

Andante tranquillo ♩ = 48

MUSIC FOR SIGHT SINGING

Robert W. Ottman Nancy Rogers

教育部“新世纪优秀人才支持计划(NCET)”

资助项目研究成果

名曲主题 视唱练耳

罗伯特·欧特曼 南希·罗杰斯 著
赵易山 译

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

PEARSON

教育部“新世纪优秀人才支持计划(NCET)”资助项目研究成果

名曲主题 视唱练耳

著 者

罗伯特·欧特曼

北德克萨斯州大学音乐学院荣休教授

南希·罗杰斯

佛罗里达州立大学音乐学院助理教授

译 者

赵易山

中央音乐学院教授

付 妮 刘怡恬

中央音乐学院

PEARSON

图书在版编目 (CIP) 数据

名曲主题视唱练耳 / 罗伯特·欧特曼, 南希·罗杰斯著; 赵易山译 -

上海: 上海音乐出版社, 2014.4

书名原文: Music for Sight Singing

ISBN 978-7-5523-0110-6

I. 名… II. ①罗… ②南… ③赵… III. 视唱练耳 IV. J613.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 314914 号

书 名: 名曲主题视唱练耳

著 者: 罗伯特·欧特曼 南希·罗杰斯

译 者: 赵易山

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 秦展闻

封面设计: 陆震伟

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海书刊印刷有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 28.25 谱、文: 452 面

2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—3,000 册

ISBN 978-7-5523-0110-6/J·0086

定价: 98.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

Authorized translation from the English language edition, entitled MUSIC FOR SIGHT SINGING, 8E, 9780205760084 by OTTMAN, ROBERT; ROGERS, NANCY., Copyright © 2011, 2007, 2004, by Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, 1 Lake Street, Upper Saddle River, NJ, 07458

本书翻译自英文版《名曲主题视唱练耳》(第八版, 9780205760084), 原作者为罗伯特·欧特曼、南希·罗杰斯, 2011年、2007年、2004年由培生教育有限公司旗下普伦蒂斯·霍尔出版社出版, 出版社地址为新泽西州上鞍河区湖街1号。

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

保留所有权利。在未获培生教育有限公司许可之前, 本出版物的任何部分都不得复制, 不得存储于检索系统, 不得以任何形式、任何方式(如电子、机械、影印、录音及其他方式)传播。

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and SHANGHAI MUSIC PUBLISHING HOUSE CO., LTD.
Copyright © 2014

简体中文版由培生教育(亚洲)有限公司与上海音乐出版社于2014年共同出版。

前言

培养“内心听觉”，即不通过乐器的帮助想象出实际音响的能力，对于任何一个音乐家而言都是至关重要的，而视唱（连同练耳与其他音乐技能课程的学习）正是获得这项能力最有效的方式。视唱的主要目的是在拿到乐谱的第一时间能够准确地唱出旋律。尽管反复练习一条旋律并将演唱欠佳之处加以改进颇有助益，但第一遍的演唱才是真正的视唱。这也是《名曲主题视唱练耳》一书中提供了大量练习（1300余首）的原因。

本书受到了一代又一代音乐家的重视，因为它收录了大量由经典音乐作品及全球各地民间歌曲所精心改编而成的旋律练习。这些真实的音乐作品相较于枯燥的视唱练习，不仅更具音乐性，还蕴含着许多除音高与节奏以外的重要音乐元素（包括力度、重音、运音法、连线、反复记号及速度记号）。本书中的练习按照一定的旋律与节奏特征进行系统编排，为使用者的最终掌握打下了坚实的基础。每章讲授一个内容，在逐渐加深难度的同时提供即兴练习，以便学生巩固该章技术点。如此一来，本书为学生营造的不是挫折感而是挑战感——只要认真就能准备好应对下一条练习。

本书分为四个部分：

1. 第一至九章：由调式自然音所组成的旋律，音符时值不短于单位拍均分后的音符时值（二分拍中每拍分两份，三分拍中每拍分三份）；
2. 第十至十二章：由调式自然音所组成的旋律，音符时值不短于单位拍二次均分后的音符时值（二分拍中每拍分四份，三分拍中每拍分六份）；
3. 第十三至十九章：半音体系、离调与转调、更难的节奏型及律动概念；
4. 第二十至二十一章：其他调式的音乐及后调性音乐。

