

吉林省“十四五”职业教育规划教材
“互联网+”新形态一体化教材

曲媛 周露露 主编

饰品设计与工艺

SHIPIN SHEJI YU GONGYI

扫描二维码，了解
配套资源

航空工业出版社

内 容 提 要

饰品是服饰搭配不可分割的组成部分，服饰品设计与服装设计相互依存。本书通过项目式来导入相关知识，以服饰品的概念、历史、设计等内容为基础，论述了服饰品的艺术理论、设计原理和制作方法，介绍了不同材料、不同工艺、不同主题饰品的设计方法、制作工艺等内容。此外，本书还涉及了服饰品的起源与发展、饰品与服装的关系、饰品设计原理与制作技巧、现代著名品牌饰品赏析等内容。

图书在版编目（CIP）数据

饰品设计与工艺 / 曲媛，周露露主编. — 北京：
航空工业出版社，2019.12

ISBN 978-7-5165-2077-2

I. ①饰… II. ①曲… ②周… III. ①服饰—设计②
服饰—制作 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 254208 号

饰品设计与工艺

SHIPIN SHEJI YU GONGYI

航空工业出版社出版发行

（北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座四层 100028）

发行部电话：010-85672663 010-85672683

北京荣泰印刷有限公司印刷

全国各地新华书店经售

2019 年 12 月第 1 版

2019 年 12 月第 1 次印刷

开本：889×1194 毫米

1/16

印张：10

字数：301 千字

印数：1—3000

定价：60.00 元

序 言

FOREWORD

专业——高校根据社会的专业分工而设立的学业类别，是知识学习的边界。一个人要想把本专业的知识学精学通，需要有对专业的高度认识和对知识的熟练掌握。只有做到熟悉学习方法和路径，才能做到一通百通。在科技高速发展的今天，我们强调学科交叉、多才多艺，强调每个人都应该树立无边界学习的理念，即“进校前有专业，进校后要通学”。平面（视觉设计）、立体（产品和工业设计）、空间（室内、建筑、景观）、时尚（服饰、数字媒体）的交叉，只是同类专业的互补，而文、理、艺的交叉才能培养出全面发展的人才。

课程——学校专业教学的科目，包含专业的主体精神，是知识的具体体现。课程的合理性为个人专业知识的建构和实践能力的培养打下了良好基础。美国著名课程与教育专家格兰特·威金斯（Grant Wiggins）提出的“追求理解的教学设计（UbD）”理论，以及在课程体系中的“逆向设计法”，避开了教学设计中的聚焦活动和知识灌输这两大误区，致力于发掘大概念，帮助学生获得持久、可迁移的理解能力，而不是学了却不会用的知识。

该理论被广泛应用于美国大、中、小学的教育课程体系设计中，为人才培养目标进行课程体系的应用技能设计，以证明学生实现了预期的目标。一个好的专业须有课程知识能量的支撑。为什么教育部首先亮红灯的是动画专业？因为该专业的课程结构设置不合理，导致了学生知识的缺失，继而影响了他们的就业与发展。

教材——课程的意志体现并支撑着课程教学。“工欲善其事，必先利其器”，教材是教学最重要的元素，其优劣决定着教学效率的高低。直接影响教学效率的因素有三：一是教师的专业素养，二是教学的配套设施，三是教材的选择。其中，最具有提升空间的就是教材。好的教材，不仅能够使教师在教学过程中有行云流水般的顺畅感，更能确保学生在有限的时间内学到真东西，达到学习目标，让教学事半功倍。

好的教材应具备三种特质：一是课程知识点的科学性；二是教学案例、作业程序的合理性，让学生能创意出好的作品；三是突破纸质教材成本和页数的局限性，通过“相关信息”“相关链接”等拓展内容使学生得到无限的知识与信息。这些特质虽简单却包含着无限的知识能量。

教育部部长陈宝生先生、高教司司长吴岩先生在2018年11月1日的“教育部高等学校教学指导委员会成立大会”上强调了教育重心要重新回归到本科教学上来，并把教材视为教学质量中最为重要的环节。正是在这样的语境下，本套教材实现了教学精神的回归。

教育部高等学校
设计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12月

前言

PREFACE

服饰品与服装是不可分割的一个整体，与服装有着千丝万缕的联系。它既可以完美地展现佩戴者的美丽仪表形象，又能够表达佩戴者的精神世界及其思想内涵；既传达着佩戴者的喜好与风格，也象征着一个国家或民族的文化特征。因此，服饰品在人们的整体着装效果中起着不可替代的装扮作用，佩戴服饰品也早已成为一种时尚。

随着国民经济的持续、快速发展，人们在满足了自己的基本生活需求之余，开始追求时尚与个性，热爱和学习饰品设计的学生也越来越多。这使得我国目前的饰品与饰品设计行业正处于一个迅速发展的时期，即将迎来设计多样、材料创新的繁荣阶段。

对服饰品设计艺术的开发和创新，就是将现代艺术的各种表现方法及材料融入饰品设计中去，这已经成为现代时尚潮流中最具魅力的艺术领域之一。本书的作者以自己的课堂教学与实践项目为主要内容，制作了大量教学实物，同时借鉴了大量国外饰品设计品牌、工作室和独立设计师的作品，使得书中的内容图文丰富、案例精美，文字表述深入浅出、循序渐进，图例示意通俗易懂。

本书的共同编写者还有吉林动画学院服装与服饰设计专业的曲媛教授。她主要负责全书的审稿和总体把控工作，并对第一章饰品设计基本概念与理论进行了精心撰写。本书既可作为高等院校服装设计专业学生的教材，也可作为广大服饰品设计爱好者的一本既有理论依据又可动手实践的参考书籍。

感谢林家阳教授在本书写作过程中给予的各种帮助。他在最初的构思和后期的修改方向上都给予了我们悉心的指导。我还要向航空工业出版社及其相关编辑们、为本书的顺利出版付出巨大精力的同事、同学们致以诚挚的谢意。由于本人水平有限，书中难免存在不足和疏漏之处，敬请各位专家、读者指正。

