

國立清華大學課程大綱

科號	11120GEC 132100	學分	3	人數限制	90
上課時間	M7M8M9	教室	教 310		
科目中文名稱	藝術經典：搖滾樂				
科目英文名稱	Art Classics: Rock				
任課教師	鄭志鵬				
課程助教	李佳諭 (chiayulie@gmail.com)、羅詠濤 (andreytluo@gmail.com)				

一、課程說明	<p>何謂搖滾樂？搖滾音樂與流行音樂有什麼不同？搖滾樂作為一種生活方式與態度指的是什麼？為什麼我們要聽搖滾樂？</p> <p>這門課程將搖滾樂視為一種「創造性壞」的音樂類型，所以它可以涵蓋各種音樂風格與類型，像是民謠、龐克、迷幻、前衛搖滾、重金屬、電子樂、靈魂、放克、節奏藍調、嘻哈、雷鬼以及後搖滾等，真正的重點在於搖滾樂是屬於青年次文化的一支，它代表的是青年的自覺與反叛。或許我們也可以這麼陳述，搖滾樂是一種具有相當程度的進步性樂種，它不僅反映當時的社會與歷史情境，甚至可以進一步影響與改變世界，這也是本課程論述的核心。</p> <p>有別於以往分析音樂的方式，這門課程不從文化工業或者大眾流行音樂生產與消費的角度出發（雖然這也是相當重要的一部份），因為那太冰冷了，不符合搖滾樂的熱血精神。因為沒有各式音樂美學直接的震撼與感動，如何能夠進一步刺激思考的反叛，並且介入社會與政治。也就是說要有熱血並且對音樂感同身受，才有可能喚醒自覺，進而產生行動。理解音樂與社會之間的關係是重要鎖鑰。</p> <p>因此，本課程會先從介紹西方的搖滾樂形式出發，探討它們的音樂風格，並且論及與當時社會的互動關係，以及伴隨音樂形式創新帶來的創造性破壞力量，這是一種「文化行動主義」的分析視角；第二部分則將分析焦點由全球轉回在地，探討台灣音樂如何在歷史發展過程中重新奪回屬於自己的聲音，進而可以被稱之為「搖滾樂」？這個過程又可以帶給我們什麼樣的啟示？</p>
--------	--

<p>二、指定用書</p>	<p>這門課使用的主要指定閱讀教材為以下三本：</p> <p>Bennett, Andy 著，孫憶南譯，2004，《流行音樂的文化》。台北：書林。</p> <p>Frith, Simon 等編，蔡佩君、張志宇譯，2005，《劍橋大學搖滾與流行樂讀本》。台北：商周。</p> <p>何東洪、鄭慧華、羅悅全編，2015，《造音翻土：戰後台灣聲響文化的探索》。台北：立方文化。</p> <p>另外提供兩本工具書，作為大家聆賞這些中外搖滾專輯時的參考指南。畢竟沒聽過這些音樂，討論搖滾樂與社會的關係將有如隔靴搔癢。</p> <p>吳正忠，1998，《搖滾經典百選：流行樂史上 100 張不朽名作全盤解析》。台北：瑪蒂雅。</p> <p>中華音樂人交流協會，2009，《台灣流行音樂 200 最佳專輯》。台北：時報。</p>
<p>三、參考書籍</p>	<p>所有的參考閱讀皆列在每週課程所附的延伸閱讀之中。如果同學對某種搖滾樂類型特別感興趣，可以以此補充資料做進一步的探討與研究。</p>
<p>四、教學方式</p>	<p>這門課在設計上，是以老師授課、影片觀賞討論、客座演講、個人作業及團體分組報告五個部分，作為同學們主要的學習機制。分成以下幾點說明：</p> <p><u>個人作業</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 兩篇個人作業。 2. 第一篇主題為文本分析。請同學選擇一首最能代表你們這個時代精神的歌曲（以華文、台語、客語或原住民語為主），進行歌詞文本分析，請從「它與你生活之間的連結」出發，嘗試理解這首歌曲的創作動機與社會脈絡，並且詳細說明它為什麼能夠成為你們這個時代的代表歌曲。當然，也可以選擇一張專輯當作是分析對象。 3. 第二篇個人作業是在本學期去聽一場現場表演，並撰寫一份聆賞心得報告。雖然心得報告的寫作方式比較彈性，希望讓同學們有自由發揮的空間，但是仍須針對演出對象、音樂風格、展演內容等議題行分析探討，最後並給出自己的評論意見。另外，也請附上一張你在表演現場拍攝的照片。 4. 兩篇個人作業字數為 3000-4000 字。第一篇繳交日期為 4 月 24 日；第二篇則為 5 月 22 日。 5. 加分題：以概念專輯的方式編輯一份「主題」歌單，並用 500 字說明編輯理念。言之有物，加總成績兩分。繳交期限為 5 月 29 日。 <p><u>團體期末報告</u></p> <p>全班同學分為 9 組，一組 10-11 人，請各組選擇一個有發過片（專輯或 EP）</p>

