

教育部人文教育革新中綱計畫

人文數位教學計畫

音樂與社會-台灣流行音樂的數位地圖典藏

期 末 報 告

補助單位：教育部

指導單位：人文數位教學計畫辦公室

執行單位：東吳大學

計畫主持人：石計生

執行期程：2010年2月1日至2010年7月31日

2010年7月26日

目次

一、課程內容.....	1
1. 核心理念.....	1
2. 課程目標.....	1
3. 內容摘要.....	1
二、執行成果摘要.....	2
1. 開設課程.....	2
2. 每週主題概要.....	2
3. 參考書目或指定閱讀.....	29
4. 修課人數.....	31
5. 成績評量方式.....	31
6. 人員與相關活動.....	31
7. 設備使用.....	31
8. 總體成效.....	32
三、經費運用情形.....	32
1. 學校配合款（自籌款）運用情形.....	32
2. 經費運用情形一覽表.....	33
3. 其他說明.....	33
四、課程目標達成情況.....	33
達成情形與自我評估.....	34
五、面臨問題與因應措施.....	34
六、後續課程構想與結論.....	35
七、附錄.....	36

一、課程內容

1. 核心理念

從音樂社會學的觀點來論述，音樂風格必須考量到他們的社會意義，不僅嘗試確定社會之中音樂的功能，還要確定社會影響特殊音樂結構的方式(李筱峰，1997)。而 Adorno(2002)則指出，「音樂，從知識史上而言，是一種精神現象，從來不可能與社會分離的精神現象。」為此，本課程所期待的，便是在音樂數位典藏的努力之下，使修課同學產生超脫以往不同的視野來審視音樂與社會的關係。

2. 課程目標

本課程希望聚焦詮釋台灣歷史中在空間所承載的音樂流傳與媒介興衰的城市社會意義，並運用 GIS 技術作為一種數位客體的收集的數位典藏多層次方法，結合虛擬實境(VR)和 3D GIS 等工具軟體，再現台灣流行音樂的空間與社會意涵；將區分為三期(1)台灣歌謠時期(1950-60)；(2)台灣民歌時期(1970-80)；(3)台灣當代流行音樂時期(post1990)等，針對代表性的歌手如紀露霞、洪一峰、原民歌手、地下樂團到流行音樂祭等進行歷史地圖、個人演唱據點與生命史的數位典藏工作，並與現有的音樂社會學理論進行對話。

3. 內容摘要

通過數位典藏的概念與實作探討音樂與社會的辯證關係，並運用地理資訊系統等高科技軟體進行台灣流行音樂數位地圖典藏的導論式探究。對於音樂，「人們必須從兩方面考慮它的社會本質，一方面是作為自為存在的藝術，另一方面則是它與社會的聯繫。藝術的這種雙重本質顯現於一切藝術現象中；這些現象本身則是變化和矛盾的」(Adorno, 1970)。音樂作為一藝術，它所顯現出的或許不僅是詮釋者或創作者本身的意志；更重要的是，它可能正試圖透過此一媒介，反映社會現實環境，或反過來被政治施為所形塑，這並且是一個「與時俱變」的流動過程。

A.開設課程摘要表						
課程名稱	參與授課老師數		修課學生數		教學助理人數	
	男	女	男	女	男	女
音樂與社會—台灣流行音樂的數位地圖典藏	1		20	30		
B.舉辦之學術活動						
場次	參與人次					
	男			女		
數位典藏地理資訊的人文社會意涵(台大地理與環境資源學系-賴進貴教授演說)	18			26		
雪泥鴻爪都是情：文人·文學與地理(元智大學羅鳳珠老師演講)	16			20		
思慕洪一峰(台大音樂所-邱婉婷)	19			28		
搖滾樂的原真性建構與迷思-輔大心理系 何東洪教授	18			24		
大稻埕在地人-朱思樺小姐 田野踏查解說	19			25		
台大城鄉所紀建良老師 衛星定位大稻埕音樂空間及其城市社會意義	18			24		

二、執行成果摘要

1. 開設課程：音樂與社會—台灣流行音樂的數位地圖典藏

2. 每週主題概要

第一週：師生認識與課程介紹

第二週：音樂與社會數位典藏討論

這天石計生教授運用了 Numark 可攜式的黑膠播放器，加上了喇叭，在 H211 教室帶領學生做了個台灣流行音樂的旅程，六〇年代是以方才逝世的寶島歌王洪一峰先生的黑膠唱片：台

三期時間。灣歌謠踏淡的月，洪一峰日本歸國歌唱集與藝霞歌舞團的金玉奴為主，並與七〇至八〇年代校園民歌如再別康橋，如果沒有你，琴金韻獎第一次得獎歌曲為對照，先讓學生聆聽歌曲，參與討論，並從中探討其背後的社會意義，特別是政治政策與日常生活音樂的演出與聆聽問題。也從七〇至八〇年代校園民歌與同時期的群星會國語歌曲如劉文正所唱的風兒你輕輕吹，鄧麗君的何日君再來等對照，探究流行歌的商業化的趨勢是否是傳唱歌曲之必然？同學們在聽歌與討論的過程中，也進行了三個時期的結合音樂與地理資訊系統(GIS)的數位音樂地圖製作的分組：六〇年代歌謠有兩組同學，七〇至八〇年代民歌有三組，九〇後的當代流行歌有三組。老師並提示同學在選擇研究的歌曲年代時要注意是否能夠有現實中相對應的空間(space)存在？如歌謠之對應台北市西門町，大稻埕，艋舺與北縣的三重。校園民歌之各大學與西餐廳。當代流行歌的pub與咖啡廳等。更要注意流行歌的歌手是否能夠接受訪談等現實問題？這些都是同學下週上課時必須回答的問題，音樂與社會空間的對應問題。很快三個小時就過去了，帶著滿滿的收穫與期待下星期的課的到來。

