

行政院文建會主委陳郁秀特輯

認識知識文化創意產業

指導單位： 行政院文化建設委員會
策劃主辦： 國立傳統藝術中心
編製出版： 生活美學館

認識文化創意產業：行政院文建會主委陳郁秀特輯／張瓊慧總編輯。—初版。—臺北市：生活美學館，2003（民92）。面；公分。

ISBN 986-7562-10-0 (平裝)

1. 陳郁秀－訪談錄 2. 文化產業－問題集

541.29022

92017265

行政院文建會主委陳郁秀特輯 【認識文化創意產業】

指導單位：行政院文化建設委員會

著作權人：國立傳統藝術中心

發行人：柯基良

策劃小組：方芷絮、陳金泉、邱建發、楊純純

諮詢委員：曾永義、黃志農

地址：268宜蘭縣五結鄉五濱路二段二〇一號

電話：(03) 9605230

傳真：(03) 9500634

網址：www.ncfta.gov.tw

E-MAIL：ncfta@ms19.hinet.net

編製單位：中國時報企劃開發中心

總編輯：張瓊慧

藝術指導：李螢儒

執行編輯：王曉鈴、楊晉一、林霖璋

美術編輯：蔡家宇

行政：李劍慈、游淑君

出版：中國時報系時廣企業有限公司生活美學館

地址：108台北市大理街一三二號

電話：(02) 23087111分機2318

傳真：(02) 23045148

代理經銷：時報文化出版企業股份有限公司

地址：235台北縣中和市連城路一三四巷十六號

電話：(02) 23066842

製版印刷：秋雨印刷股份有限公司

出版日期：2003年10月1日初版

非賣品

ISBN：986-7562-10-0

版權所有翻印必究（如有缺頁或破損，請寄回本公司更換）

法律顧問：蕭雄淋律師

◎圖片提供／本書圖片除特別註明出處之外，皆由行政院文化建設委員會提供。

◎封面設計／李螢儒 ◎紙藝設計／洪新富

K825.4=7
20716

認識文化創意產業

行政院文建會主委陳郁秀特輯

指導單位：行政院文化建設委員會

策劃主辦：國立傳統藝術中心

編製出版：生活美學館

【目錄】

文化創意產業的理性與感性 陳郁秀訪談

前言

- 一、請問台灣是否具備發展「文化創意產業」的背景條件？ 06
二、您以何種心情投入推動「文化創意產業」？ 09
三、台灣發展「文化創意產業」的主要特色為何？ 13

政策篇

- 一、您認為台灣發展「文化創意產業」應具備的條件為何？ 15
二、政策推動之初，最困難點為何？ 18
三、請舉出關鍵性突破？ 21
四、目前有何具體成效？ 23

願景篇

- 一、您認為國內發展「文化創意產業」首當其衝的問題為何？ 26
二、以近程、中程、遠程目標而言，發展「文化創意產業」各階段主要的願景為何？ 28
三、您如何媒合藝術界與產業界的互動關係？ 31
四、您認為本土的「文化創意產業」如何與中國大陸及其他國家競爭？有沒有可能相輔相成？ 34

- 一、請回顧訪視國外「文化創意產業」最難忘的經驗？……… 37
二、您對有志投入「文化創意產業」的企業或個人，有什麼建議？……… 40
三、請列舉個人用品中，您最喜歡的世界性品牌？……… 43

文化航行 創意世紀

◎陳郁秀 ······ 45

當代台灣創意源泉——二〇〇三英國、丹麥行後記

◎陳郁秀 ······ 69

◎陳郁秀 ······ 60

把腦筋變現金——文化創意產業

◎陳郁秀 ······

文建會推動文化創意產業大事紀

····· 77

在理智上，我是文化創意產業政策的推動者；在情感上，身為鋼琴演奏家與教育工作者，我擁有與生俱來的敏銳與細心，與藝術家們氣息相通。

陳郁秀

文化創意產業的理性與感性 陳郁秀訪談

紀錄整理 ◎ 生活美學館

前言

一、請問台灣是否具備發展「文化創意產業」的背景條件？

文化創意產業的發展，主要受到全球化與科技化兩股力量的推動。

近年在全球化浪潮的推進下，「全球思考、在地行動」的政策思維漸成主流，文化創意產業政策隨之而生，透過科技產業的經驗移轉，以及行銷工具的包裝運用，具有本土文化特色的文化產品及台灣藝術家的原創及表演，得以走上國際舞台，開闢新商機。

今天的台灣，已經能略見文化創意產業的雛形，有著相似的產業生態與成果，這是台灣在知識經濟的時代中，核心的競爭優勢之一。藉由藝術創作和商業機制，各地文化特色都有機會化身創意商品，除了創造文化的附加價值，促進產業經濟發展外，對於本土文化的認同也有助益。

