

《文化研究：理论与实践》

英国研究中心 提供

一、 课程说明

1、课程的研究对象：

文化研究(Cultural Studies)是一种兴起于二十世纪中后期的综合性研究文化的方式，涉及文学、历史学、人类学、人文地理学以及社会学的批评范式。文化研究关注的不仅是文化的内在价值，而且甚至是更加关注文化的外在社会关系，特别是将在历史上曾被忽视的文化形式纳入研究的中心视野，形成与精英文化研究相对的大众文化研究。

一方面，文化研究继承了法兰克福学派的批判传统，另一方面，又扬弃法兰克福学派的精英主义立场，集中关注于大众文化。文化研究采用跨学科的研究方法，包括社会学的制度分析、文学研究的文本细读、政治经济学的文化产品的生产流通消费模式，多元的后现代主义理论等，对于现代西方文化与现代性进入深入地富有思辨的批判与分析。

文化研究作为一门前沿性的社会人文学科，在西方高等院校已经获得广泛承认。不少院校设有文化研究中心或者文化研究专业。该学科在上世纪八九十年代被我国学术界引进国内，目前作为中国语言文学与外国语言文学专业研究生阶段比较文学下属的研究方向。

2、开设本课程的意义：

文化研究是综合运用社会学、文学理论、媒体研究与文化人类学来研究工业社会与后工业社会文化现象的前沿学科。本课程着重讨论具有代表性的文化研究理论流派、现当代英美大众文化与文化产业案例，帮助高年级研究生了解文化活动的复杂样貌、社会与政治脉络中的文化展现，并由此深入理解现当代英美国家的政治、经济、社会、人文等宏观问题；在熟悉英美现代文化产业、深入理解英美社会文化的基础上，形成跨学科研究的开阔思维。本课程有助于提高英美文化方向与比较文学方向研究生的理论功底，帮助他们深入理解现当代西方文化，树

立文化批判意识，提高人文素养，以及站在理论高度分析具体文化现象的能力。

3、教学策略与方法

文化研究在国际上是一门前沿性的综合研究领域，既有人文学科的特点，又利用社会科学的方法；既注重基础理论研究，又注重实证、实用研究；既是对现代化的批判，又是现代文化理论的重要组成部分。

根据学科特点，这门课程的开设，既强调对理论和基础知识的掌握，又注重现实性问题，聚焦当前的热点，不回难点，积极鼓励学生学以致用，培养创造性的思维与创造性解决具体问题的能力，训练学生撰写规范的学术论文的技能，鼓励学生加深对英美现代文化理论与文化产业的进一步理解并进一步加强这方面的钻研。课程以**经典文本细读**为抓手、以**任务导向教学法**为基本原则，施行“教一练二考三”的启发式教学，强调课堂内外充分的自我学习与实际分析能力的培养，确保学生充分思考及参与的机会。

4、开课单位与授课教师

本课程的开课单位为英国研究中心，授课教师包括：**高健博士、陈琦博士、蔡佳颖博士、林玲博士、周小舟博士、李阳博士、张晓佳博士**等老师。

二、 教学大纲

本课程系统介绍“文化研究”这一领域产生与发展的缘起、流变以及发展趋势。力求结合这一领域内影响重大的研究理论与研究范式，帮助学生从具体研究课题中领会文化研究的本质与意义，帮助学生形成社会文化的自我批判能力。本课程强调理论深度与具有时效性的案例分析，着重培养学生的人文素养、理论修养与解决具体问题的创造性实践能力。

本课程由两大板块构成：文化研究理论与文化研究实践。

第一部分：文化研究理论

第一讲：总论——什么是文化研究？（主讲人：陈琦）

主要内容：文化是什么，文化的过程与发展，文化研究中的议题与存在的问

题，文化与权力之间的关系，文化与社会组织结构的关系，文化如何塑造我们的身份。简要介绍符号学家罗兰·巴特和人类学家列维-斯特劳斯的分析文化系统的特征，引导学生理解罗兰·巴特 1957 年出版的文集《神话学》作为文化研究结构主义传统先驱的意义。引导学生理解列维-斯特劳斯《结构人类学》的主要观点。回顾文化研究的历史，勾勒自 1964 年当代文化研究中心在英国伯明翰大学宣告成立，自此在理查德·霍加特、R·威廉斯以及 E·P·汤普森等人的推动下，展开的以“文化与社会”为主题的文化研究，以及文化研究演化成为 20 世纪国际化思想运动的概貌。从总体上把握英国文化研究的理论流变与发展。

