

教 案

2025-2026 学年第一学期

课程名称 首饰创意设计

专业班级 首饰 241

总学时数 54 学时

任课教师 杨 宇

课程基本信息

课程名称	首饰创意设计			
课程性质	专业必修课	学分	3	
学时	总学时：54 学时。其中：课堂讲授 18 学时；实训 36 学时；线上教学 0 学时			
开课部门	机电工程系	任课教师	杨宇	
授课专业、班级	宝玉石鉴定与加工专业、首饰 241	开课学期	2025-2026 第一学期	
成绩评定	平时成绩占 30 %；作品成绩占 70 %	考核方式	考查	
选用教材	书 名	主 编	出版社	出版日期
	首饰设计自编讲义	杨宇		
本课程在本专业人才培养方案中的地位和作用	<p>本课程是我院宝玉石鉴定与加工技术专业的一门专业必修课程，是首饰设计方向的核心课程之一。通过本课程系统的设计理论学习和虚拟项目的设计练习，使学生熟悉首饰设计的外延与内涵，重点掌握首饰形态造型设计的基本规律与方法。培养学生灵活根据不同形态元素，由简到繁进行设计的能力。训练学生具备设计出符合工艺技术要求 and 美学原则的首饰作品的素质。</p>			
本课程教学目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、能灵活运用绘图工具表现首饰效果图 3、熟练掌握首饰设计中基本元素的运用方法 4、熟练掌握设计造型转化为首饰制图和效果图的方法 5、为后续的首饰设计课程的教学打好扎实的制图表现基础 			

素质（思政） 内容与要求	<ol style="list-style-type: none">1、培养学生的审美能力和创新思维。2、引导学生理解并传承中华优秀传统文化中的首饰设计元素。3、增强学生的文化自信和社会责任感。
学生用主要 参考资料	<ol style="list-style-type: none">1、 首饰设计自编讲义2、 首饰效果图

绪论

一、教学目的及要求

1. 引导学生对首饰设计这门课程有一个正确的理解，激发他们对课程的兴趣
2. 了解课程的学习框架和学习内容

二、教学重点及难点

明确本课程的教学目标

三、素质（思政）内容与要求

1. 培养学生的审美能力和创新思维。
2. 引导学生理解并传承中华优秀传统文化中的首饰设计元素。
3. 增强学生的文化自信和社会责任感。

四、教学方法及手段

PPT 理论讲授法、讨论

五、教学内容

1. 复习首饰设计的概念及其相关概念。

提出：你认为什么是现代首饰设计？

讨论：优秀的首饰设计者应该具备哪些素质？

2. 首饰设计课程分三个阶段，首饰设计三课程主要是掌握首饰形态造型设计的基本规律与方法。培养学生灵活根据不同形态元素，由简到繁进行设计并将之表现出来的能力。
3. 欣赏优秀的首饰设计作品，明确本课程的学习目标。

复习：各种材质的综合表现

3 学时

一、教学目的及要求

1. 了解常用珠宝首饰镶嵌工艺的一般表现效果
2. 掌握常用珠宝首饰镶嵌方式的表现技法
3. 掌握不同首饰材料的搭配方式

二、教学重点及难点

爪镶、包镶、槽镶、钉镶立体图的表现技法

三、素质（思政）内容与要求

工匠精神：强调在设计过程中注重细节、精益求精的重要性，引导学生树立工匠精神。

四、教学方法及手段

1. 讲授法：系统介绍首饰设计所需各种材质的综合表现。
2. 演示法：通过教师或视频演示首饰设计所需材质的具体过程和技巧。
3. 实践法：学生动手进行首饰设计所需各种材质的综合表现实践，完成练习作品。

五、教学内容

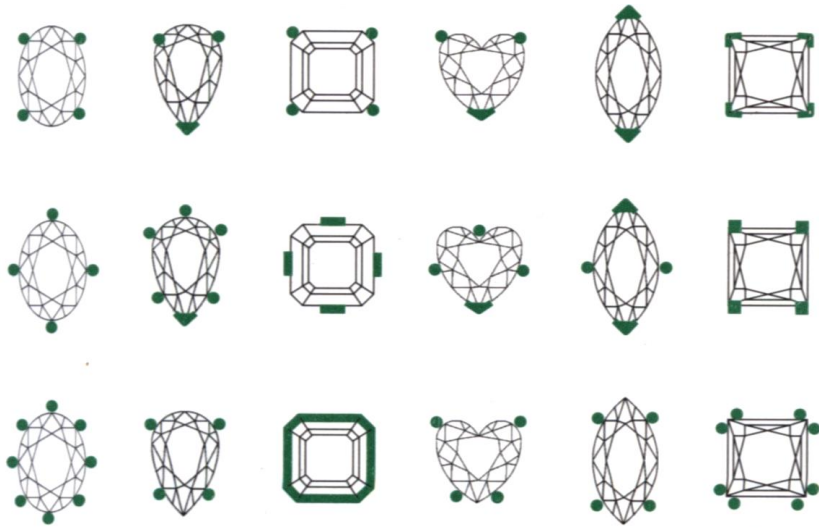
一、宝石与金属的综合表现——镶嵌工艺

宝石镶嵌种类主要有爪镶、包镶、槽镶、钉镶等方式。

1. 爪镶

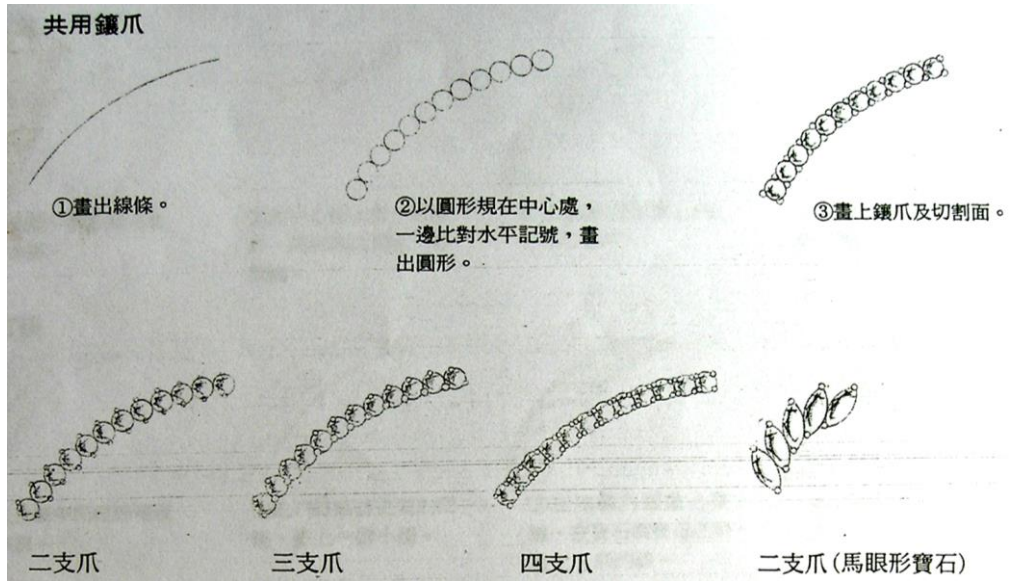
爪镶是首饰镶嵌制作中最为常用且较易操作的一种方法。

爪镶的特点：能最大程度的突出宝石，适用于圆形，椭圆形，方形，水滴形，心形及其他异形蛋面或刻面宝石。根据镶爪的数量可以分为二爪，三爪，四爪和六爪；根据镶爪的形状可分为三角爪，圆头爪，方爪，包角爪，对爪，尖角爪，随形爪等。

