

教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	當代策展理論			學年/學期 Academic Year/Semester	112/2			
課程名稱(英文) Course Name in English	Contemporary Curatorial Theory							
科目代碼 Course Code	ACI_31500	系級 Department & Year	學三	開課單位 Course-Offering Department	藝術創意產業學系			
修別 Type	學程 Program	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	3.0/3.0					
授課教師 Instructor	/余慧君							
先修課程 Prerequisite								

課程描述 Course Description

本課程課程內容有4大重點：

- 針對策展理論與實務部分，系統性的透過閱讀與實作演練，學習策展實務，包括空間生產與論述生產。
- 養成創意思考、活動企劃的視野與能力
- 實際參與執行
- 訓練文稿撰寫、簡報製作與分享技術

#本課程每週都有作業指令，也有期末展覽要執行，從作品生成到展覽製作一路挺進，不喜歡與他人合作互動並參與實作完成任務的同學，請不要修本課程，會怨念叢生，身心失調。

本課程推薦閱讀書目，請務必盡快取得，並開始閱讀。

1. S. Nachmanovitch, 《自由玩：生活與藝術的即興指南》，黑眼睛，2023。
2. 羅伯.沃克，《藝術的觀察》，大塊，2023。
3. 里克魯賓，《創造力的修行：打開一切的可能》，大塊，2023。
4. 史考特·麥克勞德，《漫畫原來要這樣看》，愛米粒，2019。
5. 森山大道、仲本剛 (2015)。《森山大道的台灣街拍》。台北:大藝出版
6. 佐佐木俊尚，《策展的時代》，2023，經濟新潮社。
8. 赤瀨川原平、藤森照信、南伸坊/ 編 (2014)。《路上觀察入門》。台 北:行人出版。
9. 諫山創，《進擊的巨人》漫畫版或動漫版，2009-2023

唸書的方法：尋找觸動你的三類『刺點』。所謂刺點是

1. 作者說出你從未想過的精闢論點（這傢伙怎麼比咱還聰明竟然可以想到這些呀！）
2. 作者把你心中一直想說、但自己表達不清的想法，精闢的說出來了（這傢伙根本就是咱的知音呀！和咱一樣聰明耶！）
3. 作者說出和你人生經驗/信念完全相反的觀點（竟然有人可以這麼想？還出書咧！為什麼？我是不是可能錯了？還是這傢伙錯了？還是咱們都錯了？）

學習評量規則：

課程出席 20%

課程討論、參與 40%

課程作業與報告 40%

* 本課程進度規劃為理想版本，會視修課學生的學習狀態與特質，適時予以調整難度與強度。

* 第一週課程說明未到者，強烈建議不要選修本課程，因為一定跟不上進度

課程目標 Course Objectives

了解策展論述的理論架構；策展執行需要配合的各種專業素養與能力；以及展覽從目標設定、企劃發想，到結案的整套完整流程。

系專業能力 Basic Learning Outcomes		課程目標與系專業能力相關性 Correlation between Course Objectives and Dept.'s Education Objectives
A	具備創意產業發展潮流的國際視野。A global vision of developing entrepreneurship for the creative industries	●
B	瞭解在地藝術資源及文化創意產業特色。An understanding of the local art heritage and the characteristics of cultural and creative industries.	●
C	具有創新概念，能進行文創產品的研發。The ability to take innovative research ideas in creating creative products.	○
D	能結合在地資源，參與藝術創意產業實務。The ability to link with local resources through co-operation and participation in arts and creative industries	○
E	具備企劃、領導、溝通、合作及問題解決能力。The appropriate skills and knowledge of project planning, leadership, communication, collaboration and problem solving.	●
F	對於藝術創意產業及發展潮流有分析管理知能。A competence of analytic management in identifying trends to develop arts and creative industries.	●

