

תיאוריות טלוויזיה פמיניסטיות

Feminist Television Theories

בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש
אוניברסיטת תל-אביב

תשע"ז

2 ש"ס

מסגרת: שיעור

מרצה: גבי יעל לוי

שעות קבלה: בתיאום מראש yaellev2@post.tau.ac.il

תיאור הקורס:

החל מסוף שנות ה-70 של המאה ה-20 החלה להתפתח כתיבה אקדמית פמיניסטית על טלוויזיה. שאלות מגדריות העולות מהעשייה הטלוויזיונית הניבו מחקר טקסטואלי, אתנוגרפי, נרטיבי ואידיאולוגי שבחן את הזיקה בין נשים והמדיום הטלוויזיוני. קורס זה יבקש להתחקות אחר סוגיות מרכזיות במחקר פמיניסטי של טלוויזיה, החל מז'אנרים שנחשבים נשיים, כמו אופרות סבון, סיטקום ודוקו-סבון, דרך שאלות של צפייה נשית וייצוג, ועד הקשרים הפקתיים ופוליטיים. נצפה, בין השאר, בקטעים מתוך הסדרות רוזאן, אני אוהב את לואי, מארי טיילר מור, קאגני וליסי, דאלאס, עקרונות בית אמיתיות, ונדון בעבודתן של יוצרות טלוויזיה מרכזיות כמו אופרה ווינפרי, לינה דנהאם ושונדה ריימס, תוך דיון בתאוריות פמיניסטיות וטלוויזיוניות של חוקרות וחוקרים כגון לין ספיגל, שרלוט ברנסדון, ג'ולי ד'אסי, ג'ושוע גאמסון, ג'אנט מקייב, קים אקאס, פטרישיה מלנקאמפ ועוד.

Course Description

Feminist academic scholarship of television emerged in the 1970s, and yielded, throughout the following decades, textual, ethnographic, narrative, and ideological research that examines the various interrelations between women and the televisual medium. This course will trace the central issues in feminist television criticism, from "women's genres," such as soap opera, sitcom, and docu-soap, via women's representation, reception research, female audiences and viewership, to production contexts and politics. Examples will include *Roseanne*, *I Love Lucy*, *The Mary Tyler Moore Show*, *Cagney & Lacey*, *Dallas*, *The Real Housewives* franchise, *Girls*, and more, and discussions will revolve around feminist and television theories by scholars such as Lynn Spigel, Charlotte Brunsdon, Julie D'Acci, Joshua Gamson, Janet McCabe, Kim Akass, and Patricia Mellencamp.

דרישות הקורס:

1. נוכחות, השתתפות וקריאת טקסטים.
2. מבחן מסכם.

תכנית מפגשים (ייתכנו שינויים):

1. מבוא לתאוריות פמיניסטיות של טלוויזיה

קריאת חובה:

Brunsdon, Charlotte, Julie D'Acci, Lynn Spigel. "Introduction." *Feminist Television Criticism: A Reader*. Brunsdon, Charlotte, Julie D'Acci, Lynn Spigel (Ed.). Oxford: Clarendon Press. 1997. 1-17.
(ההקדמה למהדורה הראשונה)

קריאת רשות:

Mumford, L.S. "Feminist Theory and Television Studies", in C. Geraghty and D. Lusted (eds) *The Television Studies Book*. London: Arnold. 1998.

Faludi, Susan. *Backlash: The Undeclared War against American Women*. New York: Doubleday. 1991.

א. ז'אנרים "נשיים"

2. אופרות סבון

הדגמה: *The Guiding Light* אירנה פיליפס, 1952-2009; *ימי חיינו* (*Days of Our Lives*), בטי וטד קורדיי, 1965—; *בעוד העולם מסתובב* (*As the World Turns*), אירנה פיליפס, 1956-2010; *כל ילדיי* (*All My Children*), אגנס ניקסון, 1970-2011; *צעירים חסרי מנוח* (*The Young and the Restless*), וויליאם גיי בל ולי פיליפ בל, 1973--; *דאלאס* (*Dallas*), דייוויד גייקובס, 1978-1991; *נטס לנדינג* (*Knots Landing*), דייוויד גייקובס, 1979-1993; *שושלת* (*Dynasty*), ריצ'ארד ואסתר שפירו, 1989-1981.