此外，本书作者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电010-60206144或发邮件至2033489814@qq.com 索取。

编者

课程计划
CURRICULAR PLAN

章 名	章节内容	课时分配	
第一章 饰品设计基本概念与理论	第一节 饰品的概念	1	6
	第二节 饰品设计的历史与未来	2	
	第三节 中西方饰品设计比较	2	
	第四节 饰品设计的原则	1	
第二章 饰品设计与工艺项目实训	第一节 项目训练一——传统经典饰品临摹	8	52
	第二节 项目训练二——3D打印创意首饰设计	16	
	第三节 项目训练三——不同材料首饰创意设计	12	
	第四节 项目训练四——系列饰品设计训练	16	
第三章 饰品设计与工艺赏析	第一节 美国饰品设计	1	6
	第二节 法国饰品设计	1	
	第三节 意大利饰品设计	1	
	第四节 日本饰品设计	1	
	第五节 中国饰品设计	1	
	第六节 其他国家饰品设计	1	

目 录

CONTENTS

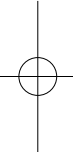
第一章 饰品设计基本概念与理论	1
第一节 饰品的概念	2
一、饰品与服装	2
二、饰品与时尚	10
三、饰品的分类	10
第二节 饰品设计的历史与未来	18
一、饰品设计的历史与原始服饰的内涵	18
二、饰品设计的发展趋势	28
第三节 中西方饰品设计比较	36
一、东西方饰品的设计差异	36
二、东西方饰品欣赏习惯的差异	39
第四节 饰品设计的原则	43
一、美学原则	43
二、创新原则	50
三、个性原则	51
四、选材恰当原则	52
第二章 饰品设计与工艺项目实训	55
第一节 项目训练一 —— 传统经典饰品临摹	56
一、课程概况	56
二、设计案例	57
1. 卡地亚（Cartier）高级珠宝系列——Coloratura 之红毛菊白金项链	57
2. 学生创意作品	57
三、知识点	58
1. 临摹饰品的造型设计	58
2. 临摹饰品的色彩设计	60
3. 临摹饰品的材质表现	60
四、实践程序	60
五、相关网站和信息链接	67

第二节	项目训练二 —— 3D 打印创意首饰设计	68
一、课程概况		68
二、设计案例		68
1. 诗谱 (Skraep) 经典饰品设计		68
2. 学生创意饰品设计		70
三、知识点		72
1.3D 打印首饰模型设计.....		72
2.3D 打印首饰加工工艺		72
3.3D 打印首饰的材料选择及其与造型的关系		72
四、实践程序		74
五、相关网站和信息链接		79
第三节	项目训练三 —— 不同材料首饰创意设计	81
一、课程概况		81
二、设计案例		81
1. 具有代表性的大师作品		81
2. 学生创意作品		84
三、知识点		87
1. 饰品材料的类型及特点		87
2. 材料对整体设计的影响		90
3. 不同材料的技术组合方法		91
四、实践程序		92
五、相关网站和信息链接		96
第四节	项目训练四 —— 系列饰品设计训练	97
一、课程概况		97
二、设计案例		97
1. 具有代表性的大师作品		97
2. 学生创意作品		102
三、知识点		102
1. 系列饰品设计的延展方法		102
2. 系列饰品设计的制作工艺		104
3. 系列饰品设计的相关考虑要素		105

四、实践程序	106
五、相关网站和信息链接	112
第三章 饰品设计与工艺赏析	113
第一节 美国饰品设计	114
一、蒂芙尼（Tiffany）——庄重与时尚经典	114
二、海瑞温斯顿（Harry Winston）——王室经典	116
第二节 法国饰品设计	119
一、卡地亚（Cartier）——历史与野性之美	119
二、宝诗龙（Boucheron）——低调的奢华	121
三、梵克雅宝（Van Cleef& Arpels）——贵族气质与风采	123
第三节 意大利饰品设计	126
一、德米亚尼（Damiani）——时尚潮流且富于设计感	126
二、宝格丽（BVLGARI）——古典奢华	127
三、爱伦斯特（ANCIENT）——欧洲美钻经典	128
第四节 日本饰品设计	129
一、御木本（MIKIMOTO）——亚洲珍珠之王	129
二、塔思琦（TASAKI）——古典与当代的创意	131
第五节 中国饰品设计	133
一、六福珠宝——匠心独运	133
二、老凤祥——传承与经典	134
三、周生生——开拓与创新	136
第六节 其他国家饰品设计	138
一、瑞士伯爵（PIAGET）——对工艺的极致追求	138
二、奥地利施华洛世奇（SWAROVSKI）——水晶世界	143
三、希腊欧克塞特（Oxette）——精美与唯一	145
附录	146
参考文献	147
后记	148

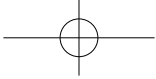
第一章 饰品设计基本概念与理论

第一节 饰品的概念

第二节 饰品设计的历史与未来

第三节 中西方饰品设计比较

第四节 饰品设计的原则

第一章 饰品设计基本概念与理论

本章概述

本章介绍了饰品的概念、饰品设计的历史发展与演变、中西方饰品的异同、饰品设计的美学原则等知识，从多方面阐述了服饰品设计的基础理论，使学生能够从欣赏的角度去理解饰品设计的相关知识。

学习目标

使学生了解服饰品的起源、服饰品设计的历史与发展以及服饰品的文化内涵；掌握饰品设计的概念、分类与原则，理解服饰品设计的特性和发展趋势，具备服饰品设计的基本素质。

第一节 饰品的概念

饰品是用来装饰的物品，一般用途为美化个人仪表。饰品的起源，最初是因为遮体，随着人类创造力和生活水平的不断提高，开始向着修饰部分转化，衍生出了以修饰为主的各种装饰品。

