

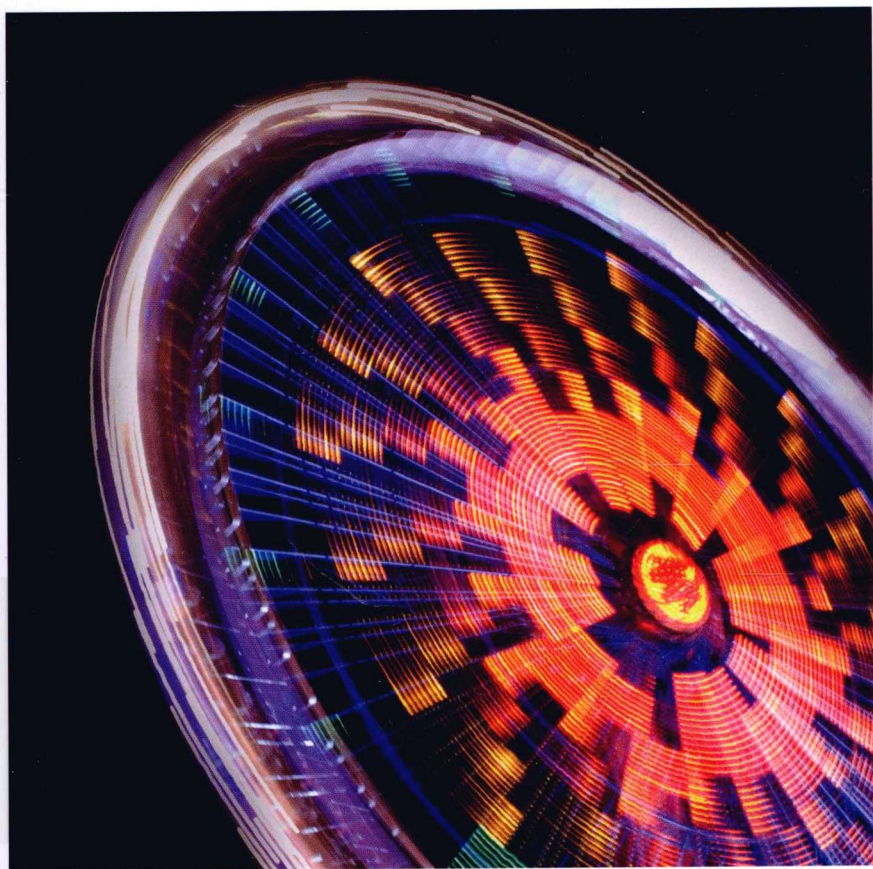
文化創意產業

周德禎 主編

周德禎 賀瑞麟 葉晉嘉 蔡玲瓏
陳潔瑩 劉立敏 李欣蓉 施百俊

著

理論與實務

文化創意產業 理論與實務

周德禎 主編

周德禎 賀瑞麟 葉晉嘉
蔡玲瓏 陳潔瑩 劉立敏
李欣蓉 施百俊 合著

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

文化創意產業理論與實務／周德禎等著．——

初版．——臺北市：五南，2011.06

面；公分

ISBN 978-957-11-6291-1（平裝）

1.文化產業 2.創意

541.29

100008322

1ZD3

文化創意產業理論與實務

主 編 — 周德禎(112.1)

