

全国高等院校艺术设计专业“十三五”规划教材
教育部高等学校设计类专业教学指导委员会推荐教材

总主编 林家阳

JEWELRY ART DESIGN AND
PRODUCTION

首饰艺术 设计与制作

刘 骁 编著

中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

首饰艺术 设计与制作

刘 骁 编著

中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

首饰艺术设计与制作 / 刘骁编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2020.2

ISBN 978-7-5184-2612-6

I. ①首… II. ①刘… III. ①首饰—设计 ②首饰—制作
IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第178831号

责任编辑: 毛旭林 责任终审: 劳国强 整体设计: 锋尚设计
策划编辑: 毛旭林 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京富诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2020年2月第1版第1次印刷

开 本: 870×1140 1/16 印张: 8.25

字 数: 150千字

书 号: ISBN 978-7-5184-2612-6 定价: 58.00元

邮购电话: 010-65241695

发行电话: 010-85119835 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

180132J2X101ZBW

内容简介

本书对当代首饰艺术的基本概念和发展变化所呈现的特征进行了全面梳理,不仅包括首饰美学风格和面貌,更强调关于首饰设计创作的训练手段和工作方法,由此培养学生的审美能力、思辨能力和综合实践能力,建立属于自己的工作方法,发展、形成自己的首饰设计语言与艺术面貌。

全书分为三个部分,第一部分阐释当代首饰的基本概念和主要特征,归纳首饰设计的基本要素和基本技能。第二部分包括基础练习、主题创作和设计实践三部分,循序渐进地开展首饰的设计实践。第三部分是对当代首饰作品的赏析,分析当代首饰的工作方法和设计策略,进一步引导学生根据不同需求与定位输出相应的设计产品和艺术作品。

目录

CONTENTS

第一章 首饰概述	11
第一节 首饰的概念及其流变	12
1. 首饰的内涵与外延	12
2. 当代首饰艺术的源流与发展	15
3. 当代首饰的特征	17
第二节 当代首饰设计基本要素	21
1. 材料与工艺	21
2. 造型与色泽	27
3. 功能与装饰	31
4. 意义与观念	32
第三节 当代首饰设计基本技能	34
1. 首饰制作与生产	34
2. 软件技能	43
3. 手绘技能	45
4. 综合媒介运用	48
第二章 当代首饰设计实训	50
第一节 基础练习	51
1. 课程简介	51
2. 作品与案例	51
3. 实践步骤	55
4. 知识点	61
第二节 主题创作	65
1. 课程简介	65
2. 设计案例	65
3. 实践步骤	73
4. 知识点	77
第三节 设计实践	80
1. 课程简介	80
2. 设计案例	80
3. 实践步骤	87
4. 知识点	91
第三章 当代首饰赏析	94
第一节 作为商业产品的首饰设计	95

1. 时尚配搭类首饰.....	95
2. 贵重材质类首饰.....	98
3. 智能科技类首饰.....	100
第二节 作为艺术表达的首饰作品	102
1. 个体的情感与哲思的媒介	102
2. 社会与自然的一面镜子	105
3. 与传统的对话	107
4. 对未来的自由畅想	110
第三节 以首饰为话题的艺术实验	113
1. 对首饰佩戴属性的思辨.....	113
2. 对首饰象征属性的反思.....	119
3. 对首饰制作属性的重新审视	122
4. 从首饰到身体的实验	126
参考文献	130
学习网站	131

首饰艺术 设计与制作

刘 骁 编著

中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

首饰艺术设计与制作 / 刘骁编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2020.2

ISBN 978-7-5184-2612-6

I. ①首… II. ①刘… III. ①首饰—设计 ②首饰—制作
IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第178831号

责任编辑: 毛旭林 责任终审: 劳国强 整体设计: 锋尚设计
策划编辑: 毛旭林 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京富诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2020年2月第1版第1次印刷

开 本: 870×1140 1/16 印张: 8.25

字 数: 150千字

书 号: ISBN 978-7-5184-2612-6 定价: 58.00元

邮购电话: 010-65241695

发行电话: 010-85119835 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

180132J2X101ZBW

编审委员会

顾问委员会

尹定邦 广州白马公司董事顾问

迈克尔·埃尔霍夫 (Michael Erlhoff)

德国科隆国际设计学院 (Kolen International School Of Design) 创始院长

官政能 台湾实践大学教授/副校长

林学明 广东集美组总裁

学术委员会

尹小兵	王英海	王效杰	王敏	王家馨	付中承	申明远	刘宁	刘正宏	刘瑞武
孙敬忠	何晓佑	吴继新	吴翔	吴耀华	张来源	张美兰	李文跃	李克	杜莉
杜世禄	陈文龙	陈鸿俊	周利群	赵燕	赵志君	姚强	姜鸣	桂元龙	顾逊
夏万爽	徐江	徐南	徐禹	徐征野	郭文志	郭钟琪	黄春波	彭亮	廖军