קריאת חובה:

Modleski, Tania. "The Search for Tomorrow in Today's Soap Operas." 1979. <<http://www.mcgraw-hill.co.uk/openup/chapters/9780335225453.pdf>> 4.5.2010

קריאת רשות:

Hatch, Kristen. "Selling Soap: Post-War Television Soap Opera and the American Housewife." *Small Screens, Big Ideas: Television in the 1950s*. Janet Thumin (Editor). London: I.B. Tauris. 2002. 35-49.

Zimmerman, Patricia R. "Good Girls, Bad Women: The Role of Older Women on *Dynasty*." *Journal of Film and Video* 37 (Spring 1985): 66-74.

Blumenthal, Dannielle. *Women and Soap Opera: A Cultural Feminist Perspective*. Westport: Praeger Publishers. 1997.

3. סיטקום—בין פרפורמנס של נשיות להתנגדות

הדגמה: אני אוהב את לואיסי (*I Love Lucy*), ג'יס אופנהיימר, 1951-1957; המופע של ג'ורג' ברנס וגרייסי אלן (*The George Burns and Gracie Allen Show*), פול הנינג, 1950-1958; מרי טיילר מור (*The Mary Tyler Moore Show*), גיימס ל. ברוקס, אלן ברנס, 1970-1977; ; משפחת ג'פרסון (*The Jeffersons*), נורמן ליר, 1975-1985; רוזאן (*Roseanne*), רוזאן בר ומאט וויליאמס, 1988-1997.

קריאת חובה:

Mellencamp, Patricia. "Situation Comedy, Feminism, and Freud: Discourses of Gracie and Lucy." *Studies in Entertainment: Critical Approaches to Mass Culture*. Wisconsin. Tania Modleski, Ed. 1986. 80-98.

קריאת רשות:

Dow, Bonnie J. "Hegemony, Feminist Criticism and the *Mary Tyler Moore Show*." *Critical Studies in Mass Communication*. Volume 7, Issue 3, 1990.

Rowe, Kathleen K. "Roseanne: Unruly Woman as Domestic Goddess." *Feminist Television Criticism: A Reader*. Brunson, Charlotte, Julie D'Acci, Lynn Spiegel (Ed.). Oxford: Clarendon Press. 1997. 74-83.

4. דוקו-סבון

הדגמה: *Push Girls*, 2012, —, *Little Women: LA*, 2014, עקריות בית אמיתיות (*The Real Housewives franchise*), סקוט דאנלופ, 2006-; נשים אחיות (*Sister Wives*), טימותי גיבונס וכריסטופר פול, 2010-

קריאת חובה:

Lee, Michael J. and Leigh Moscovitz. "The Rich Bitch: Class and Gender on *The Real Housewives of NYC*." *Feminist Media Studies* 13:1. 2013. 64-82 .

קריאת רשות:

Lockett, Moya. "Playmates and Polygamists: Feminine Textuality in *Big Love*, *Sister Wives* and *The Girls Next Door*." *Feminist Media Studies* 14:4. 2014. 562-577.

ב. צפייה נשית ונשים כקהל

5. נשים צורכות טלוויזיה

הדגמה: קאנגי ולייסי (*Cagney and Lacey*), ברברה אוודון, ברברה קורדיי, 1988-1982; דאלאס (*Dallas*), דייוויד גייקובס, 1991-1978

קריאת חובה:

Ang, Ien. "Melodramatic Identification: Television Fiction and Women's Fantasy" in M. E. Brown, (ed.) *Television and Women's Culture*, Sage Publications. 1990.