	<p>的台灣獨立樂團/音樂人，收集相關資料，並進行專訪，探討他們的成團歷史、組團理念、音樂風格以及分析其音樂/聲響的社會文化實踐意涵。在選定訪談對象時，請事先與老師及助教討論。團體期末報進行的方式為上台報告（一組 50 分鐘）以及書面報告（6000-7000 字）。書面報告繳交日期為 6 月 5 日。各組組長會加期末報告成績 5% 以茲獎勵，組內互評也是個人團體報告成績重要依據。</p> <p><u>**團體書面報告會在學期結束後編纂成冊，是為《島聲聚》vol.2，編輯注意事項會在期末宣布。</u></p> <p><u>書寫規範</u> 所有報告均上傳至 eLearn。請務必遵守寫作倫理規範，如發現抄襲，或引用未註明出處，該份報告一律以零分計算。報告在一星期內補交分數打八折，兩星期內打七折，超過兩星期均以六折計算。</p> <p><u>教學平台</u> 這門課有兩個教學平台。第一是學校的 eLearn 系統，所有修課同學都會自動登錄到這個系統，個人作業與團體書面報告都要上傳至此；第二則是 Facebook (https://www.facebook.com/groups/408943665819896)，課堂上所有相關音樂資訊都將會在這裡流通與分享，也希望它成為是師生之間，以及這門課與外在的溝通聯繫管道。</p>
五、教學進度	<p>第一週 課程簡介 02/13</p> <p><u>課程主題</u> 什麼是你心目中的搖滾樂？如何定義搖滾樂？搖滾樂有所謂「品味」這件事嗎？搖滾樂到底有沒有可能改變世界？</p> <p><u>指定閱讀</u> 劍橋大學搖滾與流行樂讀本，第五章，「重探搖滾」。</p> <p><u>延伸閱讀</u> Wilson, Carl 著，陳信宏譯，2018，《好品味，壞品味：一場拆解音樂品味的聆賞實驗》。 馬世芳，1998，〈一個唱垮了政權的搖滾樂團〉，《聯合文學》，九月號。</p> <p style="text-align: center;">主題一： 西方搖滾樂類型</p> <p>第二週 Blowing in the Wind：一把吉他的草根民謠之聲 02/20</p> <p><u>課程主題</u> 從 1920 年代的 Joe Hill 開始，一直到 1960 年代的 Bob Dylan 與 Joan Baez，以及 1980 年代持續至今的 Billy Bragg 等人，民謠這</p>

