

專文三：摘譯

標題：《「英國藝術與人文研究委員會」文化價值評估計畫報告：英國文化生態研究》(Arts and Humanities Research Council's Cultural Value Project: Ecology of culture)

來源：“The Ecology of Culture”

(http://encatc.org/annualconference2015/wp-content/uploads/2015/08/ahrc_ecology_of_culture_John_Holden.pdf)

發表日期：2015/01

關鍵字：創意產業、文化政策

摘譯日期：2015/09/07

摘譯人：陳怡孜

摘譯內容：

Facebook 副總裁妮可拉·曼德森 (Nicola Mendelsohn) 曾說過：「英國的創意產業之所以興盛，是因為當中的各行各業互相合作、相輔相成，促成一股強而有力的經濟勢力。」

- 1)總結

本文探討主題為英國文化生態。訪談和文獻回顧都顯示，英國的文化生態連結性強而具備系統化能量與產值。受訪者表示，文化生態主要顯現於三種高度相關的生產形式：由公共基金支持的文化、商業型文化，以及由個人生產的文化。近年來探討文化的主題不脫經濟，但本文認為用「生態」角度來看文化較為恰當，因為生態內涵更豐富而完整的討論方式。文化是有機的而非如機械般死板，因此使用探討一個生態的方式來討論文化更為恰當。

- 2) 報告背景

本文是由「英國藝術與人文研究委員會」委外完成的報告，為「文化價值評估計畫」的一部分，此計畫由傑夫瑞·克羅斯克教授教授（Geoffrey Crossick）主持，對於文化生態的定義則來自於馬庫森（Markussen）的論述：「複雜的相互依賴性構成對於藝術與文化相關產品的需求」。用生態學而非經濟學角度來檢視文化，提供更全面的觀點，更可探討文化除了經濟價值外的產出。本文透過 38 位文化領域相關的專家訪談，試圖提供全面而具經驗價值的觀點，受訪者來自商業與公共贊助的機構、非營利藝術機構、藝術補助系統、藝術教育等領域，並且涵蓋各式文化類型，例如視覺藝術、舞蹈、時尚、合唱團、流行音樂與電影。

- 3) 簡介

多數以文化為主的報告往往與其文化的商業價值脫離不了關係，這類討論大多將文化產值視為重點，例如創作者如何獲得補助。這樣的討論往往將觀眾、參與者和大眾視為所謂消費者，而忽略其身為構成文化生態的重要一環。再者，試圖描繪涵蓋所有文化的藍圖不但不可能，而且毫無幫助，這樣的藍圖往往缺少許多資訊而過時，我們應該做的是在有限的範圍內力求準確重點。

- a) 文化應被視為由深遠歷史和複雜要素所構成的暫時現象
- b) 將文化生態視為可重生的生命循環
- c) 時間軸是檢視此生態的重要維度
- d) 分類在生態學中至關重要，本文當中文化的分類法一直在改變，因為文化隨著人類與其創意、專業與能力改變，而分類法更受到科技影響，改變了媒體與創意的現在與未來。

- 4) 文化生態的意義

「文化生態」一詞由 1950 年代即存在，原指人類如何適應社會與環境。然而將「生態」一詞用於討論文化相關議題則是近期的事。當受訪者被問及文化生態所指為何時，通常有兩種結論，一種根據廣義的文化：人類進行的所有有意義行為，另一種則根據窄義的：單指藝術相關活動。

文化的三種生產形式

本文立基於將文化分為三種高度相關的生產形式：由公共基金支持的文化、商業型文化，以及個人生產的文化。然而此種分法也有其不足之處，就是三種生產形式之間的界線模糊。

a) 由公共基金支持的文化

公共基金是受補助機構長程目標的最佳支持，更是維繫這些機構價值與傳統的重要一環。近來公共基金的研究中顯示，擁有公共基金支持，對於文化相關機構的研究與發展至關重要。

b) 由個人生產的文化

所謂個人生產的文化即指稱從事該文化活動的人員並未獲得實際酬勞。這樣的「業餘」文化工作又可分為兩種：從事者未獲得實際酬勞，但不代表他們的專業不足；另一種則為從事者是為了個人樂趣而非為了專精而做。

