

國立臺灣師範大學課程綱要格式

一、課程基本資料 (任課教師不可異動部分)

課程代碼	ETM0076	課程名稱	歐洲文化創意專題研究
英文課名	Special Topics on European Cultural Creativity		
全/半年	半年	必/選修	選修
總學分數	3	每週授課時數	3
開課班級			
先修課程			
課程簡介	<p>創造力(creativity)，源於對知識與藝術等創生與天才性的崇拜，關乎啟蒙與浪漫主義現代性，一直是藝術領域的重要討論對象。但在近期歐洲對文化創意(Cultural Creativity)議題的討論，以英國的 Cool Britain 文化政策為例，意指的不僅是文化的重新擴大定義，從精緻文化到日常生活的美學化，也相關著文化與其所在的政治經濟條件中的關係重組，從創新與產業產值化的面向到另類社會風格的誕生與文化治理的抗衡或共治。本課程首先將從歷史的縱身探討創意此概念的來源與演進，理論化文化創意此一概念在歐洲的興起與其社會條件的關係。並依當代文化理論對創意的物質性與媒介性共構、領域邊界的打破重組、多重複雜流動性遇合的衝擊、生產與接收消費面向的匯流整合，來探討創意與創新性的來源與社會條件，並衍生文化創意多面向的時代意義。之後將對歐洲區域的創意與城市和建築(異質時間與空間)，創意時尚與設計(從時尚產品設計到組織與社會設計)，創意與旅動文化(從美學主題化、另類導覽到餐旅款待性)，以及創意與藝術前衛(從文化創新到社會創新/從美學到社會風格與運動)等面向，以理論分析與案例討論，讓修習的同學得以批判性地對文化創意作出深入理解與認識。</p>		
系所核心能力	(由教務系統課程地圖子系統核心能力維護表帶入)		
課程目標		對應核心能力	
1	Introducing theories of cultural creativity	2.1, 2.3	
2	Introducing European creative culture cases	3.1,2.2	
3	To form the critical capacity to	3.2, 1.2	

	analyze creative industries	
4	To form the capacities to organize and manage creative cultures	4.1, 2.2

二、教學大綱 (任課教師可異動部分)

授課教師	(每學期帶入授課教師姓名)	
教學進度與主題		
<p><u>Week 1-7 理論化文化創意:</u></p> <p>Week 1: 從啟蒙與天才性到文化創意：文化創意的歷史沿革</p> <p>Week 2. 從文化工業到文化產業/文化治理與創意: 創意英國 Cool Britain 案例討論 (Tony Bennett)</p> <p>Week 3: 全球文化產業的物質性與媒介性: (Scott Lash: Generic and Intensive culture)</p> <p>Week 4. 品牌化/主題化 (Celia Lury)</p> <p>Week 5. 複雜流變與創意湧生: (Edward Soja/ John Urry)</p> <p>Week 6. 異質空間、靈光與說故事的力量: (Michel Foucault and Walter Benjamin)</p> <p>Week 7. 體驗經濟與 Wow 效應/ 日常生活美學化: (Pine)/ (Mike Featherstone)</p> <p><u>Week 8-16 創意的多面向探討:</u></p> <p>Week 8. 創意城市</p> <p>Week 9 創意建築</p> <p>Week 10. 創意階級與文化中介者：創意新貴 (Richard Florida)/(Pierre Bourdieu)</p> <p>Ex: Young British Art</p> <p>Week 11/ 12. 文化創意與時尚設計政治: 歐洲設計史與設計語意分析 行動網絡理論與人因工程學 從產品設計、組織設計到社會設計(美學 CEO)</p> <p>Week 13 創意與物質/媒介的辯證: 新媒介與流行文化(New Media Art/ 動漫藝術)</p> <p>Week 14/15 文創與旅動文化: 文創旅店餐飲紀念商品/主題化旅程與另類導覽/ 越界創新</p> <p>Week 16 文創與藝術前衛: 主題化與策展</p> <p>Week 17. 結語</p>		
教學方法		
方式	說明	
v 講述法	(教師勾選左列教學方式並填寫必要說明)	
v 討論法		

