

“十三五”部委级规划教材

庄冬冬 / 编著

首饰

设计

DESIGN

首饰艺术的概念与发展
首饰的材料
首饰的金工工艺
当代首饰艺术的人性化设计
首饰与服装
首饰设计作品欣赏

 中国纺织出版社

“十三五”部委级规划教材

首饰设计

庄冬冬 编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

从百万年前的史前饰品,至现今的当代首饰,人类对首饰的关注无所不在。当一块美玉或一块贵金属经过漫长的历程,从生产使用、巫术礼仪、图腾崇拜和阶级地位的象征中走出来,变成装饰自身和完善自身的艺术品时,首饰作为一门独立的艺术形式就产生了。于是,首饰从原始的崇拜、财富的象征,演变成个性张扬的沟通媒介。

本书以首饰的历史为切入点,将材料与工艺穿插其中,同时结合现今的艺术思潮,全面地剖析了当代首饰设计中构思、设计以及工艺技术之间互为基础且又相辅相成的关系。

图书在版编目(CIP)数据

首饰设计 / 庄冬冬编著. -- 北京: 中国纺织出版社, 2017.5

“十三五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-3522-9

I. ①首… II. ①庄… III. ①首饰-设计-高等学校-教材 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第081870号

责任编辑: 张思思 特约编辑: 何丹丹 责任校对: 武凤余
责任设计: 何建 责任印制: 何建

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

http: //www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //weibo.com/2119887771

北京千鹤印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2017年5月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 6.25

字数: 86千字 定价: 45.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

自百万年前的史前饰品开始，人类对首饰的关注就融入了人类的集体潜意识之中，并流传至今。

首饰作为直接装饰人体的物品，始终伴随着人类审美意识的产生与发展，而首饰真正摆脱财富的象征，成为一种独特的艺术品，却是从20世纪60年代才开始的。现代手工艺运动与后现代艺术思潮作为当代首饰发展的推动力，直接导致了当代首饰在传统首饰上的反思与反叛。当代首饰设计师以其独特的艺术语言向大众展示着自己丰富的想象力、创造性、思想性。

当代社会文化的多元化，造就了当代首饰的多元化。对“首饰”概念本身的思考为各种不同风格、形式的首饰艺术提供创作的理论根基。传统的“首饰”概念，已经不能准确地使普通大众充分理解在当代艺术首饰领域所发生的一切。当首饰不再仅仅作为一种依附于“人体”的装饰品，而成为身体与物体关联性研究的媒介。当代艺术首饰作为创作者和佩戴者思想的载体，它不可避免地与其他艺术实践形式在思想或语言上存在重叠，这种重叠深化了首饰的思想性与艺术性。当代首饰摆脱了传统首饰概念中财富、特权等寓意，使得首饰艺术家得以专注于对材料、形式、价值、人与物关系的探寻，这也极大地促进了当代首饰艺术的多元化的形成。作为一个相对独立的艺术门类，首饰艺术不从属于其他艺术形式，其独特的艺术语言和魅力成为这一独特艺术形式存在的不可替代的理由。正是因为人类对于美和自我的关注，才使得首饰这一门佩戴的艺术历经千年而魅力永存。

编著者

2017年1月

教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第一章 (12课时)	基础理论 (48课时)		• 首饰艺术的概念与发展
		一	首饰艺术的概念
二		首饰艺术的发展	
第二章 (36课时)			• 首饰的材料
		一	常用材料及衍生材料
		二	宝石材料
		三	宝石的象征意义
第三章 (144课时)		实践理论 (144课时)	四
			• 首饰的金工工艺
	一		金属基础技法
	二		金属的连接
第四章 (16课时)	跨界理论 (24课时)	三	金属成型技法
		四	表面装饰
		• 当代首饰艺术的人性化设计	
一		当代首饰艺术的社会功能	
二		当代首饰艺术的人性化互动	
第五章 (8课时)			• 首饰与服装
	一	首饰与服装的融合	
	二	首饰与服装的搭配	