一、饰品与服装

服饰是“服”和“饰”的组合，其中，“服”是指服装，“饰”是指饰品、饰物（图1-1-1）。从美学上看，饰品和服装同属于服饰美学的范畴，包括服饰社会学、服饰心理学、服饰生理学、服饰民俗学等。

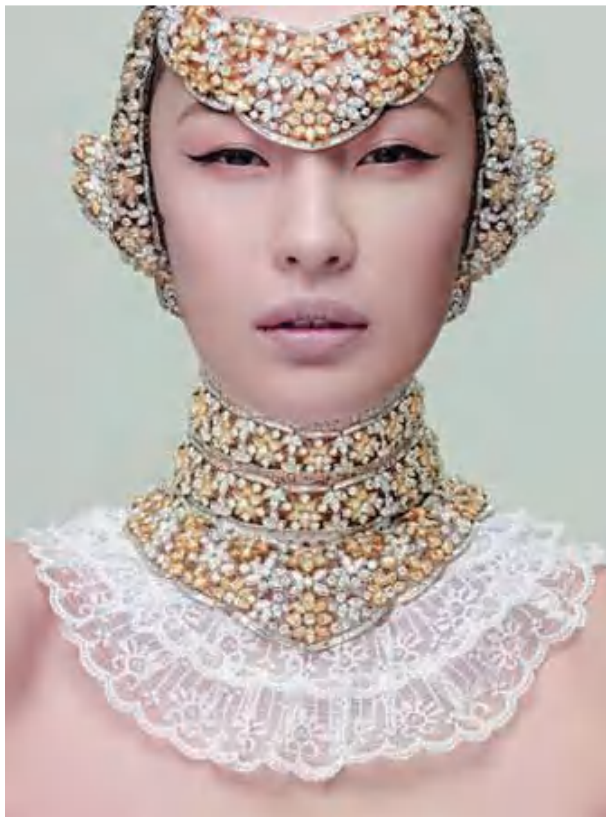

图 1-1-1 混合项链、耳环 / 戴·比尔斯（DE BEERS）

服饰与服装是不可分割的一个整体，与服装有着千丝万缕的联系。服饰品不但具有实用功能，还有美化佩戴者的装饰效果，其目的是实现完美着装。

因此，服饰品的佩戴早已成为一种时尚，被人们所接受和追捧，并在人的整体着装效果中起着不可替代的装扮作用（图1-1-2至图1-1-6）

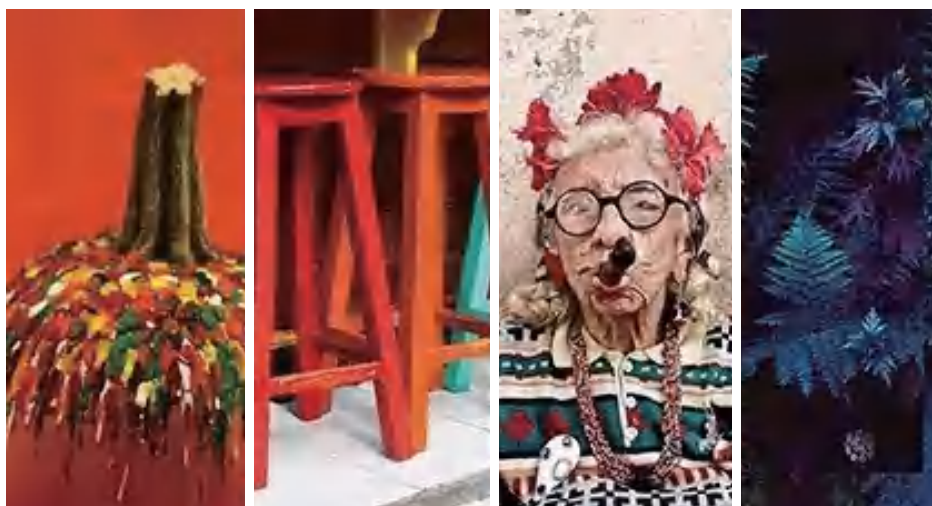

图 1-1-2 2017 SS 春夏流行趋势 / 古巴（CUBA）

图 1-1-3 2017 SS 春夏流行趋势——碰撞（Collision）

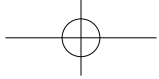
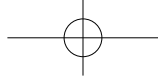

图 1-1-4 詹巴迪斯塔·瓦利 (Giambattista Valli) 2012 秋冬高级定制

图 1-1-5 鸡尾酒指环 / 《时尚芭莎》(Bazaar) / 2009

第一章 饰品设计基本概念与理论

图 1-1-6 层叠搭配交替环绕在手臂上的手镯 / 《时尚芭莎》(Bazaar) / 2009

用漂亮的饰物装饰人体是人类的本能。服饰品是指装饰服装的物品，又称为服饰配件，它以丰富的种类和形态出现于不同的服装风格之中。佩戴服饰品能够更好地诠释服装的意境，使其成为塑造个性风格的点睛之物。随着社会的进步，服饰品越来越多地扮演着在现实中营造理想梦境的角色，承载着服饰文化的重任，成为现代生活中不可或缺的配饰艺术品。用来装饰人体的配饰，其范围之大、品种之多，几乎包含了每一种艺术形式。传统配饰的内容主要包括：发饰、帽饰、耳饰、颈饰、胸饰、腰饰、腕饰、巾带、箱包、戒指、文身、美甲、手套、雨伞、扇子、鞋袜，以及用于装饰服装的花艺、编结等（图1-1-7至图1-1-20）。

