

中國造形元素應用於金屬飾品之創作

吳巧琳、吳振岳

E-mail: 364898@mail.dyu.edu.tw

摘要

面對歐美文化強行輸入的年代，喚起我們重視中國東方元素多元化之民族特色和文化歷史的傳承，運用當代西方設計元素結合中國東方元素，將兩種文化相互碰撞衝擊，從文化符碼中尋找象徵意義，讓新、舊之間的文化對比和衝突性可以相互融合。紋飾因人類為了裝飾而產生，從文化歷史中萃取出來的紋飾符碼，讓紋飾可以從複雜的圖像抽離到抽象簡化，從中萃取其元素，將紋飾符碼和符號組合或演變之後，藉由紋飾和物件本身的交集，讓金工創作可以運用金屬材質的特性結合紋飾符碼，跳脫傳統思維方式，重新看待文化之美，以新奢華的概念來做為品牌形象之衍生，在文化形式中尋找它的象徵意義與歷史中尋找與當代文化契合的組合方式，作為創作靈感來源。以萃取紋飾符碼元素運用在金屬飾品設計中，透過金屬材質的精緻手感，讓紋飾與器物形式相容並展現在個人作品當中。

關鍵詞：東方元素、文化、紋飾、符碼、符號、品牌形象

目錄

封面內頁	中文摘要	iii	英文摘要	iv	目錄	v	圖目錄	vii	表目錄	xi	第一章 緒論	第一節 創作背景	1	第二節 創作動機與目的	2	第三節 創作方法與架構	3	第二章 文獻探討	第一節 中國金銀器文是造形之應用	5	第二節 文化符碼與圖紋意義	28	第三節 品牌形象探討	32	第三章 概念發想	第一節 東方元素設計用	38	第二節 紋飾歸納	39	第三節 媒材應用與討論	46	第四章 創作作品之探討	第一節 符碼元素的應用	51	第二節 製作技法	57	第五章 定稿與完成實作	第一節 尋找系列	60	第二節 星星系列	70	第六章 結論	82	參考文獻	83	附錄一 圖片出處目錄	87	圖目錄	圖2.1鳳紋 戰國 6	圖2.2捲雲紋 戰國 6	圖2.3 禽虎紋 漢代 7	圖2.4如意捲草紋 唐代 8	圖2.5寶相花紋 唐代 9	圖2.6泉紋 宋代 10	圖2.7蓮花飛碟紋 宋代 10	圖2.8纏枝花紋 遼代 11	圖2.9四蒂花葉紋 遼代 11	圖2.10火焰形紋 遼代 11	圖2.11如意雲紋 遼代 11	圖2.12如意紋 元代 12	圖2.13線刻花紋 元代 12	圖2.14如意紋 明代 13	圖2.15捲草花葉紋 清代 13	圖2.16海水紋 清代 14	圖2.17蝙蝠紋 清代 14	圖2.18捲雲紋 清代 14	圖2.19金怪獸 戰國 15	圖2.20金耳墜 戰國 15	圖2.21四獸紋鏡 戰國 15	圖2.22鳳鳥紋鏡 戰國 15	圖2.23金獸 漢代 16	圖2.24 小金虎 漢代 16	圖2.25匈奴龍紋耳墜 漢代 16	圖2.26赤金走龍 唐代 17	圖2.27鎏金雙蛾團花紋銀香囊 唐代 17	圖2.28金筐保?u配飾 唐代 17	圖2.29金蔓草花飾片 唐代 18	圖2.30蔓草紋高足銀杯 唐代 18	圖2.31纏枝牡丹花紋 遼代 19	圖2.32金龍紋手鐲 遼代 19	圖2.33鑿花金戒指 遼代 19	圖2.34銀平脫雁形盒 遼代 19	圖2.35鎏金馬盤胸飾 遼代 19	圖2.36金花口杯 遼代 20	圖2.37 銀鎏金鑿花雙獅盒 遼代 20	圖2.38 人面紋飾牌 遼代 21	圖2.39 銀鎏金魔羯紋海棠氏盤 遼代 21	圖2.40 金迦陵頻迦形耳墜 遼代 22	圖2.41泉紋方鏡 宋代 23	圖2.42蓮花飛蝶紋鏡 宋代 23	圖2.43如意紋金盤 元代 24	圖2.44蟠龍紋鏡 元代 24	圖2.45雲紋?漆鏡 明代 25	圖2.46薛恩溪造明鏡 明代 25	圖2.47手串 清代 26	圖2.48銀鎏金五福帽 清代 26	圖2.49銀鑲崑崙松石大耳墜 清代 26	圖2.50白玉藏文碗 清代 27	圖2.51穿牙侗族銀背 清代 27	圖5.1 Le coeur (心) 草圖	62	圖5.2 Le coeur (心) 定稿	63	圖5.3 Le coeur (心) 復古風格 - 正視	64	圖5.4 Le coeur (心) 復古風格 - 側視	64	圖5.5 Le coeur (心) 時尚風格 - 正視	65	圖5.6 Le coeur (心) 時尚風格 - 側視	65	圖5.7 Le voyage (旅行) 草圖	67	圖5.8 Le voyage (旅行) 定稿	68	圖5.9 Le voyage (旅行) 完成實作 - 正視	69	圖5.10 Le voyage (旅行) 完成實作 - 側視	69	圖5.11 L?膺incelle (星火) 草圖	72	圖5.12 L?膺incelle (星火) 草圖	72	圖5.13 L?膺incelle (星火) 定稿	73	圖5.14 L?膺incelle (星火) 完成實作 - 正視	74	圖5.15 L?膺incelle (星火) 完成實作 - 側視	74	圖5.16 La nuit ?膺oil?縹 (星空) 草圖	76	圖5.17 La nuit ?膺oil?縹 (星空) 草圖	76	圖5.18 La nuit ?膺oil?縹 (星空) 定稿	77	圖5.19 La nuit ?膺oil?縹 (星空) 完成實作 - 正視	78	圖5.20 La nuit ?膺oil?縹 (星空) 完成實作 - 側視	78	圖5.21 L?膺oile (星星) 草圖	79	圖5.22 L?膺oile (星星) 草圖	80	圖5.23 L?膺oile (星星) 定稿	80	圖5.24 L?膺oile (星星) 完成實作 - 正視	81	圖5.25 L?