

音乐教育丛书

节奏——旋律练习

卡尔·奥尔夫
古尼尔特·凯特曼

合编

廖乃雄

译注

同济大学出版社

上海中德音乐艺术交流中心
音乐教育丛书

节奏——旋律练习

选自《学校音乐教材》

卡尔·奥尔夫 合编
古尼尔特·凯特曼
廖 乃 雄 译注

上海音乐学院音乐研究所 编
音乐教育研究—实验中心
同济大学出版社出版

责任编辑 徐明松

装 幀 李志云

节奏-旋律练习

卡尔·奥尔夫
古尼尔特·凯特曼 合著 廖乃雄 译注

同济大学出版社出版

(四平路1239号)

新华书店上海发行所发行

同济大学印刷厂印刷

开本787×1092 1/16 印张5.75 字数12.8千字
1986年11月第一版 1986年11月第一次印刷
印数1—10,000 上海新书目: 94—19
统一书号8335·005 定价: 1.32元

内 容 提 要

德国著名音乐教育家卡尔·奥尔夫和古尼尔特·凯特曼从人类生理—心理规律出发，创造了集趣味性、科学性于一体的音乐教育体系。本书是节奏—旋律练习方面的基础教材。它运用“声势”的节奏训练，即通过有声有势的拍手、拍腿、跺脚、捻指等动作，进行节拍—节奏的敲击，这样既能发出各种不同的音色和力度的声响，又体现出各种不同的动作姿势和体态，从而达到节奏训练的目的。

本书是世界各国广泛采用的音乐基础训练的教材，它对于广大少年、儿童的音乐素质的培养具有科学而实用的价值。

目 录:

译者前言.....	1
节奏练习.....	5
节奏-旋律练习.....	37
手脚击拍的节奏练习.....	67

译者前言

1

本书是训练节奏和旋律的基础教材，以训练节奏为重点。节奏是音乐最基本的元素，是音乐训练的基础。在当今西方不论专业或业余的音乐教学中，节奏训练都作为一门必修的、独立的学科，这是由于节奏必需单独进行专门训练，不能包括在一般的视唱——练耳课程中去进行。训练节奏最好的方式方法之一，是运用“声势”，即：运用有声有势的拍手、拍腿、跺脚、捻指等动作，进行节拍——节奏的敲击，这样既能发出各种不同音色和力度的声响，又能体现出各种不同的动作姿势和体态，从而以游戏方式达到节奏训练的目的。这种通过在热烈的娱乐气氛中，培养精确、敏捷而生动的节奏感的教学法对成年人学习音乐，尤其对儿童、少年操练，都特别有效、有趣，因而为专业或业余音乐教学所广泛采用。

这种“声势”的节奏训练方式主要有以下几种：

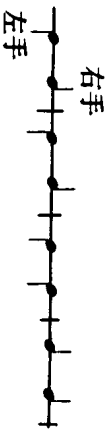
(一) 拍手 这是最常用、最简易、最灵活的一种，特别要注意不要一味地拍得响，或总是用一种力度去拍，而要拍得有音乐性：不仅有轻响音强变化，而且有明暗、清浊的音色变化，即：通过放平的或弯曲的手掌去拍，或通过用整个手掌或少数几个手指去拍，从而达到不同的音色（和音强）变化。记谱的方式是在一行线上记上音符，符号向上或下均可。

(二) 拍腿 这在力度和音色上不及拍手那样富于变化，但拍击的方式却可多种多样：1. 左手拍左腿，2. 右手拍右腿，3. 双手拍双腿，4. 左手拍右腿，5. 右手拍左腿。从而达到反应敏捷、动作准确的训练效果。记谱的方式可以用一行线记谱，符号全部向上的话，表示用双手一起拍击；符号有时向上，有时向下则表示符号向上的用右手，向下的用左手交替拍击。如果用两行线记谱，则上行代表右腿、下行代表左腿。有时遇到需要左手和右手交替拍同一腿，则以音符的符号向上代表右手、向下代表左手；

