

《流行文化导论》课程大纲

课程基本信息 (Course Information)					
课程编号 (Course ID)	1222020032	*学时 (Credit Hours)	32	*学分 (Credits)	2
*课程名称 (Course Name)	流行文化导论				
	Introduction of Popular Culture				
先修课程 (Prerequisite Courses)	无				
*课程简介 (Description)	大多数同学都对当前各种流行文化抱有兴趣，从流行音乐、动漫、电影，到各种真人秀节目、网播剧、网络小说... 不仅如此，不少同学还会是某个网文、网剧、动漫或爱豆的“粉丝”，甚至进行各种同人创作，活跃于各种网络或线下社群中，成为“生产型消费者”（prosumer）。我们为什么会喜欢某个/某类流行文化？为什么会进行同人创作？为何会嗑 CP、迷耽美？流行文化是消极、不入流的吗？它对我们的日常生活意味着什么？为什么某类文化现象得以流行？其背后有哪些因素的触动？ 作为中文系的本科生，我们习惯于在课堂上讨论古今中外经典文学作品。流行文化如何进入大学课堂的讨论？到底该如何界定流行文化？又有哪些理论和方法可以帮助我们解读各种流行文化现象？所这些问题都是本课程所关注的问题。 本课程从左翼法兰克福学派的文化工业批判理论、英国右翼“文化与文明”传统对流行文化的批判引入，着重讲述英国文化研究这一理论脉络聚下对亚文化、消费文化、受众研究的讨论，关照当代中国各种亚文化、网络文化实践。每节课都将围绕一个主题展开，通过切入鲜活的文化经验并进行讨论，锻炼同学们面对鲜活、复杂的文化状况和语境时，进行研判的眼力和能力；同时，锻炼同学们基于自身的学术特点与背景，在与相关理论框架遭遇后，生长出属于自己的问题意识。 在课堂上，希望同学们能够做到“高调介入，冷静分析”。流行文化研究看似有趣、容易，实则既需要对文化现象有深入细致的把握，也需要具有坚实的文艺理论基础，并可以灵活运用实证研究方法去收集、分析量化或质化数据。在理论上、方法上都具有一定的挑战性。本课程将带领大家学习流行文化研究中最重要几种理论视角；同时，通过安排流行文化现象的小组报告，带领大家初步学习流行文化的诸种分析路径及分析方法，思考流行文化背后的政治与权力、情感与认同，从而更加深入地理解流行文化，理解我们自己。 本课程从文化与政治的关系讨论文化现象，讨论的话题多集中于意识形态领域，将挖掘好课程自身蕴含的丰富的思政元素，有机融入课堂教学，引导学生深刻理解社会主义核心价值观、自觉弘扬中华优秀传统文化、社会主义先进文化。 本课程隶属于文学院专业拓展课“文艺学·美学”选课模块，同学们完成相关学业训练将获得2 学分。此课程的进阶课程为“数字文化研究”（文学院专业拓展课，2 学分，第4 学期开设），将会以更多元的哲学、社会学、文艺学相关理论从多个视角聚焦网络文化现象，供有兴趣的同学选修。其他相关课程为“网络小说研究”“网络文艺批评”等课程。 课程要求及成绩构成如下： A. 平时成绩（30%），包括：				