教学要求： 理解文化研究的定义，理解文化之间的关系，了解什么是现代性以及文化现代性；了解“文化研究”学科发展的历史与背景；了解相关代表性人物、名词与术语；初步理解文化研究的特点即跨学科性、强调广义而不是狭义的文化定义；了解文化研究的研究方法——文本分析和受众调查。理解文化研究的范畴：1. 注重当代文化；2. 注重大众文化；3. 重视的边缘文化和亚文化；4. 注意与社会保持密切的联系，关注文化中蕴涵的权力关系及其运作机制，如文化政策的制订和实施；5. 提倡一种跨学科、超学科的态度与研究方法。

重点、难点： 一般意义上的“文化”与文化研究中的“文化”的差异；作为一种生活方式的文化的定义；文化与权利之间的关系；文化研究的学科价值；文化研究在西方学术界的地位与历史意义；当代文化理论不是一个单一的权威性话语，而是一个由各种叙事范式组成的集合体；作为社会文化背景的功利主义以及其在西方意识形态中的地位；现代文化理论与功利主义的对立；伯明翰学派；英国文化主义的历史传统与时代背景，阿诺德的社会文化构想的主要内容以及对文化主义传统具有的历史性的重要意义；利维斯在怎样的意义上继承并深化了阿诺德的社会文化思想。

阅读篇目： Chris Barker, *Cultural Studies: Theory and Practice*, Sage Publication, 2000, ‘An Introduction to Cultural Studies’, pp.1-34

第二讲：文化研究方法论（主讲人：张晓佳）

在人文社会科学领域里，文化研究方法具有跨学科特性，将文学、哲学、人类学、社会学等各学科的知识和方法论传统结合在一起。大致包含：理论批评、文本分析、民族志方法等。其中，民族志方法作为人类学研究的主要方法论，

也同样被文化研究借鉴采用，进行跨文化的研究分析。而英国文化研究的发展亦深受英国社会人类学的影响。本节主要介绍文化研究的人类学历史背景，民族志方法的内容与操作，讨论其背后经验主义、现象学、阐释学等哲学思考。

阅读书目：

《质性研究：反思与批评》，陈向明主编，重庆大学出版社，2008年。

《文化人类学理论学派-文化研究的历史》，夏建中 著，中国人民大学出版社，1997年

第三讲：文化、意识形态与霸权（主讲人：陈琦）

主要内容：介绍阿尔都塞“意识形态国家机器”理论；葛兰西“文化霸权理论”，阅读《意识形态与意识形态国家机器》等相关著作的概要，理解其基本观点；分析文化与权力，文化不平等的产生与再生产。

教学要求：了解意识形态理论与文化霸权理论，理解其逻辑与分析方法

重点、难点：意识形态理论、文化霸权理论、文化的政治与政治的文化

阅读篇目：

Chris Baker, *Cultural Studies: Theory and Practice*, Sage Publication, 2000, pp. 54-65

Karl Marx and Friedrich Engels, ‘The Ruling Class and the Ruling Ideas’, from *Karl Marx, Friedrich Engels: Collected Works*, vol5, pp. 59-62, New York: International Publishers, 1976

Antonio Gramsci, ‘The Concept of “Ideology”’, from *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, pp. 357-7, New York: International Publishers, 1971

Louis Althusser, ‘Ideology and Ideological State Apparatuses’, from *Lenin and Philosophy and Other Essays*, pp. 142-7, 166-76, New York and London: Monthly Review Press, 1971

