課程名稱 南方策展學

課程屬性 美學與藝術　　課程編號 1131-1131A12

授課老師 南方策展學師資群

相關學經歷/ 一、龔卓軍(課程召集人)

1966年生於嘉義。2022Mattauw大地藝術季總策展人，現職國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所教授。主要研究領域為現象學與當代法國哲學與策展學，長期關注身體哲學、美學、現象學心理學，以及精神分析的相關議題。著有《文化的總譜與變奏》（台灣書店）、《身體部署》(心靈工坊)，譯有《眼與心》(典藏)、《現在之外》(典藏)等書。2013年起展開展覽策畫工作，參與包括「我們是否工作過量」（誠品畫廊，2013）、「鬼魂的迴返」（鳳甲美術館國際錄像藝術展，2014）、「近未來的交陪」（蕭壠文化園區國際藝術節，2017）、「野根莖」（國美館台灣雙年展，2018）、「妖氣都市」（C-Lab，2019）、「Takao．台客．南方Hue：李俊賢研究展」(2021)、「2022Mattauw大地藝術季：曾文溪的一千個名字」(2022)、「神救援：楊茂林的內在英雄之旅」(2023)等展覽。2018年「近未來的交陪」獲第16屆台新藝術獎年度大獎。2023年「曾文溪的一千個名字」獲日本Good Design Award金獎。

二、吳瑪悧

1957年出生於臺北，1979年畢業於淡江大學德系，1985年於德國杜塞道夫國立藝術學院獲得自由藝術雕塑大師生學位。2016年吳瑪悧獲國家文藝獎美術類成首位女性得主。吳瑪悧在1985年回到臺灣、投入全新環境，她重新思考藝術家在社會中的角色，並對與社會相關的作品產生興趣，將創作的目光轉向重新詮釋歷史的裝置和物件。自個人創作，逐漸轉向關懷性的社會介入、社區聯結與群眾在地意識的啟蒙等跨領域的探討。著有《巴魯巴—與小朋友談現代藝術》(1991)、《吳瑪悧
寶島物語》(2002)、《藝術與公共領域：藝術進入社區》(2007)、《人: 詩意的居住—吳瑪悧新型態藝術2006-2011》(2012)、《後博物館時代的藝術實踐》(2021)，譯有《量繪形貌：新類型公共藝術》(2004)、《對話性創作：現代藝術中的社群與溝通》(2006)等書。2013「樹梅坑溪環境藝術行動」獲第十一屆臺新藝術獎年度大獎，2018策展「後自然美術館作為一個生態系統」。

三、耿一偉

1969年生於台灣，台大哲學系畢業後，自1997至1999年赴捷克學習非語言劇場。返台後從事寫作、劇場工作與策展。2012年成為台北藝術節總監，2018年起擔任衛武營戲劇顧問，曾於2017獲頒德台友誼勳章、2019年獲頒法國藝術與文學勳章。著有《故事創作Tips:32堂創意課》、《喚醒東方歐蘭朵》、《羅伯威爾森:光的無限力量》、《動作的文藝復興:現代默劇小史》等，譯有《劍橋劇場研究入門》、《空的空間》、《布拉格畫像》、《給菲莉絲的情書》等。近期作品包括北美館展覽「食物箴言」開幕演出「藝術的重量」(2015)、展覽「愛麗絲的兔子洞」的講座行動-裝置藝術「拉然巴在美術館」(2016)、展覽「社交場」於北美館大廳的空間裝置「去年夏天你不在，我來過」(2017)等。

四、徐文瑞

1958年生於屏東。獨立策展人兼藝評家，美國哥倫比亞大學／哲學博士候選人。現任國立臺北藝術大學兼位助理教授。關注原民性與人類世議題。曾任第四十九屆威尼斯雙年展國際評審，第七屆伊斯坦堡雙年展「聯合國教科文組織獎」國際評審，第五十四屆威尼斯雙年展愛沙尼亞國家館評選委員，以及2007韓國Hermes當代藝術大賞國際評審等。 徐文瑞目前的研究興趣主要在於全球化的文化狀況、美學與政治的關係、當代藝術的地理政治處境等。近期策畫展覽包

