

從校園到職場：就業力學長姐觀點 1

複數身分的實踐 國立臺灣藝術大學校友 林建呈周旋於幕後的藝術勞工考察

■ 文／國立臺灣藝術大學美術學系校友林建呈

在2022年，我以總召集人的身分，結束了疫情下的畢業展覽，從國立臺灣藝術大學美術學系畢業，當時的學院相比於社會瀰漫的不穩定，是個相對安全且純粹的環境，因此選擇在母校的「當代視覺文化與實踐碩士班」繼續進修。

踏進藝術創作的幕後： 科系背景與職涯現況

進入研究所之際，原本受疫情壓抑的藝文能量亦緩緩釋放，整體產業湧現了大量的實務需求，在此契機下，憑藉過往在學院中學習的基礎，投身於藝術現場之中。

我常以「藝術勞工」稱呼自己，意指那個頻繁往返於案場、在佈展與執行中不斷切換的角色，在一連串展覽佈置、場地維運、活動接待與策畫執行中不斷變化的狀態。從木工作業充斥於展間的尖銳聲響，到調整軌道燈時站在鋁梯上的景象，這幾年撤佈展與維運的忙碌日常，雖看似與「創作者」身分背道而馳，甚至顯得瑣碎且體力透支，然而這些隱身於藝術創作背後的勞動，讓我能夠在學院精進創作與學術的同時，理解到藝術世界的華美盛況，實則是無數專業領域默契協作的結果，本文將分享來自一位藝術雜工在案場與學院中的考察。

幕後的吸引力： 選擇此領域的原因與未來目標願景

以2025年的臺北藝術博覽會（Art Taipei）為職涯案例，是我職業生涯至今最奇妙的經歷，這也使我更確定為何著迷於藝術幕後的種種。在藝術博覽會短短的幾天內，我的身分經歷了快速的切換，從滿身灰塵、手持電鑽的佈展人員，置身於仍在搭建的展場中，與工作夥伴周旋於畫廊負責人、藏家與藝術家之間，迅速的溝通、施作，並看著偌大的場域逐漸被物件填滿；到隔天洗淨雙手、換上便服，以觀眾的身分穿梭在鋪設了地毯、充滿溫和香氣的展示現場，感受社交現場的歡愉，也作為觀眾近距離的觀看前一天親手掛上的藝術作品；展期結束的夜晚，身分再度切換回撤展人員，與諸多工作夥伴在最短時間內將一切的繁華抹平，熟練的將畫作打包、裝箱、上車、撤退，讓展場回歸最初那般寂靜的景色。

這種將華美盛況「從無到有」堆砌、再迅速「撤除」的奇妙差異，正好顯示出當今藝術產業背後的運作狀態，那些發生在展覽開幕前的深夜，以及撤展後的清晨，從混亂到秩序、從繁華到空無的過程，正是我選擇在幕後周旋於藝術周圍的原因。

從大學畢業至今的實務經驗，我認為這份職涯未來的願景，在多面向的磨練中，得以持續優化

▲協助羅東文化工場展覽布置。(林建呈提供)

▲於朱銘美術館協助藝術家邱智偉布置作品。(林建呈提供)

執行工作的精確度與效率，加深對產業結構的理解，讓自己從一個「被動的執行者」，轉化為一個「能夠主動提出解決方案的人」。這意味著，當面對一場策展難題或佈展瓶頸時，能憑藉著過去的經驗與技術，提出具備執行可行性且不失品質的專業建議。對我而言，這種能將跨域經驗整合、並在混亂現場中定調方案的能力，是目前藝術產業重要的競爭力之一。

從單兵作戰到進入團隊： 職涯發展中的挑戰與收穫

在我的觀察中，美術學系始終發揮著培育藝術

家的功能，學生習慣「單兵作戰」的創作模式，創作是建立個人敘事的堡壘，要學會全程掌握每一道筆觸、每一種顏色，對作品擁有絕對的控制權，我亦是在此種學院生態中學習，故能理解這種學院模式的發展，但不論是創作或學術發展，我認為最大的挑戰往往來自個人任務完成後的展演發表，以及背後的資源調度。

