

流行音樂與社會

(Popular music & Society, Spring 2026)

授課教師：簡妙如 (mjjian@gmail.com，研究室 301，分機：32563)

授課時地：週二（13:10~16:00）社科院 R207

課程宗旨：今日我們聽到的流行音樂(pop music)是怎麼來的?這種全球化流通的通俗音樂(popular music)如何成為一個重要的音樂類型，在近代人們的文化生活中扮演一定的角色?不論是在台灣、洲或世界其它地方，流行音樂如何透過媒體科技的演變而生產、進入社會?如何形成節奏化、電子化的音樂形式?如何表達與建構了我們的認同、喜好與集體記憶?傳達什麼樣的歷史與社會文化意涵?開創了什麼樣的美學?這門課透過「創造未來的歷史」眼光，回顧當代流行音樂的崛起，探討流行音樂與青少年文化、媒體產業、藝術實踐與社會之間的重要關係。同時也要進一步認識，不同的社會文化環境中，具代表性的流行音樂所具有的社會、文化及歷史的深刻意涵。

Course Schedule：

Week/date		Topics	備註
I、pop-rockization / pop-rock 流行音樂搖滾化			
1	2/24	課程介紹：為什麼音樂重要？	
推薦讀物： 高妍（2022）。《綠之歌》（上、下）。台北：臉譜。 石塚真一（2022）。柯冠廷譯《藍色巨星》（Blue Giant）。台北：尖端。 大橋裕之（2025）。《音樂-完全版》，黃黃鴻硯譯。台北：Mangasick。[漫畫] 大槻ケンヂ(2005)。〈錫鼓〉，《青春巧克力》，江荷僊譯，頁 113-146。台北：東立。			
2	3/03	流行音樂的美學世界主義	
影片：【重金屬之旅】(Metal: A Headbanger's Journey) (2006, by Sam Dunn, CA) Regev M.(2007). Ethno-National Pop-Rock Music: Aesthetic Cosmopolitanism Made from Within. Cultural Sociology, 1(3):317-341. *Bennett,A.([2001]2004)。〈重金屬〉(ch5)，孫憶南譯，《流行音樂的文化》，頁 67-87。台北：書林。 Vic (2006)。〈內頁介紹〉，於《重金屬之旅》(中文版 DVD)。台北：太古國際。			

3	3/10	Rock Music & Youth Culture 搖滾樂、青年與反文化	[選課確定] 分組確定
<p>* Bennett,A.([2001]2004)。〈戰後時期的青年與搖滾樂〉(ch1)，孫憶南譯，《流行音樂的文化》，頁 21-42。台北：書林。</p> <p>*Bennett,A.([2001]2004)。〈六〇年代搖滾、政治與反文化〉(ch2)，於孫憶南譯，《流行音樂的文化》，頁 43-65。台北：書林</p> <p>Smith,Patti.([2010]2012)。〈只是孩子〉(ch2)，於劉奕譯，《只是孩子》(Just Kids)，頁 43-65。台北：書林。</p> <p>參考影片：【搖滾天空：約翰藍儂少年時代】(Nowhere Boy)(2009)、【海盜電台】(The Boat that Rocked)(2009)、【搖滾啟示錄】(I'm Not There)</p>			
4	3/17	台灣流行音樂搖滾化(1):1960s-1970s	
<p>台灣流行音樂搖滾化(1)：1960s、1970s</p> <p>*熊一蘋(2020)。〈熱門的誕生〉(ch2)、〈合唱團奮鬥史〉(ch6)、〈民歌運動〉(ch10)於《我們的搖滾樂》。台北：游擊文化。</p> <p>張照堂(2018)。〈西皮走路〉、〈狄倫文化〉，於《文。張照堂》。台北：影言社。</p> <p>王淳眉、何東洪、鍾仁嫻(2015)。〈台灣熱門音樂場景下的「陽光合唱團」〉，於羅悅全、鄭慧華、何東洪編《造音翻土：戰後台灣聲響文化的探索》，頁 30-39。台北：立方文化。</p> <p>馬世芳(2010)。〈一九七六年那隻可樂瓶〉、〈煙花與火焰的種子〉，於《昨日書》，頁 62-71、頁 93-100。台北：新經典。</p>			
5	3/24	台灣流行音樂搖滾化(2)：1980s、1990s	
<p>*何穎怡(2015)。〈台灣新音樂的顛覆與矛盾〉，於羅悅全、鄭慧華、何東洪編《造音翻土：戰後台灣聲響文化的探索》，頁 106-2113。台北：立方文化。</p> <p>簡妙如(2002)：〈跨越的一代：80年代流行音樂新貌〉、〈90年代的音樂內部論述：主流／非主流〉，於《流行文化，美學，現代性：以八、九〇年代台灣流行音樂的歷史重構為例》，頁 124-132;182-200。政治大學新聞學系博士論文。</p> <p>Tsai,E., Ho, T.H. & Jian, M. (2020). Introduction: Problematizing and Contextualizing Taiwanese Popular Music. E. Tsai, T. Ho & M. Jian (eds.),pp. 1-20. Made in Taiwan: Studies in Popular Music. NY& London: Routledge.</p> <p>林其蔚(2012)。〈臺灣地下噪音：學運反文化之聲(1990-2000)〉，《藝術觀點》，49:50-63。</p>			