種「簡單」的音樂形式為什麼可以成為一種社會意識的載具？70年代之後的民謠逐漸由抗議轉為內省，這種轉變又意味著什麼？

經典唱片聆賞

Joan Baez, 1963, *Joan Baez in Concert, Pt.2*。

Bob Dylan, 1963, *The Freewheelin' Bob Dylan* ; 1965, *Highway 61 Revisited*。

Simon & Garfunkel, 1968, *Bookends*。

Joni Mitchell, 1971, *Blue*。

Billy Bragg, 1986, *Talking with Taxman about Poetry*。

Tracy Chapman, 1988, *Tracy Chapman*。

Elliott Smith, 1998, *either/or*。

指定閱讀

陳信行, 2002, 〈隨風而逝從何而來？六零年代民歌手承接的歷史遺產〉。《南方電子報》，8月5日。

張鐵志, 2004, 《聲音與憤怒》。台北：商周。第一章，「六〇年代：搖滾革命的原鄉」。

延伸閱讀

南方朔, 1991, 《憤怒之愛，六零年代的美國學生運動》，台北：久大印行。

Dylan, Bob 著, 吳貞儀譯, 2006, 《搖滾記：Bob Dylan 自傳》。台北：大塊文化。

第三週 228 和平紀念日 02/27

第四週 Lucy in the Sky with Diamonds：美麗新世界的青年文化 03/06

課程主題

1960年代是革命的年代，不僅是美國社會運動的風起雲湧，搖滾樂美學形式也百花齊放，特別是在1967年，其中一個重要的催化劑便是迷幻藥。搖滾樂與生活方式在交織互動的過程中，激盪出最具原創力的音樂典範。

經典唱片聆賞

The Velvet Underground, 1967, *The Velvet Underground & Nico*。

Jimi Hendrix, 1967, *Are You Experienced?*

Jefferson Airplane, 1967, *Surrealistic Pillow*。

The Beatles, 1967, *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*。

The Doors, 1967, *The Doors*。

Grateful Dead, 1970, *American Beauty*。

The Rolling Stones, 1971, *Sticky Fingers*。

指定閱讀

流行音樂的文化，第二章，「六零年代搖滾、政治與反文化」。

Palmer, Robert 著，蔡明錕、文鎧威譯，2004，《搖滾樂：狂躁的歷史》。台北：商周。第六、七章。

延伸閱讀

Wicke, Peter 著，郭政倫譯，2000，《搖滾樂的再思考》。台北：揚智文化。

第五週 Stairway to Heaven：腎上腺素大噴發的重金屬 03/13

課程主題

重金屬的音樂起源是什麼？為什麼這種音樂風格在青少年與音樂風格流變之間歷久不衰？為什麼重金屬歌詞經常被認為具有暴力與毀滅取向，並且有些蘊含「宗教」意涵？誰是重金屬最主要的聽眾？我們應該如何理解重金屬與青年及社會變遷的關係？

上課活動

觀賞及討論紀錄片《重金屬之旅》。

經典唱片聆賞

Black Sabbath，1970，*Paranoid*。

Led Zeppelin，1971，*Led Zeppelin IV*。

Iron Maiden，1980，*Iron Maiden*。

Metallica，1986，*Kill 'em All*。

Guns N' Roses，1987，*Appetite for Destruction*。

Dream Theater，1992，*Images and Words*。

Mayhem，2000，*Grand Declaration of War*。

指定閱讀

流行音樂的文化，第三章，「重金屬」。

Harrell, J. 1994. "The Poetics of Destruction: Death Metal Rock." *Popular Music and Society* 18(1): 91-107.

延伸閱讀

朱夢慈，2000，《台北創作樂團之音樂實踐與美學—以閃靈樂團為例》。國立臺灣大學音樂學研究所碩士論文。

第六週 London Calling：憤怒與虛無交錯的龐克與後龐克 03/20

課程主題

為什麼龐克是一種憤怒、暴力的音樂類型？為什麼英國龐克可以成為一種社會運動？後龐克與龐克在音樂風格是否存在斷裂性的差異？90年代以及21世紀的龐克發生了什麼變化？

經典唱片聆賞

Iggy & the Stooges，1973，*Raw Power*。

Sex Pistols，1977，*Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistol*。

The Clash，1979，*London Calling*。

Joy Division，1979，*Unknown Pleasure*。

Sonic Youth, 1988, *Daydream Nation*。

Nirvana, 1991, *Nevermind*。

The Strokes, 2001, *Is This It*。

指定閱讀

流行音樂的文化，第四章，「叛客與叛客搖滾」。

O'Hara, Craig 著，張釗維、吳佳臻譯，2007，《龐克的哲學：不只是噪音》。台北：商周。第 1、2、5 章。

延伸閱讀

Smith, Patti 著，劉奕譯，2012，《只是孩子》。台北：新經典文化。

延伸觀賞

影片《控制 Control》與紀錄片《一級危險 Gimme Danger》。

第七週 Trainspotting：快樂丸的電子舞曲 03/27

課程主題

電子舞曲的科技根源是什麼？在 1980-90 年代，國家為什麼要管制跳舞這件事（瑞舞 Rave）？藥物（ecstasy，俗稱 E）在其中扮演什麼角色？90 年代電子舞曲的百花齊放給 21 世紀的音樂創作帶來什麼影響？

