

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

奥尔夫音乐教学法 实用教程

| 方少萌 主编 |

复旦大学出版社

全国学前教育专业（新课程标准）“十二五”规划教材

奥尔夫音乐教学法 实用教程

主 编 方少萌

副主编 林 茵 林洁怡

编 者（按姓氏笔画排列）

方少萌 任建龙 林 茵 林洁怡

上海復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

奥尔夫音乐教学法实用教程/方少萌主编. —上海:复旦大学出版社,2014.9
全国学前教育专业(新课程标准)“十二五”规划教材
ISBN 978-7-309-10886-6

I. 奥… II. 方… III. 学前儿童-音乐教育-教学法-幼儿师范学校-教材 IV. G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 166304 号

奥尔夫音乐教学法实用教程

方少萌 主编

责任编辑/查 莉 高丽那

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

杭州钱江彩色印务有限公司

开本 890 × 1240 1/16 印张 12.75 字数 410 千

2014 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-10886-6/G · 1398

定价:29.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书全面、系统地介绍了奥尔夫音乐教育的原理以及本土化的音乐教育实践。其中包含奥尔夫音乐教育原理概述、奥尔夫基本课程及综合课程等训练的本土化教育实践。课程设置力求遵循“理论——实践——提高”的原则，以逐步形成、提高、完善学生的音乐素养和音乐教学能力，并增强其就业竞争力为主旨。

本书所呈现的125个案例，伸缩性大、适宜性强，既适合各高校教育专业师资培养、培训，又能供中、小、幼音乐师资和各种培训机构音乐师资进行音乐素质提升的训练，同时，能有效地满足不同年龄层和不同起点的人进行音乐学习、音乐教学的需要。

序

奥尔夫音乐教育是世界著名、影响广泛的三大音乐教育体系之一。奥尔夫音乐教学法历经八十多年的发展,已成为 20 世纪全球范围内流传最广、影响最深的一种音乐教育体系,也是中国当代音乐教育中在相当大的范围内被接受、较具影响力的一种外国音乐教育体系。

首先,奥尔夫音乐教育体系以“原本性音乐”为标志。原本性音乐是和动作、舞蹈、语言紧密结合在一起的。原本性的音乐教育,是最接近自然、最原始的原本人类的活动状态。其实质是通过节奏让学生来创造他们自己的音乐,并通过一系列不断深化的表演活动来掌握一些音乐的词汇。其次,奥尔夫教育体系中最突出最重要的一项原则就是“即兴性”。像人们在自然劳动中呼喊的号子,或在大山里即兴哼唱的山歌等,这些都是在乐谱中学不到的,但他们却表达了人们内心最真实的情感。奥尔夫教学法正是以即兴为手段来实施回归自然的理念。再次,奥尔夫音乐教育体系还注重“人本性”。奥尔夫音乐教育摒弃传统课堂“灌输性”教育下的被动学习,让学生参与互动,加深印象,提高兴趣,即所谓“寓教于乐”“乐者乐也”。此外,奥尔夫音乐教育倡导“整体性”。它不是单一的模式,而是一种整体、灵活、开放的形式,综合一体是其重要的特点,这样有利于培养学生的自主学习以及相互协调等综合能力。

本教材主要内容包含:一是探索奥尔夫音乐教育思想观念的产生、形成、发展的情况及国际化发展的趋势,理解奥尔夫“整体的艺术”观念的内涵,掌握奥尔夫“原本性”音乐的实质,以及对本土化音乐教学的启示。二是探索奥尔夫音乐教育实践丰富的素材、多样的形式、灵活的教法等特色,并从嗓音造型、动作造型、器乐造型这三方面的课程内容着手,进行实际操作训练,提高两代师资的音乐素养及音乐教学技能。