個人生產的文化雖被視為業餘，但根據此次受訪者說法，業餘不再如往所見負面，並且對於商業型文化有重要影響。

c) 商業型文化

所謂商業型文化即指完全不受公共基金贊助，其個人或組織必須透過營利而生存。但商業型文化並不代表其中的從業人員只追求營利而忽略其他文化藝術的要素。當公共補助與商業型文化結合，其中所產生的火花更令人興奮而豐富，但是對於公共補助的文化與個人生產的文化而言，商業型文化在某種次要的層次所扮演的角色其實更複雜。

d) 三者合一

實際上，上述三者的運作形式往往混合許多種經濟模式，即使三者特性不同，對於各個文化機構來說，文化活動的產值來源界線並不如上述三者分類清晰。

- 6) 由生態學和經濟學角度看文化

上述三種文化生產形式只是一種大致分類，無法準確描述文化生態的複雜程度。例如藝術家在完成一項作品中，可能同時運用到三種生產形式。經濟角度則根據商業產值衡量文化創作，更為狹隘。因此，用生態學來看待文化是更恰當的，其中所提供的視角更為完整，並將文化視為一種社會活動過程。生態學本身所有相關活動都具備相互關係，例如文化創造群體，同時群體也在創造文化，文化應該是根據人類生活中所見所聞而創造出來的。將文化視為一種生態，讓質化研究的角色提升至與量化同等重要。生態學的概念提供許多梳理文化的方式，例如相互配合與互相合作之間的平衡、外在威脅、正向與負面的回饋循環、掠食、自我管理系統、共生機制、有機性、食物鏈、體內平衡、全球環境可容納量、活動模式等等。如此，考量文化產出的同時可用於衡量價值的方式更為全面，但仍同時包含經濟觀點。

- 7) 文化生態的支流

本文中的訪問顯示，此研究揭露介於商業、公共贊助和家庭工藝文化之間的支流，並顯現當中四個連接點：職業、想法、金錢、產品。

- a) 職業

將藝術與設計視為職業有助於從業人員進行生涯規劃並創造作品集，在劇場界尤其重要，英國一項研究即顯示經驗累積的證明對從事劇場藝術人員的重要性，而文化類職涯發展並不侷限於業餘、公共基金補助或商業贊助，而是三者經驗同等重要。

- b) 想法

本研究中受訪的年輕一代創作者對於文化有更多元的各式看法，認為文化能透過

想法所創造的連結更具彈性。想法隨著人流動與連結，若隨時保持開放態度與好奇心，所有信手拈來的要素都能成為創作的一環，串連所有面向。

c) 金錢

文化與創意相關部門將金錢用於追求公共利益和經濟成長。這裡所指的公共利益是：藝術層次提升或是群體的衛生環境提升等公共利益。當地政府、中央基金會、中央政府以及樂透藉由公共基金補助資助相關藝術機構，然後所有的錢透過商業產品與服務的消費稅以及商業行為所產生的公司稅回到國庫。同樣的，業餘、公共基金補助或商業贊助之間的金錢關係也很緊密。

d) 產品

文化產品在三大生產領域中流動，並隨時產生新的文化成果。

● 8) 將生態學概念應用於文化領域

生態學中的概念皆有其個別意義，但各自相輔相成，如同生物有機系統，複雜而全面，當應用於文化領域，有助於決策者個別理解個體、大眾、跨域、以及各分類之間共同要素。檢視過去 25 年的文化產業政策變化，我們可以觀察到這個體系由遴選贏家逐漸轉變為創造維持有助於創意發想的環境。以下為文化生態演變的重要環節：a) 誕生 b) 成長 c) 依賴 d) 演化 e) 聯結 f) 彙聚 g) 系統危機產生

● 9) 文化環境

生態學是檢視大環境中各物種的方式，同樣地，用於檢視文化環境時，將同時檢視其中的政治、社會與經濟環境與其中的連結。例如節慶、運輸政策和二氧化碳排放量之間的關係，許多受訪者也將環境因素納入文化作品的生態考量一環。然而如此廣泛的前提假設在文化討論中也將產生許多定義上的問題，還有環境要素本身也存在複雜的關聯。然而不論這樣的上下文中所討論的文化界線有多模糊，其中各項要素的連結卻是無比清晰的。舉例來說，文化教育創造出未來的文化觀

眾與參與者，這當中包含了許多環節例如藝術和技術發展，以及文化整體工作環境與產業，因此藝術教育對許多機構來說都是不可或缺的一部分。

另一個文化環境的重要組成要素是當中的公共建設，例如劇場、畫廊、演唱會展演廳、甚至街道、公園以及其他的公共空間都同等重要。古蹟當然也是文化生態的一環，其所涵蓋的範圍還更廣，例如倉庫、教堂等等。無形的公共建設例如媒體亦是傳播文化的重要元素，例如所有廣播、電視、線上頻道。文化生態相關討論必須以此種大範圍的背景為基礎，才可能發揮作用。

