

Publications of Yu Siu Wah (2009)

Chinese Music History

A. Qing Dynasty

1. “The Institutionalization of Manchu Dance as Ritual Music in the 18th Century Manchu Court” in *The Second International Council for Asian Music - a'ak . yayue . nha nhac* - The National Center for Korean Traditional Performing Arts, Seoul, Korea, 1997:255-299.
2. “康熙帝對黃鐘律的理解及其對清代宮廷音樂的影響” 《復興劇藝學刊》，台灣，1998，23：1-20。
3. “康熙帝對其皇子的音樂教育及其影響” 劉靖之、李明主編《中國傳統音樂教育》研討會論文集，香港大學亞洲研究中心及香港民族音樂學會，1999：125-143。亦見於劉靖之、李明主編《長河集》，香港大學亞洲研究中心及香港民族音樂學會，2005：355-370.
4. “蒙古樂與滿洲舞在清代的政治與文化功能” 《滿學研究》第六輯，北京，2000：420-432。
5. “Mongolian Music Found in Qing Sources” in *Yinyue Wenhua* 《音樂文化》，中國藝術研究院音樂研究所、香港中文大學音樂系，2000: 27-76.
6. 《民間樂土：草原的呼喚》內蒙古音樂文化紀錄片（二十分鐘），香港電台製作，亞洲電視廣播（12/12/2004）。
7. “清代準噶爾蒙古及回部所用之工尺譜” 2005 東亞古譜國際學術研討會，上海音樂學院 2005 年 11 月

B. National Symbols

1. “「僭越」的編鐘奏響回歸曲” 香港明報 (5/7/97)
2. “譚盾的《交響曲一九九七：天地人》” 新晚報 (23/7/97)
3. “歷史與創作” 《讀書》北京三聯書店，1998 - 8: 146-149.
4. “從《紅燈記》到《血濺紅燈》” 香港大公報 (27/2/98)
5. “談芭蕾舞劇《白毛女》與《紅色娘子軍》” 香港大公報 (14/8/98)
6. “The Revitalization of Imperial Symbols in the 1997 Reunion of Hong Kong with China” *Hong Kong Cultural Studies Bulletin*, the Programme for Hong Kong Cultural Studies, CUHK, 1998, no. 8-9: 84-91.
7. “《交響曲1997：天地人》所帶出的中西創作觀念衝突”，《中央音樂學院學報》，北京，1998-I：49-53。

8. “西方音樂形式的音樂創作：管弦樂”「音樂教室」系列之二《華夏樂韻》，香港電台第四台，教育署輔導視學處音樂組及香港教育學院藝術系出版，1998：83-85。
9. “中國歌劇”「音樂教室」系列之二《華夏樂韻》，香港電台第四台，教育署輔導視學處音樂組及香港教育學院藝術系出版，1998: 159-162。
10. “編鐘敲響新世紀之聲，封建禮器弦外音” 香港明報 (3/1/2000)
11. “從音樂史角度看《東方紅》” 香港信報(16/5/2001)
12. “六四與香港音樂文化” 香港信報 (4/6/2001)
13. “單元六音樂”《當代中國文化課程》香港公開大學教材，2005: 51頁。
14. Review on Sheila Melvin and Jindong Cai's *Rhapsody in Red: How Western Classical Music Became Chinese* in *The China Journal*, Australia, January 2006: 227-229.
15. “The Cultural Negotiation in the Rituals of The 1997 Hong Kong Reunion with China.” *Journal of Ritual Studies*, 2005: 19 (1): 1-8.