קריאת רשות:

Johnson, Merry Lisa. "Introduction: Ladies Love Your Box: The Rhetoric of Pleasure and Danger in Feminist Television Studies." *Third Wave Feminism and Television: Jane Puts It in a Box*. London: I.B. Tauris. 2007. 1-27.

Nightingale, Virginia. "Women as Audiences." *Television and Women's Culture: The Politics of the Popular*. Ed. Mary Ellen Brown. Newbury Park: Sage. 1990.

6. צפייה משתתפת

הדגמה: *Strike It Rich*, 1951-1958, *Turn to a Friend*, 1953, *Glamour Girl*, 1953-1954, *Welcome*, 1955-1956, *Travelers*, 1955-1956, *Queen for a Day*, 1956-1964, *Buff*, 1997-2003

קריאת חובה:

Cassidy, Marsha F. "Sob Stories, Merriment, and Surprises: The 1950s Audience Participation Show on Network Television and Women's Daytime Reception." *Velvet Light Trap* nr 42 (Fall 1998); 48-61.

קריאת רשות:

Jenkins, Henry. "Star Trek Rerun, Reread, Rewritten: Fan Writing as Textual Poaching." *Critical Studies in Mass Communication* 5.2, 1988.

Barton, Kristin M. and Jonathan Malcolm Lampley, eds. *Fan CULTure: Essays on Participatory Fandom in the 21st Century*. Jefferson: McFarland and Co. 2014.

ג. ייצוג ואחרות

7. אינטרסקציונליות – נשים וגזע

הדגמה: *Julia*, האל קנטור, 1968-1971, *Frank's Place*, יו ווילסון, 1977-1978, *How to Get Away with Murder*, פיטר נוק, 2014--; *Being Mary Jane*, מארה ברוק אקיל, 2013--; *All American Girl*, גארי גייקובס, 1994-1995, *Fresh off the Boat*, נאהנאציקה קאן, 2015--; *Devious Maids*, מארק צ'רי, 2013.

קריאת חובה:

Brooks, Dwight E. and Lisa P. Hébert. "Gender, Race, and Media Representations." *The Sage Handbook of Gender and Communication*, edited by B. J. Dow and J. T. Wood. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2006. 297-317.

קריאת רשות:

Bobo, Jacqueline, and Ellen Seiter. "Black Feminism and Media Criticism: The Women of Brewster Place." *Screen* 32 (Autumn 1991): 286-302.

De Tirado, Heidi Denzel. "Media Monitoring and Ethnicity: Representing Latino Families on American Television (2000-2013)." *Nuevo Mundo*. 2013.

8. מיניות וטלוויזיה

הדגמה: אלן (*Ellen*), ניל מרלנס, קארול בלאק, דייוויד רוזנטל, 1998-1994, *ישן בנות* (*The L Word*), איילין צייקן, מישל אבוט, קתיי גרינברג, 2004-2009; האנטומיה של גריי (*Grey's Anatomy*), שונדה ריימס, 2005; *כתום זה השחור החדש* (*Orange Is the New Black*), גינגיי קוהאן, 2013; טרנספרנט (*Transparent*), גיל סולוויי, 2014--.

קריאת חובה:

Wolfe, Susan J. and Lee Ann Roripaugh. "The (In)visible Lesbian: Anxieties of Representation in The L Word." Kim Akass and Janet McCabe, eds. *Reading The L Word: Outing Contemporary Television*. 2006.

קריאת רשות:

Dow, Bonnie. "Ellen, Television, and the Politics of Gay and Lesbian Visibility." *Critical Studies in Media Communication*. Volume 18, Issue 2, 2001.

Fejes, Fred, and Kevin Petrich. "Invisibility, Homophobia, and Heterosexism: Lesbians, Gays, and the Media." *Critical Studies in Mass Communication* 10 (1993): 396-422.

Halberstam, Judith. "Queer Temporality and Postmodern Geographies." *In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives*. New York: NYU Press, 2005. 1-21.

