1. **何为大众文化**

·“大众文化”其实是个空幻的概念范畴。

**文化**

·**定义：**

— 第一，文化可以指“智力、精神和美学发展的一般过程”。

— 第二，指“一群人、一个时期或一个群体的某种特别的生活方式”。

— 第三，指涉“智力，尤其是美学所创造的作品和实践”。（以上皆为雷蒙德·威廉斯下的定义）

**意识形态**

·意识形态是大众文化研究的一个关键概念。

·定义：

— 第一，意识形态可以指“为某一特定人群所接合（articulate）的观念系统”。

— 第二种定义将意识形态视为某种掩饰、扭曲或欺瞒，用来描述某些文本和实践如何呈现对现实加以歪曲的图景。

— 第三种定义（某种程度上依托于第二种）用“意识形态”这一表述来指代“意识形态构成”。

— 第四，罗兰·巴尔特指出，意识形态主要在内涵（connotation）层面上发挥作用，是文本或实践所承载的、间接的、常常是无意识的含义。

— 第五，阿尔都塞认为，意识形态并不是简单的观念的集合，而是一种物质实践，这意味着意识形态存在于日常生活的实践之中，而不仅仅在于关于日常生活的观念之中。

·“文化”和“意识形态”的主要差异在于“意识形态”为这“文化”概念范畴提供了政治的维度。

**大众文化**

·“大众文化”这一表述成了“大众”的诸种定义与“文化”的诸种定义之间的错综复杂的组合。

·**定义**：

— 一个显而易见的定义是：所谓大众文化，是指那些被很多人所广泛热爱与喜好的文化。

— 第二，大众文化就是除了“高雅文化”之外的文化。

1.皮埃尔·布尔迪厄指出，文化的高低之分通常被用于维护阶级的高低之分。

2.帕瓦罗蒂的流行性表明高雅文化与大众文化的明确分野是有问题的。

— 第三种定义将“大众文化”等同于“群氓文化”。

1.那些将大众文化视为群氓文化的人心中，曾经存在一个“黄金时代”。

— 第四，大众文化是来源于“人民”的文化。（一，无法说清究竟谁有资格决定谁是“人民”与否；二，忽视了大众文化生产的商业属性。）

— 第五个定义来自于安东尼奥·葛兰西的政治分析，葛兰西用“霸权”来指涉社会统治集团如何通过控制“智力与道德的控制权”来赢取被统治集团的赞同。大体上，霸权理论认为大众文化毋宁说是统治阶级与被统治阶级、统治者文化与被统治者文化进行意识形态斗争的力场。

