

基于晨晓绘画的珍珠首饰创新设计

姜楠¹, 罗宇嘉¹, 王丽^{1,2*}

¹浙江农林大学暨阳学院晨晓艺术与设计学院, 浙江 绍兴

²浙江农林大学艺术设计学院, 浙江 杭州

收稿日期: 2024年6月3日; 录用日期: 2024年7月29日; 发布日期: 2024年8月7日

摘要

目的: 探索晨晓绘画的表现形式与意象, 寻求创新思路运用在珍珠首饰设计上。方法: 分析晨晓绘画, 深入剖析其外在的艺术表达与内在的意象构建, 进而总结其独特的形式美法则与具体文化内涵。结论: 将晨晓绘画应用到珍珠首饰设计中, 可以充分发挥晨晓绘画具有的表现力和艺术价值, 使设计作品具有更深的文化内涵和时代精神, 并以首饰再现画作, 新的设计思路为珍珠首饰设计提供了新的方向。

关键词

晨晓绘画, 珍珠首饰设计, 首饰设计

Innovative Design of Pearl Jewelry Based on Morning Glory Painting

Nan Jiang¹, Yujia Luo¹, Li Wang^{1,2*}

¹Chen's School of Art and Design, Jiyang College of Zhejiang A&F University, Shaoxing Zhejiang

²College of Arts and Design, Zhejiang A&F University, Hangzhou Zhejiang

Received: Jun. 3rd, 2024; accepted: Jul. 29th, 2024; published: Aug. 7th, 2024

Abstract

Objective: To explore the expression and imagery of Chen Xiao's paintings, and to seek innovative ideas to be applied in pearl jewelry design. **Methods:** To analyze Chen Xiao paintings, deeply analyze their external artistic expression and internal imagery construction, and then summarize their unique formal aesthetic laws and specific cultural connotations. **Conclusion:** Applying Chen Xiao's paintings to pearl jewelry design can give full play to the expressive power and artistic value of Chen Xiao paintings, make the design works have deeper cultural connotations and the spirit

*通讯作者。

文章引用: 姜楠, 罗宇嘉, 王丽. 基于晨晓绘画的珍珠首饰创新设计[J]. 设计, 2024, 9(4): 123-129.

DOI: 10.12677/design.2024.94453

of the times, and reproduce the paintings with jewelry, and the new design ideas provide a new direction for pearl jewelry design.

Keywords

Morning Dawn Painting, Pearl Jewelry Design, Jewelry Design

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

从古代至今，珍珠一直占据着不可替代的地位。以其浑然天成的特质，被视为神奇的珍宝，发展至今，承载着丰富的文化背景与精神内涵。设计师通过对珍珠首饰的形态、色彩、材质及结构的有机组合，实现珍珠首饰艺术形象、设计语言、以及使用要求的高度统一。

近年来，随着社会经济的高速发展，人们的审美观念也随之发生了显著变化。对于珍珠首饰的审美，人们开始展现出新的趋势。他们不再仅仅满足于珍珠的原始美感，而是追求更高层次的文化内涵和时代精神。因此，越来越多的设计师开始尝试将首饰设计与多元文化相融合，强调通过设计传达出更深层次的文化内涵和时代精神，积极探索出当代珍珠首饰新方向。

笔者简要分析了晨晓绘画的图案、色彩及意象等设计元素，尝试将其融入到现代珍珠首饰设计中，结合自身的设计作品，浅析晨晓绘画在珍珠首饰创新设计中的应用。

2. 晨晓绘画特征分析

晨晓，作为当代中国一位备受瞩目的“色彩大家”，其绘画作品无疑展现了卓越的艺术魅力和独特的创作风格。在他的作品中，能够鲜明地感受到新西兰的自由野性、江南水乡的古典秀雅以及当代中国绘画的实验活力，这些元素交织融合，共同构建出晨晓画作色彩丰富、个性鲜明的独特面貌。晨晓的绘画不仅是对不同地域文化的深刻洞察和精准把握，更是对东西方文化交融背景下艺术创新的一种积极探索。在当今这个全球化、多元化的时代，文化的交流与碰撞为艺术创作提供了无限的可能性。

2.1. 图形

图形所表现出来的物象外形与结构便是“形”。晨晓绘画作品图片线条优美，艺术语言丰富，呈现高度概括抽象的图案表征。在当代艺术领域，夸张和变形的手法被广泛运用以追求超越表象的神韵。晨晓的绘画作品便是这种艺术探索的典型代表，其作品展现了丰富而多元的图案构成，不仅包括了风景画、建筑画以及植物画等多种类别，而且在造型构成上追求了一种几何式的夸张、强有力的表现形式。尽管构图呈现出一种不均衡的特点，却因此体现了一种独特的美学价值。在构造特点方面，晨晓的作品主要采用了图案的重复和对比等手法，以此来展现一种随和而美感的视觉效果。这种结构特质不仅具有随机性和多变性，而且在保持复杂性的同时，也不失规律和节奏感，从而贯彻了“繁多中的有序”这一美学特质。

