

台灣文化創業產業發展指標研究計畫

發現英國

服務機關：國立暨南國際大學國際企業學系

姓名職稱：余日新管理學院院長

派赴國家：英國

出國期間：96.8.8-96.8.19

報告日期：96.11.19

摘 要

藉由實地觀摩英國創意產業之發展成果及對英國創意產業發展最新趨勢之了解，進而對台灣文化創意產業之未來發展方向，提供政府制定文化創意產業政策鑑言。

文化創意產業對社會之貢獻來自於二方面：直接貢獻，即產值，透過文化消費（製造＋設計）而得到，另一個則是間接貢獻，即外溢效果，這種效果可能是社會面的人文關懷，當然也可以創造經濟價值，其關鍵要素是人才；文化創意產業的發展，若只是靠公部門資源挹注，短期之內便可見到資源分配之扭曲，長期之下對整個國家社會的發展的助益亦是有限的。因此，整個台灣的文創產業的思維應該有所轉變，過去台灣在做硬體的部分功績卓越，但卻缺乏軟實力，未來實在需要投入更多的精神在軟體的發展上，投注我們更多的關注以及金錢，台灣如果要邁向另外的一個時代，這樣的發展將是不可或缺的，希望將來能有更多的博物館，不見得要像大英博物館如此大規模，但最重要的是提供一個平台，以促發人跟人的互動，如此一來，或許就能產生更多異領域的碰撞機會，進而帶進更多的創意及商機。

目 次

摘 要.....	I
目 次.....	II
(一) 目 的.....	1
(一) 過 程.....	1
(三) 心得及建議事項.....	5
(四) 總 結.....	7

(一) 目的：

藉由實地觀摩英國創意產業之發展成果及對英國創意產業發展最新趨勢之了解，進而對台灣文化創意產業之未來發展方向，提供政府制定文化創意產業政策鑑言。

(二) 過程：

A. London

我把面具脫下，您瞧見了我的新面貌，驚豔！您嗅出了我的舊味道，愛意無限！這就是我，在兔然一新中，仍堅持原味！

Tate Modern，泰德現代博物館，其下有三個博物館，分別是 Tate Modern、Tate British（泰德英國的博物館）及另一個位居在 Liverpool 海港邊上的 Tate Liverpool 博物館，其中以 Tate Modern 的規模最大。Tate Modern 於 2000 年前後由一個在泰晤士河南岸的一個廢棄的發電廠改建而成的；英國博物館建立之經費來源，大多是透過一些運動的彩券，似台灣的樂透彩；每個博物館門口幾乎都會掛著幾個牌子，表達對歐盟、英國國家樂透彩、地方性樂透彩，或者是運動彩券捐贈資金之感謝，藉由彩金的運用，得以挹注相當大筆的資金在英國博物館的發展上，讓博物館的外觀具有十分特殊的美學呈現，亦具有相當豐富的內在美。參觀 Tate Modern 博物館的時候，同時得以觀賞到來自世界各地，不同種族、不同性別、年齡的觀眾，包括當地民眾及遠來的遊客，不少人是慕名而來，可見 Tate Modern 的確是當今世界上一個十分知名的一個博物館。

在 Tate Modern 裡面的展場當中，可看到一些二十世紀的展品，為二次世界大戰之後，諸多藝術派別的呈現。本參訪團參觀當天，在其中心的展場裡面，正在舉辦一個都市化的展覽，告訴大家關於英國都市更新的由來及故事。更特別的是，在展場中，可以看到許多參觀團體，其中有一些是小孩子的參訪團，Tate Modern 提供了一個可供孩子從小便能以徜徉在不同的藝術思想派別當中的空間，其中鑲嵌著一些流動，透過人和展品的互動自然生成的教育功能，讓孩子能從小自然地呼吸人文氣息，成為他們人格發展的一部分，這樣的畫面是很令人感動的！

Tate 當代美術館，它原本就是一個廢棄的發電廠改造的美術館，擁有一個非常大的廣場空間，Tate Modern 在不同的樓層都設計了溜滑梯，大約是四層樓高，每天都有相當多的人在排隊買票，這樣的空間裡，充滿著談笑聲及對藝術觀點的分享，這是一個博物館美學的另類動態呈現，讓人實際體驗並創造歡樂感，把博物館的美學教育再改造，變得更有趣。

