

珠宝首饰设计的艺术性趋势探索

徐 瑶

(广州城市理工学院 - 珠宝学院 广东 广州 510800)

摘 要: 本文首先分析了珠宝首饰设计的原理;其次探究出了珠宝首饰设计的艺术性趋势,其中包括设计与工艺、设计与传统文化、设计与重新定义“艺术”等发展趋势,以供参考。

关键词: 珠宝首饰;设计理念;艺术性;趋势

The Artistic Trend of Jewelry Design

Xu Yao

(Guangzhou City Institute of Technology - College of Jewelry, Guangzhou, Guangdong, 510800)

Abstract: This paper first analyzes the principle of jewelry design; Secondly, it explores the artistic trend of jewelry design, including design and technology, design and traditional culture, design and redefinition of “art” and other development trends for reference.

Key words: jewelry; Design concept; artistry; trend

引言: 珠宝设计属于应用艺术的范畴,是运用图画来展示创意的风格和观念,以不同的建造手法完成具体地实施,并具备了装饰性和点缀性的设计要素。当下的市场主流已然改变,珠宝首饰不再只是女性消费的专属,商人们也更多地为了男士们设计出符合其需求的珠宝首饰装饰元素,而这些饰品的配饰风格、类型以及其所穿衣物相结合在与之搭配时,提高了整体造型的美感。

1、珠宝首饰设计的原理

1.1 珠宝首饰设计

在珠宝首饰设计中,其“美感”属于珠宝设计的主题,而在设计过程中,如何将元素合理地呈现、结合出来,使其整体更为美观、时尚并提升观众的穿着体验、提高产品的购买力,其都离不开下述提及的“技巧”。

(1) 以人为本。人们是最大的受众群体,为此在设计过程中必须始终坚持“以人为本”的设计思想,既方便受众,又能衬托受众,进而在吸引受众购买欲望时,为其提供更“完美”的体验感。

(2) 元素的多元化。珠宝元素的制造和表现形式多种多样,甚至是一个相对细小的要素,都可以根据材质、样式和比例的不同而使首饰的设计显得更加多样化。

(3) 利用面积占比抓住主要视线。

在珠宝首饰设计中,占据的区域会决定某元素的吸引力。这主要是因为珠宝展示的整体空间比较小,所以在制作时,我们可以利用区域的反差来凸显主题,使其能够立刻吸引观众的注意力,同时也能用更少的空间来衬托出更多的元素。

(4) 不同类型的镶嵌手法。在珠宝首饰设计过程中,镶嵌的方法有很多种,每一种方法都有自己的特点。有些则是为了将不同的元素进行统一展示,使得它们看起来更协调、更丰富,使其达到最佳的装饰效果;还有一些属于“众星捧月”,是为了让每一种元素都可以更完美地呈现到观众面前,并将其作为中心素材突出起来。但任何一种镶嵌方法,都有其优缺点,所以在进行设计时,要综合考虑各种元素的材质、大小、风格以及所要达到的效果。

1.2 珠宝首饰设计中的点线面

点、线、面是一种相对于其它元素来说非常抽象和简洁的构成元素。在珠宝首饰设计过程中的点线面,会让人联想到“点动成线,线动成面,面动成形”,但这三个要素为对立存在,为此设计人员需综合运用点、线、面的各种形式,进而创造出无限的设计可能^[1]。

珠宝设计中,“点”是最小的设计要素,对于整体设计来说,我们可以把点要素分成个别的点和相对集中的点,前者更易于作为整个饰品的视觉中心,进而将受众的注意力集中“点”上,以此突出焦点要素;而相对集中的地方则可以增加展览区域,增加装潢效

果,让元素显得低调而不平凡。

珠宝设计中的线,可以被看成是一种非常广泛元素形式,线条元素在珠宝首饰中的运用较为广泛。从外观上,我们可以把线分成成长和短、粗、细、直、间隔、连续等几个方面来进行比较,通过线条元素的表现,使得饰品的装饰效果看起来更顺畅,从而增加了表现元素的美感。