本教材旨在帮助学生比较全面系统地了解奥尔夫音乐教育体系的基本知识和方法,领会奥尔夫“原本性”音乐教育的原理和特色,比较全面、系统地掌握奥尔夫音乐教育体系中有关嗓音造型、动作造型、器乐造型的内涵、训练目的、教学类型和素材等内容,领会奥尔夫音乐教育思想的博大精深。初步学会运用所学的原理,借鉴所学的方法去丰富自身的音乐教学实践。同时,通过大量的体验练习,提升学生音乐素养、培养创新意识,并形成正确的儿童音乐教育观,掌握儿童音乐教育的基本理论和从事儿童音乐教育工作的基本技能。

为体现本教材的操作性、实用性、园本性以及教学的有效性等问题。本教材研发和编写了 19 个章节的大课例(包含 125 个小案例),每个课例包括导入、实操、留白与反思等环节。导入环节精心设计了富有情趣的热身游戏,激发学生兴趣,调动积极性。之后,教师提出精心设置的、循序渐进的问题,引导学生关注教材重点内容,把握教材的内在结构,进而主动学习知识,建构自己的知识体系。实操体验为学生设置一个由学生自己主导的环节,让学生个体在参与实践的过程中,获得知识,锻造能力,促进交往。最后教师再从不同层面分析,对学生所学内容与实践之间的联系做全面、深入的概括。即兴创作是在课程最后的“留白”。教师仅仅向学生提供一些原始性的材料,然后让学生通过即兴来完成学习任务;而教师往往被要求站在学生的角度来主持展开音乐教学活动,有效地帮助学生化解难点,完成音乐学习的任务。总结反思主要用于课堂活动结束前或结束后。教师可以围绕整个活动或整个项目的学习目标和重点引导学生反思并总结,也可以针对学生的表演、活动的组织情况等引导学生进行反思,从整

体上提高学生的认识和体验,为下一次更好地开展活动埋下伏笔。

本教材所呈现的章、节,伸缩性大,适宜性强,适合各高校学前教育专业师资培养、培训,并能供幼儿园、中小学音乐教师、各种培训机构音乐教师进行音乐素质提升的训练,也适用于不同年龄层和不同起点的人进行音乐教学。教师可以根据教学对象和教学条件等的不同,调整不同的教学目标,并对教学过程进行扩充或删减;可以根据学生的实际水平和课堂教学中师生的互动情境灵活地选用相应的教学形式,引导学生进行充分地体验练习。

奥尔夫作为当代世界著名的作曲家、音乐教育家,他自身就是自学成才的典范,诠释了诉诸感性、回归人本的原本性音乐教育的意义。今天,我们的教师团队以一种开放性的姿态不断探索奥尔夫音乐教育的“中国化”之路,付诸实践、创新发展、成果显著。感谢教师们所付出的艰辛努力和为音乐教育改革做出的贡献,祝愿奥尔夫音乐教育“中国化”的协同创新研究更上一层楼。

教育部高职高专教育专业类教学指导委员会委员

福建省民办教育协会学前教育专业委员会会长 陈雅芳 教授

福建省幼教研究会副理事长

2014年5月

前言

《乐记》曰：“德者，性之端也；乐者，德之华也。”法国著名作家雨果也说：“开启人类智慧的宝库有三把钥匙，一把是数字、一把是文字、一把是音符。”音乐伴随着人类社会的生产、生活而产生，在漫长的历史长河中给人类带来了精神的愉悦和美的享受，并推动着人类文明的步伐。纵观音乐教育史，在人类社会发展的不同时期、不同地域都呈现过与社会状况相适应的音乐教育理念、方式、方法。二十世纪以来，在工业革命较早的欧洲大陆形成了三种著名的音乐教育流派，即达尔克罗兹音乐教育体系、柯达伊音乐教育体系、奥尔夫音乐教育体系，这些流派一经形成便以其先进的音乐教育理念和方式风靡世界诸多国家和地区，并对当代音乐教育产生重要影响。

