

2024

SHANGHAI JIANQIAO UNIVERSITY
COLLEGE OF JEWELRY

GRADUATION PROJECT

毕业设计报告

上海建桥学院·珠宝学院

2024 GRADUATION PROJECT

题目：玉石材质珠宝首饰在产品设
计中的创新性表达

学号：2023749

姓名：陈潇

班级：20级产品设计2班

指导老师：鲍杨艺，时翀

HONESTY STATEMENT / 诚信声明

学术诚信声明，版权使用授权书

ACADEMIC HONESTY STATEMENT & COPYRIGHT AUTHORIZATION

学术诚信说明

Academic Honesty Statement

本人郑重声明：所提交的毕业设计《玉石材质珠宝首饰在产品
设计中的创新性表达》是本人在上海建桥学院学习期间在导师
指导下为教学和科研需要而创作的作品。本人系作品的唯一作
者（第一作者），即著作权人。设计及论文中除了特别加以标注
引用致谢的部分以外，不包含他人或获得上海建桥学院及其他教
育机构学位撰写的研究成果，与我一同工作的同学对本研究所做
的任何贡献均已在论文及设计中做了明确的说明并表示了谢意。

签名：

日期：2024.4.13

版权使用授权书

Copyright Authorization

本人完全了解上海建桥学院有关保留、使用学位论文及毕业设
计的规定，即：学校有权保留送交论文应剧本及毕业设计作品
的电子版图片资料，允许论文被查阅和借阅；允许毕业设计以
画册形式出版，学校可以公布毕业创作/设计作品的全部或部分
内容，可以采用影印、缩印或者其它复制手段保存论文和毕业
设计作品。

签名：

导师签名：

日期：2024.4.13

摘要

玉石材质是中国历史中一个重要的文明迹象，中国作为世界上开采玉石、使用玉石最久远以及最广泛的国家，现有多处古代文献对玉石有所记载，其名称也各不相同。从我国古代用玉历史来看，商代之后作为用玉的高峰且多为软玉，在此之前大多数被称为“玉”的大多数是就地取材的矽石；而对于玉石材质的历史地位，古人迷信认为玉有防妖避邪的作用，用玉做成祭祀用具，后玉石又和道德挂钩，有着“君子以玉比德，君子必佩玉，君子无故，玉不去身”的记载。

在现代玉石材质珠宝首饰设计中，出于玉石材质的历史背景，常见元素大多围绕这“吉祥”这个主题，也被称为吉祥文化，玉石材质在此条件下常见于一些有着谐音或寓意的造型，如“蝠”通“福”，辣椒寓意红红火火等。在文化内涵多样性和社会意义方面玉石材质首饰除去上文所说的“吉祥文化”略显少数。综上，本文作者欲通过结合玉石自身蕴和的文化寓意和当代首饰设计在跳出“吉祥文化”的束缚下进行创新性表达。

关键词：玉石；玉石文化；君子；产品设计

Abstract

Jade material is an important sign of civilization in Chinese history, China as the world's mining jade, the use of jade for the longest and most extensive country, there are many ancient documents on jade recorded, its name is also different, from the ancient history of jade in China, after the Shang Dynasty as the peak of jade and mostly nephrite, before that most of them were called "jade" Most of them are locally sourced stones; and for the historical status of jade materials, the ancients superstition believed that jade has the effect of preventing demons and avoiding evil, and made of jade as sacrificial utensils, and then jade is linked to morality, with the record of "the gentleman is more than the jade, the gentleman must admire the jade, the gentleman has no reason, and the jade does not go to the body".

In the design of modern jade jewelry, due to the historical background of jade material, most of the common elements revolve around the theme of "auspiciousness", also known as auspicious culture. In terms of cultural connotation, diversity and social significance, jade jewelry is slightly minority, except for the "auspicious culture" mentioned above. To sum up, the author of this article intends to combine the gentle cultural meaning of jade itself and contemporary jewelry design to make innovative expressions without the shackles of "auspicious culture".

