

國立清華大學課程大綱

科 號		組別		學分	3	人數限制	25
科目中文名稱	次文化與文藝理論			教室			
科目英文名稱	Subculture and the Theory of Literature and Arts						
任 課 教 師	王威智						
上 課 時 間	T34N						

課程說明：

什麼是次文化並不是本課程將會回應的問題，而是嘗試理論化思考讀者（觀眾）自身與作品的關係為何？現今置身於消費社會的我們，或許不得不承認，很少人的生活會充滿荷馬史詩或莎士比亞。與之相反，我們擁抱的是動畫、漫畫、電玩、輕小說或網路小說、電視劇等媒體。面對這些形塑現代娛樂生活的作品，消費者除了放空掏出錢來，該如何以較具能動性的角度來加以考察？透過消費行為，這些商品如何影響我們當代人的生活感受？

基於上述情境，本課程著重在複雜化作品閱讀與意義生產的過程，將非主流文化關連作品與西方為主的現代文藝理論並置對話，培養批判與創意的詮釋技藝。當然種種理論的詳細內容自然無法在短短一學期中妥善處理，相對地，我們將從批評實踐出發，同學在閱讀、觀賞或操作作品後，將由教師引導了解特定理論視角的基本關懷，進而嘗試提出美學與意識型態批評。換言之，學生除了尋找自己感興趣的理論流派，作為日後學習的深化目標外，更需要透過實際書寫文藝評論，練習運用、反思文學與藝術相關理論，培養自身的批評思維，以多元的眼光、複調的思維來觀賞與論述作品，形塑自己的發聲位置，建構個人獨特的意義生產實踐。最重要的，在這眾聲喧嘩的年代，我們將分享彼此的知識與喜好，推廣各式文類作品以及現象，拓展自身眼界。

指定用書：

- 自編理論選集將置於課程網供同學下載。
- 課程討論作品可於圖書館借閱或透過合法網路媒體線上收看及購買。

教學方式：

本課程將以次文化相關作品的介紹和批評為主，結合文字、影音資料，以及重要學術文獻導讀和討論。指定閱讀的作品及文章需要同學於課前閱讀完畢，理論部分包含中文及英文書寫，請有意修課的同學斟酌英文閱讀能力。同學除了需

要主動參與課堂討論外，另有每週心得書寫，以及至少一次的口頭作品報告，無心力完成作業者，請謹慎考慮修課。

教學進度：

課程進度將隨時視課堂狀況調整。

日期	課程內容	指定閱讀
W1 2/19	課程內容說明	
W2 2/26	什麼是(次)文化？	讀： Terry Eagleton, <i>The Idea of Culture</i> Milton M. Gordon, “The Concept of Sub-Culture and Its Application” 工作坊：如何做文化批評？ 參考：羅蘭巴特，《S/Z》
W3 3/5	日本脈絡 (1)	《新世紀福音戰士》 《正宗哥吉拉》 讀： 大塚英志，《「御宅族」的精神史：1980年代論》
W4 3/12	日本脈絡 (2)	《偶像大師灰姑娘女孩》(動畫、遊戲) 「偶像文化」 讀： Laura Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”
W5 3/19	日本脈絡 (3)	本橋信宏，《新AV時代：讓AV走出陰暗小房間的那些人、那些事》 讀： 巴塔耶，《情色論》 傅柯，《性意識史，第一卷導論》
W6 3/26	台灣情況 (1)	楊双子，《花開時節》、《花開少女華麗島》

		讀： Judith Butler, <i>Gender Trouble</i> Adrienne Rich, “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence”
W7 4/2	台灣情況 (2)	瀟湘神·《台北城裡妖魔跋扈》系列 臺北地方異聞工作室·《說妖》 讀： 安德森(Benedict Anderson)·《想像的共同體》
W8 4/9	台灣情況 (3)	《返校》、《還願》(遊戲、小說) 《OPUS 地球任務》、《OPUS 靈魂之橋》(遊戲) 月亮熊·《OPUS 地球計畫 - 神話裡的故鄉》(小說) 讀： 諾哈(Pierre Nora)等·《記憶所繫之處》 阿斯曼(Aleida Assmann)·《回憶空間：文化記憶的形式與變遷》
W9 4/16	台灣情況 (4)	《台北歌手》(台劇) 《我可能不會愛你》(台劇) 讀： Max Horkheimer and Theodor W. Adorno, “The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception” 周蕾·〈後革命的幽靈一~三〉 1 https://www.hk01.com/哲學/196078/後革命的幽靈-一-古裝大片作為幽靈化的革命鏡中像-戴錦華?utm_content=buffer2e8&utm_medium=Social&utm_source=facebook+hk01&utm_campaign=buffer 2 https://www.hk01.com/哲學/196429/後革命的幽靈-二-由反叛者-到權力秩序的支持者-戴錦華?utm_content=buffer5697e&utm_medium=Social&utm_s