作 者 — 周德禎、賀瑞麟、葉晉嘉、蔡玲瓏

陳潔瑩、劉立敏、李欣蓉、施百俊

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主 編 — 陳念祖

責任編輯 — 黃淑真、李敏華

封面設計 — 莫美龍

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2011年6月初版一刷

定 價 新臺幣430元

第7章 彩色照片

圖 7-1 台華窯「天圓地方」飲食思源系列

圖 7-2 台華窯「天圓地方」美意延年系列

圖 7-3 法藍瓷「蝶舞」系列

圖 7-4 法藍瓷「舞出天地」(China Circus) 系列

圖 7-5 今生金飾「赤壁賦金墜」、「汝窯青花瓷墜」、毛公鼎、翠玉白菜

圖 7-6 朱的寶飾「故宮宜子孫項鍊」

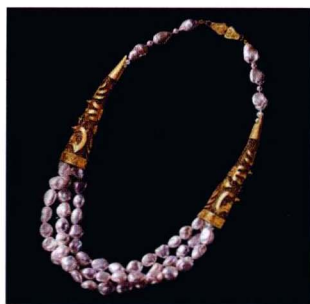

圖 7-7 朱的寶飾「故宮指甲套項鍊」

作品名稱：並蒂圓滿

作品說明文：

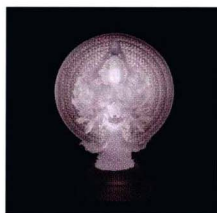
圓圓的瓜，
是完整的滿足，
是期待、希望、努力之後，
一個甜蜜的結果，
求後，則百子千孫，
求財，則金玉滿堂，
上上大吉的背後，
是大地給我的最好的沈思、
學習和鼓勵。

尺寸：23×23×16 (cm)

全球限量：87 件

1998 年 英國維多利亞亞伯特博物館
(Victoria & Albert Museum)
典藏

圖 7-8 琉璃工房「並蒂圓滿」

作品名稱：

千手千眼千悲智

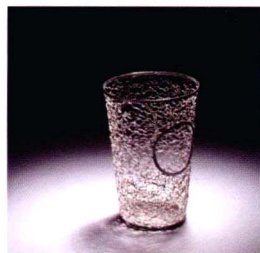
作品說明文：

一只只眼睛，
洞悉所有的不安，
一雙雙手，
撫慰所有的苦痛，
穿過千年萬年的時光
光明吉祥永遠人間

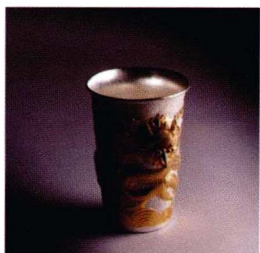
作品尺寸：78×42.5×100 (cm)