石老師用黑膠唱片講解六〇年代台灣歌謠

上課時學生專心聽講

第三週：六0年代台灣歌謠(從洪一峰電影舊情綿綿開始談三重唱片業)

位於淡水河左岸的台北縣三重市的傳播台灣歌謠等流行歌的媒介相當豐富複雜，戰後的1960-80年代，內容包括戲院、廣播電台和首次出現的唱片行工廠。三重的戲院(兼有電影院功能)有包括著名的天台、金都和金國等十餘家，主要是以放映二輪電影和脫衣舞秀為主。而廣播電台比較少，只有中華電台等兩家。唱片行工廠部分是三重市的聚集特色之一，原因應與當時的看準唱片有賺頭的一窩風風潮、工廠規模不大設置容易和簡化和集中的產出唱片流程有關。佐證於《台灣省統計提要》資料，1967年三重市唱片行工廠占全台的七成，為空間分布上之最密集，大多集中於三重市的中、南區菜寮一帶，尤其以短短的光明路最為興盛，最多時約有近十家唱片行工廠。1960年代台灣唱片業是處在將原版進口唱片的翻版代工時期，唱片發行商比自行灌錄唱片，或進口商都多很多。1960年代唱片業發展是以台北為中心，而此一時期的唱片製作與成品則集中於台北縣三重市。

石計生教授講解洪一峰電影
影舊情綿綿

上課情形

第一次看到黑膠唱片的欣喜，
是謝雷的飛

這黑膠是靜婷的，她是代唱歌后，
唱黃梅調和群星會國語歌等。

這張黑膠是日本演歌歌后
美空雲雀的，她影響紀露霞

開心聽音樂，學習 GIS

第四週：邀請專家演說(台大地理與環境資源學系賴進貴教授，
元智大學中文系羅鳳珠老師)

賴進貴教授在 2010.03.24 以 數位典藏地理資訊的人文社會
意涵 為題，從地理資訊科學的發展史到商業運用、學術普及
擴大到 GIS 製圖對生活乃至人文社會研究領域的幫助。演講
過程精彩，同學也從中激發出對地理資訊科學更濃厚的興
趣。

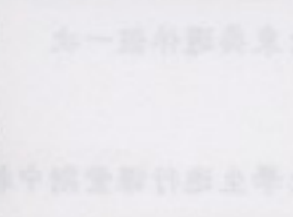
賴老師演講活動實錄：

同樣在本週，享譽兩岸的文學 GIS 專家—羅鳳珠老師，於

2010. 03. 25 應石計生教授邀請蒞臨東吳大學演講。本次題目是雪泥鴻爪都是情：文人・文學與地理，羅老師以生動活潑的文學地理資訊範例講述在文學中的人物故事和行走歷程，本次演說也吸引到許多跨學系師生入場聆聽，可見地理資訊科學之於文史應用的逐步茁壯。

羅老師演講活動實錄：

第五週：黑膠唱片如何數位典藏？

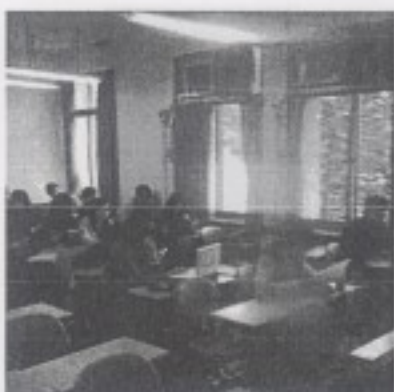
石計生教授用他過去長期進行台灣流行歌的黑膠唱片收集與數位化典藏部分，進行課堂演講。同學們將有機會知道從黑

膠轉換為 .wav 或 mp3 檔的數位化轉換的問題與克服，其中有多層次的演進與變化。

第六週：東吳週休假一次

第七週：學生進行課堂期中報告

同時在本週同學們必須繳交本課程的研究 proposal，內容必須具備以下事項：

- (1) 數位典藏流行音樂主題：各組需根據所選擇的年代(60s, 70-80s, 90-迄今)的流行音樂的人(歌手, 作詞家, 或作曲家,

樂團…等)與 GIS 空間的關連進行說明。

(2) 針對主題進行初步資料整理，考慮其空間屬性的收集和地圖的關連。

(3) 初步批判性的文獻回顧

(4) 研究空間確認(地圖請和助教討論)

(5) 預期發現。

學生 proposal 優秀報告輯要(2010. 04. 15)：

96115217 楊子瑄/97115281 張雅筑/97115284 朱亭穎

/96115212 賴冠勳/96115254 曾意婷

何謂獨立音樂

Independent Music，後簡稱為 Indie Music，其定義是不屬於大的唱片集團及廠牌所發行的音樂，如華納、環球等大型唱片公司。獨立音樂通常在音樂類型上比較有自主的空間，不受集團式的商業操作，而通常發行量也是比不上商業公司。