C. Instrumental Music

1. Yu Siu Wah & Kenji Masuyama, “The National Style of the ‘Butterfly Lovers’ Violin Concerto” *Ongaku Geijusu (Musical Art)*, 1979, Tokyo: No. 9: 37-9. 余少華、增山賢治 “《梁山伯與祝英台·協奏曲》之民族風格” 東京: 《音樂藝術》(日語)
2. Kenji Masuyama & Yu Siu Wah, “Chinese Bowed Lutes” *Kikan Hougagu (National Music Quarterly)* 1980, Tokyo: No.22: 73-80. 增山賢治、余少華 “中國的胡弓” 東京: 《邦樂季刊》(日語)
3. “Seminar on Chinese Large Instrumental Ensemble Music Held in Hong Kong” *ACMR Reports*, Spring 1997, Association for Chinese Music Research, University of Pittsburgh, 38-41.
4. 《中國民族管弦樂發展的方向與展望：中樂發展國際研討會文集》主編並序 (iv - xviii)，香港臨時市政局，1997年12月，240 pp.。
5. “創建中國大型合奏文化 - 從彭修文先生逝世想起”《人民音樂》，北京，1997，VI: 7-9。
6. “歷史原貌與現實：中國樂器與器樂研究及演奏” 載陳明志編《邁向二十一世紀的復古樂器》”絲綢之路的迴響”國際研討會論文集，日本國際交流基金，1998：67-81。
7. Review on Alan Thrasher's Chinese Musical Instruments, in *The International Council of Traditional Music Yearbook*, 2003: 208-210.
8. “阮咸樂團的發展空間” 載《樂友》84期，2003: 10-11。

9. “從「國樂」到「中樂」：香港中樂在新世紀的定位”載陳明志編《探討中國音樂在現代的生存環境及其發展座談會論文集》香港中樂團 2004: 132-136; 149-161。
10. “箏流派所引發的思考”載《樂友》89期，2006: 20-21。
11. “胡琴：中國的他者想象”載香港《信報》19/5/2009，節錄下文12。
12. “胡琴：中國的他者想象”香港胡琴節展覽，文化中心大堂，25/5 - 7/6/2009，香港中樂團。
13. “The Concept of Huqin (barbarian lutes): The Chinese Way of Imagining the Others” in the Exhibition of The Second Huqin Festival Hong Kong, Cultural Centre lobby, The Hong Kong Chinese Orchestra, 25/5 - 7/6/2009.

D. Compositional Techniques of Chinese Music

1. “中國音樂----連接的藝術”劉靖之編《中國音樂美學研討會論文集》，香港，大學亞洲研究中心，1995：63-81。
2. “「中國音樂」操作習慣及美學”《復興劇藝學刊》台灣，1998，24：65-71。
3. “Interaction or Cultural Displacement? Some Trends in Chinese Music of the Past Century” in *Changing Values of Music: In Search of New Creativity*, The Korean National Commission for UNESCO, 2000: 241-258.
4. “Two Practices Confused in One Composition: Tan Dun’s Symphony 1997: Heaven, Earth, Man,” in Frederick Lau & Yoyoi U. Everett ed., *Locating East Asia in Western Art Music*, Middletown: Wesleyan University Press, 2004: 57-71.
5. Review on Barbara Mittler’s *Dangerous Tunes: The Politics of Chinese Music in Hong Kong, Taiwan and the People’s Republic of China since 1949*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1997 in *The World of Music* 43 (2+3), Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung, 2002: 255-257.
6. “The Fish Bites Its Tail in Sun Wenming’s *Liu Bo Qu*” in Helen Woo ed. & comp., *New Music in China and The C.C. Liu Collection at the University of Hong Kong*. Hong Kong University Press, 2005:31-46.

Music of Hong Kong

A. Hong Kong Music Culture

1. “涵蓋香港流行文化半世紀的工具書”(《香港粵語唱片收藏指南---粵語流行曲50's-80'》書評)《明報月刊》1998, III: 100-101。
2. “香港的中國音樂”載朱瑞冰主編《香港音樂發展概論》香港：三聯書店，1999：263-360。
3. “從四個港產《梁祝》版本看大陸文化在香港的本土化”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》，2001: 1042-1058。
4. 黃志華《早期香港粵語流行曲1950-1974》序，香港：三聯書店，2000: iii-vi。
5. 《樂在顛錯中：香港雅俗音樂文化》香港：牛津大學出版社，2001，344頁。
6. “Identity of Hong Kong Composers” in *World New Music Magazine*. Köln, 2002 Nov., no.12: 15-19.
7. “電影《小雲雀》中的音樂”載廖金鳳、卓伯棠、傅葆石、容世誠編《邵氏影視帝國：文化中國的想像》台北：麥田出版社，2003: 323-339。
8. “The Cultural Negotiation in the Rituals of the 1997 Hong Kong Reunion with China” *Journal of Ritual Studies* 19 (1): Pittsburgh: Pittsburgh University, 2005: 47-54.
9. 《樂猶如此》 *Such are the Fading Sounds*. Hong Kong: International Association of Theatre Critics (IATC), 2005.
10. “呂文成的漢宮秋月”香港嶺南音樂研討會《嶺南音樂的回顧與前瞻論文集》香港：新聲音樂協會，2006: 153-164。
11. “來自海豐的音樂家”鄭學仁《吳大江傳》序八 2006：xviii-xxi。
12. “雨雪霏霏，南音縹緲”載《崇基校友》2007年十二月號：4-5。
13. “香港國語電影配樂經歷與見聞”載《香港電影音樂》(“My experience in Hong Kong Mandarin movie soundtrack recording,” in *HKinema*, No.3, Hong Kong: 香港電影評論學會, June 2008: 4-5.