2010 年 上海世博中國館典藏

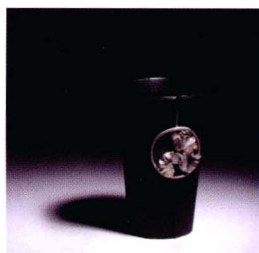
圖 7-9 琉璃工房「千手千眼千悲智」

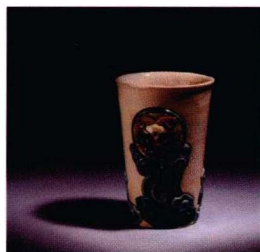
絲雲

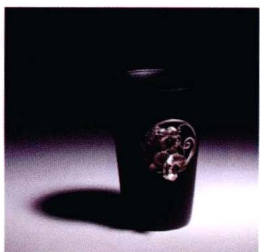
祥龍

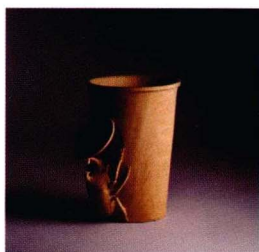
墨荷

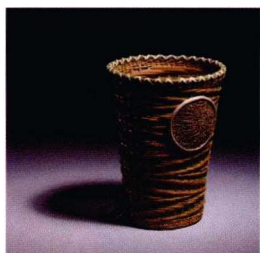
龍騰

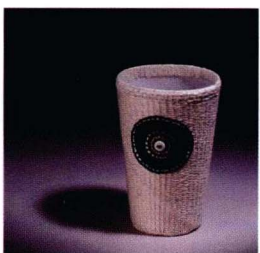
沐蘭

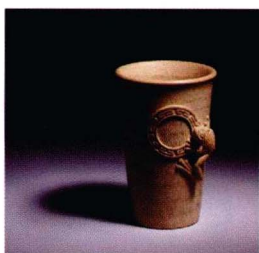
輪迴

竹浪

天目

蛙鳴

圖 7-10 Yii 世界杯

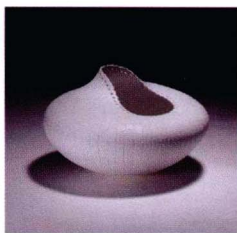
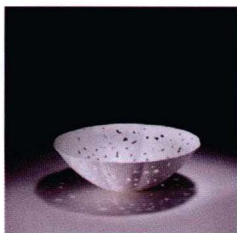
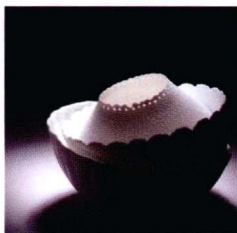
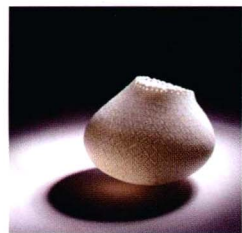

圖 7-11 Yii 蕾絲碗組

圖 7-12 亞德·羅西「蔻妮卡」

圖 7-13 亞德·羅西「柯波拉」

圖 7-14 故宮 ALESSI「清宮系列」

圖 7-15 故宮 ALESSI「東方傳說系列」

圖 7-16 「香草船——香料研磨器」

圖 7-17 「台灣夜市美食文化公仔系列」

序言

「文化創意產業」究竟是什麼？除了行政院文建會提出的正式定義（見本書 p.7）之外，前一陣子網路上也有非常熱鬧的討論，這些意見主要約可分為兩類，第一種意見是：文化加創意加產業等於賺錢；另一種意見是：文創產業是一個附著在既有的文化、藝術或傳統產業上的衍生型工作。

著眼於第一種看法的人們對文創產充滿幻想，認為加一些文化元素或創意設計的包裝，就可以財源滾滾而來。著眼於第二類看法的人對文創產持負面態度，認為專精於本業就可以有成果，不需額外假手其他花俏贅飾甚或剝削之經營行銷手法。

對於這樣的爭議，我的看法是：文化創意產業既不像前者所言那麼浪漫容易，也不像後者所想那麼狹隘化約。它是個跨界整合的領域，它反應的是今天這個科技進步快速、全球連動密切、社會現象複雜多變的時代，任何產業單打獨鬥都無法畢盡全功的一個事實。既然是跨領域整合，一個文創產工作者便須具備多元的能力，包含產業的專業知識、文化的基礎素養、創意設計的能力、及經營管理的知識，才可能開創事業的藍海，並自由自在的踏浪御風而行。

有鑑於對這個跨界特性的理解，以及台灣需要培養以創意事業見長的人才，屏東教育大學在 2005 年創設「台灣文化產業經營學系」，作為文創產人才培育的搖籃。在創系之初我們揭櫫的理想就是：培養學生文化素養，充實其進入文化創意產業之基本能力，以及培育文化創意產業經營與行銷管理之人才。在 2010 年本系與本校「客家文化研究所」整合，更名為「文化創意產業學系」，並開始培育碩士層級人才。對於進階人才的養成，我們的期許是他必須具備三項能力：一、獨立研究的能力；二、具有特色的文化素養；三、文化產業的創新創造能力。在我們一步一腳印辛勤耕耘之下，這個新興系所逐漸成長茁壯。

為了進一步實踐我們的理想，我們全系教師決定合力撰寫一本教科書，提供相關課程使用。這本教科書不是以文建會選定的 15 加 1 個（其他）文

創產類別來寫，而是以「全球性、在地性與創意」作為我們試圖凸顯之核心文化價值，並從多元角度說明我們所主張的文化創意產業的「三生」重點。所謂「三生」是：(1)生活：包括生活型態、在地文化特色、傳統與流行、創意生活與美感品味等元素。(2)生產：有效的整合資源，將無形的文化與創意元素轉化成文化商品。(3)生意：運用通路行銷與經營管理的策略，創造具有永續性的產業產值。

本書分為理論篇及實務篇，在理論部分提到文化理論，包含文化工業及文化創意產業間的思想角力、後結構主義對文創產發展的影響，另外還有亞里斯多德的創意理論、柏拉圖美學理論、當代創新理論，並且有一章文化資源的調查研究方法。在實務部分，我們以創意城市、地方行銷、創意生活產業，展現全球與在地的緊密關聯性。此外，我們深入討論文創大類視覺藝術和工藝設計產業，以及電視製作產業，最後並有一章教導文創學生如何務實創業。

