

SHOUSHI SHEJI
ZONGHE BIAOXIAN JIFA

首饰设计

综合表现技法

唐一苇 编著

化学工业出版社

首饰设计

综合表现技法

唐一苇 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书主要内容包括首饰绘图工具、首饰基本结构等基础知识，首饰的线条、金属及表面肌理、宝石镶嵌结构的绘制方法，还有以彩色铅笔、水粉颜料、水彩颜料为例的上色技法。

本书适用于首饰设计与工艺专业的学生以及首饰设计爱好者和初学者学习参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

首饰设计综合表现技法 / 唐一苇编著. —北京: 化学工业出版社, 2019. 6

ISBN 978-7-122-34189-1

I. ①首… II. ①唐… III. ①首饰-设计
IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第054983号

责任编辑: 邢 涛
责任校对: 杜杏然

文字编辑: 谢蓉蓉
装帧设计: 韩 飞

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装: 北京东方宝隆印刷有限公司
710mm×1000mm 1/16 印张8 字数123千字 2019年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888

售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 59.80元

版权所有 违者必究

前言

PREFACE

首饰的绘画技法，是从事首饰设计工作的一项不可缺少的技巧，应用于设计的各个阶段。在设计初级阶段，绘画主要用于记录创作灵感、设计变化的过程，落实研究和表达视觉理念；中后期则有助于帮助设计师准确地绘制出首饰的结构，以便展示给客户，或者是与工厂制作对接。

“综合表现技法”是首饰设计与工艺专业的一门职业能力必修课，主要内容包括首饰设计中多种材料的综合运用和表达，与首饰设计、商业首饰设计、流行饰品设计及制作等课程相辅相成，能够进一步提高学生的首饰绘制能力，并夯实首饰设计基础。作为一门专业基础课程，着重于培养学生的基本的产品造型审美和效果图绘制技巧。

本书从介绍各种刻面宝石以及各种首饰的透视和结构等基础知识开始，分步骤地演示了如何手绘不同品种、不同材质以及不同佩戴部位的首饰，选取了大量手绘效果图用于参考。表现技法因人而异，本书所呈现的技法也只是其中一二，有不当之处敬请各位同行、专家不吝指教。

在此由衷地感谢在写作过程中，给予本人大力支持和帮助的广州番禺职业技术学院珠宝学院首饰设计与工艺专业的老师们，感谢王昶教授在百忙之中帮助审稿。由于本人水平有限，书中难免存在疏漏和不妥之处，敬请广大读者批评指正。

唐一苇

2019年1月

目录

CONTENTS

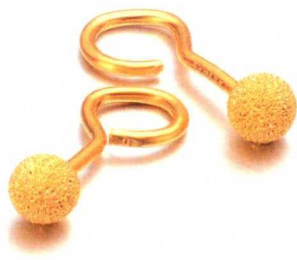
第一章 首饰设计综合表现技法概述 / 1

- 第一节 首饰设计综合表现技法的常用手段 / 1
- 第二节 首饰设计综合表现技法的画法分类与流程 / 2
- 第三节 首饰设计综合表现技法的技能提升办法 / 3
- 第四节 首饰设计综合表现技法的工具 / 4
 - 一、纸 / 4
 - 二、笔 / 6
 - 三、尺 / 8
 - 四、其他 / 9

第二章 首饰手绘基础 / 11

- 第一节 透视和转折 / 11
 - 一、结构透视 / 12
 - 二、色彩透视 / 14
 - 三、转折 / 16
- 第二节 线条 / 16
- 第三节 金属和表面肌理 / 19
 - 一、金属的绘制 / 19
 - 二、金属表面肌理 / 21