— 第六，后现代主义的核心观点，后现代文化已不再具有高低之分。

·无论用何种定义，有一个母庸置疑的前提，即大众文化只有在工业化和城市化的进程中才能出现。

·无论文化还是大众文化，都深深根植于资本主义经济的土壤之中。

**作为“他者”的大众文化**

·“大众文化”的界定困难，很大程度上是由“缺席的他者”造成的。

·本书主要意图在于：在文化理论与大众文化之错综复杂的关系之中，为各种各样的问题及其纷繁的解决路径绘制一个学科地图。

1. **“文化与文明”传统**

**马修·阿诺德**

·现代历史对大众文化研究的肇始。

·开创了“文化与文明传统”。

·影响力体现为“阿诺德式”的总体性视角。

·文化是一种知识的实体；文化就是对文化本身的追求过程。

·所谓的“无政府状态”一定程度上成了大众文化的代名词。

·要用文化来驱赶大众文化。

·“文化国家”的使命在于严格控制工人阶级在社会、经济和文化领域的狂躁情绪，直到中产阶级完成自身的教化。

·鼓吹自上而下的变革，目的是杜绝自下而上的民众革命。

·简单地将“大众文化”视为深刻地政治骚乱的同义词。

·很多观点来源于浪漫主义对工业文明的批判。

·阿诺德精英主义的文化观，对人们思考大众文化和文化政治的方式产生深远影响，占据绝对优势地位。

**利维斯主义**

·基本立场：文化始终是少数人的专利。

·正是为了与大众文明展开斗争，利维斯主义登上了历史舞台。

·广告以及人们对广告的消费，是文化衰落的表现。

·黄金时代的标志不是单纯的文化整体性，而是建立在权威制和等级制原则上的文化整体性。

·利维斯主义呈现的不是历史的叙事，而是极富文学色彩的神话，旨在将我们的注意力引导至对某种“消逝”的缅怀。

·直到20世纪50年代，利维斯主义始终是对大众文化进行学术研究的唯一成熟理念。

**美国的大众文化：一场战后大讨论**

·安德鲁·罗斯认为二战后头十五年美国知识界就“大众文化”展开的大讨论中分属三大阵营：  
 — 审美自由主义

— 企业自由主义或进步主义-进化主义

— 激进主义或社会主义

·对文化的选择和消费成了阶级归属和阶级差异的标志。

·这场关于大众文化的讨论参与了对冷战意识形态的遏制思维的建构。

**其他人的文化**

·对大众采取鄙视和责难态度的“文化与文明”传统极易招致批评。

·这一传统始终认为大众文化绝不仅仅是文化衰退和潜在的政治失序的象征，而是有更多、更深层次的意蕴。

·“文化与文明”传统的焦虑实际上是社会拓展与文化扩张的焦虑，关键在于应该如何应对文化与社会排他性的挑战。

·“文化与文明”传统期望“普罗大众”能够做到既维系文化与社会的多样性，又对高雅文化保持尊敬与服从。

1. **文化主义**

**理查德·霍加特：《识字的用途》**

·霍加特在很大程度上将批评的目标指向了商品（大众文化被从中创造出来）的生产者，而非那些有可能将商品转化为文化的人。

**雷蒙德·威廉斯：“文化分析”**

·威廉斯看来，对文化传统的选择性特征的理解是至关重要的。正是这种“选择性”在源源不断地生产着文化记录与文化传统。

·威廉斯地文化理论与利维斯主义有诸多分歧，首先，艺术地特殊地位不复存在。

·坚信文化是“普通人”在与日常生活的文本与实践的互动中获取的“活的经验“，这一民主化的文化观标志着威廉斯与利维斯主义的彻底决裂。

·尽管威廉斯仍认为“大众文化”很糟糕，他认为关键在于将文化工业生产的商品与人们从这些商品中生产的文化区分开来，而“大众文化”与“工人阶级文化”是截然不同的。

·人们不会轻易被其所消费的商品物化。

**E.P.汤普森：《英国工人阶级的构成》**

·（对上述三者的总结）从积极的意义上看，文化主义是一种方法论，它将文化（人的作用、人的价值观以及人的经验）视为在社会学和历史学意义上对既定社会形态加以充分理解的核心要素；从消极意义上看，文化主义代表着一种立场，它认为文化不是自足的，而是由社会结构导致的，并指出社会结构是文化的终极决定因素，约束着文化，最终也就产生着文化。

**斯图亚特·霍尔与派迪·维诺：《大众艺术》**

·《大众艺术》的一个意图，在于通过培养大众对于大众文化和其他文化的分辨力的方式来替代早期理论家对大众文化的攻击所带来的“误导性的原则”。

·第二个主题，要在大众文化内部区分出一个名为“大众艺术”的范畴，指在大众之间运行着的艺术。

·本书最关注的问题是大众艺术的文本品质。

·霍尔和派迪也主张训练学生的批判意识，但目的要在大众文化内部区分什么是好的、坏的，与利维斯主义有本质的不同。

**当代文化研究中心**

**第四章 马克思主义**

**经典马克思主义**

·马克思主义强调世间万物归根结蒂都是政治的。（笔者注：以及政治又都是经济的）。

·马克思主义研究文化的方法论与其他“历史”视角截然不同，主要体现于其对“历史”概念持有独特的理解。

·根据唯物史观，历史过程中的决定性因素归根到底是现实生活的生产和再生产。

·经典马克思主义对大众文化研究的启发在于：若想对文化的文本和实践加以理解和阐释，就必须还原到生产这些文本和实践的历史条件中。但如此产生的问题：如果说经济因素是历史的最终决定因素，那么文化分析自然就演变成经济分析了（因为文化是对经济的被动反映）。

**法兰克福学派**

·法兰克福学派的主要研究风格混合了马克思主义和精神分析学说，常常被人们称为“批判理论”。

·用“文化工业”来描述群氓文化的产品及其生产过程。

·认为大众文化其实维护了既有的社会权利。

·并不关心文化的“民主化”，宁愿相信文化工业的“同化作用是一种极不成熟的历史现象；它所建立的文化平等实际上维护了统治阶级的利益”。

·大多持二元对立的观点，认为在文化与群氓文化之间存在着本质上的不同。

·法兰克福学派对大众文化问题的论述根本就是一种居高临下、对他人的文化指手画脚的话语。

·“文化与文明”传统攻击群氓文化是为了让文化标准和社会权威免受侵害，而法兰克福学派对群氓文化的口诛笔伐则是因为群氓文化威胁了文化的标准，使工人阶级去政治化，进而也就成了统治阶级社会权威的卫道士。