● 10) 看待文化的全新觀點

本研究基於文化項目的資金來源闡述文化生態，同時將文化生態視為視為一個由想法、人、產品和金錢共同組成的有機系統。將生態學概念運用於文化論述的過程中，產生了幾種看待文化環境的新方法：

a) 在地文化生態

文化與空間之間的緊密關係可見於許多相關經典中，例如查爾斯·蘭德（Charles Landry）、理查·佛羅里達（Richard Florida）的著作所提及的「創意城市」概念，這些都是包含政策與經濟面向而以全球為範圍的討論。許多案例顯示，公共基金贊助的活動、商業文化活動，以及業餘家庭工藝文化之間的連結對在地文化發展都是至關重要的因素，更凸顯在地文化生態愈發值得重視。將在地的文化活動、公共建設、歷史以及人口資料等資訊，結合在地的文化活動參與度，並分析當中的主觀及客觀因素，將對於未來研究文化生態有相當大的助益。

b) 文化「開花結果」

文化是在特定時間空間、匯聚各式要素，並且為了某種目的所組成的，這樣的過程可視為文化的「開花結果」，而這並非全新概念。任何文化表演、個體、機構、或產品皆可視為文化的果實。例如各地的藝術節與表演活動，其中最具代表性的

則為奧林匹克世界運動會的開幕典禮。若說文化就是一連串生產網絡在特定時期所共同構成的，那麼英國視覺藝術在 1990-2014 年間的活動與產出可視為一種文化串聯，例如泰德美術館（Tate）、上奇畫廊（Saatchi）、新一代英國藝術家（YBAs）、藝術學校的誕生以及白立方畫廊（White Cube）、藝術博覽會、藝術期刊與雜誌等等。

c) 文化的新分類法

文化的新分類法由科技而來，當今科技讓文化世界有了新的定位，同時改變了創意生產的可能。

● 11) 文化生態的視覺模型

自然生態可由許多種視覺方式傳達，有些看來像流程圖，有些著重於功能性。雖然沒有單一標準，這些視覺模組卻擁有同一個共通點，那就是相當著重於有機的相互關係。網絡關係圖有助於解釋特定文化事件或現象，甚至指出人與人、人與機構之間的各種形式藝術關係。然而網絡關係圖卻不見得適用於描繪文化整體生態，因為當中的連結太多太複雜，即便描繪出來也沒有太大實質意義。描繪文化生態圖的初步簡易方法與發展可由三種方式進行：a) 將文化視為可再生的循環 b) 將文化視為在地網絡 c) 專注於文化體系中每一個體所扮演的不同角色。而 c) 方式中的所謂的文化生態角色又可分為四個種類：捍衛者、橋梁、平台，以及游牧者。構成文化生態需要這四者同時存在，並協力合作。

● 12) 下一步：未來的文化生態觀點

文化生態由連結網絡構成，其內在網絡脫離不了想法、人、產品和金錢，外在連結範圍更是廣大。文化生態的發展端視其內外連結網絡的數量與強度，唯有緊密的互動關係才能創造出文化的經濟和無形價值，誠如自然生態系統，文化生態唯有透過不同族群間的互動，才可能更加豐富。

那麼，文化生態的研究下一步該如何發展？研究中我們歸納出了一些未來可行方向：檢視在地的特殊生態、將規模較小的網絡串連起來、分析個體在網絡中扮演的角色，而非其商業模組、監測維繫文化生態的重要生命跡象。其中最後一項又可分成三個重點：a) 文化工作者的多元性與數量 b) 供應鏈分析：針對各項大型文化活動進行生存條件的供應鏈分析 c) 複雜度是否增加：健康的生態系統應該要時時更新而變得更加複雜。

地方文化生態學者可選擇不同的文化生命跡象進行觀察並進行建設，並且為文化專業人士、業餘創作者、志工以及觀眾創造更多活動機會。數據來源則可包含量化的：觀眾占人口數統計、文化參與的機會、文化專業人士、業餘人士、表演者與技術人員數目統計、文化相關經濟活動統計、文化對社會的影響研究、公共與私人機構中所包含的捍衛者、平台與橋樑數目和種類、當地的藝術形式數目和各式文化參與機會數、文化教育機會；質化調查則例如：觀眾經驗調查以及對於相關活動的意見回饋。

文化生態研究還有許多尚待進行的工作，此研究報告只是第一步，試圖發展出適用於文化的生態測量方式。此報告未來可能透過文中所闡述的方向，進一步調查地方的文化細節與藝術生態。