圖示說明 Illustration : ● 高度相關 Highly correlated ○ 中度相關 Moderately correlated

授課進度表 Teaching Schedule & Content

週次 Week	內容 Subject/Topics	備註 Remarks
1	02/21 課程說明	
2	02/ 28 國定假日	
3	03/06 創意人思考工作坊：『我認為自己是誰？』 指令：請攜帶最能代表『真實的自己』的10項物件到課堂來 閱讀：佐佐木俊尚，《策展的時代》，2023，經濟新潮社。	
4	03/13 創意人思考工作坊：『別人認為我是誰？』 指令：請攜帶能代表『我在別人眼中的形象』的10項物件到課堂來 閱讀：佐佐木俊尚，《策展的時代》，2023，經濟新潮社。	
5	03/20 如何生出策展主題？ 指令1：選定一個概念非常明確清晰的策展主題，以5本書做一個書展，但這5本書必須分別來自於東華大學圖書館的5個樓層。 指令2：模仿日本森岡書店Morioka Shoten 銀座店的策展模式，策劃一個在獨立小空間的『一本書展』。 https://www.dogonews.com/2016/2/1/japanese-bookstore-sells-only-one-book-at-a-time https://black-buddha.com/shop/morioka-shoten https://youtu.be/-pDsFkWkStU 閱讀《自由玩：生活與藝術的即興指南》	
6	03/27 創意人思考工作坊：『我在哪裡？』 指令：請攜帶能代表『我所在之處』的10項物件到課堂來 閱讀：羅伯.沃克，《藝術的觀察》，大塊，2023。	
7	04/03 創意人思考工作坊：『我夢想中希望完成哪一種創意人生？』 指令：請攜帶曾深刻啟發自己的10人物自傳或作品清單到課堂來 閱讀：羅伯.沃克，《藝術的觀察》，大塊，2023。	
8	04/10 創意人思考工作坊：『我的限制性思考？』 指令：請攜帶10件自己認為超級爛的作品/企劃構想到課堂來（可以是自己的，或者別人的作品/企劃構想） 閱讀：《創造力的修行：打開一切的可能》	
9	04/17 創意人思考工作坊：『就超展開吧！』 指令：請盤點今生曾經經歷的超展開歷程清單，並問自己，『這到底是怎麼發生的呀？』 閱讀：《創造力的修行：打開一切的可能》	
10	04/24 創意人思考工作坊：『我可以交給別人的兩把刷子？』 指令：請製作1份教案，詳細說明如何快速教會別人一件自己很擅長而且非常非常非常好玩的事。設計教案時，請隨時問自己：我當初是怎學會這樣玩的？我如何讓別人也學會這麼玩？ 閱讀：《漫畫原來要這樣看》	

11	05/01 創意人思考工作坊：『我需要學習的新把戲？跟誰學？』 指令：請攜帶1個自己很想完成，但目前還缺乏知識、技術、資源，還無法做到的idea到課堂來 閱讀：《漫畫原來要這樣看》	
12	05/08 策展人養成工作坊：選件的邏輯 閱讀書目：赤瀨川原平、藤森照信、南伸坊/ 編 (2014)。《路上觀察入門》。台 北:行人出版。 作業指令：請在自己居住的街區遊走，觀察並街拍週遭任何有關文字的 物品 (宣傳單、廣告、招牌等)，選出至少20件，編輯成有明確主題的影像展，並為此展覽寫下 100-200 字有創意的策展說明。	
13	05/15 策展人養成工作坊：選件的邏輯 閱讀書目：森山大道、仲本剛 (2015)。《森山大道的台灣街拍》。台北:大 藝 出版 作業指令：拍攝 (畫圖亦可)週遭的 人、物、景，選出至少20件，編輯成有明確主題的影像展，並為此展覽寫下 100-200 字有創意的策展說明。	
14	05/22 可以玩點什麼的期末展覽作品籌備	
15	05/29 可以玩點什麼的期末展覽作品籌備	
16	06/05 期末展覽上展	
17	06/12 期末展覽撤展	
18	06/18 彈性補充教學	

教 學 策 略 Teaching Strategies

- 課堂講授 Lecture 分組討論 Group Discussion 參觀實習 Field Trip
 其他Miscellaneous:

教 學 創 新 自 評 Teaching Self-Evaluation

創新教學 (Innovative Teaching)

- 問題導向學習 (PBL) 團體合作學習 (TBL) 解決導向學習 (SBL)
 翻轉教室 Flipped Classroom 磨課師 Moocs

社會責任 (Social Responsibility)

- 在地實踐 Community Practice 產學合作 Industry-Academia Cooperation
 跨域合作 Transdisciplinary Projects 跨界教學 Transdisciplinary Teaching 跨院系教學 Inter-collegiate Teaching

- 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other:

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments

配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments						
		測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定
平時成績(含出缺席) General Performance (Attendance Record)	20%		✓	✓				
期中考成績 Midterm Exam								
期末考成績 Final Exam								
作業成績 Homework and/or Assignments	80%		✓	✓	✓	✓		
其他 Miscellaneous (_____)								

評量方式補充說明
Grading & Assessments Supplemental instructions

教科書與參考書目 (書名、作者、書局、代理商、說明)
Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

課程教材網址(含線上教學資訊, 教師個人網址請列位於本校內之網址)
Teaching Aids & Teacher's Website (Including online teaching information.
Personal website can be listed here.)

其他補充說明 (Supplemental instructions)