

計畫編號：

文化部「藝文場館營運升級」計畫

計畫名稱：

臺南市美術館

島嶼想像：「亞洲的地獄與幽魂」衛星展策展計畫

實施期程：110年10月1日至111年12月15日

申請類別：

表演藝術類

社區扎根型

專業發展型

視覺藝術類：美術館及展覽空間

指導單位：文化部

主辦單位：臺南市政府

中華民國 110 年 11 月 26 日

111年度文化部「藝文場館營運升級」計畫綜合資料表

計畫名稱	島嶼想像：「亞洲的地獄與幽魂」衛星展策展計畫			
主辦單位	名稱	臺南市政府		
	電話	06-299-1111	傳真	
	地址	臺南市安平區永華路二段6號		
實施期程	民國110年10月1日至111年12月15日			
計畫經費	總經費	1,429,000元	申請本部補助	1,000,000元
	(自籌)配合款	429,000元	其他機關補助	補助機關： 補助名稱： 補助金額：
計畫項目	計畫名稱		計畫內容摘要	
	島嶼想像：「亞洲的地獄與幽魂」衛星展(暫名)		呼應法國凱布朗利博物館策劃「亞洲的地獄與幽魂」巡迴特展，以臺灣歷史博物館典藏文物、臺灣當代藝術創作、學甲慈濟宮交趾陶3D掃描展示等多元內容，希望從「歐洲人的亞洲想像」層面延伸至「臺灣在地」的文化詮釋對話，並藉由活潑的敘事及展陳方式，培養在地藝文消費人口，開拓美術館觀展客群。	
關鍵績效指標(KPI)	衡量指標			
	觀眾開發成長人次：每月參觀由23,000人次增加到25,000人次 增加文化活動支援性就業人口數：增加2人 開發不同族群場次：開發2場次 自訂關鍵績效指標： 辦理藝文場館人才培育課程3場次 增進藝文場館與地方單位、社區及學校合作2案			
執行單位聯絡人	職稱	電話	E-mail	
陳菡暘	規劃師	06-221-8881#2208	hychen@tnam.museum	

申請單位過去三年接受本部或其他部會補助之情形

受補助計畫名稱	補助機關	補助金額
「亞洲的地獄與幽魂」 合作策展計畫	文化部（110年文化部博物館事業推展補助計畫）	2,000,000元
臺南市美術館修護設備 採購與典藏品蒐購計畫	文化部（110年度推動藝文專業場館升級計畫）	15,000,000元
陳輝東展	文化部（109年度視覺藝術類補助）	2,000,000元
臺南市美術館典藏設備 採購與典藏品蒐購計畫	文化部（107年度前瞻計畫）	77,176,000元

島嶼想像：「亞洲的地獄與幽魂」衛星展 計畫書

一、計畫緣起

臺南市美術館致力發展臺南在地及臺灣近現代與當代藝術之展示、典藏與研究，於建構臺灣美術史、凝聚市民文化認同的方向不遺餘力。自2019年正式開館後，臺南市美術館陸續與日本（奈良美智特展、工藝協奏曲—臺灣x金澤工藝交流展）、韓國（漫遊韓國當代藝術展）、奧地利（維也納啤酒節）、加拿大（生存與抵抗：臺灣—加拿大原住民藝術展）等合作舉辦交流展覽及活動，希望藉館舍位居臺南文化核心區域之優勢，扮演城市文化櫥窗角色，引進國際展覽及作品，並逐步建立與國外館舍關係，將臺灣近現代及當代作品推展至國際。

臺南市美術館並透過梳理臺南文化藝術，以多元的展示內容，呈現藝術詮釋的多種可能性。2020年展出「向眾神致敬——宮廟藝術展」、2021年規劃「信仰迴路」特展，皆以在地禮俗及文化出發，活化歷史記憶，由此凝聚市民對於文化的認同感。