《名曲主题视唱练耳》中的练习适用于包括初学者在内的任何程度的学生，但掌握基本的音乐理论知识以及音乐记号是学习视唱的前提。下面几项能力尤为重要：

- 能够识别、书写及演唱所有大、小调音阶

- 能够识别及书写所有大、小调式的调号
- 能够识别及书写常用的不同时值的音符及相应的休止符
- 能够识别及运用常用的拍号

上述的每一项能力都会作为探讨的话题贯穿本书,不过只有在最开始就切实掌握才能保证日后的进步。

新版《名曲主题视唱练耳》在保持老版优势的基础上,完善了内容并同时增加了一些新的理念。书中的练习一如既往地大量实际音乐作品中选出,而为教学所作的旋律的数量则控制在最小范围内。下面是第八版中的重大修正要点:

- 为方便读者参考,节奏音节体系及唱名法体系将在附录中作简要介绍。新版附录中收录了概述及对热门方法的详细介绍。

- 第八章中加入了新内容,尤其强调低音线条及其中具代表性的跳进的训练。

- 更多用中音谱号和次中音谱号记谱的旋律。

- 全书采用更清晰易懂的记谱法。而练习中依然包含多种记谱类型以便学生能熟悉不同的记谱习惯。

- 最可喜的是,第八版已有线上内容,包括针对初学者的补充练习、部分旋律的伴奏等。这也是监督学生学习进度的一种新方式。

第八版的《名曲主题视唱练耳》保留了第七版大量增加的节奏训练(与第六版相比增加了30%),并扩充了即兴练习的部分——每章都有。结构化即兴为学生搭建了一个框架,供其自己创作旋律。这样的即兴演唱练习由编者精心设计,目的在于巩固加强各章所学内容,同时也起到合理组织内容以及用新方法教学的作用。即兴练习不仅能让学生在音乐学习中收获更多,同时也能更好地辅助教师教学,帮助初学者熟练掌握一套其并不熟悉的唱名法(集中精力将某一音的级数与唱名对应而不深入考虑记谱法问题),并深入培养各程度学生的和声感。最后,结构化即兴既可在课堂上练习,也可作为学生的课后作业。而且与传统视唱练习不同的是,学生在反复进行结构化即兴练习后仍能获益良多。

我强烈推荐这本由罗伯特·欧特曼出版于五十多年前的杰作。正是他对大量音乐作品的熟知与其非凡教学能力的结合,才使《名曲主题视唱练耳》成为了二十世纪音乐类教材中最负盛名的书籍之一。沿着巨人的脚印行走我们应保持谦逊,然而对于二十一世纪的音乐家来说,能够继续从欧特曼博士的作品中获益也理应是一种巨大的荣幸。

南希·罗杰斯

悼 念

全球的音乐家都被罗伯特·欧特曼感动了。在北德克萨斯州大学漫长的教学生涯中,有数以百计的学生曾有幸跟随他学习。那里的人们深切怀念这位极其杰出、一心奉献的教师。他曾是众多教育家在取得成就前竞相学习的典范,他的教诲、教学手段以及严苛的标准也通过这些教育家传授给了广大学生。更有无数音乐家从他倾注了自身感悟和经验的《名曲主题视唱练耳》一书及其他 10 本教材中获益。

欧特曼博士在伊斯曼音乐学院获得本科及硕士学位(1938 年和 1944 年)。随后,他作为牧师助手参加美国陆军。二战期间,他曾在礼拜仪式中演奏便携式管风琴,也曾开着牧师的吉普车(有时是在不能开车前大灯的夜里)到敌军的领地附近放火以确定敌军方位。战争结束后,他进入伦敦圣三一音乐学院学习,接着回到美国担任北德克萨斯州大学(当时名为北德克萨斯州学院)音乐理论系的主任。1956 年,他在北德克萨斯州大学获得博士学位。同年,他出版了《名曲主题视唱练耳》的第一版。