B. Cantonese Opera

1. “Creativity in Musical Adaptation: A Hakka Zither Melody in a Cantonese Opera” in Bell Yung and Joseph S.C. Lam ed., *Themes and Variations: Writings on Music in Honor of Rulan Chao Pian*. Dept. of Music, Harvard University and Institute of Chinese Studies, The Chinese University of Hong Kong, 1994: 111-144.
2. “蕉窗夜雨：客家箏曲之粵劇版”劉靖之編 *Asian Music with Special Reference to China and India - Music symposia of 34th ICANAS (1993)*, University of Hong Kong, Centre of Asian Studies, 1997: 245-272.

3. 陳守仁《神功戲在香港：粵劇、潮劇、福佬戲》序，香港三聯書店，1997: 10-11。
4. 《粵曲創作心路：作品八首》主編並序 (vi-vii.)，香港中文大學粵劇研究計劃，1997，161 pp.
5. “從南音拍和看中國旋律” 《第二屆全國旋律學學術研討會》宣讀論文文稿，香港大學音樂系主辦，全國旋律研究會協辦，2000: 371-391。
6. “從《桃花扇》看粵劇生命力” 香港信報 (11/6/2001)
7. “從《朱買臣休妻》看崑曲音樂伴奏” 載雷競璇編《崑劇朱買臣休妻 - 張繼青姚繼焜演出版本》香港：牛津大學出版社，2007: 179-195。
8. “崑曲演出的實際問題” 載《戲曲之旅》第75期，2008：84-85。
9. “《帝女花》的音樂” 載盧瑋鑾編《辛苦種成花錦秀：品味唐滌生之帝女花》香港：三聯書店 2009: 210-249。

C. Miscellaneous

1. Kenji Masuyama & Yu Siu Wah, “*Chinese Music & Music Publications*” Ongaku Geijusu (Musical Art), 1980, Tokyo: No.4: 48-54. 增山賢治、余少華、”中國音樂及出版物” 東京：《音樂藝術》(日語)。
2. “蕭友梅：中國音樂教育之父” 香港：《明報月刊》1982, vol. 199, 七月號。
3. “Bibliography of Works by Rulan Chao Pian” in Bell Yung and Joseph S.C. Lam ed., *Themes and Variations: Writings on Music in Honor of Rulan Chao Pian*. Dept. of Music, Harvard University and Institute of Chinese Studies, The Chinese University of Hong Kong, 1994: 352-357.
4. “評吳贛伯《國樂隨筆》” 香港明報 (27/10/96)
5. “張世彬先生與中大音樂系” 《張世彬老師逝世二十週年紀念音樂會》，中大音樂系，7/3/1998：1-4。
6. 吳贛伯《中國人與中國音樂》序，台北：觀念文化事業有限公司 2001: 4-7。
7. “World Music CD-Rom for Undergraduate Teaching (China),” 3 disks featuring 265 pages of text, 97 photographs with captions, 101 audio files and 2 video files, with song texts, audio information and bibliography, Music Departments of HKU & CUHK, funded by a UGC held Teaching Development Grant (TDG), December, 2001.
8. Review on Andrew Jones *Yellow Music: Media Culture and Colonial Modernity in the Chinese Jazz Age*, in *The China Review*, Hong Kong: CUHK Press, 2002 Fall, Vol. 2, no.2: 144-147.
9. “《大地之歌》唐詩以外之句” 香港城市大學文康委員會、中國文化中心及香港舞蹈團聯合主辦，《馬勒《大地之歌》研討會》2002: 28-32。
10. “談中國學者對“中國音樂”的分類” 載《樂友》83 期，2002: 10-12。
11. “試解近世中國人音樂觀” 載《樂友》85 期，2003: 16-17。

