

社會學叢書 7

Introducing Cultural Studies

Learning Through Practice

作者・David Walton

譯者・駱 盈 伶

文化研究入門

生活體驗與實踐

SAGE

社會學叢書⑦

文化研究入門 生活體驗與實踐

Introducing Cultural Studies
Learning through practice

David Walton／著

駱 盈 伶／譯

Weber
韋伯文化
良知・品味・責任

Weber Publication International Ltd
Since 1998 良知 品味 責任
將學術當成一生的志業

社會學叢書 SC01-007

文化研究入門：生活體驗與實踐

版權聲明

Translation copyright © 2010 by Weber Publication International Ltd.
English language edition published by Sage Publications of London,
Thousand Oaks, New Delhi, and Singapore © David Walton, 2008
Published by arrangement with Sage Publications Ltd.

作者：David Walton

譯者：駱盈伶

發行人：陳坤森

出版者：韋伯文化國際出版有限公司

責任編輯：黃聖閔、鄭皓

客服專員：陳玉蟾

營業事業登記證字號：13118544

住址：台北縣永和市永和路二段 285 號 6 樓

網址：<http://www.weber.com.tw>

Email：weber98@ms45.hinet.net

電話：(02)22324332

傳真：(02)29242812

出版：2010 年 3 月

ISBN：978-986-6338-03-8

◎個人郵政劃撥訂書一律九折優待，團體訂購另有優惠價格

郵撥帳號：19686241 戶名：韋伯文化國際出版有限公司

定價：400 元

版權所有 翻印必究

◎本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司更換新書

謝詞

撰寫這本書真是人生一大樂事，其中有部分是因為我得到非常棒的支持與鼓勵，如果這本書看來還算思慮縝密且組織嚴謹，功勞可不全在我哦……。

首先，我想要感謝賽吉出版社(Sage)的編輯霍爾(Julia Hall)，幫助我將時而含糊不清的想法組織成條理分明的內容，也非常感謝妳對本書有信心並支持它，讓它得以化為真實的存在。我也很感謝「逐漸消失」的威爾森(Annie Wilson)，她親切熱心地試閱了前面幾章的初稿，對於她當時的鼓勵，我實在感懷於心。在寫作的過程中(安妮幫我試閱之後)，本書逐漸冒出一些嶄新且更有創意的內容。得到賽吉出版社琳恩(Lynne Slocombe)的支持後，我對這些轉變的操控，也變得更得心應手與樂趣無窮。我覺得琳恩是內部讀者的最佳典範，她在閱讀每一個章節時，都以作者同理心作為出發點：亦即從作者目標中的觀點去閱讀。我發現她所有的回饋都在我心中產生共鳴，不但大有幫助，還非常激勵我心。我認為這本書因她的觀察與評論而獲益良多。

除了賽吉出版社內部的成員之外，我最忠實的讀者要算是艾瑪(Emma Hamilton，最近世界合氣道金牌得主！)了，儘管忙於自己的工作與艱苦練習，她依然義不容辭地閱讀章節初稿，隨後還答應針對實務練習進行測試並加以評論。艾瑪的幫忙是無比珍貴的，所有她的批評都具有建設性，給我的回饋也充滿了智慧，而且也給了我非常多的鼓勵與支持(並且確實幫助我相信自己正在做的事情)。她甚至幫我找來了傑出藝

術家荷西(José María Campoy Ruiz)，荷西是她的伙伴，真的非常感謝他答應幫我畫插圖，在百忙之中硬是抽出寶貴的時間來。儘管我對自己想要的畫面圖像已有詳細的概念(卻缺乏藝術天份讓它們呈現在畫紙上)，但我非常驚訝荷西竟然能夠準確無誤地將那些概念具體化，甚至還展現出無限巧思。荷西對我的原始概念進行了各種詮釋(許多詮釋讓我意想不到，卻總是恰如其分、條理分明)，令我感到十分欣喜，而且和他討論每一張圖片都是一大樂事。我希望讀者和我有一樣的看法，同意這些圖片使這本書增色不少。