括「 2000臺北國際雙年展：無法無天」（臺北市立美術館，與法國策展人傑宏尚斯共同策畫）、「好地方：臺中國際城市藝術節」（2001，與林宏璋共同策畫，臺中市中區）；「繪畫的迫切：當代繪畫的趨向」（2002）、「世界有多大？」（2002，奧地利林茲OK當代藝術中心、2003，高雄市立美術館）、「非常經濟實驗室」（與瑪蘭・李西特Maren Richter共同策畫，2005臺北）、「利物浦雙年展」（與Gerardo Mosquera共同策劃，2006，英國利物浦）、「赤裸人」（與瑪蘭・李西特共同策畫， 2006，臺北當代藝術館）、「未來的遺跡」（與胡昉共同策劃，2007，第十二屆文件大展雜誌）、「Cracks on the Highway」（2007，巴西里約熱內盧，Niteroi 當代藝術館）、「臺灣跨域：當代錄像藝術與電影展」（2007，奧地利林茲OK當代藝術中心）。

上課時間 每週二晚上07:00-09:50 第一次上課日期 2024年03月05日（星期二）

課程理念

關於這一門課：

1.為什麼想開這門課？希望帶領學員共同學習甚麼

2024年為熱蘭遮堡建堡400年，台南進入近代世界史的循流。2025年為台南建城300年，台南府城開始築建柵城，進入木城時期。不論是400年或300年，皆是以人為中心的觀點來看待台南的歷史，這個課程的目標，就是對此設定提出一個問題：若不以人的出現為歷史的核心敘事，我們還有可能從其他觀點來看台南的城市發展嗎?譬如：從德國ZKM在2013年以地球科學的「關鍵帶」(Critical Zone)形成了六年的策展計畫，台北雙年展2020年以「你我不住在同一個星球」、2018年以「後自然：美術館作為一個生態系統」、2014年的「劇烈加速度」等命題，皆與氣候暖化、海平面上升、碳排過量、人類世與資本世的環境議題緊密相關。以台南社大的發展歷史而言，從環境變遷與極端型氣候的角度來看待台南城市發展史，是已經累積許久的重要課程規畫方向與實踐。因此，本課程企圖呼應一個另類觀點的台南城市史「發展」論述，以台南社大實踐積澱的能量為基礎，提出「南方策展學」的當代批判性策展共學課程，同時透過四位策展講師的對話與帶領，發展「南境400藝術行動」的多樣性策展實踐方案。

3.上課的方式是怎麼進行的？學生可以有什麼收穫？

「南方策展學」課程的設計目標，包含策展理論研討、策展實踐經驗分享、策展規畫與組織方法、策展實務運作四個層次，兼顧理論、案例與實踐導向的PBL學習法，同時也側重環境韌性來尋求自然解方(NBS)的路徑，來思考藝術創作、環境藝術、生態藝術或社區參與型藝術方案的構造可能。另外，參與的學員，我們希望是過去與現在有某些策展實踐的經驗與需求的學員，務求在「做中學」，透過走讀、採訪、製圖、GIS、出版、聚集或藝術行動的力量展現策展的能量，而非純粹理論的玄思。最後，在學員與學員、學員與教師之間的關係，我們也希望透過學員的策展方案的提出，由學員帶著策展構想來課堂引發討論的過程，形成創造性的聯結，把這些聯結留在地方，紮根深化，呼應台南社大的精神與傳統。

5.備註&推薦書目

參考書目：

李如菁(2016)。《策展的50個關鍵》。台北市:釀出版。。
亞德里安，喬治(Adrian George) （2017）。《策展人工作指南》，王聖智譯，台北：典藏藝術家庭。

張婉真（2014）。《當代博物館展覽的敘事轉向〉。台北:遠流出版社。
陳佳利（2015）。《邊緣與再現：博物館與文化參與權〉。台北:台大出版中心，2015。
漢寶德（2000）。《展示規劃：理論與實務》。台北市: 田園城市。
寶莉・麥肯娜等（2019）。《創造展覽：如何團隊合作、體貼設計打造一檔創新體驗的展覽》。台北市:阿橋社文化。
呂佩怡(2015)。《台灣當代藝術策展二十年》。台北：典藏藝術家庭。
奧布里斯特(2015)，《策展簡史》，台北：典藏藝術家庭。