珠宝设计中的“面”是一种类似于“点”的装饰元素。面的概念一般为相对的概念,经常与点相比较,因为其占据了总元素设计较大的空间,所以很容易引起受众注意,对其产生较为强烈的视觉冲击。

1.3 珠宝首饰设计中的元素

在设计过程中,要注意元素的整体与局部的色彩搭配,其中所涉及到的元素布局+材料以及制作留白+艺术效果、镂空+人性化设计等都为多方位、多元化的设计技巧,其可以制造出美观、易穿戴的装饰元素,如下将一一例出来进行分析。

(1) 色彩。颜色是最直接、最具冲击力的装饰要素,它可以很容易地为消费者营造出一种独特的氛围,也便于人们以直接的视觉体验快速选择出所搭配的方案。在珠宝首饰设计中,我们可以把色彩大致分成冷色、暖色、无色三种,不同的色彩会产生不同的风格以及装饰效果。所以,在进行设计时,设计人员可根据颜色的搭配方式,合理地选择其他元素完成设计。

(2) 布局。珠宝设计中的布置,布局是指具有多种功能和装饰效果的要素,其不同位置的布局以及所起到的作用、装饰效果差异明显,这些差异导致其设计时需按照主体元素以及多种展示的方式进行合理搭配。

(3) 材料。在珠宝首饰设计过程中,不同材质的内在元素会对其表现、装饰风格产生直接或间接的影响。比如:使用钻石可以让元素更加精致高贵,使用贝壳可以让佩戴效果回归自然,使用金银等材质可以产生简洁时尚的装饰效果。所以,人们可以按照自己的喜好来选择材料与主题所呈现的风格。

(4) 留白与镂空。在装饰元素的发展下,镂空效应在珠宝设计中得到了广泛的运用,该设计理念的核心为距离产生美。在元素和元素之间,要有足够的空间,才能让元素看起来更完美,或者说,在整个设计中,应为其呈现出镂空的感觉与效果。这样不仅便于消费者穿戴,而且还能增加产品的透气性^[2]。

(5) 媒介。人与珠宝首饰之间往往需要媒介(载体)完成佩戴,为此我们可将媒介当做元素的承载物。或将其作为主题的背景元素,简洁却又不失优雅,这是珠宝设计中不可或缺的元素。

(6) 纹路。纹路是一种天然的、富有艺术效果的装饰性材料,也属于不失低调的装饰性要素,其的存在使得装饰效果更为丰满。

2、珠宝首饰设计的艺术性趋势

2.1 珠宝首饰设计与工艺互为发展

随着科学技术的加速发展,目前人们的生存问题得到了解决,其也见得人们的审美水平正在逐步提高。在最初的无意识生产推动了有意识的设计,经过珠宝加工,珠宝的设计观念也逐步形成。在此基础上,提出了“设计与工艺”相互依赖、相互反馈、并行推进的发展趋势。在珠宝首饰设计和工艺相互发展的过程中,有以下几种观点,且下述提及的观点也是珠宝首饰设计艺术性趋势之一。

(1)炫耀美说。根据考古发现,自原始社会以来,人们就已经有了“装饰”这种几乎于奢侈的行为也为后续的装饰元素奠定了超前性的基础。当时人类用猎物毛发、牙齿或头骨作为装饰品,既能吸引异性,又能震慑动物,显示身份^[1]。

(2)进步美说。制作工艺的发展速度较快,其不仅推动了珠宝镶嵌的发展,也呈现了皇家对其的重视程度,同时也有效扩大了该领域的发展空间。例如,法国尚梅,该皇家珠宝品牌就展现了其精湛的皇家工艺。随着社会的发展,珠宝的普及和摆脱了阶级的束缚,许多名人都参加了珠宝的消费行列,他们的花销也被人们津津乐道,比如好莱坞影星伊丽莎白泰勒所佩戴的珠宝首饰为 69.42 克拉的博顿泰勒钻石项链^[4]。