2022年臺南市美術館將舉辦法國凱布朗利博物館策劃「亞洲的地獄與幽魂」巡迴特展，呼應該展由傳統藝術過渡到當代創作的敘事方式，本館策劃「島嶼想像（暫名）」衛星展示，以臺灣歷史博物館典藏文物、臺灣當代藝術創作、學甲慈濟宮交趾陶3D掃描展示等多元內容，希望從「歐洲人的亞洲想像」層面延伸至「臺灣在地」的文化詮釋對話，並藉由活潑的敘事及展陳方式，培養在地藝文消費人口，開拓美術館觀展客群。

二、計畫目標

- （一） 建立與法國凱布朗利博物館之連結，藉與法國策展人朱利安·盧梭（Julien Rousseau）合作機會，培育館內策展研究人員。
- （二） 延續本館展覽方針，研究、展示臺南宗教與民間信仰文化。
- （三） 以活潑貼近生活之策展主題開拓美術館觀展客群，培養在地觀眾藝文消費習慣。
- （四） 推廣臺灣重要歷史、藝術及工藝價值文物，強化穩固重要文物狀況，促進民間重要國寶文物應用，建立博物館文物保存維護的社會需求網絡。

三、辦理單位

- (一) 指導單位：文化部
- (二) 主辦單位：臺南市政府
- (三) 執行單位：臺南市美術館
聯絡人：陳菡暘
電話：06-221-8881#2208
E-mail: hychen@tnam.museum

四、計畫內容

(一) 展覽介紹

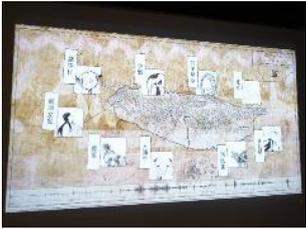
「亞洲的地獄與幽魂」特展以趣味、具象的展陳設計，將版畫、雕塑、文物、傳統服飾、電影、遊戲、漫畫等素材一次呈現，介紹數個世紀以來亞洲對於未知世界的恐懼與想像。亞洲世界的鬼故事充滿極具幻想力的產物，諸如殭屍、叢林幽魂、地獄亡者等，這些形象受到傳統佛教繪畫啟發，也進一步影響到劇場、電影、漫畫等流行文化，多種多樣的妖鬼跨越時代滲透到文化產品中，與藝術媒體互動。

鬼怪在不同文化中皆佔有一席之地，出現的形式可能各異其趣，不需要過多背景介紹，就可以帶給觀者相似的恐懼體驗。「亞洲的地獄與幽魂」展覽由傳統藝術過渡到當代創作，在恐懼之上用藝術接起生者與死者的關聯，創造出遊移於虛實交匯處的邊境之旅。

臺南市美術館以視覺藝術、文化資產及歷史民俗研究之專業呼應展覽主題，預計展出臺灣當代藝術作品，及臺南市美術館、臺灣歷史博物館典藏等，透過梳理臺南文化藝術，活化歷史記憶，以多元的展示內容，呈現藝術詮釋的多種可能性，並特別加入學甲慈濟宮葉王交趾陶國寶文物，作為與凱布朗利博物館多元典藏的參照。希望藉由臺灣提出之策展概念，與凱布朗利博物館展覽概念激盪碰撞。