在我国改革开放和经济迅速发展的背景下，在上海音乐学院廖乃雄教授的推动下，世界三大音乐教育流派之一的奥尔夫音乐教育体系逐渐被越来越多的国人所接触和认同，愈来愈多的人对奥尔夫音乐教育产生了浓厚兴趣，奥尔夫音乐教学法也在各级各类的学校中，尤其在幼儿园被广泛采用。奥尔夫曾经说：“我所有的观念，关于一种原本性的音乐教育观念，并不是什么新的东西。我的任务和天职仅仅是从今天的角度，将古老的、不朽的观念重新说出来，并致力于实现它。”^①“原本性”是奥尔夫音乐教育所追寻的方向，原本性的音乐是动作、音乐、语言紧密结合在一起的，原本性的音乐是人人都能参与演奏的，原本性的音乐是接近土壤的、自然的、机体的、能为每个人学会和体验、适合儿童的。^②虽然奥尔夫已经清楚地说明了“原本性”是奥尔夫音乐教育所追求的方向，但是在我国的奥尔夫音乐教育实践中，很多授课教师经常会暗自忖度：“我上的到底是不是奥尔夫？”很多听奥尔夫音乐课的老师，经常也会问授课老师：“你上的究竟是不是奥尔夫？”似乎每个人都谨小慎微，满头雾水。究其原因，主要有两点：一是我国鲜有系统的介绍奥尔夫音乐教育的书籍，从市面上可以看到的奥尔夫音乐教育研究丛书凤毛麟角，唯有李姐娜、修海林、尹爱青编著的《奥尔夫音乐教育思想与实践》（2002年出版，2011年再版）和陈蓉编著的《音乐教学法教程》（其中有一章节专门介绍“奥尔夫学校教学活动”）两本奥尔夫教学法的教材；二是我国接触奥尔夫音乐教育的教师，大部分只是接受过为期几天的培训而已，很少系统学习奥尔夫音乐教育，没有深刻领会奥尔夫音乐教育的理念和方式，导致很多老师只是将奥尔夫音乐教育经典案例采取“拿来主义”的态度和方式，难以创生和本土化。

本书主编曾在20世纪80年代，作为首批奥尔夫教学法学员，参加了上海音乐学院举办的“全国中、小、幼音乐教师培训班”，进行了为期半年的脱产培训学习，期间对奥尔夫音乐教育产生了浓厚兴趣。培训结束后，又在幼儿园、中专、高校从事音乐教学工作共计30余载，积累了较为丰富的奥尔夫教学法经验，并于2008年在我校成立了“奥尔夫音乐教学实验室”，持续地对奥尔夫音乐教育进行学习、研究和实践，期间发表了多篇相关文章，并已完成了被鉴定为优秀的校级课题——“奥尔夫课堂有效性策略研究”。在学习国内外奥尔夫音乐教育先驱、专家、同行的基础上，在社会需求的推动下，结合我校奥尔夫音乐教学实验室成员多年的奥尔夫音乐教学、科研经验，我们编著此书，以求为广大奥尔夫音乐教育者提供一本通俗易懂、系统性强、理论精简、实践性强的奥尔夫音乐教育学习用书，以便为奥尔夫音乐教学

① 李姐娜、修海林、尹爱青. 奥尔夫音乐教育思想与实践[M]. 上海: 上海教育出版社, 2002: 38—39.

② 同上书, 40.

法在我国的推广和促进我国音乐教育的发展尽绵薄之力。本书呈现的每个章、每个节,实际上是每个模块、每个项目、每个单元的活动方案,伸缩性大,适宜性强,适合不同年龄层和不同起点的人进行音乐教学和学习。教师可以根据教学对象和教学条件等的不同,调整不同的教学目标,对教学过程进行填充或删除;可以根据学生的实际水平和课堂教学中师生的互动情境灵活地选用相应的教学形式,引导学生进行充分地体验练习。作为我国为数不多的、专门介绍奥尔夫音乐教育的书籍,本书力求使得内容更加系统和充盈。全书共五章,每章又分为多个小节,每一节包括热身活动、问题导入、内容阐释、体验活动、梳理巩固、调整活动、活动延伸等多个部分,以便老师轻松地开展教学工作。其中第一章主要介绍了奥尔夫的生平及其音乐教育活动、奥尔夫音乐教育思想概述、奥尔夫音乐教育思想在中国的传播;第二、三、四章分别介绍了奥尔夫嗓音造型训练、奥尔夫动作造型训练、奥尔夫器乐造型训练等基本课程在本土化的教育实践;第五章介绍了奥尔夫固定音型训练、卡农训练、回旋曲训练、小组曲训练等综合课程在本土化的教育实践。