目录

第一章 首饰艺术的概念与发展	002
第一节 首饰艺术的概念	002
第二节 首饰艺术的发展	002
一、中国首饰艺术的发展	002
二、西方首饰艺术的发展	012
思考题	018
第二章 首饰的材料	020
第一节 常用材料及衍生材料	020
一、黄金	020
二、铂金	021
三、银	021
四、铜	022
第二节 宝石材料	022
一、钻石	022
二、红宝石	023
三、蓝宝石	023
四、绿宝石	023
五、珍珠	024
六、玉石	024
第三节 宝石的象征意义	025
一、钻石	025
二、红宝石	026
三、蓝宝石	026
四、绿宝石	027
五、珍珠	027
六、玉石	027
第四节 新材料与新工艺	027
一、木材质	027

二、纸材质	028
三、纤维材质	029
四、人工材质	029
五、陶瓷材质	030
思考题	032
第三章 首饰的金工工艺	034
第一节 金属基础技法	034
一、测量	034
二、裁剪、裁切	035
三、锯切	036
四、锉削	038
五、打磨、抛光	039
第二节 金属的连接	041
一、焊接	041
二、清洗	042
三、冷接	043
第三节 金属成型技法	044
一、化料	044
二、压片	044
三、拉丝	045
四、软化与硬化	046
五、管的成型	046
六、球面的成型	047
七、球及线球的成型	048
八、环的成型	049
九、敲整成型	051
第四节 表面装饰	052
一、金属镶嵌	052
二、金属腐蚀	052
三、金属着色	053
四、景泰蓝	054
五、七宝烧	055
六、花丝	055
思考题	056

第四章 当代首饰艺术的人性化设计	058
第一节 当代首饰艺术的社会功能	058
一、审美功能	058
二、娱乐功能	059
三、心理功能	060
第二节 当代首饰艺术的人性化互动	061
一、机械式互动	062
二、体验式互动	062
三、创作式互动	063
思考题	063
第五章 首饰与服装	066
第一节 首饰与服装的融合	066
第二节 首饰与服装的搭配	067
思考题	070
附录 首饰设计作品欣赏	071

首饰艺术的概念与发展

课题名称：首饰艺术的概念与发展

课题内容：1. 首饰艺术的概念
2. 首饰艺术的发展

课题时间：12课时

教学目的：使学生了解首饰艺术的起源，掌握东、西方首饰艺术在不同时期的发展特征和风格演变。

教学方式：理论讲授、多媒体课件播放

教学要求：1. 了解首饰艺术的概念与发展
2. 了解首饰发展的地理、社会和人文背景
3. 掌握东、西方首饰艺术发展的风格和特点

第一章 首饰艺术的概念与发展

从百万年的史前饰品，至现今的当代首饰，人类对首饰的关注无所不在。当一块美玉或一块贵金属经过漫长的历程，从生产使用、巫术礼仪、图腾崇拜和阶级地位的象征中走出来，变成装饰自身和完善自身的艺术品时，首饰作为一门独立的艺术形式就产生了。于是，首饰从原始的崇拜、财富的象征逐渐演变成张扬个性的媒介。

第一节 首饰艺术的概念

珠宝首饰也许是世界上最古老的艺术，它以物的形式回应了人类对于自我内心世界的诉求。19世纪的奢侈史专家布亚特就曾提出“修饰的本能”的观点。对于首饰一词，中外古书典籍中都常有记载。

“首饰”一词，最早见于《后汉书·舆服志》中“后世圣人……见鸟兽有冠角髯胡之制，遂作冠冕缨蕤，以为首饰。”古人称头为首，所以首饰本指人们头上的饰物。后来随着人类社会的发展及饰物品种的增多，“首饰”的含义不断扩展，逐渐包括有耳饰、项饰、手饰等佩戴在人身上的饰物。

