

教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	文化創意產業專題		學年/學期 Academic Year/Semester	112/1
課程名稱(英文) Course Name in English	Seminar on Cultural Creative Industries			
科目代碼 Course Code	ERC_62500	系級 Department & Year	碩士	開課單位 Course-Offering Department
修別 Type	選修 Elective	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)	3.0/3.0	
授課教師 Instructor	/林明 Wagi Payan			
先修課程 Prerequisite				
課程描述 Course Description				
<p>假期節日全台各地「文創市集」吸引大量人潮，攤位販售各樣「文創商品」；政府提供「文化創意產業補助」，協助青年投身文化創業產業；學界也開始了討論文化創業產業的熱潮。然而，「文化創意產業」的定義、參與其中的行動者、運作的方式及其影響，卻一直有著曖昧而模糊的特質。本課程將帶領同學，討論文化創意產業浮現的歷程和其定位，文化創意產業如何影響文化工作與組織，及文化創意產業與地方創生等議題。在認識論的層次，主要將從社會學、文化研究等較為批判的視角為主，並以主流經濟學取向為輔。</p>				
課程目標 Course Objectives				
<p>本課程目標在於協助並引導學生從宏觀層次認識文化創意產業，得以分析並針對下列議題進行批判性思考：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文化創意產業崛起的社會、政治與經濟脈絡 2. 各國文化政策及文化創意產業發展之關係 3. 文化創意產業與地方發展之關係 4. 當代文化創意產業之困境與未來 				
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	具備人文社會科學知識與族群研究之能力。Provide knowledge skills for work in social science, the humanities, and ethnic studies.			●
B	具備族群議題分析、批判、解決之能力。Cultivate the ability to analyze, think critically, and solve problems relating to ethnic issues.			○
C	具備文化資料蒐集、分析與統整的能力。Develop the ability to gather, sort, and analyze cultural data.			●
D	具備多元族群視野與跨文化溝通的能力。Cultivate multicultural perspectives and cross-cultural communication skills.			○
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	9/12 課程簡介			*教師將提供課程資訊及指定教材供同學參考*

2	9/19 文化創意產業與政策	<p>1. 王俐容 (2005) 〈文化政策中的經濟論述：從菁英文化到文化經濟？〉《文化研究》1:169-195。</p> <p>2. 邱誌勇 (2011) 〈文化創意產業的發展與政策概觀〉，收錄於李天鐸編著《文化創意產業讀本》(pp. 31-56)，台北：遠流。(明光1)</p> <p>3. 王志弘、高鈺婷 (2015) 〈文化是門好生意？零售業的文化行銷策略與張力〉。《休閒與遊憩研究》7(2): 41-81。</p>
3	9/26 文化創意產業與重要議題	<p>1. Hesmondhalgh, David (2009) 〈緒論：變遷與延續、權力、創意〉，《文化產業分析》(廖珮君譯) (pp. 1-28)，台北：韋伯文化。</p> <p>2. Hesmondhalgh, David (2009) 〈文化的研究取徑〉，《文化產業分析》(廖珮君譯) (pp. 29-55)，台北：韋伯文化。(芳好1)</p> <p>3. Hesmondhalgh, David (2009) 〈評估文化產業〉，《文化產業分析》(廖珮君譯) (pp. 57-95)，台北：韋伯文化。</p> <p>4. Hesmondhalgh, David (2009) 〈解釋文化產業〉，《文化產業分析》(廖珮君譯) (pp. 97-123)，台北：韋伯文化。</p> <p>5. Power, Dominic and Allen J. Scott (eds) (2004) Cultural Industries and the Production of Culture. London: Routledge.*</p>
4	10/3 文化創意產業的契約論	<p>1. Caves, Richard (2003) 《文化創意產業：以契約達成藝術與商業的媒合》(上冊)(仲曉玲、徐子超譯)，台北市：典藏藝術。</p> <p>2. Caves, Richard (2003) 《文化創意產業：以契約達成藝術與商業的媒合》(下冊)(仲曉玲、徐子超譯)，台北市：典藏藝術。(品瑜1)</p>
5	10/10 國慶日放假	

6	10/17 藝術文化經濟學 vs. 好窮的藝術家？	<p>1. Heilbrun, James and Charles M. Gray (2008) 《藝術·文化經濟學》(郭書瑩、嚴玲娟譯)。台北市：典藏藝術。(前一週課程選定部分篇幅)(郝淇1)</p> <p>2. Abbing, Hans (2008) 《為什麼藝術家那麼窮？打破經濟規則的藝術產業》(嚴玲娟譯)，台北：典藏。(前一週課程選定部分篇幅)(雪真1)</p>
7	10/24 Bourdieu的文化場域論	<p>1. Bourdieu, Pierre (2016) 《藝術的法則：文學場域的生成與結構》(石武耕、李沅沅、陳羚芝譯)。台北市：典藏藝術。(美花1+林明)</p>
8	10/31 專題演講*暫定「文化工業與行銷」* *繳交期中報告*	<p>期中作業：文化創意產業案例評估與分析，3000字(可作為期末報告之基礎)。</p>
9	一對一期中報告諮詢	
10	11/14 文化產業的政治經濟學批判	<p>1. Ryan, Bill (1992) "Towards a sociology of culture: the corporations of culture and the production and circulation of cultural commodities", in Making Capital from Culture (pp. 1-31). New York: Walter de Gruyter. (林明)</p> <p>2. Sum, Ngai-Ling and Bob Jessop (2013) "Introduction." In Towards a Cultural Political Economy: Putting Culture in its Place in Political Economy (pp. 1-30). Cheltenham, UK: Edward Elgar.* (雪真2)</p>