在台灣，獨立的定義是較難界定的，例如當年的滾石唱片是台灣的公司，就字面意義上算是獨立音樂，因為它不屬於那些唱片集團，但它用的宣傳方式及所用的資源卻是超出獨立音樂的範圍。

獨立音樂不等於非主流/流行音樂

電子的元素進入到音樂中

我身騎白馬-GTS、郭春美(春美歌劇團)2007

愛發狂-羅百吉 2008 <http://mymedia.yam.com/m/2546704>

Dinohttp://jeph.bluecircus.net/archives/event/maelstrom_dino.php

錄音軟體/技術的普及，形成低成本自製音樂量產

<http://www.wretch.cc/blog/shanling0/32096985>

獨立唱片行

小白兔：羅斯福路四段 200 號 B1 (The Wall) 營業時間：週一到週日 15:00-23:00

<http://www.wwr.com.tw/>

風和日麗唱片行 (院子 Cafe)：台北市建國南路二段 193 號 1 樓

<http://www.agoodday.com/>

IMPO 唱片行：北市羅斯福路三段 316 巷 16 號 3 樓。營業時間：下午兩點到八點

<http://store.pchome.com.tw/mkrock/>

Live House(展演空間)

地下社會：師大路 45 號 B1。營業時間：周五六 9pm~5am；周
日~四 9pm-4am，周一公休

<http://www.underworld-taipei.blogspot.com/>

河岸留言：羅斯福路三段 244 巷 2 號 B1

<http://www.riverside.com.tw/cafe/>

河岸留言西門展演館：西寧南路 117 號(西門紅樓)

<http://www.riverside.com.tw/livehouse/>

The wall：羅斯福路四段 200 號 B1。營業時間：20：00~2：
00，周一周二公休

<http://www.thewall.com.tw/home>

女巫店：新生南路三段 56 巷 7 號(台大新體育館對面/近新生
南路與辛亥路口)，週日~週三：中午 11:00~晚上 12:00 ；
週四~週六：中午 11:00~晚上 1:00

<http://www.witchhouse.org/>

地下絲絨：武昌街二段 77 號 B1

<http://www.velvet-underground.com.tw/>

Legacy Taipei 傳音樂展演空間：「華山創意文化園區」的中
五館

<http://www.legacy.com.tw/index.php>

台灣獨立樂團

濁水溪公社(1989)

歌詞主要描寫社會的亂象、失業和職場的困境、社會運動的感懷以及抒發性的挫折和衝動等，音樂則結合了硬蕊、龐克、噪音、草根、民謠、那卡西等元素，他們稱呼自己走的音樂路線為台客。

黑手那卡西(1996)

一支由工人及工會組織者所成立的工人樂隊，在 ICLE(Informational Center of Labor Education，台灣勞工教育資訊發展中心)及工委會(工人立法行動委員會)的協助下成立。共發行三張專輯，及多首單曲。台灣自主工運十多年來，抗爭的工人在鬥爭中，創作、改編了大量的歌曲；1988年新光紡織士林廠關廠抗爭，以及接下來風起雲湧的工人運動，一直到1996年的關廠抗爭潮，工人在抗爭過程中，利用歌曲唱出工人階級的心聲、鼓舞抗爭的士氣。黑手那卡西在參與關廠抗爭的過程中成立，並集體創作了「福氣個屁」這首歌曲，一曲戳破台灣經濟奇蹟的神話。1997年在極為克難的情況下錄製了台灣第一張工運抗爭歌曲專輯，同時也開啟了音樂與社會運動結合的先鋒。

1976(1996)

台灣的知名獨立樂團。成立在 1996 年夏天，已超過 10 年的成熟樂團 1976，一直在創作中還是有灑落的青春氣息，這四個受英倫 80 年代新浪潮與後龐克音樂影響的摩登少年，登上舞台時，唱著四散迷霧的城市，卻也讓人記起自己的青春歲月。成立超過 10 年，已發行 6 張創作專輯、1 張 EP 和 1 張不插電專輯。團名取 1976 的原因是最初的團員都出生於 1976 年。

甜梅號(1998)

甜梅號的音樂在台灣樂團界非常少見，集合了國外獨立搖滾中後搖滾緩飄和長篇樂器演奏的特點，因此開始表演之後受到許多樂迷的注目與喜愛。發行過三張專輯。

旺福

成團以來曾參與多次春天吶喊、野台開唱、海洋音樂祭等大型音樂活動，以及在台北 Vibe、地下社會、河岸留言、聖界等 Live House 表演。2002 海洋音樂祭獲評審團大賞（初審判定：他們的歌童趣十足，簡單的詼諧感，背後卻是複雜的技術與創意。）並參加滾石半成年合輯，逐漸打開他們的知名度。

林生祥(1999)

交工樂隊（1999 年—2003 年）是來自臺灣客家美濃鎮土裡的樂團，早期因為反美濃水庫而受到重視，交工樂隊解散

之後，生祥及其他的樂手，共同組成了生祥與瓦窯坑 3，並且於 2004 年 10 月，發表臨暗這張專輯，內容仍不改其關懷本質，描寫小人物勞動的生活與心境。相較於交工樂隊時期的音樂，這張專輯在內容與表現的形式上，較過去沈穩，少了激昂熱烈的呼喊，卻將批判帶往更深沈的境地。

