

國立中正大學課程大綱

114 學年 1 學期

課程名稱(中文)	文字、影像與策展專題
授課教師	王萬睿
課程概述	<p>本課程希望引領學生透過辯證思考、人文反思與溝通協作來進一步發想策展論述與實踐。以文學為核心，策展作為方法，透過田野調查、史料蒐集和詮釋撰寫，深入在地議題的討論，讓學生藉由多元觀點和重層脈絡來凝聚學生對在地社群的身份認同，進而賦予在地文化的能動性，形構學院與社群之間有機的共同體想像。</p> <p>在後疫情時代，除了博物館的實體策展外，如今搭配數位平台與軟體實力，不僅可加值運用於資料庫、展覽、網路、手機 app 等跨媒介迴圈之中，更透過網路展示在地創生的軟實力。本課程希望強化學生策展論述與數位人文整合能力，透過在地多元史料蒐集、判讀與詮釋，引領學生探索研究型策展的潛力與侷限。課程結構主要分為三個部分：第一部份介紹策展的基本概念與形式，並以文學策展為探討範例；第二以地方知識的再生為核心內容，透過不同形式的策展觀摩，擴充在地社群與人文地理之間的集體記憶，以民雄老照片展為討論範疇；第三部份則為數位策展實作與展示，擴充至影展、當代藝術、資料庫運用等議題，強化學生的策展論述能力。</p>
學習目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 理解文學和影像之間的張力。 2. 理解文學電影的類型與發展。 3. 理解影像策展的實務與應用。
參考教科書	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jean-Paul Martinon 等著，《策展哲學》，北京：中國畫報出版社，2021。 2. Beryl Graham 和 Sarah Cook，《重思策展》，北京：清華大學出版社，2016。 3. Boris Groys，《流動不居》，四川：重慶大學出版社，2023。 4. David Company，《攝影與電影》，南京：南京大學出版社，2018。 5. Dominique Paini，《電影是一門造型藝術》，台北：黑體文化，2023。 6. Clare Bishop，《激進美術館學》，台北，一行，2019。 7. Francios Brunet，《攝影與文學》，北京，中國攝影出版社，2016。 8. Hans Ulrich Obrist，《我的策展之道》，杭州：浙江教育出版社，2023。 9. Susan Sontag，《論攝影》，台北：麥田，2022。 10. Roland Barthes，《明室·攝影札記》，台北：台灣攝影，1995。 11. Marita Sturken and Lisa Cartwright，《觀看的實踐：給所有影像世代的視覺文化導論》，台北：臉譜，2013。 12. John Berger，《觀看的方式》，台北：麥田，2014。 13. Nicholas Mirzoeff，《給眼球世代的觀看指南》，台北：行人，2016。 14. Water Benjamin，〈機械複製時代的藝術作品〉，《啟迪：本雅明文選》，香港：牛津大學出版社。 15. 吳凡，《電影·影展》，台北：書林，2009。 16. 孫松榮，《入鏡／出鏡：蔡明亮的影像藝術與跨界實踐》，台北：五南，2014。 17. 張世倫，《台灣攝影史形構考》，台北：影言社，2021。 18. 李立鈞主編，《檔案》，台北：台北市立美術館，2023。 <p style="text-align: center;">（請尊重智慧財產權，不得非法影印教師指定之教科書籍）</p>

教學要點概述

教材編選	■自編教材 □教科書作者提供	
教學方法	■投影片講述 □板書講述	
評量方法	□上課點名 0% □小考 0% ■ 課堂筆記 30% □程式實作 0% □實習報告 0% □專案 0% □期中報告 0% □期末作業 30% ■期末報告 20% ■課堂討論 20%	
教學資源	□課程網站 □教材電子檔供下載 □實習網站	
教學相關配合事項	1. 課堂筆記：每篇 300 字以上，包括每週閱讀筆記與演講心得報告，期末前繳交。 2. 個人期中書面提案：300 字以上，策展摘要或初步構想。 3. 個人期末口頭報告：15 分鐘以內，並選定一位討論人給予回饋。 4. 個人期末書面報告：策展論述（1500 字以上）或策展網頁（形式不拘）。 5. 課堂進行方式以討論為主，每週上課前請閱讀完當週進度和閱讀筆記。	
	課程主題	閱讀／作業進度
第 1 週：09/11	課程導論	課程進度與作業說明
第 2 週：09/18	策展理論	Boris Groys〈論策展〉、〈論新〉 高俊宏《橫斷記》 藝術很有事「高俊宏的大豹社研究」
第 3 週：09/25	檔案理論	傅柯〈知識考古學〉 阿萊特·法爾熱〈檔案之魅〉 影視聽中心數位策展分析
第 4 週：10/02	檔案理論	阿基爾·姆本貝〈檔案的權利及其限制〉 米歇爾·德·塞杜〈歷史書寫〉 《台影新聞》分析
第 5 週：10/09	檔案理論	奧奎·恩維佐〈檔案熱〉 黃亞歷《日曜日式散步者》
第 6 週：10/16	電影研究策展	Dominique Paini《電影是一門造型藝術》 藝術很有事「我和楊德昌的一天」
第 7 週：10/23	電影研究策展	專題演講：台北藝術大學孫松榮教授
第 8 週：10/30	電影研究策展	《膠卷外的造夢者》數位檔案策展分析
第 9 週：11/06	期中報告	大綱討論
第 10 週：11/13	台灣文學與研究策展	策展觀摩：「意料之外：踏上文學銀幕奇幻之旅」
第 11 週：11/20	台灣文學與研究策展	演講：彰師大黃儀冠教授
第 12 週：11/27	台灣藝術與研究策展	策展觀摩：嘉美館「在庭前重逢」

第 13 週：12/04 台灣藝術與研究策展	演講：嘉美館館長陳佳琦
第 14 週：12/11 課程總結	檔案、影像、文學、藝術的跨媒介思考
第 15 週：12/18 口頭報告	個人策展計畫提案與討論
第 16 週：12/25 口頭報告	個人策展計畫提案與討論
第 17 週：01/01 獨立研究	策展計畫提案修改與補充
第 18 週：01/08 期末書面報告	繳交策展網頁與策展論述
核心能力	
<ul style="list-style-type: none"> ◇ 美感與藝術欣賞 能夠領略各種知識、事物或領域中的美感內涵，或能據此促成具美感內涵之實踐力。 ◇ 國際視野與多元文化 能夠了解國際的情勢與脈動，具備廣博的世界觀，或能尊重或包容不同文化間的差異。 ◇ 人文關懷與環境保育 能夠具備同理、關懷、尊重、惜福等人文素養，或能擴及到更為廣泛的環境及生態議題。 ◇ 溝通表達與團隊合作 能夠善用各種不同的表達方式進行有效的人際溝通，或能理解組織運作，與他人完成共同的事物或目標。 	