

國立清華大學課程大綱（本課程為 16 週課程）

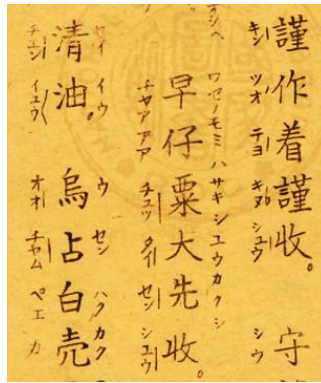
科號	11120HIS 241400	組別		學分	3	人數限制	30
上課時間	M789 (週一 15:30-18:20)			教室	綠能 201		
科目中文名稱	聲音的臺灣史						
科目英文名稱	Audible Taiwan History						
任課教師	吳國聖(WU, KUO-SHENG)						
擋修科目				擋修分數			
備註	本課程為 16 週課程。						
是否已納入中等學校師資職前教育專門課程「社會領域歷史專長」課程中	V 專史的學科知識						
請勾選	此科目對應之系所課程規畫所欲培養之核心能力 Core capability to be cultivated by this course					權重（百分比） Percentage	
	自我瞭解與溝通表達 Self-awareness, expressions & communication						
V	邏輯推理與批判思考能力 Logical reasoning & critical thinking					30%	
	科學思維與反思 Scientific thinking & reflection						
V	藝術與人文涵養 Aesthetic & humanistic literacy					40%	
	資訊科技與媒體素養 Information technology & media literacy						
V	多元觀點與社會實踐 Diverse views & social practices					30%	

<p>一、課程說明</p>	<p>你聽過臺灣古時候的「聲音」嗎？</p> <p>這門課程「聲音的臺灣史」，帶領你聆聽臺灣這片土地上的人所留下的各種聲音。特別關注不同時代出現過的樂音與聲響，體會各時空的人文風貌以及社會景象。學習以同理心面對每個文明階段的發展，發掘未知的過去，練習欣賞其他領域的人、事、物，重新衡量「自身認知」與「文獻記載」間的距離。</p> <p>歷史是什麼？要怎麼親近並認識臺灣的歷史？本課程從「來自古代的聲音」出發，與你一起嘗試理解臺灣歷史的「聲音」面向。親身體會你的父母親年輕時說過什麼話，唱了什麼歌，在街上聽見了何種聲音；以及你的祖先唱過的歌、演奏的音樂、看過的戲曲。知其然，亦知其所以然。</p> <p>分析每首歌、每段聲音的創作、流行背景，與當時社會的關係或者反映了那些現象，對於選修的同學而言，不只是聆聽「古時候」的聲音，更可以將這些聲音視為一種具體存在的史料，與其對話。</p> <p>「聲音」入耳，觸動人的神經與感官，帶給人直接的刺激。每個時代的人聽到同一首歌、同一段廣告詞會有不同的感覺，這些感覺交織出歷史的樣貌。人的抽象感覺要如何「量化」與「質化」？如何對自己既熟悉又陌生的課題發表意見？怎樣以「音樂」或「聲音」表達自己的心情？</p> <p>最重要的是，如何在眾聲喧嘩之中，從各種聲音史料中增加對歷史的理解程度。以實際案例觀察古今文明的變遷歷程，是本課程與同學們一起努力學習的課題。</p> <p>本學期，讓我們一起聆聽歷史，發出自己的聲音。</p>
<p>二、指定用書</p>	<p>洪芳怡，《曲盤開出一蕊花：戰前臺灣流行音樂讀本》，臺北：遠流出版社，2020。</p> <p>周定邦策劃·總編輯，《臺灣民間文學有聲書》，臺南：國立臺灣文學館，2014。</p> <p>陳培豐，《歌唱臺灣》，新北：衛城出版，2020。</p> <p>呂鈺秀，《臺灣音樂史》，臺北：五南圖書，2007。</p>