**阿尔都塞主义**

·阿尔都塞为文化研究做出的最大贡献在于其对意识形态概念进行了全方位的发掘。

·他把注意力集中在社会结构上。

·“问题域”指的是“客观的内部指向系统……也就是确定了哪些问题需要被回答的系统。

·通过批评实践来解构文本，揭示问题域；而所采取的方法，就是他所谓的“症候式解读”。意味着某种双重解读，既要解读文本所呈现的东西，也要努力发掘为文本所讳莫如深、隐而未提的意味。

·文本的无意识并不是对历史矛盾的被动反映，它更多地是在唤醒，演绎并展示那些矛盾。

·确定的缺席

**霸权**

·葛兰西用“霸权”解释为何西方资本主义民主国家之内无法产生社会主义革命。

·霸权之中包含特殊的共识，即某个社会群体想方设法将自己的特定利益展示为整个社会的整体利益（笔者注：矛盾的是，“共产主义”国家此现象似乎更盛）。

·霸权不是简单的自上而下的权力，而是统治阶级与被统治阶级互相“协商”的结果，同时包含“抵抗”与“收编”。

·大众文化是人们在积极主动消费文化工业的文本与实践之中被生产出的。

**后马克思主义与文化研究**

·“话语”概念在后马克思主义的发展过程中扮演了中心角色。即物与物的关系系统。

·由话语生产出来的意义激发并组织着人的行动。

·“接合”是后马克思主义文化研究的关键词。

·“接合”的例子：社会中的统治阶级通过与反抗者的声音“协调”的方式将其引至某个安全地带，从而确保自身的领导权得以维系。

·将文化定义为意义的生产、流通和消费过程。

·只有在文化之中，世界才能被人类赋予意义；意义的生产过程（文化的生产过程）始终是一个富含冲突与协商的场所。

·文化所关注的，就是如何以特定的方式使世界（以及世界上的存在之物）有意义。

·大众文化是人民从文化工业生产的商品中制造出来的。

·拒斥这样一种绝对化的观念：大众文化只不过是商业生产与意识形态的产物,是统治阶级自上而下强加于被统治阶级的,其存在的一切目的就是产生利润、维系社会控制。

**第五章 精神分析**

**弗洛伊德精神分析学说**

·佛洛依德认为文明的创造力必然导致人类本能的压抑。

·“无意识”，“前意识”

·自我，本我，超我

·认为梦始终是一种“妥协结构”

·强调“梦境之中出现的绝大多数意象都是性的意象。”