	(1) 课堂出勤 (5%) 11 次课全勤，不迟到、不早退、不影响他人。三次及以上无故缺席将取消期末成绩。 如下情况可以请假：1) 身体原因（医院病假条）；2) 参与体育或其他与学校相关的活动（教练或该部门官方书面说明，如活动时间、地点等与本课程冲突，会影响学生一次流行文化导论的课程）。请假时间为受影响课程之前一周或之后一周内有效。 (2) 课堂参与 (5%) 常能积极投入到课堂讨论与课堂活动中（包括微信群讨论）。此部分为印象分。 (3) 课堂报告 (20%) 从第三次课程开始，每次课将请同学们分组对课程讨论题目进行报告，报告你们对此现象的观察与思考，时间为 10-15 分钟。之后我们再用 5-10 分钟左右讨论。 小组成员不用全都上台报告，但需要说明小组人员如何分工，以便打分参考。 B. 期末论文 (70%) 根据本学期的课程内容、每讲课后思考题或课堂报告及相关讨论，任选某一流行文化现象作为主题，运用课堂学到的文化理论及研究方法分析这些流行文化现象，完成一篇 4000 字以上的学术论文。可以是对课堂报告的深化，并进行相关实证观察、研究。选题不限于课堂所讨论的流行文化内容，但必须以实证的方法完成论文。 剽窃与作弊：本课程对作业剽窃与考试作弊行为零容忍。论文中所有引用必须给出注释。任何剽窃与作弊的行为都将导致 0 分作业或课程不通过。
*课程简介 (Description)	<i>Most of college students have interested in different kinds of popular culture phenomenon, such as popular songs, ACGN, reality shows, net shows, etc, becoming a prosumer and being active in kinds of online or offline fans' communities. Why we involved in such popular culture? Why we create fan fictions or couple pairs? How can we define popular culture, and what does it mean for us?</i> <i>In this class, we will study some theoretical perspective on popular culture, from Frankfurt School to Britain cultural studies, as well as empirical methods such as online ethnography, textual analysis etc., to analyze the sub-culture case, and so we can have deep understanding on the relationship between culture and politics, emotion and identity.</i>
*教材 (Textbooks)	约翰·斯道雷著，常江译：《文化理论与大众文化导论》（第七版），北京大学出版社（未名社科·媒介与社会丛书），2019 年。 其他电子版材料会上传微信课程群。
参考资料 (Other References)	1. 约翰·斯道雷著，常江译：《文化理论与大众文化导论》（第七版），北京大学出版社（未名社科·媒介与社会丛书：翻译版），2019 年。 2. 霍克海默、阿多诺：《启蒙辩证法：哲学片段》，渠敬东等译，上海人民出版社 2006 年版。 3. 雷蒙·威廉斯：《文化与社会：1780-1950》，吉林出版集团有限责任公司，2011 年 12 月。 4. 理查德·霍加特著、李冠杰译：《识字的用途：工人阶级生活面貌》，上海人民出版社 2018 年版。 5. 斯图亚特·霍尔等著；孟登迎等译：《通过仪式抵抗：战后英国的青年亚文化》，中国

	青年出版社 2015 年版。 6. 迪克·赫伯迪格：《亚文化：风格的意义》，陆道夫、胡疆锋译；北京大学出版社 2009 年版。 7. 保罗·威利斯：《学做工——工人阶级子弟为何继承父业》，译林出版社 2013 年版。 8. 保罗·杜盖伊等：《做文化研究——索尼随身听的故事》，商务印书馆 2005 年版。 9. 安·格雷：《文化研究：民族志方法与生活文化》，重庆大学出版社 2009 年版。 10. 约翰·费斯克：《理解大众文化》，中央编译出版社 2001 年版。 11. 珍妮斯·拉德威：《阅读浪漫小说：女性、父权制和通俗文学》，译林出版社 2020 年版。 12. 亨利·詹金斯：《融合文化——新媒体和旧媒体的冲突地带》，杜永明译，商务印书馆 2015 年版。 13. 亨利·詹金斯：《文本盗猎者——电视粉丝与参与式文化》，北京大学出版社 2016 年版。 14. 陈定家：《比特之镜：网络时代的文学生产研究》，中国社会科学出版社 2011 年版。 15. 邵燕君、肖映萱主编：《网络文学网站创始人访谈录》，北京大学出版社 2020 年版。 16. 邵燕君：《网络时代的文学引渡》，广西师范大学出版社 2015 年版。 17. 储卉娟：《说书人与梦工厂——技术、法律与网络文学生产》，社会科学文献出版社 2019 年版。 18. 【日】东浩纪，《动物化的后现代——御宅族如何影响日本社会》，、褚炫初译，台湾：大鸿艺术股份有限公司，2012 年。		
*课程类别 (Course Category)	☐ 公共基础课/全校公共必修课 ☐ 通识教育课 ☐ 专业基础课 ☐ 专业核心课/专业必修课 ☒ 专业拓展课/专业选修课 ☐ 其他_____		
*授课对象 (Target Students)	文学专业本科生	*授课模式 (Mode of Instruction)	☐ 线上，教学平台_____ ☒ 线下 ☐ 混合式 ☐ 其他 ☐ 实践类（70%以上学时深入基层）_
*开课院系 (School)	文学院	*授课语言 (Language of Instruction)	☒ 中文 ☐ 全外语_____ ☐ 双语：中文+_____（外语讲授不低于 50%）
*授课教师信息 (Teacher Information)	课程负责人 姓名及简介	赵菁，香港中文大学新闻与传播学院哲学博士，中国社会科学院大学文学院讲师。面向本科生开设《流行文化导论》《数字文化研究》等课程；共青团中央青少年发展研究“二次元网络社群圈地自萌与主流价值观引领”（2022-2023）课题负责人。在《文艺理论与批评》《媒介批评》等刊物发表论文多篇。	
	团队成员 姓名及简介	陈定家，文学博士，中国社会科学院大学文学院岗位教师，中国社会科学院文学所研究员、博士生导师；国家社科基金重大项目“中国网络文学的文化遗产与海外传播研究”（2021-2026）负责人；《中国文学年鉴》副主编、中国新媒体文化研究会会长、全国网络文学研究学会副会长、中国发展战略学会文化战略专业委员会理事兼特聘研究员。	