招生人數｜ 33 人（若非課程特殊需求，每班招收人數至少 35 人。）

學分收費｜ 2 學分 2000 元（12 週課程/一次上課 3 小時）

週次	上課日期	課程主題	課程內容
1	2024-03-05 晚上07:00～09:50	課程介紹，從策展學到環境藝術倡議。講師｜龔卓軍	講師介紹： 一、龔卓軍(課程召集人) 1966年生於嘉義。2022Mattauw大地藝術季總策展人，現職國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所教授。主要研究領域為現象學與當代法國哲學與策展學，長期關注身體哲學、美學、現象學心理學，以及精神分析的相關議題。著有《文化的總譜與變奏》（台灣書店）、《身體部署》(心靈工坊)，譯有《眼與心》(典藏)、《現在之外》(典藏)等書。2013年起展開展覽策畫工作，參與包括「我們是否工作過量」（誠品畫廊，2013）、「鬼魂的迴返」（鳳甲美術館國際錄像藝術展，2014）、「近未來的交陪」（蕭壟文化園區國際藝術節，2017）、「野根莖」（國美館台灣雙年展，2018）、「妖氣都市」（C-Lab，2019）、「Takao・台客・南方Hue：李俊賢研究展」(2021)、「2022Mattauw大地藝術季：曾文溪的一千個名字」(2022)、「神救援：楊茂林的內在英雄之旅」(2023)等展覽。2018年「近未來的交陪」獲第16屆台新藝術獎年度大獎。2023年「曾文溪的一千個名字」獲日本Good Design Award金獎。
2	2024-03-12 晚上07:00～09:50	從策展學到環境藝術行動。講師｜吳瑪悧	吳瑪悧老師分享對於策展學的想法，然後分享策展經驗與環境藝術行動的案例經驗，嘉義環境藝術行動、樹梅坑溪計畫。
3	2024-03-19 晚上07:00～09:50	從策展學到環境藝術行動。講師｜龔卓軍	延續討論野根莖、曾文溪的一千個名字，以及策展前期田野研究的方法與經驗，焦點會放在策展的組織構想，策展案的時程設計與資源運用。
4	2024-03-26 晚上07:00～09:50	從策展學到城市劇場行動。講師｜耿一偉、龔卓	本周由耿一偉老師主講，城市劇場的策展學，獨立策展人的經歷，由台北藝術節、衛武營戲劇顧問經驗，策展與國際表演藝術交流媒合，國際交流策展與地方策展的差異與關聯，至2023
5	2024-04-09 晚上07:00～09:50	從策展學到南方藝術行動。講師｜徐文瑞、龔卓	本周由徐文瑞老師主講，由赤裸人的國際策展，至台北雙年展的策展實踐，策展人的培養方法與訓練，思考獨立策展人與機構策展人的不同培養路徑。近年策展「我們與未來的距離」一
6	2024-04-16 晚上07:00～09:50	從策展學到南方藝術行動。講師｜徐文瑞、龔卓	由徐文瑞老師主講，由赤裸人的國際策展，至台北雙年展的策展實踐，策展人的培養方法與訓練，思考獨立策展人與機構策展人的不同培養路徑。近年策展「我們與未來的距離」一系列
7	2024-04-23 晚上07:00～09:50	從策展學到城市劇場行動。講師｜耿一偉、龔卓	由耿一偉老師主講，城市劇場的策展學，獨立策展人的經歷，由台北藝術節、衛武營戲劇顧問經驗，策展與國際表演藝術交流媒合，國際交流策展與地方策展的差異與關聯，至2023台南
8	2024-04-30 晚上07:00～09:50	策展主題規畫門診工坊。講師｜耿一偉、龔卓軍	學員提出主題初步構想，由兩位老師進行門診討論，由策展概念的構成、策展組織的組合、策展資源的清點、策展藝術家與作品的討論和設置，到策展實踐場域空間的規畫、策展主視覺
9	2024-05-07 晚上07:00～09:50	策展主題規畫門診工坊。講師｜徐文瑞、龔卓軍	學員提出主題初步構想，由兩位老師進行門診討論，由策展概念的構成、策展組織的組合、策展資源的清點、策展藝術家與作品的討論和設置，到策展實踐場域空間的規畫、策展主視覺

10	2024-05-14 晚上07:00～09:50	策展行動與組織的操演，講師｜吳瑪悧、龔卓軍	學員提出主題初步構想，由兩位老師進行門診討論，由策展概念的構成、策展組織的組合、策展資源的清點、策展藝術家與作品的討論和設置，到策展實踐場域空間的規畫、策展主視覺與美術設計的構想，進行逐案的討論和修正，最後定下策展的期程。 學員提出策展方案體檢，講師與學員間相互回應
11	2024-05-21 晚上07:00～09:50	分組報告策展方案，討論各方案之間的關聯，講	學員提出主題構想，相互評論策展的焦點，思考不同策展計畫之間的可能聯結與整併，由策展概念的構成、策展組織的組合、策展資源的清點、策展藝術家與作品的討論和設置，到策展
12	2024-05-28 晚上07:00～09:50	學期課程主題與實踐方案總整理，講師｜龔卓軍	依據先前學員提出的策展主題構想，以及不同策展計畫之間的可能聯結，邀請外部相關關係機構或策展人到場，進行外部關係合作的對話與媒合，進行逐案的報告、討論和回應，進行各