

2017年「聲音的臺灣史」研討會觀察紀錄

朱英韶觀察記錄*

一、前言

早在2014年，國立臺灣歷史博物館（以下簡稱臺史博）便與國立成功大學（以下簡稱成大）多元文化中心合作進行音聲史料徵集、整理工作，除辦理「臺灣唱片工業100年紀念展」與「聽！臺灣在唱歌—聲音的臺灣史特展」，也建置富含音聲資料的「臺灣音聲一百年」網站。繼前年「聲音的臺灣史：聽覺文化的專題工作坊」，召集許多學者談論各自相關聲音與聽覺的研究後，2017年11月24、25兩日更是於臺史博擴大舉辦「聲音的臺灣史研討會」。此會議集結了十五位發表者，涉及領域包括流行音樂、西洋音樂、傳統音樂等，放眼可見各路音樂、文學、社會學專家學者聚集於此暢談關於「臺灣的聲音」。

學者們也進一步談論關於音聲史料及聲音地景的建置、傳媒下音樂的標準化、全球化下的跨境音樂，以及政治高壓之於音樂的影響等議題。值得一提的是，研討會也不全然是嚴肅的學術討論，此次還邀請到兩位唱片收藏家談論他們蒐集唱片的心路歷程，又為本次活動增添趣味性，並更加拉近聽眾與聲音史的距離。兩天的研討會裡，各有近百位的來賓與會，並樂意舉手發問、彼此交流討論，可見與會者對「聲音的臺灣史」研討會抱持興趣，並帶來正面回饋。

* 國立成功大學臺灣文學系碩士班研究生

二、音聲資料的整理現況與活動辦理

開場由臺史博謝仕淵副館長與成大多元文化中心代表參加的李承機副教授位向在場的各位致詞。謝仕淵副館長向在場與會者說明了臺史博與多元文化中心合作的淵源，如前文所述，雙方針對博物館所藏之音聲資料，與各方學者專家討論，建構了音聲平臺「臺灣音聲一百年」。在此平臺中，博物館逐步對這些音聲資料整理並且公共化，透過辦理展覽與活動，也漸漸意識到收藏轉化為公共財的概念，並針對這些材料做推廣與研究。在各路人馬的協助下，讓博物館的目標更加明朗化，透過音聲資料顛覆過去歷史研究被限縮在文字的想法，關注與大眾文化相關的材料，因而能更探索過去我們不理解的臺灣歷史側面，並引導出更多歷史對話的議題。不同機制的運作下，也使得聲音的臺灣史建構不只依存於學術研究，博物館也期盼能使之公共化並廣為所用。

承接開幕式，李承機副教授除致詞外，也向與會者概略說明博物館與多元文中心的合作目標與這幾年來的成果。雖然他已從多元文化中心主任的位置卸任，但期盼學校方面能夠繼續支持聲音資料的保存與研究，使得音聲史能夠真正進入臺灣人的記憶與生活之中。接著，詳細的成果則由國立臺灣歷史博物館的黃裕元助理研究員分享。從資料整理到建檔，讓這些音聲資料中的元素能夠在博物館展示，並重現於社會中，讓人們「聽見」是核心目標。兩人也提到與其他單位間的合作，包括：臺灣留聲機協會、吳三連基金會、日本大阪民族學博物館、新營建國電臺、中央廣播電臺，才使得這樣的計畫能夠繼續執行下去。大致介紹後，黃裕元研究員向與會者報告本年度後半年所舉行的三場活動且播放剪輯過的影片——從九月鄧雨賢嫡孫鄧泰超與長笛演奏家華佩合作，以鄧雨賢為主題的演奏會演講作為系列活動的開場；十月有劉美蓮老師與朱家煌醫師介紹江文也的音樂，並搭配蟲膠唱片播放之聽講會；十一月有黃裕元助理研究員介紹蔡培火於文化協會的作曲，並搭配點心擔合唱團的編曲與現場合唱，為系列講座劃下美好和諧的句點，這些都是臺史博與多元文化中心努力將音聲資料觸及更多人的努力。

三、音聲文化的言說構造：音聲知識庫與歷史記憶

經過開幕式與精彩的成果報告後，聲音的臺灣史研討會終於拉開序幕。第1場次的主持人為臺史博謝仕淵副館長，與談人為成大李承機副教授。此場首先由國立臺灣大學（以下簡稱臺大）音樂學研究所的沈冬教授發表〈由母帶到黑膠——四海唱片母帶保存的臺灣聲音考論〉論文。沈教授長時間投注心力於四海唱片的研究上，而本次在會議上則向與會者們分享關於四海唱片廖乾元先生完整保存下1950至80年代的1610卷母帶的相關研究。沈教授說明，母帶的出土與數位化標誌了原音重現的可能性，勝過有長度限制且聲調音質不如母片的唱片；資料實在太豐富，遺憾整份報告只能以15分鐘左右火速向在場聽眾報告。而最後，教授也期許透過這些有聲資料組成微型音樂史，為整體臺灣音樂史拾遺補缺。