本书主编为泉州幼儿师范高等专科学校学前教育系教研室主任方少萌副教授,副主编为泉州幼儿师范高等专科学校讲师林茵、林洁怡、任建龙,其中林茵是声乐、器乐教师,林洁怡和任建龙是音乐教学法教师。具体分工为:第一章至第四章由方少萌构思基本思路并编撰初稿,在此基础上又由任建龙、林洁怡、方少萌、林茵分别对第一章、第二章、第三章、第四章进行补充、修改和完善;第五章由林茵构思基本思路并与林洁怡分工合作编撰初稿,然后由林茵、林洁怡、方少萌对各节进行补充、修改和完善;全书的统稿工作由方少萌总负责,林洁怡协助。由于编写组成员水平有限、编写时间有限等原因,书籍内容难免挂一漏万,缺点、错误在所难免,编写组成员殷切恳请各位专家、读者不吝指正,以便我们日后进行修订和完善。

书籍的编写历时四年,期间学习、参考、借鉴了国内外同行的论著、论文、网络视频、培训案例,如李姐娜等人编著的《奥尔夫音乐教育思想与实践》、陈蓉的《音乐教学法教程》等书籍,国际奥尔夫基金会常务副主席沃尔夫冈·哈特曼教授、奥地利莫扎特音乐大学奥尔夫学院院长玛纽埃拉·魏德迈尔教授讲授的《实用奥尔夫音乐教学法》等视频,德国奥尔夫协会主席维摩·柏丁恩于2014年5月在福州举办的奥尔夫音乐教育师资培训案例等,但是我们对所借鉴的案例均在教学实践中不断地予以应用和修正。总而言之,我们之所以有此成果得益于我们站在巨人肩膀上,可以说没有国内外专家颇为丰硕的研究成果和对我们的培训,此书难以顺利出版,所以我们在此必须首先对这些研究成果的作者以及培训我们的专家表示由衷的感谢;其次,我们还要感谢学校各级领导对“奥尔夫音乐教学实验室”成立和实验室成员在职进修的大力支持,感谢我校校长陈雅芳教授亲自执笔为本书写序,感谢我校学前教育系主任吴振东教授为我们的书稿所提出的宝贵意见;再次,我们还要感恩我们团队成员及家人,在四年的编写工作中,无论是严冬还是酷暑,都想方设法克服重重困难,一如既往地支持、协作;最后,我们还要感谢复旦大学出版社对本书出版的大力支持!