我非常感謝尚塔爾女士(Chantal Cornut-Gentile)，她當初鼓勵我振作起來，開始努力寫書，同時我也感激西班牙的「文化與權力團體」(the Culture and Power group)提供了論辯的平台。感謝戴蒙特(Lidia Damunt)，她原本答應幫我畫一些草圖，無奈因為工作壓力的關係，後來只好作罷。我也要對所有曾上過我文化研究課程的學生表達謝意，你們時常為了我的教學實驗而自願擔任試驗品，並帶來一些出乎預料的結果。感謝尼古拉(Eva Nicolás Villaescusa)給了我許多精神上的支持。哦！我還要謝謝賽吉出版社的馬修(Gurdeep Mattu)，讓我免去好幾次受驚的機會！

如此一來，作者「大衛·沃爾頓」(David Walton)這個名字的作用，就像是個掩體，裡面藏著許多重要人士的貢獻。若沒有他們的相助，撰寫本書的過程不但困難重重，而且寂寞無助。接下來，我不免俗要聲明一下，雖然得到了那麼多幫助，但書中所有的錯誤都是作者本人的問題。這點固然千真萬確，但我還想要補充的是，無論這本書有多精彩可讀，若非有那麼多的幫助與支持，讀者看到的將是截然不同的次等作品。

最後，在這本書即將完成之際，我出了嚴重的意外，行動不便長達六個月之久。我要感謝我的家人、朋友和同事，幫助我重新站起來。

目錄

謝詞	v
緒論：給讀者的開場白(或為何要讀這本書?)	1

第一部分 高級文化的研究者：影響深遠的早期文化分析典範

第一章 英國的文化與無政府狀態：與阿諾德對談	13
壹、阿諾德與文化以及文明傳統	14
貳、文化：何謂文化？它有何用處？	15
參、文化：為何阿諾德認為與他同時代的人需要他的文化觀點	18
肆、阿諾德、階級與政治：野蠻人、庸俗者以及平民百姓	20
伍、藉由政治改革理解阿諾德	23
陸、創意批判實踐	29
第二章 利維斯學派與艾略特：奮戰大眾都市文化	31
壹、利維斯學派所處的歷史脈絡以及該學派對文化批判崛起的重要性	32
貳、給塞西莉的信	34
參、利維斯夫婦與文化歷史	36
肆、歧視與知情判斷：標準化、降低水準、最低下的共同特質與美國化	38
伍、批判意識的培養以及語言和生活品質的貶值	39
陸、抗拒、意識提升與文化分析的道德特質	41
柒、利維斯夫婦與「細讀」廣告	41
捌、艾略特：文化瓦解與文化少數份子	44

第三章 阿多諾、法蘭克福學派與「文化工業」	53
壹、阿多諾與法蘭克福學派	54
貳、阿多諾與文化工業	56
參、法蘭克福學派與流行音樂：馬克思與佛洛伊德都與爵士樂扯上關係	57
肆、阿多諾、佛洛伊德與觀眾的閹割	58
伍、結合馬克思與佛洛伊德	62
陸、阿多諾與區辨正統文化和大眾文化	62
柒、身為(馬克思主義)高級文化鬥士的阿多諾	63
捌、再談野蠻主義：法蘭克福學派與啟蒙運動理性主義	66
玖、阿多諾與方法：「皮下注射針」分析模式	69
拾、為批判實踐做準備：文化工業模式作為一種方法	69
拾壹、啟發性思考與實踐	69

第二部分 勞工階級文化的轉變力量

第四章 從海邊一日遊到牛奶吧：赫嘉特與勞工階級文化	83
壹、赫嘉特貢獻的重要性及其勞工階級背景	84
貳、海邊一日遊：讓勞工階級生活變得有意義——局內人的看法	87
參、赫嘉特與一九五〇年代的大眾娛樂	92
肆、赫嘉特和肩膀晃動的野蠻人	95
伍、赫嘉特與勞工階級的抗拒	97
第五章 湯普森與作為衝突、意識與對抗的場域的勞工階級文化	103
壹、前言：勞工階級與填補歷史缺口	104
貳、「形成」中的勞工階級以及將勞工形成階級	105
參、湯普森與「造反的」勞工階級	110
肆、工業脈絡	113
伍、通訊會、痛苦、佩恩與壓制	115
陸、文化主義作為一種方法	122
第六章 邁向具體可辨的文化理論：威廉斯	127
壹、威廉斯的極度重要性	128