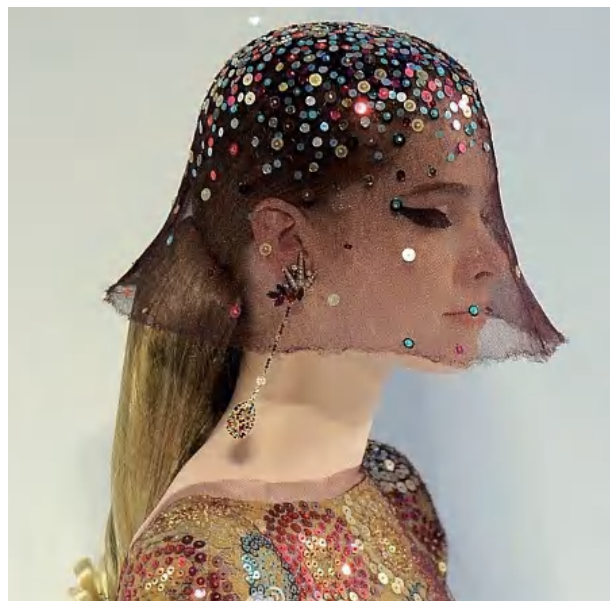

图 1-1-7 香奈儿 (Chanel) 2009 秋冬高级定制

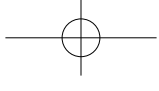

图 1-1-8 瑞士摄影师 Patrizio Di Renzo 的作品

图 1-1-10 Prêt 白金耳坠 / Bina Goneka / 印度

图 1-1-11 新娘婚纱水钻腰带 / 凡帝饰品

图 1-1-9 歌灵潮妆喷枪彩妆作品 / 2018

图 1-1-12 爱马仕 (HERMES) 女士真丝方形花色丝巾

图 1-1-13 晚装手袋 / 玛切萨 (Marchesa) / 2012

图 1-1-14 金红色时尚美甲

图 1-1-15 鲸鱼胸针 / 梵克雅宝 (Van Cleef & Arpels)

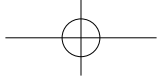
图 1-1-16 美洲豹纹部落雕塑高跟鞋 / 迪奥 (Dior)

图 1-1-17 彩色铅笔耳坠 / Maria / 意大利

图 1-1-18 “探戈花园”系列祖母绿花朵胸针 / 赵心绮

饰品设计与工艺

图 1-1-19 个性实木钻戒 / 麒麟儿木艺工作室

图 1-1-21 丝黛拉·麦卡妮 (Stella McCartney) 珠宝

图 1-1-22 萧邦 (Chopard) “动物世界”系列珠宝

图 1-1-20 劳伦兹·鲍默 (Lorenz Baumer) 设计的高级珠宝

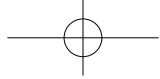

图 1-1-23 ZARA HOME 木头烛台

饰品设计最基本的条件就是能很好地运用造型 (图1-1-21、图1-1-22)、材料 (图1-1-23、图1-1-24)、色彩 (图1-1-25至图1-1-27) 和图案去创作饰品。配饰在服装的穿戴中起着非常重要的作用,二者相辅相成。服饰搭配是在服装的色彩、款式、面料等元素已经确定的前提下所进行的和谐搭配,是对着装整体性的完美体现。服装是一个多层次、多角度、多功能的概念,具有狭义和广义之分。

图 1-1-24 亲密无间的情侣戒指 /2010

第一章 饰品设计基本概念与理论

图 1-1-25 欧泊定制成品吊坠 / 佐维设计工作室 / 2018

图1-1-26 配饰设计 / 小岛让治 (Joji Kojima)

图 1-1-27 宝诗龙 (Boucheron) 高级彩宝项链

狭义地讲,服装是覆盖人体躯干、四肢的各种衣物,如上衣、裙子、裤子等(图1-1-28、图1-1-29)。广义地讲,服装是配合人们穿用的物品,除了覆盖人体躯干和四肢的裙子、裤子等,还包括覆盖着人体头、手、足等部位的帽子、围巾、手套、鞋子等(图1-1-30、图1-1-31)。从这两种意义上来说,饰品与服装实现了人的整体形象的完美组合。

图 1-1-28 黛安·冯·芙丝汀宝 (Diane von Furstenberg) 2013 度假系列

图 1-1-29 华伦天奴 (Valentino) 2013 早春系列

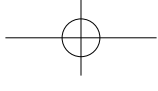

图 1-1-30 时尚长款无指手套

图 1-1-31 系列首饰陈列

二、饰品与时尚

时尚，源自“fashion”一词，指的是前沿、先锋、革命。“时”，是指时间、时下，即在一个时间段内；“尚”则有崇尚、高尚、高品位、领先的含义。因此，时尚是人们对社会某项事物的一时崇尚，多指流行得体的一些事物。

如图1-1-32所示，时尚可以指生活中的任何事物，如服装、鞋包、发型、饰品、品牌、生活方式等。时尚潮流则是一个时期的流行风气与社会环境，是流行文化的表现。

图 1-1-32 阿尔伯特·菲尔蒂（Alberta Ferretti）2012 秋冬时尚搭配

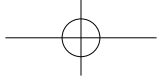
时尚饰品是指具有潮流时尚元素的饰品，既能展现时代潮流，又能展现个人风采。因此，每个人都应该拥有属于自己的独特时尚饰品，以便在进行服装搭配时突出自己的亮点（图1-1-33）。

图 1-1-33 普拉达（Prada）“The Iconoclast”系列

三、饰品的分类

现代饰品丰富多彩、琳琅满目，分类的标准也多种多样。但是，最主要的标准不外乎是按照使用功能、装饰部位、工艺方法、制作材料、装饰功能与效果等来划分。

第一章 饰品设计基本概念与理论

1.按照使用功能划分

按照使用功能来划分，饰品可以分为实用型和装饰型两大类。

(1) 实用型

实用型饰品是指具有防护、固定、盛物等实际作用的饰品。

①防护作用：如帽子、鞋子、伞、太阳镜、围巾、披肩、护腕等（图1-1-34至图1-1-37）。

图 1-1-34 美国职业棒球大联盟洋基队棒球帽 / 2018

图 1-1-36 “EYESHADOW” 太阳镜 / 凯伦·沃克 (Karen Walker)

