

珠宝首饰设计中的故事性设计与审美意象分析

文/杨健婉

摘要：对于珠宝首饰设计来说，故事性设计和审美意象占据着重要的地位，不仅会直接影响珠宝首饰的设计效果，还能提高作品的价值，甚至影响销售量。因此，故事性设计与审美意象均可以被作为珠宝首饰设计的重点来对待，明确和掌握珠宝首饰设计中的故事性设计与审美意象尤为关键，必须给予高度的重视。

关键词：珠宝首饰设计；故事性设计；审美意象

无论是在东方国家还是在西方国家，珠宝首饰一直以来都广受人們的喜爱。在珠宝首饰设计过程中，设计师需要集中凸显出功能性、保健性、装饰性、经济性。以功能性来说，珠宝首饰不仅要蕴含物质功能，还要蕴含精神功能。例如在情侣结婚时交换钻戒寄托着对爱情的忠贞和对未来美好生活的无限向往，体现的是一种精神寄托。珠宝首饰的保健性，有一些珠宝首饰有着较好的药用价值，可以帮助人们拥有一个健康的身体，比如珍珠和辰砂，一些珠宝首饰有着促进血液循环、活血化瘀的效果。另外，一些珠宝首饰还被认定为具有带来运气的效果，比如水晶。除此之外，人们在购买珠宝首饰时，非常注重其装饰性，这也是珠宝首饰最为基础的功能。当珠宝首饰有着良好的装饰性时，可以从整体上去改变一个人的气质，提升美感。基于珠宝首饰的这些特点和需求，设计师在进行一款珠宝首饰的设计工作时，要对其中的故事性设计与审美意象给予高度的重视，认真挖掘珠宝首饰背后的故事背景，并在外形设计上发挥想象力，开展工匠设计，确保珠宝首饰是最美的艺术品。本文重点分析探讨了珠宝首饰设计中的故事性设计与审美意象^[1]。

一、珠宝首饰设计中的故事与意象衍生

在人们生活水平日益提升的同时，珠宝首饰的设计内涵需要进一步升华，这要求珠宝设计师在进行首饰设计时要更加关注人类情感，将更多的思想与灵感加入到设计中，确保可以通过珠宝来传达相应的思想。为实现这一设计目标，设计师务必要为珠宝首饰赋予完整的故事和丰富的情感，只有这样，珠宝首饰的外形、质地、工艺才可能拥有参考基础，珠宝首饰才可能被赋予深刻的含意。珠宝是心灵的外延，当珠宝首饰中含有丰富的情感时，消费者可以不自觉地受到情感传递，继而产生情感共鸣，发挥出珠宝首饰本该有的优势。更为有利的一点是，消费者的这些情感体验可以反馈至设计师，帮助设计师更好地把控珠宝

首饰设计时的故事与意象，设计出更多优秀的艺术作品。除此之外，在珠宝首饰的设计过程中，设计师可以赋予珠宝首饰一种全新的内涵与功能，无论是故事延伸还是意向延伸均会给消费者带来颇具故事性的思想体验。珠宝首饰通过这种故事性的设定，可以具备情感沟通的能力，双向的情感沟通可以促使珠宝首饰突破物质层面的限制，带给消费者更多的消费体验，增强珠宝首饰设计中的故事与意象衍生能力。

二、珠宝首饰设计中的故事性设计要点

（一）故事性设计内涵

就珠宝首饰设计中的故事性设计来说，设计师要重点把控两个方面的设计要点，即个性化设计、社会性设计。在珠宝首饰设计中，设计师在灵感处理上，可以从生活中的细节去着眼，在细节中寻找素材，以此完成故事创作。比如可以从童年趣事中挖掘有情感共鸣的要素，对这些要素加以分析处理，巧妙地融入到珠宝首饰设计中去，让每一位消费者均可以再次体验到童年的快乐，带给人快乐的回忆。在社会性设计中，设计师要以自己的情感为基础，挖掘珠宝首饰可以承载的社会性事件或文化，以此利用珠宝首饰来记录社会的一些事情。相比于个性化设计，社会性设计所蕴含的思想情感内容会更多，需要代表某种情感来表达社会立场。在国内外的珠宝首饰设计中，会经常性出现社会性的设计，珠宝首饰设计公司会经常结合时间社会主题来推出系列产品。比如在2016年，珠宝首饰品牌商Tiffany推出首个同性婚戒系列，以此来反对歧视同性恋这一社会现象，可以说，不论是个性化的设计还是社会性的设计，珠宝首饰的设计均是情感或现象的反馈，设计师将自己的情感附加到设计中，可以引起情感共鸣，实现预期的珠宝首饰设计目的。