第2位發表人為臺大音樂學研究所助理教授陳峙維助理教授，內容是〈從〈三聲無奈〉談流行音樂唱片市場中「標準化」的民歌〉。開頭陳助理教授便點出流行音樂透過唱片、廣播與電視的傳播，經常被大眾記憶為某種流行唱法才是正統，而原曲的原真性反而被忽視或認為錯誤。陳助理教授以自身經驗詼諧抱怨，明明自己演唱的才是原唱法，卻被誤以為是唱錯，而這顯現的是傳播媒體標準化的力量。報告除以〈三聲無奈〉為例，也以呂泉生的〈丟丟銅〉與徐佳瑩的〈身騎白馬〉為例，印證音樂家的重新編曲與流行歌曲的改編，反而取代原唱法成為大眾心中的正確唱法。

第3位發表人臺大音樂學研究所副教授山內文登副教授，因無法到場而由李承機副教授代讀，其討論的是〈聲音作為方法：一個關於其檔案建構與現代知識體系的斷想〉，內文說明聲音透過建置的方式如何成為知識的一環，包含聲音變成商品是有一套資本主義的邏輯將影響建置。而此文主要是作者對各種不同發聲周邊產生的想法，並強調檢討臺灣跟朝鮮在帝國殖民地日本統治下錄音的面向，變成聲音檔案的建置，對現代知識體制的問題之相關議題。

經過上午場知識的錘鍊，午餐後由臺史博黃裕元助理研究員主持，邀請到臺灣留聲機音樂協會黃士豪會長進行一場較為輕鬆親民的演講，苦談他蒐集唱片的心路歷程，並且自豪地分享他的唱機與唱片。黃士豪會長全程臺語演講，加上其幽默有趣的口吻，將他自身經歷描述得栩栩如生，包括與唱片行老闆、拾荒者交陪的過程，是一般人少有體會過的另一種世態。其中也穿插了老唱片的樂音，在場聽眾反應良好，經常被會長逗笑，整場氣氛十分愜意自得。

四、音聲文化的社會性（一）：無所不在的聲音地景

第1天下午繼續進行第3場次，主持人和與談人為國立臺南藝術大學（以下簡稱南藝大）藝術史學系黃猷欽副教授以及陳峙維助理教授。首先由國立臺北教育大學藝術與造形設計學研究所的王振愷向大家談論〈《鹽田區長》到《大佛普拉斯》：論臺灣電影中西南部沿海地景再現與聲音政治〉，針對幾部臺灣電影，王振愷探討了西南部沿海的地景如何在不同的電影中再現出不同樣貌。以六部電影為例，分別比較電影中使用的語言、音樂與歌曲，回應它們如何作為臺灣歷史變遷的重要證明。黃副教授肯定此篇論文，不過也提出一些思考。例如：若以西南沿海地景作為電影拍攝對象，來考察聲音政治，西南沿海作為範本恐怕難以概括全貌。而電影中臺灣語言多重現象也能與聲音相互連結，則能探討更多相關議題。

同樣研究聲音地景，成大臺灣文學研究所的高鈺昌博士關注的是文學中的「聲音」，他談的是〈『聽一見』文學的聲音：以李渝、郭良蕙文本中的臺北聲音景觀為例〉，分析文本中的聲音景觀的建構與富含的繁雜意義。在15分鐘內，高鈺昌帶領我們徜徉在文本的聲音世界中，像是一場導聆，讓我們不只是用視覺感受文本文字，而是以聽覺觸動文本與心靈的連結。陳峙維助理教授作為評論者也關注高鈺昌幾類型的聲音地景如何套用到文本，又如何回饋到音樂學討論？而又如何透過這些文本建構出一個怎麼樣的臺北？

五、音聲文化的地形學（一）：流行音樂的定錨與越境

第3場次的主持人與與談人為南藝大民族音樂研究所蔡宗德教授、成大藝術研究所楊金峯副教授及陳峙維助理教授，此場評論與者與發表者互動較多，對話深入精彩。第1位發表者為靜宜大學臺灣文學系黃國超副教授，他的研究題目是：〈聲音做為一種疆界一國、臺語山地歌的再現研究〉。在這份報告裡，談及某種臺灣民眾對於所謂原住民歌曲的聲音或配器的定見，而黃副教授所探討的「漢語山地歌」便能發現其拼貼模仿的痕跡，他也詳細整理演唱歌手與創作者，搭配實際音檔舉歌曲為例，研究這些歌曲的美學操作與再現，漸而帶出透過音樂分離出的認同群體問題。