2.2. 色彩

在绘画语言体系中，色彩语言占据着举足轻重的地位与不可或缺的价值。其重要性不仅体现在能够

精确捕捉和再现表现对象的外部特征上,更在于它作为画家抒发情感、传达意趣的媒介[1]。在晨晓的绘画作品具有强烈的表现主义特点,呈现为非常强烈的、非自然、狂野的色彩,并且被以各种方式进行分隔、重叠与组合,从而对色彩进行全面的协调,充分发挥色彩的装饰作用[2]。晨晓的经典作品《新富春山居图》是应用色彩语言的典型,见图1,整幅画作以其极为强烈的彩色效果引人入胜。晨晓巧妙地运用了大量黄色作为背景基调,同时以饱和度极高的红、黄、绿、蓝等色彩细腻地描绘出富春江畔山峦的丰富层次与独特风貌。晨晓充分发挥了色彩的装饰作用,烘托了杭州绿水青山、山水城市的自然特性,加强了观众的视觉感受。是整幅画浑然一体的同时,表达了晨晓绘画风格的色彩韵味和深远的意境。

2.3. 意象

意象作为一种艺术形象,同时也是艺术创作中的核心思维方式。它超越了简单的感性认知,但又深深植根于感性之中;它超越了自然物象的直观表现,但并未脱离自然物象的本质。意象是艺术家主体精神与客观自然之间和谐统一的产物,是经过情感浸润和艺术加工后呈现的审美形象[3]。晨晓的绘画将西方绘画表现主义艺术语言与新的生活环境结合,用简单却富有力量感的线条、大胆的透视、感性的用色对客观物体进行诠释,同时将外来的精髓与中国传统元素进行结合,加上自身感情的融入,创作出具有个性化的作品,并且凸显绘画意象的具体内涵,体现了意象作为艺术创作中的关键元素,在艺术家的笔下被赋予新的生命和表现力。通过这种方式,晨晓的绘画作品为观众提供了一种深入的情感共鸣和丰富的审美体验,展示了意象在现代艺术创作中的重要性和其独特的美学价值。

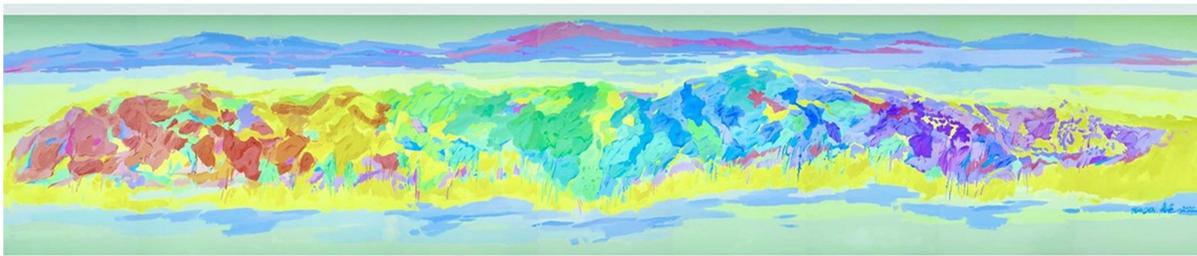

Figure 1. Chen Xiao's "New Dwelling in the Fuchun Mountains"
图1. 晨晓《新富春山居图》^①

3. 晨晓绘画在珍珠首饰设计中的运用

3.1. 形的选取

首饰设计与现代绘画艺术的关系一直都是紧密的。相当一部分艺术家直接把自己的艺术理念、艺术造型应用在现代首饰设计中,把自己的平面绘画变成2.5维甚至是三维立体的首饰作品[4]。本文以晨晓绘画《蓝荷》为设计题材,见图2,进行创新性珍珠首饰设计。对晨晓绘画《蓝荷》进行图形选取,画中没有明确的轮廓和具体的形象,而是通过色块的堆叠和涂抹来表现物体的轮廓和形态。在识别过程中,可以发现其中抽象的几何、植物等元素,以及线条、形状等特点。拆解图案有助于了解其基本构成,为重新构思提供切入点。将绘画中的植物图案融合到珍珠首饰设计中,保留荷花形态的基础上,以简约的线条勾勒出其特征。再运用几何构造原理,即“点、线、面”三大基本元素的综合运用,遵循对称、平衡以及空间分布等美学构成原理,对植物图案进行重新排列与组合。

“蓝荷”耳坠,见图3,图4,将提取的图案转化为不规则的矩形和三角形、在耳坠的外围,巧妙地穿插了一条弧形的金丝,并点缀规则的圆形的珍珠,体现规律和节奏感的艺术效果。此款首饰利用点、线、面基本构成元素来展现晨晓绘画的韵味。