四爪鑲	六爪鑲	框角鑲
<p>①在寶石外圍之長方形的對角線上畫上四個爪。</p>	<p>①在十字定線上畫出30°線，將圓形寶石分成6等分，在此六處畫上鑲爪。</p>	<p>①在方形寶石的內、外側畫出各間隔0.7mm的平行線。</p>
<p>②以同樣的大小畫出如水滴狀的鑲爪。</p>	<p>②以同樣大小畫出6支鑲爪。</p>	<p>②在四個角上畫出同樣大小如L形的鑲爪。</p>

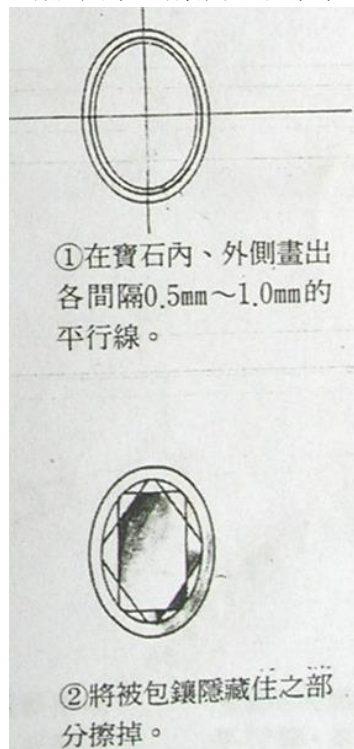
爪鑲的画法

2. 包鑲

包鑲是用金屬邊把寶石四周围住的一種鑲嵌方法。

包鑲的特点：最為牢固，一般對於大的素面寶石常常採用包鑲的方法。

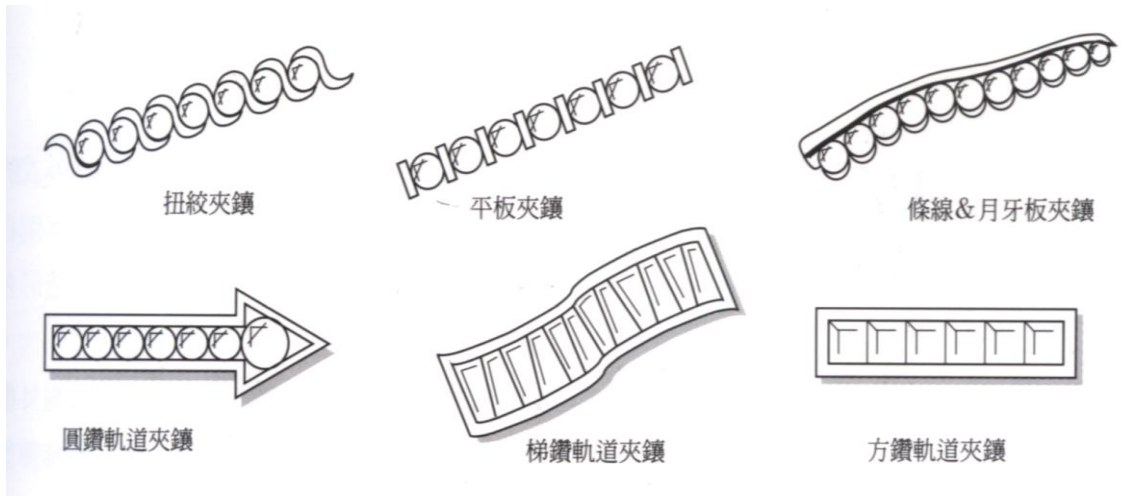
包鑲的画法

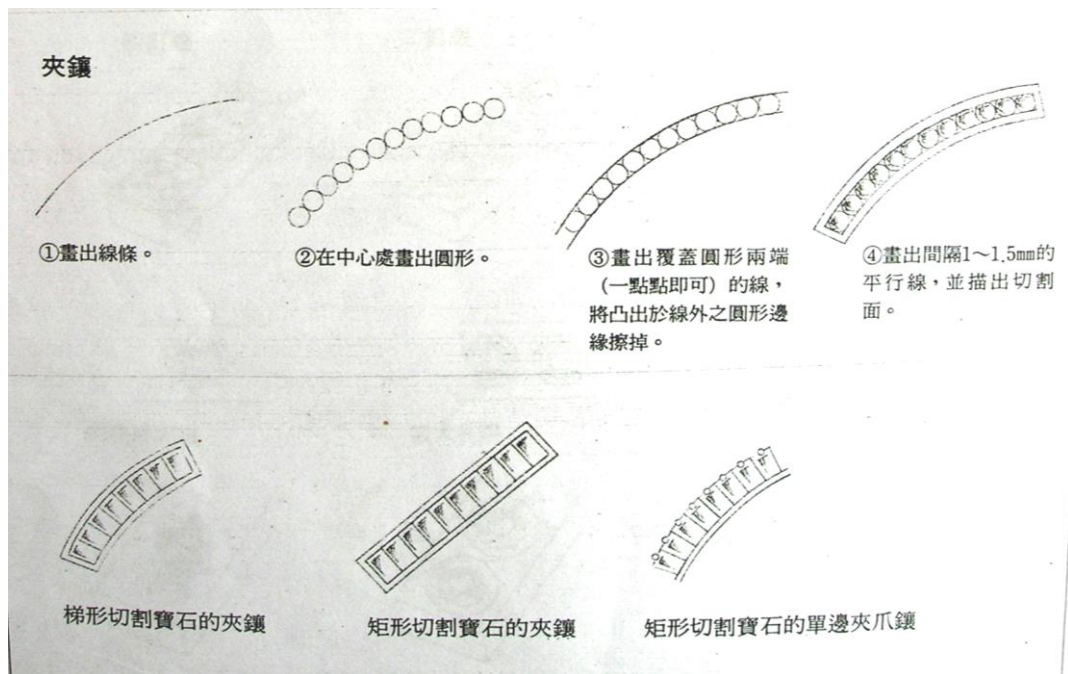

3. 槽镶

槽镶又称**轨道镶**，**夹镶**或**迫镶**。它是在首饰台面的镶口两侧车出沟槽，将宝石夹进沟槽的镶嵌方法。分一边打压的单轨镶嵌和两边打压的双轨镶嵌。

槽镶的特点：适用于较小的宝石排镶或豪华款式的曲线排镶，比较新颖。排镶的宝石的大小，形状，颜色等级应一致。

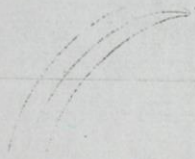

4. 釘鑲

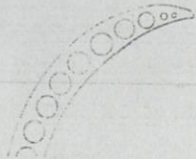
釘鑲是一種典型的首飾鑲嵌方法，主要用于直徑小于 3mm 以下的小石或副石的鑲嵌。他又分釘版鑲和起釘鑲。

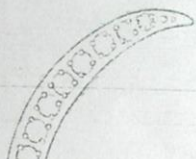
四釘鑲

①在金屬中間輕輕地畫出一條線。

②在中心線上畫一排圓形，圓與圓之間留一點間隔。

③在圓形四週畫上4支小小的鑲爪。

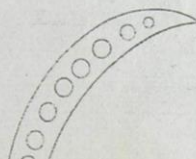

④在兩側內圍畫上稜線，再描上切割面。

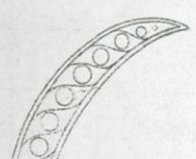
二釘鑲

①在金屬中間輕輕地畫一條線。

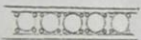
②比四釘鑲留更寬的間隔，畫上一排小圓。

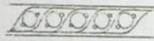
③在兩側內圍畫上稜線，在寶石與寶石之間畫上S形的線。

④添加鑲爪，畫上切割面。

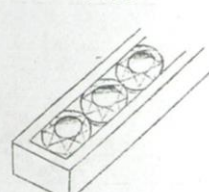
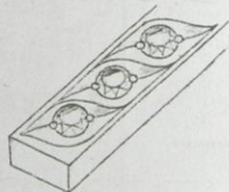
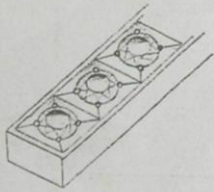
四釘鑲