ד. נשים יוצרות

9. הדגמה: אופרה (*The Oprah Winfrey Show*), אופרה ווינפרי, 2011-1986 *רוזאן* (*Roseanne*), רוזאן בר ומאט וויליאמס, 1997-1988 *בנות* (*Girls*), לינה דנהאם, 2012; *סקנדל* (*Scandal*), שונדה ריימס, 2012--

קריאת חובה:

Tunstall, Jeremy. "Women Producers." *Television Producers*. London: Routledge. 2004. 173-183.

קריאת רשות:

Deborah Jermyn. "Women with a Mission: Lynda La Plante, DCI Jane Tennison and the Reinvention of British TV Crime Drama." *International Journal of Cultural Studies*. 2003.

Squire, Corinne. "Empowering Women? The Oprah Winfrey Show." *Feminism and Psychology*. Vol. 4(1), 1994: 63–79.

Everett, Anna. "Scandalicious: Scandal, Social Media, and Shonda Rhimes' Auteurist Juggernaut." *The Black Scholar: Journal of Black Studies and Research*, Volume 45, Issue 1, 2015.

Woods, Faye. "Girls Talk: Authorship and Authenticity in the Reception of Lena Dunham's *Girls*." *Critical Studies in Television* July 2015 vol. 10 no. 2 37-54.

ה. טלוויזיה ככלי פוליטי

10. **הדגמה:** מרפי בראון (*Murphy Brown*), דיאן אינגליש, 1998-1988, ; מרי טיילר מור (*The Mary Tyler Moore Show*), גיימס ל. ברוקס, אלן ברנס, 1977-1970, ; מוד (*Maude*), נורמן ליר, 1978-1972

קריאת חובה:

Walkowitz, Rebecca L. "Reproducing Reality: Murphy Brown and Illegitimate Politics." *Media Spectacles*. New York: Routledge. 1993. 40–57.

קריאת רשות:

D'Acci, Julie. "Leading Up to Roe vs. Wade: Television Documentaries in the Abortion Debate." *Feminist Television Criticism: A Reader*. Brunson, Charlotte, Julie D'Acci, Lynn Spigel (Ed.). Oxford: Clarendon Press. 1997. 273-289.

ו. כתיבה ביקורתית על תאוריות פמיניסטיות של טלוויזיה

11. **הדגמה:** סקס והעיר הגדולה (*Sex and the City*), דארן סטאר, 2004-1998, ; שלושים ומשהו (*thirtysomething*), מרשל הרשקוביץ ואדוארד זוויק, 1991-1987, ; עקרות בית נואשות (*Desperate Housewives*), מארק צ'רי, 2012-2004

קריאת חובה:

Brunsdon, Charlotte. "Identity in Feminist Television Criticism." *Media, Culture & Society*, 15: 309–20. 1993.

קריאת רשות:

Young, Iris Marion. "Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective." *Signs*. Vol. 19, 3 .1994. pp. 713-738.

Boyle, Karen. *Feminism without Men: Feminist Media Studies in a Post-Feminist Age*. In: Curran, J. and Gurevitch, M. (eds.) *Mass Media and Society*. 2005.

Probyn, Elspeth. "New Traditionalism and Post-Feminism: TV Does the Home." *Feminist Television Criticism: A Reader*. Brunsdon, Charlotte, Julie D'Acci, Lynn Spiegel (Ed.). Oxford: Clarendon Press. 1997. pp. 1-17. 126-138.

Nussbaum, Emily. "Difficult Women: How 'Sex and the City' Lost Its Good Name." *The New Yorker*. July 29, 2013. <http://www.newyorker.com/arts/critics/television/2013/07/29/130729crte_television_nussbaum?currentPage=all> Retrieved 9/4/2014.

12. סיכום: בין פוסטפמיניזם לפמיניזם גל שלישי

הדגמה: סופרנוס (*Sopranos*), דייוויד צ'ייס, 1999-2007, בנות (*Girls*), לינה דנהאם, 2012—; האנטומיה של גריי (*Grey's Anatomy*), שונדה ריימס, 2005—

קריאת חובה:

McCabe, Janet & Kim Akass. "What Has Carmela Ever Done for Feminism? Carmela Soprano and the Post-Feminist Dilemma." *Reading The Sopranos: Hit TV from HBO*. David Lavery, Ed. London: I.B. Tauris. 2006. pp. 39-55.