11	11/21 累積符號的文化產業	<p>1. Scott, Allen J. (2011) 〈好萊塢電影創製與發行的地緣新圖像〉，收於李天鐸編著《文化創意產業讀本》(pp. 201-228)，台北：遠流。(美花2)</p> <p>2. Lash, Scott and John Urry (2010) 〈積累符號：文化產業〉，收於《符號與空間的經濟分析》(Economies of Signs and Space) (趙偉奴譯) (pp. 153-200)。新北市：韋伯文化。(郁淇2)</p>
12	11/28 文化工作與創意勞動	<p>1. Banks, Mark (2015) 《文化工作的政治》(王志弘、徐苔玲、沈台訓譯)。新北市：群學。(明光2)</p> <p>2. 林富美 (2004) 〈藝人與經紀人派遣勞動關係初探〉，《新聞學研究》78: 143-186。3. 王志弘 (2013) 〈彈性的藝術 - 資本矛盾：書封設計的創意勞動與專案團隊〉。《設計學 研究》16 (2): 95-116。(品瑜2)</p> <p>4. 李令儀 (2014) 〈文化中介者的中介與介入：出版產業創意生產的內在矛盾〉，《台灣社會學》28: 97-147。*</p> <p>5. 何中馨 (2007) 〈跨界的知識傳遞：台灣奧美廣告學習經驗之個案研究〉，《地理學報》47: 59-83。*</p>

13	12/5 城市與文化經濟	<p>1. Hutton, Thomas A. (2016) "Introduction: cities, the cultural economy and urban studies." In Cities and the Cultural Economy (pp. 1-33). London: Routledge. (芳好2)</p> <p>2. Hutton, Thomas A. (2016) "The cultural economy and globalizing economy." In Cities and the Cultural Economy (pp. 34-74). London: Routledge.</p> <p>3. Zukin, Sharon (1995) "Whose culture? Whose city?." In The Cultures of Cities (pp.1-47). Oxford: Blackwell. (林明)</p>
14	12/12 創意城市、創意階級與批判	<p>1. Florida, Richard (2003)《創意新貴》(The Rise of the Creative Class) (鄒應媛譯)。台北市：寶鼎文化。(雪真3)</p> <p>2. Landry, Charles (2008)《創意城市：打造城市創意生活圈的思考技術》(楊幼蘭譯)，台北：馬克孛羅。(美花3)</p>
15	12/19 都市文化治理理論	<p>1. 王志弘 (2010) 〈文化如何治理？一個分析架構的概念性探討〉。《世新人文社會學報》11: 1-38。(品瑜3)</p> <p>2. 5. 劉俊裕 (2018) 〈當代文化治理的形構、邏輯與分析架構〉，收於《再東方化：文化政策與文化治理的東亞取徑》(頁51-110)。高雄市：巨流。(明光3)</p>
16	12/26 都市文化治理亞洲篇	<p>1. 林文一、邱淑宜 (2016) 〈上海工業棕地文化創意導向空間修補之批判性檢視〉，《都市與計劃》43(4): 339-367。</p> <p>2. 王志弘 (2003) 〈台北市文化治理的性質與轉變, 1967-2002〉。《台灣社會研究季刊》52: 121-186。(芳好3)</p> <p>3. 邱淑宜 (2014) 〈臺北市迪化街 URS 之藝術和創意轉型：誰的文化？誰的城市？〉。《藝術教育研究》28: 65-95。(郁淇3)</p>

17	1/2 期末報告	期末作業：以文化創意產業與地方發展/地方創生為主題之研究論文一篇，6000字。
18	教師彈性補充教學	
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		
<p>創新教學(Innovative Teaching)</p> ☐ 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 <p>社會責任(Social Responsibility)</p> ☐ 在地實踐 Community Practice ☐ 產學合作 Industry-Academia Cooperation <p>跨域合作(Transdisciplinary Projects)</p> ☐ 跨界教學 Transdisciplinary Teaching ☐ 跨院系教學 Inter-collegiate Teaching ☐ 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners <p>其它 other:</p> <hr/>		

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	其他
平時成績 General Performance	50%		✓						含出席率/課程參與度/導讀/摘要
期中考成績 Midterm Exam	20%				✓				期中作業：文化創意產業案例評估與分析，3000字。
期末考成績 Final Exam	30%				✓				期末作業：以文化創意產業與地方發展/地方創生為主題之研究論文一篇，6000字。
作業成績 Homework and/or Assignments									
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.)									
<p>*《文化產業分析》(廖珮君譯)。新北市：韋伯文化。</p> <p>*Caves, Richard (2003)《文化創意產業：以契約達成藝術與商業的媒合》(仲曉玲、徐子超譯)，台北市：典藏藝術。</p> <p>*Abbing, Hans (2008)《為什麼藝術家那麼窮？打破經濟規則的藝術產業》(嚴玲娟譯)，台北市：典藏藝術。</p> <p>*Frey, Bruno S. (2003)《當藝術遇上經濟一個案分析與文化政策》(蔡宜真、林秀玲譯)。台北市：典藏藝術。</p> <p>*Handbook of Creative Cities. Cheltenham, UK: Edward Elgar.</p> <p>*Lash, Scott and John Urry (2010)《符號與空間的經濟分析》(趙偉姝譯)。新北市：韋伯文化。</p> <p>*Lessig, Lawrence (2008)《誰綁架了文化創意？》(劉靜怡譯)。台北市：早安財經文化。</p> <p>*Landry, Charles (2008)《創意城市：打造城市創意生活圈的思考技術》(楊幼蘭譯)。台北市：馬克孛羅。</p> <p>*李天鐸編(2011)《文化創意產業讀本：創意管理與文化經濟》。台北市：遠流。</p>									
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)									
每週皆有指定閱讀材料及同學導讀，將視修課人數及授課情況隨時調整。									