图 1-1-35 约翰·罗莎 (John Rocha) 2012 春夏配饰

图 1-1-37 安德玛 (Under Armour) UA3 英寸护腕

②固定作用：如扣饰、别针、绳带等（图1-1-38至图1-1-40）

图 1-1-38 铜鎏金五爪龙老扣饰 / 特色滇南

图 1-1-39 创意珍珠栀子花胸针 / 初臻 / 2018

图 1-1-40 鳄鱼纹平滑扣时尚腰带 / 巴英达（BAYIDA）

③盛物作用：如箱包、手袋、票夹、钱包等（图1-1-41至图1-1-44）。

图 1-1-41 女士挎包 / Dior/2007 秋冬

图 1-1-42 玫瑰印花软质钱包 / 蔻驰（COACH）

图 1-1-43 晚装手包 / 亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）

图 1-1-44 晚宴手包 / 亚历山大·麦昆 / 2010

(2) 装饰型

具有装饰功能的饰物主要有面饰、文身、美甲等(图1-1-45至图1-1-48)。

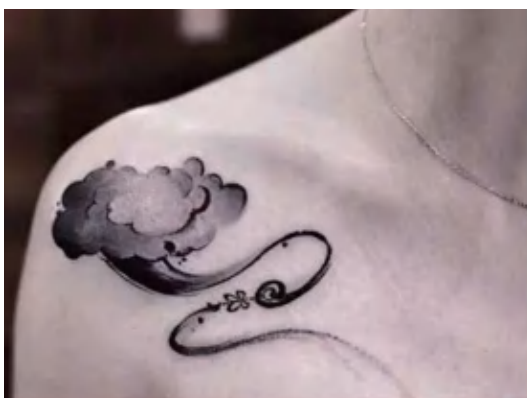

图 1-1-45 文身 / 《新晚报乐活周刊》/ 2017

图 1-1-48 名牌创意美甲 / Vopolaro/2014

2. 按照装饰部位划分

如图1-1-49至图1-1-53所示,按照装饰部位划分,饰品可以分为手饰、头饰、面饰、颈饰、耳饰、腰饰、腿饰、足饰等。

图 1-1-46 MAJO FRUITHOF 珠宝系列

图 1-1-47 清代指甲套

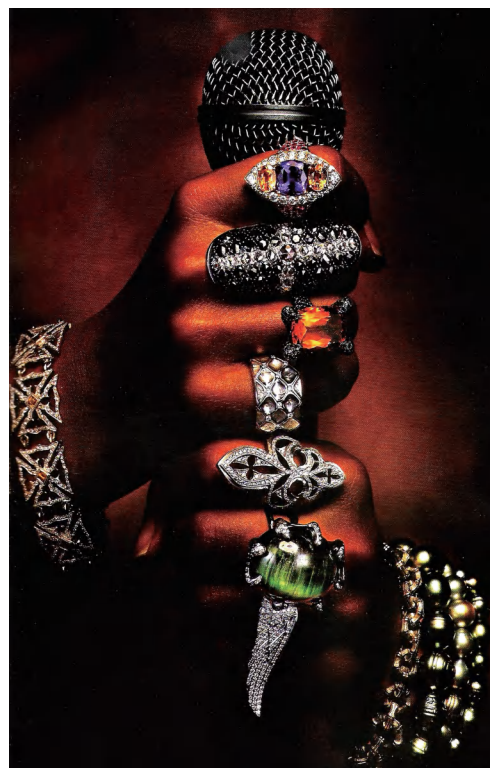

图 1-1-49 多款创意戒指 / Band Scapes / 美国

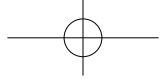

图 1-1-50 臂饰品设计 / 宝缇嘉 (Bottega Veneta)

图 1-1-53 创意鞋子 / 亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) 2010 春夏系列

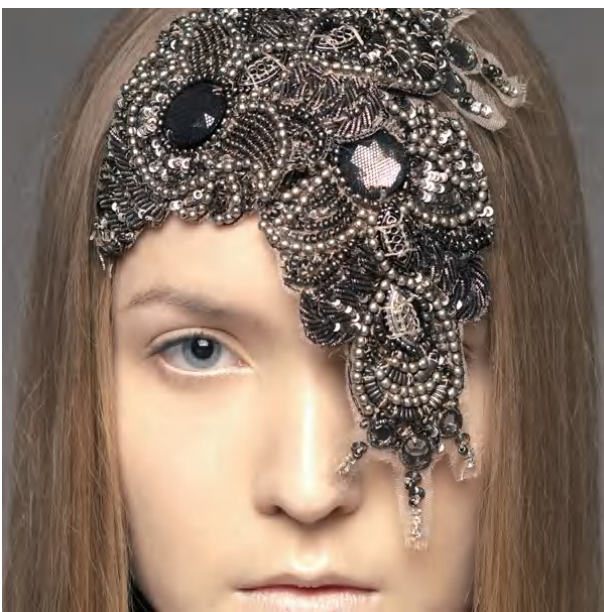

图 1-1-51 “虐待”头饰人像 / Maurizio Fantini 摄 / 意大利

图 1-1-54 路易威登 2011 春夏服饰珠宝系列

图 1-1-52 乐高帽子 / JC de Castelbajac / 法国

3.按照工艺方法划分

如图1-1-54所示,按照工艺方法划分,饰品可以分为缝制型、编结型、模压型、锻造型、雕刻型、镶嵌型等。

4.按照制作材料划分

如图1-1-55至图1-1-61所示,按照制作材料划分,饰品可以分为绳线纤维类、纺织品类、毛皮类、金属类、自然花草类、骨木类、塑料类、贝壳类、珍珠宝石类等。

图 1-1-55 “虐待”头饰人像 /Maurizio Fantini 摄 / 意大利

图 1-1-56 三只猫帆布单肩包 / 劳雷尔·伯奇 (Laurel Burch)