East End，城東以往是英國治安極差的區域，曾經是非常、非常窮的地方，在這個區域裡面，有很多的 console house，類似台灣的國民住宅，在這裡藝術家可以付很便宜的租金便擁有個人工作室，因此成為藝術家的集散地。這些藝術家三不五時就會到臨近的小酒館分享他們目前的創作成果，久而久之便發展成創意產業最蓬勃的一個地區；穿梭在巷弄間，總會與一些極富藝術風味的小店不期而遇，可能是做飾品的、可能是從事珠寶設計的，也可能是服飾、皮飾店，最特別的是，還有一些二手店，讓遊客得以在其中盡情挖寶。

在城東這個區域裡，透過政府適度的介入，引發了藝術部落的出現，進而吸引其他產業人才的進入，如科技新貴、商人，帶來了實質的經濟效應，改善了居民的生活，讓整個社區完全更新；更重要的是它維持了某種社群（networking）的機制，本參訪團參觀了Beatles 曾經駐唱的 pub，它其實是一個酒窖改建而成的，也是一個十分受歡迎的 pub，Beatles 的海報、唱片及所有象徵物，在這裡被保存地十分良好，使人得以重溫 Beatles 時光，帶來極緻的心靈享受，如此思維，便帶動了英國的觀光產業。這個 pub 的經理人本身喜歡藝術，卻也兼具商業涵養，故能在藝術與經濟之間取得相當好的平衡。在莎士比亞博物館中也可以看到英國人對舊有文化資產之尊重及保護，在改造與更新的過程當中，並未將舊有文化棄之如敝屣，反而十分細膩地將莎翁劇場重現，再帶進餐飲文化，讓遊客在滿足口腹及享樂之間，又能接受心靈的洗禮，無怪乎英國的觀光產業如此的發達。

事實上，在此般的網絡交疊中，是可以產生非常大的商機的，這樣的現象，再次地印證了文化創意產業所產生的經濟或人文效應，並非只是 $1+1=2$ 而是 $1+1>2$ 的，亦即，傳統的產業經濟它可能為有所為而為，在創意產業當中 for fun 的內容含量較重，因此要透過 enjoyable 的過程，藉由這個不期而遇的網路的連結，最後帶來經濟上的爆炸效應。

B. Manchester

我在現在，遇見過去的您，陪我走向遙遠的未來～博物館&曼徹斯特篇

在曼徹斯特，我個人看到一個都市更新的實際案例，讓我非常非常深刻地體會到，製造業、服務業和文化創意產業此三個領域，在全球化浪潮的席捲下，使它們彼此之間的互動，變得更為緊密。

這去這裡是一個小城，大部分的居民都靠著相似的產業來過活—紡織業，隨著全球化時代的來臨，使得原本賴以為生的技能面臨被淘汰的局面，工作機會消失殆盡；曼徹斯特，全世界最早的一座紡織工廠，後來，這座紡織工廠早已經沒有從事任何的生產加工，所有的製造的活動，都已經移至其他的地方。在 1960 年代、1970 年代產業外移至東亞，到了 80 年代、90 年代又轉到了中國、

東南亞及印尼、印度、巴基斯坦一些生產成本更低的區域。曼城原本擁有非常輝煌的歷史，在十八世紀它曾擁有昌盛的機械文明，此般發展，造福了當地的財富與社區的發展，惟在產業的移動、變遷中，使得這些社區逐漸沒落，這個地區的失業率及犯罪率便隨之上升，讓曼城風貌變得十分地老舊、頹圯。