第四讲：文化工业的批判：法兰克福学派（主讲人：陈琦）

主要内容：介绍法兰克福学派的文化工业理论，霍克海默、阿多诺等文化精英主义立场上的大众文化研究，用传统的审美文化来批判当下的文化工业产品。

引导学生理解《启蒙辩证法》的基本内容。理解“文化不再是标志着一种富有创造性的人的生命的对象化，而成为异化劳动的另一种形式的延伸”的含义。了解本雅明文化现代性的分析，并结合分析英美的现代文化工业。

教学要求： 理解资本主义文化工业的运行机制、法兰克福学派的分析方法

重点、难点： 文化工业，“单向度的人”，文化现代性

阅读篇目：

Chris Baker, *Cultural Studies: Theory and Practice*, Sage Publication, 2000, pp. 44-50

Walter Benjamin, 'The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction',
<http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm>

Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, 'The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception', from *Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments*, pp. 94-136, Stanford University Press, 2002

第五讲：英国文化研究学派专题（主讲人：张晓佳）

专题介绍英国伯明翰学派的代表性人物与理论

阅读篇目：

Chris Baker, *Cultural Studies: Theory and Practice*, Sage Publication, 2000, pp. 35-44

Richard Hoggart, Edward Thompson, Raymond Williams, Stuart Hall

第六讲：后现代主义专题（上）（主讲人：陈琦）

主要内容：介绍后现代文化中的代表思想家和理论，包括福柯的知识考古学、詹姆逊的后期资本主义文化研究、鲍德里亚后现代传媒和消费文化理论、哈贝马斯的现代性重建和公共领域理论、德里达的解构理论、利奥塔的后现代文化、后弗洛伊德精神分析学；引导学生运用后现代主义的文化视角观察分析英美现当代大众文化

教学要求： 帮助学生了解后现代主义的基本轮廓

重点、难点： 后现代主义的文化语境、后现代性

阅读篇目： Chris Baker, *Cultural Studies: Theory and Practice*, Sage Publication, 2000, pp. 66-96, pp. 130-162

第七讲：后现代主义专题（下）（主讲人：陈琦）

主要内容：在上节课的基础上，进一步对经典文本进行剖析解读。

阅读篇目：

Pierre Bourdieu, ‘The Aristocracy of Culture’, from *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, pp. 1-3, 5-7, 11-13, Harvard University Press, 1984

Jean Baudrillard, ‘The Precession of Simulacra’, from *Simulacra and Simulation*, pp. 1-42, U of Michigan P, 1994

Fredric Jameson, ‘Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism’, from *New Left Review* 146, pp. 53-92

Jurgen Habermas, ‘The Public Sphere’, Stephen Bronner ed. *Critical Theory and Society: A Reader*, pp. 136-42

第八讲：后殖民与全球化理论（主讲人：陈琦）

主要内容：后殖民理论及其表意实践、“东方主义”和文化霸权主义批判、第三世界文化研究、公共领域的讨论、族裔和民族身份研究；本尼迪克特·安德森所著的《想象的共同体：民族主义的起源与散布》；赛义德的“文化帝国主义”，后殖民主义，斯皮瓦克对文化帝国主义的反思，全球化的代表性理论，吉登斯的现代化理论。

教学要求：理解殖民、后殖民与全球化理论的话语体系

重点、难点：文化帝国主义、后殖民、全球化

阅读篇目：

Gregor McLennan (2006), *Sociological Cultural Studies: Reflexivity and Positivity in the Human Sciences*, New York: Macmillan

‘Eurocentrism: The “Rise of the West” Revisited’, pp. 62-80

‘Eurocentrism: Postcolonial Theory’, pp. 81-98

Edward W. Said (1979) *Orientalism*

Edward W. Said (1993) *Culture and Imperialism*
Norman Daniel (2001) *Islam and the West: The Making of an Image*
Andrew Jones (2010) *Globalization: Key thinkers*. Cambridge: Polity Press
Antony Giddens (1990), *The consequences of modernity*. Stanford: Stanford
UP

Benedict Anderson, *Imagined Communities Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism*