图 1-1-57 “虐待”头饰人像 /Maurizio Fantini 摄 / 意大利

图 1-1-58 创意戒指 /Imogen Belfield/ 英国

图 1-1-59 花草类头饰 / 阿玛尼 (Armani Privé) /2011

图 1-1-60 创意戒指 / 小岛让治 (Joji Kojima)

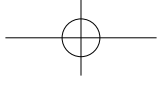

图 1-1-61 面具 / 小岛让治 (Joji Kojima)

5. 按照装饰功能与效果划分

如图1-1-62至图1-1-71所示,按照装饰功能与效果划分,饰品可以分为首饰品(如戒指、项链、耳环、手链等)、编织品、包袋饰品、花饰品、帽类、腰带、鞋袜、手套、领带、手帕和其他饰品,如眼镜、手表、扇子、伞、钢笔、打火机等。

图 1-1-62 戒指设计 / Bayco 珠宝

图 1-1-63 创意戒指——风尚街 /2012

图 1-1-64 头饰 / 香奈儿 2009 春季时装设计展

图 1-1-65 夸张创意头饰 / 2015

图 1-1-66 创意爱因斯坦领带

图 1-1-69 “蘑菇森林” (Mushroom Forest) 创意戒指

图 1-1-67 假领设计 / Karl Lagerfeld

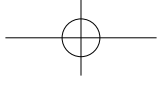
图 1-1-70 “人面花” (Living Flowers) 创意戒指

图 1-1-68 创意眼镜架 / 稀奇城

图 1-1-71 个性化定制手表 / 江诗丹顿

第二节 饰品设计的历史与未来

自诞生那天起,人类就有了对美的向往和追求,有了对装饰物品的需要。人类使用饰品的历史,可以追溯到很远的年代。例如,古代印加人会刺穿少年的耳朵,插进由黄金制成的饰板;其他民族则是刺透鼻子或嘴唇,插进木棒、金属条或动物骨头。如果古代首饰只是为了满足祖先们自我美化的愿望,那么中世纪的珠宝首饰则意味着世间的权力。如果说中世纪的珠宝首饰是精神的升华,那么文艺复兴时期的珠宝就意味着财富,18、19世纪的首饰则象征着富裕和优雅。20世纪以来,珠宝已经成为大多数人,尤其是女士展示个性、美化自身的装饰品。首饰发展的背后隐含着首饰加工工艺的提高。传统的手工业已经转变为大规模的现代化工业,无论在设计工艺上,还是在质量、管理等方面,饰品的生产都积累了丰富的经验,具有很高的技术水平。

一、饰品设计的历史与原始服饰的内涵

配饰是一种普遍的社会艺术文化现象,是反映人类生活的一面镜子,也是人类文化和思想情感的体现。配饰设计是一直伴随着人类而存在的,它的出现可以追溯到人类产生的最初阶段。在我们的祖先还处于茹毛饮血、洞穴而居的时期,他们就已经开始利用各种物品来装饰美化自己的身体(图1-2-1、图1-2-2)。这种简单原始的装饰方式不仅是原始人类生活的重要内容,也是现代一些土著民族的常见装扮方式。从某种意义上甚至可以说,配饰是人类着装的最初启蒙状态。随着社会的发展和演变,配饰已经深入社会的每个层面,成为一种广泛而普遍的人类行为和必不可少的审美方式,在人们的日常生活中占有举足轻重的地位(图1-2-3)。

图 1-2-1 打造配饰的北京猿人

图 1-2-2 尼安德特人的葬礼

图 1-2-3 公元前 5 世纪意大利拉齐奥区女性雕像

1. 饰品设计的历史

(1) 饰品设计的起源

早在远古时期，人们就将小石珠、小砾石、兽牙、兽骨、兽毛等穿孔连接后挂于胸前（图1-2-4），很多人认为这就是项链的前身。但在当时，佩戴这

些物品并非出于审美需要，因为人类在装饰艺术方面的实用性往往先于、高于艺术性。不仅仅是项链，很多首饰的前身都不是为了装饰而发明的。在纺织技术尚未发明之前，兽皮是人们服装的主要材料（图1-2-5）。

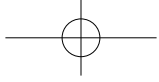

图 1-2-4 山顶洞人遗址中发现的多件穿孔石珠、砾石、鱼骨、骨针等

图 1-2-5 原始人的兽皮披

如图1-2-6至图1-2-12所示，那些用兽牙和贝壳制成的项链，被公认为是人类最早的饰物之一，直到今天它们还在被广泛运用。

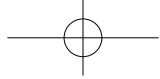
图 1-2-6 山顶洞人饰品 / 《北京娱乐信报》/2006

图 1-2-7 PU 绳兽牙项链 / 影时光

图 1-2-8 Ossuaria 创意骨头项链 / 克里斯丁·邦亚德 / 美国

第一章 饰品设计基本概念与理论

图 1-2-9 西藏死人骨产品 / 2011

图 1-2-12 贝壳项链 / 2010

图 1-2-10 水晶石头手串饰品 / sensejon / 2013

(2) 饰品设计的发展历程

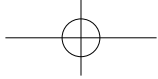
在千百年的饰品设计史中，百变的首饰装点着人们对美好生活的向往。随着加工工艺的进步和人类时装搭配审美水平的提高，饰品的新造型层出不穷。埃及最早发明了神奇的“隔珠”工艺，让最简单的穿串珠链延展到更宽阔的装饰空间（图1-2-13、图1-2-14）。

图 1-2-11 “故乡的海”天然随形珍珠贝壳花朵吊坠

图 1-2-13 青金石彩色隔珠多宝手串

饰品设计与工艺

图 1-2-14 隔珠手串配件

公元前300年左右的希腊化时期，带式项链风行一时。当时高超的金工艺术让玫瑰纹、兽纹、昆虫纹、神话人物等繁复的图纹定格在史话中（图1-2-15），当年富有深刻含义的“双套结”在当今珠宝中还能找到清晰的传承（图1-2-16、图1-2-17）。