第三章 宝石与镶嵌结构 / 26

第一节 宝石 / 26

- 一、刻面型宝石 / 26
- 二、常见刻面宝石的切面画法 / 30
- 三、弧面型宝石 / 37
- 四、珠型宝石 / 38
- 五、异型宝石 / 38

第二节 镶嵌结构 / 40

- 一、爪镶 / 40
- 二、包镶 / 42
- 三、钉镶 / 43
- 四、迫镶 / 43
- 五、埋镶 / 44
- 六、无边镶 / 45
- 七、珠镶 / 45
- 八、缠绕镶 / 46
- 九、微镶 / 46
- 十、混合镶嵌 / 47

第四章 彩色铅笔的综合表现技法 / 48

- 第一节 彩色铅笔的金属绘制 / 51
- 第二节 彩色铅笔的金属肌理绘制 / 53
- 第三节 彩色铅笔的刻面型宝石绘制 / 55
- 第四节 彩色铅笔的弧面型宝石绘制 / 57
- 第五节 彩色铅笔的综合表现 / 61

第五章 水粉颜料的综合表现技法 / 70

- 第一节 水粉颜料的金属绘制 / 73
- 第二节 水粉颜料的刻面型宝石绘制 / 75
- 第三节 水粉颜料的弧面型宝石绘制 / 78
- 第四节 水粉颜料的综合表现 / 84

第六章 水彩颜料的综合表现技法 / 92

- 第一节 水彩颜料的金属绘制 / 96
- 第二节 水彩颜料的宝石绘制 / 98
- 第三节 水彩颜料的综合表现 / 102

第七章 首饰设计构图与后期处理 / 106

- 第一节 首饰设计构图与三视图 / 106
- 第二节 首饰设计综合表现技法的后期处理 / 113

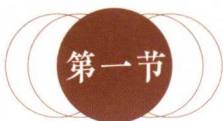
参考文献 / 121

第一章

首饰设计综合表现技法概述

首饰的综合表现技法是首饰设计师的必备技能，它重点突出手绘技能的训练，使用多种绘图工具进行训练，以提高设计师的手绘功底和造型水平为最终目的。

第一节

首饰设计综合表现技法的常用手段

“条条大路通罗马”，对于首饰设计师来说，综合表现技法只是用来展现设计理念的方法之一。此外，还可借助电脑辅助设计以及工艺制作等不同方式来表达。同样在学习综合表现技法的过程中所使用的工具也远不止一种，甚至还可以根据个人绘图习惯，创造出最适合自己的方法，甚至工具。

最常见的方法有彩色铅笔、水粉颜料和水彩颜料三种，除此之外还有马克笔和数位板等，在这里首先对这几种表现形式的优缺点进行分析，大家可以根据自己的实际情况，有针对性地进行选择（表 1-1）。

表1-1 综合表现技法各类工具优、缺点对比表

表现形式	优点	缺点
彩色铅笔	便于携带，快速上色，珠宝首饰设计师必备（最适合初学者的工具）	色彩浓度相对较低，对比不够强烈
水粉颜料	覆盖能力强，可以在任意彩色卡纸上直接使用，色彩鲜艳，对比强烈	不便于携带，控制细节有难度
水彩颜料	色彩通透干净，特别适合画宝石，透明感十足	不便于携带，不易上手，需要一定水彩绘画基础
马克笔	便于携带，快速上色，不易混色	不可更改，需要一定马克笔绘画基础
数位板	节约纸张，便于修改和后期处理，效果逼真	成本高，不便携带

第二节

首饰设计综合表现技法的画法分类与流程

珠宝首饰综合表现技法需要攻克两座“大山”，一座是宝石，一座是金属。宝石是当之无愧的主角，琢型多样，色彩丰富。金属则是最可靠的配角，无处不在的坚实后盾，低调奢华。

不论是刻面型宝石，还是弧面型宝石，它们的结构就是“绘制公式”，掌握公式之后便可以应对各种琢型的宝石。先对宝石的琢型、色彩和光泽度进行观察，然后从临摹开始，逐步记忆宝石的样式，最终达到可以默写的程度。