上課活動

觀賞及討論影片《猜火車 Trainspotting》。

經典唱片聆賞

The Stone Roses, 1989, *The Stone Roses*。

Happy Mondays, 1990, *Pills 'N' Thrills and Bellyaches*。

Massive Attack, 1991, *Blue Lines*。

Aphex Twin, 1996, *Richard D. James Album*。

Various Artists, 1996, *Trainspotting*。

The Chemical Brothers, 1997, *Dig Your Own Hole*。

Radiohead, 2001, *Kid A*。

指定閱讀

流行音樂的文化，第八章，「當代舞曲與舞廳文化」。

Collin, Matthew and John Godfrey 著，羅悅全譯，2003，《迷幻異域：快樂丸與青年文化的故事》。台北：商周。第 1、6、8 章。

延伸閱讀

Shapiro, Harry 著，李佳純譯，《等待藥頭：流行音樂與藥物的歷史》，台北：商周，2007。

延伸觀賞

電影《24 小時歡樂派對 24 hours party people》。

第八週 春假 04/03

第九週 What's Going On? 黑色的靈魂、放克與嘻哈 04/10

課程主題

為什麼一提到靈魂、放克與嘻哈，我們會直覺聯想到這是屬於黑人的音樂？黑人音樂的共通特色是什麼？對黑人來說，音樂是救贖，還是鴉片？追根究底，搖滾樂到底是不是偷自黑人？

經典唱片聆賞

James Brown, 1967, *Cold Sweat*。

Aretha Franklin, 1968, *Lady Soul*。

Marvin Gaye, 1971, *What's Going On?*。

Public Enemy, 1988, *It Takes A Nation of Millions to Hold Us Back*。

Lauryn Hill, 1998, *The Miseducation of Lauryn Hill*。

Kanye West, 2010, *My Beautiful Dark Twisted Fantasy*。

Frank Ocean, 2012, *Channel Orange*。

Kendrick Lamer, 2015, *To Pimp a Butterfly*。

指定閱讀

劍橋大學搖滾與流行樂讀本，第六章，「靈魂到嘻哈」。第十二章，「從萊斯到冰塊：搖滾與流行樂中種族的面貌」。

流行音樂的文化，第六章，「饒舌與嘻哈文化」。

參考閱讀

George, Nelson 著，何穎怡譯，2002，《嘻哈美國》，台北：商周。

延伸觀賞

電影《衝出康普敦 Straight Outta Compton》。

第十週 客座演講 04/17

講者：陳冠亨（吹音樂主編）

講題：從吹音樂到音樂評論：談音樂平台經營與採訪寫作（暫訂）

地點：教育館 310 教室

第十一週 She's So Unusual：「女人」在唱歌 04/24

課程主題

搖滾樂被認為陽剛氣質濃厚，女性如何從邊緣發聲，並創造屬於自己的獨特音樂敘事角度？在挑戰父權社會的過程中，女性音樂人開出什麼奇異花朵？噢！也別忘了還有性別跨界的華麗搖滾！

經典唱片聆賞

Janis Joplin (Big Brother and the Holding Company), 1968, *Cheap Thrills*。

David Bowie, 1972, *The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars*。

Patti Smith, 1975, *Horses*。

Madonna, 1990, *The Immaculate Collection*。

Bjork, 1995, *Post*。

Lady Gaga, 2009, *The Fame Monster*。

Fiona Apple, 2020, *Fetch the Bolt Cutters*。

Beyoncé, 2022, *Renaissance*。

指定閱讀

Bayton, Mavis. 2006. "Women Making Music: Some Material Constraints," Pp.347-354 in *The Popular Music Studies Reader*, edited by Bennett A., Shank, B. and Toynbee, J. London: Routledge.