·将佛洛依德的分析学说用于文本分析，至少有两种方式：以作者为中心，将文本等同于作者的梦境；以读着为中心，可以被视为由“作者中心论”所衍生出来的分析方法。

**拉康精神分析学说**

·采用结构主义方法论对佛洛依德的理论重新解读，使精神分析学说牢固根植于文化而非生物学之中。

·“想象界”：误认的主体性。

·“象征界”：意义的一种主体间网络，它作为某种结构存在，而我们每个人必须进入其中。

**电影精神分析**

**斯拉沃热·齐泽克与拉康式幻想**

·在齐泽克的著作中，黑格尔和马克思的理论被统摄于精神分析的框架内。

·“幻想”的作用是规定我们观看的方式并帮助我们理解现实，仿佛是我们观看世界与感知世界的一个框架。

·幻想的作用并非满足欲望，而是展示欲望。

**第六章 结构主义与后结构主义**

·结构主义丝毫不关心研究对象的文化价值。

·结构主义是一套分析方法，而非评估机制。

·肇始于索绪尔。

**费尔迪南·德·索绪尔**

·能指，所指

·意义并不是在能指与所指的互相关联与互相协调中形成的，而是在差异和关系中形成的。

·意义只存在于差异之中。

·意义是在组合与选择的过程中形成的。

·索绪尔之所谓“语言”，就是一个人为融入社区而必须接受的集体契约。

·结构主义的使命就在于揭示意义生产过程（言语行为）中蕴含的规则与惯例（结构）。

**克劳德·列维-施特劳斯、威尔·赖特与美国的西部电影**

**罗兰·巴尔特：《神话学》**

·主要原则是质疑日常生活中的种种“虚假的成见”。

·《神话学》是将符号学（semiology）方法应用于大众文化分析的最重要著作，而首位阐释符号学潜在价值的是索绪尔。

·神话就是包含了一整套观念与实践的意识形态，其功能在于积极推行统治阶级的利益与价值观，维护既存的社会权力结构。

·能指与所指结合，构成了初级指意系统中的符号，这一符号在次级指意系统中又扮演了能指的角色。

·“结构性描述”：深掘影像中包孕的意识形态意义，揭示神话将历史转化为自然的过程。

·并不是图像让文字变得清晰，而是文字扩充了图像潜在的内涵，即“接力”。

·锚定

·解读行为不是无拘无束的，取决于读者将何种知识投入到文本分析的过程中。

**后结构主义**

·认为意义的背后并不存在任何牢不可破的潜在结构。

·能指生产出来的并非所指，而是一个又一个新的能指，因此，意义成了“反复无常“之物，始终处于不稳定的状态中。

·巴尔特《作者之死》

**雅克·德里达**

·意义总是延迟的，绝不会以完整面目示人，总是既缺席又在场。

·“延异”：意指意义的浮现总是既延迟又具有差异的。

**话语与权力：米歇尔·福柯**

·关注的首要问题是知识与权力之间的关系，及其对话语与话语构型的操纵。

·话语乃是“系统地构成了人类言谈对象的实践。

·形形色色的格类话语并非仅仅谈论性，而是在实际上建构了性。

·权力的生产性的。

·假若人们对某些观念深信不疑，那么这些观念就会确立一个具有合法性的“真理政体”。

·有权力的地方就有抵抗。

**全景敞视机制**

·边沁设计，福柯分析

·当整个社会都处于权力的监视之下，我们就可以称其为规训社会了。

·监狱成了权力机制发挥作用的首要方式。

**第七章 性别与性取向**

**女性主义**

·我们要讨论的，是复数的女性诸主义。

·每一流派都从特定的角度揭示女性所受之社会压迫，并根据不同的原因提出相应的解决方案。

·女性主义绝不仅仅是一种文本解读方法，而是一种令人震惊的生产性解读行为。

**电影中的女性形象**

·逃避现实是人们在解释女性观看电影的原因时最常使用的理由。

·逃避现实始终是一个历史性的双向过程。

·斯黛西深谙精神分析学说将电影文本视为女性观众深受父权制利益压迫的产物，并在此基础上提出“身份认同”乃是女性观众同气连枝、携手对抗压迫的利器。

·消费是诸种意义彼此协商的场所，既包含奴役与剥削，又预示着争夺与抵抗。

**解读言情小说**

**《观看<豪门恩怨>》**

·目前尚无一种明确的替代性意识形态可与群氓文化意识形态相抗衡，至少没有一种可以消解后者强大的批判力量和粘合功能。

**解读女性杂志**

·女性主义文化政治的关键所在，体现为一套“吸引与拒斥”的辩证法。

·女性杂志所提供的“个体性解决方案”往往是通过建构女性的“虚设集体”的方式来实现的。

**男性研究与男性气质**

**酷儿理论**

·波伏娃理论的卓越之处在于其提出社会性别乃是文化建构的结果。

·“性别操演”则非自发行为，而是一个持续不断的、周而复始，且近乎规训式的过程。

·巴特勒以“扮装”喻指性别操演的模式。

·巴特勒指出，如果关于性别的现实是在“社会表演”中被创造出来的，那么完成这场“表演”的最主要“剧场”莫过于消费。

**第八章 “种族”、种族主义与表征**

**种族与种族主义**

·世界上只存在一个“种族”，那就是“人类的种族”