下面以彩色铅笔为例，用一句话来总结珠宝首饰综合表现技法，就是由浅至深的渐变叠加过程。综合表现技法效果图的完整流程，首先是设计稿草图绘制，其次是首饰效果图的绘制，最后是装裱和后期处理（图1-1）。这里需要注意的一点是在首饰设计大赛中，通常会对作品提出装裱要求。作品装裱之后的展示，也是设计师表现实力的一部分。

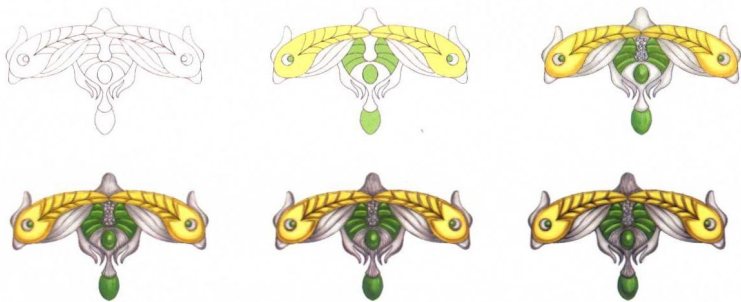

图1-1 综合表现技法的绘制过程

第三节

首饰设计综合表现技法的技能提升办法

俗话说：“台上一分钟，台下十年功”。综合表现技法是一门在掌握技术方法的前提下，需要大量练习才能够看到改变和进步的，没有捷径可走。技法的熟练与否，会直接影响设计师绘制设计图的准确度。在绘制练习过程中，不仅要多思考，还要熟练掌握金属、宝石以及镶嵌方式等相关的专业知识。除了绘制和思考外，还要学会观察，一个优秀的设计师一定是拥有一双善于观察的眼睛，通过观察产生的视觉记忆，也能成为未来设计时的助力。总之，提升综合表现技法的方法，通常有以下三种。

1. 扎实的基础练习

包括线条的练习，综合表现技法的优劣，很大程度上受设计师本人美术功底的影响，勤能补拙，通过扎实的练习打好基础，对将来的设计会起到很大的帮助。除了线条还有金属、宝石和镶嵌方式等基础的练习，尽量做到极致，画到自己的极限为止。

2. 实物观察和记忆

通过对实物的观察，观察珠宝首饰金属的颜色和宝石的颜色，以及首饰转折、高光、反光等细节，形成视觉记忆。在设计时，能够举一反三，准确地绘

制出首饰的细节。

3. 大量临摹

通过对首饰实物或者他人手绘作品的临摹，提升自己的绘图能力，同时通过临摹他人的首饰设计作品图，学习处理首饰设计细节的经验等（图1-2）。

图1-2 首饰实物的临摹作品

第四节

首饰设计综合表现技法的工具

目前，在首饰设计领域最常用的集中综合表现技法有：彩色铅笔、水粉颜料、水彩颜料。其中，彩色铅笔是最容易上手的，也是首饰设计师们必须掌握的技能。但是，彩色铅笔上色的效果相对清淡，所以多用于草稿和一般效果图的绘制，在参加设计比赛或者是绘制展示效果图时，通常使用水粉颜料和水彩颜料。

一、纸

1. A4白纸

A4白纸分为两种，一种是通常用于普通打印的打印纸，另一种是稍微厚一点的白卡纸。用于绘制首饰的纸要求70g以上，普通A4打印纸是首饰设计

中最常用的纸张，一般用于起稿和彩色铅笔绘制，有时候也用于马克笔上色的草稿效果图中（图1-3）。白卡纸则多用于水粉类工具和马克笔，尤其适合深色材料的绘制，不适合钻石等浅色宝石。