☐	問題解決教學	
☐	合作學習	
☐	實驗/實作	
☐	實地考察、參訪	
☐	媒體融入教學	
☐	專題研究	
☐	其他：	(教師輸入其他教學方法)
評量方法		
方式	百分比	說明
v 作業	30%	(教師勾選左列教學方式百分比，並填入必要說明)
☐	期中考	
☐	期末考	
v 課堂討論參與	10%	
v 出席	10%	
v 報告	50%	
☐	成果展覽	
☐	專題	
☐	其他：	(教師輸入其他評量方法)
參考書目	<p>Bennett, Tony. 1998. <i>Culture: A Reformer's Science</i>. London: Sage.</p> <p>Bourdieu, Pierre. 1993. <i>The Field of Cultural Production</i>. Cambridge: Polity Press. Chap 1: 29-73.</p> <p>Featherstone, Mike. 2007. <i>Consumer Culture and Postmodernism 2nd edition</i>. London: Sage.</p> <p>Foucault, Michel. 1986. 'Of other spaces', <i>Diacritics</i>, 6: 22-27.</p> <p>Foucault, Michel. 1991. "Governmentality." In Colin Gordon and Peter Miller (eds.) <i>The Foucault Effect: Studies in Governmentality</i>, 87-104. Chicago: University of Chicago Press.</p> <p>Foucault, Michel. 1977. <i>This Is Not a Pipe</i>. Berkeley:</p>	

	<p>University of California Press.</p> <p>Florida, Richard. 2003. <i>The Rise of Creative Class</i>. London: Basic Books.</p> <p>Graham, Beryal and Sarah Cook. 2010. <i>Rethinking Curating: Art After New Media</i>. Boston: MIT Press.</p> <p>Hartley, John. 2004. <i>Creative Industries</i>. London: Wiley-Blackwell.</p> <p>Jenkins, Henry. 2006. <i>The Wow Climax: Tracing the Emotional Impact of Popular Culture</i>. New York University Press.</p> <p>Landry, Charles. 2008 <i>The Creative City 2nd edition</i> . Earthscan Ltd</p> <p>Lash, Scott and Celia Lury. 2007. <i>Global Culture Industry</i>. Oxford: Polity.</p> <p>Lash, Scott. 2002. <i>Critique of Information</i>. London: Sage.</p> <p>Lash, Scott. 2010. <i>Intensive Culture</i>. London: Sage.</p> <p>Lury, Celia. 2004. <i>Brands: The logos of the global economy</i>. London: Routledge.</p> <p>Negus, Keith and Michael Pickering. 2004. <i>Creativity, Communication and Culture Value</i>. London: Sage.</p> <p>Pine, Jesoph and James Gilmore. 2011. <i>The Experience Economy</i>.(new edition) Harvard Business School Press.</p> <p>Klingmann, Anna. 2007. <i>Brandscapes: Architecture in the Experience Economy</i>. New York: MIT Press.</p> <p>Urry, John. 2002. <i>Global Complexity</i>. London: Routledge.</p> <p>Hesmondhalgh, David 廖佩君譯 2006. <i>文化產業(The Cultural Industries)</i>. 台北: 韋伯文化</p> <p>Caves, Richard(仲曉玲徐子超譯)2003 <i>文化創意產業</i> (上)(下)台北:典藏藝術家庭</p> <p>Shove, Elisabeth et al. 2007. <i>The Design of Everyday Life</i>. London: Berg.</p> <p>Miller, Toby and George Yudice 著 蔣淑貞與馮建三譯</p>
--	---

	<p>2006.文化政策(<i>Cultural Policy</i>) 台北: 巨流出版社</p> <p>文建會 2005 第四屆馬樂侯文化管理研討會-法國工業</p> <p>遺址保存與再利用專刊. 台北:行政院文建會</p>
--	--