

GENA 2342
The Appreciation of Music Cultures
中西音樂文化欣賞

教師：趙慧兒

辦公室：許讓成 202

電郵：lulucwy@yahoo.com.hk

上課時間：星期五 1: 30 pm-3: 15 pm

上課地點：AIT G04

學分：2

授課語言：廣東話/英語

課程簡介

此課程主要介紹中西音樂之基本概念、重要樂種及曲目，並闡明東西方音樂文化之特點與美學觀。

學習成果

- 修讀此課程後，同學會對傳統中西音樂文化的不同課題有基本認識，為以後欣賞、討論及更深入研究中西音樂建立基礎。
- 透過撰寫音樂會報告，同學能提高欣賞音樂及獨立思考的能力。

課程大綱（暫訂）

大綱	內容
課程簡介及導論	介紹中西音樂的基本概念及兩者的異同
中西音樂記譜法、中國音樂思想	中西音樂記譜法、儒道墨的音樂思想
音樂的功能	西方聖樂和中國雅樂
音樂與文字	西方：藝術歌曲 中國：從音樂文學到流行曲
電影中的音樂	中外同類型電影的音樂
反串的藝術	西方歌劇和中國戲曲的反串傳統
從羅密歐到梁山伯	中西表演藝術的愛情故事
中西音樂文化交流	從明、清到民國年間傳入中國的西方音樂

教學方式

- 每週兩節四十五分鐘的課堂主要以講授方式，輔以影音資料教學，同學須每週閱讀指定文章，亦須於課堂上參與討論。
- 講義、部份指定閱讀文章與及相關的教學資料都會上載到 eLearning。
- 一般而言，同學修讀這個 2 學分的課程，每週大約要用 4-6 小時溫習講義和影音資料與及閱讀指定文章，到學期中段，同學會需要用更多時間來準備音樂會報告和考試。

評核方式

- 1 音樂會報告（十一月十七日） 50%
 - 旨在令同學培養欣賞和討論音樂的興趣。
 - 撰寫一篇約 1000 字的音樂會報告。
 - 任何類型的表演均可（西方古曲音樂、中樂、戲曲、歌劇、音樂劇、流行音樂…）。
 - 請選擇 2017 年 9 月至 11 月 16 日的現場演出，同學可留意網上、許讓成樓或其他表演場地的宣傳單張和海報。（享受你的學生票半價優惠，除售票的演出外，中大校園和其他表演場地亦經常有免費表演可供選擇）
 - 音樂會報告請呈交打印本以便教師批改並必須上載到 VeriGuide 及簽名。
 - 音樂會報告並無一定形式，一些報章的樂評會上載到 eLearning 供同學參考。假如你熟悉演出的樂器或曲目，可以從音樂的角度來討論（例如技巧、速度、音色、演繹、演出者的合作性…）；假如你對演出的節目完全陌生，亦可純粹從觀眾的角度表達你的感想（個人感受、其他觀眾的反應、表演者與觀眾的交流、表演的場地…）。
- 2 考試 50%
 - 旨在評估同學對所學習的不同課題之理解及應用。
 - 考試會包括名詞解釋及討論題。

評核標準

- 1 音樂會報告
 - 能否作出富獨立思考的評論。
 - 寫作技巧。

課程評估

此課程在學期結束之前有一次課程評估，同學在學習上有任何問題，請透過電郵與教師聯絡，有需要亦可安排會面。

課程表(暫訂)

堂數	日期	課題	指定閱讀文章及作業
1, 2	九月八日	課程簡介、導論	<ul style="list-style-type: none"> ● 余少華 2005《樂猶如此》香港：國際演藝評論家協會，3-10。(eLearning) ● 張世彬 1975《中國音樂史論述稿》香港：友聯出版社，454-57。(eLearning)
3	九月十五日、二十二日	中西音樂記譜法、中國音樂思想	<ul style="list-style-type: none"> ● 余少華 《樂猶如此》：80-90 (eLearning) ● 陳應時、陳聆群編 2006《中國音樂簡史》北京：高等教育出版社，54-59。(eLearning)
4	九月二十九日	音樂的功能	<ul style="list-style-type: none"> ● 余少華 2001《樂在顛錯中：香港雅俗音樂文化》香港：牛津大學出版社，44-62。(eLearning)
5, 6	十月六日、十三日	音樂與文字	<ul style="list-style-type: none"> ● 劉再生 2006《中國古代音樂史簡述》(修訂版)，北京：人民音樂出版社，393-97。(eLearning) ● 楊漢倫、余少華 2013《粵語歌曲解讀：蛻變中的香港聲音》香港：匯智出版有限公司，2-25。(eLearning)