2. 灰卡纸

灰卡纸多用于绘制水粉，适合于大部分首饰材料的绘制，是首饰设计表现技法图中比较常用的一种纸（图1-4）。

3. 黑卡纸

黑卡纸多用于水粉绘制，不适合深色首饰材料的绘制，但尤其适合钻石类首饰的绘制（图1-5）。

4. 牛皮纸

牛皮纸多用于水粉绘制，相对上述黑、白、灰卡纸运用较少，可用于首饰表现技法展示的绘制（图1-6）。

5. 水彩纸

水彩纸表面有肌理，吸水性强，用于水彩绘制（图1-7）。

6. 彩色卡纸

彩色卡纸是所有卡纸类中使用较少的一种纸张，由于底色过于丰富，

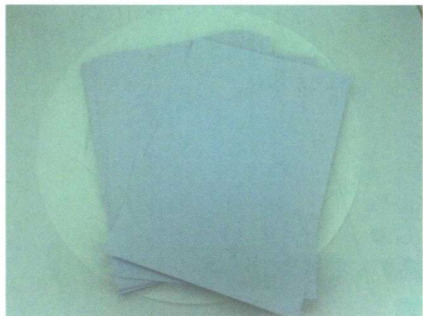

图1-3 A4白纸

图1-4 灰卡纸

图1-5 黑卡纸

图1-6 牛皮纸

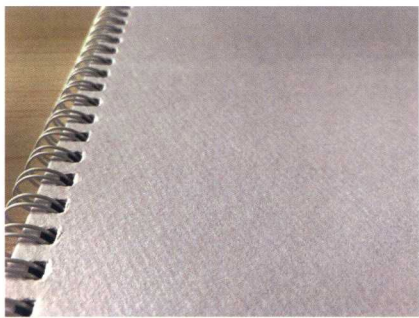

图1-7 水彩纸

图1-8 彩色卡纸

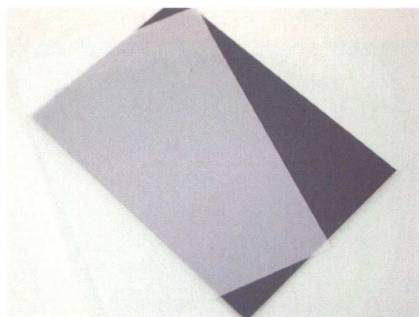

图1-9 拷贝纸

图1-10 自动铅笔和笔芯

有时会影响主体首饰的观感，可以根据效果图展示需求选择（图1-8）。

7. 拷贝纸

拷贝纸又称硫酸纸，用来覆盖在草稿上绘制正稿（图1-9）。

二、笔

1. 自动铅笔

由于首饰效果图和设计图，要求按照1 : 1的比例绘制，所以通常选用笔芯为0.3mm和0.5mm的自动铅笔（图1-10）。

2. 0.5mm黑色圆珠笔

0.5mm黑色圆珠笔，主要用于首饰效果图外形结构的勾线，可以绘制深浅变化的线条，易于上手掌握，适合初学者（图1-11）。

图1-11 0.5mm黑色圆珠笔

3. 针管笔

针管笔用于首饰效果图外形结构的勾线，颜色较深，不易上手，适合熟练者（图1-12）。

图1-12 针管笔

4. 彩色铅笔

彩色铅笔是适用于初学者的上色工具，同时也是快速绘制效果图的首选工具，首饰设计师的必备工具，便于携带，绘图效率高（图1-13）。

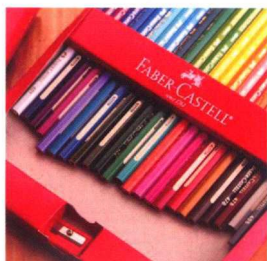

图1-13 彩色铅笔

5. 尖头水彩画笔或花枝俏毛笔

尖头水彩画笔或花枝俏毛笔用于水粉、水彩上色，尖头水彩画笔偏硬（图1-14），花枝俏毛笔偏软，绘制的时候可以相互结合。

6. 极细勾线笔