6	3/31	Azmyl Yunor 講唱會	(Guest Speaker)
<p>講者：Azmyl Yunor(馬來西亞獨立音樂人、Sunway 大學講師)</p> <p>☆ 〈「民謠作為文化抵抗 — 發現馬來西亞草根之聲」〉 (Folk as Cultural Rebellion: Discovering Grassroots Music in Malaysia) ☆</p> <p>*陳奕銓 (2024 年 10 月 22 日)。〈光著腳，唱著家鄉地景變化、族群問題的「變形藍調」：馬來西亞音樂人 Azmyl Yunor 的台北巡迴記事〉。《吹音樂》：https://blow.streetvoice.com/76847/。</p> <p>參考影片：</p> <p>1. 【Azmyl Yunor 的搖滾、馬來西亞、與約翰萬宜藍調《John Bangi Blues》 EP12】(2024 年 12 月 4 日) (https://www.youtube.com/watch?v=Agm4Y6YUeZ4)；</p> <p>2. 【真實之歌：在馬來西亞道德恐慌與黃色文化中的吟遊詩人】(2025 年 9 月 25 日)(https://www.youtube.com/watch?v=zUx4leAhuXU)</p>			
II、音樂美學革命論			
7	4/7	春假	
8	4/14	音樂工業、媒體與 MV(Music Video)	
<p>*Frith,S.([2001]2005)。〈通俗音樂工業〉(ch2)，於《劍橋大學搖滾與流行樂讀本》，蔡佩君，張志宇譯，頁 50-67。台北：商周。</p> <p>*Marion Doussot, 鄭兆琪譯(2006)：〈ch3 娛樂界之年〉，《樂玩樂酷，就是搖滾 2》，頁 43-66。台北：音樂向上。</p> <p>Theberge, P.(005)。〈「插電：科技與通俗音樂」〉，於蔡佩君等譯，《劍橋大學搖滾與流行樂讀本》，頁 17-32。台北：商周。</p>			
9	4/21	Punk! 龐克與 DIY	
<p>*O'Hara, C.([1995]2005)。〈為什麼要搞龐克〉(ch1)、〈自己動手作 DIY〉(ch9)於，張釗維，吳佳臻譯《龐克的哲學：不只是噪音》，頁 32-51；頁 156-172。台北：商周。</p> <p>簡妙如 (2021)。〈醒醒吧！台灣龐克小誌及小誌文化政治〉，《現代美術學報》，42 期，頁 154-196。</p> <p>游崴(2020 年 3 月 19 日)。〈【編輯作為思想方式】當壞學生開始編輯——1990 年代校園地下刊物的笑聲與反叛〉。取自「Art ouch」：https://reurl.cc/yZraQE。</p>			
10	4/28	15mins 小考小組專題 (1)	期中考週
音樂文化與次文化			
11	5/05	嘻哈音樂&文化	
<p>* George, N.([2000]2002)。〈後靈魂樂時代〉、〈全國化音樂〉、〈放克全世界〉，於《嘻哈美國》，何穎怡譯，頁 18-44;185-204;275-282。台</p>			