(3)工艺美说。技术与艺术不可分割,科技为艺术的形成与表现提供了基本的依据,且相当于完美的技术本身就是一种艺术行为,而技术的延续使镶嵌类珠宝具有神秘和文化气息。《永恒的奢侈——从圣物时代到品牌时代》,吉尔·利波维茨基,他主张「永远的奢侈」,「奢华不在物质的表层,而在创造与发展中,对时间与追求的无限渴望。」珠宝首饰设计时一般都会在「狭窄」的空间里寻求「奢侈」,比如艾斯特·雅宝公司的梵克雅宝,发明的镶嵌法是把细小的宝石以织物的形式嵌入到网孔中,使其更具立体感,并彰显了其具有超高技术的「艺术」。

2.2 珠宝首饰设计重新定义的艺术性特征

(1)从巴黎建筑中汲取灵感。宝诗龙 2019 Paris Vudu 26 系列设计灵感来源于巴黎的建筑与文化,以不同的视角,不同的高度来探讨巴黎。而有些作品让人感觉像是在空中,可以看到巴黎的宏伟大都市。Boucheron 宝诗龙以全新的眼光来展现巴黎的巴黎文化。旺多姆广场的鹅卵石铺成了精致的宝石,而圆柱则化身成为珍珠流苏,铰接结构巧妙,既保持了原形的结实,也增加了几分灵性。弗里尔斯德阿 Acanthe 毛茛叶的问号吊坠,用来点缀 Boucheron 宝诗龙的经典作品,向巴黎建筑和大自然的美丽致敬。

(2)在罗马艺术中捕捉灵感。BVLGARI 宝格丽是意大利珠宝家族,她从 2700 多年来积累的罗马艺术和建筑中汲取了灵感,其创意、想象力打破了传统的束缚,对珠宝首饰进行了全新的诠释。宝格丽品牌 BVLGARI B.zero1 系列在 2019 年迎来了 20 周年纪念日。意大利宝格丽于 1999 年大胆创新首饰的设计风格,其从罗马竞技场“永恒之城”的恢弘历史遗址中汲取灵感,设计出了独一无二的 B.zero1 珠宝。

(3)天价黑板画的启发。劳伦斯格拉夫 OBE 是一位享有盛誉的当代艺术品收藏家,他特别热衷于推翻二十世纪的艺术巨匠。他的绝世艺术品收藏包括了沃霍尔、哈林、巴斯奎特等现代作品。他对这一类型艺术作品的喜爱,更激发了设计师们雕刻出一款浪漫而又唯美的“ Inspired by Twombly ”首饰。GRAFF 格拉夫设计师借鉴了美国著名画家赛·托姆布雷的书法风格,设计出了一套堪比当代艺术品的华丽首饰,将原本轻描淡写的线条,变成了璀璨的宝石。新颖的设计完美诠释了圆形的比例,彰显独特的温柔魅力。流畅的天然戒指精心装饰了圆形钻石和宝石,构成了一条精美的钻石丝带,体现格拉夫一贯典雅创新的设计美学。

(4)戴在手腕上的艺术。Buccellati 布契拉提手链的灵感来源于荷马的绘画,它是由“珠罗纱”工艺制作而成,镶有铂金的钻石。犹如潮起潮落的白色海浪飞溅而起,彰显浩瀚大海固有的力量与激情,大自然最有力的自然现象将优雅与精致表现得淋漓尽致^[5]。

2.3 珠宝首饰设计在“国潮”之下的艺术特征

“国潮”时代下珠宝首饰设计理念的激活,无疑不彰显我国独

有的文化魅力与价值,其不可复制的传统文化,突出了其继承和再造的理念,这属于对珠宝首饰设计的创新;是融合了中国古典文化和当代流行趋势的艺术特征。宗白华是中国当代美学家,他以“错彩镂金”和“芙蓉出水”为代表的两种东方审美理念,以二者相辅相成、互补,在中国美学史上形成了鲜明的对比,共同促进了东方美学思想的发展。如今,这两种完全不同的审美形式,要么是光彩夺目,要么是简单的清新,它们共同构成了一种全新的东方审美形态,以下将对其重点形态进行分析^[6]。