幹不需要理由 <http://www.indievox.com/fucknoreason>

另一個網路試聽網 <http://tw.streetvoice.com/>

參考書目：

維基百科

<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/Wikipedia:首頁>

誠品講堂

<http://blog.eslite.com/esliteforum/archives/589>

張鐵志《聲音與憤怒》網誌

<http://blog.roodo.com/SoundsandFury>

快樂玩 Band 系列座談會紀實（一）：90 年代台灣創作樂團的發展

<http://blog.roodo.com/sugarplumferry/archives/4714153.html>

<http://blog.roodo.com/antony0425/archives/4284063.html>

第八週：石計生教授講校園民歌&期中報告二

其他各組 project 期中報告集錦

研究洪一峰組

研究信樂團組

研究校園民歌

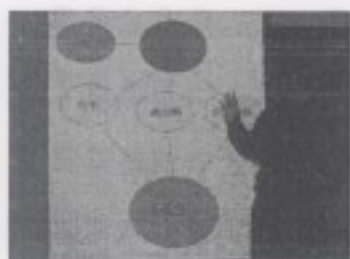
研究 Suming 組

研究張雨生組

石計生教授講解

石計生教授提問

研究地下樂團組

研究音樂祭

石老師說校園民歌—風格轉變與旋律的流轉

第九週：思慕洪一峰（課堂專題演說—台大音樂所邱婉婷）

課堂上學生們在聆聽邱婉婷講解洪一峰的生平，音樂與空間分佈後獲益良多。特別是台灣歌謠所代表的台灣主體性，其優美深刻的音樂處處感動著在座的學子。洪一峰多才多藝，不愧為寶島歌王。而邱婉婷風趣深刻的演講，除了展現音樂學專業之外，還不時邀同學發言參與，使得整個演講場面甚為熱絡。石計生教授於演講後也感謝她的對於學生研究流行歌曲的數位典藏的啟迪，並鼓勵同學們多提問，進一步理解音樂與社會的關連性，以及理解數位典藏的真正意義。

邱婉婷小姐演說活動實錄：

台大音樂所邱婉婷演講「思慕洪一峰」(2010/04/29)

第十週:搖滾樂的原真性建構與迷思—輔大心理系何東洪教授

何教授從搖滾樂的原真性探究談到對主流音樂市場的批判,認為年輕人玩樂團在台灣已經不算什麼新鮮事了,多元的音樂創作每天在台灣各 live 演出的場所上演,但大眾媒體所呈現的內容還是一樣單調乏味。求人不如求己,辦刊物、發電子報、做 Flyer、搞網路廣

播，看看獨立音樂人怎麼創造自己的媒體。他認為政府相關委員會大力推動流行音樂文化，對於在地各種音樂（從傳統民謠到最新電子音樂），從創作、專業錄音到演出，雖應給予實質的物質支持。但具有社會抗議意識的獨立樂團，雖環境與文化的物質支援不盡相同，但在多元社會氣氛的協助下，還是要以自身力量讓流行音樂文化茁壯。關於精緻文化歧視流行文化意識型態。之所以歧視，來自資源與權力的不保或受到擠壓。如果古典音樂代表了精緻文化，那麼它的危機，就是一部當代現代主義文化史的縮影。古典音樂與精緻文化是否為西方人文素養養成的重要推動力，仍受到質疑。

同學聆聽完演講與何東洪教授合影(台北/東吳大學，2010.05.06)

第十一週:大稻埕台灣歌謠流行空間之旅

本週進行大稻埕台灣歌謠流行空間之旅(2010.05.13): 本戶外教學課程將由石計生教授帶隊，並請台大音樂所邱婉婷，台大城鄉所紀建良，東吳社會所朱思樺等協同音樂與社會空間講解。我們將造訪蔣渭水紀念公園，大安醫院，李臨秋故居，第一劇場舊址，永樂座舊址，天馬茶坊舊址，林清月診所舊址，鄧雨賢讀過的日新國小，與淡水河畔露天歌廳位置等，沿途將以 GPS 定位，並於下週電腦教室上課時，進行數位典藏。

雙連站集合點名

帶隊與講解：邱婉婷

經過萬全街

蔣渭水紀念公園

帶隊與講解：朱思樺

大稻埕富商葉宅

仁安醫院

李臨秋紀念公園

大稻埕碼頭

大稻埕介紹

位於今天臺北車站西北方，靠近淡水河濱一帶的大稻埕，起初因一大片曬穀廣場而得名，後繼樞胛而成為當時臺北城外新興市區。地理位置大致在建成區、延平區全部、大同區西南角一部份及城中區北門里。從清末到日治期間，大稻埕無論在經濟、社會或文化活動上，都有傲視全台的驚人發展及成長；這裡不僅是商業活動頻繁的高消費區，也是人文薈萃之地…

但大稻埕這個充滿人文氣息的地名，其存在時間不超過半個世紀。著名的台灣歌謠歌手，作詞作曲家均與大稻埕有關連，如紀露霞，洪一峰，李臨秋，鄧雨賢等。1920年11月1日，日人實施臺灣地方官制及行政區域改制，廢除臺北廳直轄之艋舺、大稻埕、大龍峒三區，設臺北市，隸於臺北州。雖然被裁廢，大稻埕並不因此就成了歷史名詞，她依然留在臺灣人代代相傳的口碑與記憶當中。