		source=facebook+hk01&utm_campaign=buffer 3 https://www.hk01.com/哲學/196831/後革命的幽靈-三-耽美文學的愛與暴力-戴錦華
W10 4/23	資本主義	《逃避雖可恥但有用》(日劇) 《阿松》(動畫) 讀： 萬毓澤，《你不知道的馬克思：精選原典，理解資本主義，尋找改造社會的動力》 期中報告繳交
W11 4/30	暴力	Psycho-Pass (動畫) 伊藤計劃，《虐殺器官》(小說、動畫) 讀： 傅柯，《性意識史，第一卷導論》 傅柯，《規訓與懲罰》
W12 5/7	憂鬱與傷心	《失蹤日記》(漫畫) 《我可以被擁抱嗎？因為太過寂寞而叫了蕾絲邊應召》(漫畫) 《滿是空虛之物》(漫畫) 讀： Freud，“Mourning and Melancholia” Cathy Caruth, <i>Unclaimed experience: trauma, narrative, and history</i>
W13 5/14	BL 與偽娘	《大叔之愛》(日劇) 簡莉穎，《新社員》(劇場) 讀： 溝口彰子，《BL 進化論：男子愛可以改變世界！日本

		首席 BL 專家的社會觀察與歷史研究》
W14 5/21	虛擬與真實	「初音未來」 Virtual youtuber, 「絆愛」 Cosplay 文化 讀： 鮮奶餅干, 〈虛擬偶像文化論〉 http://www.u-acg.com/archives/18376
W15 5/28	論「痛」文化	痛車、痛包等 讀： 馬克斯, 《資本論》(論商品拜物教) 布希亞, 《物體系》或《消費社會》 詹明信, 《晚期資本主義的文化邏輯》
W16 6/4	日常	《搖曳露營》(動畫) 《飛翔的魔女》(動畫) 《深夜食堂》(漫畫、日劇) 讀： Davina Cooper, <i>Everyday Utopias: The Conceptual Life of Promising Spaces</i> Veen Das, “Engaging the Life of the Other: Love and Everyday Life” in Michael Lambek ed., <i>Anthropology, Language and Action</i>
W17 6/11	愛	修課同學逐一展示、講解自己所愛之次文化相關物品 Alain Badiou, <i>In Praise of Love</i> 約翰·伯格, 《我們在此相遇》
W18 6/18	複習 期末報告繳交	

成績考核：

課堂參與 20%

- 修課學生需要於上課前觀賞、閱讀完當周指定材料，並準備好相關問題，積極參與課堂討論。

課堂報告 20%

- 報告同學自選題材，介紹作品與創作背景，並提出自己見解，論述作品的美學和文化意涵。報告後至少準備兩個問題，帶領同學思考該文本如何與課堂的理論閱讀對話。報告長度不含問與答應在30分鐘內，形式不拘，唯需要至少一週前與教師討論且得到許可。

每週心得 20%

- 每週課前（星期日晚上12點前），於ilms討論區，針對當週閱讀文章或觀看作品至少一種，書寫觀看心得與疑問。上課教師將會針對問題重要程度依序請同學討論。每位同學需書寫6次心得，自選週次。

期中作業 15%

- 作品分析。同學自選一部作品分析。長度 1000-1200 字，第十週上課繳交。

期末報告 25%

- 從學術報告到次文化相關創作皆可，唯 3000 字以上學術報告之外，需要最晚於第十週事先與教師討論並獲得同意。

課程規範：

- 書寫請參照學術寫作格式，中文可見相關期刊，如《中國文哲研究集刊》。資料引用亦需按規範明確標注，未明確遵循格式書寫學術論文，易有抄襲嫌疑。口頭報告的概念引用亦需要於投影片或書面資料中標明。換句話說，你／妳能夠不用說明出處的，只有自己的看法，此外皆需要說明來源。任何形式的抄襲皆不該發生，查獲按校方和系所規定處置。
- 除急病或突發事件之外，請假需於至少二天前，即星期天晚上12點前，以電子信件告知助教，並確定收到老師回覆同意。兩天內的臨時請假，除非有醫生證明或合理原因，否則視同缺課。
- 缺席同學有義務自行向到課同學或助教確認當週課堂作業與待辦事項，請勿將通知課堂要求視為助教及老師應主動完成的責任。「上週沒有來，所以不知道要交作業」的理由，作業直接0分，沒有補交機會。
- 上課後10分鐘進行簽到，請按方法進行簽到，超過時間沒有簽到者，視同缺席。
- 上課後10至30分鐘內到課者，視同遲到。一學期至多遲到3次，超過三次者直接以缺課論。
- 一切課程進度更新均透過FB課程社團公告，修課學生有義務隨時確認。已明確公告於FB社團之作業要求，不接受「沒有接獲通知」的缺交理由。
- 已明載於課綱之作業，一律不律受補交。

- 一學期至多缺課三次，超過三次，每無故缺課一次，學期總成績扣五分。
- 上課行為如影響課程進行，譬如大聲喧嘩、戴耳機看影片，經教師現場指正後再犯者，學期總成績扣五分。
- 請自行留意成績需求，期末確認送出後，「沒有」更改空間。