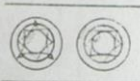
二釘鑲

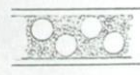
夾鑲

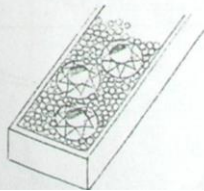
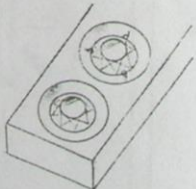
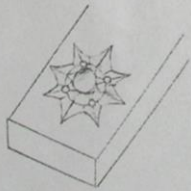
劈花榫釘鑲

義大利鑲

密釘鑲

二、各种材质的综合表现

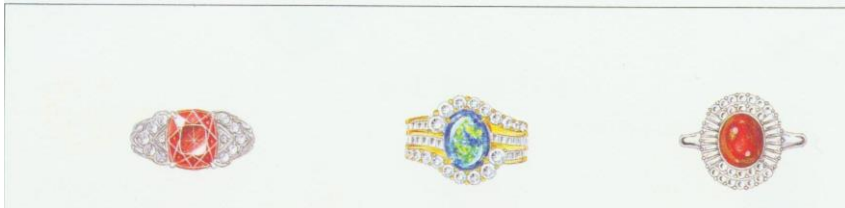

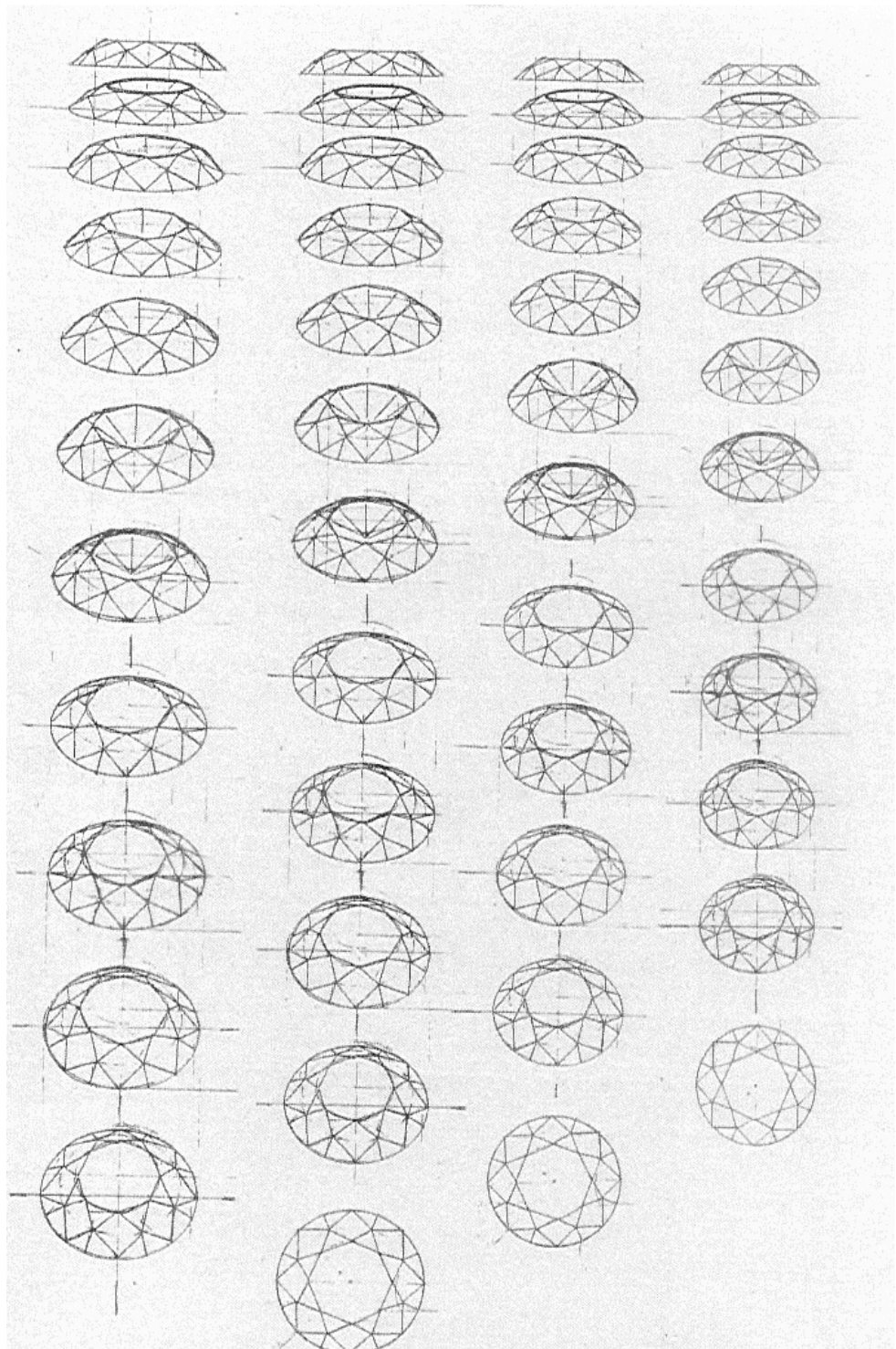

主石：由左上，紅寶石、蛋白石、火蛋白石、帕帕拉恰、鑽石、珍珠、黑蛋白石、翡翠、珊瑚

主石：由左，藍色拓帕石、紫水晶、拓帕石

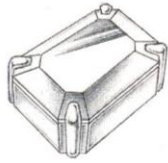

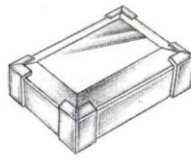
主石：由左上，紅寶石、蛋白石、祖母綠、翡翠、紅寶石、珊瑚、翡翠、孔雀石、蛋白石、藍色拓帕石