方少萌

2014年7月

目 录

001	第一章 奥尔夫音乐教育原理概述
002	第一节 奥尔夫的生平与他的音乐活动
003	一、少儿时期接受的音乐艺术教育
003	二、青年时期的音乐学院学习和京特学校创办
004	三、壮年时期的重返音乐戏剧创作
004	四、中老年时期的音乐教育发展与国际化的
006	第二节 奥尔夫音乐教育思想概述
007	一、奥尔夫音乐教育体系简介
008	二、奥尔夫音乐教育特点阐释
009	三、奥尔夫音乐教育思想述评
011	四、世界三大音乐教育体系的对比
013	第三节 奥尔夫音乐教育思想在中国的传播
014	一、奥尔夫音乐教育在中国的传播盛况
015	二、奥尔夫音乐教育对中国音乐教育的影响及启示
016	三、学习与借鉴奥尔夫音乐教育应遵循的原则
017	四、学习与研究奥尔夫音乐教育常用的方法
021	第二章 奥尔夫嗓音造型训练的本土化教育实践
022	第一节 嗓音造型的基本认识
023	一、嗓音造型的内涵及目的
024	二、嗓音造型的教学类型及素材
029	第二节 由字、词、句做嗓音节奏的训练
030	一、由字做嗓音节奏的训练
031	二、由词做嗓音节奏的训练
033	三、由句做嗓音节奏的训练
037	第三节 由歌谣、民谣、歌曲做嗓音节奏的训练
038	一、由歌谣做嗓音节奏的训练
040	二、由民谣做嗓音节奏的训练
043	三、由歌曲做嗓音节奏的训练
048	第四节 由语气、声响、小品做嗓音节奏的训练
049	一、语气变化的嗓音节奏训练

050	二、声响变化的嗓音节奏训练
051	三、小品朗诵的嗓音节奏训练
057	第三章 奥尔夫动作造型训练的本土化教育实践
058	第一节 动作造型的基本认识
059	一、动作造型的内涵及目的
060	二、动作造型的教学类型及素材
066	第二节 指挥和声势的动作节奏训练
068	一、指挥动作训练
070	二、声势动作训练
077	第三节 律动和舞蹈的动作节奏训练
078	一、律动动作训练
081	二、舞蹈动作训练
088	第四节 戏剧和游戏的动作节奏训练
089	一、戏剧表演训练
093	二、游戏动作训练
100	第四章 奥尔夫器乐造型训练的本土化教育实践
101	第一节 器乐造型的基本认识
102	一、器乐造型的内涵及目的
103	二、器乐造型的教学类型及素材
109	第二节 无音高打击乐器训练
110	一、无音高打击乐器伴奏训练
114	二、无音高打击乐器演奏训练
120	第三节 音条乐器训练
122	一、音条乐器伴奏训练
126	二、音条乐器演奏训练
133	第四节 其他乐器教学
134	一、弦乐器——尤克里里
138	二、管乐器——竖笛
141	三、自制乐器——杯琴
147	第五章 奥尔夫综合课程训练的本土化教育实践
148	第一节 固定音型训练
149	一、固定音型的定义
150	二、固定音型伴奏的类型
151	三、固定音型选择和编配的原则

151	四、固定音型在学校音乐教学中应用的价值
161	第二节 卡农训练
162	一、卡农的定义
162	二、卡农训练的类型
163	三、卡农训练的要领
163	四、卡农在教学中训练的意义
170	第三节 回旋曲训练
171	一、回旋曲的定义
171	二、回旋曲的特点
172	三、回旋曲训练的类型
172	四、回旋曲在教学中训练的价值
180	第四节 小组曲训练
181	一、小组曲的定义
181	二、小组曲的特点
182	三、小组曲训练的类型
182	四、小组曲在教学中训练的意义
193	参考文献