Figure 2. Chen Xiao Painting “Blue Lotus”
图 2. 晨晓绘画《蓝荷》^②

Figure 3. “Blue Lotus” earrings design effect diagram 1
图 3. 《蓝荷》耳坠设计效果图 1^③

Figure 4. “Blue Lotus” earrings design effect diagram 2
图 4. 《蓝荷》耳坠设计效果图 2^③

3.2. 色的诠释

色彩是首饰中最具表现力的要素，它直接影响观者的心理情绪。在晨晓的绘画作品《蓝荷》中，色彩运用具有显著的特点，主要表现在高饱和度和高明度的色彩搭配上，以蓝色、绿色和黄色为主色调。蓝色和绿色交织在一起，形成了一种宁静而深邃的氛围。黄色则作为点缀出现在画面中，为整个画面增添了一些明亮的色彩。晨晓绘画作品所采用的鲜艳色彩不仅为观者提供了直观且纯粹的视觉体验，更为珍珠首饰的设计带来了更大的发展空间。通过将绘画内涵与现代元素相融合，晨晓的色彩运用为珍珠首饰的创新发展提供了可能性。

在实际的设计中,见图5,图6,整体首饰色彩对比鲜明,主要以蓝色和绿色为主,以及多种颜色交织在一起的“春色”,辅以金色线条勾勒出清晰的轮廓。这种色彩搭配给人一种清新而高雅的感觉,蓝色部分仿佛是池中的点点蓝荷,而绿色则给人以自然和生机的感受。

Figure 5. “Blue Lotus” necklace design effect 1

图5. 《蓝荷》项链设计效果图1[®]

Figure 6. “Blue Lotus” necklace design effect 2

图6. 《蓝荷》项链设计效果图2[®]

3.3. 质的运用

随着当代珠宝的涌现,珠宝无论从设计风格、创作材料还是制作形式上都逐渐趋于多元化,不再局限于传统材质、贵金属和宝石,珠宝设计开始在综合材质上进行探索[5]。在珍珠首饰的创新设计中,见图7,图8,珍珠、珐琅、铜等材料以其丰富的质感和相对低廉的价格优势,为设计提供了更为广阔的创作空间。这些材料不仅能够多元地表达设计理念,而且能够激发设计师的拓展性思维,为珍珠首饰的创新设计树立了典范。

Figure 7. “Blue Lotus” ring design effect 1
图 7. 《蓝荷》戒指设计效果图 1[®]

Figure 8. “Blue Lotus” ring design effect 2
图 8. 《蓝荷》戒指设计效果图 2[®]

3.4. 意的表达

通过抽象形态选取、统一和谐的色彩，以及选择具有东方意蕴的材质，设计呈现出一定的视觉冲击力和美感特征。同时，这些设计元素不仅蕴含着深厚的文化内涵，还展现出丰富的情感意象，使得珍珠首饰超越了单纯的物质形态，传达出深层的抽象意蕴。使观者在欣赏过程中能够产生深刻的情感共鸣，进一步丰富了设计的艺术价值和审美体验，为珍珠首饰设计领域注入了新的活力与创意[6]。在珍珠首饰的设计过程中，形态的塑造、色彩的诠释以及材质的选择都应该符合当下的时代语境。随着时代的发展和社会的变化，新的形式潮流和工艺的演变为当代中国的珍珠首饰创新设计提供了源源不断的灵感，创造出具有时代特征和创新精神的珍珠首饰作品。

4. 结语

综上所述，伴随着社会经济的飞速发展，消费者对珍珠首饰的设计要求也越来越高。在新的形式下，设计师应该适应时代的发展步伐，从多元文化中寻找突破口，设计出具有时代特色和文化内涵的首饰，推动首饰行业持续健康地发展。除了本文在形态选取、色彩搭配、材质选择以及意象表达等方面所总结的珍珠首饰设计策略外，该领域仍存在着众多潜在的创新设计思路，值得我们进一步深入探索和挖掘，旨在为珍珠首饰设计带来新的突破和发展。

基金项目

浙江农林大学暨阳学院国家级大学生创新创业训练计划资助项目，浙江农林大学暨阳学院院级大学生创新创业训练计划资助项目。

注释

- ①图 1 来源: 网站: <https://new.qq.com/rain/a/20231027A04D9U00>
②图 2 来源: 网站: <https://jiaxing.19lou.com/forum-779-thread-142851616135557342-1-1.html>
③图 3~8 来源: 作者自绘

参考文献

- [1] 李广升. 浅谈意象油画中的色彩表现与意境构成[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(8): 100-102.
[2] 唐艺维. 中国当代油画创作中色彩语言的表现探索[J]. 美术大观, 2018(12): 50-51.
[3] 冯民生. 意象与中国意象油画的文化意义[J]. 民族艺术研究, 2022, 35(5): 92-98.
[4] 相力群. 澳门历史建筑元素在首饰中的应用[J]. 上海轻工业, 2023(5): 24-26.
[5] 任海明. 中国意象美学在首饰艺术中的设计思路探究——以“敦煌飞天”为例[J]. 宝石和宝石学杂志(中英文), 2023, 25(1): 66-71.
[6] 邓焱. 中国传统吉祥图案在现代设计中的应用[J]. 包装工程, 2019, 40(20): 223-225+235.