

「我的卡夫卡」 - 試以設計創意概念詮釋卡

林怡佐、李淑貞

E-mail: 386729@mail.dyu.edu.tw

摘要

本文研究將以法蘭茲 卡夫卡的文學著作為創作的的主要視覺呈現；將從卡夫卡眾多的作品，挑選符合創作者的需求。此外，加入超現實概念作為創作的元素，藉以重新詮釋卡夫卡作品的視覺意象，最後創作出屬於「我的卡夫卡」風格。本文的第一章說明創作者的創作背景與動機。第二章將針對卡夫卡的人格特質與作品，進行解析以及簡略的作品敘述，並歸納卡夫卡、超現實與創作者三者的關聯性。第三章為創作理念且探究卡夫卡書籍封面，作為創作時的依據與參考。第四章創作內容與呈現，將創作時嘗試的過程分為演變一及演變二，並說明與分析有助於之後創作的完整度。第五章創作呈現，將最後完成的卡夫卡作品視覺圖像，分別詳細解說；第六章結論，敘述創作研究過程的感想與發現。

關鍵詞：卡夫卡、超現實、書籍封面

目錄

簽名頁 中文摘要.....	iii	英文摘要.....	iii
.....iv 誌謝.....	ivv 目錄.....	v
.....vi 圖目錄.....	viviii 表目錄.....	viii
.....ix 第一章 緒論.....	1	第一節 創作背景.....	1
.....2 第二章 學理基礎.....	2	第二節 創作動機.....	2
.....4 第一節 卡夫卡人格特質解	44 第二節 卡夫卡人格特質解	4
.....4 第二節 作品內容概述與選擇.....	48 第三節 卡夫卡、超現實與創作者的關	8
.....15 第三章 創作理念.....	1519 第一節 將藝術創作為主軸的設計理念.....	19
.....19 第二節 卡夫卡書籍封面設計的探究.....	1920 第四章 創作內容與形式.....	20
.....31 第一節 演變一之創作過程與發展.....	3131 第二節 演變二之創作過程與發展.....	31
.....34 第五章 創作呈現.....	3438 第一節 創作說明.....	38
.....38 第二節 預定情境	3838 第二節 預定情境	38
的實行與展覽呈現.....	58	第六章 結論.....	62
.....62 參考文獻.....	6264 附錄.....	64
.....64 附錄.....	6467 圖目錄 圖5-1 《判決》 39 圖5-2 《城	67
.....41 圖5-3 《地洞》 43 圖5-4 《美國》 45 圖5-5 《致某個科學院的報告》 47 圖5-6 《飢餓藝術家》 49 圖5-7 《鄉村醫生	4141 圖5-3 《地洞》 43 圖5-4 《美國》 45 圖5-5 《致某個科學院的報告》 47 圖5-6 《飢餓藝術家》 49 圖5-7 《鄉村醫生	41
.....51 圖5-8 《敲門》 53 圖5-9 《審判》 55 圖5-10 《變形記》 57 圖5-11 展覽海報 58 圖5-12 展覽呈現(一)全景圖 59 圖5-13 展	5151 圖5-8 《敲門》 53 圖5-9 《審判》 55 圖5-10 《變形記》 57 圖5-11 展覽海報 58 圖5-12 展覽呈現(一)全景圖 59 圖5-13 展	51
.....59 圖5-14 展覽呈現(三) 60 圖5-15 展覽呈現(四)演變一 61 圖5-16 展覽呈現(五)演變二 61 圖5-17 展覽呈現(六) 61	5959 圖5-14 展覽呈現(三) 60 圖5-15 展覽呈現(四)演變一 61 圖5-16 展覽呈現(五)演變二 61 圖5-17 展覽呈現(六) 61	59
.....61 圖5-18 展覽呈現(七) 61 表目錄 表3-1 卡夫卡外文書籍封面 23 表3-2 卡夫卡正體中文書籍封面 26 表3-3 卡夫卡簡體中文書籍封	6161 圖5-18 展覽呈現(七) 61 表目錄 表3-1 卡夫卡外文書籍封面 23 表3-2 卡夫卡正體中文書籍封面 26 表3-3 卡夫卡簡體中文書籍封	61
.....28 表4-1 演變一 32 表4-2 演變二 35	2828 表4-1 演變一 32 表4-2 演變二 35	28

參考文獻

1. David Zane Mairowitz(1996), 高志仁譯。卡夫卡。台北:立緒文化。
2. Eddie Wolfram(1992), 傅嘉瑋譯。拼貼藝術之歷史。台北:遠流。
3. Lakshmi Bhaskaran(2008), 羅雅萱譯。當代設計演化論。台北:大雁。
4. Micheal Jacobs(2000), 于而彥譯。佛洛伊德精神分析之父。台北:生命潛能文化。
5. Sarane Alexandrian(1990), 李長俊譯。超現實主義的藝術。台北:大陸書店。
6. 何恭上(2005)。近代西洋繪畫。台北:藝術圖書公司。
7. 佛洛伊德(1992)。佛洛伊德自傳。台北:桂冠圖書。
8. 林和生(1998)。誰殺了卡夫卡:地獄裡的溫柔。台北:牧村圖書。
9. 亞諾 豪斯 (Arnold Hauser)(1987), 邱彰譯。西洋社會藝術進化史。台北:雄獅圖書。
10. 法蘭茲 卡夫卡(Franz Kafka)(2003), 張榮昌、劉霞、昕 馬楚克譯。卡夫卡三重協奏曲。台北:麥田。
11. 法蘭茲 卡夫卡(Franz Kafka)(2005), 李文俊等譯。變形記:卡夫卡短篇小說選。台北:商周。
12. 法蘭茲 卡夫卡(Franz Kafka)(1978), 金溟若譯。蛻變。台北:志文。
13. 馬克斯 布勞德(1999), 葉廷芳、黎奇譯。卡夫卡傳。台北:志文。
14. 馬克斯 布羅德(2000), 湯永寬譯。卡夫卡傳。台北:麥田。
15. 暮澤剛巳(2011), 蔡青雯譯。當代藝術關鍵詞100。台北:麥田。
16. 孫夢梅(2011)。《運用超現實主義於視覺設計之探討 以音樂產業宣傳設計為例》。國立師範大學設計研究所碩士論文, 台北。
17. 許麗香(2001)。《德基里科之早期形上藝術研究(1909~1919)》。國立中央大學藝術學研究所碩士論文, 桃園。
18. 許?月(2004)。《馬格利特繪畫語彙與拼貼之探究碩士論文》。台北市立師範學院視覺藝術研究所碩士論文, 台北。
19. 梁麗珍(2005)。《達利創作內涵之教材化研究》。南華大學美學與藝術管理研究所碩士論文, 嘉義。
20. 梁可憲(2008)。《The Last Resort 圖文創作風格研究 超現實與互文性創作手法融入》。國立台東大學兒童文學研究所碩士論文, 台東。
21. 傅仁杰(2010)。《超現實主義於影像創作之應用與研究 以 幽默麗像 系列創作為例》。銘傳大學設計創作研究所碩士班碩士論文, 台北。
22. 楊文玄編, 謝君麗譯

(1997)。超現實主義(Surrealisme)。台北:縱橫文化。23.廖美菁(2009)。《論超現實主義繪畫的文學性及其在數位插畫之應用》。國立台灣師範大學設計研究所碩士論文,台北。24.劉振源(1998)。西洋繪畫導覽:超現實畫派。台北:藝術圖書公司。25.陳繼權(2007)。現代美術發展史:現代繪畫藝術。台北:新文京。