

國立臺灣大學開設跨領域共授課程計畫書

說明：依「國立臺灣大學開設跨領域共授課程實施要點」第4點規定，授課教師應提具本計畫書，經系（所、學位學程）級課程委員會及院級課程委員會通過後，經審查通過後送校級課程委員會核備，始得開授。

課程資訊

課程名稱(中文)【必填】	文學、美術與博物館策展
課程名稱(英文)【必填】	Literature, Arts and Museum Curation
開課學期【必填】	112-2
授課對象	臺大學生，大三以上暨研究生為主
主授教師【必填】	蘇碩斌（文學院／臺灣文學研究所）
共授教師【必填】	陳韻如（文學院／藝術史研究所）
課號	TwLit5028
課程識別碼【必填】	145 U0350
班次	
學分【必填】	3
全/半年【必填】	半
必/選修【必填】	選
上課時間	周五 6, 7, 8
上課地點	
備註	

跨領域及創新整合

跨領域及創新整合之描述	<p>本課程由文學、美術史兩個專業領域教師合作，帶領學生共同探討「博物館的體制和策展」這個當代備受歡迎的主題，並實際完成策展企畫方案。為什麼文學、美術史能在這個主題進行跨域整合、又何以做出創新？分由幾點說明：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 理論和歷史的跨領域知識：博物館的典範轉移，正是美術史、文學二種力量的拉扯所致——現代博物館歷史始自 17 世紀西歐 cabinets of Curiosities、以蒐藏自然史和美術史的物件為根基，是博物館最初典範；然 1990 年左右受到後結構主義 New Museology 之挑戰，掀起全世界另類策展風潮，帶動文學敘事力為訴求的新博物館另類典範。因此應將美術史、文學的專業知識整合對話，在理論和歷史才能掌握博物館策展的未來。 ● 策展實作的創新性企畫：當代大量博物館和展覽已有各種多元樣貌，也並存前述兩種能力（鑑賞力／敘事力）；然而兩種能力開展的展覽不僅類型相異，甚至多處於不相容的對立位置。本課程主張，若能將美術史專長的物件鑑賞力，以及文學專長的敘事力二者以跨領域方式傳遞到當代學生身上，加上具體的操作方法引導，定可改變目前的對立樣態，而為下一個世代開拓出創新性的策展美學及企畫模式。 ● 教師都兼具學術與實務能力：二名教師均有適格的專業和實務能量，蘇碩斌的研究專長為文學社會學，且曾借調國立臺灣文學館館長四年，主持策畫近十檔以敘事為主要方法論的文學展覽；陳
-------------	--

	<p>韻如的研究專長為中國美術史，曾任職國立故宮博物院書畫處近二十年，策畫過十餘檔大型展覽且具國際策展經驗。二名教師的實務經驗恰與世界博物館及策展潮流相對應，透過教師之對話可有效誘發學生的知識融合與省思。</p>
<p>核心能力關聯</p>	<p>本課程將臺灣文學、美術史兩個系所的核心能力，在博物館體制分析及策展實作主題上進行高度關聯性的整合運用。分由系所能力、課程主題的關聯進行說明：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 系所核心能力的關聯：(A) 藝術史所的核心能力強調培養「藝術鑑賞能力／獨立研究與思考能力／重視文化遺產、維護文物、推廣藝術史知識及提升美感教育」，上述能力在本課程將落實為「物件／鑑賞力」，一則作為掌握博物館歷史發展的關鍵字，二則作為運用典藏及管理物件的詮釋知能。(B) 臺文所的核心能力強調培育「臺灣文學多元認知能力／學術研究能力／教學與應用能力」，上述能力在本課程將落實為「文學性／敘事力」，一則作為理解博物館新典範的關鍵字、二則作為策展內涵及流程的轉譯技能。 ● 課程主題的關聯：(A) 理論層面：美術史是博物館典型的「視覺性」之最重要基礎，文學則是新博物館變革依賴的後結構主義「敘事性」之內含策略，二者同是博物館與策展理論的分析重點。(B) 歷史層面：美術史尊奉獨一無二的物件，是博物館歷史發展的主要脈絡（另一是自然史），文學則是 1990 年代新博物館敘事轉向的主要訴求，二者同是博物館與策展發展史的觀察重點。(C) 實作層面：美術史專擅的物件是典藏到展示的核心成份，文學則將展場的空間運用為敘事場域，二者同是製造新時代展覽的重要能力。
<p>課程規劃</p>	<p>在「現代博物館」體制分析及策展實作的主題上，本課程整合文學的敘事力、美術的鑑賞力，分由理論、歷史、實作三個層面交錯規畫，期使學生掌握視覺與敘事理論的演進內涵、看懂當代並存著不同型態博物館和策展的歷史現象、並能融合多種能力迎向新時代而策展。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 理論：安排三周課程，子題包括啟蒙時代博物學視線的出現、現代博物館體制的形成、1980 年代末新博物館學的替代方案、1990 年代兩種策展訴求（物件／敘事）等理論性的說明。這幾個子題，都是美術史的視覺理論、文學的敘事理論之衍生，二名授課教師將全程從自身與對方的專業產生對話，以期啟迪不拘泥於一格的新時代學生。 ● 歷史：安排五周課程，分別由大航海時代造成博物學崛起、英國 Sir Sloan 和大英博物館出現、西方博物館到東亞博物館、故宮在臺灣的特殊歷史、臺灣當代博物館的各種轉變等。這幾個子題，較初的子題仰賴美術史、故宮案例的經驗討論，晚近的子題則可看到文學也成為博物館對象的當代變革，亦即從「獨尊物件」擴散到「採用敘事」的現象。這些歷史發展，美術史和文學也都有明確案例可作為相互討論、貫穿歷史的材料。