12. “安德魯·鍾士《黃色音樂：中國爵士時代的媒體文化及殖民時代的現代性》”書評，載《中央音樂學院學報》2004-III: 17-18。
13. “梵蒂岡存二十世紀初中國天主教音樂”香港：《公教報》29/6/2003。
14. “從《心經》弄錄音看中國音樂的多聲部織體”載袁靜芳主編《第一屆中韓佛教音樂學術研討會論文集》北京：宗教文化出版社，2004: 84-90。
15. “今日音樂工作者的挑戰”香港明報 (13/3/97)
16. “從音樂角度看《笑傲江湖》”《讀書》北京三聯書店，1998 - 12: 72-74。
17. “中國傳統音樂何去何從？”《明報月刊》1999，X：67-68。
18. “談在香港認識中國音樂”載小思、余少華、呂大樂等著《給大學生的16封鼓勵信》香港：中華書局，2005: 23-32。
19. “略論流傳的《黃河大合唱》與冼星海的原版”載《樂友》第88期，香港音樂專科學校，2005：22-23。
20. “長亭折柳、廣樂滄桑”香港《信報》11/10/2005
21. “粵樂早年在神州的流播”香港《信報》18/10/2005
22. “粵樂琴緣”香港《信報》25/10/2005
23. “平湖秋月奏不綴、聞雞起舞匯中西”香港《信報》1/11/2005
24. “精武門出粵樂”香港《信報》8/11/2005
25. “樂過處、影留痕”香港《信報》15/11/2005
26. “良方配妙藥”香港《信報》22/11/2005
27. “箏傳粵韻、影記伶人”香港《信報》29/11/2005
28. “夢裏巫山結曲緣”香港《信報》7/12/2005
29. “沉香翻往事、雅韻滲歷史”香港《信報》24/1/2006
30. “來自海豐的音樂家”鄭學仁《吳大江傳》序八 香港：三聯書店：2006：xviii-xxi。
31. 《中樂妙賞》二十六課教材，香港電台第五台 RTHK 2006。
32. “從兩場二胡音樂會看中國音樂的創作與編曲”香港《信報》25/4/2008
33. “The Chinese Music Archive as a Musical Bridge” in *Asian Musicology*, Vol. 12, Geong Gi, Korea: Council for Asian Musicology, 2008: 125-130.

Conference Papers and Invited Lectures

1. “Mongolian Music Preserved in a Qing Dynasty Music Treatise” the Panel “China and its neighbour: Musical Interaction and its Non-Musical Implications” at the annual meeting of the Association for Asian Studies (AAS), Washington, D.C., March 1992.
2. “譜子在粵劇中的結構功能” 94羊城國際廣東音樂節，廣州，1994。
3. “粵劇粵曲之不斷再創造-----從粵劇電影『洛神』到粵曲『洛水恨』，山東濟南中國戲曲音樂國際研討會，1996年8月。
4. “The Chinese and Mongolian Aspects in the 18th century Manchu Court Music” Vancouver, ACMR annual meeting, Toronto, November 1996.
5. “The Institutionalization of Manchu Dance as Ritual Music in the 18th Century Manchu Court” at the Second International Council for Asian Music - a'ak . yayue . nha nhac. Seoul, May 1997.
6. “從編鐘與寶鼎在香港回歸中所帶出的深層意義”香港中文大學人文學科研究「文化傳統的比較研究」計劃，「文化典範及轉移」專題報告，97年10月。
7. “The Political Symbols of Tan Dun’s Symphony 1997” at the ACMR Annual Meeting, Pittsburgh, November 1997.
8. “The Revitalization of Imperial Symbols in the 1997 Reunion of Hong Kong with China” at the 4th International Conference on Cultural Criticism, New Cultural Imaginaries, Cosmopolitan Sensibilities & Alternative Modernities in the Pan-Asian Context, CUHK, January 1998.
9. “Emperor Kangxi’s Understanding of the Yellow Bell Concept and Its Influence on Qing Court Music” at the 4th Conference of the Asia-Pacific Society for Ethnomusicology, Taipei, January 1998.
10. “Cultural Negotiation in the Televised Musical Shows Celebrating the 1997 Reunion of Hong Kong and China” at the annual meeting of the Association for Asian Studies (AAS), Boston, January 1999.
11. “蒙古樂與滿洲舞在清代的政治與文化功能”《北京社會科學院》、《北京故宮博物院》、《瀋陽故宮博物院》及《北京滿學會》聯合主辦第二屆國際滿學研討會，北京，1999年8月。
12. “中國音樂的精神與實踐” 優質中國文化教育計劃文化專題演講，香港中文大學 邵逸夫堂，1999年11月。
13. “從中國傳統雅樂觀念看《中華人民共和國國歌》的歷史” 中國藝術研究院、中國音樂家協會、中央音樂學院及上海音樂學院主辦，中國藝術研究院音樂研究所承辦，紀念楊蔭瀏先生誕辰一百周年國際學術研討會，北京，1999年11月。