专家委员会

丁勇	丁跃华	于会见	于晓芸	马兆玉	马昀	马牧群	马鸿飞	丰春华	王文
王东辉	王有川	王安霞	王志勇	王暘	王贤章	王明道	王俭	王建国	王海燕
王继水	王继平	王家	王清海	王景慧	王献文	王德聚	毛明	毛德强	韦国
方四文	文红	尹传荣	尹春洁	邓军	邓凯	邓学峰	叶国丰	叶柏风	田正
冯凯	龙湘平	邢燕	吕挺中	朱霖	乔璐	任学超	刘卫国	刘力	刘木森
刘永福	刘君政	刘学泉	刘国	刘彦	刘洪波	刘星	刘洵	刘艳红	刘爱青
刘爽	刘淑婷	刘鲁平	刘颖	江文	许婷芳	朴军	许淑燕	孙蕊	汪梅
苏子东	杜玉平	杜军	李方联	李伟	李志红	李芬	李若梅	李茂虎	李欣
李波	李涛	李桂付	李娅	李爱红	李晔	李涵	李斌	李新天	李群英
金澜	范振坤	杨功元	杨扬	杨帆	杨丽娟	杨杰	杨森	吴琰	肖卓萍
时思	陆小赛	吴秦陶	岑志强	余莉	何力	冷建军	毕雪微	冷眉	宋志春
宋连凯	张丹丹	张玉宝	张利	张丽君	张现林	张建松	张勇	张航	张爱民
张浩	张理晖	张鸿	张新武	张磊	张蔚	陆天奕	陆立颖	陆君玖	陆海涛
陈广	陈子达	陈民新	陈庆奎	陈彧	陈艳麒	陈晓莉	陈铭	陈敬良	邵永红
邵照坡	林俐达	林勇	林涛	武建林	单填城	罗南林	罗润来	周向一	周勇
周静伟	郑丽萍	郑祎峰	顾明智	封美言	赵文	赵婧	赵瑞波	赵德全	徐广彤
胡国锋	胡明宝	胡美香	施荣华	闻建强	洪波	段笔耕	耿强	耿雪莉	郝峥
莫钧	夏文秀	钱志扬	钱明学	徐伟雄	翁志承	栾清涛	高金康	郭弟强	黄健
黄穗民	黄耀成	曹永智	曹俊	曾红	董小龙	康强	章滇予	梁小民	彭一清
彭艺娟	覃林毅	董干	蒋雍君	傅颖哲	童铎彬	曾强	谢群	雷珺麟	雍佳
路铠铭	鲍丽雯	蔡炳云	蔡恭亦	管金虹	廖荣盛	漆小平	谭浩楠	颜传斌	黎卫
潘祖平	潘洋宇	薛华培	薛志雄	薛刚	戴丕昌	戴裕崴	戴巍	魏庆葆	霍庆福

序一

PROLOG 1

中国的艺术设计教育起步于 20 世纪 50 年代，改革开放以后，特别是 90 年代进入一个高速发展的阶段。由于学科历史短，基础弱，艺术设计的教学方法与课程体系受苏联美术教育模式与欧美国家 20 世纪初形成的课程模式影响，呈现专业划分过细，实践教学比重过低的状态，在培养学生的综合能力、实践能力、创新能力等方面出现较多问题。

随着经济和文化的大发展，社会对于艺术设计专业人才的需求量越来越大，市场对艺术设计人才教育质量的要求也越来越高。为了应对这种变化，教育部将“艺术设计”由原来的二级学科调整为“设计学”一级学科，既体现了对设计教育的重视，也是进一步促进设计教育紧密服务于国民经济发展的必要。因此，教育部高等学校设计类专业教学指导委员会也在这方面做了很多工作，其中重要的一项就是支持教材建设工作。

2016 年是“十三五”的开局之年，在教育部全面启动普通本科院校向应用型本科院校转型工作的大背景下，由设计类专业教指委副主任林家阳教授任总主编的这套教材，在强调应用型教育教学模式、开展实践和创新教学、整合专业教学资源、创新人才培养模式等方面做了大量的研究和探索；一改传统的“重学轻术”“重理论轻应用”的教材编写模式，以“学术兼顾”“理论为基础、应用为根本”为编写原则，从高等教育适应和服务经济新常态，助力创新创业、产业转型和国家一系列重大经济战略实施的角度和高度来拟定选题、创新体例、审定内容，可以说是近年来高等院校艺术设计专业教材建设的力作。