張鐵志, 2004, 《聲音與憤怒》。台北：商周。第三章, 「華麗搖滾——一場美艷曖昧的情慾革命」。

延伸閱讀

何穎怡, 1997, 《女人在唱歌》。台北：萬象。

楊久穎, 2001, 《女搖滾》。台北：貓頭鷹。

Juno, Andrea 著, 楊久穎譯, 2002, 《搖滾怒女》。台北：商周。

延伸閱讀

影片《絲絨金礦 Velvet Goldmine》。

主題二：台灣音樂的文化政治與行動

第十二週 唱自己的歌，但你知道你自己是誰嗎？ 05/01

課程主題

中國現代民歌或校園民歌就等於唱自己的歌嗎？那麼新台語歌與客家歌謠呢？更不用說這幾年成為台灣最燦爛風景的原住民音樂了。對於台灣搖滾樂，你真的知道你自己是誰嗎？

經典唱片聆賞

羅大佑, 1982, 《之乎者也》, 滾石唱片。

黑名單工作室, 1989, 《抓狂歌》, 滾石唱片。

林強, 1990, 《向前走》, 滾石唱片。

新寶島康樂隊, 1992, 《新寶島康樂隊》, 滾石唱片。

伍佰 and China Blue, 1998, 《樹枝孤鳥》, 魔岩唱片。

巴奈, 2000, 《泥娃娃》, 角頭唱片。

羅思容, 2007, 《每日》, 風潮唱片。

桑布伊, 2012, 《路》, 風潮唱片。

阿爆 (阿仍仍), 2020, 《kinakaian 母親的舌頭》, 好有感覺。

指定閱讀

張釗維, 2003, 《誰在那邊唱自己的歌—1970年代台灣現代民歌運動史》, 台北：滾石文化。第二、三章。

造音翻土, 第二、三章, 「聲響翻土」、「另翼造音」。

延伸閱讀

陳培豐，2020，《歌唱台灣：連續殖民下臺語歌曲的變遷》。
新北：衛城。
張鐵志，2013，〈「唱自己的歌」：台灣的社會轉型、青年文化
與流行音樂〉，《思想》24：139-148。

第十三週 風神 125：台灣獨立音樂的美學行動與反叛文化 05/08

課程主題

音樂，或者聲響，是否能夠開創出一種新的社會關係？如果這種論述是成立的，那麼什麼樣的音樂/聲響美學可以創造出新的社會關係？交工樂隊/生祥樂隊的努力可以給我們帶來什麼樣的啟示？

上課活動

觀賞及討論紀錄片「縣道 184 之東」。

經典唱片聆賞

林強，1994，《娛樂世界》，滾石唱片。

濁水溪公社，1995，《肛門樂慾期作品集》，友善的狗。

陳建年，1999，《海洋》，角頭唱片。

交工樂隊，2001，《菊花夜行軍》，大大樹。

王榆鈞與時間樂隊，2014，《頹圮花園》，風潮唱片。

草東沒有派對，2016，《醜奴兒》，獨立發行。

落差草原 WWW，2018，《盤》，禾廣唱片。

非/密閉空間，2019，《Flow, Gesture, and Spaces》，禾廣唱片。

春麵樂隊，2020，《到底》，三十而立。

百合花，2021，《不是路》，滾石唱片。

指定閱讀

造音翻土，第四章，「另逸造音」。

鍾永豐，2022，《菊花如何夜行軍》。台北：春山。第一部與第四部。

延伸閱讀

「Blow 吹音樂」台灣獨立音樂相關報導
(<https://blow.streetvoice.com/>)。

主題三：台灣獨立樂隊/音樂人的集體「造像」

第十四週 團體報告 I 05/15

第十五週 團體報告 II 05/22

第十六週 團體報告 III 05/29

六、成績考核	<ol style="list-style-type: none"> 1. 出席（點名五次未到者，出席分數以零分計算）10% 2. 課堂參與（課堂發言；五次課後心得分享，包含當週經典專輯賞析，心得以純文字上傳 elearn）15% 3. 個人作業 40%（20%+20%） 4. 團體報告 35%。
七、備註	