Key Words: Jade; Jade culture; Gentleman; product design

CONTENTS / 目录

毕业设计任务书 01

- Assignment Book

主题背景与市场调研 05

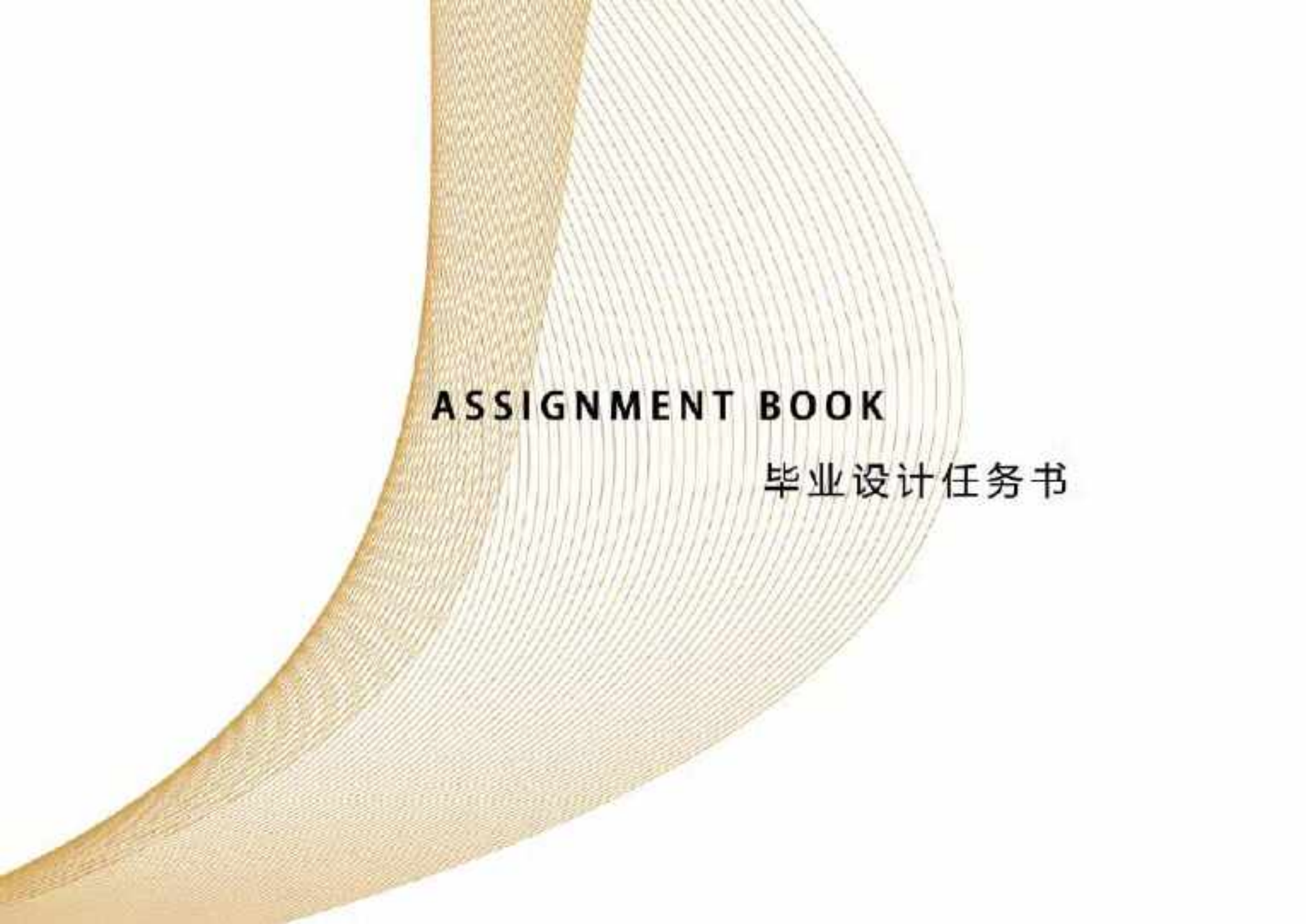
- Background
- Research

创意构思与设计过程 13

- Design
- Process

毕业设计总结 29

- Summary

ASSIGNMENT BOOK

毕业设计任务书

毕业设计任务书

毕业设计(论文)基本内容和要求:

1. 深度调研,并撰写开题报告。要求结合市场与实际情况,内容详实准确。
2. 毕业设计手册
 - 1) 不少于两套设计方案(总数不少于10件作品,一对耳饰算1件);要求方案恰当,设计表现完整清晰;
 - 2) 选择至少4件完成实物制作,制作环节必须有亲手参与的部分,要求制作精美,完成度高;
3. 毕业设计总结3000字,要求条理清晰、语句通顺,内容涵盖整个毕业设计的过程和成果。
4. 设计过程完整,记录图文并茂;要求草图至少有3版演变步骤,制作过程展示至少有15张图片记录。
3. 实物照片:包含单件静物图和系列作品照片;要求拍摄角度恰当,背景单色,图片质量在300DPI。
4. 详细的毕业设计工作记录及毕业设计过程相关文本档案需提交;要求资料准确完整,提交及时。
5. 提交归档纸质文件及光盘(全部电子文档);要求格式正确、文件命名准确、资料齐全。

毕业设计(论文)主要参考资料:

- [1] 杨伯达:《中国史前玉文化》[M],北京:人民文学出版社,1952。
- [2] 谢士奇:《中国玉文化》[M],南京:凤凰出版社,2004。
- [3] 胡立彪:《珠宝玉石市场咋这么乱》[N],《中国质量报》,2016(002)-06-21。
- [4] 翟峰:东方艺术奇葩——谈中国玉雕艺术史[J],饰,2008(51)。
- [5] 王苗:《珠光翠影 中国首饰史话》[M],北京:金城出版社,2011。
- [6] 姜庆和,孙守方:《开拓文明的古今时间》[M],北京:京华出版社,2009。

毕业设计(论文)应完成的工作:

1. 调研报告(2000-3000字)
2. 开题报告
3. 毕业设计手册:3套(每套不少于4件作品,一对耳饰算1件)的设计方案(人设计方案中进行选择,至少完成4件实物制作,制作环设计方案效果图(正稿,A4大小)
4. 毕业设计总结(3000字以上)
5. 实物作品:需分别有单件作品照和成套作品照
6. 毕业设计工作记录及相关毕业设计文本档案
7. 以文字、图稿、视频等方式,记录设计创意全过程:光盘(全部电子文档)

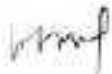
毕业设计(论文)进度安排:

毕业设计(论文)各阶段内容	时间安排	备注
制定课题、市场调研	第七学期第1-4周	
课题选定、撰写开题报告和摘要	第七学期第1-4周	
学生在教师指导下进行毕业设计	第七学期第5-10周	
设计方案完成,撰写中期报告表,进行毕业设计中期检查	第七学期第16-18周	
进行毕业设计中期检查	第八学期第1-4周	
毕业设计中期检查、毕业设计中期总结、指导教师复阅	第八学期第9-11周	
毕业设计答辩、资料归档	第八学期第12-13周	
毕业设计答辩评定、资料整理汇总	第八学期第14-16周	

课题信息: (请在 () 内打“√”)

课题类型: 设计类 (√) 论文类 () 其它 ()

课题来源: 科研项目 () 生产社会实际 (√) 自选 ()

指导教师签名:

2023 年 10 月 18 日

系意见:

同意 ☒ 不同意 ☐

系主任签名:

2023 年 10 月 18 日

学生签名:

2023 年 10 月 18 日

注: 本任务书一式两份, 一份学院留存, 一份发给学生, 任务完成后装在毕业设计(论文)档案袋内。

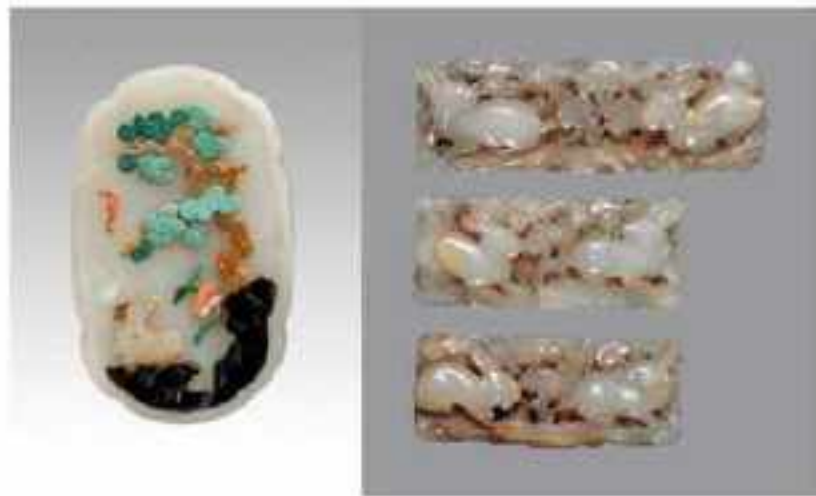
BACKGROUND&RESEARCH

主题背景与市场调研

主题背景

玉有软、硬两种，软玉最为常见。玉在中国的历史长河中，扮演了一个极为重要的文化标志角色。中国是全球范围内开掘和应用玉石最为悠久和普遍的地方，现存不少古代典籍中有关玉石的记载，对其名称亦有众多不同的称呼，从7000年前开始已有意识地收藏美石。新石器时期，太湖流域良渚文化和辽河流域红山文化的玉器引人注目。春秋战国时期，玉雕艺术辉煌，诸侯将玉视为君子的象征，佩挂玉饰以展示德行。唐宋元时期，玉石材而达到鼎盛，雕刻工艺极佳，不再是贵族专属。明清时期，玉器结合多种琢玉工艺，作品艺术水平高超。现今市场上的玉石作品多以吉祥文化为主题，玉石成为精神寄托。玉石材质首饰在文化内涵和社会意义方面略显单薄，因此需结合现代首饰设计，提炼升华其文化和社会意义。观察中国古代利用玉的习俗，可见隋唐时期以后，所崇尚的多为质地较软的贵重玉石，这一时期被视为阳玉的顶峰；而在这个时代之前，多数所用之物称为“玉”的，主要是当地采集的美丽石材。就玉在历史上的地位而言，古代人士深信玉石具有辟邪避邪之能，因此常将玉制作为日常器物，继而与道教思想结合，形成了如“君子比德于玉”、“君子无德不佩玉”、“非特殊时刻，玉不离身”等深入人心的观念。

市场调研

内容：本次调研包含三部分：市场调研、文化背景调研和作品调研。市场调研发现市场上流通的玉石珠宝款式多以吉祥文化为中心，如蝙蝠、平安扣、貔貅等，购买者主要是中老年人群。文化背景调研则对玉石材质的背景和历史进行探索，强调其艺术美学价值和市场稀缺性。作品调研则观察了国内外首饰艺术家的作品，发现他们更多地颠覆和打破了传统吉祥文化中心的玉石珠宝题材，引入搞怪、批判的元素。

目的：在中国古代艺术中，玉器是历史最悠久、与生活关系最密切的工艺品。它已深深融入中国传统文化和礼俗，扮演着特殊的角色，具有其他工艺品无法替代的作用，并承载着政治、宗教、道德和价值的影响，蒙上了神秘的面纱。调研显示，玉石珠宝在社会意义和文化内涵方面存在多样性缺失。尽管传统吉祥文化玉石珠宝和首饰设计师对玉石材料的珠宝首饰有所创新。因此，本课题的调研具有重要的现实意义，有助于放大文化自信和发掘玉石材质的更多意义。

意义：在当今多元文化交融的社会中，人们对玉石材质的看法仍然狭隘，玉石所蕴含的文化意义未得到广泛关注。大多数人仅将玉石视为装饰品，而忽视了其承载的千年美学、文化和社会意义。为创新玉石材质珠宝首饰的设计并扩大玉石的意义，此课题旨在推动玉石设计和玉文化的发展。结合现代文化和社会思想，传承与创新相结合，可赋予和发掘玉石材质的更深层次意义，以实现更优良的创新和复兴。