立爪
無台座，能突顯寶石
光彩的鑲法

方形爪
經常使用在祖母綠形
刻面寶石四個角上的
方形爪

框角爪
框角用的鑲爪，為保護
有尖角的寶石而研發出
把角框起來的鑲法

直條爪
直條狀鑲爪，大都用於刻
面寶石上

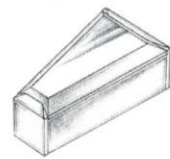
三角爪
剖面是三角形的鑲
爪，大都用於珍珠的
鑲嵌上

包鑲式
以很薄的金屬片將寶
石四周包起來的鑲法

八爪
在寶石上鑲上8支直
條爪

板爪
將寶石之兩端鑲上扁
平狀之金屬

第一章 珠宝首饰分类表现技法

一、教学目的及要求

通过临摹不同类别的首饰，掌握戒指、耳饰、项饰、胸饰、手饰的不同结构，巩固之前学习的材质表现。

二、教学重点及难点

戒指的效果图表现技法

三、素质（思政）内容及要求

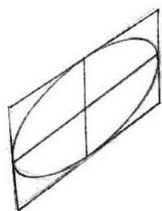
工匠精神：强调在设计过程中注重细节、精益求精的重要性，引导学生树立工匠精神。

四、教学方法及手段

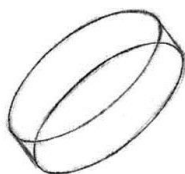
PPT 理论讲授法、示范、临摹

五、教学内容

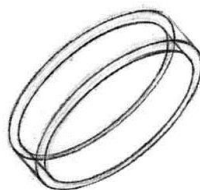
第一节 戒指的表现 3 学时

1. 畫出基本橢圓

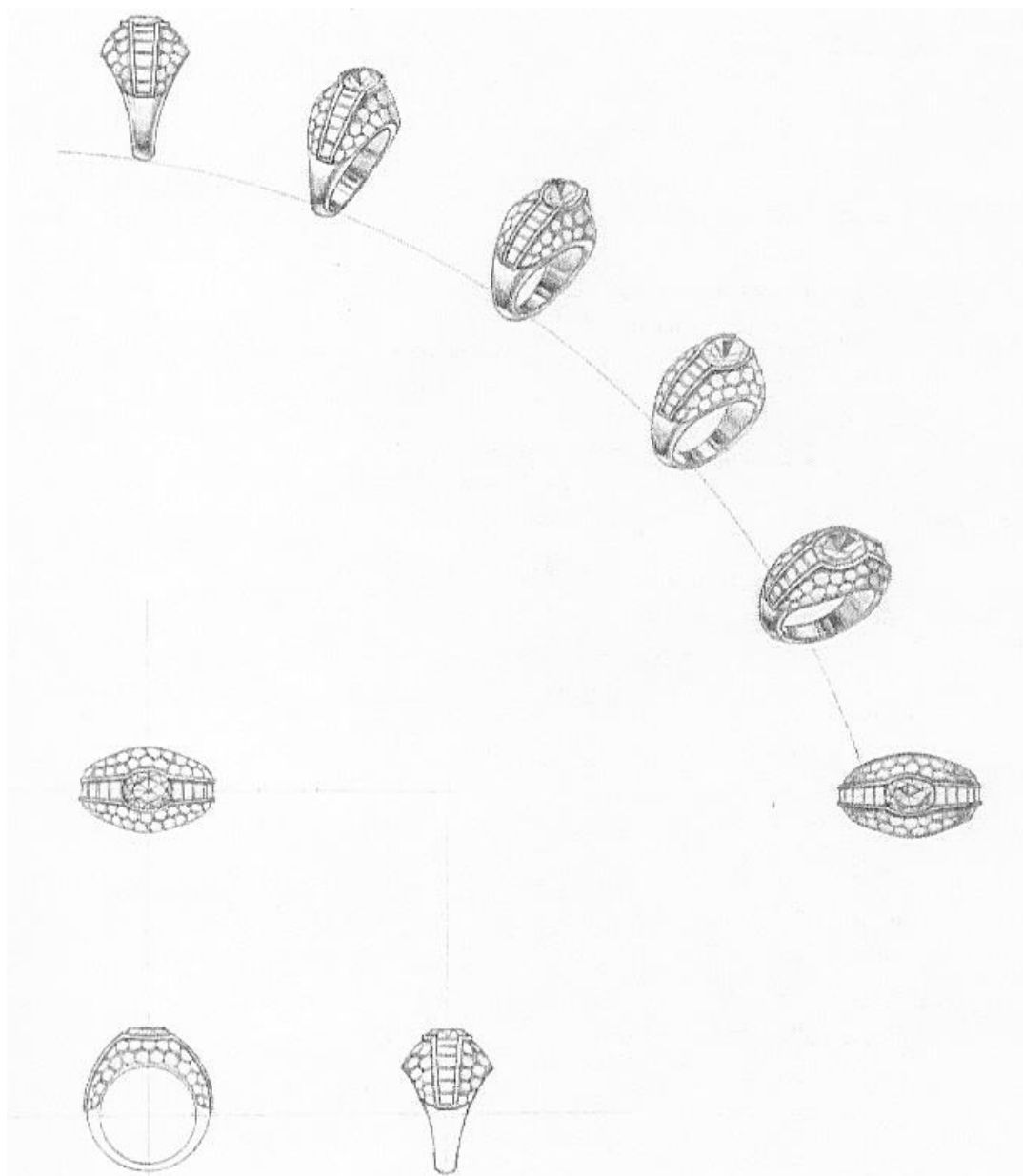
2. 在橢圓的後面再畫出一個稍小並與之平行的橢圓，連接兩端

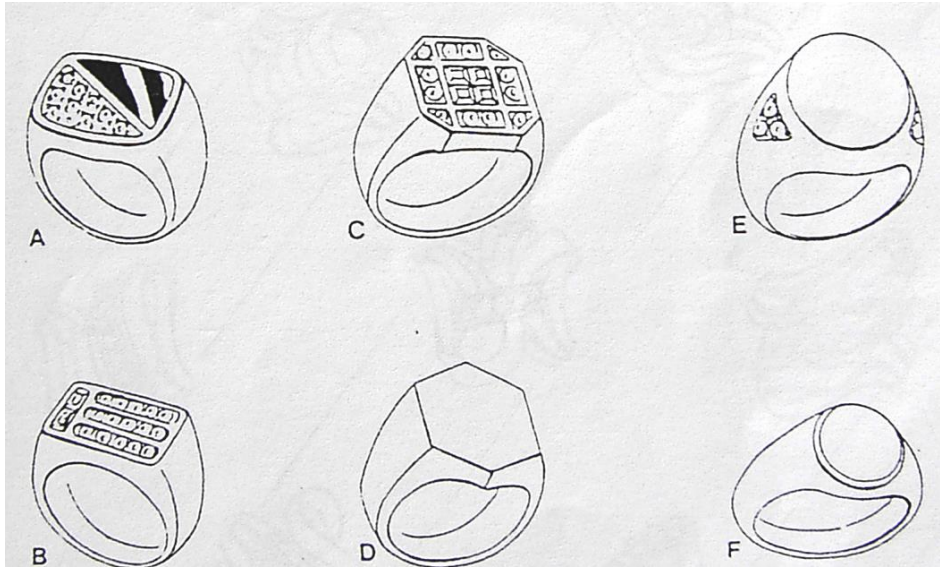
3. 分別在兩橢圓的外側畫出較大的橢圓，標示出金屬的厚度

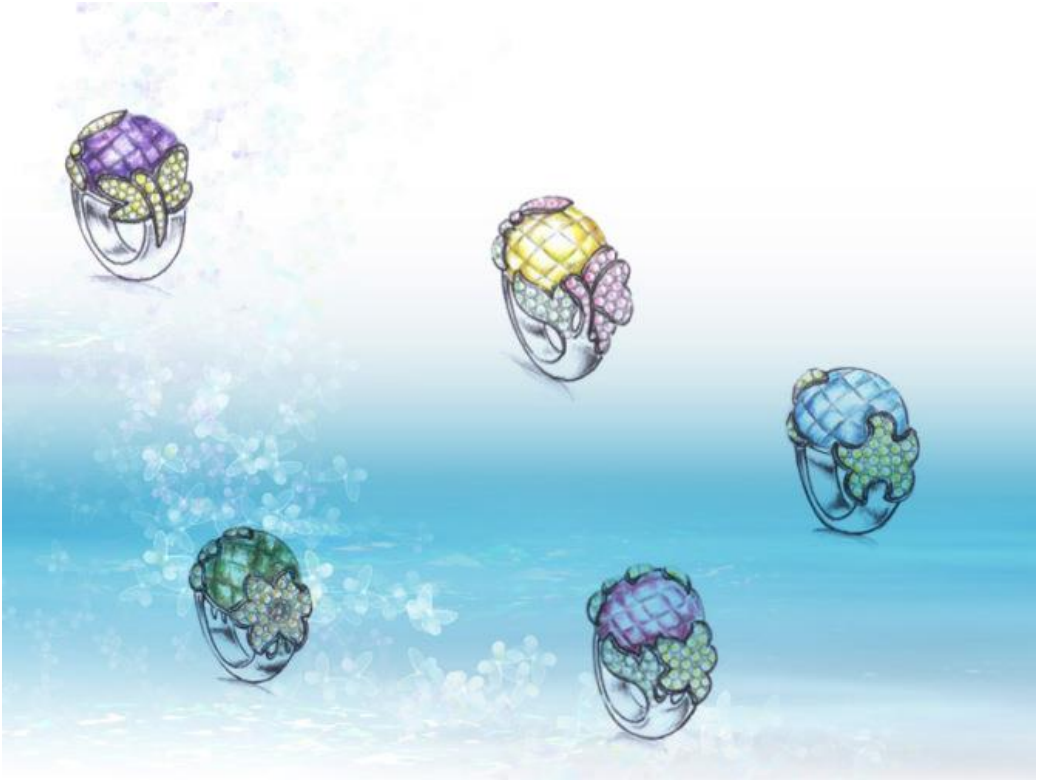

4. 擦掉輔助線、描影

不同角度的戒指

第二节 耳饰的表现

1.5 学时

耳饰根据佩戴方式不同分为耳钉、耳环、耳坠、耳夹等。他们的共同特点多是戴在两只耳垂上，左右对称，也有个别设计为单耳所戴或戴在耳廓上，具前卫派的特点。

第三节 项链的表现

1.5 学时

项链设计首先要确定长度，一般是 40 公分左右。最简单地设计就是一根链子加一个吊坠。这里吊坠设计成了主题。除此以外还有一些整体化设计的项链。

第四节 胸饰的表现 1.5 学时

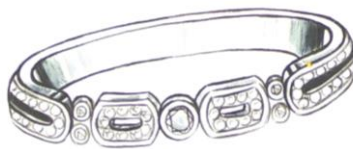
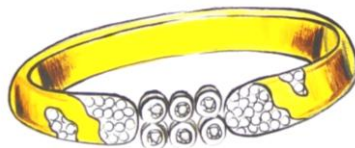
胸饰是设计空间最大的首饰之一，其结构类型及大小都没有太大的限制，只要能将首饰用一根别针稳固地将它别在胸前即可。

第五节 手饰的表现

1.5 学时

手饰分为手镯和手链，手镯的设计重点在佩戴面如图。手链的设计要讲究其部件之间的灵活性。

第二章 珠宝首饰设计的构思

一、教学目的及要求

了解珠宝首饰设计整个过程，注重素材的积累。

二、教学重点及难点

1. 提炼素材
2. 设计构思

三、素质（思政）内容与要求

- 1.创新思维：鼓励学生发挥想象力，打破传统束缚，设计出具有个性和创意的首饰作品，培养创新思维。
- 2.工匠精神：强调在设计过程中注重细节、精益求精的重要性，引导学生树立工匠精神。

四、教学方法及手段

PPT 理论讲授法、示范、临摹

五、教学内容

第一节 收集与提炼素材

3 学时

设计灵感的来源既可以是一个具象物，也可以是一种抽象的感觉、信仰或理念。灵感无处不在，不管是海滩上色彩艳丽的贝壳还是雄伟的摩天大楼，不管是时装秀还是音乐会，只要你深入研究，这些都会不知不觉的影响你的设计理念，只要有一颗求知的心，所有的事物都能激发创作的火花。可是对于世间万物，我们无法将其一一铭记于心，于是我们借助各种工具将有用的信息记录，并在恰当的时候将其应用到设计作品中。

（一）需要收集的素材的种类

大自然和人类社会生活为设计者提供了无穷无尽的灵感，无论是从视觉上面还是听觉上面，即便是一阵芳香，一阵微风都有可能引发设计源源不断的设计思考。