貳、威廉斯與界定文化的任務	129
參、瞭解《文化與社會》	131
肆、文化與《漫長的革命》	136
伍、將文化視為整體生活方式的文化理論	139
陸、「感覺結構」與進行文化研究	144
柒、威廉斯與電視：排序與流程，以及主流文化、殘餘文化和新興文化	150

第三部分 鞏固文化研究：次文化、 通俗文化、意識型態與霸權

第七章 認識霍爾：通俗大眾文化的重要性與重新評價	161
壹、霍爾與文化研究的制度化	162
貳、霍爾、華奈爾與《流行藝術》	163
參、以通俗文化的方式評斷通俗文化	164
肆、文化研究與青少年文化	168
第八章 青少年次文化與對抗：與電影〈四重人格〉對談	177
壹、調查青少年次文化內部的反抗實踐	178
貳、透過〈四重人格〉解讀摩德次文化	178
參、從歷史角度思考！戰後英國的改變	179
肆、次文化與風格	182
伍、次文化的迴響	184
陸、雙重構連	185
柒、次文化與年輕女性	187
捌、年輕女性和女孩真的在戰後次文化裡缺席嗎？	187
玖、一旦年輕女性露面，她們所扮演的角色為何？	
那些角色又是否反映出女性在文化中整體的附屬地位？	188
拾、女孩還有其他方法可用以組織她們的文化生活嗎？	189
拾壹、女性異議	190
拾貳、次文化與有關種族和族群的問題	192
拾參、想像的解決方案	198

第九章 次文化與拓廣範疇：進一步的實踐策略	203
壹、從嗜好到次文化：分析策略	204
貳、啟發式圖表使用須知	204
參、探索次文化：進一步研究與實踐的可能性	214
第十章 如何主宰群眾而不訴諸強制手段：葛蘭西與霸權理論	221
壹、文化研究與意識型態	222
貳、認識霸權理論：與葛蘭西對話	224
參、轉向葛蘭西	228
肆、馬克思主義的上—下層結構概念，以及為何轉向葛蘭西？	228
伍、以霸權理論實踐文化研究	232
陸、霸權理論與通俗文化	235
柒、霍爾將霸權理論套用到通俗文化上	239
第十一章 將阿圖塞概念套用於文化研究：與化身博士對談	247
壹、透過傑凱爾與海德認識阿圖塞：問題架構與徵候式閱讀	248
貳、進一步實踐：徵候式閱讀	254
參、阿圖塞與召喚	257
肆、對實踐的最後一些提示	264

第四部分 探究極限、喚回遺忘的記憶：再現、從屬與認同

第十二章 哭泣的吳爾芙！從女性主義角度思考	271
壹、女性主義基本取徑：喬治與艾略特的對談	273
貳、閱讀以下項目須知	277
參、有關方法和實踐的結論	290
第十三章 改造理論以探索種族、族群與性慾特質	299
壹、歷史脈絡	302
貳、再現的過程如何鞏固或挑戰現存的觀點？	304
參、差異的脈絡如何挑戰認同？	305
肆、從屬的主要脈絡	306
伍、運用「他者」的概念	307

陸、哪些權力關係讓從屬出現，或使之恆久存在？	308
柒、表意實踐(解讀文化符號)	309
捌、反抗之處或衝突場域	311
玖、進一步實踐的可能性：套用概念以探索性慾特質	312
拾、進一步實踐的可能性：利用電影	313
拾壹、集中探討或包含將性別議題、同性戀或女同性戀主義作為重要主題的電影	314
拾貳、集中探討種族、族群、多元文化主義、離散與國族認同的電影	316

第五部分 磨練技巧、結論與「承先啟後」

第十四章 加強實踐、啟發性思考、創意趣味批判行動與深入研究	325
壹、「承先啟後」：總結	326
貳、「承先啟後」二 加強實踐：啟發性思考與整合分析模式	330
參、「承先啟後」三 界定文化與文化研究	332
肆、「承先啟後」四 創意趣味批判取徑	345
伍、「承先啟後」五 文化批評、進一步的閱讀與研究	351
索引	363

緒論

給讀者的開場白 (或為何要讀這本書?)