三、參考書籍

- 《臺灣口述歷史學會會刊：記錄聲音的歷史》，臺北：臺灣口述歷史學會，2014。
- 《臺灣的聲音：臺灣有聲資料庫》，臺北：水晶有聲出版社，1994。
- 王銀盤製作，《來自臺灣底層的聲音貳 [錄音資料]》，臺北：水晶有聲出版社，1995。
- 亦咸製作，《來自臺灣底層的聲音 [錄音資料]》，臺北：水晶有聲出版社，1991。
- 江玉玲，《福爾摩沙的神僕之聲：荷治初期臺灣基督教音樂史料溯源 *Servant Sound from Formosa: Bibliography Research on the Primary Sources of Taiwanese Christian Music History During Early Period of Formosa under the Dutch*》，臺北：道聲出版社，2010。
- 江明珊總編輯，《聽！臺灣在唱歌：聲音的臺灣史特展/*Sing a Song: Taiwan in Sound*》，臺南：國立臺灣歷史博物館，2016。
- 吳瑞珍、廖春鈴、鄭慧華編輯，《聽見，以及那些未被聽見的：臺灣社會聲音圖景 *The Heard & the Unheard Soundscape Taiwan*》，臺北：臺北市立美術館，2011。
- 吳榮順，《臺灣失落的聲音：恆春半島海洋工作歌曲》，屏東：屏東縣政府，2011。
- 李百文，《土地的聲音：聽見臺灣最美好的人·事·物》，臺北：時報文化，2016。
- 李明聰，《時代迴音：記憶中的臺灣流行音樂》，臺北：大塊文化，2015。
- 李明聰，《樂進未來：臺灣流行音樂的十個關鍵課題》，臺北：大塊文化，2015。
- 林文淇、王玉燕，《臺灣電影的聲音：放映週報 vs 臺灣影人》，臺北：書林出版，2010。
- 林宏達，《詞言心聲：華語流行歌詞研究》，臺北：臺灣學生書局，2021。
- 林良哲，《臺灣流行歌：日治時代誌》，臺中：白象文化，2015。
- 約瑟夫·艾迪生等著；劉炳善譯，《倫敦的叫賣聲—英國散文精選/*On the Cries of London: A Selection of British Essays*》，臺北：書林出版有限公司，2009。
- 莊永明，《臺灣歌謠追想曲》，臺北：前衛出版社，1995。
- 曾慧佳，《從流行歌曲看臺灣社會》，臺北：桂冠出版社，1998。
- 黃裕元，《流風餘韻——唱片流行歌曲開臺史》，臺南：國立臺灣歷史博物館，2014。
- 黃裕元，《飄浪的曼波—戰後臺語流行歌曲研究(1945-1971) II》，高雄：高雄市文化局，2016。
- 黑澤隆朝監修·解說；王櫻芬、劉麟玉製作校訂，《戰時臺灣的聲音 1943 [錄音資料]：黑澤隆朝《高砂族の音樂》復刻—暨漢人音樂/*Sounds from Wartime Taiwan 1943: Kurosawa and Masu's Recordings of Taiwan Aboriginal and Han Chinese Music*》，臺北：國立臺灣大學出版中心，2008。
- 臺灣口述歷史學會編，《記錄聲音的歷史》，臺北：臺灣口述歷史學會，2016。
- 聲音的臺灣史學術研討會，《大眾發聲：第四屆聲音的臺灣史研討