<p>北：商周。</p> <p>顏社(2018)。〈開天闢地的上古時代〉(ch1)，於《嘻哈囡：台灣饒舌故事》，頁 17-77。台北：避風港文化。</p> <p>長谷川町藏，大和田俊之 著，耳田 譯(2020)。〈嘻哈的誕生〉(ch1)，於《別再問我什麼是嘻哈：嘻哈不是音樂是遊戲》，頁 3-48。上海：上海社會科學院出版社。</p> <p>林浩立 (2005)。〈流行化、地方化與想像：台灣嘻哈文化的形成〉，《人類與文化》，37:7-28。</p>			
12	5/12	電子音樂&舞曲 or 當代 AI 音樂(待定)	
<p>* Bennett,A.([2001]2004)。〈當代舞曲與舞廳文化〉(ch8)，孫憶南譯，《流行音樂的文化》，頁 169-191。台北：書林。</p> <p>*簡妙如 (2022 年 09 月 06 日)。〈酷兒電子流行樂的甜美復仇：你所不知道的「死中國娘炮」蔡承達(上、下)〉。取自「鳴人堂」： https://opinion.udn.com/opinion/story/8490/6589218。</p> <p>林老師(林浩立)(2022 年 08 月 22 日)。〈走進 Kiss 舞廳與台灣 80 年代迪斯科風潮的人類學家〉。取自「芭樂人類學」： https://unknownhasayyone.wordpress.com/2022/03/04/langleeinterview/</p> <p>林其蔚(2012)。〈科技電音〉，於《超越聲音藝術：前衛主義、聲音機器、聽覺現代性》，頁 138-147。台北：藝術家。</p> <p>Byrne, David([2012]2015)。〈逆向創作〉(ch1)、〈科技塑造音樂〉(ch2)，於陳錦慧譯，《製造音樂》(How Music Works)，頁 11-30,頁 111-129。台北：行人。</p> <p>參考影片：【24 Hour Party People】、</p>			
III、音樂場景：地方與志業			
13	5/19	現場音樂：Live House	
<p>*Byrne, David([2012]2015)。〈場景的誕生〉(ch8)，於陳錦慧譯，《製造音樂》(How Music Works)，頁 237-251。台北：行人。</p> <p>簡妙如 (2017)。〈由搖滾飛地到異質空間:台北、北京的傳奇 Live House〉，《傳播、文化與政治》，6:225-235。</p> <p>何東洪(2015)。〈獨立音樂的情感認同與危機：「地下社會」的生與死〉，於羅悅全、鄭慧華、何東洪編《造音翻土：戰後台灣聲響文化的探索》，頁 138-145。台北：立方文化。</p> <p>參考影片：【再見布魯克林】(2017)</p>			
14	5/26	DIY 音樂志業[Dr. Benjamin 上課]	老師出國/
<p>*Bennett,A.([2001]2004)。〈青年與音樂創作〉(ch9)，孫憶南譯，《流行音樂的文化》，頁 193-212。台北：書林。</p>			

*簡妙如 (2013)。〈台灣獨立音樂的生產政治〉，《思想》，第 24 期，頁 101-121。

Jian, Miao-ju (2018). The survival struggle and resistant politics of a DIY music career in East Asia: Case studies of China and Taiwan. *Cultural Sociology*, 12(2):224-240.

戶田誠二 ([2006]2014)。《蟬世代》，黃廷玉譯。台北：臉譜。[摘選]

參考影片：【搖滾吧！中二樂團】(2019，岩井澤健治)

15	6/02	小組專題 (2)	
音樂科技的生活			
16	6/09	15mins 期末考&個人小講	預備週次
Or 東亞獨立音樂			
17	6/16	彈性教學	
18	6/23	彈性教學	

修課人數上限：50-60 人

課堂報告：每人自行選擇個人組或專題組(擇一即可)。

1.個人小講：我的音樂推薦與賞析

週次：第一梯次／3,4,[5],7,8；第二梯次／11,12,13,14；作法：每週可登記 2-3 人。個人組課堂報告者，每次每人以 10-12 分鐘為限。(第 16 週為預備週，視最後人數需求排入)

內容：針對個人喜好 or 當週主題 (不限)，介紹音樂並加以評析。音樂播放時間不可超過 6 分鐘，資訊及評析 4 分鐘，餘 2 分鐘問答。全班同學評分。

2.小組專題：音樂的文化與次文化、音樂科技的生活

週次：10 (11 月 7 日)、17 (12 月 26 日)，每週上限 4 組。

作法：每組 3-5 人為限，選擇專題 1 或專題 2 所要探討的方向，先登記週次後，自行發展報告主題。每組報告時間 20-25 分鐘，組內成員每個人都需上台報告。

