

國立清華大學課程大綱

科號 Course Number	JAD4260	學分 Credit	2	人數限制 Class Size	無
中文名稱 Course Title	藝術行政專題				
英文名稱 Course English Title	Study of Arts Administration				
任課教師 Instructor	張正霖 Cheng-Lin CHANG				
上課時間 Time	W5W6	上課教室 Room	8201 視聽教室		

課程簡述(必填) (最多 500 個中文字) 本欄位資料會上傳教育部課程網
Brief Course Description (required) (50-200 words if possible, up to 1000 letters)

在現代藝術世界中，藝術行政無疑擁有重要地位。從理論上看，藝術管理與藝術學、管理學、博物館學、藝術市場等人文與社會科學關係密切，不同的藝術行政體系，往往具有不同的文化、社會、市場及政策根源。

另一方面，從實務面看，藝術行政仍是一連串實務的精細整合。良好的管理和縝密細膩的執行，與之密不可分。而每個面向的管理工作背後，亦擁有自身的知識與經驗基礎，構成不同的專業分工範疇。優秀的藝術行政工作者，更需具備將不同專業良好整合的能力，從而將人力、物力、預算、軟硬體等資源做最好的統整，發揮其最大的效益，以達成預定的藝術目標，為藝術社群與公眾提供最好的藝術服務。

依據上述核心理念，本課程在內容上並重知識、實務、案例兩大範疇，讓學生能在充分瞭解藝術管理的相關學理與知識時，亦能同樣瞭解相關實務工作的運作方式，它們關鍵的專業內容又為何。俾使學生通過這樣的課程內容擁有必要的知識與學養，同時具備管理與實務方面的基礎專業能力，成為優質的藝術與文化行政人才。

在課程的具體安排上，考量藝術行政乃立基實際的應用場景，因此課程將同時涵蓋非營利機構、營利機構，與新創事業三大範疇的案例考量非營利機構中的藝術行政乃以美術館為原型，故本課程的案例，在此部份將以此為核心。在營利機構中的案例，則以畫廊、拍賣行為核心，故亦將以此為核心。在核心部份之講授基礎上，本課程將延伸至其他相關之重要領域，務求提供體系化的藝術行政知識，以及相應之經驗案例的闡述。

請輸入課程內容「中文暨英文關鍵字」至少 5 個，每個關鍵字至多 20 個中文，以半形逗點分隔 (必填)

Please fill in at least 5 course keywords (up to 40 letters for each keyword) and use

commas to separate them.(required)

藝術行政、藝術管理、非營利機構、營利機構、新創事業、美術館、畫廊、拍賣行、案例研究

Arts Administration, Arts Management, Nonprofit Organization, For-Profit Organization, Innovative Business, Art Gallery, Art Museum, Auction Houses, Case Studies

課程大綱 Detailed Course Syllabus

● 課程說明(Course Description)

本課程在內容上並重知識、實務、案例三大範疇，讓學生能在充分瞭解藝術管理的相關學理與知識時，亦能同樣瞭解相關實務工作的運作方式，及其關鍵之專業內容。俾使學生通過這樣的課程內容擁有必要的知識與學養，同時具備管理與實務方面的基礎專業能力，成為優質的藝術與文化行政人才。而在知識與案例講授的範圍上，本課程將結合本土、兩岸四地與國際之藝術行政生態和環境，務求作到根基於本土脈絡，同時兼融跨國比較的教學目標，使修課學生同時深入了解台灣與國際的藝術行政場域。

● 指定用書(Text Books)

由教師編撰教材，提供修課學生學習使用。

● 參考書籍(References)

1. 施百俊，2015，《文化創意產業企劃實務：影視、出版、創業、競賽與標案一本通》，臺北：五南。
2. 夏學理，凌公山，陳媛，2012，《文化行政》，臺北：五南。
3. 夏學理等人，2020，《藝術行銷：藝術/行銷斜槓人的雙刀心法》，臺北：五南。
4. 張立波，2013，《文化產業專案策劃與管理》，北京：北京大學出版社。
5. 崔保國，2016，《數字文化產業的未來》，北京：清華大學出版社。
6. 羅蘭貝格管理諮詢公司，2014，《全球 50 大文化企業的研究》，北京：中信出版社。
7. 鄭新文，2009，《藝術管理概論》，上海：上海音樂出版社。
8. 秦宗財等，2013，《文化創意產業行銷:理論與實踐》，北京：中國科學技術大學出版社。
9. Allen, Johnny, William O'Toole, Ian McDonnell 著，陳希林、閻蕙群譯，2004，《節慶與活動管理》，臺北：五觀藝術。
10. Amin, A., & Thrift, N. (2007). Cultural-economy and Cities. *Progress in Human Geography*, 31(2), 143-161 ;
11. Anheier, Helmut K and Yudhishtir Raj Isa eds.(2012). *Cultures and Globalization: Cities, Cultural Policy and Governance*. Cambridge: Cambridge University Press.
12. Byrnes, William J. (2014). *Management and the Arts*. London: Routledge.
13. Boyle-Clapp, Dee (2016). *Fundamentals of Arts Management*. Massachusetts: Arts