(1)玉石材质与当今社会的文化结合

现代社会中有很多文化及社会元素可与玉石相互结合、相互成就，如：

1) 和平

当人们谈起玉石材料，众多思绪便会汇聚至中国古代一块名贵的玉——和氏璧。这块玉的故事集基于一则广为人知的轶话，“完璧归赵”描述了战国时的赵国智谋家蔺相如如何为国追回这块珍玉，并且完好无损地返还到邯郸。和氏璧的来历本身便籍着避免战祸的历史篇章，通过这样的玉质素材，不仅能将其深厚的文化寓意展示无遗，还能打造出独树一帜、别具风格的玉石首饰。

2) 保护动物

保护动物不受无礼虐待，保护动物基本权利。玉石材质珠宝首饰常被制作成各种动物的形象对人们用于保佑、辟邪的功能，而我们可以人们在喜闻乐见的动物形象上加以延展，使得其更有社会意义。

3) 亲情

玉石材质珠宝首饰在中国社会中常被人们当作传家宝的存在，经常是母亲传给女儿、老人传给孩子，在亲情关系中承担着一个纽带的身位。亲情是人类感情中最重要的，同时也是人生中最重要的一种情感。而这个主题很少在常见的玉石材质首饰中体现。

4) 修复

玉石材质首饰最怕的一件事——碎，当玉饰碎掉之后，其价值也会一落千丈，而中国古代却有着很多修复对于碎掉的玉饰却有着各种的应对方法。“髹金”“描金”“改雕”等等，而对于破碎重组的玉石，其不再只是空间里的物体，而是时间里的进程。不完美的美更容易引起观者的感情共鸣。

(2)玉石材质的创新所引起的思考

在当代的玉石创新作品中，设计师运用了一些突破传统的表现手法来突显玉石的质地特性。例如，林恩稍在2019年的作品《宁为玉碎》中，通过重组碎裂的玉石来展现其完整与破碎之间的张力。调查研究表明，在选购玉作品特别是玉佩方面，顾客通常更倾向于选取内涵丰富、雕刻工艺高超的产品。尽管如此，这种偏爱对于普通群体对玉器的美感鉴赏以及对其文化意义的深刻领悟造成了一定程度的制约。

通过“破碎”的手法，艺术家将玉石简化为纯粹的形态，引导观众更加聚焦于玉石本身的文化内涵。作品中可拆卸的结构设计，使每一片玉片都能独立佩戴，增加了作品的趣味性和珍贵性。这种破碎与重组的过程，使玉石不仅成为空间中的物体，更成为时间流逝的见证。这种不完美的美，更能触动观众的情感。

同样，Hansel Tai在2018年的作品《Nude Jade Pierced》中，将传统上被视为完美和纯净的玉坠进行了抽象处理，以穿孔的方式对其进行颠覆性的改造。这一具有侵略性的手法，挑战了玉石这一神圣材料的传统观念，打破了传统处理的束缚，重新诠释了玉的象征意义，引发观众的思考。

(3)玉石材质的特殊性质

玉石这一在中国文化中具有深厚底蕴的宝石,自古以来就被人们赋予了极高的价值和意义。它并非普通的石头,而是大自然鬼斧神工的产物,由多种矿物晶体天然结合形成的集合体宝石。玉石的美丽不仅仅在于其颜色的多样性,更在于其独特花纹和温润的光泽,这种光泽仿佛蕴含着一种神秘的力量,让人为之倾倒。因此,玉石被誉为“石之美者为玉”,成为了人们心中最为珍贵的宝石之一。

在工艺领域,玉石因其坚硬且温润的质地,成为了雕琢玉器的理想材料。无论是首饰饰品还是工艺品,玉石都能展现出其独特的魅力。经过匠人的巧手雕琢,玉石可以被塑造成各种形态,如温润如玉的玉佩、精致绝伦的玉镯、栩栩如生的玉雕等,无不展现出玉石的独特韵味和工艺之美。

玉石所含的矿质元素种类繁多,多数由单一或者至少两种矿质晶体组合而成。这样的多元结晶形态令宝石成为了所谓的宝石岩类之一。虽然有时肉眼难以察觉,但在显微镜下,玉石的多矿物晶体集合体结构清晰可见,仿佛是大自然的巧妙拼图。玉石通常呈现出致密块状的形态,其透明度可以是半透明或不透明,而摩氏硬度则通常在4~7度之间,这种适中的硬度使得玉石既能够承受雕琢的磨砺,又能够保持其温润的质地。

调研小结

佩玉、敬玉、爱玉、赏玉、玩玉、藏玉，在中国文化中，玉始终有着一特殊的地位。玉，承载着历史与文化的精髓，孕育着神性与高尚，象征着吉祥美好，融入了浓郁的东方式神韵及深邃的哲思。它成为了人们心灵的依傍与追求的目标，本研究旨在探讨当代社会中我们应该如何认识和领悟玉的特质，以及我们如何为它注入新的活力与内涵，以迎合现代社会对美学和精神层面的需求，试图在新世纪的背景下解读玉的更加丰富的含义和其所承载的价值。

玉石材质在现代的使用范围非常广泛，从作为一个传承的物件到喻示中国传统文化中的“金玉良缘”以“金镶玉”为创意的北京奥运会奖牌，其文化意义不言而喻。这些玉石材质的运用无不以发扬和传承中国传统文化并结合现代社会文化意义而著称。在现代首饰设计中，玉石材质不仅要满足其文化意义的展现，更要在创新性上更进一步。