文化產業可以為整體社會創造的價值，與其他產業相較，絕對不限於金錢上的收益，還有其他正向的影響力。從許多歐美先進國家的經驗中可以得知，一旦經歷科技與資訊的高度發展，機器的大量生產模式，無可避免地會取代原有的人力工作，產生相當棘手的失業問題。藉由發展文化創意產業，既能滿足以小作坊模式為主的手工藝產業，對於人才的殷切需求，也造福更多的文化工作者，創造更多的工作機會。

我相信台灣早已具備文化實力、產業基本條件，只需要擁有推展到世界舞台的決心與勇氣、完整的

陳郁秀認為，各地的文化特色都有機會成為創意產品。

尤其全球化也意味著競爭劇烈，當大陸及東南亞各國都急起直追，台灣怎能忽視競爭對手的企圖心呢？我之所以充滿焦慮的心情來推動文化創意產業，正因為我看到文化產業化的迫切性，也看到台灣有許多文化人才、創意觀念，以及科技藝術，處處都臥虎藏龍。因此希望能集合眾人之力，善用每一分資源，加速發展具有台灣特色的文化創意產業。

企劃藍圖、具實務經驗和能力的執行團隊、縝密的策略和執行方案，未來是值得期待的。今天台灣在文化產業的發展上，漸漸跨入了國際化的階段，無論在規劃或推動上，都必須具有全球思考與視野，來擴展文化商品的無限可能，讓世界各國都能有機會認識台灣文化與藝術之美。

二〇〇二年台北國際設計大展開幕。

一、您以何種心情投入推動「文化創意產業」？

文化創意產業的推動，需要理性的思維，也需要感性的追求。在理智上，我是文化創意產業的推動者，可以透過和科技界及文化界、產業界的互動，擘畫未來產業發展的藍圖；在情感上，身為鋼琴演奏家與教育工作者，我擁有與生俱來的敏銳與細心，與藝術家氣息相通。

就鋼琴演奏家的角色來說，過去我所受到的教育與養成訓練，都是為了要在舞台上展現個人音樂素養，提供在場聽眾最精緻的聽覺享受、進行彼此心靈交流，還沒能顧及聽眾其他潛在的需求。然而現在古典音樂的演奏生態已經逐漸改變，不再限於實際即席的演奏模式，而將純音樂結合科技與商業概念，開發相關的影音產品，無形中也擴大了音樂的影響層面，培養更多的音樂愛好者。

記得二十年前許多音樂家擔心音樂各項產品的發行，會降低樂迷參加音樂會的意願，其實是過於杞人憂天。因為音樂可以有兩次創作，作曲家創作時是第一次創作，演奏家以個人風格詮釋作品，則是第二次創作，可以賦予作品不同的生命與風格，這也是每次有名演奏家舉辦音樂會時，樂迷始終趨之若鶩的主因。

另一方面，唱片播放的質感、效果不同於即席演奏，雖然能引發情感共鳴，卻無法取代音樂家與樂迷之間的現場互動，尤其交流過程中所發生的即席集體感動，對於每一個音樂家，都是珍貴的心靈感受，也是創作的泉源；對聽眾來說，它成為他們精神滋養的經驗。

再以我的音樂教育工作者的身分而論，過去在國立台灣師範大學藝術學院擔任院長的多年經驗，有機會與藝術各界學子直接互動，深知文化人、藝術家不僅需要生存空間，更需要開闊的展演舞台，所以我一再強調跨界合作的重要性，極力促成純音樂與廣電、影音、各項藝術及領域的結合，開展藝術的無限可能性。

當我自音樂家與教育工作者，轉換為文化政策的推動者時，我所抱持的一個基本想法，就是要擴大藝術文化與全民接觸，也從中開闢一條新生路。以音樂產業為例，純音樂必須融合創意與產業思維，出版相關的影音產品，而不能死守音樂會的模式，如此不僅無法擴展音樂愛好族群，也不符合這個時代的成本概念。而我秉持文化平等權的信念，極力推廣文化活動，引領文化走入家庭、走入人們的生活。我深信文化是祖先遺留下來的智慧沉澱，屬於全人類的共同資產，每一個人都應該有接觸藝術文化、欣賞藝術文化、享受藝術文化的權利。

為了造福某些無法經常接觸藝術文化的人們，我設計相關的藝文活動，主動將藝術文化送到家，促成校園巡迴、社區基層巡迴展演活動，也著手進行捷運站的美化，更推動行動美術館與圖書館之計畫，創造一個全民參與並樂在其中的藝文環境。

成果驗收可能是漫長的等待，也可能是及時雨。記得在台中火車站二十號倉庫開幕當天，現場有音樂表演，也有藝術家工作坊的作品展示，有一個老阿嬤帶著孫子來坐火車，意外走入展場，小朋友活潑調皮，四處走馬看花，直到看到藝術家以台灣盛產的五穀，拼製成台灣地形圖，直嚷著他也會做，完全無視於眾人的目光，慢慢拼湊出一隻造型簡單而充滿童心的小貓。

