

100-1 大葉大學 完整版課綱

基本資訊

課程名稱	藝術行政與管理	科目序號 / 代號	2347 / DAR5037
開課系所	設計暨藝術學院碩士班	學制 / 班級	研究所碩士班1年1班
任課教師	陳朝興	專兼任別	兼任
必選修 / 學分數	選修 / 3	畢業班 / 非畢業班	非畢業班
上課時段 / 地點	(二)567 / G215	授課語言別	中文

課程簡介

本課程主要目的在於提供藝術產業相關之藝術行政管理之實務技術及理論、經營及管理的內容，同時透過實例檢驗瞭解不同策略的實踐。課程之主要內容包括：(一) 藝術生產、經理與推展行銷；(二) 藝術展覽(Exhibition) 的類型、計劃及執行；(三) 藝文政策、創意城市及行政管理(四) 藝企合作及募款計劃；(五) 畫廊、藝術顧問、策展公司及經紀顧問。本課程同時透過藝術產業理論的介紹及實例辨證，試圖使學生瞭解台灣藝術產業現行的狀態及其變遷的過程，這些案例的經營與管理的差異及運用的方法，將有助於瞭解藝術產業的實踐及策略。

課程大綱

1. 藝術行政管理課程之定義及其發展課題(含課程介紹)
2. 台灣藝術產業經營及行政程序現況及策略：總論
3. 文化產業、藝術產業、創意產業之論述
4. 藝術行政管理經營管理理論之邏輯及功能
5. 文化再生產：波爾迪厄的理論
6. 藝術行政產業經營管理的「地方性」與「全球化」的矛盾
7. 展覽之概述及要素
8. 歐陸及美國藝術行政及產業經營之現況
9. 藝術行政產業經營的實例機制及組織
10. 藝術生產與藝術行銷(一)
11. 藝術生產與藝術行銷(二)
12. 藝文政策與創意城市(一)
13. 藝文政策與創意城市(二)
14. 藝企合作的理論結構與實踐(一)
15. 藝企合作的理論結構與實踐(一)
16. 藝術產業的經營：策略定位及角色的選擇
17. 藝術產業的經營：整合及策略深化
18. 藝術行政的策略及整合(從藝術顧問、策展到文化事務主管)
19. 總結(presentation)

基本能力或先修課程

no

課程與系所基本素養及核心能力之關連

- 理論實務化能力
- 設計藝術與人文整合能力
- 設計管理統合能力
- 理論研究與論述能力
- 溝通協調能力

教學計畫表

系所核心能力	權重(%) 【A】	檢核能力指標(績效指 標)	教學策略	評量方法及配分 權重	核心能力 學習成績 【B】	期末學習 成績 【C=B*A 】
理論實務化能力	20%	發掘並定義設計議題之 能力 具備動手發展與完成創 作計畫之能力 具備建立解決設計議題 程序的能力	講述法 校外參訪 學生上台報 告	期中考: 30% 期末考: 40% 課程參與度: 10% 上課筆記: 20%	加總: 100	20
設計藝術與人文 整合能力	20%	具備藝術思辨力與美學 力 兼具美學涵養與人文素 養 建立多元之藝術觀，具 有設計藝術鑑賞力	講述法 學生上台報 告	期中考: 30% 期末考: 40% 課程參與度: 10% 上課筆記: 20%	加總: 100	20
設計管理統合能 力	20%	具備邏輯思辨的能力 跨領域整合專業知識， 創新研發能力 瞭解設計程序與方法， 管理專案設計	講述法 個案討論 學生上台報 告 專題演講	期中考: 30% 期末考: 40% 課程參與度: 10% 上課筆記: 20%	加總: 100	20
理論研究與論述 能力	20%	參與實務專案，培養設 計實作力 具備廣度與深度的理論 研究能力 輔以理論進行藝術創作 ，具備完整論述的能力	校外參訪 學生上台報 告	期中考: 30% 期末考: 40% 課程參與度: 10% 上課筆記: 20%	加總: 100	20
溝通協調能力	20%	具備以各種表現法工 具(2D,3D)呈現設計構想 的能力 培養語言溝通的態度與 技巧 培養以精準文字表達設 計思維的能力	校外參訪 學生上台報 告	期中考: 30% 期末考: 40% 課程參與度: 10% 上課筆記: 20%	加總: 100	20

成績稽核

期末考: 40%

期中考: 30%

上課筆記: 20%

課程參與度: 10%

教科書(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
無參考教科書				

參考教材及專業期刊導讀(尊重智慧財產權，請用正版教科書，勿非法影印他人著作)

書名	作者	譯者	出版社	出版年
“ BUY ART SMART ”	Alan S. Bamberger		United States : Wallace – Homestead	1990
《創新．設計與創意管理》	Bettina von Stamm	王鴻祥	台北：六和	2006
“ THIS BUSINESS OF ART U.S.A ”	Diane Cochrane		WATSON GUPTILL	1988
“ CURATING IN THE 21st CENTURY UK ”	Gavin Wade		The New Art Gallery	2000
《台英博物館實務研習營 大會手冊》	Kevin Murphy, Maren Krumdieck, Mr. Neil Williams		台北：英國文化協會、英國貿易暨投資署、國立台北教育大學、國立台灣藝術大學	2009
“ THE BUSINESS OF ART ”	Lee Caplin		United States : PRENTICE HALL	1989
SMART MONEY AND ART : INVESTING IN FINE ART	Martin S. Ackerman		United States : Station Hill Press	1986
《非營利組織的策略規劃：實務指南與工作手冊》	Michael Allison, Jude Kaye	蔡美慧	台北：喜瑪拉雅基金會	2001
“ Thinking about Exhibition ”	Reesa Greenberg Bruce, W Ferguson & Sandy Nairne		London : Routledge	1996
《藝術創業論》	村上隆	江明玉	台北：商周	2007
《美學的經驗》	林曼麗，陳佳利，林詠能；Joanna Rowlands, Sue Yeend-Curd, 詹偉雄		台北：風格	2005

上課進度		分配時數(%)				
週次	教學內容	講授	示範	習作	實驗	其他
1	1. 藝術行政管理課程之定義及其發展課題(含課程介紹)					
2	2. 台灣藝術產業經營及行政程序現況及策略：總論					
3	3. 文化產業、藝術產業、創意產業之論述					
4	4. 藝術行政管理經營管理理論之邏輯及功能					
5	5. 文化再生產：波爾迪厄的理論					
6	6. 藝術行政產業經營管理的「地方性」與「全球化」的矛盾					
7	7. 展覽之概述及要素					
8	8. 歐陸及美國藝術行政及產業經營之現況					
9	9. 藝術行政產業經營的實例機制及組織					
10	10. 藝術生產與藝術行銷(一)					
11	11. 藝術生產與藝術行銷(二)					
12	12. 藝文政策與創意城市(一)					
13	13. 藝文政策與創意城市(二)					
14	14. 藝企合作的理論結構與實踐(一)					
15	15. 藝企合作的理論結構與實踐(二)					
16	16. 藝術產業的經營：策略定位及角色的選擇					
17	17. 藝術產業的經營：整合及策略深化					
18	18. 藝術行政的策略及整合(從藝術顧問、策展到文化事務主管)					