就“Jewellery（首饰）”一词则可以追溯到拉丁语“jocale”，原意为玩物，再经由13世纪法语“joule”逐渐演变而来。

第二节 首饰艺术的发展

一、中国首饰艺术的发展

与许多古老文明一样，中国首饰的产生和发展经历了漫长的历史阶段。原始时期，中华民族的祖先就开始用兽牙、贝壳、骨管、石珠等制作串饰，有项链和手饰等品种。

原始时期首饰主要以葬玉为主，以红山文化、龙山文化、良渚文化中的首饰尤为突出。

1. 红山文化中的首饰

红山文化，是距今五六千年前一个在燕山以北、大凌河与西辽河上游流域活动的部落创造的农业文化。红山文化全面反映了中国北方地区新石器时代的文化特征和内涵。

被誉为红山文化象征的“中华第一龙”——玉猪龙的发现是红山文化遗址的重大发现之一。红山玉猪龙身躯蜷曲呈C字形，龙首阴刻梭形大眼，吻部前伸，前端平齐，颈披长鬣，在额上及颌下饰有阴刻的网格纹。

红山文化的原始宗教在当时已经处于较高的发展阶段，玉猪龙绝不是随意制造出来的一种动物，它应是被神化的灵物，是红山先民崇拜祭祀的对象。龙在中国古代占有重要地位，是中国传统的图腾形象，与中华民族的发展息息相关（图1-1）。

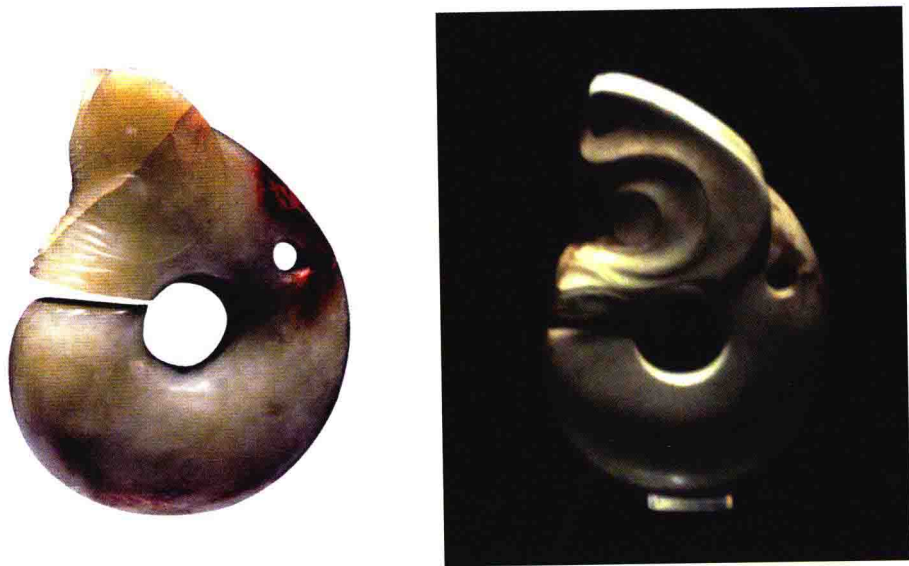

图1-1 红山文化中的首饰——玉猪龙

2. 良渚文化中的首饰

良渚文化是我国长江下游太湖流域新石器时代晚期的一种重要的原始文化，距今5300~4000年，它因在杭州余杭的良渚镇首先发现而命名。制玉业是这个时期的重要手工业，良渚文化也因其玉器的精美而达到了中国史前玉文化的高峰，大型玉礼器的出现揭开了中国礼制社会的序幕。

良渚文化中还有大量的玉项饰、玉手镯出现。而且多数抛光优良、琢磨精致、雕刻细微、构思奇巧，其制作工艺的美妙绝伦，令世人惊叹，因此良渚文化被认为是中国文明发展史上一颗璀璨的明珠而载入史册（图1-2）。