14. “從南音拍和看中國旋律” 香港大學音樂系主辦、全國旋律研究會協辦第二屆全國旋律學學術研討會，2000。
15. “The use and meaning of bell chimes in ancient China and their application in modern Chinese music and society,” in “*Ancient Instruments, New Music*” Chinese Music Symposium at the Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian, Washington D.C., 16th September, 2000.
16. “Identity in the Cantonese Opera of Hong Kong,” paper presented at the 2001 Pacific Neighborhood Consortium Annual Conference at City University of Hong Kong, January 2001.
17. “八十至九十年代港產片的配樂” 演藝音樂講座，香港演藝學院，2001年5月。
18. “對粵劇《再世紅梅記》音樂的一些觀察” 中大音樂系粵劇研究計劃及戲曲資料中心，2001年6月。
19. “在中外的夾縫中”，中大人文學科研究所主辦，中國文化研究所，2001年10月。
20. “《妝台秋思》的來源”，中大人文學科研究所學術講座及中大音樂系戲曲資料中心戲曲講座，中大音樂系，2001年12月。
21. “從梁祝音樂的變遷看中國音樂的浮沉”，《粵曲、梁祝與文化解構》講座，中大現代語言及文化系及音樂系主辦，利希慎音樂廳，2002年1月。
22. “The Cultural functions of Shaw Brothers: Huang Mei Diao Movies of the 60s and 70s” at the “Shaw Brothers Enterprise and Asian Urban Culture” Interdisciplinary Studies and Cross-regional comparisons International Conference, The National University of Singapore, July 2001.
23. “Movie-Making in South East Asia: the Case of Shaw Enterprise” At An International Symposium on: Contemporary (East) Asian popular culture: current Developments, Lingnan University Hong Kong, October 2001.
24. “中國傳統音樂在香港流行文化中的顛錯” 香港城市大學中國文化中心《藝術示範講座》，2001年11月。
25. “The Music Used in Some Shaw Brothers’ Mandarin Movies: the case of “The Little Lark Xiao Yunque 小雲雀 (1965)” at The 2nd Conference on the Shaw Brothers on the International Movie Stage, Department of Cinema & Television, Hong Kong Baptist University, May 2002.
26. “Constructing Liupai of Chinese Solo Instrumental Music” at the 48th Annual Meeting of the Society of Ethnomusicology, November 2003, Miami, Florida.
27. “Traditional Creativity and the concept of pu in Cantonese narrative singing nanyin in Hong Kong: A Participant-observer’s perspective” at the annual meeting of the International Council of Traditional Music (ICTM), Fuzhou, January 2004.
28. “中國文化裡的夢：從「莊周夢蝶」到「游園驚夢」” 城中讀書會，2004年4月。