DESIGN&PROCESS

创意构思与设计过程

作品一：《玉铜》

灵感来源

说到“修复”，众人脑海中马上浮现出锡瓷这门技艺。中国流传着一条谚语：“无金不离黄泥瓷器活”，它讲述的是一种承载着历史传统的手工技法——“锡瓷”，即利用类似订书钉的小金属钉子，将破碎的瓷器重新粘合并修复。而在玉石修复的过程中也常能看到“锡”的身影，从传统的描金、包金到现代的修复液，无不展现出人们的智慧和玉石的喜好。在现代珠宝首饰设计中，人们对于修复玉石材质首饰的方法就更加多元化，有重组、延申等。综上所述，修复出来的玉石大多继续保持着其原有功能，如镯子修复完仍然是镯子，出于此情况，从改变和升华其功能性入手，借由“锡”在瓷器和茶具中的表现，以瓷器和玉石的融合为主要方向。

草图设计/草图修改

1. 开始阶段，大量收集了市面上类似工作案的案例，分析这些手镯修复大多用的是2D的修复方法，也就是传统的贴金、包金以及修复液对其断口进行粘补，这些修复的方法主要是为了让手镯恢复原样和形状

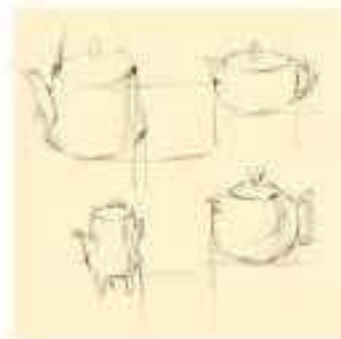
2. 随后，对该系列进行简单的草图框搭设计，主要问题还是在于，不论玉器修复的设计进行如何的创新，仍然无法改变其作为珠宝装饰品的功能性

3. 于是代入功能性产品的前提下进行思维开拓，对此类进行新的方向延伸，最后在理念上的理论研究后，确定以银制茶具为载体的总体思路。

4. 在已经确定的基础上进行下一步展开设计

5. 在上一步草图的基础上添加一些装饰的装饰以突出其实用性

作品效果图

设计说明:

“修复”和传统的锡器工艺是主要出发点,“锡”的方法能使破碎的器物复原再生,变换成另一类兼具观赏和艺术价值的微文化工艺艺术品。故以银器为钉,以碎玉和断玉为体,结合茶器的形态,注以修复且升华其功能和价值的意义。就功能性而言,银质产品在作为茶器时有很大弊端,因为其较强的导热性,导致其在成为茶器时与沸水接触会烫伤人体而玉石的登场可以隔开银器与皮肤直接接触。

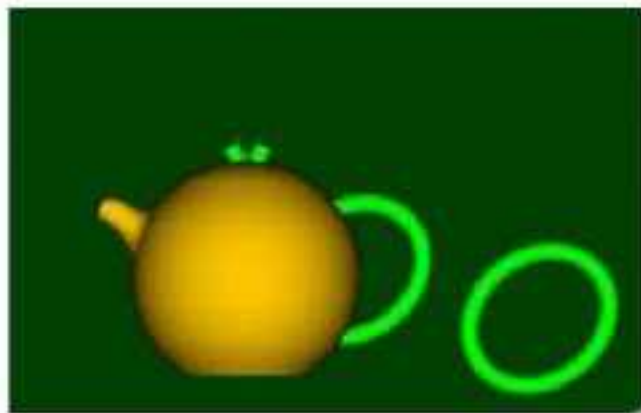
综上,达到了“修”与“用”的结合,在寓意层面,此作品仍然秉持着创新性和传统性,以“修复”之法去升华其功能性和文化内涵。

工艺:锻造工艺、镶嵌工艺

材质:999银、翡翠

实物制作过程

- 1.对长宽高数据进行初步规划并使用3DMAX进行初步建模
- 2.在细分排列的过程中计算出确定的长宽高
- 3.根据大小确定所需手镯的款式、大小
- 4.对所需手镯颜色、种水进行挑选和大量采购

实物制作过程

1. 对所有购买的手镯根据颜色、类别进行分类，其中包括玉髓、岫玉、翡翠等
2. 模拟所有手镯在日常生活中意外破碎的场景
3. 对所有手镯进行颜色比对，最终挑选出适合器皿的手镯

实物制作过程

- 1.对选定的玉镯部分进行机床切割
- 2.对断口打磨后切割成棒状结构

实物制作过程

- 1.对主体物根壶进行塑形、锻造
- 2.对其他物件进行铸造
- 3.对所有初步成型的物体进行第一次酸洗

实物制作过程

- 1.对主体物进行定型锻打并对壶口、壶嘴等细节进行精磨
- 2.对所有物件进行第二次酸洗
- 3.开始安装玉镯部分
- 4.最后阶段：进行打磨和抛光

实物图/佩戴图

作品二：《华筵》

灵感来源

筵是古代中国对扇子最早的称呼，始于 2000 余年前，在这个时期，筵并不是一个作为纳凉、娱乐的工具，而是作为一个权力和地位的礼仪象征。随着时间的推移，筵更名为扇子，且逐渐从一种象征转变为一种实用的生活用品和工艺品。在五代时期，马远的《中华古今注冠子朵子扇子》中记载了披着浅黄麻罗衫的人们手持龙皮扇的场景。在《朱子语类》第九十四卷里，朱熹同样论及了扇子应用的法则：“好比扇子仅此一物，转动即为其用途，摒弃则显现其本质。”扇子的演变过程充满了历史和文化的内涵，它不仅仅是一种简单的工具，更是一种艺术和文化符号。在华夏古典文明里，扇子蕴含了众多象征的内涵。