- 何謂啟發性思考？它對我從事文化研究有何幫助？
- 將阿諾德(Matthew Arnold)的靈魂召喚出來有何用意？
- 韓福瑞(Humphrey)及保加(Bogart)可以告訴我們什麼關於赫嘉特(Richard Hoggart)的事？
- 對於法蘭克福批判學派，福爾摩斯(Sherlock Holmes)與華生醫生(Dr Watson)有什麼話要說？
- 拉德維(Ladvi)與維達爾(Vidal)是何方神聖？關於威廉斯(Raymond Williams)，他們又能告訴我們什麼？
- 化身博士(Dr Jekyll and Mr Hyde)和阿圖塞(Louis Althusser)的著作有何關係？
- 對於想要找到一本書作為直接練習來源，以促使學生自動自發實踐文化研究的老師而言，這本書為何派得上用場？

這就是你閱讀本書後，可能學到的幾件事情。

本書有一大部分是以各種充滿創意的方式呈現，首先讓我們想像以下情況：你正在一家規模龐大的書店裡尋找文化研究的入門書。你可能是準備開始某個新課程的學生，也或許是一位好奇的讀者，對「文化研究」略有所聞而想要瞭解更多。你瀏覽了一大堆書名，那些書看起來都很有趣，你不確定到底該試閱哪一本，於是開

始胡思亂想。

你想起昨晚去看伍迪艾倫(Woody Allen)的電影〈安妮霍爾〉(Annie Hall, 1977)，腦海裡突然浮現其中一幕，當時兩位主角艾爾維(Alvy)與安妮(Annie)正等著看電影，他們不經意地聽到有個男人試圖以一堆似是而非的胡言亂語說服一名女子。艾爾維(由伍迪艾倫飾演)聽到那男人提到了麥克魯漢(Marshall McLuhan，本書論及的作者之一)，便告訴那男人他認為對方胡說八道，而且對麥克魯漢的作品一無所知。

2 這位男人轉向艾爾維，說明自己正好在哥倫比亞大學教授一門有關電視、音樂與文化的課，所以他認為自己言之有物。艾爾維指出，事實上麥克魯漢本人就在電影院入口處，於是在非常愉快的巧合之下，麥克魯漢從廣告看板後現身。艾爾維讓麥克魯漢確認那男人明顯不瞭解他的作品。然後艾爾維轉向鏡頭，說道：「最好真實人生也像這樣！」

你從你的白日夢中清醒過來，低頭看向手裡的書本，而這正好是我寫的。你在服務櫃檯前，聽到有位陌生人正好在詢問有關同一本書的事情。正在服務這位顧客的職員說：「嗯，如果你有興趣的話，為何不直接問作者本人呢？他就站在那裡啊！」然後你轉頭發現了我。雖然你幾乎不敢相信世界上真有這種巧合，但你還是把握了機會，問了一系列有關本書的問題。以下是我的回答。

■這本書是寫給誰看的？

本書的目標讀者，是對文化研究一知半解或是從未有過接觸的人，又或是略有所聞並想要自行從事文化研究的人(有別於只是閱讀他人如何進行研究的人)。這意味此處所採取的策略是爲了讓讀者透過實踐學習，並且在每次邁向新的理念之前，先對既得的理念進行思考與測試。我侷限了本書內容，只收錄那些我認為相對而言較容易進行實踐的理念。我在寫作時也考量到許多讀者的母語可能並非英語。

- 對文化研究的歷史發展有基本的瞭解，但主要是以英國為焦點。
- 熟悉一些最為舉足輕重的批評家，他們與英國文化研究傳統息息相關。
- 對一些已在文化研究裡廣泛使用的主要概念有所認知，這些入門知識雖然簡明扼要，而且通俗易懂，但也具有批判性。
- 熟悉文化研究關注的一些主要領域。
- 逐步認知到如何將理論化為實踐。
- 學習利用重要概念進行思考，以協助激發各種想法與提出相關問題，如此一來，便能發展出所需技能，用以產生論證完整且