陳天來宅

李春生紀念教堂

蔣渭水紀念公園

台灣民報舊址

蔣渭水大安醫院舊址

波麗路西餐廳

第十二週：音樂，歷史與社會：國家數位典藏省思與實作

衛星定位大稻埕音樂空間及其城市社會意義

5.20(四) pm 1:30-4:00 紀建良(台大城鄉所博士候選人)

講題：音樂，歷史與社會：國家數位典藏省思與實作

主持：石計生(東吳大學社會系副教授，人社院 GIS 中心召集人)

地點：B502 電腦教室

台大城鄉所紀建良老師演講(2010.05.20)

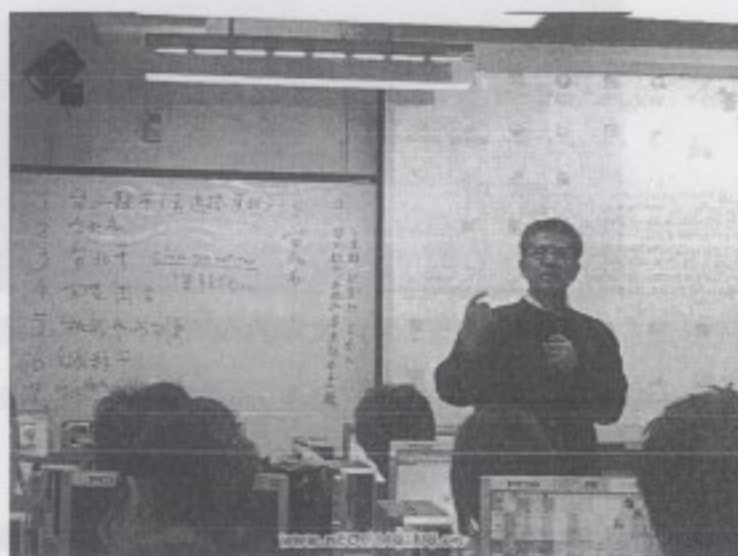

上課演講與實作實錄(2010.05.20)

第十三週:流行音樂資料轉換

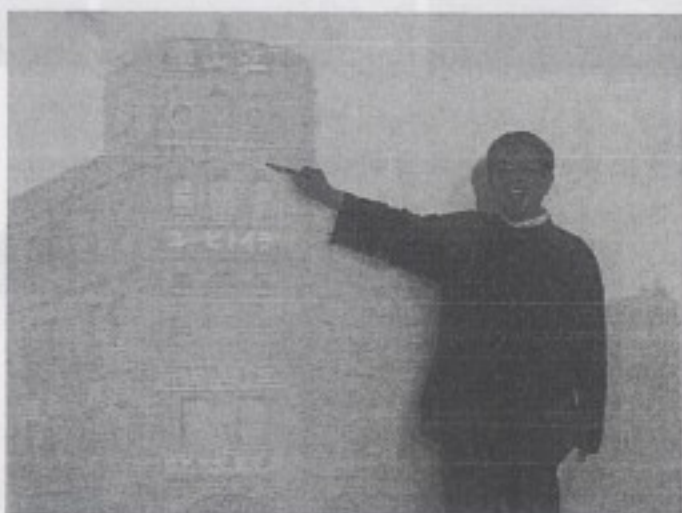

石計生教授上課(B502 教授, 東吳外雙溪, 2010.05.27)

本課程的流行音樂資料相當豐富且多元, 包括文字, 數字, 影像與影片等構成的點, 線與面資料, 不管是做那個時代音樂地圖的數位典藏的同學, 都必須注意到人文與社會空間資料的格式與收集, 需要能夠在 GIS 或 Google, Urmapp 上能呈現, 並且其中是相互能轉換的, 今天的上課就是證明這一點。這堂課就是通過 GIS 的實作, 讓同學把目前收集來的資料

先做個 sample，雖然步驟有些繁瑣，但是是可以克服的。石老師最新與 GIS 中心研究助理黃映翎合著的《地理資訊科學：重新發現我們的酷社會》(GIScience: Re-discovering Our Cool Society)(2010.5 儒林出版社出版)裡面有非常詳盡的解說，同學可以自行參考。同學在接下來的星期要積極將資料收集完整，再進入電腦教室時將做最後的出圖教導，希望同學都能製作出精彩的台灣流行音樂的數位典藏地圖。

