

远古氏族社会里，各氏族人民对各种自然现象还不能充分认识，在他们眼里，自然界的一切都是有神灵的。为了求得生存和发展，他们把认为跟自己本氏族有特别神秘关系的某种动物或自然植物，作为自己氏族的保护神，作为自己的族标和象征加以崇拜。这就是原始宗教——图腾崇拜。作为中华传统文化象征的龙和凤，便是从原始氏族部落的图腾中产生的。

据考证，龙、凤的最早图腾产生于

图 1-4 玉龙 红山文化

图 1-5 玉镂空龙凤纹饰 西汉早期

图 1-6 玉镂空佩 西汉早期

五千年前的原始社会。殷商时期的“玉鸟纹佩”：“龙鸟配在一起，正是‘龙凤呈祥的象征’，这是古代图腾的遗制。”（《中国历史图说》二）几千年来，龙凤的形象在首饰艺术的演变、发展过程中一直贯穿始终，被历代人民接受并喜爱。其原因之一，是由于它们是吉祥如意、神灵和权威的象征，寄托了人们的理想。中国环状首饰的起源，可能来自原始时代的礼器。新石器时代玉器中的璧环，都是同一类型的用作祭天的环状礼器，在旧石器时代无疑是实用品，可能源于“纺轮”和“璧斧”。这些环状玉器，可能是最早的宇宙象征，表示天尤如玉璧一样的圆整。

在外国远古社会，用美丽的玉石制成环状戒指，不仅戴在人的手指上，还供奉在庙宇伟殿及人们住宅周围的土墩上面。考古学家和人类学家研究表明，这种环状戒指是远古社会人类最崇拜的万物之主——太阳神日轮的象征，认为它像太阳神一样，给人们以温暖，庇护着人类的幸福和平安，同时，也象征着美德和永恒，代表着真理与信念。直到近代，俄罗斯还有这种传说：新郎戴金戒指，象征着火红的太阳；新娘戴银戒指，象征着皎洁的月亮。

世界的图腾民族，因地理环境、图腾崇拜不同，所佩戴的饰物也随地域而异。非、澳两

图 1-7 玉双连璧 红山文化

洲土人, 多处热带, 他们习惯于赤裸全身。只有头、耳、颈、腰、手、脚等部位附着饰物, 也有图腾的意义。颈部戴着的饰物, 非洲人有赖以保护性命之意。因为颈部相接于头部与躯干, 原始人视为生命关键之所在, 故佩戴咒物, 行超自然力的“魔术”而保护之。图腾民族, 尤多选择图腾的一部分, 充当颈部的咒物。澳洲土人将袋鼠牙齿穿成“V”形佩挂在胸前。北美西北部印第安人喜欢用凶猛的灰熊爪子作为装饰品, 他们认为佩戴这种装饰品, 就会具有灰熊的威力与胆量, 可以战胜凶险和艰难。非洲南部的布希曼人, 取动物的齿、

图 1-8 包金镶玉嵌琉璃 战国

图 1-9 玉镂空龙凤纹套环 战国晚期

角或贝壳、龟壳等物悬挂于颈部；将猎到的鸟的头割下，经过加工处理后安在头上作为装饰物。西太平洋吉尔伯特群岛上的土著民族用头发编成带，同染了红色的贝壳、人齿、海豚齿、椰子壳等串连在一起，挂在头、颈处，用以装饰。以上各图腾民族的种种装饰行为，无疑都是为信奉于图腾的魔术行为。

中国民间传统的挂在儿童颈上的长命锁，也是被认为具有某种“避灾祛邪”的作用，并能“锁住生命”。因为照旧时的说法，孩提时代最易夭折，渡过这个难关，护身符是必不可少的。这种风俗的产生最早可追溯到汉代。

第三节 与性禁忌、性文化有关

据说耳饰的最初用意，并不在于装饰，而是为了起警戒的作用。它提醒妇女注意操守，行动谨慎。《释名》记称：“穿耳施珠曰，此本出于蛮夷所为也。蛮夷妇女轻淫好走，故以此琅玕锤之也。今中国人佼之耳。”有的原始部落的妇女用金属环制成围裙，一方面暗示别人不可靠近；另一方面，由于金属相互碰击发声响传得较远，这也告诉男人们回避。这两种性禁规对于原始人的生存、繁衍、发展来说是必需的。

第四节 与地位、权力的象征有关

在奴隶社会，首饰已正式成为嘉奖有功将士的一种物品，标志着等级地位。而在原始社会，早期的首饰萌芽就已具有了这种功能。在大洋洲的巴布亚新几

图 1-10 非洲妇女

图 1-11 非洲青年

内亚，有一个仍处在原始时期的部落。这里的原始人爱用鸟的羽毛装饰自己，并在胸前悬挂巨大的贝壳环。他们认为，脸上涂的红颜色越深，胸前的贝壳越多，就代表阶级越高。

首饰作为地位与权力的象征最明显的例子，就是象征政治的王位之冠，在古希腊罗马时代，被授予皇冠的是享有极高声望的文艺或运动竞技的优胜者及武功彪炳的将军。皇冠的起源很早，古埃及的第一王朝首任就戴着象征着平定尼罗河下游流域的精巧白冠，距今已有五千余年。中国在宋代，才将凤冠确定为礼冠的，并收入了冠服制度中。嫔妃所戴的凤冠形制与皇后相比略有不同，主要是以九只翠鸟的形象替代了冠上的金龙，以此来区别等级。中世纪的欧洲，教皇具有至高无上地位的最大权力，他们佩戴的是镶嵌巨大宝石的戒指。这种戒指，造型庄严厚重，代表了教皇拥有的权威。

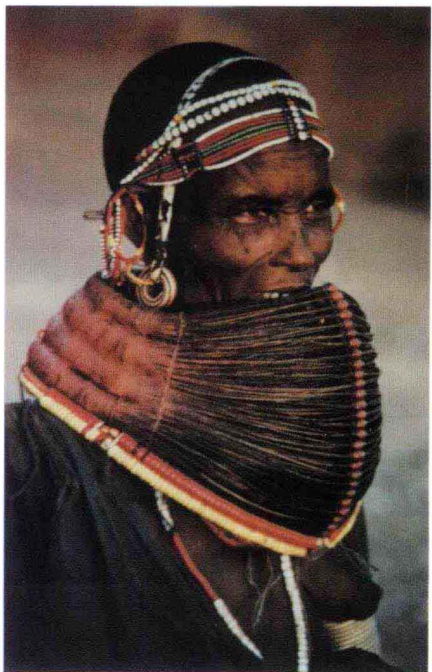

图 1-12 大洋洲的巴布亚新几内亚人