

教育部 98 學年度第 1 學期「通識教育課程計畫」

C 類台灣主題課程

台灣流行音樂概論：歷史與現象

結案報告

計畫主持人：陳姿光 助理教授

執行單位：南台科技大學通識教育中心

執行期限：98 年 8 月 1 日-99 年 1 月 31 日

本計畫已經在 99 年 1 月 31 日執行完畢，茲將執行的相關細節說明如下：

一、班級修課人數及學生分組方式

本課程開設有兩班，修課人數各為 58 及 59 人，共 117 人。配合課程所規劃之分組討論和分組報告，將修課學生以每組 5-6 人進行分組。各小組的成員除了在課堂中的分組討論時間就討論議題互相交流意見之外，還必須利用課外時間分工合作完成期末報告。

二、課程進度表及課程內容

課程進度	課程內容
第一週： 課程簡介	1. 課程內容、網頁規劃、期末報告、分組討論以及評分方式之說明。 2. 介紹教學助教與其主要工作項目 3. 進行分組、組員相見歡 第一次分組討論議題： 流行音樂與我—我的流行音樂行為分析
第二週： 何謂流行歌曲	1. 流行歌曲的定義、本質與功能 2. 流行歌曲為什麼流行 3. 流行歌曲與偶像崇拜 4. 流行音樂工業體系的組成與運作 第二次分組討論議題： 為什麼大多數人喜愛流行音樂甚於古典（或傳統）音樂？
第三週： 日治時期的台語流行歌曲	1. 日治時期的台灣社會及流行音樂環境 2. 台灣第一首流行歌曲「桃花泣血記」簡介 3. 代表性人物簡介：鄧雨賢、周添旺、李臨秋、純純 4. 音樂欣賞：月夜愁、雨夜花、望春風、四季

	紅、音樂劇「四月望雨」
<p>第四週： 1945-1970 年的台語流行歌曲</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 二次大戰後的台灣社會及流行音樂環境 2. 代表性人物簡介：葉俊麟、洪一峰、文夏、陳芬蘭、郭金發 3. 音樂欣賞：燒肉粽、杯底毋通飼金魚、田庄兄弟、孤女的願望、黃昏的故鄉、安平追想曲、望你早歸、補破網、舊情綿綿、思慕的人
<p>第五週： 1945-1970 年的國語流行歌曲</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 國語流行歌曲的發展重鎮 2. 代表性人物簡介：陳蝶衣、姚敏、周璇、姚莉、周藍萍、慎芝、紫薇、美黛、謝雷 3. 1960 年代國語流行歌曲的原鄉意識形態 4. 音樂欣賞：恭喜恭喜、何日君再來、春風吻上我的臉、玫瑰玫瑰我愛你、戲鳳、綠島小夜曲、合家歡、苦酒滿杯
<p>第六週： 1970 年代的流行歌曲</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1970 年代的台灣社會及流行音樂環境 2. 校園民歌運動的歷史 3. 愛國歌曲、藝術歌曲與淨化歌曲 4. 歌曲禁唱的十大理由 5. 代表性人物簡介：瓊瑤、劉家昌、李泰祥、侯德建、葉佳修、馬兆駿 6. 音樂欣賞：小城故事、卻上心頭、梅花、國恩家慶、藍天白雲、龍的傳人、橄欖樹、捉泥鰍、秋蟬、讓我們看雲去、雨中即景、木棉道、外婆的澎湖灣、恰似你的溫柔
<p>第七週： 1980 年代的流行歌曲</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1980 年代的台灣社會及流行音樂環境 2. 翻唱西洋歌曲風潮 3. 搖滾曲風 4. 台灣流行音樂工業的形成 5. 台語歌曲進入夜市絕處逢生

	<p>6. 新台語歌運動</p> <p>7. 代表性人物簡介：羅大佑、梁宏志、張雨生、蔡振南、林強</p> <p>8. 音樂欣賞：冬天裡的一把火、就在今夜、搖滾舞台、之乎者也、明天會更好、我的未來不是夢、舞女、心事誰人知、愛拼才會贏、抓狂、向前走</p>
<p>第八週： 1990-2005 的流行歌曲</p>	<p>1. 1990 年代後的台灣社會及流行音樂環境</p> <p>2. 都會女子情歌</p> <p>3. 樂團風</p> <p>4. 傳統及外國音樂元素的運用</p> <p>5. 男女對唱</p> <p>6. 代表性人物簡介：五月天、李宗盛、陳明章、陳昇、伍佰、豬頭皮、周杰倫、方文山</p> <p>8. 音樂欣賞：夢醒時分、領悟、愛上一個不回家的人、志明與春嬌、望春風(陶喆)、桂花巷、下午的一齣戲、跳、鼓聲若響、我是神經病、</p>
<p>第九週： 期中考</p>	<p>1. 理論部分：台灣流行音樂的歷史</p> <p>2. 音樂部分：由音樂題庫中(每個時期約 10 首)抽選 10 首歌曲，學生應選出正確的曲名</p>
<p>第十週： 台灣流行音樂中的異國情調</p>	<p>1. 日本演歌簡介</p> <p>2. 日本演歌對台語流行歌曲的影響</p> <p>3. 搖滾、節奏藍調、嘻哈、饒舌、電音等風格簡介</p> <p>4. 西洋流行音樂元素在台灣流行音樂中的呈現</p> <p>第三次分組討論議題： 請說出 2001 年以後國內有哪些流行音樂歌手(及歌曲)運用了外國流行音樂的元素？</p>