学习目标 (Learning Outcomes)		1.了解法兰克福学派及其“文化工业”批判理论； 2.了解英国“文化与文明”传统对大众文化的批判； 3.了解英国文化研究出现背景、发展脉络、主要研究； 4.掌握粉丝研究理论； 5.了解日本御宅文化研究 6.理解网络民族志基本研究方法，能够初步进行科学的数据收集工作并予以分析； 7.能够用所学理论与方法初步分析、理解、反思当今中国社会流行文化现象。					
*考核方式 (Grading)		论文结课，平时成绩占总评成绩的 30%，期末论文占 70%。					
*课程教学计划（Teaching Plan）							
周次	周学时	其中					教学内容摘要 (必含章节名称、讲述的内容提要、实验的名称、教学方法、课堂讨论的题目、阅读文献参考书目及作业等)
		讲授	实验课	习题课	课程讨论	其他环节	
第一周	3	3					第一章：流行文化与社会 第一节：何为流行文化？为何要研究流行文化？如何研究流行文化？ 第二节：课程大纲、授课教师及作业考试要求介绍； 第三节：大众文化批判——“文化与文明”传统 教学方法：阅读文献+讲授
第二周	3	3					第二章：法兰克福学派与文化工业批判（1） 第一节：法兰克福学派概览 出现背景与代表任务 第二节：阿多诺的文化观 第三节：表现主义论争；阿-本之争；卢-布之争 教学方法：阅读文献+讲授
第三周	3	2			1		第二章：法兰克福学派与文化工业批判（2） 第一节：《启蒙辩证法》介绍 第二节：阿多诺对文化工业的批判 第三节：课堂讨论 1【流量时代的粉丝文化批判】 教学方法：讲授+小组报告
第四周	3	3					第三章：英国文化研究——伯明翰学派 第一节：文化研究的脉络与背景：“冷战”与英国“新左派”； 第二节：课堂讨论 2【《文化与社会》阅读】；威廉斯：重新定义“文化” 第三节：霍加特《识字的用途》及当代文化研究中心的诞生 教学方法：讲授+小组报告
第五周	3	3					第三章：英国文化研究——亚文化研究（1） 第一节：情感结构； 第二节：亚文化研究小组； 第三节：《亚文化：风格的意义》《学做工——工人阶级子弟为何

						继承父业》《《杰姬》：一种未成年少女的意识形态”》 教学方法：阅读文献+讲授
第六周	3	1			2	第三章：英国文化研究——亚文化研究（2） 第一节：课堂讨论 3【网络亚文化现象：躺平、内卷】；课堂讨论 4【哪吒之魔童降世】 第二节：消费社会、碎裂的身份与情感结构 第三节：国内相关研究及亚文化研究方法简要介绍 教学方法：讲授+小组报告
第七周	3	3				第三章：英国文化研究——受众研究（1） 第一节：斯图亚特·霍尔与“编码/解码” 第二节：从大卫·莫利到雷德威女性主义受众研究 第三节：从约翰·菲斯克到亨利·詹金斯的粉丝研究 教学方法：阅读文献+讲授
第八周	3	2			1	第三章：英国文化研究——受众研究（2） 第一节：课堂讨论 5【中国耽美粉丝】；马特·希尔斯的粉丝研究 第二节：西方粉丝研究发展的三个阶段 第三节：有关耽美研究的视角、理论及观点 教学方法：讲授+小组报告
第九周	3	2			1	第四章：网络文学研究（1） 第一节：中国的网络文学史 第二节：中国网络文学类型研究 第三节：课堂讨论 6【某一网文类型研究】 教学方法：讲授+小组报告
第十周	3	3				第四章：网络文学研究（2） 第一节：网络文学的生产机制 第二节：网络文学产业化发展 第三节：网文“出海”与文化软实力 教学方法：阅读文献+讲授
第十一周	3	2			1	第五章：数据库消费与“二次元”网络文艺 第一节：课堂讨论 7【嗑 CP 现象】； 第二节：东浩纪及其御宅研究 第三节：萌要素数据库消费与“二次元”网络文艺 教学方法：讲授+小组报告
总计	3 3	2 7			6	
备注（Notes）						