John Tomlinson, *Globalization and Culture* Cambridge: Polity 1999

第二部分：文化研究实践

本部分引导学生理解文化现实不是从逻辑上推出的哲学构念；对文化现实进行反思的文化理论自然要从各自的立场提出自己的文化话语；尽管这些话语之间充满着对立与冲突，但是它们从不同的侧面共同折射出一个多元的文化景观。引导学生利用不同的文化理论与文化分析方法对当前中外社会热点文化现象进行分析与讨论。注重实际运用，理论联系实际。

第九讲：中国文化海外传播

第十讲：文化身份与文化安全（主讲人：高健）

身份研究（identity）在近几年成为众多学术领域的重要研究主题，尤其在政治学与文学理论研究中尤显突出。一个人、一个民族的文化身份不仅是一个关于其文化定位的理论问题，更是一个关于现实政治生活中价值取向与权力斗争的实践问题。在现实政治语境中，文化身份往往是民族主义（nationalism）赖以生存与发展的理论根基，后者即便在全球化趋势如此明显的当今时代，依然具有强大的生命力与感召力。

文化的重要意义，在当今国际政治生活中一再被加以强调。现代国家意识到文化认同感是一个国家与民族（nation-state）必须高度重视的战略储备力量，是一国软性综合国力的重要指标。在国际政治、经济一体化日益加速的当今时代，国家民族统一体如何基于本民族的文化传统，批判地接受外来文化的影响，自觉抵御意识形态领域的文化入侵，保持本民族文化的纯洁性与开放度，是文化安全的核心议题。就中国而言，面对西方现代文明的强势影响，如何自觉维护中华文化的自身安全，增强中华民族传统文化的凝聚力与包容性，是摆在我们面前的重大理论问题。

参考书目：（英美文化资料室上架书目）

- 1) 胡惠林,《中国国家文化安全》,上海人民出版社,2011年。
- 2) 张骥,《中国文化安全与意识形态战略》,人民出版社,2010年。
- 3) 王岳川,《文化战略》,复旦大学出版社,2010年。
- 4) 骆郁廷,《文化软实力》,中国社会科学出版社,2012年。

第十一讲：文化外交与中国文化软实力（主讲人：高健）

就外交领域而言，公共外交（文化外交）是继政治、经济、军事外交之后，日益受到外交学界高度重视的外交手段与方式，其独特的传导效应在全球化交流的时代对于一国塑造良好的国际形象、营造有利的国际氛围、增强本国的文化吸引力与权权力具有不可替代的作用。

以英国为例，作为先发资本主义国家，英国在传播本国文化、塑造英国国家形象、开展有效的文化外交等领域具有极为丰富的成果与成功的经验。以英国文化协会（British Council）为主导的二战后英国文化外交战略为英国继续保持其文化大国的地位起到了极为重要的作用。

我国近年来高度重视文化外交的作用与意义。作为国际政治经济格局中日益重要的参与者，中国不仅在政治、经济领域发挥着日益重要的作用，更需要在构建世界文化格局中有所作为。如果发挥我国独特的传统文化优势，自觉抵御西方强权政治文化意识形态的入侵，构建强大持久的中国文化软实力，是一个极为重要的理论问题。

推荐阅读：（所有图书在英国研究中心阅览室都可查阅）

- 1) 《公共外交概论》，韩方明主编，北京大学出版社，2012年。
- 2) 《媒体应对——公共外交的传播理论与实务》，欧亚、王朋进著，时事出版社，2011年。
- 3) 《文化外交——一种传播学的解读》，李智著，北京大学出版社，2005年。
- 4) 《公共外交——舆论时代的外交战略》.(日)金子将史等主编，外语教学与研究出版社，2010年，第一章，第四章。
- 5) 《文化主权与国家文化软实力》，艺衡著，社会科学文献出版社，2009年。
- 6) 关于英国文化外交与公共外交的一系列文章，以邮件形式发送给同学。

第十二讲：文化政策、英美多元文化主义（主讲人：陈琦）

第十三讲：文化消费主义（主讲人：蔡佳颖）

The term ‘consumerism’ has several definitions. The lecture understands consumerism as ‘the preoccupation of society with the acquisition of consumer goods’. There will be a historical review of the emergence of consumer society. The relationship between consumerism and advertising will be examined in depth. Anti-consumerism will also be introduced. Students will be asked: 1. ‘Some people say the globalisation of culture industries is promoting cultural imperialism while others argue that global culture industries benefit the global spread of democracy. What is your opinion?’ 2. ‘What you buy is increasingly defining who you are or who you would like to be, but what drives us to want to consume and does it make us any more fulfilled?’

