

國立東華大學
教學計劃表 Syllabus

課程名稱(中文) Course Name in Chinese	華語流行音樂			學年/學期 Academic Year/Semester	113/2
課程名稱(英文) Course Name in English	Mandarin popular music				
科目代碼 Course Code	SILI30440	系級 Department & Year	學三	開課單位 Course-Offering Department	華文文學系
修別 Type	學程 Program	學分數/時間 Credit(s)/Hour(s)		3.0/3.0	
授課教師 Instructor	/吳明益				
先修課程 Prerequisite					

課程描述 Course Description

本課程雖課名訂為「華語流行音樂」，但以臺灣為主體。因此課程涉及的是：（一）、臺灣的流行音樂史，因此涉及臺語、客語、原住民語歌曲。會提及少部分中國與其它華語地區歌手，前提是他們與臺灣的流行音樂發展有關。（二）、流行音樂的文化意義、產製邏輯與消費行為。（三）、流行音樂與文學、藝術史的交流互涉。課程除了上述內容的介紹之外，也希望學生對於音樂相關議題的反思能力，將音樂與政治、社會、文化議題並置，並能從中汲取美感賞析與創作刺激，培養具有獨立批判觀點。請務必注意，本課程並非純粹音樂欣賞課程，也不是輕鬆的課程喔。

課程目標 Course Objectives

本課程透過對各地華語流行音樂的介紹，補充對各區域華文文化的了解，並將流行音樂歌詞視為現當代文學的一環，拓展現當代華文文學的研究領域。

系專業能力 Basic Learning Outcomes		課程目標與系專業能力相關性 Correlation between Course Objectives and Dept.' s Education Objectives
A	培養華文文學文本的解讀能力。cultivate capacities for analyzing texts of Sinophone literatures	○
B	培養華文文學史的知識、觀念。obtain knowledge and concepts regarding the history of Sinophone literature	○
C	培養文學與文化研究的基礎能力。cultivate basic capabilities for studying literature and culture	●
D	培養文學產業相關基本能力。build abilities for working in cultural and creative industries	●
E	培養人文關懷的精神與藝術欣賞的能力。learn to consider humanitarian issues and appreciate fine arts	●

圖示說明 Illustration：● 高度相關 Highly correlated ○ 中度相關 Moderately correlated

授課進度表 Teaching Schedule & Content

週次 Week	內容 Subject/Topics	備註 Remarks
1	課程說明	
2	1930年代	
3	1940年代 同學報告	
4	1950年代 同學報告	

5	1950年代 同學報告	
6	1960年代 同學報告	
7	1970年代 同學報告	
8	1970年代 同學報告	
9	1980年代 同學報告	
10	1980年代 同學報告	
11	教師出國演講	
12	教師出國演講	
13	1990年代 同學報告	
14	1990年代 同學報告	
15	2000年代 同學報告	
16	2000年代 同學報告	
17	2010年之後 同學報告	
18	期末考試週 Final Exam	

教學策略 Teaching Strategies

- ☒ 課堂講授 Lecture
 ☒ 分組討論 Group Discussion
 ☐ 參觀實習 Field Trip
☐ 其他 Miscellaneous:

教學創新自評 Teaching Self-Evaluation

創新教學(Innovative Teaching)

- ☒ 問題導向學習(PBL)
 ☒ 團體合作學習(TBL)
 ☐ 解決導向學習(SBL)
☐ 翻轉教室 Flipped Classroom
 ☐ 磨課師 Moocs

社會責任(Social Responsibility)

- ☐ 在地實踐 Community Practice
 ☐ 產學合作 Industry-Academia Cooperation

跨域合作(Transdisciplinary Projects)

- ☐ 跨界教學 Transdisciplinary Teaching
 ☐ 跨院系教學 Inter-collegiate Teaching

- ☐ 業師合授 Courses Co-taught with Industry Practitioners

其它 other:

學期成績計算及多元評量方式 Grading & Assessments									
配分項目 Items	配分比例 Percentage	多元評量方式 Assessments							
		測驗 會考	實作 觀察	口頭 發表	專題 研究	創作 展演	卷宗 評量	證照 檢定	其他
平時成績(含出席) General Performance (Attendance Record)	25%				✓				
期中考成績 Midterm Exam	25%			✓					
期末考成績 Final Exam	25%				✓				
作業成績 Homework and/or Assignments	25%					✓			
其他 Miscellaneous (_____)									

評量方式補充說明
Grading & Assessments Supplemental instructions

(一)、個人的期中報告
請調查家族(或任何認識的人)的喜好歌單，至少三人以上(不含自己)，性別不能單一，年齡三人各需要落差十歲以上。以你的立場、角度與思考，透過訪談與自我解釋，去談為什麼他們會對這些歌曲印象深刻，而這些歌曲又為什麼會影響他們所處的時代。