第一章

奥尔夫音乐教育原理概述

情感目标

1. 萌发参与奥尔夫音乐活动的兴趣。
2. 在交流、分享和共创中,感受奥尔夫“原本性”的原理。
3. 增进同伴间的沟通与认识,体验集体即兴创编、集体游戏的乐趣。

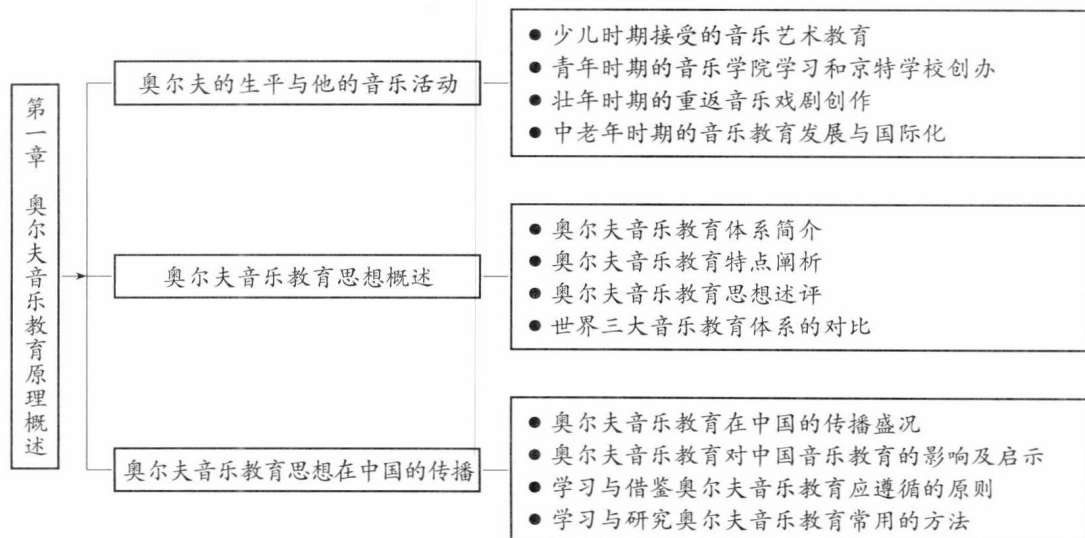
知识目标

1. 了解奥尔夫的生平与他的音乐教育活动的关系。
2. 了解奥尔夫音乐教育体系概貌、特色,并领会其教育思想的博大精深。
3. 了解奥尔夫音乐教育思想在中国的传播盛况及对中国音乐教育的影响和启示。
4. 了解世界三大音乐教育体系的明显差异。

技能目标

1. 边朗诵边进行有节奏的手指活动,训练其手指的灵活性及协调性。
2. 尝试运用语言、动作、乐器等手段进行综合游戏,并训练其身体的感知觉。
3. 随音乐进行有节奏的韵律活动,即兴地加入各种表演元素进行创造性地表演。
4. 掌握学习、借鉴与研究奥尔夫音乐教学法的原则和方法。

知识技能导图

第一节

奥尔夫的生平与他的音乐活动

【热身活动】

手指游戏《两只小鸟》

两只小鸟

1=C $\frac{4}{4}$

♩=100

1	2	3.	4	3 3	2 2	1	-	3	4	5.	6	5 5	4 4	3	-																																						
两	只	小	鸟	坐	在	树	梢	上	它	叫	丁	丁	它	叫	冬	冬																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">5 5</td> <td style="text-align: center;">5 6</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; text-align: center;">5 5</td> <td style="text-align: center;">5 6</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; text-align: center;">5 5</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">5 5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; text-align: center;">4 4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1 1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="border-left: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>丁</td> <td>丁</td> <td>飞</td> <td>走</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">了</td> <td>冬</td> <td>冬</td> <td>飞</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">走</td> <td>了</td> <td>回</td> <td>来</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;">吧</td> <td>丁</td> <td>丁</td> <td>回</td> <td>来</td> <td style="border-left: 1px solid black;">吧</td> <td>冬</td> <td>冬</td> </tr> </table>																	5 5	5 6	5	-	5 5	5 6	5	-	5 5	3	5 5	5	4 4	2	1 1	1		丁	丁	飞	走	了	冬	冬	飞	走	了	回	来	吧	丁	丁	回	来	吧	冬	冬
5 5	5 6	5	-	5 5	5 6	5	-	5 5	3	5 5	5	4 4	2	1 1	1																																						
丁	丁	飞	走	了	冬	冬	飞	走	了	回	来	吧	丁	丁	回	来	吧	冬	冬																																		