第十四週：曾經中山樓—流行音樂類型的空間資料屬性討論

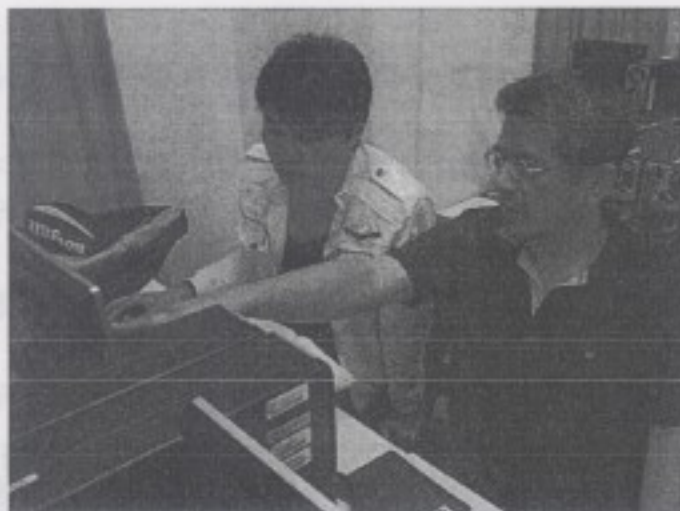
今天主要工作是針對各組同學所收集的台灣戰後歷史裡流行音樂類型的空間資料屬性的討論，以確保下週在 B502 電腦教室出圖時能夠充分表現同學們的報告品質。大多數同學收集的資料均相當可行，但仍有少數幾組仍不完整，需要改進。一方面增加音樂相關點位的收集，另一方面加強音樂人士的訪談，理解當時的社會背景意涵。今天很有意義的資料之一就是台灣歌謠五、六0年代極為有名的江山樓照片。江山樓可以說是日據時期大稻埕最有名的歌舞餐廳，戰後仍然是歌謠聚集的風光地點，後被拆毀，十分可惜。這組同學能數位典藏這部分台灣人記憶十分有意義。照片裡有趣的是：江山樓有漢字，日語和英語的台語拼音，顯示一種後現代的拼貼感，饒富跨時代性。希望同學多挖掘這樣的流行音樂相

關素材，將有助於本課程豐富的數位典藏內容的收藏(2010.06.03)。

圖 15-1 2D 地圖製作教室 2D 地圖，其動作如圖 15-1 所示。

第十五週：數位典藏流行音樂製圖

石計生教授指導 GIS 製圖(B502, 東吳外雙谿)

今天的工作是以各位同學手上已經收集的能和 GIS 相容的資料的空間轉換與呈現。同學所需的地圖區域與歷史上的圖層(如日據時代的大稻埕與西門町地圖)的切割(clip 功能)，也已經在本堂課中學習到。相信再加上社會學的訪談，下星期應可初步生產出像樣的台灣流行音樂數位典藏地圖。

各位今天應該還已經學會出圖，儲存主題圖為 mxd 檔，也已經學會將 Google Earth 轉換為 Arc 可讀出的檔案，將用 GPS 定位的數據於 GIS 上呈現。希望大家繼續努力，我們下星期上課就會驗收成果(2010.06.10)。

第十六週：各組第一次(6/17)期末口頭報告實錄與石老師講評

- (1)以 PPT 格式進行，報告內容按照一般論文格式：包括研究題目，問題意識，文獻回顧，研究假設，GIS 出圖，分析與討論，結論與建議等七大部分。每組 20 分鐘，共九組
- (2)繳交有 mxd 檔的光碟或隨身碟，由助教檢查確認知道如何輸出圖檔。
- (3)出圖時必須連結所研究的一些流行歌曲同時展示。

老師講評

同學報告一

同學報告二

同學報告三

同學報告四

同學報告五

第十七週：各組第二次(6/24)期末口頭報告實錄與石老師講評

原住民流行音樂

石計生教授總結：各組在今天大多數回應了老師上次給的建議，並且積極做了關於數位地圖本身，流行音樂連結，與文本的結構上的修正，是可喜的現象。但仍有一組並未認真改善，老師覺得失望，但仍鼓勵你們要積極爭取產生可以通過此課程的內容。希望同學針對老師今天的建議，繼續努力！總的來說，老師衷心感謝同學本學期的參與，展現豐富而多元的台灣流行音樂的數位典藏內容，這可能是台灣學術教學中的第一次實驗，這美好的教學與相處經驗，願大家於其中學習到關於藝術音樂與數位技術的當代結合(2010.06.24)。

大稻埕音樂資源典藏

大稻埕音樂學講義

大稻埕仁安醫院

台灣歌謠典藏小組

洪一峰典藏組

上課實景

洪一峰典藏組報告

石計生教授問問題

信樂團研究組

台北地下樂團組

台灣音樂祭

石計生台灣音樂祭研究

臺灣音樂祭研究

潘安邦民歌演唱據點 原住民流行音樂典藏組 各大學校園民歌典藏組

3. 參考書目或指定閱讀 指定教科書

石計生、黃映翎(2010) 地理資訊科學(GIScience): 重新發現我們的酷社會, 台北: 儒林書局出版。

石計生(2009) 社會學, 台北: 三民書局出版。

石計生, 閱讀魅影: 尋找後班雅明精神, 台北: 群學出版有限公司, 2007。

安德魯·瓊斯(Andrew F. Jones)(2004) 留聲中國: 摩登音樂文化的形成, 宋偉航譯, 台北: 台灣商務印書處。

參考書資料暨網路資源

E. Said and D. Barenboim, 《並行與弔詭—當知識份子遇上音樂家/薩依德與巴倫波因對話錄》(Parallels and Paradoxes: Explorations in Music and Society), A. Guzelimian (ed.), 吳家恆譯, 台北: 麥田出版, 2006。

Ivan Hewett, 修補裂痕: 音樂的現代性危機及其後現代狀況(Music: Healing the Rift), 上海: 華東師範出版, 2006。

Susan McClary, 《陰性終止——音樂學的女性主義批評》(Feminine Endings: Music, Gender and Sexuality), 張馨濤譯, 台北: 商周, 2003。