29. "The Use of National anthem of the PRC in the pre and post 1997 Hong Kong Popular Culture" at the 49th Annual Meeting of the Society of Ethnomusicology, November 2004, Tucson, Arizona.
30. "廣陵不散：古琴座談會" discussant of a seminar on the Chinese zither *qin*, Centre of Chinese Civilization, Hong Kong City University, 17th September, 2005.
31. "Creativity in Chinese music" research seminars at the music department of the University of Hong Kong, September, 2005.
32. "清代準噶爾蒙古及回部所用之工尺譜" 2005東亞古譜國際學術研討會，上海音樂學院 2005年11月，a paper on the gongche notation used by the Uyghurs of the Qing dynasty, at the 2005 International Seminar of East Asian Ancient Music Notations held at the Shanghai Conservatory of Music, November 2005.
33. "Two different ways of Sinicisation of the violin in 20th century China" at the 50th Annual Meeting of the Society of Ethnomusicology, November, 2005, Atlanta.
34. "Identity, Culture & Politics of East Asia," organizer and moderator of an interdisciplinary forum at Emory University, Atlanta, USA, 11th November, 2005.
35. "Such are the Fading Sounds: Music & Politics of Hong Kong" lecture at Emory University, Atlanta, USA, 14th November, 2005.
36. "國語時代曲與粵樂：上海香港的音樂淵源" (Mandarin Pop and Cantonese Music: Hong Kong Connection with Shanghai in Music" lecture at Centre of Asian Studies, Hong Kong University, 17th January 2006.
37. "女生男旦戲曲研討會：文化研究與表演藝術對話" The Artistry of Gender Switching in Chinese Opera, speaker at the symposium presented by the Hong Kong Arts Festival, at the Hong Kong Commercial Press, Star House, 19th February, 2006.
38. "Folksong" in the Chinese context: historical and contemporary perspectives of caifeng: "folksong" collecting, editing and publishing" at the International Conference on the preservation and promotion of folksong in contemporary Society, March 29-31, 2006 Hanoi, Vietnam.
39. "Negotiating Modernity in the musical films of MPGI and Shaws: the visual and aural dimensions" paper presented with Li Siu-Leung (Lingnan University) at an Interdisciplinary Symposium organized by the Dept. of Comparative Literature and the Dept. of Music, the Centre of Asian Studies, at HKU, 22nd April, 2006.
40. "When both Chinese and Western music are no longer 'Classics': Teaching Chinese Music in Post-colonial Hong Kong," at the Pre-Conference Symposium "Whose Asia-Pacific?: Representation and Presentation in Ethnomusicology," at the 51st Annual Meeting of the Society of Ethnomusicology, November, 2006, Honolulu, Hawaii.

41. "Folksong" in the Chinese context: Historical and Contemporary perspectives of caifeng: "Folksong" Collecting, Editing and Publishing," at the 51st Annual Meeting of the Society of Ethnomusicology, November 2006, Honolulu, Hawaii.
42. "Visual and Aural Representation of the Cross-dressed Image: Anita Mui Yim Fong's Performance in the Movie *Rouge*" at the Annual Conference of Chinese Oral Performance Literature (CHINOPERL), in conjunction with AAS, March 22, 2007, Boston.
43. "The Images and Sound of Cantonese Narrative Singing nanyin as re-presented in Hong Kong Popular culture, " paper presented in the international conference on Hong Kong Culture: Word and Image, The University of Hong Kong, 6th December, 2007.
44. "The Cultural Negotiation in the Rituals of 1997 Hong Kong Reunion with China 香港回歸電視節目中的中港文化角力" 專題演講, 國立台灣大學音樂學系 7th March 2008.
45. "Manchu dance at ritual occasions of the Qing Court" CHIME Conference at Bard College, Upstate New York, 18th October 2008.
46. "The function of non-Chinese dance in the Chinese court: from the Jurchens to the Manchus, " Silkworm Talks in Early East Asian Musics, University of Arkansas, 21st October 2008.
47. "One Instrument, Two Kinds of Response: The Western Violin in China, " East Meets West: International Conference in Music, Sino-Western Musical Relations/Intersections/Representations, Hong Kong Baptist University, 16th April, 2009.
48. "從清代燕樂、四夷樂觀念看中共建國以來大型音樂匯演：1964〈東方紅〉舞蹈史詩、97香港回歸流行騷、與08奧運開幕禮"國際【音樂論壇】，台灣國立交通大學音樂研究所，9th June, 2009.