以我自身為例，在2024年間，我在師長與同學的支持協助下，籌辦了一場學術研討會，這是在學院內第一次從被調度的支援者轉變為執行者。面對複雜的人員調度、場地安排與多方的意見溝通，會發現每個流程所需的專業知識，是單人難以短時間學習與負荷的，因此在籌辦的過程中難免感到極大的壓力，但也在活動逐漸成形的過程中，理解到組織這些場合的關鍵，在於「意識到資源無處不在」，如何調度每個具備專業能力的個人，則取決於執行者是否能清晰地定義目標，並具備良好的溝通與計畫能力，能夠將資源安排在正確的位置上，共同推動一個計畫的順暢運行。

隨著研討會圓滿落幕，這場從「個人實踐」轉為「集體行動」的經驗，使我清晰意識到團隊調度得宜所帶來的強大推進力。能夠覺察到這點，學習在多方意見中定調方向、在異質專業間尋求

▲2025台北藝術博覽會撤展日會場關閉。(林建呈提供)

共識，培養「整合者」的視野，是我認為此次籌辦研討會最大的收穫。

課表外的隱形學分： 在校期間最有幫助的經驗與課程

回望大學時光，對我而言最受用的學習是在工作坊中，那種不分師生、不分上下級的「創作者暢談」，工作坊匯聚了具備不同創作專業的創作者，談論起創作時，能夠以自身背景展開對話，不論是關於空間情境的考量或是對物理細節的偏執，這些「作品之外」的瑣事，正是前文所述，周旋於藝術核心邊緣最迷人之處。

理解並學習不同創作者對細節的敏感度與處理方法，能夠快速蒐集並應用於實務工作中。當我面對展場或是業主的臨時要求或疑問時，能迅速判斷可行性與品質。這種在學院中磨練出的「直覺」與「手感」，讓我即使在非創作的工作崗位上，依然能保持靈活與專業水準，這是我認為在學院中收穫最為豐富的「隱形學分」。

關鍵就業力：多元並存的職業觀

站在職涯的起點回望，我認為若對於藝文產業的種種職能有所嚮往，最關鍵的「就業力」除了

在學院中對於一技之長的專業深耕外，更核心的競爭力在於是否願意走入現場，親自體會業界最基礎、甚至最瑣碎的運作模式。唯有看見資源如何被精準調度、理解各專業領域如何銜接，才能建立起對整個藝術生態系的完整視野。

我至今亦仍處於磨練與觀察的階段，職涯歷練尚不足以用專家的身分給予指導或定論；然而，正因為仍在這條路上「周旋」，希望能透過這幾年親身體會的幾點感觸，以一個先行者的視角，分享給同樣對藝文產業抱持熱忱、且渴望投身其中的讀者：

1. 理解幕後，擴展創作的可能性：親手參與佈展、展覽籌畫、學會如何處理燈光及運輸流程等等，這些經驗會反過來滋養創作的眼界。理解藝術世界的底層運作規則，會讓未來的創作選擇上，擁更多的籌碼。

2. 培養「從單兵到團隊」的整合能力：今日的藝術創作者不需要也無法與世隔絕。學院中試錯成本相對較低，更適合學習何謂有效的溝通、計畫與資源調度，累積紮實的執行經驗，一步一步將自己培養為主動的專案策劃者，發掘人事物的相關資源，並體驗如何組織默契的合作團隊。

3. 拒絕定義，擁抱複數身分：過早地定義自己的職業頭銜，有時會成為一種限制與包袱。在藝術生態系中，各種位置（藝術家、研究者、佈展職人、行政整合者）是可以同時並存的。正如我常稱自己是藝術勞工，也正是這些過往累積的經驗與技巧，讓我往後在執行每一項新工作時，總能更加得心應手。

最後，我期許自己能夠持續這樣的「周旋」，享受從幕後觀察藝術世界的視角，與藝術勞工們共享在那從無到有的勞動中，建立一場場藝術盛宴背後的景色；也期待在下一個藝術現場，能結識更多藝術勞工。🎨