

China's Forming Style in Metal Ornaments Creations

吳巧琳、吳振岳

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

ABSTRACT

In the era where European and American cultures have been imbued upon us, great importance was attached to the diversification of China's eastern elements, namely, the national characteristics and cultural and historical heritage. By means of combining the contemporary western design elements with China's eastern elements, the two cultures collided and impacted to find the symbolic significance from the cultural codes, thereby allowing the contrast and conflict between the new and old cultures to merge. Ornamentation was produced due to man's need to decorate. The decoration codes were extracted from the culture and history to allow the decoration to detach from the complex images into the simplified abstract, from which the elements were extracted. The pattern codes and symbols were combined or evolved through the interaction between the decoration and object, so that the metalwork creation could use the metal material's characteristics combined with the decoration codes, thus breaking away from the traditional way of thinking and creating a refreshed look at the beauty of the culture. The new luxury concept was used as the derivative of the brand image to find the symbolic significance in the cultural form and seek the combination method from history to merge with the contemporary culture, thus serving as a source of inspiration. The decoration code elements were extracted and used in the metal ornament design. The exquisite touch of the metal material facilitated the compatibility between the decoration and object, as shown in the personal works.

Keywords : Eastern elements、 culture、 decoration、 code、 symbol、 ,brand image

Table of Contents

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銀鑲嵌珊瑚松石大耳墜 清代 26	圖2.50白玉藏文碗 清代 27	圖2.51宰牙侗族銀背 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 - 金縷花香囊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 - 銀鑲金魔羯紋海棠氏盤 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'Étoile (星星)系列運用之設計元素 71

REFERENCES

- 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.成耆仁,(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、成耆仁、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 liva LA GRAVURE (2004)。paris:Gr?lud。 2.Martine Richeb?薄[2003)。LES BIJOUX。paris:Gr?lud。 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