T. W. Adorno, 《美學理論》, 林宏濤、王華君譯, 台北: 美學書房, 2000。

Vouham Williams,《民族音樂論》，楊敏京 譯，台北：愛樂書店，1969。

于潤洋，《現代西方音樂哲學導論》，湖南：湖南教育出版社，2000，頁 383-384。

于潤洋，《音樂史論問題研究》，北京：中央音樂學院出版社，2004，頁 37。

石計生，《人文社會地資系統：理論.資料.與 MajorGIS 解析》，台北：儒林出版社，2004。

石計生，〈紀露霞的歌，和她的年代〉，中國時報 人間副刊，2006.12.1, 2, 3。

呂鈺秀，《臺灣音樂史》，台北：五南圖書出版社，2003。

洪芳怡，天涯歌女，周璇與她的歌，台北：秀威出版，2008。

杜文靖，《臺灣歌謠歌詞呈顯的台灣意識》，世新大學社會發展研究所碩士論文，民 88。

李筱峰，《戰後二十年的臺灣歌謠與臺灣的政治和社會》，台灣風物，民 86/期 9 頁 127-159。

苗延威，鄉愁四韻—中國現代民歌運動之社會學研究，1991

葉龍彥，台灣唱片思想起，台灣閱覽室，2000。

孫繼南，黎錦暉與黎派音樂，上海：上海音樂學院出版社，2007。

Richard Middleton: Studying Popular Music. Philadelphia: Open University Press, 2000.

S. Frith, : Art versus technology: The strange case of popular music. Media, In: Culture and Society, 8:263-79. , 1986

T. W. Adorno : On Lyric Poetry and Society, Telos , 1974.

T. W. Adorno: On the social situation of Music. In: Essays on Music. P.391~437, R. Lippert slected.,

Susan H. Gillespie(trans.), Berkeley, University of California Press, LA, 2002.

T. W. Adorno : Philosophy of New Music. Robert Hullot-Kentor(trans.), University of Minnesota Press, 2006.

▣網路資料參考：

中國民國統計資訊網，《國民生產與國民所得資料》

<http://www.stat.gov.tw/>。

國史館網站，《蔣經國總統文物選粹》，http://www.drnh.gov.tw/www/page/B/page-B-02_a_04.htm

陳于嬌，《蔡依林挑戰王菲「懷念」 卓文萱苦練「愛我好嗎？」》，中時電子報 娛樂版，2006/11/20，<http://showbiz.chinatimes.com/Chinatimes/ExteriorContent/Showbiz/Showbiz-Page/0,4434,content+110511-3+112006112000242,00.htm>

4. 修課人數

社會學系學生共 49 人，英文系 1 人。

5. 成績評量方式

包括實作作業、期中考試、期末報告

實作—評量指標為作業的形式完整性，與內容的反映所學之概念、見解和創意。

期中考—評量指標為答題的正確性與申論的見解。

期末報告—評量指標為報告形式是否合乎學術期刊要求和內容的作圖精確性與分析後之創見。

6. 人員與相關活動

本課程將兼任助理員額一名的經費分成兩名，一位主要負責課程行政工作（包括補助經費核銷與校內配合款規劃事宜），另一位則帶領同學於電腦教室進行 GIS 軟體學習(總計五場輔導教學)或協助戶外田野踏查之進行。

7. 設備使用

本課程以教育部顧問室補助購買之多功能影音轉錄器及黑膠唱盤搭配東吳大學既有軟硬體，進行音樂數位轉換之工作。

8. 課程成果與總體成效

本課程的目標是通過教導學生使用地理資訊系統 (Geographic Information Systems)和 VR-虛擬實境系統等工具，針對台灣地方的音樂素材與影音資料進行數位化的地圖製作。將 GIS 軟體應用至課堂中授課，著重在實作、具體、操作面向上的學習，讓新時代的技術工具--GIS 提供學生「真實」的教材與有效的學習工具，培養學生具備關懷社會的人文素養與數位學習技術、深化聲響想像空間與影像視覺體會。

藉由本課程的開展，學生們可了解音樂數位典藏的深度。音樂數位典藏標誌著藝術與社會兩者之間的關係，它不是單向因果的影響，而是雙向的流動。事實上，音樂不只可視為一種對現存社會的回應，甚且音樂作品本身即蘊含著豐富的自主性與意義；但它的性質會在歷史中發生「與時俱進」的變化。藝術社會學的藝術研究，「它不再賦予對社會因素的分析特權，也不再放棄意義問題而後現代地找尋自身的客觀地位，而是透過許多不同的分析和闡釋方法去挖掘真實。」(Bowler, 1994) 因此，音樂已不再是一個內在事實的陳述和映射，而是一種對音樂所覺察到的現實的一種態度，這個態度既是社會的、性別的、歷史的、空間的也是屬於地方的，其中有豐富的日常生活意識活動著。

四、課程目標達成情況

1.在音樂社會學與數位典藏之結合方面，先以理論的初步探討的方式吸引同學理解大眾音樂的流行背景與時代意含。並透過人文數位典藏的基本知識，在地理資訊系統及其他數位化輔助技術或工具的實機操作學習過程中，讓同學學習得繪圖能力，使同學們瞭解人文學科如何與資訊科技整合。在本門課程的進行中，透過音樂領域之探索與數位典藏之間的互動關係，連結到地方情感之體現，培養學生藉由自身所重之興趣為根基，開展新的視野，達到以社會學為本，從中連結音樂(藝術)、空間(地方)、數位(科技)與典藏(保存)，把各個研究重點合而為一之目的。