阅读书目：

1) Duroo, Fabio Akcelrud (2010). Culture Industry Today. Cambridge Scholars Publishing: Chapter one ‘The Exact Sense in which the Culture Industry No Longer Exists’, pp.5-22; Chapter three ‘The Means of Intellectual Production and their Working Alliances’, pp.43-70; Chapter Eight ‘Consumption and the Culture Industry in Light of Marx’s Grudrisse’, pp.141-154.

2) Scott Lash and Celia Lury (2007). Global Culture Industry: The Mediation of Things. Cambridge: Polity Press: Chapter Nine ‘Conclusion: Virtual Objects and the Social Imaginary’, pp.181-208

3) Steinert, Heinz (2003). Culture Industry. Cambridge: Polity.

4) Yanagisako, Sylvia J. (2002). Producing Culture and Capital. Princeton University Press: Chapter one ‘producing culture and capital’, pp.1-34.

5) 毕佳、龙志超，《英国文化产业》，北京：外语教学与研究出版社，2007

6) 陆地，《美国文化产业》，北京：外语教学与研究出版社，2007

第十四讲：城市文化（主讲人：蔡佳颖）

第十五讲：少数族裔与文化身份、种族主义（主讲人：林玲）

第十六讲：非物质文化遗产（主讲人：李阳）

第十七讲：语言文化与语言政策（主讲人：周小舟）

第十八讲：文明的冲突与融合

第十九讲：中国文化传统资源及其当代意义

三、参考文献

核心教材：

- 1、 *Introducing Cultural Studies*, Elaine Baldwin 等, 北京大学出版社, 2005 年;
- 2、 *Cultural Studies: Theory and Practice*, Chris Barker, SAGE Publication, 2003.

推荐阅读书目：

- Agger, Ben, *Cultural Studies as Critical Theory*, Routledge, 1992
- Barker, Chris. *Cultural Studies: Theory and Practice*, SAGE, 2008
- *Making Sense of Cultural Studies: Central Problems and Critical Debates*, SAGE, 2002
- Caves, Richard E, *Creative Industries*, Cambridge, MA, Harvard UP 2000
- Davies, Ioan, *Cultural Studies and Beyond: Fragments of Empire*, Routledge, 1995
- De Zepetnek, Steven Tötösy, *Comparative Literature and Culture Studies*, Purdue University Press, 1 Mar 2003
- During, Simon, *Cultural Studies: A Critical Introduction*, Routledge, 2005.
- *The Cultural Studies Reader: Second Edition*, Routledge, 1999
- Easthope, Antony, *Literary Into Cultural Studies*, Routledge, 1991
- Fuery, Patrick and Nick Mansfield, *Cultural Studies and Critical Theory*, Oxford University Press, 2000.
- Golding, Peter, and Marjorie Ferguson, *Cultural Studies in Question*, SAGE, 1997
- Grossberg, Lawrence. *Bringing It All Back Home: Essays on Cultural Studies*. Duke University Press, 1997
- Hall, Gary, Clare Birchall and Clare Birchall, *New Cultural Studies: Adventures in Theory*, Edinburgh University Press, 2006
- Longhurst, Brian, Dr Gaynor Bagnall, Greg Smith, Garry Crawford, Elaine Baldwin, Miles Ogborn, *Introducing Cultural Studies*, Pearson Education, 2008

Morley, David and Kevin Robins, *British Cultural Studies: Geography, Nationality, and Identity*, Oxford University Press, 2001.

Oswell, David, *Culture and Society: An Introduction to Cultural Studies*, SAGE, 2006

Ryan, Michael, *Cultural Studies: A Practical Introduction*, John Wiley & Sons, 2010

Wolf, Michael J., *The Entertainment Economy*. London: Penguin Books, 1999