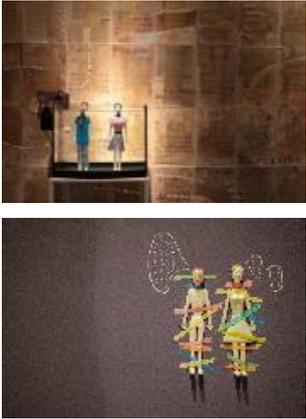
(二) 預計展出作品清單：

圖片	藝術家	作品名	媒材/年份	說明
	姚瑞中	地獄空	Polaroid 拍立得轉三 頻道錄像 2018-	<p>《地獄空》系列作品是姚瑞中走訪全臺宮廟與靈山並探究臺灣信仰的拍攝計畫。「我想試著讓天堂拍得像地獄，地獄拍得像天堂。」此拍攝計畫中，姚瑞中透過走訪臺灣數個具有地獄造景、壁畫與受難圖像的宮廟，拍攝多尊以道教或佛道混合信仰為主的地獄審判場景，這些雕像的特別之處在於沒有西方與東方的典型雕塑感，而是具有臺灣獨特美感的奇異與可愛。</p>
	顏忠賢	地獄變相	複合媒材 2014-	<p>顏忠賢《地獄變相》作品是從藝術家的小說《地獄變相》所發展出來，引用唐朝畫聖吳道子繪製的《地獄變相》古壁畫及十殿閻羅古圖，呈現閻王判官、牛頭馬面、鬼兵鬼卒等場景，滿地如眾生相般的小鬼頭，群魔亂舞的動力裝置，打造出一個在臺灣民間遊地府的偽殘酷劇場。</p>
	不詳	十殿地獄圖掛軸	1895-1945 臺灣歷史博 物館典藏	<p>十殿地獄圖掛軸為拔度法事之道場畫，俗稱功德畫，多見於傳統佛、道之拔度法事中，一組十幅，懸掛於道場之兩班，主要做為「過王」（拜王）法事之對象，內容多描繪十殿地獄的各種審判、刑罰情景，具有濃厚醒世意義。</p>

圖片	藝術家	作品名	媒材/年份	說明
	妙工俊陽 (李俊陽)	臺灣妖怪系列	炭筆、壓克力 2019	<p>《臺灣妖怪系列》作品，部分來自於既有的民間傳述，並且加上自己帶有勸世意味的附註，例如《鬻高蔭》取自東北角著名的瘋狗浪，附註寫道在海邊「打卡網美注意注意」。還有一些明顯取自個人的想法，例如山林老木魂的〈幹林老木〉、諷刺人們在山上買土地草地皮貪欲的〈迷魂山水龜〉，廟宇信仰中的〈虎爺〉。妙工俊陽的創作，以畫筆勾勒出山川海洋的妖鬼，除了是一種特殊的地方書寫之外，更像是「照妖鏡」，以妖照妖。</p>
	張季雅	臺灣妖怪系列	錄像、插畫 2017	<p>蒐羅臺灣從四百年前（1624年）到戰後（1945年），共計321年之間，從臺灣的大航海時代、明鄭時代、清朝時代、日本時代中，曾經有過西方人、漢人、日本人在文獻典籍上書寫過在臺灣的「妖怪」、「神魔」、「異譚」等相關的文字記載，成為一個臺灣妖怪與怪談目錄。</p>
	不詳	臺灣恐怖電影海報	海報	<p>臺灣恐怖電影海報：《雙瞳》、《宅變》、《紅衣小女孩》、《周成過臺灣》、《蠱女》</p>

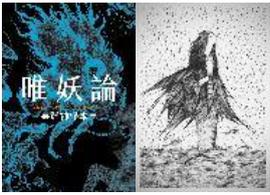
圖片	藝術家	作品名	媒材/年份	說明
	陳子福	《鬼戀》電影海報 原作 《紅顏情絕女幽靈》 原作	海報 1958~1958 國立臺灣歷史博物館典藏	《鬼戀》為 1958 年僑聯影業公司出品、華僑電影公司發行的黑白廈語片，由陳翼青導演、林漢鏞監製（僑興、僑聯、華僑三公司的負責人）、小艷秋主演，香港片名為《人鬼戀》。海報上文案「小艷秋從影以來最佳代表作」、「人鬼相戀，天下奇爭！緊張、刺激、恐怖、奇情、臺語鉅片」。
	黃千倫	日本民俗鬼怪系列	水墨、紙本 2021	提及鬼怪傳說，相信熟悉且大量的符號能即刻映入腦海裡的，絕對當屬日本文化裡的鬼怪最為昌榮了吧，日本妖怪出名的程度，甚至也勝過了多數鄰近的亞洲國家；像是人盡皆知的日本的妖怪繪卷，即自江戶時代以降，隨著不同的創作者筆下臨摹與傳畫的方式，陸續達到了高峰。而這些鬼怪的意象，如何隨著當時代創作者們的個人風格自然演繹，不但持續創造出新的視覺，也延續了舊古畫的精神與設定。透過關於日本繪畫歷史中如此豐碩的成果，同時汲取靈感與養分，再製成一系列屬於個人全新的鬼怪大全，它們即來自歷史，來自傳說，來自今日的藝術家之手，新的脈絡與創意正在突起與茁壯。
	不詳	臺灣正劇海報 中日式風情的臺灣女鬼	數位輸出 1910s 早稻田大學演劇博物館提供版權再製	