<p style="text-align: center;">第十一週</p> <p>台灣流行音樂中的台客風格</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台客的定義與概念發展 2. 台客概念在歌詞中的呈現 3. 台客概念在曲風上的呈現 4. 台客概念在歌手形象上的呈現 5. 音樂欣賞：伍佰、陳昇、謝金燕、閃亮三姊妹等藝人的歌曲 <p>第四次分組討論議題：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請問你對於「台客」或「台妹」這個名詞的看法是偏向正面或是負面？請說明你個人的想法。 2. 所謂的「台客」或「台妹」在外型及行為上有何特點？ 3. 哪些台灣流行音樂的歌手及歌曲具有台客風格？
<p style="text-align: center;">第十二週</p> <p>台灣流行音樂中的中國風</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中國風流行歌曲的特徵 2. 中國風流行歌曲的分析方法 3. 各時期著名的中國風格流行歌曲 4. 與「三國時代」有關的流行/電玩歌曲 5. 音樂欣賞：李雙澤「少年中國」、施孝榮「中華之愛」、黃露「男兒當自強」、周杰倫「東風破」、S.H.E.「中國話」、Tank「三國戀」 <p>第五次分組討論議題：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請問「中國話」的MV畫面當中，選用了哪些中國元素？ 2. 這部MV強烈暗示以下外國文化元素應轉化成哪些中國文化元素？
<p style="text-align: center;">第十三週：</p> <p style="text-align: center;">專家演講</p>	<p>講題：唱起思想起，聽見全世界--世界流行音樂對台灣音樂發展的影響</p> <p>講者：江亦帆 先生</p> <p>經歷：金曲獎編曲大師</p>

	<p>中原大學、明志大學「數位音樂」學程 講師</p> <p>「江亦帆數位音樂中心」執行長</p> <p>第一次網路討論議題：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 你印象最深刻的演講內容是哪一部份？ 2. 你覺得今天的演講內容對你往後聽流行歌曲時有何幫助？
<p>第十四週： 舊瓶裝新酒：老歌新唱</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台灣流行歌曲老歌新唱現象的發展歷程 2. 老歌新唱的模式 <p>第六次分組討論議題：</p> <p>請比較「葉子」這首歌曲的原唱者和翻唱者在音樂風格(旋律、速度、唱腔、伴奏等)及情感詮釋(色彩、故事等)方面的差異。</p>
<p>第十五週： 專家演講</p>	<p>講題：流行音樂的結構與解構——談流行音樂的形式以及媒體上流行音樂運用的方式</p> <p>講者：宋銘 先生</p> <p>經歷：金曲獎流行音樂類評審委員 音樂評論人、廣播節目主持人</p> <p>第二次網路討論議題：</p> <p>請分析你這學期在課堂上所演唱的流行歌曲的「曲式」(請加上歌名與歌詞)</p>
<p>第十六週： 歌唱選秀節目： 從五燈獎到星光大道</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台灣目前的歌唱選秀節目 2. 各時期歌唱選秀節目的特色與行銷手法 3. 選秀節目參賽者幕前的光彩與幕後的辛酸 <p>第七次分組討論議題：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 你覺得歌唱選秀節目為什麼能吸引觀眾收看？ 2. 你覺得進入決賽前五名的參賽者具備了哪些內、外在的特質？
<p>第十七週： 課程總檢討</p>	<p>第八次討論議題：</p> <p>期末報告大綱及內容之檢視</p>

第十八週： 期末考	繳交期末報告
--------------	--------

三、課程教案展示：請參見光碟檔案

四、課程進行照片：請參見光碟檔案

五、教學助理的工作方式與進行概況

本課程之兩位教學助理目前皆就讀於台南大學美術研究所三年級。該兩位學生並非音樂系的學生，但基於以下兩點考量予以延攬為教學助理：一、兩位學生過去曾擔任過本人及他校同仁之優質通識計畫教學助理，不僅經驗豐富並且認真負責；二、流行音樂的風格及內容與古典音樂差異相當大，即便是音樂系的學生也未必比較瞭解流行音樂，況且兩位教學助理求知慾及學習能力相當強，應該能掌握課程內容。

兩位教學助理在開學前皆已完成本課程指定閱讀資料之閱讀工作。教學助理於每週上課前與本人就當週之課程進行溝通，擬定課程進行的流程、分組討論議題的重點以及帶領討論的方法。兩位助理固定各帶領一個班級的分組討論，課後並需將每組的討論記錄單整理成電子檔，以便上傳至課程網頁。