图 1-2-15 黄金耳饰

图 1-2-16 18K 双心蝴蝶结钻石套链 /Cecilia

图 1-2-17 双套结戒指

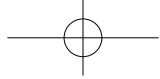
文艺复兴时期，饰品是欧洲宫廷女眷最华丽的装饰。当时流行的露出白皙肩部的服装让大型的项链大显身手，一种叫作 **Sautoir** 的可从前胸垂坠到后背的夸张项饰极为流行，并影响至今（图1-2-18至图1-2-20）。

图 1-2-18 “Flying Cloud” 系列珍珠项链 / 香奈儿 / 法国

图 1-2-19 东正教十字架经典项坠

第一章 饰品设计基本概念与理论

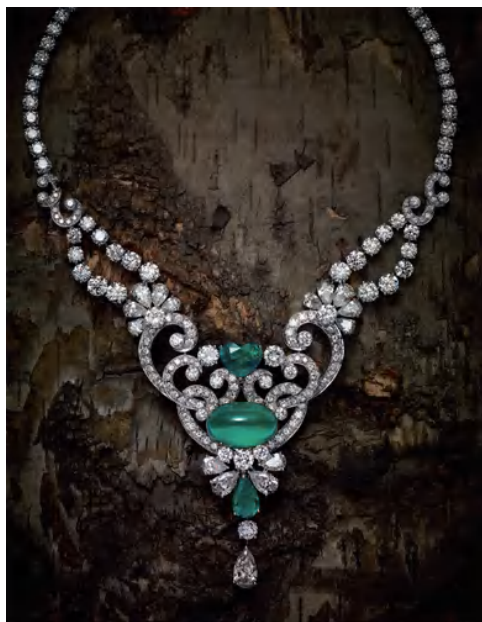

图 1-2-20 格拉夫 (Graff) 祖母绿及白钻项链

(3) 饰品的来源

① 护身物品

如图1-2-21、图1-2-22所示，民间传统护身物品又称“护身灵物”或“护身符”，是饰有吉祥寓意文字或图案、佩戴于头上或身上的小型装饰物品，如“吉祥锁”“五色彩带”“五毒符”“桃安”等。它具有原始的灵物崇拜、巫术符号特征以及祈愿、装饰等含义，被民间百姓视为随身携带的护身法宝。

图 1-2-21 《五毒图》/ 陕西民间辟邪物

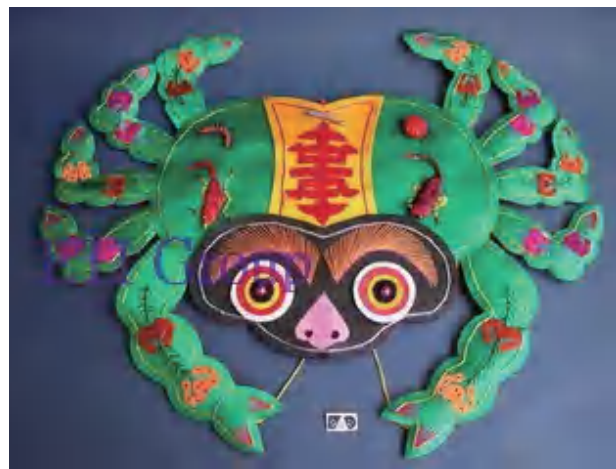

图 1-2-22 五毒之一——蟾蜍 / 陕西民间辟邪物

原始人类相信万物有灵已经是学术界公认的观点，这种根深蒂固的观念相当浓重地反映在原始人的日常生活中。现在某些少数民族肢体装饰中的一些物件，还往往具有护身符的性质，它们在发挥装饰作用的同时，也发挥着保佑佩戴者或表达佩戴者心愿的作用（图1-2-23）。

图 1-2-23 少数民族银项圈

例如，生活在非洲埃塞俄比亚南部奥莫山谷里的原始部落——摩尔西（Mursi）族的女性会把下嘴唇拉长透空，用泥做的盘子填充支撑，把嘴唇撑得很大，形成了大盘子嘴的奇特景观（图1-2-24）。因此，她们又被称为唇盘族。至于割唇盘的原因，有的说是为了显丑，使邻近部落的男子绝了他们不正当的念头。有的则说只有那样装饰，才能显示出摩尔西姑娘标准的女性美。从这些解释我们可以看出，饰品的设计与佩戴在原始时期具有装饰与保护的双重作用。

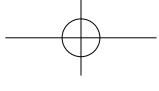

图 1-2-24 唇盘族女人

此外，许多少数民族戴银手镯、银脚镯或银锁并不是为了装饰，而是为了保佑佩戴者本人平安，尤其许多中青年男子更是如此。他们所佩戴的银链或银锁，都是自幼或是在生了一场重病之后戴上的。其佩戴的目的，就是要把这位宝贝锁住，让鬼魂再也不能把他抓走，从而能够健康长大。同时，由于手镯、脚镯大多是可以活动的，环圈可以拉大，所以有人一直戴到三四十岁、儿女成行时仍不摘下（图 1-2-25、图 1-2-26）。可以说，在这种情况下，手镯、脚镯或银锁的装饰效果是微乎其微的。

图 1-2-25 少数民族银质三层项圈

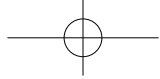

图 1-2-26 贵州都匀少数民族服饰

再如，图 1-2-27 之类的银牌花纹图案间常刻有“长命百岁”“长生保命”“清吉平安”之类的字样。很明显，这种银牌其实也是一种护身符，只不过它采用了抽象化和图案化的手法，改变了“锁”的原形，从而使银牌具有较强的装饰美化效果，其宗教意义和审美功能也被更好地统一了起来。