	<p>會》，臺南：國立臺灣歷史博物館，2021。</p> <p>聲音的臺灣史學術研討會，《樂聲雜音的交響：第三屆聲音的臺灣史研討會》，臺南：國立臺灣歷史博物館，2020。</p> <p>羅悅全主編，《造音翻土：戰後臺灣聲響文化的探索》，臺北：遠足文化、立方文化，2016。</p>
<p>四、教學方式</p>	<p>本課程由教師講授與師生討論組成。修課同學課前應預習並充分參與討論。將運用多媒體素材（錄音、影片、影像）配合相關史料，讓同學直接接觸古代的聲音，從這些聲音中增加對異文化的欣賞與眼界，並且練習如何以適當形式表達意見。</p>
<p>五、教學進度</p>	<p>第 1 週 課程介紹（要選修、加簽者務必出席）</p> <p>說明課程的目標與要求，指導作業、報告的撰寫以及格式規定。介紹本學期的課程安排。說明何謂「學術倫理」。</p> <p>第 2 週 遠古 Formosa 與 multilingualism</p> <p>從文獻未記載的時代而來的早期聲音，要如何從文獻的極限與口述中勾勒出來？本講從這些多元聲音的交織中，討論要如何理解臺灣的多語言、多族群樣貌。</p> <p>預習資料：金曲獎的困境（三）：「族群語言」分類爭議如何解？音樂創作者與主辦單位面臨兩難。</p> <p>第 3 週 原住民 beyond 那魯灣</p> <p>臺灣最早的居民之一，孕育了大量的聲音文化。在大家熟知的「那魯灣」之外，這些禱詞、歌謠、史詩中飽含前所未有的歷史記載，本講以原住民族的聲音，呈現如何貼近原住民的內、外部觀點來重新思考臺灣史的課題。</p> <p>預習資料：葉莞好，《誰來唱我們的歌——流行歌曲中臺灣原住民族的現聲／身》（花蓮：國立東華大學，2020），緒論。</p> <div data-bbox="780 1442 1078 1796" data-label="Image"> </div> <p>第 4 週 臺語少年兄</p> <p>這個語言，為何曾在不同政府的官方文書上長期被稱為「臺語」？在臺語已然式微的今天，我們來回顧它對臺灣的影響，以及在歷史上曾經留下何種聲音痕跡。</p> <p>預習資料：臺語正潮？流行文化領頭後，臺語能走向正常化嗎？</p>

第 5 週 翻轉 Hakka

客家的聲音在臺灣大眾媒體中曾經長期隱沒，或者受到有意、無意的轉譯。本講從一般人的刻板印象說起，揭示在採茶、山歌之外的豐富客家音聲，以及這些聲響所蘊含的歷史光影。

預習資料：黃純彬，〈[試論客家流行歌曲](#)〉。

第 6 週 念歌：pre-modern Rap

本講介紹臺灣的一種口傳文學與聲音展演形式：念歌。這種聲音形式不僅因其娛樂效益長期為人們喜愛，還承載了大量歷史訊息，可稱為臺灣的民間史詩。本講讓你親身體會念歌與歷史交會的強大威力。

預習資料：楊秀卿，〈[胡蠅大戰蚊仔歌](#)〉。

第 7 週 再續〈風入松〉

臺灣傳統漢族音樂中，最為廣泛傳習的當屬「北管」。臺灣的北管承襲了明清中國多種戲曲及音樂形式，以及某些現在已經沒有人會說的古老官話（非北京話！）。不僅跨越閩客語的界線，甚至連許多原住民族也長期傳習。全世界只有臺灣保存了北管音樂及大量鼓詩、唱詞，別無分號。從廟會到家庭，從出生到往生，本講將討論這個對臺灣歷史影響甚深的聲音體系。

預習資料：董盈廷，〈[北管樂淺談，鑼鼓動起來](#)〉（[影片](#)、[文章](#)）

第 8 週 外國力量？

臺灣大地上曾經出現過許多深受外國影響的聲音。令人驚訝的是，許多我們未曾意識到的樂音，都是原產於異國的旋律。本講從這些實際案例中，觀察臺灣歷史中的外來元素。

預習資料：[EP04 與黃裕元對談：土生歌~1930~1960 年代的日本曲臺語歌](#)

第 9-10 週 期中報告及講評

學生分組，自選有興趣的題目報告，全班同學討論，老師講評。

第 10 週 不能說的禁歌

從 1949 到 1987 的 38 年間，臺灣在時間長達世界第二的戒嚴令下，有許多聲音曾被禁止傳頌，許多歌曲被認定為有害的靡靡之音。我們將重新檢視政府禁止這些音樂的原因，討論這些不能說的禁歌，以及其背後的歷史故事。