7, 8	十月二十日、二十七日	電影中的音樂	<ul style="list-style-type: none"> ● 余少華 《樂猶如此》：120-26。(eLearning)
9, 10	十一月三日、十日	反串的藝術	<ul style="list-style-type: none"> ● 洛楓 2002 〈安能辨我是雌雄〉載《盛世邊緣：香港電影的性別、特技與九七政治》香港：牛津大學出版社，9-42。(eLearning) ● 容世誠 2012 〈文武共體，雌雄同在——談任劍輝的《大紅袍》〉載《尋覓粵劇聲影：從紅船到水銀燈》香港：牛津大學出版社，185-97。(eLearning)
11, 12	十一月十七日、二十四日	從羅密歐到梁山伯	<ul style="list-style-type: none"> ● 交音樂會報告（十一月十七日） ● 余少華 2001 〈從四個港產《梁祝》版本看大陸文化在香港的本土化〉載香港中文大學音樂系、中國藝術研究院音樂研究所、中國傳統音樂學會合編《中國音樂研究在新世紀的定位國際學術研討會論文集》北京：人民音樂出版社，1042-58。(eLearning)
13	十二月一日	中西音樂文化交流	<ul style="list-style-type: none"> ● 陶亞兵 2001 《明清間的中西音樂交流》：北京：東方出版社，34-67。(Online)

參考資料

有*者為指定參考資料 (CC 四小時)

朱瑞冰編

1999 《香港音樂發展概論》香港：三聯書店。

朱耀偉

2007 《詞中物：香港流行歌詞探賞》香港：三聯書店。

2009 《歲月如歌：詞話香港粵語流行曲》香港：三聯書店。

2011 《香港粵語流行歌詞研究》香港：亮光文化有限公司。

2012 《纏綿香港：大國崛起與香港文化》香港：匯智出版有限公司。

朱耀偉、梁偉詩

2011 《後九七香港粵語流行歌詞研究》香港：亮光文化有限公司。

李潔嫦

2000 《香港地水南音初探》香港：進一步多媒體有限公司。

李歐梵

2008 《睇色 · 戒：文學 · 電影 · 歷史》香港：牛津大學出版社。

余少華

2001a 〈從四個港產《梁祝》版本看大陸文化在香港的本土化〉載香港中文大學音樂系、中國藝術研究院音樂研究所、中國傳統音樂學會合編《中國音樂研究在新世紀的定位國際學術研討會論文集》北京：人民音樂出版社，1042-58。