1、自然界的事物

大自然的物象是及其丰富的，小到分子、原子，大到高山大海、宇宙，其形式多样、色彩丰富，都为设计者们提供了取之不尽、用之不竭的灵感。而且其造型、色彩、肌理也能为珠宝首饰设计提供形式参考。

自然界的造型千姿百态，一片树叶，一瓣花瓣都是那么的美好，可以将能触动我们思维的各种形式一一记录。

五彩缤纷的色彩也是我们收集自然界的素材需要记录的另一亮点，应该说自然界所呈现的色彩是无限的，我们将科学的色彩规律与直观的大自然色彩结合起来可以创作出珠宝首饰设计领域独特的作品。

自然肌理作为一种素材，是体现珠宝首饰表面质感特性，体现首饰风格的一项不可或缺的视觉要素。无论是蝴蝶的花纹、长颈鹿的条纹，还是鳄鱼粗糙的表皮都能给珠宝首饰设计带来新的体会。

2、其他艺术设计作品

珠宝首饰设计的另一重要灵感来源就是其他门类的艺术设计作品，服装、工艺品、雕塑、建筑等都对珠宝首饰设计有着十分重要的借鉴意义。

服装设计跟珠宝首饰设计最大的共同点就是产品都是为了装饰人体，其装饰性、时尚性的要求是一致的，服装与珠宝首饰搭配得当才能相得益彰。

雕塑则是极具空间感的三维造型设计，其表现手法也能带给珠宝首饰设计者诸多启示。不少时候一件珠宝首饰作品就是一件微型的雕塑，很多时候是在处理三维的空间关系，不仅需要完美的外轮廓，还需要优美的内部空间，无论从哪个角度看都应该具有很强的吸引力。建筑设计明显有着长久的视觉生命力，珠宝首饰则是不断在变化的。然而，两者都是三维和有条理结构的。不管在建筑物的主题还是细节上，我们都能发现有用的理念。图

3、优秀的传统文化

传统文化，是在中华民族千百年来积淀下来的文化，带有浓厚的东方色彩。我们可以从传统文化中找到设计灵感，甚至衍生出新的设计元素，这样就使得我们的传统文化在新时期得到了很好的利用，更使得我们的传统文化得到了好的传承，也使得设计者的设计思维更加活跃。

传统文化作为一种设计素材，我们从传统习俗、传统建筑、传统文艺、传统思想等方面来分析。

传统习俗是传统文化的基本形式之一，对人们的物质生活和精神生活产生持久的影响。如：中秋节，又称团圆节、八月节。时在夏历八月十五日，正值三秋之半，故名中秋。它与元宵节、端午节并称三大传统佳节。很多首饰设计就是以中秋节为题发挥创作的。

传统建筑是展现传统文化的重要标志，以独特的结构体系、优美的艺术造型、丰富的艺术装饰，在世界建筑史上写下了辉煌的一页。

传统文艺是传统文化的重要组成部分，是民族精神的火炬。以古代文学、传统戏曲、传统绘画等为代表，具有悠久的历史，蕴藏着丰富的文化内涵。

传统思想是传统文化影响的重要体现，对今天中国人的价值观、生活方式和中国的发展道路，具有深刻的影响。

现在的设计中也有不少很好的事例，他们把传统文化在现代设计应用的很好。这些事例需要我们设计者去用心思考，理解其中的必然的和偶然的关联，从而建立自己的思维、自己的观点，积累自己的经验。传统文化是维系民族生存和发展的精神纽带，当代设计的发展不仅仅是设计师的个人问题而是设计师与大众的配合的问题，寻找相同的切入点，即传统文化的介入应该说对当代设计文化具有推动作用。

（二）收集素材的方式

对于能够触动设计者的各种信息，应该及时地记录下来。虽然有些信息不会立刻给设计者提供设计灵感，但却可以拓展设计者的设计理念，为以后的设计打基础。另外，收集素材是一个长期的任务，应该伴随设计者的整个设计生涯。

收集设计素材可以利用徒手速写、绘画，也可以利用现代化的影像设备，如：相机，录像机等来记录信息，另外，实物收藏也是一种不错的方式，这些方法各有所长，可以根据需要搭配运用。

速写是收集设计素材的非常好的方式，在这个过程中实际上已经经过了作者一番筛选，融入了作者的情感，如：描绘一盆鲜花，不同的人会有不同的取舍，不同的角度，有人从全貌着手，有人取一花瓣；有人描绘其艳丽的色彩，有人记录其迷人的芬芳。通过这样一个过程我们选择记录了自己需要的信息，大大提高了素材的利用率。