預習資料：臺灣警備總司令部，《[查禁歌曲 甲編](#)》（臺灣警備總司令部編印，1961）。

第 11 週 從 080 到 0800

路上叫賣聲、廣播或電視節目中穿插的廣告，在在反映了每個時代人們的喜好與慾望，是瞭解歷史的珍貴切入點。本講從各時代的有聲廣告，帶領同學們觀察臺灣的物產與工商業發展史。

預習資料：[懷舊電視廣告 50 部](#)

第 12 週 超時空的愛戀

愛情是每個時代的人關注的首要課題。臺灣在不同時代遺存的聲音中，有著大量與愛情相關的內容，保存了每個時空下的感情觀/關。前人經歷過的愛情從來不老套。本講帶領你摒除成見，直面古今臺灣的風花雪月。

預習資料：蕭蘋、蘇振昇，〈[揭開風花雪月的迷霧：解讀臺灣流行音樂中的愛情世界（1989-1998）](#)〉《新聞學研究》70 (2002)，頁 167-195。

第 13 週 中二・三八・不四鬼

每個時代都有不想走既定道路的人，即所謂「離經叛道」者。有些人挑戰權威，也有些人意圖創新。改變是文明前進的原動力之一，而世界的流行與風潮，無論是服裝、妝容、音樂形式，卻常常是週期性回歸的結果。年輕人要突破前人窠臼，更應該回首歷史，從中汲取養分。

預習資料：李珊，〈[情歌落難，個性當道——臺灣流行音樂新時代](#)〉《臺灣光華雜誌》，1998/4。

第 14 週 滾滾紅塵中，明天會更好

臺灣史上有許多關鍵的時刻，搭配某些音聲形成了強烈的歷史記憶。共

同的歷史認識，是群體認知與歷史形塑的產物。本講回顧這些重要的歷史瞬間，觀察歷史自身是否真的有「押韻」(rhyme)。
預習資料：[明天會更好](#)。

第 15-16 週 期末發表

學生分組，自選有興趣的題目報告，全班同學討論，老師講評。

1. 有任何問題，請與教師或助教聯繫。
 2. 開學第一週為課程介紹，並且開始上課，十分重要，有意選課或加簽的同學務必出席。第一週未出席者不加簽。
 3. 對自己的學習負責，選課要認真修完，請斟酌個人讀書時間的安排。
 4. 修課學生需具備一個 Google 帳戶，用以登錄課程網站，取得上課資料並繳交作業。
 5. 上課時手機鈴聲請設定為震動或無聲，如有緊急電話可出教室接聽。
 6. 內急需上洗手間者，無須舉手，自行安靜進出教室。
 7. 上課可自由喝水。
 8. 因應疫情、學生研究興趣以及學習狀況之變化，授課內容會適時相應調整。
- ◎ 有要事無法出席，應正式向老師請假。
◎ 應準時繳交作業，重視學術倫理。抄襲一律零分。

六、成績考核

No.	項目	百分比	說明
1.	上課表現	30%	課堂出席 10% (切勿曠課)。 課堂參與表現 20%，課前預習，以及課堂參與討論程度。鼓勵同學主動發言，分享想法。分享宜兼顧質與量，觀察聽者的反應，學習控制時間、拿捏分寸。
2.	作業	35%	每一講完畢後，請就課程中內容，自訂題目撰寫心得報告 (篇幅至少 A4 紙一頁)，於次週規定時間繳交到教學網站。期中考前後各選三週撰寫，共六次。(5%*6)。學期末總心得一次 (5%)。
3.	期中報告	15%	課堂口頭報告，訓練學生練習在人群前發表，學習控制發表時間與內容，並且體驗如何與人互動。
4.	期末發表	20%	課堂口頭報告，訓練學生練習在人群前發表，學習控制發表時間與內容，並且體驗如何與人互動。思考因應不同的聽眾需求，該如何調整臨場反應。

七、講義位址

本課程有專屬課程網站 (Google Classroom)，網址於上課時提供。