(二)、主題式的歌曲閱讀
期中小組報告：(每個小組約四至五人)
1)、選擇一個「關鍵詞」來選擇歌曲進行介紹。
2)、「關鍵詞」的範圍不涉限，比方說你可以用「下雨天」、「黑道」、「棄婦」等主題式的……也可以用「具有突破性的間奏」(音樂性)、「浪子歌手」(造型或偶像塑造)、「性意識」(文化意義)等具文化觀察面向的詞。
3)、播放歌曲約三首左右(但可以列出建議歌單，作詞作曲者均需列出)，歌曲的生產時間至少落差在十年以上。
4)、報告者必須分析歌曲的背景分析，把每一首歌放到歷史脈絡裡面談。

(三)、個人的期末作業
錄一個三十至四十分鐘的音樂介紹節目。內容不限、表現形式不限。你自己用談話的方式介紹這些歌曲，與想像中的聽眾互動(當然主要的聽眾是我)。不能放四十分鐘的歌喔，要放一首、談一些內容，內容也必須和歌曲以及該歌曲的相關聯想有關。
1)、從歷史背景切入：樂風的歷史、歌手的歷史、作品產生的歷史
2)、從作品的曲風切入：是屬於那一種曲風？作品的編曲有何特色？曲與編曲在流行音樂史或作者的個人創作史上有何代表意義？
3)、從作品的詞切入：能否提供音樂之外的想像空間？詞背後所象徵的代表性意義？
4)、從歌手的歌聲特質切入：歌手的音質與音色相較是否具有特色？人聲應該也能成為某種具有特質的樂器。
5)、從樂手的技術切入：樂手必須在技術上求精，成為音樂裡的主角，而非永遠是「伴奏」。
6)、從專輯內含攝的主題著手
7)、從某種音樂以外的角度切入：包含封面設計等外圍因素，或文化批評的角度……。

教科書與參考書目（書名、作者、書局、代理商、說明）
Textbook & Other References (Title, Author, Publisher, Agents, Remarks, etc.)

四、建議書單

Andy Bennett, 《流行音樂的文化》，台北：書林，2004。
Daniel J. Levitin, 《迷戀音樂的腦》，王心瑩譯，台北：大家，2013。
Howard Goodall, 《音樂大歷史：從巴比倫到披頭四》，台北：聯經，2015。
Ted Gioia, 《如何聆聽爵士樂》，張茂芸譯，台北：啟明，2017。
何東洪等, 《造音翻土：戰後台灣聲響文化的探索》，台北：遠足文化，2016。
李明璁策劃, 《樂進未來：台灣流行音樂的十個關鍵課題》，台北：大塊文化，2015。
李明璁策劃, 《時代迴音：記憶中的台灣流行音樂》，台北：大塊，2015。
洪芳怡, 《曲盤開出一蕊花（書+CD）：戰前臺灣流行音樂讀本》，台北：遠流，2020。
馬世芳, 《地下鄉愁藍調 十周年版》，台北：新經典文化，2016。
馬世芳, 《耳朵借我》，台北：新經典文化，2014。
張婉昀編, 《台北秘密音樂場所》，台北：大塊文化，2016。
陶曉清等, 《民歌40：再唱一段思想起》，台北：大塊文化，2015。
郭麗娟, 《寶島歌聲之壹》，台北：玉山社，2005。
郭麗娟, 《寶島歌聲之貳》，台北：玉山社，2005。
陳培豐, 《歌唱台灣：連續殖民下臺語歌曲的變遷》，台北：衛城，2020。
翁嘉銘, 《樂光流影：台灣流行音樂思路》，台北：典藏文創，2010。
楊蓮福, 《百年思想起：臺灣百年唱片圖像》，台北：博揚，2014。
蔡振家, 陳容嫻, 《聽情歌，我們聽的其實是……：從認知心理學出發，探索華語抒情歌曲的結構與情感》，台北：臉譜，2017。
熊一蘋, 《我們的搖滾樂》，台北：游擊文化，2020。

網站：

「台灣音樂書寫團隊」
http://blog.roodo.com/music_writing_group
台語歌真正正字歌詞網
<https://www.facebook.com/groups/922800454445724>
留聲臺灣
<http://education.digital.ntu.edu.tw/taiwanhistory/twvoice/index.html>
臺灣流行音樂維基館
<http://www.tpmw.org.tw/index.php/%E9%A6%96%E9%A0%81>
臺灣音聲一百年
<http://audio.nmth.gov.tw/audio/zh-TW/Item/Search>

課程教材網址(含線上教學資訊, 教師個人網址請列位於本校內之網址)
Teaching Aids & Teacher's Website(Including online teaching information.
Personal website can be listed here.)

其他補充說明 (Supplemental instructions)