

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：YIA 405

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、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
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 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

- 音樂會報告（十一月十九日） 50%
- 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 1500 字）的音樂會報告。
- 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。
- 音樂會報告可選擇任何類型的表演（西方古典音樂、中樂、戲曲（包括戲曲電影：請選擇戲曲改編的電影而非以戲曲為題材的電影，例如張國榮主演的《霸王別姬》和黎明主演的《梅蘭芳》都**不是**戲曲電影）、歌劇（包括歌劇電影）、音樂劇、流行音樂…）。由於受疫情影響，現時所有表演場地的演出都可能變動；同學可選擇欣賞 2021 年 9 月至 11 月 18 日**在香港的現場演出**，亦可在網上選擇欣賞不少於九十分鐘的表演。
- 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. (九月十七日以後會上載到 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…）；假如你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。
- 一些過往報章的樂評稍後會上載到 eLearning 供同學參考。

2 考試

- 旨在評估同學對所學習課題之理解及應用。
- 考試會包括影音片段、名詞解釋及討論題。

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

- 對所學習課題的影音資料、講義及指定閱讀文章之理解及應用。

課程評估

此課程在學期結束前會有一次課程評估；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	九月十日	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)
2	九月十七日	中西音樂記譜法、中國音樂思想	<ul style="list-style-type: none"> ● Forney, Kristine, Andrew Dell'Antonio, and Joseph Machlis <i>The Enjoyment of Music: Essential Listening: "Listening to Music Today"</i> : 4-7. (eLearning) ● 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)
3	九月二十四日	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)
4	十月一日		國慶假期

5, 6, 7	十月八日、十五日、 二十二日	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)
8, 9, 10	十月二十九日、十一月五日、 十二日	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)
11, 12, 13	十一月十九日、二十六日、 十二月三日	從羅密歐到梁山伯	<ul style="list-style-type: none"> ● 交音樂會報告(十一月十九日) ● 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)

參考資料

*是指定參考資料 (CC 四小時)

王文科

1995 《中國電影音樂尋蹤》北京：中國廣播電視出版社。

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。

伍榮仲

2019 《粵劇的興起》香港：中華書局。

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

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。

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

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 ed. NJ: Pearson Education.

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

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

Hickman, Roger

2017 *Reel Music: Exploring 100 Years of Film Music*. 2nd 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.

1990 *The Cambridge Music Guide*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rink, John, ed.

2002 *Musical Performance: A Guide to Understanding*. 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...*