

「My Kafka」 Interpreting the Works of Franz Kafka through Creative Design

林怡佐、李淑貞

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

ABSTRACT

This research will take Franz Kafka's literary works into the creation of the visual presentation. The author will choose some Kafka's works into surreal concept as a creative element in order to reinterpretation the Kafka's visual image. Finally, the research will create the book cover design as the author's "My Kafka" style. This first chapter explains the creators of creative background and motivation. Second chapter will focus on Kafka's personality, works, parsing narrative works, summarizing the relevance of Kafka, surreal and creators. Third chapter will focus on creative ideas and explore Kafka book cover design, as the basis reference for creating. Fourth chapter is creative content and presentation. The author is analyzing the evolution 1 and evolution 2 in order to create the complete work. Fifth chapter will present the final works of Kafka visual images and detailed explanation. Final chapter is conclusion to describe the process of creating, impression research and discovery.

Keywords : Kafka、Surrealism、Book Cover Design

Table of Contents

簽名頁 中文摘要.....	iii	英文摘要.....
.....iv 誌謝.....	v 目錄.....
.....vi 圖目錄.....	viii 表目錄.....
.....ix 第一章 緒論.....	1	第一節 創作背景.....	1
機.....	2	第二章 學理基礎.....	4
析.....	4	第一節 卡夫卡人格特質解	4
.....	4	第二節 作品內容概述與選擇.....	8
.....	15	第三節 卡夫卡、超現實與創作者的關	15
.....	19	聯性.....	19
.....	19	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.....	20
.....	31	第四章 創作內容與形式.....	31
.....	31	第一節 演變一之創作過程與發展.....	31
.....	31	第二節 演變二之創作過程與發展.....	34
.....	38	第五章 創作呈現.....	38
.....	38	第一節 創作說明.....	38
.....	58	第二節 預定情境	58
.....	58	的實行與展覽呈現.....	58
.....	62	第六章 結論.....	62
.....	62	參考文獻.....	62
.....	64	附錄.....	64
.....	67	圖目錄 圖5-1 《判決》 39 圖5-2 《城	67
.....	41	堡》 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	41
.....	51	》 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	51
.....	59	覽呈現(二) 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	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	61
.....	28	面 28 表4-1演變一 32 表4-2演變二 35	28

REFERENCES

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. 佛洛依德(1992)。佛洛依德自傳。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. 梁可惠(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。