膺oile (星星) 完成實作 - 側視	81	表目錄	表1.0 創作研究架構	4	表2.1 文化符碼	28	表2.2 皮爾斯符號三層面	30	表2.3 各種皮爾斯舉例	31	表2.4 專家學者對品牌之定義	33	表2.4 專家學者對品牌之定義	34	表3.1 金銀器紋飾歸納	40	表3.1 金銀器紋飾歸納	41	表3.1 金銀器紋飾歸納	42	表3.1 金銀器紋飾歸納	43	表3.1 金銀器紋飾歸納	44	表3.2 萃取紋飾符碼之應用	45	表3.3 飾品常用金屬	47	表3.3 飾品常用金屬	48	表4.1 遼代金銀器之萃取紋飾符碼元素歸納表 - 金鑲花香囊	52	表4.2 遼代金銀器之萃取紋飾符碼元素歸納表 - 人面紋飾牌	53	表4.3 遼代金銀器之萃取紋飾符碼元素歸納表 - 銀鎏金魔羯紋海棠氏盤	54	表4.4 遼代金銀器之萃取紋飾符碼元素歸納表 - 金迦陵頻迦形耳墜	55	表4.5 遼代金銀器之萃取紋飾符碼元素歸納表(本研究整理)	56	表4.6 個人蠟雕製作流程	57	表5.1 Trouver (尋找) 系列運用之設計元素	61	表5.2 L?膺oile (星星) 系列運用之設計元素	71
------	------	-----	------	----	----	---	-----	-----	-----	----	--------	----------	---	-------------	---	-------------	---	----------	------------------	---	---------------	----	------------	----	----------	-------------	----	----------	----	-------------	----	-------------	-------------	----	----------	----	-------------	----------	----	----------	----	--------	----	------	----	------------	----	-----	-------------	--------------	---------------	----------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	----------------------	-------------------	------------------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------------	----	----------------------	----	-----------------------------	----	-----------------------------	----	-----------------------------	----	-----------------------------	----	------------------------	----	------------------------	----	-------------------------------	----	--------------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----	--------------------------	----	---------------------------------	----	---------------------------------	----	-------------------------------	----	-------------------------------	----	-------------------------------	----	--------------------------------------	----	--------------------------------------	----	-----------------------	----	-----------------------	----	-----------------------	----	------------------------------	----	------------------------------	----	-----	-------------	---	-----------	----	---------------	----	--------------	----	-----------------	----	-----------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	----------------	----	-------------	----	-------------	----	--------------------------------	----	--------------------------------	----	-------------------------------------	----	-----------------------------------	----	-------------------------------	----	---------------	----	-----------------------------	----	-----------------------------	----