（三）提炼素材

经过前一阶段的素材收集，接下来我们要把原始设计元素概括、提炼运用到珠宝首饰设计中来。

原始设计元素如何组合创造新的造型——这是一个造型能力培养的过程。设计者要对原始设计元素进行变形和组合，要考虑形态、材质和色彩三方面的表现。这里要应用三大构成的理论。

对原始的设计元素进行分析，变形，分割或组合从而得到能体现设计者思想的一种造型。原始设计元素经过各种形式的演化最终得到设计造型。一般来说有三种主要的方法：变形，形体组合和形体分割。

变形可以使造型具有生命感和人情味。

- 1、膨胀——表现出内力对外力的反抗，富有弹性和生命感。
- 2、扭曲——使形体柔和且富于动态。
- 3、倾斜——使基本形体与水平方向呈一定的角度，表现出倾斜面，产生不稳定感，达到生动活泼的目的。
- 4、盘绕——基本形体按某个特定方向盘绕变化而呈现某种动态。

形体组合也称加法法则。指两个以上的基本形体组合成新的立体造型。组合的形式很多，有对称，重复，渐变，突变，对比，调和等。加法法则的应用使原来一个简单的结构要素演化成一个复杂的，有丰富情感的设计。

形体分割也称减法法则，指的是对基本形体进行分割形成新的造型。分割的面（线）可以为直面（线），也可为弧面（线）；切割的方向有横向，垂向，斜向及回旋等。分割的价值在于认识和改变现有空间，得到所需要的空间造型和符合美的视觉效果。

我们平时积累的素材会在大脑里进行分解、整合、重组，成为了一种潜意识，是奇珍异宝。一旦设计时，它们就会源源不断地被激发出来，厚积薄发，成为了设计师自己的宝贵财富。

第二节 设计构思

3 学时

现代人对首饰的要求不仅仅是其物质属性，同时也凝聚了人们对精神世界的追求。所以首饰设计必须有很好的创意。在设计构思的时候，首饰造型虽然对意象的表达起到关键作用，但因材料与工艺是构成首饰形态的物质载体，所以材料与工艺对首饰意象的传达也起到举足轻重的作用。从这个意义上来说，在考虑造型的同时，要充分考虑材料性能、制作工艺对首饰形态的影响。

（一）构思的原则

珠宝首饰设计通常要考虑以下几个方面的因素：

- 1、设计作品的外观要美观。
- 2、设计作品要满足人的情感需求。
- 3、设计作品使用的材料要充分反应和烘托设计的目的，并考虑其加工的可能性；加工技术和工艺水平要达到要求。

宝石能否镶嵌在金属上？太薄的金属片能否承受冲压而形成预定的造型？配件间的间隙会不会影响作品的组合等等。

- 4、设计作品要符合佩戴要求(概念首饰除外)。可以从以下几点来考虑：

金属的边缘是否太凸出？宝石的切割面是否会割伤皮肤等。戒指的内圈是否与手指相匹配？首饰部分造型是否太尖锐？首饰是否太重而导致佩戴者不适？

（二）构思的过程

1、给定设计主题的构思

在珠宝首饰设计中，为了方便精神方面的诉求，构思时一般都要拟定一个主题，主题对首饰意象的构思有明确的导向性和强化作用。比如：快乐人生、浪漫之旅、冰火相容等等，在概念化设计中，主题就是设计灵感的来源。

设计主题确立后，要综合考虑佩带者的文化环境、教育背景、年龄、性格、喜好、佩带场合及人的着装造型等整体性因素。如果是商业首饰，要针对以上因素对消费人群做出明确的市场定位。

然后设计与其适应的造型，选择与之匹配的材料与加工工艺，画出草图。

2、给定材料或加工工艺的构思

实际上，珠宝首饰设计与加工是密不可分的，好的设计可以促进加工工艺的发展；新工艺又可以为设计提供灵感。

很多商业款的设计都会先给定材料或加工工艺，那么这个时候我们就要先研究给定材料的特性及其代表的意义，或者了解这种工艺所能达到的某种效果，针对这些我们再寻找合适的素材来表现。如：做翡翠镶嵌饰品的设计，我们先要了解翡翠是一种珍贵的玉石，人们普遍认为翡翠有祈福纳祥、避邪消灾之功能，是运气和幸福的象征。这就要求我们在设计翡翠镶嵌饰品时，除了要讲究外在的造型、色彩、质感，还要注意其意境之美。

构思是设计的灵魂。在设计创作中很难制定固定的构思方法和构思程序之类的公式。创作多是由不成熟到成熟的，在这一过程中肯定一些或否定一些，修改一些或补充一些，是正常的现象，要做到勇于不断突破，不断完善。

第三章 珠宝首饰效果图的绘制

一、教学目的及要求

通过对自然界的动植物的写生，找到首饰设计的素材，并对写生物进行提取，通过加入首饰元素，进行首饰创作。以几何要素与传统元素为素材，在此基础上进行首饰设计，并绘制效果图。本章的学习要让学生明白获得素材的渠道很多，要留心生活，平时要注意积累资料。

二、教学重点及难点

1. 不同元素的首饰套件创作
2. 整幅首饰效果图的绘制

三、素质（思政）内容与要求

1.创新思维：鼓励学生发挥想象力，打破传统束缚，设计出具有个性和创意的首饰作品，培养创新思维。

2.工匠精神：强调在设计过程中注重细节、精益求精的重要性，引导学生树立工匠精神。

3.团队合作：鼓励学生分组合作，共同完成设计任务，培养团队协作精神。

4.社会责任感：引导学生思考首饰设计的社会价值和文化意义，鼓励他们设计作品与公益、环保等社会议题相结合。

5.文化自信：鼓励学生展示具有中华文化特色的首饰设计作品，增强文化自信。

6.价值观引导：通过评价作品的设计理念、文化内涵和社会价值等方面，引导学生树立正确的价值观和设计理念。

四、教学方法及手段

PPT 理论讲授法、示范、临摹

五、教学内容

第一节 以植物为素材的首饰设计

一、收集素材、构思、定稿	8 学时
二、绘制效果图	3 学时
三、作品赏析	1 学时

案例分析

作品名称：蕉心

作品说明：作品灵感来源于芭蕉（图 5-1）。

图 5-1 芭蕉

芭蕉有枝斜出，果实栉栉串着，但却同出一干，一条心的生长。有如我们团结一心逐梦一般。据此，作者设计出了这样的一套首饰（图 5-2），结果发现首饰主体部分看起来突兀的斜出一支，局部也有些单薄，小叶片的承载方面不是很适合。另外，作为首饰来说，有些过于硬性，缺乏柔美的动态。

图 5-2 初稿

因此，作者把作品修改成如下图 5-3 的效果。从圈体到首部有些曲线变化的项圈微微斜往外伸。因为这样整个圈体大致成为一个圆环状，比起之前也更加服帖于我们的颈部，在佩戴舒适度上更加适宜。它的首部侧抵支撑着主体，而小枝微微弯搭在项圈上面，也分散了一部分重量。枝干上也增加了一枚叶片，既有加固的作用又修饰了首饰，使之更有动感。

