

文化研究

Cultural Studies

授課教師：鄭斐文 / 星期三 9:00—12:00 SS322 教室

fcheng@thu.edu.tw

[正式授課大綱以第一次上課所發講義為準，本課程為選修課，第一次上課點名需到才能選修]

一、課程簡介

當代的文化研究是許多重要的理論發展的一部份，這些理論包括社會學理論、人類學、馬克思主義、女性主義和語言學、文學理論等。文化研究主要是從1964年代從英國學術圈（批判理論與文學批評）開始發展而出而後在世界學術圈廣傳。文化研究是一門跨學科傾向的學門，因此包含不同的學術取向與研究方法。受到西方馬克思主義的影響，知識份子開始討論工人階級的文化，並從文學評論與文化分析著手進行研究。早期文化研究重要的學者有 Raymond Williams、Hoggard、Paul Willis 等人，Stuart Hall 則是集大成的文化研究學者。80年代開始，由於英國與美國的新自由、保守主義的興起，文化研究學者以左翼知識份子的角度對右翼主流政黨進行批判。

文化研究主要關注在媒介（medium）如何影響到意識型態、國族、階級、種族、性別等，特別是，意義如何在既有的文化政治與經濟領域中被生產、傳播、擴散、複製。可以說，文化研究主要是分析後現代的學門，也受到後結構主義與後現代主義的影響。本課程主要目標是引導同學從 Raymond Williams 的文化「情感結構」與案例，連結文化研究的理論，著重於批判的思考。「文化研究」課程將分為兩部分討論介紹英國文化研究的發展，第一部分為「當代視覺文化」與「媒體」---透過媒體案例分析的規劃，培養同學對於文化與社會行動的想法，並介紹影像與社會理論、資本主義體制下的媒體、視覺文化理論等。；第二部分為英國文化研究的發展脈絡、理論與流派，以及台灣的文化研究案例。

二、參考讀物：

@主要讀物：

1. Chris Barker、Emma A. Jane 著、羅世宏譯，2018，《文化研究：理論與實踐》。

五南圖書。

2. Hall, Stuart and 陳光興。1998。《文化研究：霍爾訪談錄》。元尊文化。p. 15-62。
3. Hall, Stuart 著、周宪、許鈞主編，1997，《表徵：文化表徵與意指實踐》（Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.）。商務印書館。第一、三、五章。
4. Struken, Marita and Cartwright, Lisa 著，陳品秀譯，2001。《觀看的實踐：給所有影像世代的視覺文化導論》（Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture）。臉譜出版社。
5. 陳滢巧著、方孝謙校訂，2018，《圖解文化研究》。城邦讀書花園。

@其他參考讀物：

- 1、Baldwin, Elaine, Longhurst, B., McCracken, S. and Smith, G.,著，陶東風譯，《文化研究導論》（Introducing Cultural Studies）。高等教育出版社。
- 2、Philip Smith 著、林宗德譯，2004，《文化理論的面貌》。韋伯文化。（第 6,7,9 章）。（第 3,9,10 章「西方馬克思主義視文化為意識型態」「英國文化研究」「文化的生產與接受」）
- 3、吉莉恩·蘿絲（Gillian Rose）著、王國強譯，2006，《視覺研究導論：影像的思考》。群學出版社。
4. Lewis, Jeff 著，邱誌勇、許夢芸譯。《細說文化研究基礎》（Cultural Studies: the Basics）。韋伯文化。

三、課程要求與成績計算

1. 上課時繳交一篇 A4 兩頁讀書筆記，一共繳交五篇，佔 50%。
2. 成績計算：五篇讀書筆記 50%；期中考 10%（考卷帶回家寫）；期末考 20%（考卷帶回家寫）；平時出席成績、上課報告 20%。
3. 上課進行小組報告（可以自己一人一組）。學期初分組（3 人一組），上課各組需找一個主題進行報告。報告時，請找一個文化現象作為小組主題，期末最後一週上台報告，之後接受同學的批評與提問（小組報告與平時成績佔 20%）。
4. 課程要求：a. 三次點名缺席者，平時成績零分；b. 上課不可使用手機，除非教材用途；c. 報告內容需要以學術格式撰寫，加入參考書目、引文出處，抄襲零分。

5. 分組主題：

第 1 組：銀翼殺手與科幻電影。第 2 組：賤斥（Abjection）與恐怖電影中的女性/母性形象。第 3、4 組：種族凝視與他者（「寵兒」或施叔青小說）。第 5 組：男子氣概的再現。第 6 組：電視、文本與閱聽人。第 7 組：青少年文化。

*以下畫線者為讀書報告的必讀讀物。

9/11 Week 1 導論 1 課程簡介

紀錄片：Cultural Jam (文化干擾)

Chris Barker、Emma A. Jane 著、羅世宏譯，2018，《文化研究：理論與實踐》。五南圖書。P. 235—237

9/18 Week 導論 2 文化的情感結構 (Structure of feeling)