目标：感受歌曲欢快的情趣和好玩的手指游戏，激发参与奥尔夫教学活动的兴趣。

准备：师生围成一圈，席地而坐。

指导：

1. 观赏老师示范表演：

“两只小鸟坐在树梢上”——右手拇指与小手指竖起，其他三指压下（好似站在树梢的两只小鸟），左手紧握拳头叠放在右手手腕下（好似一棵大树），双手随音乐左右摆动8下。

“它叫丁丁，它叫冬冬”——右手拇指先点4下，小手指再点4下，左手不变。

“丁丁飞走了，冬冬飞走了”——左手拳头与右手相碰2下，第1下相碰的瞬间，右手拇指压下，左手拇指竖起；第2下相碰的瞬间，右手小手指压下，左手小手指竖起。（好似鸟儿从这树飞到那树）

“回来吧丁丁，回来吧冬冬”——动作同前一句，把左手竖起的拇指和小手指又撞回到右手来。（好似鸟儿从那树飞回这树）

第二遍游戏时，左右手的动作轮换。

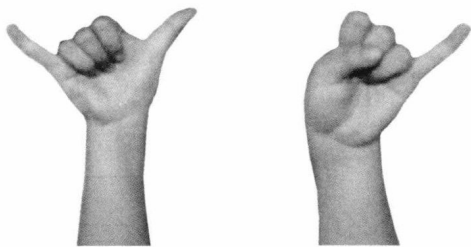

图 1-1

2. 模仿教师的手指表演：

(1) 放慢速度，学习边朗诵歌词边做手指动作（左右手各一遍）。

(2) 加入旋律，学习边唱歌曲边玩手指游戏（左右手各一遍）。

3. 加入步伐做即兴的表演：

(1) 提出要求：自由地加入变化的步伐（如第一乐句自由走动；第二乐句原地站立；第三、四乐句左右移动碎步等），第一遍朗诵，第二遍歌唱，进行又说、又唱、又做手指和步伐动作的表演。

(2) 即兴表演: 大胆地加入变化的脚步, 在一定的空间内移动身体, 表演手指游戏。

小结: 这种融说、唱、做为一体的教学方式, 是奥尔夫音乐教学的一大特色, 体现了奥尔夫倡导的“整体的艺术”观念。

【课标导人】

《奥尔夫音乐教学法》课程性质与学习任务

在开始接触新课程伊始, 有必要先了解这门课程的性质和任务, 为学好这门课程做好充分的思想准备。

1. 课程性质: 《奥尔夫音乐教学法》是学前教育、初等教育、中等教育等专业学生都可以学习的一门特色课程。是在学生学习了《基本乐理》等音乐基础课程及各专业的《音乐教学法》之后, 并在实践基地进行过见、实习之后, 为丰富职业知识、提升职业素养、增强就业竞争力而开设的课程。

2. 课程任务: 本课程旨在帮助学生比较全面系统地了解奥尔夫音乐教育体系的基本知识和方法, 领会奥尔夫“原本性”音乐教育的原理和特色, 初步学会运用所学的原理、借鉴所学的方法去丰富自身的音乐教学实践。同时, 通过大量的体验练习, 提升学生音乐素养、培养创新意识, 并尽快形成正确的儿童音乐教育观, 尽快掌握儿童音乐教育的基本理论和从事儿童音乐教育工作的基本技能, 进而提高就业竞争力。

【内容阐释】

卡尔·奥尔夫(Karl Orff, 1895—1982), 德国著名作曲家、音乐教育家。1895年7月10日生于德国慕尼黑一个有艺术素养的军人家庭, 受家庭环境的影响, 卡尔·奥尔夫从小对音乐和戏剧产生浓厚的兴趣, 这为他成为一个伟大的音乐教育家和音乐剧大师奠定了基础。

一、少儿时期接受的音乐艺术教育

(一) 幼小时期的音乐艺术教育

婴幼儿时期的奥尔夫便被各种音乐所吸引。起初他喜欢坐在妈妈的脚边听妈妈弹琴, 接着被允许和妈妈一起在键盘上玩, 不久就开始自己在琴上玩“大声和小声”的游戏, 并伴以歌唱、儿歌或故事。