在文化保存的部分，英國政府爲了保存祖先的足跡並表達對他們的尊敬，特地在這裡建立了一座紡織機械博物館，透過這個博物館，讓這些冷冰冰的機械得以訴說自己的故事。這個博物館像一台時光機，帶參觀的人再回到從前，把這一段在人類工業發展上十分重要的一段歷史，重走一遍。在這個博物館裡面，我們看到一些老師帶著孩子來參觀，這些機器所傳遞的故事，無論是在機械文明背後所代表的科技的成果，或者是在機械的文明時代中所產生的經濟價值或者是對社會深遠的影響，都在人們實際看到這些機械時，了然於心，彷彿能夠穿越時空去回想在當年這些機器設備如何地爲人類賣命，使我們得以緬懷它們在經濟、文明及精神等方面做出貢獻。這些孩子或許對這些機器一知半解，但重要的是，透過這一窺究竟，他們的成長歷程中，便能記住這些二百年前曾經對他們的先祖做出非常大貢獻的一些設備所代表的意義，進而產生感情的連結，在這樣的一個接觸與互動的過程，自然而然產生了對歷史文化的敬畏，及對自我的認同。

在都市更新方面，從簡報中吾人可以看見，英國政府爲了重振曼城的經濟實力，組成了城市規劃與更新團隊，其首要之務便是和居民進行完善的溝通，因爲在這個古城中居住的居民，其生活經驗大約圍繞在所居住的環境中，如今突然冒一群土地開發商、都市更新團隊，要將其住了一輩子的房子拆掉，想必會產生極大的不滿情緒，於是這個團隊在其與居民溝通的過程中，會舉辦一些活動凝聚社區的共識，帶領居民以具有前瞻性的眼光來看待他們所居住的社區，最後，透過這個都市更新計畫，同時引進了一些 shopping 功能，這個地區的居民當然不具有雄厚的消費力，因此曼城的規劃重心便在於吸引居住於市中心的那一群人，也有可能是從別的城市來的或是從別的國家來的遊客，如此一來，便帶注入了觀光及商務的發展機會，因此解決了居民的生存問題，也開創了曼城未來發展的新契機。

C. ICA

眼及、耳聞、心觸～一個感動的距離

我們一行人，已於 8 月 9 日先行至英國文化中心去拜會，當時英國的接待團隊爲我們介紹了英國的行程後，我們一行人便離開 British council，到了在轉角不遠之處的 ICA；ICA 的全名是 Institute of Temporary Art，即現代藝術中心爲一個非營利組織，目的在於推廣現代藝術。雖然在英國文化協會的簡報中，已對這個組織有些許的了解，但到了 ICA 我們才真正對它們的設施、理念、展覽及藝廊展覽空間有了整體性的了解。我們參訪的當日，ICA 正在舉辦一個十分

特別的展覽，有別於一般的藝術展，這個展覽是含有社會責任與社會價值創造的內涵在裡面的。這項展覽的名字叫做 Insider Art，從這個展覽中，我們更深刻地體認到藝術或者是我們在博物館當中所看到的一些較為靜態的展品，基本上它並不是那麼難以親近的，並不是那麼難以了解的，如果我們願意用心去體會，而不是走馬看花，好像逛大觀園一樣的快速瀏覽，便能夠與當時從事這個藝術品或生活的器物創作的創作者產生更深層的互動。

在 Insider Art 裡的作品的創作者，是一群行動受到限制的人，他們有可能是一群在監獄裡面的受刑人，也有可能是非常嚴重的一些有精神疾病的病患，必須被隔離，透過藝術治療，將他們內心的世界做有形的呈現，令人訝異的是，ICA 這樣一個國家級的藝術推廣的中心，居然願意投入資源從事這樣的一個展覽，事實上，在 ICA 的裡面其實也有一些相當不錯或知名的作品，但 ICA 對藝術的詮釋並不在於一個光鮮亮麗的呈現，更重要的是，他們認為人文的關懷更是藝術很重要的元素，他們也關心社會當中的邊緣人。在展場中，有一幅畫讓我印象十分深刻，它是一幅貼畫，遠遠地看起來是一個人頭，但近則顯模糊，因為它是用一個線條的方式呈現，創作者用了非常大量的深色郵票來勾勒出來一個人頭，這幅作品非常漂亮，給人一種，近看見樹不見林的神秘觀感，而每一張郵票其背後鑲嵌的故事性方是精彩之處，讓觀賞者產生無限想像：這個受刑人或許在和他的家人通信的過程，累積了非常多的郵票，他們與社會的距離，便透過這一張張郵票，再度被連結。這群人，他們可能終其一生都被關在監獄裡面，或精神病院裡面，鮮少人會關心他們，更枉論了解他們。ICA 的主管敘述了展覽中幾個感人的故事及他們在這個展覽中所學習到的對社會關懷的重要性。基於 ICA 的組織目的並非以營利為主，他們的要務在於推動全國的當代藝術，因此所有的展覽都是不從事交易的，但在這個展覽裡，卻破天荒地被准許在展覽現場從事作品買賣的工作，我們的參訪團參觀時，大約已到展覽的尾聲，大部分的作品都已經被賣出去了，基本上這些作品它的價格不會很高，但是這些購買作品的人將作品帶回家後，便產生了正向的回饋，不僅讓社會大眾更了解邊緣人的心靈世界，更讓這群人對社會能產生實質經濟上的貢獻。