六、網頁規劃

(一) 網頁設計

本課程之網頁委由本校資訊工程研究所一年級之學生姚芳德進行設計及資料上傳等工作。網頁內容包含新聞台（課程最新訊息）、綜藝台（近期演唱會訊息）、星光A計畫（計畫簡介）、經典下載（課程內容）、星光交流（討論區）、星光大道（學生演唱實況）、發燒專輯（期末報告）、精彩花絮（課程照片）以及星光連結（相關網站連結）等項目。

(二) 運作概念

課程之網頁主要作為公告課程相關訊息、下載課程投影片、分享同學演唱情形，以及進行網路討論之用。計畫成員以及修課學生需先在網頁註冊並通過身份確認後，便可使用帳號及密碼瀏覽、下載或上傳網頁資料。根據 99 年 1 月 25 日的統計數據，本課程網站 98 年 12 月 4 日至 99 年 1 月 25 日之間，平均每日的訪客數 11 人，平均每日瀏覽頁數 116 頁，新訪客率 5.45%，平均停留時間 7 分 11 秒。

(三) 互動方式

網頁上可以互動的區域為討論區及留言板。討論區只限計畫成員及修課學生參加，在這裡除公布每次在課堂上分組討論的議題及討論結果之外，還呈現出兩次網路討論的紀錄；也就是學生在聽完專家學者的演講後，必須上網針對老師所擬的討論議題進行發言，而老師及教學助理也會參與討論，形成網路討論。留言板是開放給所有的網站瀏覽者自由發言，計畫成員會定期檢視留言，過濾不適當的留言，若遇有詢問事項，則會盡快予以回覆。

(四) 網址：<http://itpm.genedu.stut.edu.tw/> 計畫考核委員可以使用

以下名稱及密碼進入網頁瀏覽：使用者名稱：Sir，密碼：Sir。

七、執行成果分析

(一) 主要成就及成果之價值與貢獻度

流行音樂可說是一個社會的歷史與文化現象的縮影；雖然大多數的大學生經常聽流行音樂，但他們卻很少在聽歌的同時去注意到詞曲所蘊含的文化意義及現象。國內許多大專校院並未開設流行音樂方面的課程；即便有提供相關的課程，教學的內容卻大多是以歐美流行音樂的歷史與風格，或是台灣流行音樂所呈現的歷史與社會現象為範圍。而本課程探討的是台灣流行音樂的歷史、音樂風格與音樂文化現象，課程的重點在於音樂，與同類型通識課程偏重歷史與社會有所不同；而這樣的差異正是本計畫的主要特色。

研究台灣流行音樂歷史的專書絕大多數皆以斷代史的方式來呈現，鮮少有類似通史的論述方式，更遑論有專門的教科書。計畫主持人經過多年的資料蒐集和研究，規劃出這門課程的架構及單元內容，不敢自誇這樣的課程設計為典範，但希望能成為其他同儕未來開課時的重要依據。

(二)、重大突破

過去通識藝術類課程的內容大多是理論與實作分開，也就是說一門藝術類通識課程要不就是純理論，要不就是純技術。而理論結合實作是通識藝術類課程的趨勢。順應這樣的趨勢，計畫主持人嘗試在課程中讓學生有機會實作——演唱流行歌曲；也就是在每週課程的最後十分鐘安排 2-3 組學生上台演唱他們自選的流行歌曲。為兼顧學生勇於表現以及害羞內向的個別差異，每組演唱的人數可自訂，但須介於 1-3 人。為了達到人人都能參與，避免出現只聽別人唱自己不肯開口的情況，計畫主持人將參與演唱活動列入學習的評量項目之一，該項分數佔學期成績的 10%，但以有否參與作為唯一的評分標準，亦即不論歌藝如何，只要有上台開口唱，歌聲能讓大家聽得見，便可以拿到這項分數。每組演唱過後，計畫主持人會稍作評論，但以讚美、鼓勵性質居多。由於這項實作活動在開學後、加退選前便已公告週知，不願意參與的學生當時便已退選，所以整個學期下來，學生對這項活動的反應相當良好，並未出現拒絕配合的情形。

計畫主持人認為，實作活動除了能活絡課堂的學習氣氛之外，也確能提升學習的成效，因為學生在經常聆聽的過程當中，漸漸具有欣賞、評鑑他人歌藝及台風的能力。而這樣的嘗試及經驗，也值得其他同儕參考。

(三)、與計畫書之差異及其原因

1. 開課班級數及人數增加：由於本課程的選課情形非常踴躍，遠超過計畫申請當時所規劃之學生人數（50 人），再加上預定邀請的兩位演講者皆無法配合原訂的上課時間（週三），因此，計畫執行者只好在週五再增開一個班級。影響所及，計畫辦公室原本核定的課程教材費（5000 元）不足以支應 117 名學生的講義費用，只得由其他業務經費流用。

2. 課程減少一個單元：由於期末考是以書面報告來取代，因此期末報告的質與量便是分數高低的關鍵。而每個小組的成員皆來自不同科系的低年級，作報告的能力普遍不足，極需要老師的指導。但要找到共同的時段來跟老師討論期末報告的大綱幾乎不可能；因此計畫主持人只得在期中考過後，刪減一個課程單元，將時間用來指導學生的期末報告。