

《搖滾樂社會學》

東海大學社會學研究所

授課教師：楊友仁博士

2013.春

時間：星期三 Pm 2:00~5:00

地點：SS304

Office hour：每週五下午 2:00-5:00pm 於教師研究室(敬請事先預約)

教師連絡方式：yyren@ms34.hinet.net; yyren@thu.edu.tw

In-between
Subculture & Activism

週五場！
SOCILOGY
The Music Sociology
of **Resistance**
in Taiwan

次文化與行動主義之間 台灣的抵抗音樂社會學初探

課程介紹

搖滾樂作為當代人類社會的一大發明，既性感又令人興奮，我們愛搖滾樂，我們想搞搖滾樂。自 Max Weber, Theodor Adorno 等人以來，音樂吸引不少社會學者的注意，從古典社會學的現代性課題，到之後受英國文化研究取徑影響的流行音樂研究，搖滾樂更是不斷引發人文社會學界的高度興趣。

《搖滾樂社會學》在國內外許多社會系都有開設，常被視為文化社會學的一部分，關注文化工業、次文化、文化政治等議題，在這樣的基礎上，我們關注於鑲嵌在各樣社會運動中的搖滾樂。本課程希望引入「音樂學(musicology)」與「文化行動主義(cultural activism)」的視角，有系統地探索跨文化之搖滾樂社會意義，以及「音樂評論」的新意。

本課程基本上分兩部分，前半段主要參照 Andy Bennett 所著 *Culture of Popular Music*(中譯《流行音樂的文化》)之講授架構，佐以延伸閱讀，《流行音樂的文化》是一本有趣而值得信賴的教科書，對於各種搖滾樂之音樂形式與社會脈絡掌握度甚高。後半段進一步將視野拓展到不同的國家與社會脈絡，深入探討「作為文化行動主義之搖滾樂」的案例，這些案例批判地超越主流意識形態對於搖滾樂的刻板想像，簡言之，另一種搖滾是可能的，Another Rock is Possible。

作為東海社研所的課程，授課方式以 seminar 討論、文獻閱讀結合教師講授，歡迎大三大四同學選修，前提是要有閱讀英文的心理準備，授課方式將兼顧大學部與研究所同學的學習理解，有興趣選修的大學部同學，請在第一堂課找教師簽名，再交給系辦。

Let's get rock!

教科書

Bennett, A.(2001)*Cultures of Popular Music*, Buckingham: Open University Press.
(有英文電子檔) 孫憶南譯(2004)流行音樂的文化，台北：書林。

參考書

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。

張鐵志(2004)《聲音與憤怒：搖滾樂可能改變世界嗎》，台北：商周。

張鐵志(2007)《聲音與憤怒：搖滾樂可能改變世界嗎》，台北：印刻文學。

Reed, T.V.(2005)*The Art of Protest: Culture and Activism from the Civil Rights Movements to the Streets of Seattle*, Minnesota: University of Minnesota Press.

Eyerman, R. and Jamison, A. (1998) *Music and Social Movements: Mobilizing Traditions in the Twentieth Century*, Cambridge: Cambridge University Press.

Garofalo, R.(1992)(ed) *Rockin' the Boat: Mass Music and Mass Movements*, Cambridge, MA: South End Press.

Moore, A.(2001)*Rock, the Primary Text: Developing a Musicology of Rock*, 2nd Edition, Surrey: Ashgate.

Roman-Rivera, W. J. (2008) *Silence and Screams : “Nueva Canción” and its Impact on Political Movements in Chile, Argentina and Uruguay*, Thesis, Ball State University.(有英文電子檔可下載)

Weinstein, D. (2000)*Heavy Metal: The Music and its Culture*, revised edition, Da Capo Press.

課程要求

指定教材閱讀

本課程授課方式是 seminar 文獻閱讀研討加上教師講授，輔以師生間的討論，所有的同學都被期待應在上課前完成指定教材的閱讀，以便參與討論。

Seminar 導讀討論

所有同學均須參與文章導讀(學術期刊文章均有電子檔)、心得報告、討論發言與交叉辯論。

音樂與影片賞析

本課程將納入搖滾樂「音樂學(musicology)」方面的知識資源，隨堂播放與課程有關之音樂文本、影像，幫助同學理解各種搖滾音樂”形式”，以裨益於學習，並培養「音樂評論」的能力。