Hall, Stuart and 陳光興。1998。《文化研究：霍爾訪談錄》。元尊文化。Chapter 1.p. 15-62

討論：什麼是文化的情感結構案例？請找出台灣社會的案例

文本：「銀翼殺手」電影

9/25 Week 3 語言與文化：從結構主義到後結構主義

[第一組]

討論：什麼是文化的情感結構案例？

(Memo 1)Hall, Stuart and 陳光興。1998。《文化研究：霍爾訪談錄》。元尊文化。Chapter 1.; p. 15-62

Chris Barker、Emma A. Jane 著、羅世宏譯，2018，《文化研究：理論與實踐》。五南圖書。Chapter 1-3

[第一部分 視覺文化]

10/2 Week 4 影像、權力和政治

(Memo 2) Struken, Marita and Cartwright, Lisa 著，陳品秀譯，2001。《觀看的實踐：給所有影像世代的視覺文化導論》(Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture)。第 1、2 章。

10/9 Week 5 女性與影像：賤斥 (Abjection) 與恐怖電影中的女性/母性形象

[第二組]

文本---異形、大法師電影分析 (請自行觀看，並討論)

克莉斯蒂娃 (Julia Kristeva)著、彭仁郁譯，2003，《恐怖的力量》。桂冠。(p.85-101)

Struken, Marita and Cartwright, Lisa 著，陳品秀譯，2001。《觀看的實踐：給所有影像世代的視覺文化導論》(Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture)。第 3 章「現代性：觀賞、權力和知識」。

10/16 Week 6 女性與影像：恐怖電影中的女性/母性形象

辛蒂·雪曼 (Cindy Sherman) 分析

《婦研縱橫》：「女性自拍：攝影、觀影與女人」。〈建構女性主體與認同—Cindy Sherman 的《無提電影停格》系列〉。

克莉斯蒂娃(Julia Kristeva)著、彭仁郁譯，2003，《恐怖的力量》。桂冠。

10/23 Week 7 白人種族凝視、黑人身體的性器化

(Memo 3) Hall, Stuart 著、周宪、許鈞主編，1997，《表徵：文化表徵與意指實踐》(Representation: Cultural Representations and Signifying Practices)。商務印書館。第四章「『他者』的景觀」。

[第三組] 文本---童妮·摩里森(Toni Morrison)著、何文敬譯，2003，《寵兒》(Beloved)。臺灣商務。電影文本。

Chris Barker、Emma A. Jane 著、羅世宏譯，2018，《文化研究：理論與實踐》。五南圖書。Chapter 8。

10/30 Week 8 種族凝視與他者

(Memo 4) F. Fanon 著、陳瑞樺譯，2007，《黑皮膚，白面具》。台北：心靈工坊。

[第四組] 文本---施叔青，1993，《香港三部曲之一：她名叫蝴蝶》。洪範書店。
參考網站：施叔青數位主題館---<http://shih-shu-ching.blogspot.com/>

11/6 Week 9 期中考

11/13 Week 10 廣告、消費文化和慾望

Chris Barker、Emma A. Jane 著、羅世宏譯，2018，《文化研究：理論與實踐》。五南圖書。Chapter 10--「電視、文本和閱聽人」。

11/20 Week 11 男子氣概的再現

*Hall, Stuart 著、周宪、許鈞主編，1997，《表徵：文化表徵與意指實踐》(Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.)。商務印書館。第五章。

Chris Barker、Emma A. Jane 著、羅世宏譯，2018，《文化研究：理論與實踐》。五南圖書。Chapter 9 「性別、主體性與再現」

11/27 Week 12 男子氣概的再現

[第五組] 袁支翔、蕭蘋，2011，〈展售男性氣概：男性生活時尚雜誌呈現的新男性形象分析〉，《新聞學研究》2011(107): p.207--243。

[第二部分 文化研究理論]

12/4 Week 132 電視、文本與閱聽人 [第六組]

Chris Barker、Emma A. Jane 著、羅世宏譯，2018，《文化研究：理論與實踐》。五南圖書。Chapter 1

(Memo 5) Tonny Bennett 著、唐維敏譯，《文化、社會與媒體：批判性觀點》，「媒

體、『真實』、意義指陳」一章。

12/11 Week 14 青少年文化 [第七組]

Chris Barker、Emma A. Jane 著、羅世宏譯，2018，《文化研究：理論與實踐》。五南圖書。Chapter 13, 14

12/18 Week 15 文化研究與社會研究法

論述分析、文本、互文性與脈絡

Gray, Ann 著，許夢芸譯，2007，《文化研究：民族誌方法與生活文化》。韋伯文化。P. 207-235。

12/25 Week 16 放假

1/1 Week 17 小組報告

1/8 Week 18 期末考