作为音乐理论教授以及牧歌合唱团的指挥,罗伯特·欧特曼在其任教于北德克萨斯州大学的 35 年间一直是那里的重要一员。他甚至在 1981 年退休后,仍积极地投身于学校及丹顿社区的教育活动中。2004 年,他因杰出的贡献荣获北德克萨斯州大学校长奖。

欧特曼博士不仅仅被熟识他的人所爱戴,也受到那些通过书籍了解他的人的尊敬。如果一个人能通过自己的作品得到永生,那么罗伯特·欧特曼将不朽于全球音乐家的心中。

罗伯特·威廉·欧特曼

1914 年 5 月 3 日 ~ 2005 年 6 月 30 日

致 谢

下列出版商及机构已授权使用其出版物中的旋律,在此向他们表示感谢。附加的致谢请见本书最后的谱例版权说明部分。

美国图书公司(American Book Company),纽约:

练习 2.29 出自《歌曲与图画》(*Songs and Pictures*)第一册,作者罗伯特·弗瑞斯曼(Robert Foresman)。

美国民俗学会(The American Folklore Society),宾夕法尼亚州费城:

练习 6.47、12.16、13.6 和练习 17.69 出自《西班牙与美国民谣》(*Spanish-American Folk Songs*),主编埃莉诺·海格(Eleanor Hague);练习 3.35 和练习 20.8 出自《美国民间文学艺术杂志》(*The Journal of American Folk Lore*)。

霍普伍德及克鲁有限公司(Hopwood & Crew Ltd),艾斯彻伯格:

练习 4.30 出自《北国民谣集》(*Folk Songs of the Northe-Countries*),作者弗兰克·基德森(Frank Kidson);练习 8.10 出自《美国民谣瑰宝》(*A Garland of English Folk Songs*),作者弗兰克·基德森。

联合音乐出版商公司(Associated Music Publishers, Inc.),纽约州纽约:

练习 17.29 和练习 17.53 出自《斯拉夫民间舞蹈音乐》(*Folk Dance Music of the Slavic Nations*),作者 H.A. 西莫尔林(H.A.Schimmerling);练习 3.9、3.14、3.16、3.28、5.26 和练习 17.63 出自《人民之歌》(*Das Lied der Völker*),作者海因里希·默勒(Heinrich Möller),版权归美因茨的朔特音乐出版公司所有,联合音乐出版商公司在获得版权所有人及其代理许可后使用。

彼得斯公司(C.F.Peters Corporation),纽约州纽约:

练习 3.3、3.61、6.17、6.39 和练习 8.2 出自《民歌中的德国》(*Deutschland in Volkslied*),主编古斯塔夫·克尼普(Gustav Kniep),版权属彼得斯公司所有,在获得许可后转载。

哥伦比亚大学出版社(Columbia University Press),纽约州纽约:

练习 4.74 出自《南部山区的歌》(*A Song Catcher in the Southern Mountains*),

作者多萝西·斯嘉伯洛夫(Dorothy Scarborough); 练习 3.31、3.50、3.63、12.44、15.72、16.50、16.68、17.49和练习 17.73 出自《西班牙与葡萄牙的民谣与诗集》(*Folk Music and Poetry of Spain and Portugal*),作者库尔特·辛德勒(Kurt Schindler),由哥伦比亚大学西班牙学院友情提供。

希尔默音乐出版公司(G.Schirmer, Inc),纽约州纽约:

练习 15.77 出自《意大利歌曲选》(*Anthology of Italian Song*),作者 A. 帕里索蒂(A.Parisotti); 练习 6.48 和练习 13.2 出自《44 首法国歌曲与变奏》(*44 French Songs and Variants*),作者朱利安·狄埃索(Julian Tiersot); 练习 6.25 出自《英国歌曲经典》(*Reliquary of English Song*); 练习 4.87 出自《意大利歌曲》(*Songs of Italy*),作者 E. 马尔佐(E.Marzo)。