极细勾线笔用于刻画首饰精细的局部，首饰效果图绘制过程中必备的工具（图1-15）。

图1-14 尖头水彩画笔

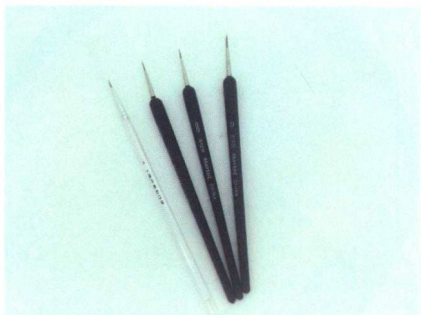

图1-15 极细勾线笔

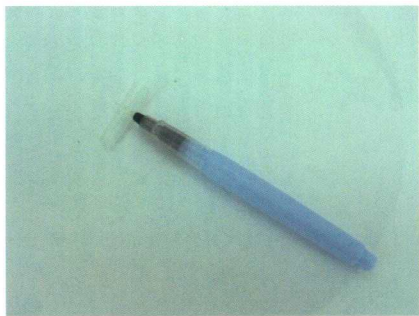

图1-16 自来水笔

7. 自来水笔

自带储存水管的自来水笔，携带比较方便（图1-16）。

图1-17 马克笔

8. 马克笔

马克笔类似彩色铅笔，上色效果快，与水粉、水彩相比，便于携带，但是上手度比彩色铅笔难一些，同时容错率也低一些（图1-17）。

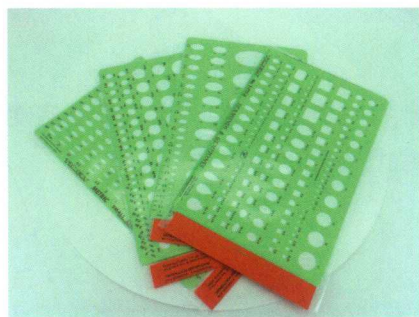

图1-18 首饰设计专用绘图尺

三、尺

1. 首饰设计专用绘图尺

专业的首饰设计绘图尺，一般选用美国泰米（Timely）首饰设计专用尺，该尺子包括宝石常见刻面和普通的圆形、椭圆形等模板，是目前首饰设计专业学生必备的一套工具（图1-18）。

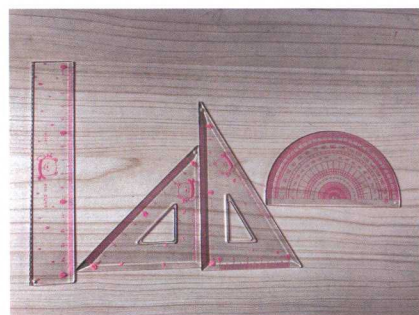

图1-19 透明的四件套组尺

2. 透明的四件套组尺

常见的四件套组尺，可以用于测量从而达到精致绘图，为了方便设计，选择透明款为佳（图1-19）。

图1-20 曲线板

图1-21 蛇形尺

图1-22 软橡皮

图1-23 水粉颜料

3. 曲线板

曲线板拥有固定曲线，多用于首饰曲面造型的绘制（图1-20）。

4. 蛇形尺

蛇形尺可以弯曲成任意曲线，用于绘制首饰造型的任意曲线（图1-21）。

四、其他

1. 橡皮擦和可塑橡皮

橡皮擦选择软橡皮（图1-22），不伤纸。可塑橡皮可以用于清理水彩纸或一些铅粉污渍。

2. 颜料

颜料主要有水粉颜料（图1-23）和水彩颜料两种。水彩颜料又可分为：普通的水彩颜料和便携的固体水彩颜料（图1-24）。

图1-24 便携的固体水彩颜料

图1-25 圆规

3. 圆规

圆规用于绘制各种大小的圆形和半圆形（图1-25）。

图1-26 游标卡尺

4. 游标卡尺

游标卡尺用于测量宝石的大小和首饰的尺寸（图1-26）。

图1-27 羽毛扫

5. 羽毛扫

扫除画面橡皮屑，保持画面整洁（图1-27）。