

2021/22 第一學期 (2021 年 8 月 30 日至 11 月 27 日)	
科目編號	CC5313
科目名稱	中國傳統詞曲中的語言與音樂欣賞 (Music and Language in Traditional Chinese Poetry and Drama)
學分	3
程度	5
任教老師	史凱博士
上課時間及地點	星期五 (18:30-21:30) / CF303
科目宗旨	這門課的目的是介紹中國傳統詩詞、戲曲的語言與音樂方面以及其間的互動。因為中國傳統詩歌著作與音樂演奏的要求關係密切，與西方作曲的過程呈現明顯對比，可以說是中國文化很重要、獨特的一面。
學習成果	修完了這門課之後學生應該能： a. 明了中國傳統詩歌與戲曲的主要體裁的歷史發展、特征與要求，如詩、樂府、詞、曲。 b. 明了中國官話、文言與白話的歷史概要以及有關的詞典、韻書、格律譜等文獻的重要性。 c. 熟悉中國傳統歌詞的主要音樂體系的历史發展與主要特征：如清商樂、燕樂與昆曲。 d. 熟悉幾位重要作者的音樂與語言方面的成就，如：曹操、白居易、關漢卿、陳鐸、湯顯祖與洪昇。 e. 熟悉認知科學的一些基本概念應用於詩歌、音樂互動的方式。
科目摘要/ 教學大綱陳述	第一週：中國語言、音樂歷史概要 第二週：先秦詩歌、樂器以及“樂”的理論 第三週：漢代詩歌與音樂：相和歌、樂府、賦 第四週：中國音樂、語言與詩歌體裁的區域性 第五週：中古時期的新發展與外來因素 第六週：宋詞與說唱曲藝的興起 第七週：元曲、雜劇以及“曲牌體”的早期發展 第八週：明傳奇與昆山腔的興起 第九週：語言、音樂的認知科學角度：主題背景以及期待等效果 第十週：樂工：妓女、樂師與行會 第十一週：詩人也是作曲家：集曲、套曲以及“度曲”的過程 第十二週：清朝“板腔體”的興起與地方戲的發展 第十三週：中國音樂、詩歌、戲曲的全球地位與國際影響

<p>教學方式</p>	<p>這門課用演講、影片、討論、演示等方式來介紹中國音樂與詩歌的重要特征與互動。作業包括期末論文（包括大綱、草稿以及定稿）、三次格律作業以及閱讀的課堂報告與討論。學生不僅讀、寫，也觀賞各種表演的影片、試圖按照各種規律填寫自己的歌詞等作業以達到更切身的體會。</p>																																																					
<p>考核方式</p>	<table border="1" data-bbox="517 512 1469 1379"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 512 820 748" rowspan="2">Specific assessment methods/tasks</th> <th data-bbox="820 512 975 748" rowspan="2">% weighting</th> <th colspan="6" data-bbox="975 512 1469 674">Intended subject learning outcomes to be assessed (Please tick as appropriate)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="975 674 1054 748">a</th> <th data-bbox="1054 674 1134 748">b</th> <th data-bbox="1134 674 1214 748">c</th> <th data-bbox="1214 674 1294 748">d</th> <th data-bbox="1294 674 1374 748">e</th> <th data-bbox="1374 674 1469 748"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 748 820 904">1. Attendance, In-Class Presentation 出席、課堂報告</td> <td data-bbox="820 748 975 904">30%</td> <td data-bbox="975 748 1054 904">✓</td> <td data-bbox="1054 748 1134 904">✓</td> <td data-bbox="1134 748 1214 904">✓</td> <td data-bbox="1214 748 1294 904">✓</td> <td data-bbox="1294 748 1374 904">✓</td> <td data-bbox="1374 748 1469 904"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 904 820 1144">2. 3 Prosody and Music Exercises Assignments 格律、音樂作業 (1000 characters 字)</td> <td data-bbox="820 904 975 1144">20%</td> <td data-bbox="975 904 1054 1144">✓</td> <td data-bbox="1054 904 1134 1144">✓</td> <td data-bbox="1134 904 1214 1144">✓</td> <td data-bbox="1214 904 1294 1144"></td> <td data-bbox="1294 904 1374 1144"></td> <td data-bbox="1374 904 1469 1144"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1144 820 1301">3. Final Paper 期末論文 (6~7,000 characters 字)</td> <td data-bbox="820 1144 975 1301">50%</td> <td data-bbox="975 1144 1054 1301">✓</td> <td data-bbox="1054 1144 1134 1301">✓</td> <td data-bbox="1134 1144 1214 1301">✓</td> <td data-bbox="1214 1144 1294 1301">✓</td> <td data-bbox="1294 1144 1374 1301">✓</td> <td data-bbox="1374 1144 1469 1301"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1301 820 1379">Total</td> <td data-bbox="820 1301 975 1379">100 %</td> <td colspan="6" data-bbox="975 1301 1469 1379"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="517 1397 1469 1644">任務（1）要求學生更深刻地了解課堂內容與閱讀作業。口頭報告能讓老師有效地評核學生閱讀的情況與課堂討論的深度。任務（2）能提高學生對填詞、作曲的格律等實踐能力與欣賞能力。任務（3）要求學生更深入地探討某一個題目（可自選），也是提高學術研究與寫作能力的方式。老師對大綱、草稿的評語可使學生有機會提高此方面的能力。</p>								Specific assessment methods/tasks	% weighting	Intended subject learning outcomes to be assessed (Please tick as appropriate)						a	b	c	d	e		1. Attendance, In-Class Presentation 出席、課堂報告	30%	✓	✓	✓	✓	✓		2. 3 Prosody and Music Exercises Assignments 格律、音樂作業 (1000 characters 字)	20%	✓	✓	✓				3. Final Paper 期末論文 (6~7,000 characters 字)	50%	✓	✓	✓	✓	✓		Total	100 %						
Specific assessment methods/tasks	% weighting	Intended subject learning outcomes to be assessed (Please tick as appropriate)																																																				
		a	b	c	d	e																																																
1. Attendance, In-Class Presentation 出席、課堂報告	30%	✓	✓	✓	✓	✓																																																
2. 3 Prosody and Music Exercises Assignments 格律、音樂作業 (1000 characters 字)	20%	✓	✓	✓																																																		
3. Final Paper 期末論文 (6~7,000 characters 字)	50%	✓	✓	✓	✓	✓																																																
Total	100 %																																																					
<p>參考書目</p>	<p>Required:</p> <p>陳應時：《敦煌樂譜解釋辨證》，上海音樂學院出版社，2005</p> <p>董維松：“京劇二黃腔腔句的基本句型與變格句型”，《中國音樂》，1992</p> <p>Huron, David: <i>Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation</i>, MIT, 2006</p> <p>崩衛華：“崑曲曲牌曲腔關係研究 ——以南曲商調曲牌為例”，</p>																																																					