《奥地利音乐名作集》出版协会(Gesellschaft zur Herausgabe von Denkmäler der Tonkunst in Österreich),维也纳:

练习 13.5 和练习 14.45 出自《奥地利音乐名作集》(*Denkmäler der Tonkunst in Österreich*)。

哈佛大学出版社(Harvard University Press),马萨诸塞州剑桥:

练习 15.82 出自《历代音乐选粹》(*Historical Anthology of Music*)第二卷,经出版人威利·阿佩尔(Willi Apel)与阿奇博尔德·T. 戴维森(Archibald T.Davison)许可转载,1946 年版、1949 年版和 1950 年版的版权为哈佛大学校长及教师所有。

H.W. 格雷公司(H.W.Gray Co.),纽约州纽约:

练习 3.47、5.15 及 12.51 出自《民间劳动歌曲及游艺歌曲集》(*Folk Song Chanteys and Singing Games*),作者查尔斯·法恩斯沃思(Charles Farnsworth)、塞西尔·夏普(Cecil Sharp),经诺维罗有限公司(Novello & Co., Ltd)许可转载。

路易斯安那州立大学出版社(Louisiana State University Press),巴吞鲁日:

练习 6.11 出自《路易斯安那州法语民歌》(*Louisiana-French Folk Songs*),作者艾琳·维特菲尔德(Irene Whitfield)。

玛丽·O. 埃迪(Mary O.Eddy),《俄亥俄州民谣与歌曲集》(*Ballads and Songs from Ohio*)的作者,该书由纽约州蝗虫谷的 J.J. 奥古斯汀公司(J.J.Augustin)出版:

练习 3.40、9.20 和练习 11.12 出自该书。

诺维罗有限公司,伦敦:

练习 17.66 出自《卡拉克塔库斯》(*Caractacus*),作者爱德华·埃尔加爵士(Sir Edward Elgar),经许可转载。

阿拉巴马大学出版社(University of Alabama Press):

练习 8.24 和练习 15.118 出自《阿拉巴马民歌集》(*Folk Songs of Alabama*), 作者拜伦·阿诺德(*Byron Arnold*)。

亚利桑那大学出版社(University of Arizona Press):

练习 15.102 和练习 16.38 出自《我父亲的歌》(*Canciones de Mi Padre*) 第十七卷第一首, 作者路易莎·埃斯皮内尔(*Luisa Espinel*), 经许可转载。

犹他大学出版社(University of Utah Press), 盐湖城:

练习 16.61 出自《犹他州民谣与歌曲集》(*Ballads and Songs from Utah*), 作者莱斯特·A. 哈巴德(*Lester A. Hubbard*), 犹他大学出版社 1961 年出版。

佛蒙特印刷公司, 伯瑞特波罗:

练习 17.54 出自《西班牙歌曲集》(*Cancionero Español*), 作者玛利亚·迭斯·德奥尼亚特(*Maria Diez de Oñate*)。

在此还要感谢下列在我准备第八版手稿时提出宝贵建议的个人: 丹尼·比尔德(南密西西比大学)、迈克尔·贝里(德州理工大学)、格雷琴·德克尔(宾州约克学院)、杰弗里·L. 吉莱斯皮(巴特勒大学)、罗伯特·P. 米尔斯(利伯缇大学)、柯尔斯滕·纳尔逊(斯蒂芬奥斯汀州立大学)。我也收到了来自约翰·埃金斯(伊凡格尔大学)、马克·A. 鲍迪奇(布鲁顿帕克学院)、大卫·卡斯特罗(圣奥夫学院)、唐娜·迪贝拉(劳伦斯大学)、查尔斯·史密斯(水牛城大学)、威廉·威兰(北方州立大学)以及帕梅拉·伍德(麻省理工大学)对第七版宝贵的意见反馈。