3. 龙山文化中的首饰

龙山文化，距今约4600~4000年。因发现于山东省济南市历城县龙山镇而得名，分布于黄河中下游的山东、河南、山西、陕西等省。这一时期的首饰以各种佩饰为主。

龙山文化中的代表性首饰是龙形、凤形玉佩，其玉质光滑，采用了镂空透雕技法琢磨成，轮廓清晰，线条刚劲，代表了龙山文化时期高超的琢玉技巧。

图1-2 良渚文化中的首饰——大镂空双面神徽纹四神鸟太阳图腾玉璧

良渚文化是承袭崧泽文化而来，而山东龙山文化又受到了良渚文化的影响。从目前出土的龙山及良渚文化古玉的纹饰上看，刻绘装饰有些相同，但又各具特点。

4. 夏商周时期的首饰

夏商周时期（公元前21世纪～前771年）古代礼治的创建时期，也是对珠宝首饰的利用更加人文化的时期。《周礼》对不同等级的人规定了不同的首饰佩戴方法，对各种礼仪活动中人们所佩首饰都有一定的要求。商周时期的首饰种类主要有笄、梳、冠等发饰；有玦、瑱、瑯、环等耳饰；珠状、梅花状、圆盘状的琥珀、绿松石、玉、骨制成的串饰；玉瑗、金臂钏等臂饰以及各类佩饰。周代时人到了成年要举行冠礼、笄礼，古代小孩的头发多为小丫角，称“总角”，成年时在头顶盘髻加笄，用来固定发髻的笄叫作“髻笄”，女子年满十五岁便算成人，可以许嫁，谓之“及笄”。周代男女都用笄，笄的用途除固定发髻外，也用来固定冠帽（图1-3）。商代已经出现了标示阶级差别的冕冠。在周代，分封制的确立，使得首饰等级差异上的区分较为具体化。周人从政治思想和哲学思想上否定了“天命论”，人们开始逐渐意识到自身的重要性，并对头（首）加以重视，冕冠就是这时很重要的首饰（古代冕冠也是一种首饰），冕冠是帝王臣僚参加祭祀典礼时最为尊贵的礼冠，根据它也可以区分人的尊卑贵贱。皇帝冕冠上是12旒，公爵则是

9旒，侯是7旒，伯是5旒，子是3旒，男是1旒。如果皇帝用金的发笄，大公则用银，除此之外下面官员依次用玉、铜、铁等材质。这样，从数量和材质上就可以判断一个人官位的大小。

这一时期首饰在纹饰上的一个重要的特点是饕餮纹的大量运用。饕餮纹之所以能历千年而不衰，除去它自身具有纹饰的美化、装饰功能外，其潜在的昭示警戒含义也起了相当大的作用。到了东周，随着社会的发展，艺术品的性质、审美趋向也有了巨大的变化。饕餮纹、夔纹、凤纹等纹饰逐渐被淘汰或被改造，细密的蟠螭纹和飞动自如的流云纹成为最

流行的纹饰。

商周时期青铜工艺的繁荣和发展为首饰和金银器的发展奠定了雄厚的物质和技术基础，同时青铜、玉雕、漆器等工艺的发展也促进了金银工艺的发展，并使首饰和金银器得以在更广阔的领域中以更多样的形式发挥其审美功能（图1-4、图1-5）。

图1-3 商代骨笄

图1-4 商代三联璜组配

图1-5 商代玉串饰

5. 春秋战国时期的首饰

春秋战国时期（公元前770年~前221年）时局动荡，但这个时期的社会经济、政治制度、文化思想和民族融合却得到了空前的大发展。

各种玉制首饰在这一时期受到高度的重视。儒家认为“玉有五德”，所以统治阶级都有佩玉，玉佩是贵族王孙和百官们的随身饰品，佩有全佩（大佩，也称杂佩）、组佩及礼制以外的装饰性玉佩。全佩由珩、璜、琚、瑀、冲牙等组合。

之后，儒家提出“六器六瑞”的说法，进一步将礼玉系统化、规范化。六瑞为镇圭、桓圭、信圭、躬圭、谷璧、蒲璧，分别为王和公、侯、伯、子、男五等爵所执掌，以代表人物不同的身份等级。

从此，玉佩成为最为流行的饰品，各种龙、凤、虎形的饰品造型优美，镂空技术更加高超，铜镶玉工艺极为流行。各诸侯国根据自己的服装特点佩戴的饰品与少数民族地区独特的装饰风俗交相辉映，呈现出多姿多彩的风貌（图1-6、图1-7）。