這就是我舉辦藝文活動的最大目的，讓許多人在不知不覺中走入藝術場域並與藝術做第一次的接觸，就如這位小朋友在沒有藝術經驗的阿嬤帶領下無意間與藝術相會，說明類似案例可以擴大民眾對藝術文化的相遇與興趣，增加他們對於藝術的真實體驗，甚至能從中培養下一代的藝術家或欣賞者。希望現在的活動經驗，將是日後難忘的甜美回憶。

廣開藝術大門，營造一個充滿文化氣息的生活環境，是文建會的責任，也是義務，不過藝術文化是否能落實在生活之中，還有賴個人的用心經營，畢竟生活的品質與方式都是自己選擇的。

二〇〇二年台中縣社區關懷之旅。

花蓮石雕藝術節。

陳郁秀秉持文化平等權的信念，
極力推廣文化活動，引領文化走入家庭與人們的生活。

三、台灣發展「文化創意產業」的主要特色為何？

台灣擁有兩個最主要的文化特色，構成文化創意產業的發展核心，不僅能與其他國家有所區隔，也代表著我們不可取代的優勢。一是藝術文化人對於純藝術的創作活力，另一是台灣濃厚的在地特色，可視為台灣人文、生態與心靈環境的綜合發揮。台灣藝術家身處多元文化交融的環境中，為台灣戲劇化的發展歷史，做了最佳見證。他們對於周遭變化異常敏銳，創作手法相當靈活，也能屢見新意，能

台灣藝術家身處多元文化交融的環境，構成文化創意產業發展的主要特色。上圖右為名導演侯孝賢，下圖右為雲門舞集創辦人林懷民。

自然描繪出台灣人的共同回憶。

再就自然生態而言，即使僅有三萬六千平方公里的土地，台灣仍然孕育了各種珍禽奇獸，造就山川名勝的壯美秀麗，農林漁牧也各有特色。地方的天然資源，經過眾人的細心經營後，蓄積的觀光能量與潛力相當可觀，也是發展文化創意產業的重要源頭。

我曾經到南投縣魚池鄉大雁村參訪，陶器、蘭花是當地名產，阿薩姆紅茶更是遠近馳名。此茶在地方茶農的堅持下，只以人工、有機方式栽種，採收紅茶一芯二葉的鮮嫩部位，因而具有淡淡香氣，適合清飲品嚐，也能以茶香入味，推出一桌的特色茶餐，實在令人驚訝於地方人士們所激發出之「創意」，值得喝采。遺憾的是，在包裝上未能配合令人驚艷的視覺設計。當地的蘭花也非常漂亮，多采多姿，如能配上好的花器，兩者相互輝映，更能充分展現蘭花的雅致高潔。

我在大雁村的「山楂腳聚落」中，看到當地社區居民在九二一震災後，自動發揮社區總體營造的精神，藉著「土埆厝」的重建凝聚力量，一點一滴抓住大家的共同回憶與情感，看來別具特色。如此閒淡樸質的鄉村生活，不正是都會人所嚮往的？從中我預見了未來觀光潛力無窮。

政府方面也迅速組成重建團隊，不僅協助災區居民的重建工作，更引導開發當地資源，傳授商業設計概念與行銷技巧。另一方面，為了維持居民的生活品質，我們也提出「住民公約」的概念，強調生活者與觀光客的彼此尊重，同時創造地方的觀光收益。這就是地方文化創意產業的實踐。

政策篇

一、您認為台灣發展「文化創意產業」應具備的條件為何？

台灣早在科技資訊創造經濟奇蹟時，就已具備發展文化創意產業的要素，現在只不過將過去在科技產業的經驗與資源，轉換到藝術文化的領域來創造新契機。若要迅速發展文化創意產業，首先應具備的條件有兩個：一是要創造具有獨特性的文化產品與文化服務，二是建立完整產業鏈之產品及服務。接著鎖準目標市場，並善用一切資源經營，行銷有品牌之產品及服務鏈。

文化創意產業和其他產業相同，有上、中、下游的供需關係，需要建立起完整的產業鏈。上游主要是創意的發想，中游及下游則是品自行銷、經營管理、法律稅制等。在下游的產業發展方面，現階段台灣在文化產業設計、經營與行銷這一環的實力較弱，具有商業思維與經驗的人才，對於藝術文化不一定熟悉，也不知道如何將藝術轉化為商業，對於藝術投資難免遲疑怯步，也無法完全發揮藝術產業化的力量，所以應由有實務經驗的人投入執行各計劃並開設相關訓練課程，強調「做中學」的理念，擴展所有從業人員的文化視野。

然而，即使有了商業資源的協助，藝術界人士若缺乏足夠的產業概念，也無法想像或體會文化產業化後可能帶來的正面影響，可能會因為有所顧慮而抗拒文化創意產業政策。只是當一件藝術品不能注入產業化的思考，只以其所彰顯的藝術價值自滿，就無法走向全球市場，吸引廣眾的目光，也是一項損失。

因此，如何結合文化與商業，需要更用心，也要更多的巧思。尤其全球饒富地方特色的藝術品相當繁多，很少人能逐一遊歷各地，只有藉由藝術的產業化，推出相關商品如畫冊、名信片及T恤，才能