繳交書面報告

參與同學需繳交兩小一大書面報告，兩小報告中一個是讀書心得，一個現象觀察，各約 2000 字，一大是期末報告，字數約 10,000~15,000 字。

評分方式

課堂出席參與討論 30%

Seminar 教材導讀 35%

書面報告 30%

授課進度

2/20 課程介紹 授課教師專題演講、導讀分配

講題：〈次文化與行動主義之間：台灣的抵抗音樂社會學初探〉

In-between Subculture and Activism: The Music Sociology of Resistance in Taiwan

請事先閱讀：

Grossberg, L.(1984) "I'd Rather Feel Bad Than Not Feel Anything at All: Rock and roll, pleasure and power," *Enclatic* , 8(1/2): 94-110. 張育章譯(1994)〈我寧可痛苦也不願麻木不仁—搖滾：快感與權力〉，《島嶼邊緣》，11: 86-97;12:112-120。(圖書館有紙本)

2/27 戰後時期的搖滾樂、政治與反文化

Bennett(2001)，孫憶南譯(2004)第一章、第二章

張鐵志(2004)《聲音與憤怒：搖滾樂可能改變世界嗎》，台北：商周。

影片欣賞：24 Hour Party People，《24小時狂歡派對》

3/6 重金屬與抵抗政治

Bennett(2001)，孫憶南譯(2004)第三章、第四章

Halton, K.B.(2004)"Inside shock music carnival: Spectacle as contested terrain", *Critical Sociology*, 30(3): 743-779.

影片欣賞：*Metal: A Headbanger's Journey*，《重金屬搖滾之旅》

3/13 搖滾樂系統音樂學：前衛搖滾(progressive rock)與黑金的案例

Moore, A.(2001)*Rock, the Primary Text: Developing a Musicology of Rock*, 2nd Edition, Surrey: Ashgate.

朱夢慈(2001)〈「魂非己意 冥河呼喚」－閃靈樂團的音樂美學〉，《文化研究月報》，第七期。

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。

3/20 音地(indie)、創作、白人男子氣概

Bennett(2001)，孫憶南譯(2004)第九章、第十章

Bannister, M.(2006)“Loaded”: Indie guitar rock, canonism, white masculinities”, *Popular Music*, 25(1): 77-95.

3/27 舞曲、藥物與性寰宇文化

Bennett(2001)，孫憶南譯(2004)第六章、第八章

Kavanaugh, P.R. and Anderson, T.L.,(2008)“Solidarity and drug use in the electronic dance music scene”, *Sociological Quarterly*, 49(1): 181–208.

Farrer, J.(1999) "Disco 'super-culture': Consuming foreign sex in the Chinese disco", *Sexualities*, 2(2): 147-165.

4/3 清明假期，溫書放假一天

4/10 緩衝周，完成前半段課程

4/17 期中考，自行考試

4/24 社會運動中的搖滾樂

Rosenthal, R. (2001) 'Serving the movement: The role(s) of music', *Popular Music and Society*, 25(3/4): 11-24.

Futrell, R., Simi, P. and Gottschalk, S.(2006)"Understanding music in movements: The white power music scene", *Sociological Quarterly*, 47(2): 275-304.

5/1 龐克/硬蕊/納粹搖滾與動員：英國與美國的案例

Moore, R. and Roberts, M.(2009)"Do-It-Yourself mobilization: Punk and social movements", *Mobilization*, 14(3): 273-291.

Brown, T.S.(2004)"Subcultures, pop music and politics: Skinheads and "Nazi Rock" in England and Germany", *Journal of Social History*,38(1): 157-178.

5/8 搖滾明星與演唱會政治行動：英國與比利時的案例

Street, J., Hague, S. and Savigny, H.(2008) "Playing to the crowd: The role of music and musicians in political participation", *The British Journal of Politics & International Relations*, 10(2): 269–285.

Cleen, B.D. (2009) "Popular music against extreme right populism: The Vlaams Belang and the 0110 concerts in Belgium", *International Journal of Cultural Studies*, 12(6): 577-595.

5/15 拉丁美洲的新歌運動(“*Nueva Canción*”)：古巴與薩爾瓦多案例

Luft, M.(1996) "Latin American protest music—What happened to "The New Songs"?", *Canadian Folk Music Bulletin*, 30(3): 10-18.

Tumas-Serna, J.(1995) "Mass-mediated popular music and cultural change: The Cuban new song movement", *Journal of Communication Inquiry*, 19(1): 111-125.

Almeida, P. and Urbizagastegui, R.(1999) "Cutumay Camones: Popular music in El Salvador's national liberation movement", *Latin American Perspectives*, 26(2): 13-42.

5/22 後社會主義轉型國家的搖滾樂：中國與蘇聯的案例

Huang, H.(2001) "Yaogun Yinyue: Rethinking mainland Chinese rock 'n' roll", *Popular Music*, 20(1):1-11.

Pekacz, J.(1994) "Did rock smash the wall? The role of rock in political transition",

Popular Music, 13: 41-49.

5/29 緩衝周，完成後半段課程

6/5 學期演講/黑手那卡西陳柏偉彈唱會(日期未定，會有)

6/12 端午節放假

6/19 期末考