本書作者群有多方面的專長，包括人類學、哲學、管理學、工藝設計、視覺藝術、電視製作等，大家進行了一次跨界的合作。全書分工如下：周德禎第1章；賀瑞麟第2、3章；葉晉嘉第4、5章；蔡玲瓏第6章；陳潔瑩第7章；劉立敏第8章；李欣蓉第9章；施百俊第10章。

本書能夠完成，首先要感謝本校校長劉慶中教授及文創系系主任易毅成教授給予我們全力的支持，其次感謝五南圖書出版公司副總編輯陳念祖先生對我們的鼓勵與督促，最後要感謝我們全體撰寫教科書的老師們不眠不休的勤奮認真，才能有本書的問世。

在這裡，我們衷心希望這本書對文創產的人才培育能盡棉薄之力，也希望台灣文創產業的發展蒸蒸日上，不論是在地方舞台或國際舞台上的表現，都能散發出燦爛的光芒。

周德禎 謹識

於迎曦湖畔

2011 年春天

關於本書架構

本書的架構分為兩篇：理論篇及實務篇，理論篇有十四章，實務篇有六章。

第1章導論：文化、在地化與文化創意產業，首先說明何謂文化創意產業，其次回顧當代的社會文化思潮對文化創意產業的影響；最後，以文創產中的一個類別「創意生活產業」為例，探究在地化的重要及在地文化養分如何滋養產業。

第2章談創意，首先簡短說明「創意」（創造性）概念的起源及其發展；其次，透過對亞里斯多德「四因說」之重新詮釋，來說明凡是有創意之事物，必然在「質料」、「形式」、「動力」或「目的」（功能）四者之一（或更多）有所創新。之後，再透過「邏輯思考」（垂直思考）與「創意思考」（水平思考）的對比，來說明創意是一種新奇、意想不到的連結；然後，再說明創意作為一種對於常規的「突破」，往往涉及文化上之禁忌或邏輯上之謬誤。最後，我們以幾個案例指出任何產業，只要賦予創意，就都可以轉成文化創意產業。

第3章談美學與文化創意產業，首先討論「美」、「美感」、「藝術哲學」與美學之關係，再討論美學與文化創意產業之關係。我們從柏拉圖談論美的一篇對話錄開始，討論「美」很難理解，然後引介盛行於西方2,200年有關於「美」的「偉大理論」，再透過東西方對美的不同分類來淺介美學的內容，並對比「學術美學」和「生活美學」。其次，我們將透過美學素養和美學教育來說明「美」的競爭力在哪裡，並且說明在美學經濟的脈絡下美感對文創產業的重要性。

第4章文化產業資源調查，本工作是進行文化資源分析與評估之前的重要階段，調查工作的項目中包括了文獻蒐集、圖面資訊的取得、現地勘查與各項記錄等，提供從事研究、分析、保存、維護、再利用等不同的用途。

實務篇簡介如下：

第5章創意城市與創意經濟主要在說明，城市是否具有競爭力的條件在

於是否能夠成為創意的來源，這就是創意城市被重視的原因。它應該塑造出創意氛圍，並且以人才、科技與包容為特色，轉型為以創意經濟為本質的產業發展型態，俾能在全球化的競爭環境中取得發展利基。

第6章介紹活動產業與地方行銷，首先說明活動產業之現況與類別、評估活動產生之影響與正負向衝擊、活動之規劃與事後評估。其次為地方行銷，將地方視同產品來行銷，並說明台灣地區近年來之節慶活動。

第7章介紹兩種設計相關產業：工藝產業與產品設計產業。工藝結合設計是利用新方法融入古老的元素與古老的技術，重新展現古今融合的新樣貌與新工藝。產品設計加入文化符碼進行創意的結合，開發具有文化內涵元素之創意產品，讓文化風格得以延續，提升產品之附加價值帶來新商機。