圖片	藝術家	作品名	媒材/年份	說明
	梁廷毓	斷頭之河	錄像裝置 2019	<p>《斷頭之河》錄像裝置作品，由〈土地神的地誌〉、〈問山〉、〈無頭河〉三部影像構成，敘事原客衝突的村落文化與集體記憶。在遺留的「斷頭河」地形（Beheaded stream）上，位於桃園，趨近新竹關西、龍潭東南部的近山地區，清初，仍是泰雅族原住民的獵場與生活領域，目前居住於此區的居民，多以客家族群為主。從一個跨村落的原客衝突事件，以及土地神和山神顯靈的傳聞開始，藝術家藉由廟誌以及尋訪客家耆老，向土地神、山神與無頭鬼問話與溝通，透過雞鳴聲、自然溝通師、擲杯問靈的方式，進而獲致可持續的回聲。</p>
	林羿綺	運行針：曼谷	雙頻道錄像 2017	<p>「我在這裡沒有遇到靈魂，但是我有我的故事要說。」林羿綺以這段難人尋味的句子開啟《運行針：曼谷》這件在泰國駐村時完成的影像作品，透過採集當地鬼魅與都市傳說等親身經歷的敘事，交疊串聯城市的影像畫面，如同正在運行的針來回穿梭，逐漸拓展並打破敘事裡的空間，重新尋找彼此的鏈結。</p>

圖片	藝術家	作品名	媒材/年份	說明
	陳云	好久不見系列 墓誌銘 手稿 白虎	複合媒材 絹印 2012	<p>小時候時常一個人自己住，幻想著有需多的朋友陪伴在身邊，有來自世界各地、男的、女的，牠們全部寄宿在我家中的容器內。每個人都各有自己結束短暫生命的理由，不管在旁人眼裡這看起來是多麼微小的一件事情，但在當事人所遇到事情的當下，這些理由、事件，都足夠讓她痛苦不已，甚至永生難以忘懷。</p> <p>面臨消失的傳統紙紮工藝卻成為她表述心情的工具，傳統的「陪葬」變成了「陪傷」朋友，她很習慣收藏與變裝這些「魂身」(例如臉書上懷念媽媽的文字與圖片)來表達自身處境，傷痛與秘密具像化協助了孤單的個體，每一個親臨的傷痛都是一個好朋友，這些好朋友是她的傷痛的替身，有各自的死亡原因。</p>
	侯春廷	傳遞	陶瓷 2017	發現現代人因科技進步，用智慧裝置傳遞訊息，而傳統的金紙是向不可知的世界做溝通，傳統與科技有異曲同工之妙。
	蔡佳葳	香環咒	手寫於香鐘上 2014	作品所使用的香鐘常見於亞洲傳統的佛教寺廟，而本作品的香鐘是由臺灣南部一個第三代經營的製香廠所定制。藝術家將《心經》以手寫的方式一字一句寫在香上，有如心中默念無數次經文，體現了佛教的空虛概念。

圖片	藝術家	作品名	媒材/年份	說明
	葉王	胖羅漢 瘦羅漢 加官晉祿 合境平安	陶、釉彩	<p>葉王交趾陶作品多用於廟宇裝飾，題材廣泛，涵蓋古今歷史、小說、掌故，以人物為最大宗。其所塑人像多半形體不大，胎質薄、重量輕。以刮平線刻手法，細緻的表現人物的面孔、衣紋，使人物栩栩如生、各具性格。在法國巴黎世界博覽會展出時，被評為「臺灣絕技」。</p> <p>臺南學甲慈濟宮收藏葉王「加官晉祿」、「合境平安」、「胖瘦羅漢」等3組6件六件交趾陶作品被指定為國寶，前期勘查評估暫不適合搬運，將委託專業團隊進行外觀3D掃描，於展覽現場以互動方式展出。</p>