再者，這些受刑人或者是精神病患的家人，其本身可能也都是處於社會邊緣的人，他們終其一生他們可能不會走入藝廊，但是透過這個展覽，他們有機會走進所謂的“藝術殿堂”，這些人可能是 insider 創作者的兒子、先生或父母，當他們走進 ICA 時，臉上透露出傲人的光芒，他的親人的作品居然能在這樣一個國家級的藝術推廣中心中被展出，是多麼令人興奮的是，於是扶老攜幼、呼朋引伴地前來觀賞或購買，這樣的展出對於這群邊緣人的家屬也產生了非常正面的意義；對我個人而言，在 ICA 參觀的整個過程當中，讓我非常非常地感動，感動之處不只是在於作品的呈現是如何地多元、豐富，更重要的是，它展現了一個國家社會對這樣一個議題的關懷，並以實際的行動表現出來。

(三) 心得及建議事項：

A. 藝術文化鑑賞能力之養成

黑格爾說：一個民族需要有一些會去關照天空的人，如果每一個這個民族中的人都是去關照地上的事的話，那這個民族是沒有什麼機會的。教育的本質究竟是什麼？在一些比較成熟的文化當中，他們比較容易用一種宏觀的視野去看人文素質的養成，讓一個文化能夠較自由地被發展，亦有一個較長遠的發展契機。

每一種的藝術形式之呈現，基本上都是藝術家或創作者，他們期望透過其作品與其他的人進行溝通，就好像我們用言語、歌聲來表達一樣。Nokia 有一個相當知名的廣告詞叫做科技始終來自於人性，許多產品功能的設計是源自於對人性更深刻的體驗跟掌握，可惜的是，此般的知識無法透過硬邦邦的考試的制度或者是在一些很嚴謹的工程訓練能夠得到的，而這些對於人性的細膩體驗，卻是當今在行銷、產品設計，甚至企業的經營管理當中，都是不可或缺的，因此，我們的教育思維應該跳脫設計一大堆的課程，如通識教育，讓學生修習，我們的教育應該要能培養學生能夠具有比較寬廣的視野，具有一些基本的科學、學美及人文素養等，一群有藝術涵養及美學術養的人民，才有可能擁有一群願意從事文化消費的消費者。在人文素養的培育上，像英國博物館一樣，透過各種有趣的展覽或活動，拉近民眾與它的距離，實在是一大巧思。

B. 文化消費機制之建立

a. 供給面

英國創意產業 (creative industry) 的背後，是豐富文化的積累。自從 1997 年 Mapping 的報告出現後，便將整個的文化創意產業分成 13 項，其所謂 cultural industry 的主要精神，其實是一種能夠讓文化產業增值以得到實質經濟收入的一種方式，比如，在博物館裡面，便能嵌入各式各樣的周邊商品，或是在文化中心裡面開書店、酒吧、咖啡吧，進行複合性的商業組合，也是收入來源的一個方式。這 13 個種類被清楚劃分後，便具有清楚的目標及面相的定義，在執行面就比較容易進行，台灣在文化创意產業項目的定義及歸屬，仍有許多模糊之處尚待釐清，若能進行清楚的分類及定義，將有利於執行。