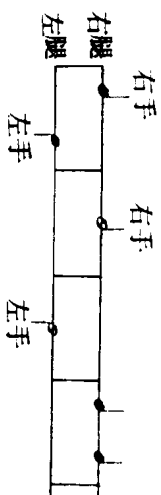
单行谱，符号均向上，表示双手拍双腿

双手拍双腿

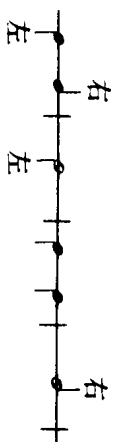
单行谱，符号有时向上、有时向下，向上者表示右手、向下者表示左手

两行谱，上行代表右腿，下行代表左腿，符号向上者代表右手

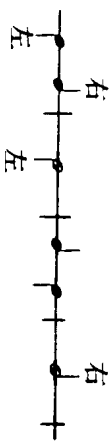
(三) 跺脚 跺脚一般声响较重，不可能作反复迅速地跺脚。记谱方式只需用一行谱，符号向上者用右脚、向下者用左脚：

(四) 捻指 捻指发音清脆，但音量不可能很大。一般将手高举过头来捻指，特殊情况下亦可在任何高度和部位进行捻指。如身前、身侧或身后。记谱方式只用一行谱，符号全部向上者表示双手同时捻指，有时向上者表示用右手、有时向下者用左手捻指：

单手分别捻指

奥尔夫音乐教育体系非常重视应用这种“声势”的方式方法来训练节奏，但也有时用作朗诵的伴奏，或用于某些舞曲、歌曲、器乐曲中，作为伴奏的一个组成部分。不过，不要以为奥尔夫音乐教学只是拍手跺脚而已。因此，我们有必要对奥尔夫音乐教育体系有较全面的理解。

卡尔·奥尔夫 (1895~1982) 的音乐教育思想和体系，是在本世纪二十年代形成的。他作为一位杰出的作曲家

和音乐教育家，摘除了音乐教育历来存在的弊病，改变了不少从根本上违背音乐本性以及人的（尤其是儿童的）生理——心理规律的观点和做法。1942年起，他与友人——舞蹈家军特一起，在慕尼黑创办了一所“军特体操——音乐——舞蹈学校”，使音乐与动作融为一体，使节奏感的培养成为音乐教育的基础。正是在军特学校从事音乐、舞蹈、体操教学和创造性实践（奥尔夫专门从事音乐创作），使奥尔夫的音乐教育思想和体系得以具体形成。并在这过程中他和他的学生、助手、合作者古尼尔特·凯得曼（1894~）一起编写了大量音乐教材，于1931年至1935年以《奥尔夫学校音乐教材——元素性的音乐练习》的名称出版。第二次世界大战的动乱阻碍了奥尔夫音乐教学的推广和发展。1948年起，奥尔夫和凯特曼在慕尼黑拜耶州广播电台举办儿童音乐教学的节目。1957年至1958年，又在该电台举办相应的电视节目，引起了巨大的反响。1950年至1954年重新出版了五卷《学校音乐教材》，完成了奥尔夫音乐教育体系的基本教材，逐渐广泛流传至各国。截至1976年，除德文版外，还在英国、威尔斯、加拿大、美国、法国、意大利、西班牙、阿根廷、葡萄牙、巴西、荷兰、丹麦、瑞典、捷克、希腊、日本等十六国（或地区）翻译成不同的文字出版。

《学校音乐教材》的内容非常丰富，除声乐曲、器乐曲等以外，第一卷和第五卷中还有专门供学生进行“节奏——旋律练习”的部分，在全书中具有一定的独立性和完整性。此外，凯特曼还曾专门编写过一本《节奏练习》，同样全部不用乐器也不用识谱，仅由手、脚进行拍手、拍腿、跺脚、捻指或加上朗诵去进行练习，可以作为节奏感培训基础的基础，因此十分实用和简便，不需任何设备和前提就可使用。奥尔夫和凯特曼这些培训节奏的方法和教材，如今已被全世界各国音乐学校及儿童音乐教学广泛采用。实践证明，奥尔夫教学法不仅生动有趣，而且卓有成效。为此，译者把凯特曼的这本《节奏练习》和奥尔夫和凯特曼合编的《学校音乐教材》第一、第五卷中的《节奏——旋律练习》部分合编在一起，作为介绍奥尔夫音乐教学的第一本教材在我国出版。

关于节奏——旋律训练的方式方法，作者已有简单的说明，需要进一步了解详细的教学法，可参阅凯特曼著的《奥尔夫音乐教学法初步》。

1981年以来，奥尔夫音乐教育被介绍到我国，首先是他的节奏训练方法被广泛采用，效果很好。特别是近两年来国内举办了一些短期的训练班，讲授奥尔夫音乐教学法，并在许多省市结合我国学校音乐教学的实际情况，初步进行了推广。我们希望这本《节奏——旋律训练》有助于人们进一步系统地理解和使用奥尔夫音乐教学法，有助于推动我国中、小、幼音乐教育的改革。

节奏练习

拍掌模仿节奏

1. 2/4 F#

2.