设计过程

1.首先，根据设想确保保持其功能性，并不考虑其装饰性的作用。从功能性入手，在符合“修复”该主题的前提下再对装饰性进行诠释。

2.将作品与单位元素结合，通过雕刻和环穿的方式打破其原有结构。

3.再次，从“楚天子八音，六六六六，土二，下花。从羽，森声。”中获取灵感元素，扇子自国外传入中国后，真正的繁荣也是在民国，在中国的传统社会中，扇子与民众的日常生活息息相关。

4.最后通过镂空交错的方式代替原有的结构，并以不圆滑的断玉和将玉半替代原有结构声给色给画面。

作品效果图

设计说明：扇子，这一源于国外的轻巧之物，在中国这片古老而丰盈的土地上找到了真正的繁荣与归宿。它不仅是中国传统社会中的重要物品，更是与民众的日常生活紧密相连，渗透到了中国文化的方方面面。扇子，这一独特的手工艺品，自古以来便以其独特的魅力和功能受到了人们的喜爱。在炎热的夏季，它为人们带来了凉爽的微风，成为了消暑的良伴。而在寒冷的冬季，它又可以作为保暖的工具，为人们抵挡严寒。除此之外，扇子还具备了装饰的功能，精美的扇面常常成为人们展示品味与个性的平台。无论是文人墨客的雅集，还是市井百姓的日常，都离不开扇子的陪伴。而玉石亦是如此，从只为贵族所持有的物件到“君子佩玉”和人人佩玉。此两物件都有着传统文化和当代文化无可磨灭的印记。本款作品着眼于以玉石之态来表达扇子的形，在制作过程中更是采用玉文化之“碎玉”一说，以碎玉和断玉的形式去表达扇子在展开后亦不圆满。其碎玉和断玉与“修复”主题相互关联，表达出“玉碎而不可改其白”的文化内涵意义。而珍珠也是古代贵族独有的宝物，以珍珠的形式去呼应扇子和玉石的历史背景以此达成传统文化和创新性的结合。

工艺：镶嵌工艺

材质：铂金、翡翠、珍珠

THE SUMMARY

毕业设计总结

毕业设计总结

引言

玉石这一具有深厚历史底蕴的材质，一直是中华文明的重要象征。自从远古时期起，玉石在我国的历史中就扮演了至关重要的角色，它所具备的温润、坚固与洁净属性，使之成为高尚品行的标志，常常被比作君子的品德。

中国作为世界上最早开采、使用玉石的国家，对玉石的热爱和尊崇源远流长。在古代文献中，玉石被赋予了诸如水玉、璆玉、佩玉、香玉、软玉等各种美称，这些美称不仅是对其在美丽的赞美，更是对其内在品质的深刻理解和高度尊重。商代之后，玉石的使用达到高峰，且多为软玉，不仅用于制作祭祀用具，还因其防妖避邪的神秘作用而受到古人的迷信崇拜。

随着历史的演进，玉石的用途愈发广泛，技艺也愈发精湛。古人利用玉石的坚韧质地和丰富色彩，创作出形态各异的动物、花草、楼阁等装饰物和工艺品，充分展示了他们对玉石材质的精湛技艺和对生活的热爱追求。

在现代社会，玉石材质在珠宝首饰设计中仍占据重要地位。其深厚的历史背景和文化内涵使吉祥文化成为珠宝首饰设计中的常见主题。设计师们巧妙地将具有谐音或寓意的造型融入设计中，如“蝠”通“福”、辣椒寓意红红火火等，这些设计寄托了佩戴者美好的寓意和期望。

在珠宝首饰的世界中，材质无疑是至关重要的元素。它不仅决定了首饰的外观和触感，更在某种程度上决定了其价值和地位。然而，在追求材质的同时，我们是否忽略了作品本身的造型等其他基础元素呢？玉石，作为中国传统文化的重要载体，一直以来都被赋予了吉祥、美好的寓意。然而，当我们深入探究玉石首饰的设计时，却不难发现其在创新造型方面相对薄弱，文化内涵多样性和社会意义也相对有限。玉石首饰的设计，往往受到传统观念的束缚。人们普遍认为，玉石本身就是一种高雅、庄重的材质，因此在设计时应尽量保持其原始的美感，避免过多的改动。然而，这种观念却在一定程度上限制了玉石首饰的创新性。在现代社会中，人们对首饰的需求已经不仅仅是简单的装饰，更多的是追求个性化和差异化。因此，如何将传统与现代相结合，打破陈规，创造出更具创新性的玉石首饰，成为了摆在我们面前的一个重要课题。

本次研究的课题为《玉石材质珠宝首饰在产品中的创新性表达》，作者将从玉石的文化内涵、社会意义到传统玉石的修复、编接等传统工艺，来进行与当代首饰融会贯通的相关设计，在了解玉文化的基础上，结合首饰的特点进行创新设计，使设计作品满足具有文化传承意义，又能展现当代时尚特色，使具有传承价值的东西，变得具有传播价值。