	<p>《中國音樂學》，2009</p> <p>洛地：《詞樂曲唱》，人民音樂出版社，1995</p> <p>Pian, Rulan Chao: <i>Song Dynasty Musical Sources and Their Interpretation</i>, 2003.</p> <p>錢建華：“聯曲體與板腔體兼備的戲曲藝術—析雁北耍孩兒戲的音樂特征”，《戲曲藝術》，2009</p> <p>錢志熙：《漢魏樂府的音樂與詩》，學苑出版社，2011</p> <p>任半塘：《唐聲詩》，上海古籍出版社，1982</p> <p>施德玉：《板腔體與曲牌體》，國家出版社，2010</p> <p>Smith, Jonathan: “《詩經》疊音詞的語音象徵”，《嶺南學報》，2016</p> <p>宋晨清：“早期五言詩中的聲調對立：三組詩歌作品的量化分析”</p> <p>Stock, Jonathan: ‘The Application of Schenkerian Analysis to Ethnomusicology: Problems and Possibilities,’ <i>Music Analysis</i>, 1993</p> <p>Thrasher, Alan R. <i>Qupai in Chinese Music: Melodic Models in Form and Practice</i>. Routledge, 2016.</p> <p>王鳳桐、張林：“宋代均拍非均等節拍——與莊永平等先生討論”，《上海音樂學院學報》，1993</p> <p>Wichmann, Elizabeth : <i>Listening to Theatre: The Aural Dimension of Beijing Opera</i>. University of Hawai’ i Press, 1991</p> <p>Wong, Patrick. C., and Randy Diehl: “How can the Lyrics of a Song in a Tone Language be Understood?” <i>Psychology of Music</i>, 2002</p> <p>許莉莉：“古調因時曲而改—論明代時尚曲作對曲牌格律及音樂的遷移”，《文學評論》，2014</p> <p>俞偉民：“論昆曲上聲字的字聲特征腔格”，《戲曲藝術》，2005</p> <p>Yung, Bell : <i>Cantonese Opera: Performance as Creative Process</i>. Cambridge University Press, 1989.</p> <p>張林：“宋遏雲社《鼓板棒數》圖譜分析”，《樂府新聲》，2009</p> <p>周來達：“昆曲曲牌唱調由何而來”，《中國音樂學》，2016</p> <p>Recommended:</p> <p>青木正兒：《中國近世戲曲史》，中華書局，1975</p>
--	--

	<p>Chao, Yuen Ren: <i>Aspects of Chinese Sociolinguistics: Essays by Chao Yuen Ren</i>. Stanford University Press, 1976.</p> <p>林謙三：《隋唐燕樂調研究》，商務印書館，1936</p> <p>Jakobson, Roman, Stephen Rudy, and Jindřich Toman. <i>Selected Writings</i>. Mouton, 1962.</p> <p>Mair, Victor and Tsu-lin Mei: “The Sanskrit Origins of Recent Style Prosody,” <i>The Harvard Journal of Asiatic Studies</i>, 1991</p> <p>Patel, Aniruddh: <i>Music, Language, and the Brain</i>. Oxford University Press, 2008.</p> <p>王守泰等編：《崑曲曲牌及套數範例集·南套》，上海文藝出版社，1994</p> <p>王耀華：《中國傳統音樂樂譜學》，福建教育出版社，2006</p> <p>吳梅：《吳梅詞曲論著四種》，商務印書館，2010</p> <p>楊蔭瀏：《中國古代音樂史稿》，人民音樂出版社，1981</p> <p>莊永平：《音樂詞曲關係史》，國家出版社，2010</p>
授課語言	中文(普通話)