第2位發表人為國立屏東大學中國語文學系黃文車副教授，其研究的是〈從香港廈語片到南洋摩登廈曲：1930年代臺語歌曲的流動與記憶〉。以往在談論臺語歌曲時，較少研究者會跨界到廈語片領域，而黃副教授帶領我們抵達較不同的地域去聆賞臺語歌曲並考察其脈絡，發現1930年代由鄧雨賢、李臨秋、陳達儒等人創作的臺語歌曲也在這些地區被流傳使用或改編，並藉此形成一個時代中的集體娛樂記憶，讓臺灣與香港、新馬等地相互呼應聲音歷史發展。

此場最後一位發表人為國立臺北藝術大學（以下簡稱北藝大）音樂學研究所研究生馮祥瑀，他的題目是〈跨界音樂的反思—以顏志文以及山狗大後生樂團之客家藍調的論述與實踐為例〉。內文主要介紹客家藍調的淵源、特色及美學，以及其影響，且陸續介紹許多客家藍調的創作歌手。最後，馮祥瑀也反思如何在全球化下，將跨界音樂作為一種新風格，亦使傳統文化不斷流動，並製造藝術性與商業性的新契機。

六、音聲文化的地形學（二）：日治時期音聲新舊混雜

第2天早上場為第4場次，此場的主持人及與談人為成大施炳華教授及國立政治大學傳播學院黃俊銘助理教授。第一位發表人為北藝大博物館研究所研究生林芷柔，他的論文是〈日治時期的藝姐文化與藝姐之聲〉，研究對象為日治時期錄製藝姐歌唱南管的唱片，除指出錄製唱片的時代背景，更概談藝姐文化，且以這些歌曲放眼當時代的社會現象。

另一位發表人為成大臺灣文學研究所蔡明原博士，他報告的主題為「勞動與反共——1950年代兒童歌曲中的身體政治與家國想像」。雖然藉由歌曲帶出身體政治的議題已有許多相關研究，但兒童歌曲卻鮮少有人關注。蔡博士從文本分析的角度切入，並指出當時的政治操控是如何滲透兒童歌曲，印證這些音樂對孩童的身體規訓及價值觀的灌輸有重大的影響，而這些作為也呼應50年代的政治高壓的時代氛圍。

七、聽覺的現代性（一）：作為政治的觀照

早上另有第5場次，此場由國立臺南大學音樂學系陳威仰助理教授及黃裕元助理研究員作為主持人和與談人，發表的兩篇論文是臺大音樂學研究所研究生王婕的〈日治時期臺語流行歌曲音樂分析研究——初探王福編作歌曲之創作手法及音樂內涵〉以及國立苑裡高中教師翁柏川的〈時代的心聲／新聲——臺語流行歌在1930年代的挫折與1980年代的轉折〉。

王婕引林太歲所言，欲探討王福歌曲中的「隱藏制式規則」，尤其與同時代的張福興有何不同？以王福發行的歌曲為例，逐首介紹並對照原曲與改編版的差異，體現作為文藝部長的王福，對於當時代市場的想像與理解，透過這些分析找出其中的共同模式。而王婕也對於過往研究少提及王福感到惋惜，因

而也想透過此份報告彌補此區塊，點出王福在日治臺語流行歌研究的重要性。

翁柏川過去所做的研究較著重於文學領域，以研究「軍中三劍客」為主，而此次他跨域研究臺語流行歌在1930年代的發展，從運動歌曲到流行歌再推進到戰爭時期的時局歌，並以歌詞文本分析其中的意識形態。針對50至70年代臺語歌的狀況，翁老師概談時代背景與政治操作對歌曲的影響，接著將80年代作為臺語歌的「復甦」，並推論解最後確實開拓臺語流行歌的新版圖。

經過早上的場次，下午由自由時報記者兼收藏家的林良哲先生同樣談他蒐藏唱片的心得，林先生分享他在唱片行意外獲得他的第一張78轉唱片〈桃花泣血記〉的驚險過程，讓這些國寶級唱片得以在此研討會亮相分享。與前一日的黃土豪會長相同，兩人皆以留聲機現場播放難得一聽的老唱片，讓聽眾們大飽耳福。