一、玉石文化与当今社会的精神文化结合

现代社会中，玉石这一古老而神秘的自然材料，不仅承载着丰富的文化内涵，更与众多社会元素相互交织。玉石在现代社会中，魅力愈发凸显，与各种文化及社会元素和精神相互结合、相互成就。

1. 和平

在提到玉石材质时很多人都会想到中国历史上著名的美玉——和氏璧。和氏璧，又称“和璧”，是中国历史上著名的美玉之一。据史书记载，和氏璧最初是由楚国的一位玉工卞和在楚山中发现的。他将其献给了楚厉王，但因外表普通，被误认为是石头，卞和因此被以欺君之罪砍去了左腿。后来，和氏璧又辗转到了楚国，成为了楚国的国宝。而关于和氏璧最为人所津津乐道的典故，莫过于“完璧归赵”了。赵国名相蔺相如帮助国家夺回和氏璧，并将其完整地送回邯郸的故事。这一典故不仅展现了蔺相如的智勇双全，更凸显了和氏璧在当时的重要地位。而和氏璧本身所承载的消除战争的历史背景，更是为其增添了几分神秘与传奇色彩。

作为玉石材质的代表，和氏璧的文化意义远不止于此。它不仅是一件珍贵的艺术品，更是中华民族传统文化的重要载体。它所代表的诚信、忠诚、勇敢等品质，一直为后人所传颂。

2. 保护动物

玉石材质珠宝首饰作为一种常见的饰品，常常被制作成各种动物的形象，寓意着吉祥、保佑和辟邪。我们可以在这些动物形象上加以延展，赋予它们更多的文化内涵和社会意义。例如，我们可以将某些动物形象作为保护动物的象征，倡导人们关注动物权益，呼吁大家共同保护动物。

3. 亲情

玉石材质珠宝首饰在中国社会中常被人们当作传家宝的存在，经常是母亲传给女儿，老人传给孩子，在亲情关系中承担着一个纽带身份，亲情是人类感情中最重要的，同时也是人生中最重要的一种情感。而这个主题很少在常见的玉石材质首饰中体现。

4. 修复

玉石材质首饰最怕的一件事——碎。当玉饰碎掉之后，其价值也会一落千丈，而中国古代却有着很多修复对于碎掉的玉饰有着各种的应对方法，“燕金”“留命”“改雕”等等，而对于破碎重组的玉石，其不再只是空间里的物体，而是时间里的进程且承载着历史的记忆。其独特的修复方法却赋予了它们新的生命和意义。这些破碎重组的玉石，不仅见证了时间的流转和历史的变迁，更成为了人们情感共鸣的载体。不完美的美更容易引起观者的感情共鸣。

二、玉石材质的创新所引起的思考

在当代一些玉石创新作品中，设计师常使用一些颠覆性的表现手法去展示玉石材质的特点。人们在选择佩玉时会更偏向玉饰的附加意象，如带有寓意玉雕的形象、玉雕工艺的高低等等。但玉饰的附加意象往往也会限制大众对玉的审美及其文化内涵的理解。让玉石回归到了简洁的形态，引导观者更多地关注到玉文化本身。

三、玉石材质的特殊性能

按照我国的传统习惯，玉石是指在自然界天然产出，具有美丽颜色、花纹和强烈光泽，由多矿物晶体组成的集合体宝石。这就是人们常说的“石之美者为玉”。在工艺上，玉石适用于雕琢玉器，

包括首饰饰品和工艺品。

玉石的矿物成分多种多样。它是一种或两种以上矿物晶体的集合体，因此玉石实际上是岩石——玉石岩。玉石的这种多矿物晶体集合体的结构，有时用肉眼是难以观察到，但是在显微镜下很容易观察到。玉石多呈致密块状；半透明或不透明；摩氏硬度为4~7度。

四、实物制作

本次毕业设计《玉镯》是做成实物的一组作品。在制作过程中，首先是对玉石的挑选和达到造型的自然，其次是壶身、主人杯和品茗杯等的外形的大致制作，再其次是酸洗以达到与玉石颜色相互突出的颜色。在酸洗之后便是打磨和组装断玉，最后是抛光。

本次毕业设计《玉镯》的制作过程中重难点聚焦于对玉镯的选材和断玉的碎裂。在选材方面，作者在多种不同的玉石材质中反复斟酌，岫玉的颜色更能突出主题，而翡翠更加符合主题寓意及市场调研。最终，为达到与主题和调研符合的效果，选择翡翠作为主要材料。而在造型方面，为还原其最自然的碎裂必须进行多次不同方式的“摔碎”方法，其中包括：与金属撞击导致的碎裂、与木地板碰撞的碎裂和高温导致的碎裂等，多次的实验结果使得在实物作品中的表现更加生动。

在其余制作过程中，对壶型的制作也是举足轻重的。为达到壶型与玉镯弧度的匹配，在过程中多次调整建模及打磨壶内壁，最终达到现有效果。

五、总结

本次毕业设计课题聚焦于“玉石材质珠宝首饰的创新性表达”，尤

其以“修复”为核心方向展开首饰与产品设计。在传统文化深厚背景下寻求创新，从选题到定稿，再到实物制作，虽看似简洁，实则充满挑战。选题初期，面对玉石文化这一博大精深、历史悠久的领域，作者努力寻找独特视角，深入挖掘常被忽视的玉石文化精华。经过反复思考，作者发现“修复”作为玉石文化中的一个重要部分，具有很高的特色和价值。随后，作者围绕这一方向搜集相关材料，精选关键内容进行深入研究，构建完整的研研框架。