2.本課程一改以往「帶領」修課同學深入既定主題探討之模式，而以開放式的「興趣導向」形式，鼓勵同學主動思考自己想要分析的音樂類型乃至主要歌手的研究。在音樂資料的考察過程中，同學們親身發掘音樂空間與文化產物的價值，更重要的是，地方感的加入。讓同學了解到生在台灣，只要用心觀察，處處值得記錄、珍藏，這種收穫是單純死硬的高

超技術、尖端科技所難以達致的。

達成情形與自我評估

由上述工作之進行與完成過程中，學生們參與了數位典藏工作之實踐，學習或最起碼接觸了許多新穎的科技工具與軟硬體設備，並且藉此產出了許多成果。對於一直以來人文社會學界學生們的科技恐懼感之減輕，助益良多。本課程亦秉「數位資訊乃手段，人文關懷是目的」之原則，多方導引修課同學，從期中報告的主題確定到期末成果之展示來看，效果相當卓著。

五、面臨問題與因應措施

本課程修課學生組成大多為人文社會學院學生，本次課程設計之初雖未硬性規定必須對於電腦操作有一定基礎能力，但在授課大綱的簡介中有書明最好以修習過基礎地理資訊系統課程之學生為佳，可是本課程一開放選修即呈現爆滿狀態，參與的同學也都屬未曾接觸過 GIS 電腦教學的學生為主。因此一開始的基礎課程教學稍微佔了幾週的時間，這是考量到數位知識的學習還是應該培養而作的必要調整。雖未有教學助理的配置但是本課程兼任助理以及臨時工作人員均用心參與同學的電腦實作輔助，這是幫助課程順利進行的最大助力。另一方面，在人文音樂數位研究的過程中，著作權的歸屬與能夠跨越之界線是非常需要釐清的因素。因此，本課程在授課之初即對於參與修課之同學三申五令，務請同學們對於版權所屬未定之音樂或影像作品要用心查核，以免觸犯法令規章。所有同學無法提出來源資訊的報告或數位資料，本課程均不採用作

為成果呈現。所作的把關工作其實有些不盡人情，但為維護著作權等相關原作者權益，這是必要的舉措。

六、後續課程構想與結論

在數位軟體運用方面，本課程的目標是通過教導學生使用地理資訊系統(Geographic Information Systems)和 VR-虛擬實境系統等工具，針對台灣地方的音樂素材與影音資料進行數位化的地圖製作。將 GIS 軟體應用至課堂中授課，著重在實作、具體、操作面向上的學習，讓新時代的技術工具--GIS 提供學生「真實」的教材與有效的學習工具，培養學生具備關懷社會的人文素養與數位學習技術、深化聲響想像空間與影像視覺體會。

藉由本課程的開展，學生們可了解人文社會數位典藏的深度。它不是單向因果的影響，而是雙向的流動。事實上，數位學習不只可視為一種對社會潮流的回應，甚且文化創意本身即蘊含著豐富的自主性與意義；但它的性質會在歷史中發生「與時俱進」的變化。從人文社會學的藝術研究，到透過許多不同面向(經濟、社會福利、政治、尤其是活潑的音樂研究)的分析和闡釋方法去挖掘真實。因此，數位學習與人文社會探究已不再是一個外在具體技術的訓練與內在事實的陳述和映射，而是一種對人的觀察的態度，這個態度既是社會的、性別的、歷史的、空間的也是屬於地方的，其中有豐富的日常生活意識活動著。

七、附錄

教學參考資料

相關教學參考資料為一份 GIS 基礎操作手冊，篇幅頗大，因此以電子檔型式繳交。

教學意見調查

教學意見調查方面，本校(東吳大學)有既定格式規範，書面結果統一於 99 年度開學發回各課程教師，因此先附上調查結果，書面嗣後補上。

依據本校教學評鑑組所進行之本次課程學期末課堂反映問卷調查結果為【通過】(5 分為滿分，3.5 分為校訂通過標準，細部評鑑，開學後統籌告之)

數位化成果產出清單

主題	名稱	備註
音樂祭相關數化地圖 &音樂節照片十四幅	音樂祭人數規模	本清單僅書明修課同學自行繪製之數化地圖名稱
	在台北市主辦之音樂祭	
	北部音樂節	
	台灣大型音樂節分布	
	音樂節票價	
大稻埕音樂之旅	利用 google earth 進行踏查紀錄	
	大稻埕音樂之旅總整理 ppt	
台北市(尤其公館溫羅汀附近)地下樂團的導覽	地下樂團的入門建議	影音檔
	地下樂團照片及影片	照片數幅
我在這邊唱	Summing 的音樂專訪	即興演出
	Summing 的數化地圖	利用 GIS 做出的三張地圖
從東吳出發，追尋校園民歌足跡--葉佳修老師的專訪	葉佳修老師的民歌路	專訪錄音檔
	台北民歌路線圖	利用 GIS 做出的數化地圖
	葉佳修的民歌啟蒙-	地圖

	東吳校本部	
台灣低音歌王—洪一峰	六零年代歌謠書—洪一峰的研究	Word 檔
	洪一峰的出生	利用 GIS 做出的數化地圖
潘安邦的音樂研究	數化地圖	
	外婆的澎湖灣—翻唱歌風潮的研究	ppt 檔