

本課程為人類學主修生提供有關文化藝術現象、文化行政實務、文化政策思想、文化政策規劃與實踐之學理知識。課程內容將以人類學與當代文化研究(cultural study)的思想為理論背景，探討台灣在戰後六十年間文化政策思想發展的軌跡，特別是關於一些實務性文化政策作為之性質，因此有關國家政府的角色、商品經濟與資本主義在文化藝術發展中的作用、文化做為一種相對於政治權力與資本主義的反思性策略、類似博物館的新「文化技術」(cultural technology)之可能性、流行性的文化產業(cultural industries)與批判性的文化工業(Culture Industry)概念之辯證等等，都是討論的課題，此外也包括文化身份、文化認同、文化公民權(cultural citizenship)在不同時期不同地區如何融入正式與非正式的文化政策作為。

授課內容將特別著重台灣經驗與其他國家文化政策之比較：日治時期殖民現代性、國府時期國族主義、現代主義時期的特質，晚近社區營造、「文化產業化、產業文化化」觀念、文化創意產業發展政策、相對於經濟與政治的文化公民權理念之源起，以及台灣文化主體性和後現代台灣文化消費現象等課題，從文化/藝術/美學本質、商品市場與流行文化消費模式、文化全球化與經濟結構轉型、微觀的文化權力政治折衝、民間與官方之文化和政策思維等視角，進行觀念和理論的反思辯證。

教科書：

McGuigan, Jim. 1996. *Culture and the Public Sphere*. Routledge.

-----, 2004. *Rethinking Cultural Policy*. McGraw-Hill. (中譯《重新思考文化政策》，2010)。

Miller, Toby, and George Yudice. 2002. *Cultural Policy*. Sage Publications. (中譯《文化政策》，巨流，

一、 台灣文化現象與文化政策的軌跡：台灣經驗

計劃的與非計劃的，傳統主義的文化，國共的文化戰爭，文化大革命與中華文化復興運動，現代主義的藝文伏流，文化行政系統的建立，藝文補助作為文化政策，文化法規的獨立，去中心化與在地化，消費社會與文化產業，民主政治與文化公民權。

黃英哲，2007，《去日本化，再中國化－戰後台灣文化重建》，麥田。

蘇昭英，2001，《文化論述與文化政策：戰後台灣文化政策轉型的邏輯》，北藝大傳藝藝所碩士論文。

二、 人類學、文化理論與文化政策研究

「文化」觀念：人類學 vs 文化研究的，從 Boas 到 Williams，尼采《悲劇的起源》與露絲

班乃德的文化形貌理論，文化政策的對象，文化政策概念的變遷，文化藝術 vs 權力政治 vs 商品經濟的三角關係。福柯(Michel Foucault)論文化與權力，班尼特(Tony Bennett)與馬奎根(McGuigan)的文化政策思想，文化技術(cultural technology)。

*Miller and Yudice. <導言:文化政策的歷史與理論>。*McGuigan, Chap. 1.

Michel Foucault, 2003. 'Governmentality'.

Tony Bennett, 1991. 'Putting Policy into Cultural Studies'.

Bennett, Tony. 1993. "Useful Culture,".

三、文化(藝術)的本質與作用

文化藝術領域的客體化；文化藝術審美的超越性，文化藝術與商品市場經濟；「管理」、「行政」與文化藝術發展的本質；他律的文化與自足的文化；資本主義發展與藝術形式。

*Miller and Yudice,第一章)。*Adorno, Theodor. 1991. 'Culture and Administration'.

Damus, Martin. 吳瑪俐譯,《造型藝術在後資本主義裡的功能》，遠流出版社。

Pick, John. 《藝術與公共政策》，台北：桂冠，(第八章)。

四、現代性的「治理術」與文化藝術自主性

現代性與現代主義，文化思想與政策技術實踐的辯證；文化政策的行程；反身性的「文化創意產業」理念與實踐；脫現代性的文化藝術「管理行政」之可能性。

*McGuigan 1996, Chap. 3 and 8.