- 實作：安排六周課程，包括機構參訪二次、基礎知識落地操作二次、實際成果推進二次。(A) 機構參訪：分別安排美術視覺的代表性館舍國立故宮博物院、以及文學敘事的新興亮點館舍(國立臺灣文學館所屬的)臺灣文學基地；參訪過程均將邀請當期特展的策展人進行說明，以印證文物視覺、敘事空間的理論應用在實際展場；(B) 基礎知識落地：延續前二周的參訪，再為學生建立博物館「研究／典藏／展覽／教育」的基本落地能力，二次落地將先由典藏文物本身的研究及展示知能開始，再繼續增加可與當代觀者溝通的文學敘事展示技能；(C) 實際成果推進：最後二次課程將收攏先前課程的知識，佐以策展專案管理及評估的流程知識；(D) 分組實作：學生自期初即分為每五至六人為一組，以團隊為單位在每周課程最後進行團隊討論(視不同進度安排30分鐘至100分鐘)，並依教師指引下，讓學生將關注的世界議題、孕生創意，在期末完成有可能付諸實現的策展企畫方案。

課程大綱

為確保您的權利，請尊重智慧財產權及不得非法影印

課程概述	本課程是「現代博物館」的體制分析及策展實作，結合文學敘事力、美術鑑賞力，將課程區分為理論、歷史、實作三個層面交錯進行。內容安排如下：(A) 理論：探討視覺文化理論、敘事理論對於博物館的影響，子題包括啟蒙時代博物學視線的出現、現代博物館體制的形成、1980年代末新博物館學的替代方案、1990年代兩種策展訴求(物件／敘事)等。(B) 歷史：闡述博物館和策展的歷史發展中，從「獨尊物件」擴散到「採用敘事」的現象，子題包括大航海時代造成博物學崛起、英國 Sir Sloan 和大英博物館出現、西方博物館到東亞博物館、故宮在臺灣的特殊歷史、臺灣當代博物館的各種轉變等。(C) 實作：安排六周課程，包括機構參訪二次、基礎知識落地操作二次、實際成果推進二次，循序收攏先前課程知識，並加入策展專案管理及評估的流程知識，引導學生將關注的世界議題完成有可能付諸實現的策展企畫方案。
課程目標	<ul style="list-style-type: none"> ● 掌握視覺與敘事理論、思考博物館與策展的未來。 ● 看懂當代不同型態博物館和策展的歷史脈絡。 ● 操作鑑賞力和敘事力、可迎向新時代的策展能力。
課程要求	閱讀教材、課間討論、分組實作。
參考書目	<ul style="list-style-type: none"> ● 課程主要用書： <ol style="list-style-type: none"> 1. 吉見俊哉著，蘇碩斌、李衣雲、林文凱、陳韻如譯，2010《博覽會的政治學》。臺北：群學。 2. Lavine, Ivan Karp; Steven D. 1991. <i>Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display</i>. New York: Smithsonian Institution Press. 3. McKenna-Cress, Polly. and Janet Kamien. 2013. <i>Creating Exhibitions: Collaboration in the Planning, Development, and Design of Innovative Experiences</i>. London: Wiley. ● 各周補充教材： <ol style="list-style-type: none"> 1. 王嵩山，2011〈臺灣的博物館與博物館學：導論〉，《博物館與文化》第2期：1-18。 2. 石守謙，2005〈清室收藏的現代轉化——兼論其與中國美術史研究發展之關係〉，

