

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

教師：趙慧兒

辦公室：許讓成樓 202

電郵：lulucwy@yahoo.com.hk

上課時間：星期五 1:30 pm-3:15 pm

上課地點：ARC 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、重要樂種和曲目，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良好基礎。
- 透過撰寫音樂會報告，同學可提高欣賞音樂和獨立思考的能力。

課程大綱（暫訂）

大綱	內容
課程簡介、導論	介紹中西音樂的基本概念、兩者的異同和歷史發展
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、中國雅樂和電影音樂
音樂與文字	西方：藝術歌曲 中國：從音樂文學到流行曲
反串的藝術	西方歌劇、戲曲和電影的反串傳統
從羅密歐到梁山伯	中西表演藝術的愛情故事

教學方式

- 每週 2 節 45 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並在堂上參與討論。
- 講義、指定閱讀文章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、影音資料與及閱讀指定文章；到學期中段，同學需要用更多時間準備音樂會報告和考試。

評核方法

- 出席率 5%
- 音樂會報告（十一月十五日） 45%
- 考試 50%

1 音樂會報告

- 旨在令同學培養欣賞和討論音樂的興趣。
- 撰寫一篇約 1000 字 (上限 1200 字) 的音樂會報告。
- 和中國音樂相關的音樂會報告請用中文（**繁體字**）撰寫，和西方音樂相關的音樂會報告可用中文/英文撰寫。
- 音樂會報告不是研究式學術論文，**不需要**提供參考資料。
- 音樂會報告可選擇任何類型的表演（西方古典音樂、中樂、戲曲、歌劇、音樂劇、流行音樂…）。
- 請選擇 2024 年 9 月至 11 月 14 日在香港的現場演出，同學可留意網上或所有表演場地的宣傳單張和海報。除售票的演出外（記得享受你的學生票半價優惠），同學亦可留意中大校園（利希慎音樂廳、崇基禮拜堂、邵逸夫堂、中國文化研究所…）和其他表演場地（例如文化中心、戲曲中心中庭及其他大專院校）都經常有**免費**表演可供選擇。
- 同學可先選擇有興趣的樂種和表演，再在網上搜尋相關資料（作曲家、作品、演出者…），就會對將要欣賞的表演有一定認知。
- 撰寫音樂會報告前請先閱讀“Listening to Music Today”：4-7.（已上載到 eLearning）。
- 音樂會報告並無一定形式，假如同學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…）；假如同學對演出節目完全陌生，亦可純粹從觀眾的角度表達個人感受。
- 一些過往報章/刊物的樂評已上載到 eLearning 供同學參考。
- 音樂會報告請呈交列印本以便教師批改。
- 音樂會報告**必須**上載到 VeriGuide 但**不需要**遞交列印本。
- 音樂會報告**不可以**應用人工智能 (AI)。

2 考試

- 旨在評估同學對所學習課題的影音資料、講義及指定閱讀文章之理解和應用。
- 考試會包括影音片段、名詞解釋和討論題（與中國音樂相關的試題請以中文作答，與西方音樂相關的試題請以英文作答）。

評核標準

音樂會報告

- 內容
- 寫作技巧
- 能否作出富獨立思考的觀察、分析和評論/討論

評分標準	4	3	2	1
內容	精確、有條理	有小錯誤	許多錯誤	錯誤多到無法接受
寫作技巧	文筆清晰流暢	部份寫作欠清晰	大部份寫作欠清晰	詞不達意、難以理解
觀察、分析和評論/討論	能作出富獨立思考的觀察、分析和評論/討論	部份分析和評論/討論有問題	大部份分析和評論/討論都有問題	欠缺獨立思考的能力

課程評估

此課程在學期結束前會有一次課程評估，同學在學期中段亦可以在 **Early Feedback System** 提出意見。假如同學在學習上有任何問題，請透過電郵與教師聯絡：lulucwy@yahoo.com.hk，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	九月十三日	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) ● Forney, Kristine, Andrew Dell'Antonio, and Joseph Machlis <i>The Enjoyment of Music: Essential Listening: "Listening to Music Today"</i> : 4-7. (eLearning)
2, 3	九月二十日、二十七日	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	十月四日	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	十月十一日		重陽節假期
6, 7, 8	十月十八日、二十五日、 十一月一日	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)
9, 10, 11	十一月八日、 十五日、二十二日	反串的藝術	<ul style="list-style-type: none"> ● 交音樂會報告(十一月十五日) ● 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)
12	十一月二十九日	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

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。

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。

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。

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。

黃泉鋒主編

2009 《中國音樂導賞》香港：商務印書館。

2019 《聽賞中國音樂》香港：香港大學出版社。

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。

陳明志編著

2004 《中樂因您更動聽：民族管弦樂導賞》(上、下冊)，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。

1994 《古琴音樂藝術與中國文化》香港：中華書局。

張世彬

1975 《中國音樂史論述稿》香港：友聯出版社。

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。

Reference on Non-Chinese Languages

Bonds, Mark Evan

2013 *A History of Music in Western Culture*. 4th ed. New Jersey: Pearson Education.

Forney, Kristine, Andrew Dell'Antonio, and Joseph Machlis

2017 *The Enjoyment of Music: Essential Listening*. 3rd ed. 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.

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...*