專題(1)：音樂文化與次文化

例：「厭世」世代音樂？台灣獨立音樂、東亞音樂介紹 (K-pop, J-Pop, K-indie, J-indie...)；Vtuber 音樂；你感興趣的世界其它地區的音樂文化，比如：印尼重金屬、龐克？泰國獨立搖滾？音樂次文化中的獨立書刊，獨立唱片行的介紹。

專題(2)：音樂、科技與生活：玩音樂、迷音樂、dig 音樂、衝現場...

例：玩團人生；那些追星、衝音樂節的青春；宅音樂、串流時代：演算法聽眾：「再也不出門了」；串流、分享、上傳...等。

期中小考及期末考

- 1.題型：音樂辨試；選擇題 + 名詞解釋 + 心得申論
- 2.範圍：本學期所有上課內容、閱讀書目及影片、演講、課堂報告。

成績評量：

課堂參與	20
課堂報告	20
期中小考	20
期末考	40
總計	100

課堂要求：

- 1.上課時間，未經允許（登記制）禁止使用 3C 用品；教室內勿用餐。
- 2.請假需遞假單，一學期不得超過兩次。課間離開超過 20mins 視同缺席。
- 3.缺席一次扣總成績 3 分，缺席三次以上，學期成績即以不及格計。

參考書目：

- *Bennett,A.著，孫憶南譯([2001]2004)。《流行音樂的文化》。台北：書林。
- *Frith,S. Straw, W. & Street,J.等編([2001]2005)。《劍橋大學搖滾與流行樂讀本》，蔡佩君，張志宇譯。台北：商周。
- *Tsai, E. Ho T. & Jian M. (eds.)(2020). Made in Taiwan: Studies in Popular Music. NY& London: Routledge.
- *O'Hara, C.著，張釗維譯([1995]2005)。《龐克的哲學：不只是噪音》。台北：商周。
- 羅悅全、鄭慧華、何東洪編（2015）。《造音翻土：戰後台灣聲響文化的探索》，頁 138-145。台北：立方文化
- George,N.著，何穎怡譯([2000]2002)。《嘻哈美國》。台北：商周。
- Regev,,Motti(2013). Pop-Rock Music: Aesthetic Cosmopolitanism in Late Modernity, Cambridge, Polity Press.
- Hesmondhalgh, D.(2013). Why Music Matters. MA: Wiley Blackwell.
- Byrne, D.著，陳錦慧譯([2012]2015)。《製造音樂》(How Music Works)，頁 11-30。台北：行人。
- 陳婉菱（2019）。《詞曲之外：奧山貞吉與日治時期臺灣流行歌編曲》。台北：五南。
- 熊一蘋(2020)。《我們的搖滾樂》。台北：游擊文化。
- 顏 社(2018)。《嘻哈囡：台灣饒舌故事》。台北：避風港文化。

- 林其蔚(2012)。《超越聲音藝術：前衛主義、聲音機器、聽覺現代性》。台北：藝術家。
- 張世倫等著(2009)。《台灣青春紀事》。台北：光華雜誌社。
- 羅悅全等(2000)。《秘密基地：台北的音樂版圖》。台北：商周。
- 李明璁(編) (2015)。《時代迴音－記憶中的台灣流行音樂》、樂進未來－台灣流行音樂的十個關鍵課題》。台北：大塊文化。
- 簡妙如 (2002)：《流行文化，美學，現代性：以八、九〇年代台灣流行音樂的歷史重構為例》，頁 124-132;182-200。政治大學新聞學系博士論文。
- 簡妙如 (2013)。〈台灣獨立音樂的生產政治〉，《思想》，第 24 期，頁 101-121。
- 簡妙如 (2021)。〈醒醒吧！台灣龐克小誌及小誌文化政治〉，《現代美術學報》，42 期，頁 154-196。
- 簡妙如 (2022)。〈以南韓女性獨立音樂人為鏡：李瀧 (Lang Lee) 的藝術與批判實踐〉，《婦研縱橫》，117:70-81。