3.

4.

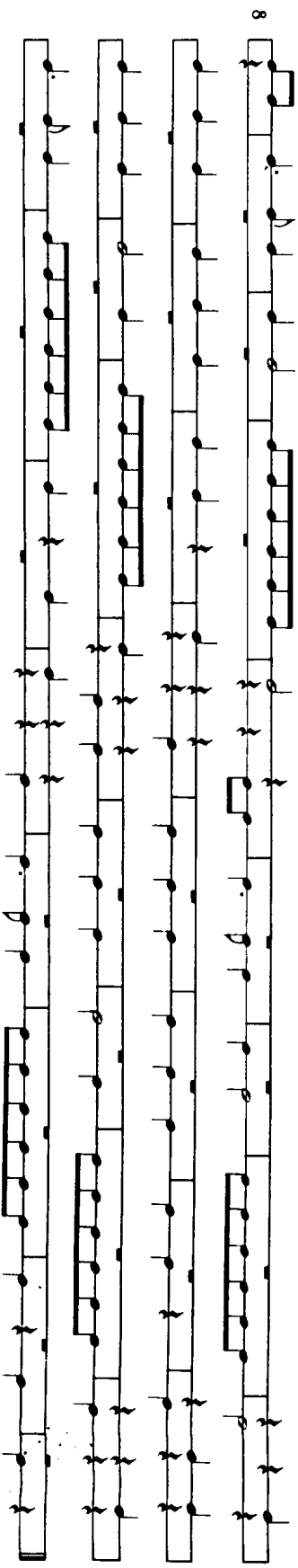
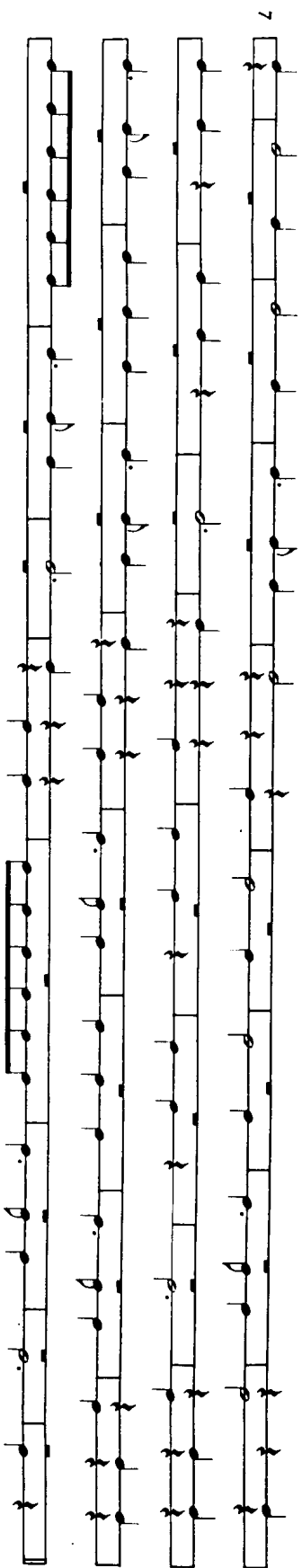
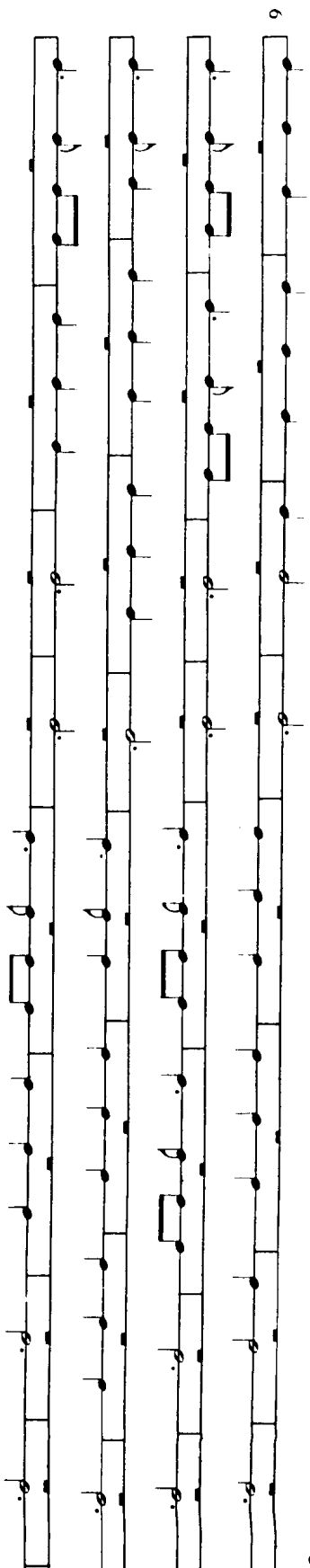
5.