《故宮學術季刊》23卷1期：1-34。

3. 石守謙，2020〈國家藝術史的困擾——從中國與台灣的兩個個案談起〉，收入黃蘭翔編《世界、東亞及多重的現代視野：臺灣藝術史進路》第一輯，頁95-119。臺中：國立臺灣美術館。
4. 呂佩怡，2013〈策展（Curating）／策展（Curation）？〉，《國藝會線上誌》https://mag.ncafroc.org.tw/article_detail.html?id=297ef722719c827a0171aad1b4b6001d。
5. 張譽騰、Rebecca Duclos，1996〈後現代／後博物館—當代博物館評論的新走向〉。《博物館學季刊》10：3-12。
6. 許文綺，1997/1998〈博物館學與新博物館學（上）（下）〉。《宗博季刊》第8期，頁7、第9期，頁6。
7. Dean, David 著，蕭翔鴻譯，2006《展覽複合體：博物館展覽的理論與實務》。臺北：藝術家。
8. Delbourgo, James 著，王品元譯，2021〈第七章建立大眾的博物館〉，《蒐藏全世界：史隆先生和大英博物館的誕生》。臺北：左岸文化
9. Bal, Mieke. 1996. "The Discourse of the Museum." in Reesa Greenberg et al. eds. *Thinking about exhibitions*, Pp. 145-58. London: Routledge.
10. Baxandall, Michael. 1991. "Exhibiting Intention: Some Preconditions of the Visual Display of Culturally Purposeful Objects," in *Exhibiting Cultures*. pp. 33-41. New York: Smithsonian Institution Press
11. Bedford, Leslie. 2001. "Storytelling: The Real Work of Museums." in *Curator: The Museum Journal*. Vol. 44: 27-34
12. Bedford, Leslie. 2014. "Part 2 Constructing a New Model." in *The Art of Museum Exhibitions: How Story and Imagination Create Aesthetic Experiences*. Pp. 77-90. Walnut Creek, CA: Left Coast Press.
13. Bennett, Tony. 1995. "The Birth of the Museum: History, Theory, Politics." in *Culture: policies and politics*. London: Routledge.
14. Bennett, Tony 1998. "Speaking to the eyes: museums, legibility and the social order." Pp. 22-30. in *The Politics of Display: Museums, Science, Culture*. London: Routledge.
15. Butler, Shelley Ruth. 2015. "Reflexive Museology: Lost and Found." in Sharon McDonald et al. eds. *Museum Theory—Part 2. Disciplines and Politics*. <https://doi.org/10.1002/9781118829059.wbihms109Citations>
16. Duncan, Carol. 1995. "Chap 1. The Art Museum as Ritual." in *Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums*. Pp. 1-20. London: Routledge.
17. Frazon, Zsófia 2012. "New Museology." in *Curatorial Dictionary*: <http://tranzit.org/curatorialdictionary/index.php/dictionary/new-museology/>.
18. Fong, Wen. 1996. "Chinese Art and Cross-Cultural Understanding." in Wen Fong and James C. Y. Watt eds. *Possessing the Past : Treasures from the National Palace Museum, Taipei*. pp. 27-36. New York: Metropolitan Museum of Art.
19. Hanks, Laura et al. 2012. "Introduction: Museum Making, The place of narrative." in *Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions*. Pp. xviv-xxiii. London:

- Routledge.
20. Macdonald, Sharon. 1998. "Exhibitions of power and powers of exhibition: an introduction to the politics of display." in *The Politics of Display: Museums, Science, Culture*. Pp. 1-21. London: Routledge.
 21. Macdonald, Sharon. 1998. "Supermarket science? Consumers and 'the public understanding of science'." in *The Politics of Display: Museums, Science, Culture*. Pp. 103-20. London: Routledge.
 22. Macdonald, Sharon. 2006. "Expanding Museum Studies: An Introduction." in *A Companion to Museum Studies*. pp. 1-12. New York: Blackwell.
 23. Mctavish, Lianne. 1998. "Shopping in the museum? consumer spaces and the redefinition of the Louvre." *Cultural Studies*, 12 (2): 168-92.
 24. Message, Kylie. 2006. "The New Museum." *Theory, Culture & Society* 23 (2-3): 603-06.
 25. Naquin, Susan. 2004. "The Forbidden City Goes Abroad: Qing History and the Foreign Exhibitions of the Palace Museum, 1974-2004." *T'oung Pao* 90, no. 4/5: 341-97. <http://www.jstor.org/stable/4528973>.
 26. Pollock, Griselda and Joyce Zemans. 2007. *Museums After Modernism: Strategies of Engagement*. Malden, MA: Blackwell.
 27. Smith, C. Saurez. 1989. "Museums, Artefacts, and Mean." in Peter Vergo ed. *The New Museology*. Pp.6-21. London: Reaktion Books.
 28. Thiemeyer, Thomas 2017. "The literary exhibition as epistemic method: how the Museum of Modern Literature in Marbach reinterprets literary archives." *Word & Image: A Journal of Verbal/Visual Enquiry*. 33(4): 362-75.
 29. Vergo, Peter. 1989. "Introduction." in Peter Vergo ed. *The New Museology*. Pp. 1-5 London: Reaktion Books.

課程進度

週次	日期	單元主題
第 1 週		課程說明
第 2 週		理論 I：博物學的視線／博物館的政治學
第 3 週		歷史 I：文物、展覽、博物館的歷史形成
第 4 週		理論 II：新博物館學作為一種後現代策略
第 5 週		歷史 II：故宮作為一個博物館／兼論東亞博物館史
第 6 週		歷史 III：以國寶之名——從文物與策展省思博物館
第 7 週		歷史 IV：以教育之名——通俗化的兩難與博物館的評價體系
第 8 週		歷史 V：以土地之名——1980 年代臺灣與博物館發展史
第 9 週		理論 III：兩種策展論——文物與敘事的關係演化
第 10 週		實作 I：機構參訪——國立故宮博物院
第 11 週		實作 II：機構參訪——臺灣文學基地

第 12 週		實作 III：以文物為基礎的操作
第 13 週		實作 IV：以敘事為基礎的操作
第 14 週		實作 V：策展專案的目標與流程
第 15 週		實作 VI：策展專案的評估
第 16 週		成果評估及檢討

共授方式規劃

1. 課程架構的提出：由共授教師共同依理論、歷史、實作三個層次開發研擬。
2. 課堂教室的教學：演講、討論與實作均由共授教師全程共時參與。課堂將結合一般授課及翻轉教室作法，於課前大量閱讀預習，課堂間鼓勵討論詰辯，刺激正反思考、誘發學習動機。
3. 多元的上課形式：理論及歷史部分以二節課講授、一節課分組討方式進行；實作部分以一節課講授、二節課分組操作進行，並將針對關鍵問題彈性邀請外部業師到課示範操作。
4. 機構參訪：參訪機構一的故宮博物院，將由美術史教師規畫，以學習物件的策展安排為為主；參訪機構二的臺灣文學基地，將由文學教師規畫，以學習其敘事線的建立為主。
5. 分組方案演練：共授教師引導同學分組，並注重尊重異見、修正協調、有效管理的原則以完成專案；必要時並將為學生引薦適任業師加入指導。

成績評量方式

NO.	項目	百分比	說明
1	個人學習狀況	40%	理論／歷史課程之內容理解
2	團隊參與表現	20%	團隊實作之分組參與表現
3	團隊實作成果	40%	團隊實作之應用能力及展現成果

課程預期效益

- 學生可透過理論及歷史之啟發，學會運用博物館作為知識傳遞的機制。
- 學生可透過實作課程的執行經驗，學會兼蓄鑑賞力和敘事力的策展技藝。
- 學生培養的能力可應用於臺灣既存的大量博物館舍（立案館數至少 180 個）的內容需求，並可發揮到商展、書展、會展等各種展示場合。

其他

申請開設共授課程者，請依下列流程簽核。

☒ 首開 ☐ 非首開(前次開課：第 學年 學期) 課程名稱：文學、美術與博物館策展 承辦人： 電話(務必填寫)：	系所 主任	首開共授 業經 112 年 9 月 18 日 系(所)課程委員會通過	院長	首開共授 業經 112 年 9 月 14 日 院課程委員會通過
--	----------	---	----	---------------------------------------

文學院臺灣文學
研究所行政專員 趙詠萱

文學院臺灣文學
研究所所長 蔡文

文學院
院長 鄭毓瑜

1120921

課務組	委員審查結果： ☐ 通過 ☐ 不通過	教務處 專門 委員		教務長	
-----	--	-----------------	--	-----	--