Extension Service,

14. Banks, Mark et al. (2017). *Theorizing Cultural Work: Labour, Continuity and Change in the Cultural and Creative Industries*. London: Routledge.
15. Bilton, Chris (2006). *Management and Creativity: From Creative Industries to Creative Management*. NJ: Wiley-Blackwell.
16. Bowdin, Glenn, Johnny Allen, Rob Harris, Ian McDonnell, William O'Toole (2010). *Events Management*. London: Routledge.
17. Bilton, Chris, 2006, *Management and Creativity: From Creative Industries to Creative Management*. NJ: Wiley-Blackwell.
18. Davies, Rosamund et al. (2013). *Introducing the Creative Industries: From Theory to Practice*. LA: SAGE Publications Ltd.
19. DeLisle, Lee (2014). *Creating Special Events*. IL: Sagamore Publishing.
20. Hoyle, Leonard H. 著，陳瑞峰、林靜慧譯，2008，《活動行銷：節慶、會議、展覽與觀光專案》，臺北：揚智。
21. Mandel, Birgit (2017). *Arts/Cultural Management in International Contexts*. Hildesheim: Georg Olms Verlag.
22. Mulcahy, V. Kevin 著，李鳳亮譯，2017，《公共文化、文化認同與文化政策：比較的視角》，北京：商務印書館。
23. Raj, Razaq, Paul Walters and Tahir Rashid (2013). *Events Management: Principles and Practice*. London: SAGE.
24. Schmader, Steven Wood and Robert Jackson 著，陳惠美譯，《特別節慶活動企劃與管理》，臺北：品度。
25. Volz, Jim (2017). *Introduction to Arts Management*. North Yorkshire: Methuen Drama.
26. Walter, Carla (2015). *Arts Management: An Entrepreneurial Approach*. London: Routledge.
27. Yeoman, Ian, Martin Robertson, Una McMahon-Beattie, Karen A. Smith, and Elisa Backer eds. (2014). *The Future of Events & Festivals*. London: Routledge.

● 教學方式 (Teaching Method)

- 一、教材與閱讀文獻導讀，每一節之教材亦會搭配數個實際案例進行課堂討論，俾利學生更能掌握課程內容。
- 二、學生分工進行每節閱讀材料的分析，並進行課堂報告。
- 三、師生互動討論，使學生深入瞭解教材內容，並學習運用理論觀點進行對經典案例進行分析。
- 四、視需要邀請專家學者蒞臨講演，分享學科知識與行政經驗，與同學面對面討論問題。

● 教學進度 (Syllabus) :

第一週	課程介紹：課程的整體規劃、要求與進行方式
第二週	藝術行政的歷史演進
第三週	專案管理與計畫制定
第四週	預算編列與財務控管
第五週	人力資源與團隊分工
第六週	行銷活動：推廣與品牌化
第七週	行銷活動：危機管理與風險評估

- 第八週 展覽活動企劃（一）
- 第九週 展覽活動企劃（二）/ 期中考週：繳交學期報告
- 第十週 觀眾調查與公眾服務
- 第十一週 藝術授權、版權法律與文創化
- 第十二週 績效與成果評估
- 第十三週 行政組織體系：台灣與跨國比較
- 第十四週 藝術商業機構與新創事業中的行政（一）
- 第十五週 藝術商業機構與新創事業中的行政（二）
- 第十六週 藝術行政中的科技應用
- 第十七週 全球化與國際合作
- 第十八週 期末考週：筆試

● 成績考核(Evaluation)

- 一、 期中報告（25）：請由期中之前所探討的課程專業主題，應用到實際案例的討論和解釋上。字數以不超過 5,000 字為限。
- 二、 期末考試（40）：以本學期之授課內容為範圍，進行期終考試，預定以筆試方式實施（4 題詮釋題）。
- 三、 課堂分組報告（25）：以特定藝術行政活動的策劃為主題，請與教師事先進行討論確認主題。
- 四、 平時出席與課堂表現（10）。

● 可連結之網頁位址 相關網頁(Personal Website)

- 一、文化部

<https://www.moc.gov.tw/>

- 二、文化內容策進院

<https://taicca.tw/>

- 三、Association of Arts Administration Educators

<https://artsadministration.org/>

- 四、European Network on Cultural Management and Policy

<https://www.encatc.org/>

- 五、The International Art Market Studies Association

<https://www.artmarketstudies.org/tag/tiamsa/>