קריאת רשות:

Bella, Katherine. "'Obvie, We're the Ladies!' Postfeminism, Privilege, and HBO's Newest Girls." *Feminist Media Studies*. Volume 13, Issue 2, 2013. pages 363-366.

Hunter, Latham. "Macho Marines and Ovarian Sisters: How Grey's Anatomy Negotiates the Feminine into a Masculinized Professional World." *Grace Under Pressure: Grey's Anatomy Uncovered*. Burkhead, Cynthia and Hillary Robson (Ed.). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 2008. 84-99.

- Akass, Kim and Janet McCabe (Ed). *Reading Six Feet Under: TV to Die For*. London: I.B. Tauris. 2005.
- (Ed.). *Reading Desperate Housewives: Beyond the White Picket Fence*. London: I.B. Tauris. 2006.
- (Ed.). *Reading Sex and the City*. London: I.B. Tauris & Co. Ltd. 2008.
- Brown, Mary Ellen, ed. *Television and Women's Culture: The Politics of the Popular*. London: Sage. 1990.
- Brunsdon, Charlotte. *The Feminist, the Housewife, and the Soap Opera*. Oxford: Oxford University Press. 2000.
- Brunsdon, Charlotte, Julie D'Acci, and Lynn Spigel, eds. *Feminist Television Criticism: A Reader*. Oxford: Clarendon Press. 1997.
- Brunsdon, Charlotte, Julie D'Acci, and Lynn Spigel, eds. *Feminist Television Criticism: A Reader*. 2nd edition. Maidenhead, England ; New York : Open University Press. 2008.
- Burkhead, Cynthia and Hillary Robson (Ed.). *Grace Under Pressure: Grey's Anatomy Uncovered*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. 2008.
- D'Acci' Julie. *Women, Television and the Case of Cagney and Lacey*. University of Wisconsin-Madison, 1988.
- Dow, Bonnie J. *Prime-time Feminism: Television, Media Culture, and the Women's Movement Since 1970*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 2006.
- Fiske, John. *Television Culture*. London: Routledge. 1987.
- Hill, Anette. *Reality TV: Audiences and Popular Factual Television*. New York: Routledge. 2005.
- Johnson, Merry Lisa. *Third Wave Feminism and Television: Jane Puts It in a Box*. London: I.B. Tauris. 2007. 1-27.
- Joyrich Lynne. *Re-viewing Reception: Television, Gender, and Postmodern Culture*. Bloomington: Indiana UP. 1996.
- Kuhn, Annette. "Women's Genres." *Screen* (1984) 25 (1): 18-29.
- Modleski, Tania. *Loving with a Vengeance: Mass Produced Fantasies for Women*. London: Methuen. 1982.
- Murray, Susan and Laurie Ouellette. *Reality TV: Remaking Television Culture*. New York: New York University Press. 2009.
- Siegel, Deborah L. "Reading between the Waves: Feminist Historiography in a "Postfeminist" Moment." *Third Wave Agenda: Being Feminist, Doing Feminism*. Leslie Heywood, Jennifer Drake (Ed.). 1997. pp. 55-82.
- Spangler, Lynne C. *Television Women from Lucy to Friends: Fifty Years of Sitcoms and Feminism*. 2003.
- Spigel, Lynn, and Denise Mann, eds. *Private Screenings: Television and the Female Consumer*. Minneapolis: U of Minnesota Press, 1992.
- Spigel, Lynn and Jan Olsson. *Television after TV: Essays on a Medium in Transition*. Duke UP. 2004.
- Watson, Elwood, Jennifer Mitchell, Marc E. Shaw. *HBO's Girls and the Awkward Politics of Gender, Race, and Privilege*. London: Lexington Books. 2015.