八、聽覺的現代性（二）：如何再現？如何經典？

最後一場次，由李承機副教授主持兼評論，而另外還有評論人為陳威仰助理教授以及林良哲先生。由於第1位發表人中央研究院臺灣史研究所陳培豐研究員臨時不能抵達現場，因此由承機老師代讀且評論。此篇主題為〈理直氣壯還是低聲下氣：從日治時期的民謠觀看臺語流行歌曲〉，陳研究員認為流行歌曲前身是民謠，他先以新民謠運動指出臺語流行歌在1930年代蓬勃發展的可能性，進一步分析戰前臺語流行歌曲中的生態與特色，釐清民謠觀念和音樂近代化如何整備，並如何進一步對國民國家的形塑產生影響；而其中，女性、俚謠、殖民在歌曲中的呈現與意涵，皆是陳培豐所關注的焦點。文章最後再以臺灣、日本及朝鮮三地流行歌曲發展去比較，並思考日治時期臺語流行歌的其他層面。

第2位發表者為IC之音電臺主持人劉馬利小姐，題目為〈臺灣合唱音樂錄音史—以蕭泰然（1938-2015）的作品為例〉，主要研究蕭泰然先生，就時代性、技術性以及藝術價值來分析蕭泰然的合唱音樂專輯，並藉此研究標示出臺灣合唱音樂錄音史的重要性。其中，劉馬利帶來音檔並搭配其歌聲演唱呈現蕭泰然先生的作品讓人耳目一新。

最後1位發表者為成大臺灣文學研究所研究生朱英韶，題目為〈禁禁出出：1960年代臺灣禁歌簡史及臺語歌曲在其中的角色〉，將研究範圍鎖定在國民黨政府尚未對臺語歌曲進行高度壓制的1960年代，並展示了當時的禁歌目錄，還有選擇幾首當時的國語禁歌作為評論，並進一步推敲臺語歌在當時政治裂縫中如何發展，以及之後提供本土運動養分的可能性。朱英韶的簡報並不僅有文字，也搭配幽默搞笑的圖片，偶爾引發觀眾笑聲。在評論的過程中，林良哲先生也依循此題目，介紹了些許他所收藏的60-80年代禁歌唱片，使讀者又擴大對禁歌的理解。

九、小結：音聲資料的延展

為期兩日的「聲音的臺灣史」研討會，在發表15篇論文以及兩場精彩講座的充實議程下，順利落幕。不過，由於發表、討論時間十分短促。因此，即使活動結束，也可見與會者仍熱絡地欲與各場次的發表人發問、討論議題、交換名片，這些都是此場會議的正面迴響。

整場會議由音聲文化的言說構造談起，沈冬教授和陳峙維助理教授提供皆依循著史料，探討原音、原真的重要性，彷彿構築一座巨大的音聲知識庫並進而連結歷史記憶，尤其沈教授的母盤數位化提供了持續研究的珍貴素材。接著，從無所不在的聲音地景，王振愷與高鈺昌藉由電影與文學兩個不同領域的

文本，展示了文本中的聲音，各式音聲流竄交織出現實地景，而這些地景與文本中的角色、大眾互動，進而產生特別的現象或意義，也呈現了音聲文化的社會性。

再來，從地形學切入日治時期、現當代的流行音樂——包含黃國超研究的山歌、黃文車開啟的南洋廈語片領域、馮祥瑞探討的客家藍調、林芷柔對藝妲錄製唱片的觀察以及王婕細緻針對王福歌曲的剖析，皆提供了不同思考音聲資料的角度。進一步推移，音聲也終究與政治脫離不了關係，因此陳培豐從新民謠觀看日治臺語歌曲、蔡明原對1950年代的兒童歌曲、朱英韶解讀1960年代禁歌與臺語歌的關係、劉馬利以蕭泰然為例子所標誌的臺灣合唱錄音史，以及翁柏川針對1930與80年代臺語歌的綜合探討，以上論文也呈現了音聲位在臺灣各個時代的政治氛圍與意涵。

最後的閉幕由謝仕淵副館長主持，他總結會議的4個主題是有意涵的，不僅僅只是分析的架構，也可以在未來繼續透過展覽或研會的方式持續進行相關討論。而作為國立臺灣歷史博物館的副館長，他也思考，從博物館的角度舉辦學術研會，需要具備何種特色？也因此，此場會議才會邀請兩位收藏家演講，除了以收藏界的角度來觀照臺灣音聲資源的現況，也期盼藉不同作法能夠吸引到更多元領域的參與者，讓音聲資料研究可以獲得更廣泛的迴響。而不僅是早已於此領域深耕的學者們，此次活動也吸引了年輕的一輩，不同時代、社群的聲音在此研討會對話，這樣的活動會是一個開始，也將不斷延續。