6. 秦代的首饰

秦代（公元前221年~前207年）是中国历史上第一个封建王朝，经济的发展、繁荣使首饰被大量制造和使用。这一时期女子戴项链、手镯或手环；男子戴冠，佩剑、玉佩，用

图1-6 战国玉佩

图1-7 战国金镶宝石琵琶形带钩

带钩。等级分明，差别很大。秦朝的首饰和金银器制作已综合使用了铸造、焊接、掐丝、嵌铸、锉磨、抛光、多种机械连接及胶粘等工艺技术，而且达到了很高的水平。

7. 汉代的首饰

汉代（公元前206年~公元220年）是中华文化得以确立的时期，首饰的发展也超越前朝，其装饰风格异常瑰丽。这一时期的首饰制作也是盛况空前，广州南越王墓出土的千余件精美玉饰就是一个很好的展示汉代社会风貌的窗口。汉代饰品自由奔放，大胆创新，琢玉工艺更是高超，抛光技术达到很高的水平。汉代创造了玉雕史上著名的“汉八刀”技术，寥寥八刀就能雕出神似的玉猪、玉蝉、瓮仲等，这对后代的玉饰影响很大。中华的玉饰文化也在这一时期发扬光大，并一直延续至今（图1-8、图1-9）。

图1-8 汉代玉猪

图1-9 汉代玉蝉

汉代的首饰和金银器，无论品种还是制作工艺，都远远超过了先秦时代。汉代金银制品，除了继续用包、镶、镀、锉等方法用于装饰铜器和铁器外，还将金银制成金箔或泥屑，用在漆器和丝织物上，以增强富丽感。最为重要的是，汉代金钼工艺本身逐渐发展成熟，最终脱离青铜工艺的传统技术，走向独立发展的道路。汉代金钼工艺的成熟，使金银的形制、纹饰以及色彩更加精巧玲珑，富丽多姿，并为以后金银器的发展繁荣奠定了

基础。

8. 魏晋南北朝时期的首饰

魏晋南北朝（公元220年~589年）是一个动荡的时期，也是民族融合、文化碰撞的时期。在首饰上也极大程度地反映了“大民族、多民族”的特点，融合了很多异域风情。这一时期妇女的首饰以假髻、簪、钗、步摇为多。其步摇、钗、钗、镊等头饰发展得更加完善。这时期簪的功用与以往有所不同，主要用于支撑头发。簪头的形状极为简单，用金属丝围成一环状或做成“树枝状”，以便于支撑头发。簪没有繁杂的纹饰，具有清秀简约的风格。发饰除一般形式的簪钗以外，还流行一种专供支撑假发的钗子，钗作双股形，一股长，一股短，以方便插戴（图1-10、图1-11）。

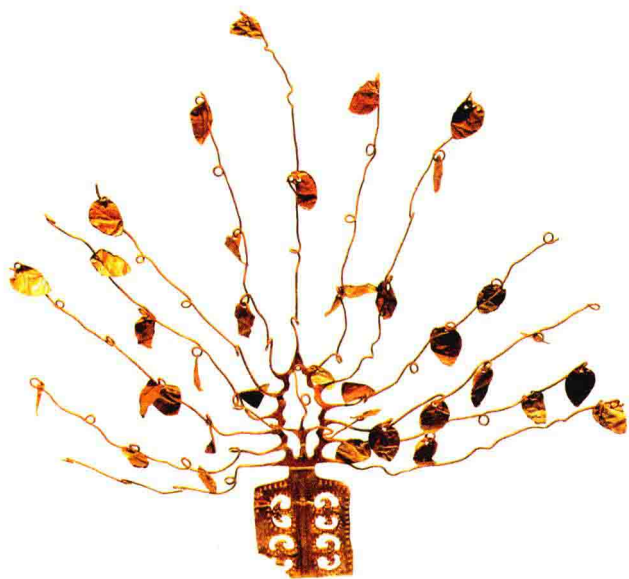

图1-10 晋代金步摇

图1-11 北朝金步摇

魏晋南北朝时期的装饰风格与此前有很大的不同，清秀、简约的风格是这一时期的主流。这一风格的出现与当时的生产技术有一定关系，但宗教的流行、佛教徒们追求的清心寡欲对此也产生了重要的影响。装饰纹样的布置平布、疏朗，形式简单，简洁中透着丰富，有笔不到意到的意境，这就是魏晋南北朝时期的装饰风格。