·种族乃是一个文化与历史的范畴。换言之，种族主义是一个指意系统而非生物系统。

·差异被用来指意的机制，却始终是政治与权力的结果，与生物学无关。

·是种族主义这种意识形态让“种族“的概念保持生命力。

**种族主义意识形态的历史渊源**

·在英国，种族主义最早是为维护奴隶制与奴隶贸易的合法性而出现的。

·19世纪，“白种人优越论”成为整个西方的广泛共识。

**东方主义**

·在萨义德看来，“东方”完全是被欧洲人发明出来的，与权力问题密切相关，是西方维系对东方霸权的诸多机制之一。

·东方主义理论认为，探讨好莱坞的表征是否符合历史事实毫无意义，关键在于其将何种“真理政体”公诸于世。

·“黑白颠倒综合征”，“帝国式自恋”。

**反种族主义与文化研究**

**第九章 后现代主义**

**后现代状况**

·近年来，后现代主义与大众文化研究之间始终保持着若即若离的关系。

·后现代主义在英美两国的滥觞出现于20世纪50年代至60年代初期。

**20世纪60年代的后现代主义**

·后现代主义哀叹于现代主义早已丧失社会批判的波西米亚式力量。

·现代主义文化已蜕变为中产阶级文化，其颠覆性力量被形形色色的学院与博物馆消弭。

·强调“高雅”与“低俗”文化之间的界限正变得毫无意义。后现代主义旨在对抗现代主义的文化精英主义的思想观念。

·不妨认为后现代主义之所以出现，在一定程度上源于整整一代人已经对根深蒂固的高级现代主义产生深切反感，高雅文化与大众文化之间的绝对界限被视为老一辈人因循守旧的象征。

**让-弗朗索瓦·利奥塔**

·认为，所谓“后现代状况”指的是西方社会出现的一种知识地位的危机，具体体现为“对宏大叙事的怀疑”以及“宏大叙事合法性的衰落”。

·后现代被视为宏大叙事与普遍真理的掘墓人，将开启一个尊重差异、文化多元的新时代。

**让·鲍德里亚**

·与其说是简单的符号文化，不如说后现代是一种关于“拟像”的文化。

·“拟像”指与原本一模一样的复制品，而原本自身则并不存在。

·在很大程度上，虚构与现实之间的界限变得越来越无足轻重，单凭鲍德里亚的“超级真实主义”很难找到答案。

·在鲍德里亚看来，并非“真实”的坍塌，而是“真实”隐退至“超级真实”之中的过程。

**弗雷德里克·詹明信**

·在詹明信看来，后现代主义首先是“分期概念”，是晚期资本主义或跨国资本主义的“文化统治”。

·后现代主义是一种“混仿”的文化，其最重要的标志即是“历史暗示之自鸣得意的表演”。

·之所以为后现代冠以“精神分裂症”之名，皆因其早已丧失了历史感。

·后现代主义是一种毫无希望的商业文化。

·其论调与法兰克福学派的冷酷风格不谋而合。

·对于那些在维持现状的前提下生产着满足感的文化，马克思主义者是不惜将其送入坟墓的。

**后现代流行音乐**

**后现代电视**

**后现代主义与价值多元文化**

·文化研究从权力而非文本自身的多义性入手。任何文本必须首先满足文化权力所有者的需求和欲望方可能“历久弥新”，只有“历久弥新”的文本才有可能持续不断满足其他年代的文化权力所有者的需求和欲望。

·对大众文化研究，后现代主义最重要的影响莫过于人们开始认识到高雅文化与大众文化之间不存在绝对的界限。

**全球性的后现代**

·将全球化等同于文化的美国化秉承着一种过分简单的还原论。其次，其对“外来”的理解过于偏狭。其三，如此则认定美国文化是单一的。

·全球化比简单的“美国化”复杂得多，也矛盾得多。

**融合文化**

·后现代的另一个重要方面是文化的融合。

**后记**

·弗里斯与霍恩所言：归根结缔，关于后现代的争论所关注的终究还是意义的来源问题，落脚点在于快感与权力之间的关系。

**第十章 大众政治**

**文化研究的范式危机？**

**文化场域**

**经济场域**

·“介入”，揭示了政治经济学方法的局限：解决经济问题游刃有余，面对符号现象则底气不足。

·资本主义并非铁板一块，与其他“结构”一样，它也包含着对“行动”既制约又纵容的内部矛盾。

·无论资本主义制度还是资本主义文化工业都不是浑然天成的，始终包孕矛盾与冲突。

**后马克思主义文化研究：重顾霸权理论**

·政治经济学的缺陷在于其始终纠缠于文化制造的初始阶段，即商品制造过程，总体思路是一种“经济至上的决定论”。

·后马克思主义霸权理论坚持认为在生产过程与消费行为之间始终存在密切的对话。

**群氓文化意识形态**

·本书作者的最终结论：大众文化是我们从文化工业的商品与商品化实践中生产出来的，而后马克思主义文化研究的视角让我们明白被统治阶级可以通过制造大众文化（将商品“为我所用”）来汲取力量，与统治阶级的世界观抗争。并非所有大众文化都能产生抵制的力量。

·大众文化研究兼有两重新使命：一是全力批判自以为是的精英主义价值观，二是避免掉入疲弱无力的反理智主义的窠臼。