請尊重智慧財產權，合法影印資料並使用正版教科書。
Please consult Intellectual Property Rights before making a photocopy. Please use the textbook of copyrighted edition.

國立東華大學

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	113/1
課程名稱(英文) Course Name in English	Seminar on Cultural Creative Industries				
科目代碼 Course Code	ERC_6250Z	系級 Department & Year	碩專	開課單位 Course-Offering Department	族群關係與文化學系
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

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。課程將依選課人數做分配及調整。

課程目標　Course Objectives

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：
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	9/14 課程簡介、導讀分配 （本日視訊授課，請務必準時上線） https://meet.google.com/qyd-enjy-eci	＊教師將提供課程資訊及指定教材供同學參考＊

2	9/21 文化創意產業與政策	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。 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。 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。
3	9/28 文化創意產業與重要議題	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。 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。 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。 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。 5. Power, Dominic and Allen J. Scott (eds) (2004) Cultural Industries and the Production of Culture. London: Routledge.*
4	10/5 文化創意產業的契約論	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。 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。

5	10/12 藝術文化經濟學 vs. 好窮的藝術家？	1. Heilbrun, James and Charles M. Gray (2008)《藝術．文化經濟學》（郭書萱、嚴玲娟譯）。台北市：典藏藝術。(前一週課程選定部分篇幅) 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)
6	10/19 Bourdieu的文化場域論	1Bourdieu, Pierre (2016)《藝術的法則：文學場域的生成與結構》（石武耕、李沅洳、陳羚芝譯）。台北市：典藏藝術。
7	10/26 一對一期中報告諮詢	
8	11/2 專題演講＊暫定「文化工業與行銷」＊ ＊繳交期中報告＊	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）。
9	11/9 文化產業的政治經濟學批判	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. 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.＊

10	11/16 累積符號的文化產業	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。 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）（趙偉妏譯）（pp. 153-200）。新北市：韋伯文化。
11	11/23 文化工作與創意勞動	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。 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。 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。* 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。*
12	11/30 創意城市、創意階級與批判	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。 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。
13	12/3 都市文化治理理論	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。 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。

14	12/14 都市文化治理亞洲篇	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。 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。 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。
15	12/21 預留一週課程進度調整	
16	12/28 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。
17	1/4 期末考週	
18	教師彈性補充教學	

教 學 策 略 Teaching Strategies

- [x] 課堂講授 Lecture
- [x] 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)
- [x] 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 Industy-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	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.)

*《文化產業分析》（廖珮君 譯）。新北市：韋伯文化。
* 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。
*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。
*Frey, Bruno S. (2003)《當藝術遇上經濟—個案分析與文化政策》（蔡宜真、林秀玲譯）。台北市：典藏藝術。
*Handbook of Creative Cities. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
*Lash, Scott and John Urry (2010)《符號與空間的經濟分析》（趙偉妏 譯）。新北市：韋伯文化。
*Lessig, Lawrence (2008)《誰綁架了文化創意？》（劉靜怡譯）。台北市：早安財經文化。
*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。
*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。

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。