*2001b 《樂在顛錯中》香港：牛津大學出版社。

*2005 《樂猶如此》香港：國際演藝評論家協會。

吳俊雄

2007 《此時此處 許冠傑》香港：天窗出版。

吳鳳平編

2011 《梁醒波傳—亦慈亦俠亦詼諧》香港：經濟日報出版社。

吳贛伯

1996 《國樂隨筆》香港：文化教育出版社有限公司。

周承人、李以莊

2005 《早期香港電影史 (1897-1945)》香港：三聯書店。

林明輝

1997 《《梁祝》戲曲與青年之研究》高雄：高雄復文圖書出版社。

洛楓

2002 《盛世邊緣：香港電影的性別、特技與九七政治》香港：牛津大學出版社。

2016 《游離色相：香港電影的女扮男裝》香港：三聯書店。

容世誠

2006 《粵韻留聲：唱片工業與廣東曲藝（1903-1953）》香港：天地圖書有限公司。

2012 《尋覓粵劇聲影：從紅船到水銀燈》香港：牛津大學出版社。

黃兆漢編

2009 《長天落彩霞—任劍輝的劇藝世界》香港：三聯書店。

2013 《驚艷一百年—紀念任劍輝女士粵劇藝術論文集》（上、下冊），香港：中華書局。

黃志華

1990 《粵語流行曲四十年》香港：三聯書店。

2000 《早期香港粵語流行曲：1950-1974》香港：三聯書店。

2014 《原創先鋒—粵曲人的流行曲調創作》香港：三聯書店。

黃泉鋒編

*2009 《中國音樂導賞》香港：商務印書館。

黃敏學編

2007 《中國音樂文化與作品賞析》合肥：合肥工業大學出版社。

孫蕤編著

2004 《中國流行音樂簡史》北京：中國文聯出版社。

陳守仁

1999 《香港粵劇導論》香港：香港中文大學音樂系粵劇研究計劃。

2016 《唐滌生創作傳奇》香港：匯智出版有限公司。

陳明志

2004 《中樂因您更動聽：民族管絃樂導賞》香港：三聯書店。

華夏樂韻編輯委員會編

*1998 《音樂教室（二）：華夏樂韻》香港：香港電台第四台、教育署輔導視學處音樂組、香港教育學院藝術系。

葉明媚

*1991 《古琴音樂藝術》香港：商務印書館。

張世彬

1975 《中國音樂史論述稿》香港：友聯出版社。

張美君

1997 〈回歸之旅：八十年代以來香港流行曲的家國情〉載陳清僑編《情感的實踐：香港流行歌詞研究》香港：牛津大學出版社，45-74。

馮應謙

2004 《香港流行音樂文化：文化研究讀本》香港：麥穗出版有限公司。

楊智深

1995 《唐滌生的文字世界：仙鳳鳴卷》香港：三聯書店。

楊漢倫、余少華

*2013 《粵語歌曲解讀：蛻變中的香港聲音》香港：匯智出版有限公司。

廖炳惠

1994 〈《霸王別姬》：戲劇與電影藝術的結合〉載鄭樹森編 《文化批評與華語電影》台北：麥田出版社，155-74。

劉再生

2006 《中國音樂史簡明教程》(上、下冊)，上海：上海音樂學院出版社。

劉楚華主編

2016 《宋韻遺珍—白石道人歌曲重構》香港：商務印書館。

劉靖之

2013 《香港音樂史論》香港：商務印書館。

趙衛防

2007 《香港電影史(1897-2006)》北京：中國廣播電視出版社。

黎錫編

2003 《黎民偉日記》香港：香港電影資料館。

黎鍵

1993 《香港粵劇口述史》香港：三聯書店。

1998 《香港粵劇時蹤》香港：市政局公共圖書館。

黎鍵著、湛黎淑貞編

2010 《香港粵劇敘論》香港：三聯書店。

盧瑋鑾編

1995 《姹紫嫣紅開遍—良辰美景仙鳳鳴》(三冊)，香港：三聯書店。

2004 《姹紫嫣紅開遍—良辰美景仙鳳鳴》(纖濃本)，香港：三聯書店。

2009 《辛苦種成花錦繡：品味唐滌生《帝女花》》香港：三聯書店。

盧瑋鑾、張敏慧編

2011 《梨園生輝：任劍輝，唐滌生：記憶與珍藏》香港：三聯書店。

2004 《任劍輝讀本》香港：香港電影資料館。

羅麗

2007 《粵劇電影史》北京：中國戲劇出版社。

Reference on Non-Chinese Languages

Abbas, Ackbar

1997 *Hong Kong Culture and the Politics of Disappearance*. Hong Kong: Hong Kong University Press.

Alves, William

2013 *Music of the People of the World*. 3rd edition. Boston: Cengage Learning.

Bonds, Mark Evan

2011 *A History of Music in Western Culture*. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Grout, Donald Jay

2010 *A History of Western Music*. 8th ed., with Claude Palisca and J. Peter Burkholder. New York: Norton.

Kamien, Roger

*2011 *Music: An Appreciation*. 10th ed. New York: McGraw-Hill.

Li, Siu-leung

2003 *Cross-dressing in Chinese Opera*. Hong Kong: Hong Kong University Press.

Liang, Mingyue

1985 *Music of the Billion: An Introduction to Chinese Musical Culture*. New York: Heinrichshofen.

Machlis, Joseph, and Kristine Forney

2003 *The Enjoyment of Music: An Introduction to Perceptive Listening*. 11th ed. New York: Norton.

Melvin, Sheila, and Cai Jindong

2004 *Rhapsody in Red: How Western Classical Music Became Chinese*. New York: Algora Publishing.

Sadie, Stanley, and Alison Latham, eds.

1985 *The Cambridge Music Guide*. Cambridge: Cambridge University Press.

工具書

中國音樂詞典、中國大百科全書（音樂舞蹈）、中國音樂書譜志、粵劇大辭典、漢語大辭典、中文大字典、古漢語大辭典、中國歷史手冊、中國學術名著提要、*Harvard Dictionary of Music*, *New Grove Dictionary of Music and Musicians*, *Oxford Dictionary of Music*, *The Garland Encyclopedia of World Music...*

圖書館

CC: AC M ML MT PN/

UL: AC DS

NA: PL PN