(三) 預計展示參考書籍：

圖片	作者	書名	說明
	行人文化實驗室	臺灣妖怪研究室報告	<p>本套書利用圖鑑（第一冊）、觀察記錄指南（第二冊）、專訪及重要文獻摘選（第三冊）等不同形式，經由視覺、知識、行動、思考，打開探討臺灣妖怪多樣性的一條三叉路，以回應佔據了許多臺灣人集體經驗中悄悄卻堅實的那一個位置。</p>
	臺北地方異聞工作室	唯妖論：臺灣神怪本事	<p>臺北地方異聞工作室以「城市還魂」為核心，從日治時期的妖怪神異世界觀創作開始，而後投入臺灣各地的神怪考察。期望以故事為載體，揉合歷史、民俗、文化等元素，使對土地的情感重新復甦，讓城市成為充滿意義的地方。</p>

圖片	作者	書名	說明
	何敬堯	妖怪臺灣系列	<p>作者何敬堯花費數年構思、查找資料、最終編寫成《妖怪臺灣：三百年島嶼奇幻誌·妖鬼神遊卷》這本書。蒐羅臺灣從四百年前（1624年）到戰後（1945年），共計321年之間，從臺灣的大航海時代、明鄭時代、清朝時代、日本時代中，曾經有過西方人、漢人、日本人在文獻典籍上書寫過在臺灣的「妖怪」、「神魔」、「異譚」等相關的文字記載，成為一個臺灣妖怪與怪談目錄。</p>
	洪鐵濤 王雅儀	洪鐵濤小說集	<p>本書輯錄洪鐵濤（1892-1947）在1930年代發表於《三六九小報》的小說。洪鐵濤為臺南古典詩社南社社員，也是創刊於1930年的文藝雜誌《三六九小報》的主編之一，其小說有類似《聊齋誌異》的鬼語、續聊齋、霜猿夜話、睡魔室戲墨等單元，講述鬼、殭屍、精怪等故事，有鬼妻、鬼友、落拓鬼、欲找人抓交替的鬼、西瓜鬼、甕怪等，是發生在臺南地區的鬼故事。並有模仿《西遊記》的〈新西遊記補〉，以1930年代臺灣現代化生活為背景，延續與開展孫行者在摩登臺灣的冒險。小說含有大量的俗語、歇後語，人物對話多使用臺語口語，是充滿臺灣味的小說。</p>
	義成圖書社出版	《新歌林投姐》全6冊	<p>新歌林投姐講述的為清代府城三大奇案之一林投姐的傳說故事，故事訴說寡婦李昭娘在丈夫過世後再與丈夫好友周阿司結婚，結果周阿司只是為了錢財接近她，周阿司再取得她的財產後便轉賣樟腦獲取暴利並拋棄李昭娘回到原籍並另取新妻，而等不到周阿司回來的李昭娘在金錢用盡，孩子相繼凍死後於一個雨夜掐死最後一名幼子並於林投樹下上吊自殺。後來在府城便有女鬼作祟消息傳出，當地人為求安寧便建廟尊其為「林投姐」。</p>

五、計畫執行方法及步驟

(一) 展覽資訊

展期：2022年6月25日至10月16日

展覽場地：臺南市美術館2館2樓展覽室 E、F、G、H

展場空間：170.4坪

(二) 展覽執行項目

展覽內容規劃：

研究資料蒐集、企畫撰寫、借件洽談及簽約、限地製作洽談、展覽專文撰寫、作品說明撰寫、語音導覽撰寫及錄製

展示設計：

作品運輸布展規劃、展場木作規劃、燈光設計、多媒體影音展示規劃、主視覺及展場輸出設計、平面文宣編排製作

媒體宣傳：

展場攝影、圖像授權辦理、專刊校對編印、國內外廣告洽詢刊登、廣播節目錄製、開幕式暨記者會辦理

展覽相關教育推廣活動：

志工教育訓練、藝術好好玩系列活動（針對兒童設計，透過體驗與互動讓兒童主動認識藝術作品）、藝術開門系列活動（古蹟巡禮地圖集章活動）、南美講堂系列活動（針對成人觀眾設計之對談講座）

(三) 策展執行團隊：本館展覽企劃部團隊

六、經費來源

(一) 總經費：1,429,000元

(二) 申請本部補助：1,000,000元

(三) 配合款：429,000元