第8章視覺藝術產業，就視覺藝術產業的定義與範疇、經營與行銷、政策的關鍵影響力等三大面向，說明國內外當前的視覺藝術產業發展歷程與趨勢。視覺藝術產業與文化資產應用及展演設施產業、工藝產業、出版產業、設計產業、創意生活產業等有密切的關聯性，視覺藝術產業的經營與行銷首重振興畫廊與拍賣市場的活絡，其次公部門的藝術政策亦主導文化建設和文化產業的發展。

第9章電視製作產業，說明該產業是由聲音及影像組合而成的綜合藝術展現，從台灣電視產業的變遷以及電視製作公司之企業歷程，歸納出文創產業中電視製作產業的發展指標。電視製作產業共有六大策略要素：在創新管理方面，(1)隨時可調整的組織型態與財務結構，(2)工作人員的紀律要求，(3)創新的節目內容；在行銷管理面向為(1)創造娛樂事業品牌；(2)各種聯盟形式；(3)行銷焦點處理模式。

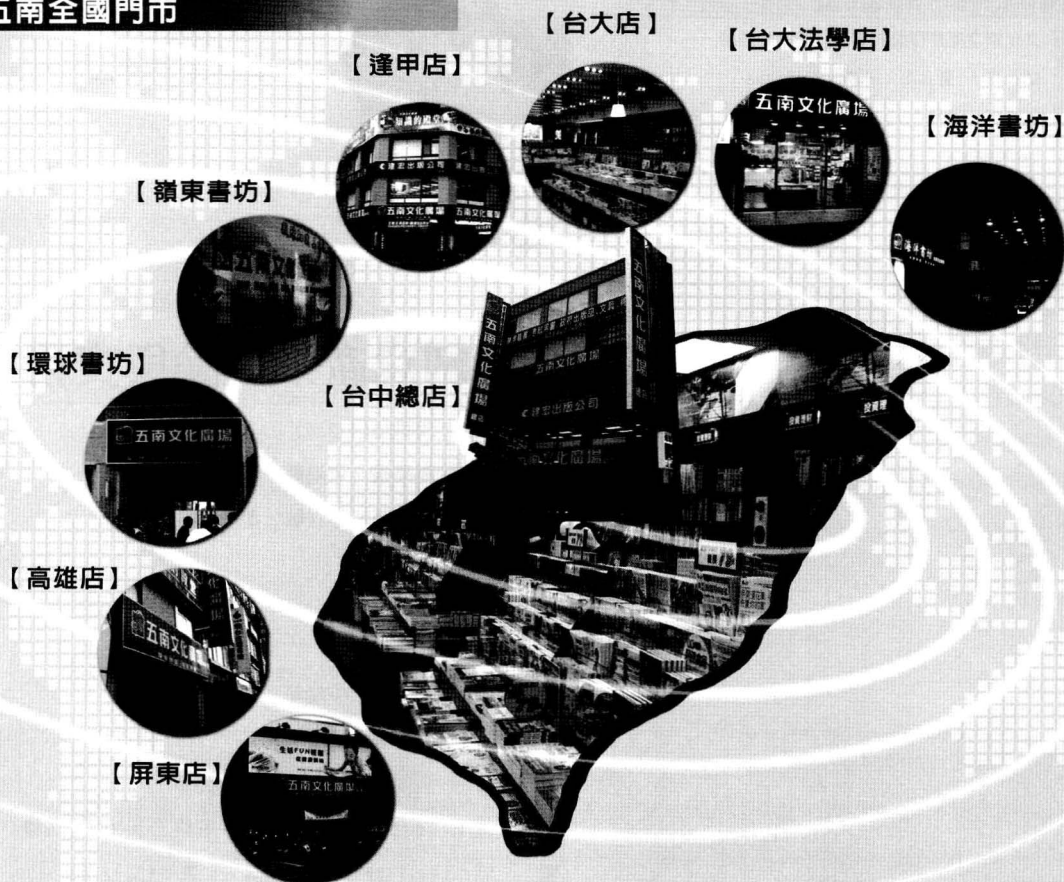
第10章文化創意產業之創新與創業，從創業與創業精神（entrepreneurship）的相關議題予以討論，首先回顧「創新」（innovation）研究領域，進而將創新概念運用在文創產業上，討論如何創業與發展新事業。最後，提供案例來說明創業實務，俾使學習者可以實際操作，並開創自己的文創事業。