设计是一门实用艺术，检验设计教育的标准是培养出来的艺术设计专业人才是否既具备深厚的艺术造诣、实践能力，同时又有优秀的艺术创造力和想象力，这也正是本套教材出版的目的。我相信在应用型本科院校的转型过程中，本套教材能对学生奠定学科基础知识、确立专业发展方向、树立专业价值观念、提升专业实践能力产生有益的引导和切实的借鉴，帮助他们在以后的专业道路上走得更长远，为中国未来的设计教育和设计专业的发展提供新的助力。

教育部高等学校
设计类专业教学指导委员会主任
中国艺术研究院 教授 / 博导 谭平

2017 年 3 月

序二

PROLOG 2

办学，能否培养出有用的设计人才，能否为社会输送优秀的设计人才，取决于三个方面的因素：首先是要有先进、开放、创新的办学理念和办学思想；其二是要有一批具有崇高志向、远大理想和坚实的知识基础，并兼具毅力和决心的学子；最重要的是我们要有一大批实践经验丰富、专业阅历深厚、理论和实践并举、富有责任心的教师，只有老师有用，才能培养有用的学生。

除了以上三个因素之外，还有一点也非常关键，不可忽略的，我们还要有连接师生、连接教学的纽带——兼具知识性和实践性的课程教材。课程是学生获取知识能力的宝库，而教材既是课程教学的“魔杖”，也是理论和实践教学的“词典”。“魔杖”通过得当的方法传授知识，让获得知识的学生产生无穷的智慧，使学生成为文化创意产业的有生力量。这就要求教材本身具有创新意识。本套教材从设计理论、设计基础、视觉设计、产品设计、环境艺术、工艺美术、数字媒体和动画设计等八个方面设置的50本系列教材，在遵循各自专业教学规律的基础上做了不同程度的探索和创新。我们也希望在有限的纸质媒体基础上做好知识的扩充和延伸，通过本套教材中的案例欣赏、参考书目和网站资料等，起到一部专业设计“词典”的作用。

我们约请了国内外大师级的学者顾问团队、国内具有影响力的学术专家团队和国内具有代表性的各类院校领导和骨干教师组成的编委团队。他们中有很多人已经为本系列教材的诞生提出了很多具有建设性的意见，并给予了很多人有益的指导。我相信以我们所具有的国际化教育视野以及我们对中国设计教育的责任感，能让我们充分运用这一套一流的教材，为培养中国未来的设计师奠定良好的基础。

教育部高等学校
设计学类专业教学指导委员会副主任
同济大学教授 / 博导 林家阳

2018年3月

前言

FOREWORD

从 20 世纪 80 年代初我国黄金首饰开始允许在社会大众层面销售，到 90 年代人们对珠宝首饰的消费能力逐渐提升，经济的快速发展和人民生活水平的提高不断激发国民对珠宝首饰消费的热情，人们对珠宝首饰的消费不仅为了保值与收藏，对饰品的审美、情感与精神需求也日益提升。

随着首饰设计与创作的内涵与外延不断深化和扩大，首饰的类型与市场也越来越细分与精准，从高级珠宝、时尚配饰、智能首饰，到更加个人化、观念化的艺术首饰，甚至还出现了以“首饰”为话题的纯艺术实践，与当代艺术领域产生交叉与重叠。同时，近些年新的商业与营销模式不断涌现，从线下的传统品牌连锁店、买手店、pop-up store（“快闪店”）、创意市集、首饰艺术廊，到线上的网店、众筹、直播、社群营销等，不同类型的首饰产品与作品对应着不同商业与艺术环境。

在如此的时代语境下，对首饰设计师能力与素质的要求越来越全面和综合：不仅具备设计和制作某件具体产品的能力，同时也具有创新性、整体性的思维与系统性的工作方法，以适应不同商业、消费及体验情境的受众需求。而从首饰艺术创作的角度来说，艺术家则更应有深入的感受力和独特的艺术表达能力，并从更广阔的文化、社会、经济等方面来考察首饰的概念，让作品具有更深刻的人文关怀和更有价值的社会反思。

本书即在此语境和需求下应运而生的一本基础性教材，其内容勾勒出一个以首饰相关工艺为基础、艺术与设计思维为导向、在商业和艺术的语境下的首饰设计与创作方法为路径的教学框架。

全书分三个部分，第一部分阐释当代首饰的基本概念和主要特征，梳理和分析当代首饰是如何从传统的珠宝首饰概念中“裂变”出来的，并且从材料、审美、意义等角度介绍当代首设计的若干要素以及当代首饰设计创作所关联的工业化生产方式、传统手工艺技能，对综合的创作设计手段进行整合和梳理，使其都成为当代首饰设计的工具与途径。