图 1-2-27 贵州少数民族银饰 / 山西省博物馆

第一章 饰品设计基本概念与理论

吉祥配饰成为装饰物后，得到迅速普及，无论贫民还是贵族都会佩戴，只是在材质方面会有所不同，人们也开始注重饰品的工艺性和艺术性。如图1-2-28至图1-2-31所示，随着阶层的转换和文化的交流，饰品设计的形式也变得多样化起来。

图 1-2-28 纸创意颈饰 / 印度

图 1-2-31 伊丽莎白一世项坠 / 文艺复兴时期

图 1-2-29 创意纸项链

图 1-2-30 可再生戒指 / 伦敦

② 图腾崇拜与部落标志

图腾崇拜是原始社会最早的宗教信仰形式之一。图腾，原是印第安语“totem”的译音，是“亲族”或“他的亲族”的意思，在原始氏族或部落群体中又有标记和象征的含意。原始人相信，不同的氏族分别起源于不同的物类，并认为某一种动物或植物与本氏族有着亲属或其他特殊关系、每个氏族都起源于某种动物。因此，这种动物便被他们看作是自己的图腾，神圣不可侵犯。他们会将这种动物作为本氏族的象征和庇佑者，或者作为本氏族的徽号和名称，加以崇拜。例如，中国的图腾文化丰富多彩、源远流长，无论是考古还是民族志的资料中都发现或保存着大量图腾文化的遗迹（图1-2-32至图1-2-35）。图腾崇拜与自然崇拜中的动物崇拜并不具有完全相同的意义，它已经从个别现象发展成综合的文化现象，这是人类思维的一个进步，也是原始宗教信仰的重要突破。

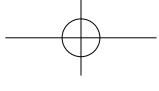

图 1-2-32 羌族的图腾文化——羊图腾崇拜

图 1-2-35 贵州少数民族的银项圈

图 1-2-33 紫金羊图腾现代耳钉

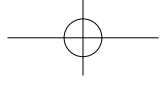

图 1-2-34 包金嵌玉兽首银带钩 / 中国国家博物馆 / 战国

2.原始服饰的内涵

人类在历史实践中所创造的文化，可以分为物质文化、精神文化和制度文化这三种大的类型。其中，物质文化实在具体，具有形象、直观的特点，和人们的生产生活关系十分密切，因而使人们觉得处处不可缺少。和一切物质文化的创造物一样，服饰也拥有具体形象、直观显眼、实用普及等特点。人们只要上下打量一眼就可以了解到他人服饰的材质、形制、色彩、组合，从而也就可以大致了解这个人处于一种什么样的“文化”水平之上。此外，服饰还是一定社会地域内划分等级的标志，一个人的服饰是其特定社会地位的显性表现，也是其审美情趣、审美习惯、审美追求和审美理想的表达，体现出一定程度的社会文化心理结构和特定的礼乐制度。

总之，服饰文化虽然首先是一种形象、直观的物质文化，但在这种物质文化中却包含着极其广阔、深刻的精神文化和制度文化的内容，因而具有无比丰富的社会内涵和文化内涵。图1-2-36至图1-2-40就是设计师对原始部落元素所进行的时尚设计。

第一章 饰品设计基本概念与理论

图 1-2-36 巴布亚新几内亚东部高地省戈罗卡的原始部落

图 1-2-38 野蛮部落的女战士 2 / Goes Triba / 2010

图 1-2-37 野蛮部落的女战士 1 / Goes Triba / 2010

图 1-2-39 野蛮部落的女战士 3 / Goes Triba / 2010

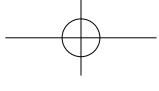

图 1-2-40 野蛮部落的女战士 4/Goes Triba/ 2010

二、饰品设计的发展趋势

中国服饰品的发展，经过了历代王朝的演变，具有自己独特的艺术风格。与此同时，西方的服饰品也在以惊人的速度发生着变化，从设计、制作到生产都形成了专门的体系。20世纪80年代以后的服饰品更讲究实用性 with 装饰性的完美结合，中西服饰的发展正沿着自己的轨迹渐渐融合（图1-2-41）。

图 1-2-41 多材质战龙造型吊坠

如图1-2-42至图1-2-44所示，20世纪90年代以后，服饰品的设计思维跨越了民族与国家的界限，形成了以中西文化交融、回归自然、绿色环保、高科技材料、3D 打印等为主的发展趋势。

图 1-2-42 木戒指 / 叶知 (Gustav Reyes)

图 1-2-43 纸质女鞋设计 / 斯图尔特·韦茨曼 / 美国

图 1-2-44 尼龙材料打印而成的“Hi, 设计” / 美国

1. 设计概念多元化

随着时代的发展,饰品设计的概念也正趋向多元化,主要可以分为以下几种设计风格。

(1) 自然风格

以自然风格为核心的设计理念,其题材主要包括花卉、鸟兽等各种动植物,能够体现出人类回归自然、亲近自然的内心渴望(图1-2-45、图1-2-46)。

图 1-2-45 迪奥和玫瑰花 / 2017

图 1-2-46 动物形状首饰

(2) 未来主义风格

如图1-2-47至图1-2-51所示,以未来主义为核心的设计理念,多以科幻为主题,充分体现了当代艺术的特点,如雕塑、建筑、几何造型、光学等,呈现出简洁、流畅、柔和、活泼的设计风格。

图 1-2-47 项圈 / Leila Kashanipour

图 1-2-48 几何耳饰 / Leila Kashanipour

图 1-2-49 指尖上的建筑 / 2016

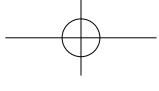

图 1-2-50 夸张项圈设计

图 1-2-52 机器人造型头饰

图 1-2-51 建筑结构戒指设计

(3) 夸张风格

如图1-2-52至图1-2-55所示，以夸张风格为核心的设计作品，常常呈现出夸张、奢华、怪异的舞台风格，尺寸硕大，具有较强的视觉冲击力。

图 1-2-53 创意饰品