在设计过程中，作者注重作品的创新性与传承性，力求在两者之间找到平衡。实物作品《玉镯》的制作过程中，作者作为初次涉足器物设计的新手，从理论学习开始，通过查阅书籍和网络视频，掌握银器锻打和壶体制作的基本方法。在玉器制作过程中，作者为追求真实、贴近生活的效果，购置大量玉镯进行破碎模拟，最终完成设计作品的制作。尽管过程中遇到玉镯断裂、酸洗不足、抛光效果不佳等难题，但作者凭借不断修整、测试和修正，成功解决了这些问题。同时，在银器锻打过程中，作者也积累了宝贵的经验，如淬火过多导致形变、金属热胀冷缩等问题的处理。

参考文献

- 【1】程建国,黄恒学:《时尚学》[M],北京:中国经济出版社,2010.
- 【2】翁伯达:《中国史前玉文化》[M],北京:人民文学出版社,1952.
- 【3】元仁祿:《中国古玉通论》[M],北京:紫禁城出版社,2014.
- 【4】王苗:《珠光宝影:中国首饰史话》[M],北京:金城出版社,2011.
- 【5】姚士奇:《中国玉文化》[M],南京:凤凰出版社,2004.
- 【6】姜庆和,孙守万:《开拓文明的古今时尚》[M],北京:京华出版社,2009.
- 【7】罗宏才:《中国时尚文化史(全卷)》[M],济南:山东画报出版社,2011.
- 【8】李芽:《中国古代首饰史·全3册》[M],南京:江苏凤凰文艺出版社,2020.
- 【9】潘峰:《东方艺术奇葩——谈中国玉雕艺术史》[J],《装饰》,2008(51).
- 【10】胡晓钰:《社会时尚的理论探讨》[J],《浙江学刊》,1995(3):62—65.
- 【11】胡立超:《珠宝玉石市场咋这么乱》[N],《中国质量报》,2016(002):06—21.
- 【12】杨春玲:《新生代消费者玉石首饰消费偏好和态度研究》[D],北京:中国地质大学,2021.
- 【13】胡辰,张勇:《君子无故 玉不去身——浅析春秋战国时期的佩玉文化及玉组佩赏析》[J],《文物鉴定与鉴赏》,2015(04):108—109.
- 【14】贾依曼:《和田玉首饰化的创新应用研究》[D],北京:中国地质大学,2018.
- 【15】朱佑伦:《中国玉石文化历史与玉石市场现状》[J],《天工》,2018(04):42—43.
- 【16】高帅:《玉石首饰的中性化设计研究》[D],北京:北京服装学院,2019.
- 【17】曹旭峰:《构成形式在玉首饰设计中的应用研究》[D],北京:北京服装学院,2019.
- 【18】陈少辉:《现代玉雕饰品时尚化设计的探讨》[J],《大众文艺》,2015(15):106.
- 【19】何晓宁:《中国传统文化在现代首饰设计中的运用研究》[J],《大众文艺》,2015(24):100.
- 【20】曹静理:《极简设计中视觉意象的表达》[D],大连:工业大学,2017.
- 【21】施吉祯,吴亦昊:《首饰设计中国风——首饰设计创新教育研究》[J],《科技视界》,2014(02):163.
- 【22】23) 潘平:《融合与变异:中国传统吉祥图案在现代设计中的应用研究》[D],东南大学,2018.

致谢

本科的四年校园生活就要结束。在此之际,我想向大学的导师、同学、朋友表示由衷的感谢。本文不仅凝聚着作者在大学期间学习研究的成果,更是四年美好时光的一个缩影。

我的导师时钟对本文从头到尾有着全面且细致的指导,从论文的选题和方向,到中期效果图以及后期实物制作过程都起到了举足轻重的作用。每一步都倾注着他的大量心血,虽工作繁忙,但是他仍然会花费大量时间在本文中以帮助解决一些理论和实际操作下遇到的问题。

除此之外,我的同学和朋友在选题期间也对我有很大帮助。在中期阶段,对我出现的一些理论性的错误进行纠正并根据自己的实践经验提供合理的意见和建议。

再其次,还有我的家人。在本文中常关心我论文的进展情况,并有针对性地提出意见和建议。也经常提醒我对论文要秉持认真态度对待,时刻不能马虎,修改一定要谨慎。在我学习中生活中给我无微不至的关心和支持。同样,我的郑二饼在论文期间给我很多情感价值和心理慰藉。每天对她的照顾也是大学期间每日必做的事情。

最后,大学稍纵即逝,人们常说本科期间是人生中最美好的几年,每个人在此都有收获,有人收获知识,有人收获爱情。借此毕业设计完成之际,再次向以上提到的导师、挚友、血亲表示感谢。

RESUME

ABOUT ME/关于我

在校期间多次参加产品设计及珠宝设计比赛，优秀奖、二等奖若干。

擅长教绘、手绘，自我管理、学习能力强。

EXPERIENCE/经历

实习参与建模私人定制服务，为客户的模型图纸建模、计算、报价。

参与艺术展策划活动，最大场馆同时在观人数达300余人。

SKILL / 技能

全国计算机一级、雅思6.5、普通话甲等、大学英语四级、CAD制图二级等

软件：CAD、Rhino、Photoshop、3Design等

Name : 陈蒙

D.O.B : 2002年11月11日

Address : 上海市松江区龙马路185弄

Phone : 13063245120

Email : cx13063245120@163.com