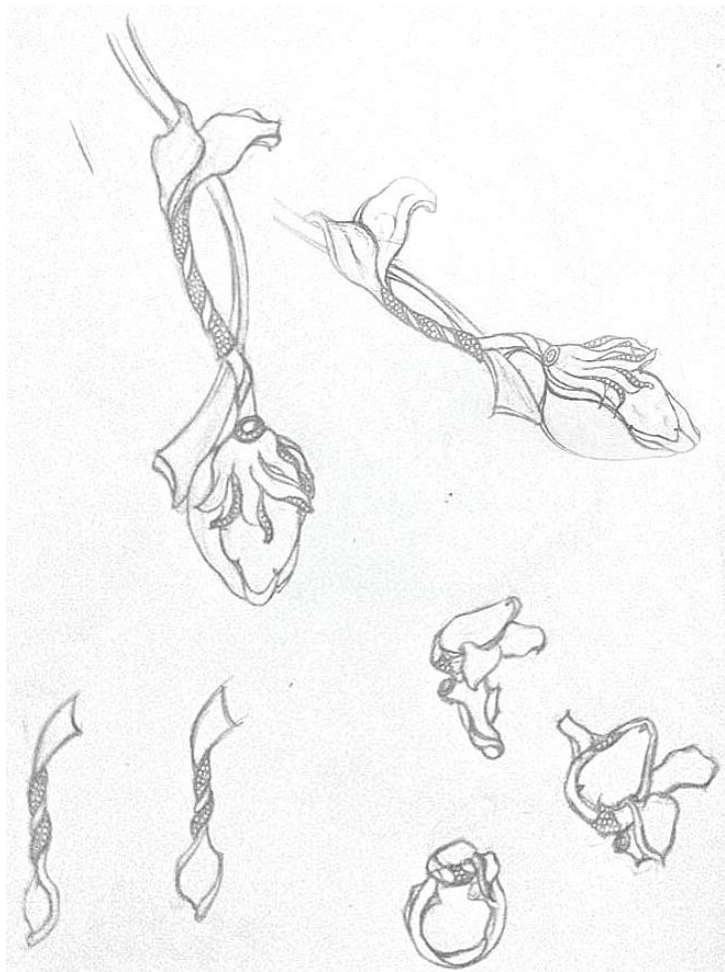

图 5-3 定稿

而在材质上也为此做了些相应的搭配（黄色 K 金&铂金）上面镶着小颗粒的透明碎钻，尾部稍大的镶石对应主要位置搭配上的不规则玫红色碧玺，起到强化视觉效果的作用。

最后的效果图如下（图 5-4）。

图 5-4 效果图

优秀作品赏析（详见图册）

第二节 以动物为素材的首饰设计

一、收集素材、构思、定稿	5 学时
二、绘制效果图	3 学时
三、作品赏析	1 学时

案例分析

作品名称：破茧成蝶

作品说明：作品灵感来源于蝴蝶的蜕变。华丽的蝴蝶在破茧成蝶之前，总是寄居在一个又一个的蛹里面，看不到美丽的翅膀，显得柔弱而易碎，它们将自己包裹在坚强的蛹里面，寄居在另一个世界里，等待着最终的光明时刻慢慢来临，然后在一瞬间展翅飞翔，变成最美的蝴蝶，最美丽的精灵(图 5-7)。

图 5-7 蝴蝶的蜕变

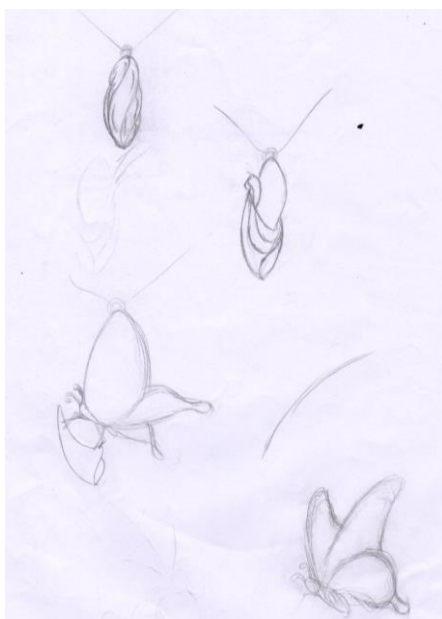

图 5-8 初稿

作者认为中国梦，就像蝴蝶一样，在中国梦最终实现之前，就像蝴蝶在蛹里面，唯有努力和不放弃，终有一刻会绽放最美丽的光彩。作者根据蝴蝶从虫茧到成蝶的演变，初步设计几款吊坠，吊坠与吊坠之间有一个联系，那就是主要体现蝴蝶的蜕变(图 5-8)。

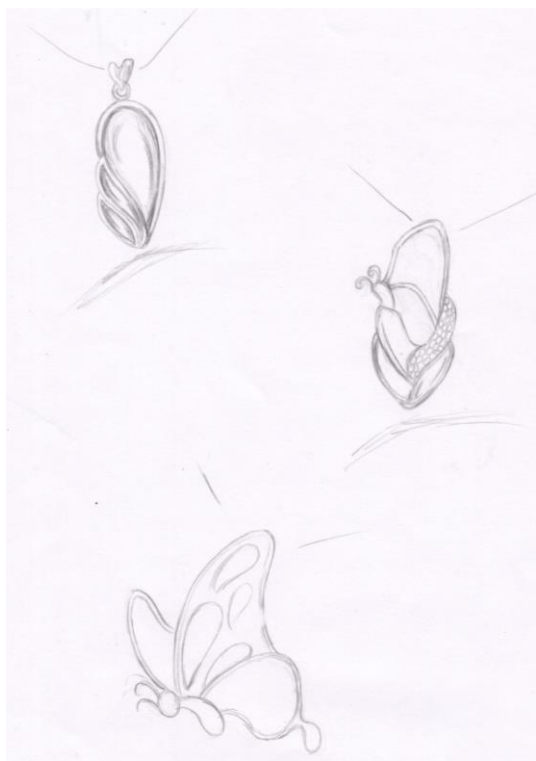

图 5-9 二稿

在初稿的基础上进一步将线条简化、细化，画出二稿(图 5-9)的几款吊坠，精简化的同时，不改变初始本意。

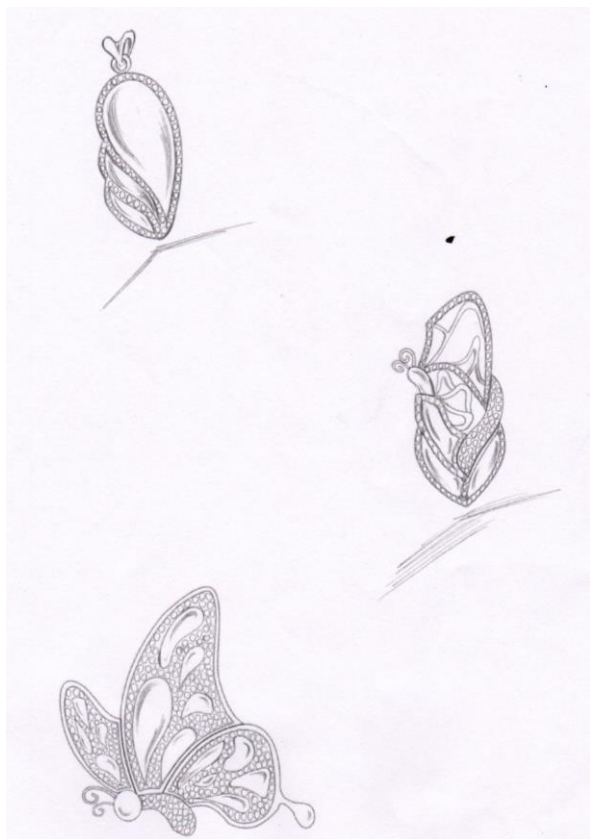

图 5-10 定稿

在二稿的基础上，继续完善，这一系列的吊坠基本成形，最后搭配合适的材料，制作材料用到翡翠、碎钻、18K 金，形成最终的效果图（图 5-11 效果图）。

图 5-11 效果图

优秀作品赏析（详见图册）

第三节 以传统元素为素材的首饰设计

一、收集素材、构思、定稿	5 学时
二、绘制效果图	3 学时
三、作品赏析	1 学时

案例分析 1

作品名称：和平

作品说明：灵感来源《蒹葭》。“蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在中央。蒹葭凄凄，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。溯洄从之，道阻且跻。溯游从之，宛在水中坻。蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。溯洄从之，道阻且右。溯游从之，宛在水中沚。”《蒹葭》属于诗经中的秦风，背景在战争动荡的时代。白露重，蒹葭若雪，关山如铁，生死与聚散。蒹葭苍苍川水茫茫，道且长，所谓伊人在水何方，唯愿溯洄从之去，宛见佳人，孤身与孤影，在水中中央。兵荒马乱的时期，士兵们的枕着戈、穿着盔甲睡觉，用战争消灭战争，家乡情人的优思挂念，如涟漪的水纹不平静。