6.

7.

II

The image displays a musical score for five staves, numbered 1 through 5. The notation is written in a standard musical notation style, featuring various notes, rests, and beams. The staves are arranged vertically, with staff 1 at the top and staff 5 at the bottom. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and beams, indicating a complex musical composition. The score is presented in a clear, black-and-white format, suitable for printing and performance.

拍掌节奏配旋律或朗诵

例 f 与作业:

I

1. f 4/4

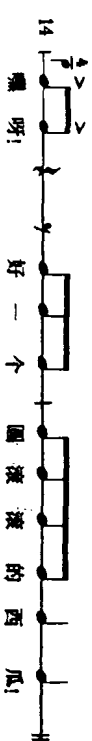
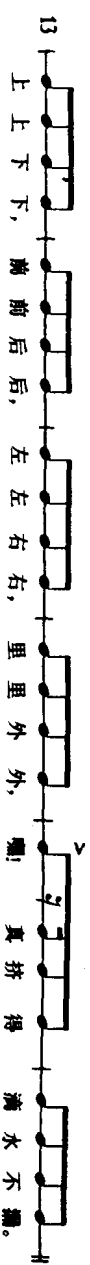
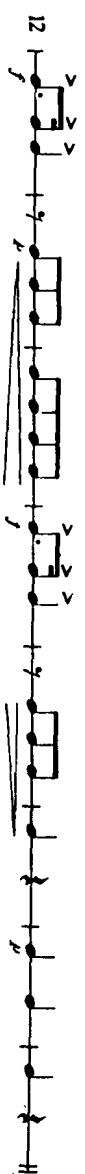
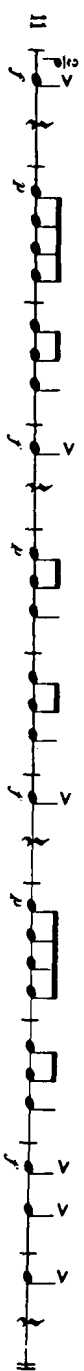
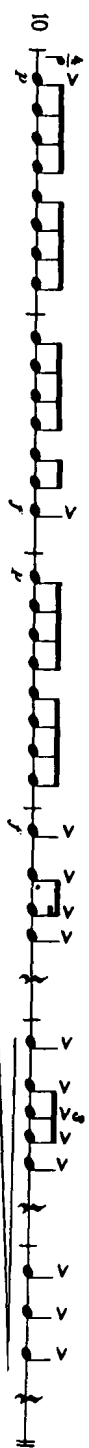
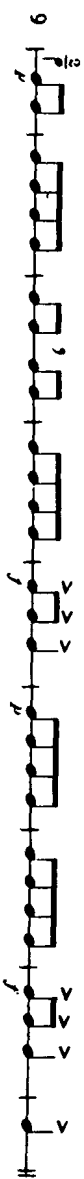
2.

3.

4. f p

5.

6.

没法说! 他只会吹牛皮! 哼! 和拍马屁!

上上下下, 前前后后, 左左右右, 里里外外, 嘿! 真挤得滴水不漏。

嘿呀! 好一个圆滚滚的西瓜!

II

Handwritten musical notation on seven staves, numbered 1 through 7. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and bar lines, arranged in a sequence across the staves.