參考文獻

一、中文部分 1.王抗生(2001)。《中華花卉圖案》。香港:萬里書店。2.王抗生(2001)。《中華瑞獸圖案》。香港:萬里書店。3.王抗生(2001)。《中華鳳紋圖案》。香港:萬里書店。4.王仁波、盧桂蘭(1900)。《金銀器》。台北:幼獅文化。5.戈思明。(2008)。《錯鼎鏤盤 - 金銀工藝美術》。台北。國立歷史博物館。6.成蒼仁,(2003)《中國紋飾及其象徵意義》。台北:國立歷史博物館。7.艾克等著,高登地譯(2005)。《品牌管理》。台北:天下遠見出版股份有限公司。8.和林(2007)。《銅鏡 - 你應該知道的兩百件》。台北:藝術家出版社。9.洪魁金(2009)《鹿港天后宮建築符碼之文化產品設計研究》大葉大學:設計暨藝術學院碩士班。10.高豐(2006)。《中國工藝史》。台北:積木文化。11.唐緒祥(2004)。《銀飾珍賞誌》。台北:積木文化。12.陳穎潔(2010)《陳穎潔金工創作論述 - 敘述`時間》大葉大學:設計暨藝術學院碩士班。13.陳同網、倪健林(2001)。《中華圖案五千年 - 第九輯 清代-上》。台北:美工科技有限公司。14.陳同網、倪健林(2001)。《中華圖案五千年 - 第十輯 清代-下》。台北:美工科技有限公司。15.黃能馥、蘇婷婷(2010)。《珠翠光華 - 中國首飾圖史》。北京:中華書局。16.張榮(2009)。《故宮珍寶》。台北:格林國際圖書有限公司。17.張杼(2001)。《中華圖案五千年 - 第三輯 春秋戰國》。台北:美工科技有限公司。18.張杼(2001)。《中華圖案五千年 - 第四輯 秦漢時代》。台北:美工科技有限公司。19.張道一(1995)。《中華圖案大系 - 第六卷 隋唐五代》。台北:美工科技有限公司。20.張杼(2001)。《中華圖案五千年 - 第五輯 兩宋時代》。台北:邯鄲出版社。21.張杼(2001)。《中華圖案五千年 - 第八輯 元明時代》。台北:美工科技有限公司。22.葉正剛(2004)。《品牌會說話》。台北:中國生產力中心。23.楚戈(2009)。《龍史》。台北:國家圖書館。24.蔡耀慶、賴伊縵、成蒼仁、白適銘(2010)。《皇朝祕寶》。台北:國立歷史博物館。25.蔡玫芬、林天人(2010)。《黃金旺族》。台北:時藝多媒體傳播股份有限公司。26.趙丹綺、王意婷著(2008)《玩、金、術》。台北:煉丹場珠寶金工工作室。27.遠見雜誌。225期2005年。28.鍾邦玄(1999)《珠寶設計講義》。台北:經綸圖書有限公司。29.Alycia Perry . David Wisnom 著, 范文毅譯(2004)。《品牌優生學》。台北:美商麥格羅希爾、滾石文化出版。30.Marc Gobe(2004)。《公民品牌 - 感性行銷》。台北:天下雜誌。31.Martin Lindstrom著, 李振昌譯(2005)。《收買感官, 信仰品牌》。台北:商智文化 32.Marc Gobe(2001)。《高感性品牌行銷》。台北:城邦文化事業股份有限公司。33.Pamela N.Danziger, 馬志工譯(2007)。《M型社會新奢華行銷學》。台北:家庭傳媒城邦分公司。

二、英文部分 1.Jordi Catafal et Clara I liva LA GRAVURE (2004)。paris:Gr?r?d。2.Martine Richeb?薄[2003)。LES BIJOUX。paris:Gr?r?d。3.Madeline Coles(2000)。Bijouterie。paris:Eyrolles。

三、網路部分 1.數位學習與典藏產業推動計畫 <http://www.epark.org.tw/index.php?PHPSESSID=f1b66a3ad1defe4997ba2db92acd57de> 2.楊裕富設計教學網 <http://teacher.yuntech.edu.tw/yangyf/ff/codetop.html> 3.美學經濟 vs. 代工宿命 <http://www.gvm.com.tw/Board/content.aspx?ser=10567> 4.國立故宮博物院 http://www.npm.gov.tw/zh-tw/administration/services/news_02.htm?docno=178 5.唐三彩探想之旅-盛唐風華 http://webtitle.nmh.gov.tw/3colors/cul_03_04.htm