(1)传统文化理念重构东方美学。中国传统文化又被称作“东方艺术”,它可以使人们感受到一种精神,一种风格,一种韵味,一种自然而又从容的气度。如,吉祥文化体现了人们对美好、幸福的向往,是中华民族永恒的主题,也是民族精神的一个重要象征。在中国传统的吉祥图案中,有“图者有志,意者有福”的美称。比如,蝙蝠是“福”,“富裕”是鱼,是“富贵白头”,是“白头翁”,是“鹤鹿同春”。而创新地转换符合时代特点的传统文化精华,在流行时尚中追逐中国的气息,使珠宝装饰设计包含了“潮”的东方审美,并运用传统的文化元素对东方审美的气质进行重构^[7]。

例如,“故宫文化”是以故宫博物院一贯秉承“东方审美,匠心造物”的理念为基础,其作品“玲珑蝶翩飞镜”(以下简称“随身镜”)是从故宫博物院的“月白绸八团百蝶喜相见”中提取蝴蝶元素,进行的二次珠宝首饰设计创作。中国传统文化中,两只蝴蝶相对而行,即“喜相逢”,有“吉庆祥瑞”的意思。“随身镜”借用了“喜相逢”这一美丽的象征,整个作品既保持了传统的图案形式,又加入了现代、时尚的信息元素,在保持了古典的美感的同时,又有了吉祥的寓意,受到了市场对其的广泛欢迎^[8]。

(2)“非遗”技艺的传与承。在“国潮”的影响下,更多的国人在寻找自己内心最深的归属感,并对宗白华“错彩镂金”的东方审美观念产生了浓厚的兴趣。在对我国内珠宝首饰市场进行调研时发现,诸多“非遗”工艺的精华被运用到了现代珠宝设计中。设计师紧跟时代潮流,推出了一系列新颖的“花丝”手工艺饰品。这是一种以黄金为原料,经过精细的手工处理,将一根细如发丝的金线,织成首饰,所以有了“以金为丝,以金为绣”的美称。

结束语:综上所述,这些凝聚了自然和工艺之美的珠宝,意义远远超出了装饰或是财富价值。它们是浪漫故事的纪念品,才华的现实结晶,甚至是表达个性的宣言。而对于珠宝首饰设计的艺术性表达、创新,以上从三个方面提及了对艺术性的探索,可以看出在吸纳与借鉴国外珠宝首饰设计理念后,我国也在逐步将首饰品牌价值链引入更多的中国符号元素,其中所体现的艺术价值不仅仅是时代的思想,还提高了珠宝首饰审美与价值。

参考文献:

- [1] 夏妍. 浅析当代珠宝首饰设计中的艺术性趋势 [J]. 鞋类工艺与设计, 2021(23):82-84.
- [2] 谢昱君. 珠宝首饰产品的包装设计理念探讨 [J]. 包装世界, 2021(2):51.
- [3] 邓婧怡. 玉石在珠宝首饰设计中的应用研究 [J]. 包装世界, 2021(12):29.
- [4] 张媛麟. 当代艺术视野下珠宝首饰设计教学的实践研究 [J]. 人文之友, 2021(17):16-17.
- [5] 黄亮, 胡雪莹. 榫卯原理在当代珠宝首饰设计中的应用 [J]. 艺术科技, 2021,34(16):149-150.
- [6] 李继云. 珠宝首饰设计与加工工艺相结合的必要性探讨 [J]. 科技资讯, 2021,19(35):49-51.
- [7] 张宇飞. 编织工艺在珠宝首饰设计中的运用探析 [J]. 轻纺工业与技术, 2020,49(11):50-51.
- [8] 赵元琦. 珠宝首饰设计对中国传统文化的影响研究 [J]. 中外交流, 2020,27(2):47.

作者简介:徐瑶,出生于 1993 年,性别:女,民族:汉,籍贯:山西省晋城市,现所任职单位:广州城市理工学院-珠宝学院(原华南理工大学广州学院),邮编(510800),职称:讲师,学历:硕士,研究方向:首饰传统文化与工艺。