9. 隋唐五代时期的首饰

隋唐五代时期（公元581年~979年）是中国历史上空前开放的阶段，这一时期的首饰也承袭前朝遗风——融外域的元素，大胆创新，品种十分丰富，造型精美华丽。女子头饰有步摇、钗、簪、梳等，精雕细作，有的加嵌宝石，使发髻更加多姿多彩。颈饰有项圈和璎珞等。手饰有金银条盘缠成很多圈的臂钏，作为爱情信物的指环，可以打开和调节大小的手镯等（图1-12）。

中国古代金银器皿是在唐代及其以后兴盛起来的，而金银器皿又代表了金属工艺的最高水平。唐代金银器纹样丰富多彩，这些纹饰与器形一样，具有强烈的时代特点和风格，透过它们，我们确实可以感知唐代现实生活的五彩缤纷，文化艺术的欣欣向荣。唐代金银器的工艺技术也极其复杂、精细。当时已广泛使用了锤击、浇铸、焊接、切削、抛光、铆、镀、篆刻、镂空等工艺。总之，这一时期的工艺美术取得了多方面的成就，其产品造型多样，色彩绚丽，构图饱满，华丽而清新，是此前任何时代的工艺美术都难以比拟的，可以用“满”“全”“艳”三个字来形容（图1-13）。

图1-12 唐朝仕女着装图

图1-13 唐朝镶金嵌珠宝玉带饰

10. 宋代的首饰

宋代（公元960年~1279年）宋代首饰和金银器在唐代基础上不断创新，形成了具有鲜明时代特色的崭新气象。虽不及唐代金银器那样丰满富丽，然而却具有典雅秀美的独特风格。这种风格与宋代艺术的总体风格是一致的。有人认为，宋代艺术没有唐代的宏放魄力，但是其民族风格却更为完美。与唐代相比，宋代金银器的造型玲珑奇巧，新颖雅致，多姿多彩。相比之下，唐代金银器皿显得气势博大，而宋代则以轻薄精巧而别具一格。宋代金银器在造型上极为讲究，可谓花式繁多。

这一时期女子发式复杂，挽的髻也多种多样，再插上各种金、玉、珠、翠做成的鸾凤、花枝、簪、钗、梳、篦等，甚为俏丽，命妇们也戴凤冠。男子也留发、梳髻、戴冠巾，戴冠时多插玉、骨、玳瑁、犀角、竹等做成的簪。此外宋代在带饰上也十分讲究，有玉镂空的玉腰带和满是缠枝牡丹的金腰带等。

11. 辽金时期的首饰

辽金时期（公元907年~1234年）的政权被来自北方的契丹族与女真族所控制，故首

饰风格带有鲜明的游牧民族特色，饰品以金银为主，琥珀、玛瑙、水晶等大量出现，表现出原野山林自然质朴的装饰风格。饰品多以动物造型为主，项链由琥珀、水晶制成，形制十分别致，腰带上饰以水晶、玉、金银装饰等，精巧生动（图1-14、图1-15）。“春山秋水”玉饰是这一时期的一大特色。它们一般被系挂在腰间，既为装饰也作束带之用。所谓“春水玉”是一种以鹄捉天鹅为主题的玉饰（鹄是一种体积较小的鹰，又称“东海青”），它的典型图案是一只凶猛的雄鹰展翅奋爪擒住鹅首的形象；“秋水玉”则是一种以山林和野兽为主题的造型，典型图案是以山石、树木等为背景的老虎、鹿群、苍鹰、山羊等（图1-16、图1-17）。

图1-14 辽代金耳环

图1-15 辽代金手镯

1009

图1-16 辽金时期春水玉

图1-17 辽代秋水玉

12. 元代的首饰

元代（公元1271年~1368年）是蒙古人统治时期，这一时期的首饰带有强烈的蒙古特色。在玉饰上承袭了辽金时期“春山秋水”的艺术风格，并发扬光大。元代官员的帽顶上镶各种宝石，命妇们则戴罍罍冠，南方妇女戴凤冠及各种花冠，北方妇女则梳包髻，除了传统的首饰，还流行贴额、面花等饰品，具有民族特色。