（二）故事性设计的方法

在珠宝首饰的故事性设计中，设计师可以使用两种方法，一是赋予个性化的故事含意，二是赋予社会

性含意。

在赋予个性化的故事含意中,设计师可以从生活的一些微小事件出发,从生活中寻求和挖掘可以打动人的事件,借助一些个人的情感去引起更多人的情感共鸣。这一种方法是很多珠宝首饰设计者常用的方法,可以取得很好的设计效果。在赋予社会性含意中,珠宝首饰设计师要对社会性事件有全面的把控,深入挖掘社会性事件背后所蕴含的设计要素,继而发挥出社会性事件的最大优势。具体来说,社会性事件中所展示的背景内容往往可以为设计师提供设计灵感,设计师可以由此来表达出对社会性事件的看法,通过将自己的看法融入到珠宝首饰设计中,可以得到人们共同的想法,来带领人们进行情感交流。在设计这一类的珠宝首饰时,设计师可以紧紧抓住社会生活和国家的一些重大事件,也可以将为国家做出特殊贡献的伟人作为设计主体。需要注意的一点是,设计师在进行社会性的珠宝首饰设计时,要树立正确的思想观念,从客观和大局的角度出发,确保可以正确反映出一个社会性事件的舆论导向,确保不会让珠宝首饰作品存在歧义^[2]。

三、珠宝首饰设计中的审美意象分析

(一) 审美意象内涵

对于珠宝首饰设计来说,审美意象非常重要,一直都是设计师重点考虑的设计要素。具体来说,当一款珠宝首饰设计作品拥有恰当的审美意象时,可以引导消费者产生联想和感悟,可以增强对一款珠宝首饰产品意境与美感的深层次理解,这对于提升珠宝首饰产品的价值与购买力大有裨益。基于审美意象如此的重要性,设计师在设计的过程中,要将虚境和实境结合起来,打造更为系统和完美的审美意象,彰显出带有特殊情感的产品,帮助消费者获得更多的联想和感悟,去升华珠宝首饰的审美效果。

设计师在形成审美意象时,要重点把控两个方面的要点,一个是构造珠宝首饰的意境,二是要弄清楚珠宝首饰各个意象之间的内在关联,巧妙地将诸多审美意象联系起来,形成一个极富审美意象的产品。对于珠宝首饰设计师来说,审美意象的创作是一门学问,其中含有较多的专业知识,这对设计师提出了很高的要求。为实现最佳的效果,设计师往往需要通过组合设计元素来实现,从而向消费者彰显作品的设计内涵和审美意象。

(二) 审美意象的构建方法

对于珠宝首饰的审美意象构建来说,设计师必须掌握相关的专业性方法,要重点应用好三点方法,即塑造恰当的造型、运用合适的材质、统一格调。

一是塑造恰当的造型。以我们中国人常说的“年

年有余(鱼)”为例来说,“余”和“鱼”同音,赋予了美好的意象和祝愿,可以考虑将鱼的形象融入到珠宝首饰设计中去,构建出一种特定的审美意境,营造出一种美好的文化氛围。

二是运用合适的材质。在珠宝首饰的设计中,会应用到很多的材质,比如珍珠、金、银、玉石、彩色宝石等,这些材质均可以得到消费者的青睐和喜爱。在构建珠宝首饰的审美意象中,设计师可以严格按照所设计的主题来选择材质,进一步增强珠宝首饰的表现能力,更好地向消费者传达出内在的思想情感。

三是统一格调。珠宝首饰的设计师在应用各种意象和元素时,要确保意象和元素不会出现矛盾与对立的问题。彼此可以联系起来,共同去增强珠宝首饰产品的情感,在此过程中,设计师可以采用设计形式美法则中调和与对比的手法来协调设计元素,对珠宝首饰的形态、结构做全面的分析,以此来寻求各个元素的组合部分。需要注意的一点是,设计师在应用调和的手法时,要特别重视组织元素的选择工作,选取一些丰富并准确的元素。在选择完元素后,要对珠宝首饰的形态和材质做一分析,确保可以将特定的元素结合到珠宝首饰设计中。总的来说,设计师在珠宝首饰的审美意象构建时,要确保多个元素可以环环相扣,不仅要美化珠宝首饰的造型,而且也要强调主题,最终形成一件富有美感并具有价值的艺术品。

四、结语

在珠宝首饰的设计中,设计师要将故事性设计和审美意象构建作为重点来对待,结合珠宝首饰的设计需求来开展合理有效的设计工作。无论是在故事性设计还是审美意象构建中,均要充分尊重人的主观需要和情感追求,将更多的情感融入到珠宝首饰产品中去,构建良好的艺术思想价值和审美意象,确保消费者可以从珠宝首饰产品中获得情感体验,得到审美层面的享受,最大限度实现珠宝首饰产品预期的设计目标,并获得良好的经济效益。

参考文献:

[1]高博.探究现代珠宝首饰设计中的传统艺术[J].中国文艺家,2019(12):117.

[2]孔垂书.论中国传统纹饰元素在珠宝首饰设计中的应用[J].艺术品,2019(12):2.

作者简介:杨健婉(1991—),女,硕士研究生,助教,研究方向:艺术设计。

(作者单位:昆明冶金高等专科学校)