資訊準確的計畫(亦即我所謂的啟發性思考)。

- 4 ● 從無數的實踐範例中，審視概念如何實際運作。
- 瞭解各種不同取徑的價值，若你遵照那些數不清的實踐練習，你將有信心自行開始從事形式簡單的文化研究。
- 認知到有創意的批判技巧如何幫助你理解問題的根源、表達想法以及輔助學習。
- 對將來如何進一步拓展知識與實踐技能有個基本概念。
- 獲得延伸閱讀與相關研究的詳盡建議。
- 透過有趣的方式知道本書提出的文化研究形式有哪些遺漏之處。

最後，我希望你能相信文化研究的價值、樂趣與重要性。

■聽起來蠻有趣的，但我為什麼應該讀這本書？我的意思是，這本書有什麼幫助理解的特別之處？

嗯，首先，本書有一些特色，是爲了清楚且條理分明地呈現資料。每個章節都有簡介，說明基本內容並簡述主要的學習目標。章節結尾處都有簡短的重點摘要與參考資料，以及延伸閱讀的建議。所有重要理念都以粗體字呈現，有利你進行複習，另外你還會看到「輔助資訊」與「提防過度簡化」的提醒。爲了進一步幫助理解，我所論及的作者與理念數量不多，本書也是從相對較簡單的取徑開始，然後才是較爲進階的理念。除此之外，本書也有助於逐漸增強學生的獨立程度。

我也會充分說明我所推薦的各種策略，讓讀者一開始學習便能自行實踐文化研究(亦即上述提及的啟發性思考，此種思考方式將於第三章介紹)。順帶一提，啟發方式是一種工具，藉由提出特定問題去引發各種理念，並有助於思考、詮釋、分析與研究。其用途還包括協助你組織整理自己的思緒，並將理念付諸實驗。我希望這項工具有助於你培養出獨立的詮釋能力，同時透過運用這項能力獲得自行思索的信心，而非只是檢視別人所寫的東西。因此，我寫這本書的目的，是爲了提供讀者幾項很容易上手的工具，作爲將來進行文化分析之用。此外，

我在提及各項理論時，必然也會論及實踐。最後，爲了便於追蹤理念，我已盡可能參照所有文獻，甚至包括目前仍在印行的書籍。

■你怎麼能說這本書具有原創性？

我利用我所謂的創意批判取徑來介紹大部分理論，並提出實踐範例。你會看到許多讓理論較淺顯易懂的對話，另外還有書信、談話，甚至以饒舌歌形式呈現的批判。我的其中一項目標便是鼓勵讀者發揮自己的創意進行文化分析，我想這也是本書有別於其他書籍之處。我試圖將我所宣揚的理念付諸實踐，不僅是提出有創意的技巧，同時也在推展理念時提供許多範例。本書結尾處的創意取徑還包括各種好玩有趣的練習，幫助你徹底吸收理解本書內容。舉例而言，我在有些章節中會將曾論及的重要學者予以重新改名換姓(譯者按：本書作者經常改變自己的名字的拼音順序、或是將書中提及學者和思想家的名字拼音重新拆解組合，以做為虛擬對話人物的名字，作者這樣做純粹是為了增加趣味和測驗讀者的記憶力)，看你是否還記得某個特定理念是由誰提出的。此書旨在結合啟發性思考和創意批判取徑，我希望證明這項結合可以是非常有效、引人入勝且樂趣無窮。

■聽起來很讚，但有時引言提出的問題我沒辦法回答！你有提供任何協助嗎？

有的，你將發現本書隨處可見題爲「實踐筆記」的段落，這些段落明顯有別於正文。這些筆記有許多用途：提供範例答案，讓你對如何回應許多實踐練習有一定的概念；提出詳盡的建議，讓你知道如何進行實踐，並試著預想你在使用啟發取徑時可能遭遇的問題，所以支援你的可不少。本書在前面幾個章節提供許多幫助，接著鼓勵讀者逐漸變得獨立自主，但由始至終都不忘提供詳盡的實踐筆記。