我要特别感谢艾伦·泰森, 他不仅将这一版中的所有谱例排得很完美, 更提供了大量其他宝贵的服务。艾伦·泰森修正了书中的错误, 提议了几条新旋律, 并将自己那受欢迎的幽默感带入了漫长的编写过程中。我还要感谢培生公司普伦蒂斯霍尔出版社的责任编辑理查德·卡林给予的指导与鼓励。理查德的编辑助理特里西娅·墨菲协助了我准备手稿。培森高等教育部的项目经理约瑟夫·斯科达托监督了本书的全部生产过程, 并在我有疑惑时不遗余力地给予了我帮助。最后, 将最重要的感谢献给不断在个人及专业问题上支持我的丈夫迈克尔·布克勒。

南希·罗杰斯

目 录

前 言	9
悼 念	11
致 谢	13

第一部分 旋律：自然音 节奏：单位拍的均分——分拍

第一章 节奏：二分拍、单位拍及分拍	1
节奏读谱	1
第一节 ^(R) 以四分音符为单位拍	3
第二节 ^(R) 以四分音符为单位拍及其分拍	4
第三节 ^(R) 二声部节奏练习	5
第四节 ^(R) 单位拍不为四分音符的节拍	7
第五节 ^(R) 二声部节奏练习	9

^(R)代表节奏读谱练习

第二章 旋律：大调中级进的旋律	12
节奏：二分拍、单位拍及分拍	12
视唱练习	12
第一节 大调，高音谱号，以四分音符为单位拍。调号在三升三降之内	13
第二节 低音谱号	16
第三节 其他拍号	19
第四节 二声部视唱练习	20
第五节 结构化即兴	22
 第三章 旋律：大调中主和弦音的跳进	24
节奏： 二分拍	24
第一节 大调，高音谱号，主和弦音的三、四、五、八度跳进。以四分音符为单位拍，调号在四升四降之内（直到本章第六节前为止）	26
第二节 低音谱号	31
第三节 主和弦音的六度跳进，小六度——Ⅲ级音上行至Ⅰ级音或反行；大六度——Ⅴ级音上行至Ⅲ级音或反行	33
第四节 以二分音符或八分音符为单位拍	35
第五节 二声部视唱练习	37
第六节 五至七个升降号的调号	40
第七节 结构化即兴	44
 第四章 旋律：大调中主和弦音的跳进	45
节奏：三分拍、单位拍及分拍	45
第一节 ^(R) 节奏读谱：以附点四分音符为单位拍，单声部和二声部节奏练习	46
第二节 视唱练习：大调，高音谱号。以附点四分音符为单位拍 …	50
第三节 视唱练习：低音谱号	53

第四节 ^(R) 节奏读谱:以附点二分音符和附点八分音符为单位拍, 包含二声部节奏练习	57
第五节 视唱练习:以附点二分音符和附点八分音符为单位拍	59
第六节 二声部视唱练习	61
第七节 结构化即兴	63
 第五章 旋律:小调中主和弦音的跳进	65
节奏:二分拍及三分拍	65
第一节 二分拍	67
第二节 三分拍	72
第三节 二声部视唱练习	74
第四节 结构化即兴	77
 第六章 旋律:大调及小调中属和弦音的跳进	78
节奏:二分拍及三分拍	78
第一节 属和弦音的三度跳进,大调,二分拍	80
第二节 属和弦音的三度跳进,小调,二分拍	82
第三节 属和弦音的四度及五度跳进,大调及小调,二分拍	84
第四节 属和弦音的六度跳进,二分拍	89
第五节 三分拍,属和弦音的各种跳进	90
第六节 三拍子,三分拍	92
第七节 二声部视唱练习	93
第八节 结构化即兴	97
 第七章 C 谱号:中音谱号和次中音谱号	98
第一节 中音谱号	99
第二节 次中音谱号	104
第三节 C 谱号的附加练习	108
第四节 结构化即兴	108

第八章 旋律：其他和弦和弦音的跳进	110
节奏：二分拍及三分拍	110
第一节 单线条旋律视唱练习	111
第二节 低音线条视唱练习	124
第三节 二声部视唱练习	126
第四节 结构化即兴	128
第九章 旋律：属七和弦的和弦音进行、其他七度跳进	130
节奏：二分拍及三分拍	130
第一节 完全的属七和弦	131
第二节 属七和弦根音到七音的小七度跳进	132
第三节 三全音的跳进	136
第四节 其他的七度跳进	140
第五节 结构化即兴	141