创作过程：以芦苇、水流、盔甲为设计元素（图 5-12、图 5-13），设计出项链和戒指。用墨玉来表现盔甲，表达战争的冷酷无情。流动的水流来表达绵绵的思念。芦苇表达战争所造成的萧瑟和苍茫的意象。

设计意图：希望世界和平，相爱的人不用分离，共同创造和谐社会。

图 5-12 芦苇

图 5-13 盔甲

图 5-14 初稿

图 5-15 定稿

图 5-16 效果图

案例分析 2

作品名称：游园惊梦

作品说明：灵感来源于《牡丹亭》。“原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院！……朝飞暮卷，云霞翠轩；雨丝风片，烟波画船。锦屏人忒看的这韶光贱！”。满园春色阻止不了她暗许的芳心，轻微一触，谁又是谁惊梦中的彩蝶。每个人心中都掩映着一片园林，那些属于心里、属于幻想的东西都收藏于此，而在事实世界奔忙劳碌的咱们却难得有暇去推开这扇园林的门扉，去寻找一下真正属于自己生命的那些沉着宁静的梦。人生急忙而短暂，或者唯独经常审阅心里的人，才会理解自己须要的终究是什么，之后去选取苦守，或抛弃。

设计意图：梦或许在事实中不是一种生产力，不能带来一种物质的结果，可是，它给咱们带来确实是自己精神世界的一种发觉。今日的咱们不单单是远离了一个古典的时期，更重要的是失去了一种悲悯的情怀和沉着做梦的心情。

创作过程：作者根据词曲《游园惊梦》的意境设计出项链和耳饰，用翡翠雕刻出荷叶的形态，珍珠母贝雕刻成花瓣的形状，月光石镶嵌和珊瑚来表现绵延的云墙和高角楼台。月光、楼台、花下、池塘，来呈现出那朦胧之美。

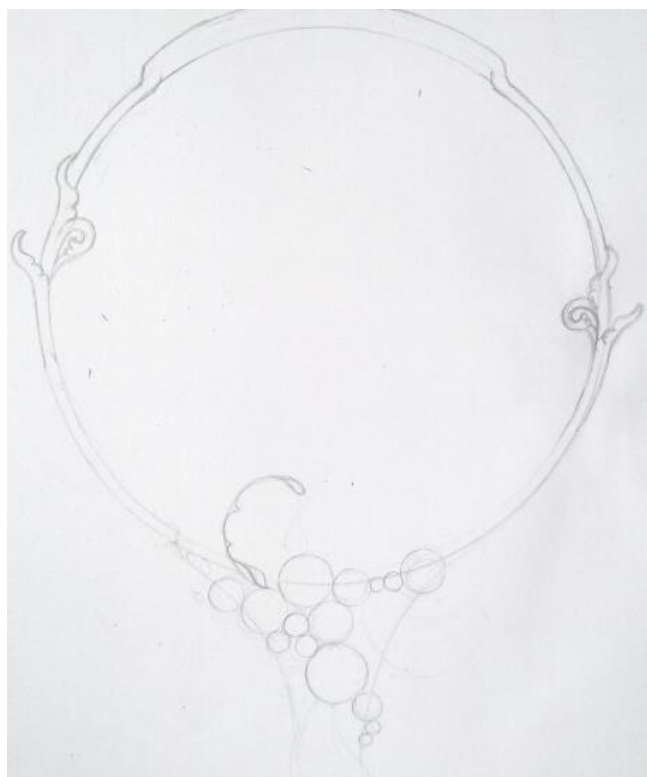

图 5-17 初稿

图 5-18 定稿

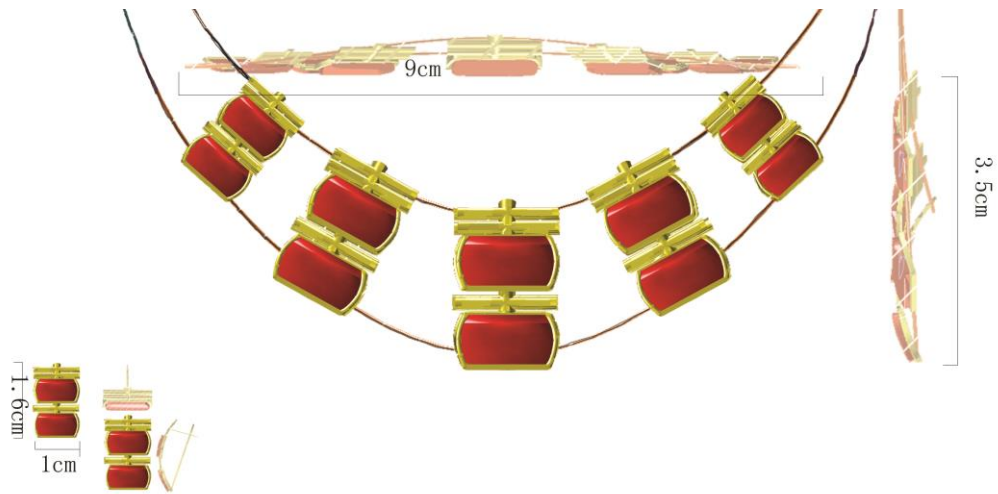

图 5-19 效果图

作品名称：喜窗

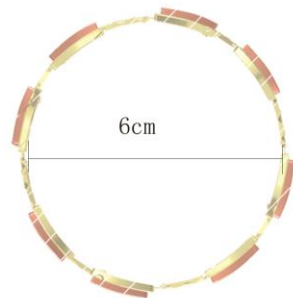
创意说明：作品把中国汉字“喜”与传统窗格结合起来，意欲传达春节浓浓的节日喜庆气息。

作品名称：喜洋洋

创意说明：作品以中国汉字“喜”

为题材，大红的喜字衬托出新婚喜庆的气氛，是美满婚姻的象征。

优秀作品赏析（详见图册）

第四节、自主创作

一、教学目的及要求

通过前面几次的珠宝首饰设计创作，学生对整个过程基本掌握，在此基础上可以尝试难度系数更大的创作方式，结合实时设计比赛主题，完成参赛作品。

二、教学重点及难点

1. 首饰设计款式的创新性
2. 首饰效果图绘制的整体性把握和细节处理的精致度把握

三、素质（思政）内容与要求

- 1.创新思维：鼓励学生发挥想象力，打破传统束缚，设计出具有个性和创意的首饰作品，培养创新思维。
- 2.工匠精神：强调在设计过程中注重细节、精益求精的重要性，引导学生树立工匠精神。
- 3.团队合作：鼓励学生分组合作，共同完成设计任务，培养团队协作精神。
- 4.社会责任感：引导学生思考首饰设计的社会价值和文化意义，鼓励他们设计作品与公益、环保等社会议题相结合。
- 5.文化自信：鼓励学生展示具有中华文化特色的首饰设计作品，增强文化自信。
- 6.价值观引导：通过评价作品的设计理念、文化内涵和社会价值等方面，引导学生树立正确的价值观和设计理念。

四、教学方法及手段

单独指导

分组讨论

五、教学内容

一、拟定主题（结合实时设计比赛主题）	1 学时
二、收集素材、构思、定稿	2 学时
三、绘制效果图	2 学时
四、作品赏析	1 学时