惟到了創意經濟層面，所著重的絕不單產業分類之細項，創意經濟下的重要元素為：

1. 創意人才；
2. 工作思想家；
3. 創意創業家；
4. 後雇工作者；
5. 即時行動者；

6. 短暫存續之企業；
7. 辦公室網絡及商業聚落；
8. 團隊；
9. 財務；
10. 靈感與商機。

從創意經濟的基本原素來看，不難發現，人才的培養及商業機制的建立，將是台灣未來產業發展必須深度思考的兩個面相。

台灣的文化創意產業發展的另一個瓶頸是—故事性貧乏，以致於創造出的文化商品缺乏吸引力。英國的莎士比亞博物館以莎翁本身的故事及其著作所呈現的故事性的包裝，同時達到文化傳承、人文教育及經濟價值（門票+餐飲）等三大功能，而這正是文化創意產業的核心精神。西區的歌劇區及街坊中的咖啡館之所以令人印象深刻，亦是因為它們都故事做為點綴，如，葉慈咖啡館，用名字的連結，傳遞藝術創作的精神，透過心靈的悸動，讓消費者產生消費的慾望，並透過故事元素，為產品加值，因此產業鍊上游的藝術創作者，若能與下游的商業操作進行整合，文化商品方能促發真正的消費行為之發生，進而創造經濟價值。

b. 需求面

台灣的消費力在全世界中是屬一屬二的，代表我們當中有極為大量的菁英份子存在，若能讓當中的貴婦、富豪或對社會具有影響力的人的雙腳踏進藝廊，踏進博物館，讓這些較具社會能見度社會的菁英份子，透過其言論及實際的行動，發揮更多社會教育及宣傳功能，以帶動文化消費。

C. 創意社區之建立

在創意經濟之思維下，政府主導的模式將會面臨極大的挑戰，藝術創作的網絡（networking）是相當重要的，拜科技之賜，當今的網絡是建立在網路之上，在 web 2.0 甚至到 3.0 的時代裡，大部分的合作機會是源自於不期而遇的一個連結，或許是刻意製造的，如透過政府無形之手的扶持，也或許是由創作者自行互動而生成的，從英國的實例中，後者的力量方是促進英國創意產業蓬勃發展的主要原因，政府的介入應該是在萌芽初期，而非以長期的金主角色自居，讓民間力量投入愈多，愈可能透過社群關係網絡，促發更多的商機。以倫敦東岸的藝術園區為例，這個區域是由一個廢棄的啤酒工廠改建而成，由於這個區域的房價較為低廉，再加上政府計畫推動，鼓勵藝術家在此創作，因此吸引大量的藝術家遷至這個區域，最後產生了群聚效應，一家家別具風味的 pub 接連出現，最後成為藝術仲介尋寶之佳境，令人料想不到的是，隨著創意氛圍的建立，科技人才亦往此區移動，在商業與藝術的互動下，帶動了整個地區的發展；由此可知，政府力量的介入要適度、適量，真正能創造並維持文化創意產業發展的力量其實是民間自發性的力量。

(四) 總結

文化創意產業對社會之貢獻來自於二方面：直接貢獻，即產值，透過文化消費（製造+設計）而得到，另一個則是間接貢獻，即外溢效果，這種效果可能是社會面的人文關懷，當然也可以創造經濟價值，其關鍵要素是人才；文化創意產業的發展，若只是靠公部門資源挹注，短期之內便可見到資源分配之扭曲，長期之下對整個國家社會的發展的助益亦是有限的，因此，整個台灣的文創產業的思維應該有所轉變，過去台灣在做硬體的部分功績卓越，但卻缺乏軟實力，未來實在需要投入更多的精神在軟體的發展上，投注我們更多的關注以及金錢，台灣如果要邁向另外的一個時代，這樣的發展將是不可或缺的，希望將來能有更多的博物館，不見得要像大英博物館如此大規模，但最重要的是提供一個平台，以促發人跟人的互動，如此一來，或許就能產生更多異領域的碰撞機會，進而帶進更多的創意及商機。