第二部分由基础练习、主题创作和设计实践三部分组成，循序渐进地开展首饰的设计实践。通过一系列基础练习来训练设计与艺术相关的创意性思维，练习中关联着艺术理论及文本理论等跨学科原理的运用；主题创作从艺术研究的角度引导学生从如何确定研究范畴、找出研究问题、确定研究目标、拟定研究方法等角度初步培养研究性思维；设计实践则是从设计策略的角度引导学生建立设计项目，在商业

语境下让自己的设计项目与目标受众互动。

第三部分是对当代首饰作品的赏析，分成作为商业产品的首饰设计、作为艺术表达的首饰作品和以首饰为话题的艺术实验三部分，从不同的角度分析当代首饰艺术与设计的工作方法和策略，探讨如何根据不同语境与定位输出相应的设计产品和艺术作品。

本书以传统的首饰概念内涵为本体，以多学科的理论及知识为外延，不仅将首饰设计作为专业技能的训练，更将其视为综合创新能力的训练手段和工作方法，培养学生的审美能力、思辨能力和综合实践能力，将为专业教学和实践提供有益的参考和借鉴。

刘骁

2019年10月

课时安排

建议课时80

章节	课程内容		课时	
第一章 首饰概述	第一节 首饰的概念及其流变	1. 首饰的内涵与外延	1	5
		2. 当代首饰艺术的源流与发展		
		3. 当代首饰的特征		
	第二节 当代首饰设计基本要素	1. 材料与工艺	2	
		2. 造型与色泽		
		3. 功能与装饰		
		4. 意义与观念		
	第三节 当代首饰设计基本技能	1. 首饰制作与生产	2	
		2. 软件技能		
		3. 手绘技能		
		4. 综合媒介运用		
	第二章 当代首饰设计实训	第一节 基础练习	1. 课程简介	
2. 作品与案例				
3. 实践步骤				
4. 知识点				
第二节 主题创作		1. 课程简介	24	
		2. 设计案例		
		3. 实践步骤		
		4. 知识点		
第三节 设计实践		1. 课程简介	24	
		2. 设计案例		
		3. 实践步骤		
		4. 知识点		
第三章 当代首饰赏析	第一节 作为商业产品的首饰设计	1. 时尚配搭类首饰	1	5
		2. 贵重材质类首饰		
		3. 智能科技类首饰		
	第二节 作为艺术表达的首饰作品	1. 个体的情感与哲思的媒介	2	
		2. 社会与自然的一面镜子		
		3. 与传统的对话		
		4. 对未来的自由畅想		
	第三节 以首饰为话题的艺术实验	1. 对首饰佩戴属性的思辨	2	
		2. 对首饰象征属性的反思		
		3. 对首饰制作属性的重新审视		
		4. 从首饰到身体的实验		

目录

CONTENTS

第一章 首饰概述	11
第一节 首饰的概念及其流变	12
1. 首饰的内涵与外延	12
2. 当代首饰艺术的源流与发展	15
3. 当代首饰的特征	17
第二节 当代首饰设计基本要素	21
1. 材料与工艺	21
2. 造型与色泽	27
3. 功能与装饰	31
4. 意义与观念	32
第三节 当代首饰设计基本技能	34
1. 首饰制作与生产	34
2. 软件技能	43
3. 手绘技能	45
4. 综合媒介运用	48
第二章 当代首饰设计实训	50
第一节 基础练习	51
1. 课程简介	51
2. 作品与案例	51
3. 实践步骤	55
4. 知识点	61
第二节 主题创作	65
1. 课程简介	65
2. 设计案例	65
3. 实践步骤	73
4. 知识点	77
第三节 设计实践	80
1. 课程简介	80
2. 设计案例	80
3. 实践步骤	87
4. 知识点	91
第三章 当代首饰赏析	94
第一节 作为商业产品的首饰设计	95

1. 时尚配搭类首饰.....	95
2. 贵重材质类首饰.....	98
3. 智能科技类首饰.....	100
第二节 作为艺术表达的首饰作品	102
1. 个体的情感与哲思的媒介	102
2. 社会与自然的一面镜子.....	105
3. 与传统的对话	107
4. 对未来的自由畅想	110
第三节 以首饰为话题的艺术实验	113
1. 对首饰佩戴属性的思辨.....	113
2. 对首饰象征属性的反思.....	119
3. 对首饰制作属性的重新审视	122
4. 从首饰到身体的实验	126
参考文献	130
学习网站	131

第一章

首饰概述

第一节 首饰的概念及其流变

第二节 当代首饰设计基本要素

第三节 当代首饰设计基本技能