Harvey, David. 1990. 《後現代的狀況：對文化變遷之源起的探究》，北京商務。

五、後現代的「文化轉向」

象徵交換：從初民到後現代；批判性的與服從性的觀點：文化消費與全球化；氣氛美學、市場化的美學消費；後現代狀況與藝術本質的轉化。布希亞(Baudrillard)符號消費理論，<在使用價值之外>，<仿真與擬象>，《象徵交換與死亡》，《消費社會》。文化產業。

Baudrillard, 1970. 《消費社會》，南京大學出版社，2000。

Lash and Urry, 1994, 《符號經濟與空間經濟》，北京商務，2006。

Welch, Wolfgang. 1997. 《重構美學》，上海譯文，2002。

六、現代國家與文化的作用

國族主義與文化傳統，「中華民族」的創造，政治與美學：德國與日本問題，中華國族主義的文化政治，文化、語言與台灣的族群政治。

*Anderson, Benedict. 1983. 《想像的共同體》，時報出版社。

*Miller and Yudice. 第三章。

*Lloyd and Thomas. 1998. Culture and the State. Routledge. Chapters 1, 4 and Epilogue.

Hobsbawn, Eric, and Terence Ranger. 1983. 《被發明的傳統》，貓頭鷹出版社。

七、文化藝術智能、政治權力與資本主義

藝術品味的區別性，文化資本的作用，階級與族群(德國浪漫主義與法國印象派)；文化資源的公共性與支配性。布爾狄厄(Bourdieu)論文化藝術與政治政策。台灣案例：民俗戲曲 vs 國劇國樂 vs 經典西方。

Bourdieu, Pierre. 1996. 《藝術的法則》，2001。

*----- 〈藝術品味與文化資產〉，見《文化與社會》，台北：立緒。

……, 1984. *Distinction* (中譯《區分：鑑賞判斷的社會批判》)。

----- 〈純美學的歷史起源〉，《激進的美學鋒芒》。

----- 《自由交流》。

Bourdieu, P., and A. Darbel. .1991. The Love of Art. Polity.

Throsby, David. 2001. 《文化經濟學》，第三章。

八、「文化工業」批判理論與「文化產業」

從現代主義到文化消費時代；全球化；布希亞；藝術生產、流通與公民消費者的公共治理。不同的文化產業；文化產業的崛起與類型；政策發展軌跡；社區營造與文化產業；符號的消費與生產邏輯。

*Miller and Yudice. 第二章。*McGuigan, 1996, Chap. 4.

*Featherstone, Mike. 1990. 《消費文化與後現代主義》。第五、六、七章。

Adorno, Theodor. 〈文化工業再探〉，《文化與社會》，第一章，台北：立緒。

九、「文化創意產業」的理念與政策

活動產業，文化景觀，美學加值，鄉村與都市；文化產業(消費與生產)做為一種生活與勞動；文化產業鏈模式；城市與鄉村振興；文化消費與公民共同體；文化產業、大眾流行文化與美學救贖思想；產業做為一種文化形式與文化理想；文化產業與台灣經濟結構。台灣案例：宜蘭經驗。

*McGuigan, 1996, Chap.5.

Throsby, David. 2001. 《文化經濟學》。

Crane, Dianna. 1992. 《文化生產：媒體與都市藝術》，2000。

陳賡堯 1998 《文化、宜蘭、游錫堃》，遠流。

黃國楨 1998《解構宜蘭經驗》。

十、 鄉村社區的行動人類學

全球化市場機制下的台灣鄉村變貌；第三條路？鄉村社區的困境；振興運動的面向：文化、政治與經濟的面向，內發性的地方發展策略，傳統產業再發展；主體性的建立與成長。後現代性與反身性的思維。台灣案例：社區營造運動本質探討。

蘇昭英、蔡紀勳，1999，《台灣社區總體營造的軌跡》。

新竹市文化中心，1998《縣市層級社區總體營造工作手冊》。

Urry, John. 1995. *Consuming Places*. Chapters 5, 8, 9, 10, 11.

十一、 地方身份建構與文化資產保存

文化建構與在地意識；文化全球化與地方文化意識的崛起；地方文化傳承與歷史空間保存，閒置空間再利用，生態與地景資源保育。台灣案例：地方文化計劃之崛起。

*McGuigan, 1996, Chap. 6.

*Gupta and Ferguson. 1997. 2 articles by the editors in *Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology*.

*Morley and Kevin, 2001. 《認同的空間—全球媒介、電子世界景觀與文化邊界》。第五章。

*Cresswell, Tim. 2004. 《地方：技藝、想像與認同》。

十二、 文化公民權與文化政策

文化政策與族群政治；族群與語言：從國族主義到文化公民權；多元主義的文化公民與後現代社群國家；台灣獨特性。

*McGuigan, 1996, Chap. 7.

