

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

教師：趙慧兒

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

課程簡介

此課程主要介紹中西音樂的基本概念、重要樂種及曲目，並闡明中西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、墨家的音樂思想
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	中西表演藝術中的愛情故事

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及於課堂上參與討論。
- 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。
- 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準備音樂會報告和考試。

評核方法

- 音樂會報告（十一月十六日） 50%
 - 考試 50%
- 1 音樂會報告 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 2018 年 9 月至 11 月 15 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，請留意中大校園（邵逸夫堂、利希慎音樂廳、崇基學院禮拜堂、中國文化研究所…）和其他表演場地（例如香港文化中心）亦經常有免費表演可供選擇）。
 - 音樂會報告請呈交列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，一些報章的樂評稍後會上載到 eLearning 供同學參考。假如你熟悉演出的樂器或曲目，可以從音樂的角度作較深入之討論（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（暫訂）。

評核標準

音樂會報告

- 能否作出富獨立思考的評論。
- 寫作技巧。

考試

- 對所學習的不同課題之理解及應用。

課程評估

此課程在學期結束前有一次課程評估，假如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	九月七日、十四日	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	九月二十一日	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	九月二十八日	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	十月五日、十二日	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	十月十九日	電影中的音樂	<ul style="list-style-type: none"> ● 余少華 《樂猶如此》：120-26。(eLearning)
8	十月二十六日	崑曲講座：崑曲與中國古典歌唱藝術 客席講者：張麗真女士	<ul style="list-style-type: none"> ● 同學必須出席
9	十一月二日	電影中的音樂	
10, 11	十一月九日、十六日	反串的藝術	<ul style="list-style-type: none"> ● 交音樂會報告（十一月十六日） ● 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)
12, 13	十一月二十三日、三十日	從羅密歐到梁山伯	<ul style="list-style-type: none"> ● 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)

參考資料

有*者為指定參考資料 (CC 四小時)

朱耀偉

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。

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》戲曲與音樂之研究》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

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

2014 《原創先鋒—粵曲人的流行曲調創作》香港：三聯書店。

2018 《情迷粵語歌》香港：非凡出版。

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。

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。

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

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。

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.

Bonds, Mark Evan

2013 *A History of Music in Western Culture*. 4th edition. NJ: Pearson Education.

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.

Sadie, Stanley, and Alison Latham, eds.

1991 *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）、中國崑劇大辭典、中國京劇藝術百科全書、中國越劇大典、粵劇大辭典、*New Grove Dictionary of Music and Musicians*...