

國立清華大學課程大綱

科號	11220GEC 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					

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、展演內容與空間等議題行分析探討，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 22 日；第二篇則為 5 月 20 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>

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 2024 年 6 月 11 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。

**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。

書寫規範

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。

教學平台

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。

第一週 課程簡介 02/19

課程主題

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？

指定閱讀

劍橋大學搖滾與流行樂讀本，第五章，「重探搖滾」。

延伸閱讀

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。

主題一：西方搖滾樂類型

第二週 Blowing in the Wind：一把吉他的草根民謠之聲 02/26

課程主題

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

五、教學進度

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 Lucy in the Sky with Diamonds：美麗新世界的青年文化 03/04

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。

第四週 Stairway to Heaven：腎上腺素大噴發的重金屬 03/11

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。

第五週 London Calling：憤怒與虛無交錯的龐克與後龐克 03/18

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》。

第六週 Trainspotting：快樂丸的電子舞曲 03/25

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》。

第七週 What's Going On? 黑色的靈魂、放克與嘻哈 04/01

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》。

第八週 She's So Unusual：「女人」在唱歌 04/08

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》。

第九週 客座演講 04/15 (暫訂)

講者：小樹（街聲與見證大團總監、Podcast《誰來報樹》主持人）

講題：大家一起來許願！

地點：教育館 310 教室

第十週 團體期末報告 meeting 04/15

主題二：台灣音樂的文化政治與行動

第十一週 唱自己的歌，但你知道你自己是誰嗎？ 04/29

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。

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。

百合花，2021，《不是路》，滾石唱片。

米莎，2023，《蝸螺》，老頭音樂。

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。

第十二週 風神 125：台灣獨立音樂的美學行動與翻土文化 05/06

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「重返縣道 184」。

經典唱片聆賞

林強，1994，《娛樂世界》，滾石。

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。

透明雜誌，2010，《我們的靈魂樂》，禾廣。

落差草原 WWW，2018，《盤》，禾廣。

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

珂拉琪，2021，《MEmento・MORI》，街聲。

同根生，2022，《邊緣轉生術》，好有感覺。

Mong Tong，2023，《道火》，子皿。

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/>)。

第十三週 我想要的公平都是不公們虛構的：台灣厭世代之聲 (05/13)

課程主題

在這個社會上，什麼樣的人才可以成為人生勝利組？為什麼現在的年輕人常常充滿「厭世感」？到底什麼是厭世代？音樂做為社會的一面鏡子，我們到底看到了什麼、又聽到了什麼？厭世代真的厭世嗎？

唱片聆賞

那我懂你意思了，2014，《沒有人在乎你在乎的事》，StreetVoice。

厭世少年，2015，《厭世少年》，獨立發行。

草東沒有派對，2016，《醜奴兒》，獨立發行。

傷心欲絕，2017，《還是偶爾想要偉大》，映像。

老王樂隊，2017，《吾十有五而志於學》，StreetVoice。

	<p>Deca Joins，2017，《浴室》，空氣腦。</p> <p>顯然樂隊，2018，《我最討厭搖滾樂》，相知音樂。</p> <p>康士坦的變化球，2020，《更迭》，海邊的卡夫卡。</p> <p>好樂團，2022，《在遊蕩的路上學會寬容》，禾廣。</p> <p><u>指定閱讀</u></p> <p>林倩如，2022，《無力厭世代詞曲創作理念之探討—以《當世界與我為敵》專輯為例》。台北：國立臺灣師範大學音樂學系碩 論文。</p> <p><u>延伸閱讀</u></p> <p>吳承紘，2017，厭世代專題：低薪、貧窮與看不見的未來 https://www.thenewslens.com/feature/millennial-angst。The News Lens。</p> <p>主題三：台灣獨立樂隊/音樂人的集體「造像」</p> <p>第十四週 團體報告 I 05/20</p> <p>第十五週 團體報告 II 05/27</p> <p>第十六週 團體報告 III 06/23</p>
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	