五南文化廣場

橫跨各領域的專業性、學術性書籍
在這裡必能滿足您的絕佳選擇！

五南全國門市

海洋書坊：202 基隆市北寧路2號

TEL：02-24636590 FAX：02-24636591

台大店：100 台北市羅斯福路四段160號

TEL：02-23683380 FAX：02-23683381

台大法學店：100 台北市中正區銅山街1號

TEL：02-33224985 FAX：02-33224983

達甲店：407 台中市河南路二段240號

TEL：04-27055800 FAX：04-27055801

台中總店：400 台中市中山路6號

TEL：04-22260330 FAX：04-22258234

嶺東書坊：408 台中市南屯區嶺東路1號

TEL：04-23853672 FAX：04-23853719

環球書坊：640 雲林縣斗六市嘉東里鎮南路1221號

TEL：05-5348939 FAX：05-5348940

高雄店：800 高雄市中山一路290號

TEL：07-2351960 FAX：07-2351963

屏東店：900 屏東市中山路46-2號

TEL：08-7324020 FAX：08-7327357

中信圖書購部：400 台中市中山路6號

TEL：04-22260339 FAX：04-22258234

政府出版品總經銷：400 台中市綠川東街32號3樓

TEL：04-22210237 FAX：04-22210238

網路書店 <http://www.wunanbooks.com.tw>

專業法商理工圖書·各類圖書·考試用書·雜誌·文具·禮品·大陸簡體書
政府出版品總經銷·中信圖書館採購編目·教科書代辦業務

目錄

序言

關於本書架構

..... PART I：理論篇

第 1 章	導論：文化、在地化與文化創意產業（周德禎）	3
第一節	何謂文化創意產業	5
第二節	當代社會文化氛圍及其對文創產的影響	12
第三節	從在地化到創意生活產業	19
第 2 章	創意與文化創意產業（賀瑞麟）	39
第一節	創意（創造性）概念的起源及其發展	41
第二節	何謂「創意」（創造性）？	43
第三節	創意與文化創意產業之關係	58
第 3 章	美學與文化創意產業（賀瑞麟）	67
第一節	何謂「美」？	69
第二節	何謂「美學」？	73
第三節	美學與文化創意產業之關係	78
第 4 章	文化產業資源調查（葉晉嘉）	83
第一節	文化產業資源調查概述	84
第二節	次級資料與文獻整理	88
第三節	調查記錄方法	92
第四節	土地與地上物清查	101

.....PART II：實務篇.....

第 5 章	創意城市與創意經濟（葉晉嘉）	113
第一節	創意經濟的轉型	114
第二節	創意城市	122
第三節	創意城市的議題與案例	132
第 6 章	活動產業與地方行銷（蔡玲瓏）	143
第一節	活動產業分類與影響	144
第二節	活動的規劃與執行	152
第三節	地方行銷與節慶活動	158
第 7 章	工藝產業與產品設計產業（陳潔瑩）	169
第一節	工藝產業	171
第二節	產品設計產業	181
第 8 章	視覺藝術產業（劉立敏）	193
第一節	視覺藝術產業的定義與範疇	194
第二節	視覺藝術產業的經營與行銷	200
第三節	視覺藝術政策的關鍵影響力	206
第 9 章	電視製作產業（李欣蓉）	213
第一節	產業結構	214
第二節	電視製作產業之創新管理	217
第三節	電視製作產業之行銷管理	228
第 10 章	文化創意產業之創新與創業（施百俊）	239
第一節	創新理論	240
第二節	事業計畫	246
第三節	創業機會	250

■ part I

理論篇

第 1 章

導論：文化、在地化 與文化創意產業

學習目標.....

1. 了解文化創意產業的興起、範圍、內容與特性。
2. 了解人類學及相關理論對文化創意產業的啟發。
3. 了解創意生活產業的形成與發展。

.....

關鍵詞彙 文化、文化創意產業、創意生活產業、後結構主義、
在地化、體驗理論、文化工業、去中心化