我採用了一些策略，以促使讀者主動積極地回應本書，我希望回應的過程也很愉快歡樂。順帶一提，幾乎所有範例都取材自通俗文化，

- 6 尤其是當代電影，因為我希望提出的相關例子是活潑、有趣且平易近人的。但我必須指出，本書雖留下各種有意義的知識缺口由你填補，但總是會提供建議，讓你知道該如何增進自己的知識與技能。

你也會看到上述提及的「提防過度簡化」，前面幾個章節還有名為「當代批評聲浪」的文字方塊，顯現早期取徑與後來發展之間的關聯。偶爾還會有些題為「與社會科學對話」的方塊，指出各項理論與那些取徑之間有何關聯(這並非本書重點)。另外我還想要強調的特色是，書裡有些重點附上插圖，這樣一來，不僅重點變得更為生動活潑，也能藉由視覺幫助讀者理解各種概念，還有助於記憶。順帶一提，許多插圖都將文中提及的作者畫得唯妙唯肖，所以藉由這些漫畫，你也能大略知道作者的模樣。

■ 嗯，還不錯！再多說一些細節好嗎？

我不僅會針對可能進行的實踐提供許多原創的範例，還會指出文中論及的理念可如何進行調整，以便適應新的用途與脈絡。也就是說，本書一方面以提出的理論作為根基，另一方面也確實嘗試讓讀者瞭解如何進行文化研究(尤其是早期階段)。我試著在本書注入些許幽默感，希望讀起來更為生動有趣且加深讀者的印象。但是，我想我要說的話就到此為止，因為我希望你能自己愉快地發掘這些特色。

■ 你的意思是，若我想知道更多，就要讀你的書？

沒錯，我就是這個意思。

■ 好吧！但你還沒徹底說服我。關於這本書，你能不能建議幾項使用策略？

嗯，明顯可見的是，最理想的策略就是從頭開始，並堅持到底！理由是前面章節的用途在於提出各種理念和主題，然後隨著內容的推

展，那些理念和主題都會有詳盡的解釋。如上所言，這本書由淺入深，但這並不代表你不能跳著閱讀以探索一些自己真正有興趣的東西。事實上，即使是比較進階的章節內容，也還是以平易近人的風格寫成，所以你應該還是能夠理解那些理念，並將它們運用到實驗中。另外，本書還有無數的重點摘要，並大量指涉前面的章節。這是為了幫助你鞏固知識與實踐練習，如果你跳著閱讀，甚至由後往前閱讀，這些小節將讓你知道自己錯過了什麼。若你仔細看章節細目分類表(或是參閱索引)，你還可以自己決定閱讀的路線。若你膽子夠大，又想要迅速但收穫滿滿地瞭解整本書，就先看最後一章吧！

■好！但如果我不住在英國，或是不打算分析英國文化，這本書對我還有用嗎？

有的。你必須將自己在本書看到的概念加以調整，以適用於你所研究的文化脈絡，我希望你在這麼做的時候，書中舉出的各項策略能提供你極有用的起點。你可能要考慮書中提出的議題並非英國文化所獨有，也不是英國專屬的文化研究，有許多概念甚至源自英國以外的國家。此外，本書也不是過份專注於英國：你會發現延伸閱讀項目提出的一些範例與建議，將你引往其他文化。你愈是研讀文化研究，便愈會注意到各種不同文化之間在理念上具有某種「交互滋養」的現象。我希望在實踐的部分提出充分範例，讓讀者知道如何運用書中提出的理念著手進行。但是，我的參考資料當然有其侷限，我可沒那個空間或知識涵蓋全世界啊！另外，本書論及的許多策略已得到拓展，不僅用以教授西班牙學生，也傳授許多來自英國、法國、比利時、德國與亞洲的國際交換學生。

■我看了很多引言，覺得界定「文化」與文化研究是很難的任務。你的方法是？

嗯，我沒在本書一開頭就對「文化」與文化研究的認同提出廣泛定義。如上所述，此處所採的取徑是假定讀者能夠藉由接觸相關領域