第二部分

旋律：自然音程

节奏：单位拍的二次均分

第十章 节奏：单位拍的二次均分、均分成四份的二分拍、均分成 六份的三分拍	143
节奏读谱：二分拍	143
第一节 ^(R) 二分拍的基本练习	143
第二节 ^(R) 二分拍的节奏读谱练习	144
第三节 ^(R) 二分拍的二声部节奏读谱练习	147
节奏读谱：三分拍	148
第四节 ^(R) 三分拍的基本练习	148
第五节 ^(R) 三分拍的节奏读谱练习	150

第六节 ^(R) 三分拍的二声部节奏读谱练习	153
 第十一章 旋律：主和弦及属和弦和弦音的跳进	156
节奏：二分拍及三分拍的二次均分	156
第一节 大调视唱练习	156
第二节 小调视唱练习	161
第三节 结构化即兴	164
 第十二章 旋律：其他和弦和弦音的跳进	166
节奏：二分拍及三分拍的二次均分	166
第一节 不含增四、减五度与七度的视唱练习	166
第二节 属七和弦中增四、减五度与七度的视唱练习	178
第三节 其他七度的视唱练习	182
第四节 结构化即兴	184

第三部分

旋律：半音体系

节奏：更难的节奏练习

第十三章 旋律：半音体系(一),变化音、重属和弦、向属音调转调···	187
第一节 变化音及它们形成的增、减音程	187
第二节 重属和弦、DD 或 DD7、向属音调转调	192
第三节 二声部视唱练习	214
第四节 结构化即兴	218
 第十四章 旋律：半音体系(二),近关系转调、副属和弦	220
第一节 单声部视唱练习	221

第二节 二声部视唱练习	238
第三节 结构化即兴	247
 第十五章 节奏与旋律：切分音	248
节奏读谱	249
第一节 ^(R) 二分拍中的分拍节奏练习	249
第二节 ^(R) 三分拍中的分拍节奏练习	250
第三节 ^(R) 二声部节奏练习	251
第四节 ^(R) 二分拍中的单位拍二次均分节奏练习	253
第五节 ^(R) 三分拍中的单位拍二次均分节奏练习	254
第六节 ^(R) 二声部节奏练习	255
视唱练习	256
第七节 二分拍中的分拍视唱练习	256
第八节 三分拍中的分拍视唱练习	265
第九节 二声部视唱练习	269
第十节 二分拍或三分拍中的单位拍二次均分视唱练习	273
第十一节 结构化即兴	279
 第十六章 节奏与旋律：二分拍中的三连音、三分拍中的二连音 ...	280
节奏读谱	281
第一节 ^(R) 二分拍中的三连音	281
第二节 ^(R) 三分拍中的二连音	284
第三节 ^(R) 二声部节奏练习	285
视唱练习	287
第四节 二分拍中的三连音	287
第五节 三分拍中的二连音	296
第六节 二声部视唱练习	300
第七节 结构化即兴	305

第十七章 节奏与旋律：变拍子、交替拍子、赫米奥拉、较少见的拍号… 307

节奏读谱 307

第一节^(R) 定义与练习 307

第二节 变拍子、交替拍子 311

第三节 赫米奥拉 314

第四节 五拍子、七拍子及其他拍子 318

第五节 结构化即兴 325

第十八章 节奏与旋律：更短音符的运用、速度记号中的慢速 327

第一节^(R) 节奏读谱练习 328

第二节 视唱练习 330

第三节 结构化即兴 338

第十九章 旋律：半音体系(三),变化音的其他使用方式、远关系转调 339

第一节 由变化音组成的少见音程 339

第二节 那不勒斯六度 344

第三节 远关系转调 349

第四节 结构化即兴 357

第四部分 特种调式及二十世纪音乐

第二十章 旋律：特种调式 359

第一节 民间歌曲视唱练习 360

第二节 实际作品视唱练习 368

第三节 结构化即兴 376