Stevenson, Nick, ed., 2001. *Cultural Citizenship*. Sage Publications. (中譯《文化公民身份》，吉林出版集團)。

十三、 藝術與美學的公共性

百分比公共藝術的實踐，藝術家與民眾的角色，公共空間意識，空間景觀與設施的美學參與，生態與作物景觀的創造，地方感的塑造。台灣案例：公共藝術設置案的執行。

*McGuigan, 1996, Chap. 9.

Senie and Webster, eds. 1992 《美國公共藝術評論》。第三篇。

Nord, Philip. *Impressionists and Politics: Art and Democracy in the 19th Century*. Routledge.

Francis, Frascina, and Jonathan Harris, eds. *Art in Modern Culture*. Articles by A. Giddens, R. Williams, N. Chomsky, P. Buerger, F. Jameson, T. Adorno, T. Eagleton, E. Said, H. Foster, P. Boudieu. 台北市開放空間文教基金會 1995 百分比公共藝術 示範(實驗)計畫執行及審議作業要點。1998 公共藝術設置作業參考手冊。

十四、 美術館與博物館：作為一種文化技術與文化產業。

台灣案例：博物館法、故宮博物院、國立歷史博物館、國立台灣博物館系統、北中南三美術館、原住民與南島博物館、地方性社區性博物館；展覽活動。

*Bennett, Tony. 2007. 《本尼特·文化與社會》。第四部分 博物館與治理：第十章 博物館的政治理性(The Political Rationality of the Museum)，第十一章 文化功用的倍增，第十二章 考古學剖析——使時間與文化治理具體化。

*Carrier, David. 2006. 《博物館懷疑論：公共美術館中的藝術展覽史》。第 1 章 深入盧浮宮：“美和藝術，歷史、榮譽和權力” 第 2 章 藝術與權力：博物館中的時光之旅，第 10 章 現代公共藝術博物館的終結：《雙城記》的故事，結論：公共藝術博物館的發展趨勢。

*Duncan, Carol. 1995. 《文明化的儀式：公共美術館之內》。

*Miller and Yudice. 2002. 第四章。

Bennett, Tony. 1995. *The Birth of Museum*.

MacDonald, Sharon, ed. *The Politics of Display: Museum, Science, Culture*.

Simpson, Moira G. 2005. 〈揭露與掩蓋：澳洲土著的博物館、器物與知識傳播〉，《新博物館理論與實踐導論》。

Leach, Henry. 2003. 〈他種文化展覽中的詩學和政治學〉 Hall, Stuart 編《表徵：文化表象與意指實踐》。

Errington, Shelly. 1998. *The Death of Authentic Primitive Art and Other Tales of Progress*.

吉見俊哉，2010，《博覽會的政治學》。

陳其南，2010，《臺·博·物·語：臺博館藏早期臺灣現代性記憶》。

十五、 地方與城市的文化計劃

*McGuigan, 1996, Chap. 5. Crane, Dianna. 1992.

Bradford, Gary and Wallach. 2000. *The Politics of Culture: Policy Perspectives for Individuals, Institutions, and Communities*.

十六、 國際間的政策性文化交流與競爭

*Miller and Yudice. 第五章。

十七、 文化做為一種公共政策

「文化資產保存法」、「藝術教育法」、「文化藝術獎助條例暨施行細則」

*McGuigan, 1996, Chap. 2 and 9. *McGuigan, 2004. *Miller and Yudice. 第一、二章。*Pick, John.
《藝術與公共政策》，第八章。
Bradford, Gary and Wallach. 2000.
Alderson, Blaser and Coward, eds. 1993. *Reflections on Cultural Policy*.
Miller, Toby, and Justin Lewis, eds. 2003. *Critical Cultural Policy Studies: A Reader*.
文化環境工作室 編著 1999 《地方文化計劃的展開》。
文化環境工作室 1998 《民國八〇年代台灣地域文化計劃的展開》

十八、 行動人類學與文化實踐

Crehan, Kate. 2002. Gramsci, Culture and Anthropology.
Spini, Andrea. 〈獄中雜記中的知識份子和政治文化進程〉，《一個未完成的政治思索：葛蘭西的獄中雜記》。
Gramsci, Antonio. 1985. *Selections from Cultural Writings*. 'Class Culture and Hegemony', "Culture, Ideology and Social Process"
Bennett, Tony. 1998. *Culture: A Reformer's Science*.
-----. 〈知識份子、文化與政策：技術的、實踐的與批判的〉，《文化研究》2。
Radhakrishman, R.〈走向有效的知識份子：福柯還是葛蘭西〉，《知識份子：美學、政治與學術》(Bruce Robbins 編)。