幼儿时期的奥尔夫开始迷上戏剧并初露创作端倪。4岁时, 第一次在一个节日庆典上看到提线木偶戏, 马上迷上了这种表演形式, 之后便开始了即兴表演; 5岁那年, 在母亲的指导下正式学习钢琴, 他最喜欢的不是模仿, 而是大胆探索和不断尝试各种可能; 6岁时开始上学, 他乐于把实际生活用诗或故事的形式表现出来, 他的祖父对他的胡编乱造“信以为真”, 把其中的故事整理成《卡尔·奥尔夫 100 首故事》的集子。

值得一提的是, 奥尔夫从儿歌开始的朗诵教材, 则得益于在他家干了几十年的厨娘。厨娘教他当地方言和许多书上没有的知识。可以说, 这也是奥尔夫音乐教育本土化的根源所在。

(二) 少儿时期迷恋上音乐戏剧

少儿时的奥尔夫最迷恋的依然是人偶戏。10岁的他组织了一个包括3岁妹妹在内的表演团体。他们用钢琴模仿各种声音, 用豆子放在陶罐里表示狂风暴雨。奥尔夫既要唱和说, 还要指挥布景和人物摆开; 既要打灯光, 还要指挥小伙伴表演等, 真是集多重角色于一身。

奥尔夫第一次接触大型歌剧《漂泊的荷兰人》是在14岁, 这部瓦格纳歌剧令他着迷。可以说瓦格纳提倡的“总体艺术作品”的创作观念, 对奥尔夫即将形成的“整体的艺术”教育观念产生了巨大影响。

有必要说明的是, 少儿时期的奥尔夫每年夏天都会跟随家人到慕尼黑附近的乡间生活。乡间的生活给他全新的体验, 大自然给他丰富的想象力和灵感, 使他在后来创造的教学体系中反复强调人的“原本性”, 即人是在大自然中构成自己最原始、最自然状态的本性——这个重要的教育原理。

二、青年时期的音乐学院学习和京特学校创办

(一) 青年时期进入慕尼黑音乐学院

奥尔夫17岁那年考进了慕尼黑音乐学院。学习期间, 曾在短时间内写下50多首的歌曲及管风琴小品,

在音乐创作上逐步形成某种取向,那就是非常重视音乐与文学在音乐创作中的关系。同时,他被歌剧院指导教师克劳斯引荐为歌剧院的指导老师,有机会和许多大歌星、大作家共事,并深受这些艺术大师们对第一次世界大战之后重新唤起的“社会以及人类的命运、及至人性”思潮的影响。此时他对“整体的艺术”的追求已经基本形成。这类思想一经形成便伴随他的一生。

奥尔夫教育体系从其形式上讲,可以说是语言、诗句、音乐、动作以及相应的教育、表演行为方式的结合。

(二) 与多罗西·京特创办“京特学校”

1924年,奥尔夫和达尔克罗兹的学生多罗西·京特在慕尼黑建立了一所集体操、音乐、舞蹈为一体的“京特学校”,由京特主持校务和所有理论科目,奥尔夫则负责所有的音乐课程,着手践行他的音乐教育原理。

在奥尔夫的音乐教育中,“即兴创作”成为教与学的中心,强调使用身体的不同姿势和动作,来促使学生体验感受节奏的内在关系,增强内心体验与外在运动的协调感,这就是他所谓的“人体乐器”或“声势”。为了支持这样的教学活动,同时建立一种适合的乐器配置,并在音乐与舞蹈相结合的教育上,做了许多创造性和实验性的工作,引起了巨大的轰动。

三、壮年时期的重返音乐戏剧创作

(一) 京特学校由于政治压力而倒闭

1944年,京特学校由于政治压力而倒闭。虽然如此,奥尔夫的音乐教育改革思想并未泯灭,他在京特学校的研究与尝试,为他日后倡导的“以语言、音乐和动作为一体”的整体教学观念奠定了基础。

奥尔夫在脱离教育领域之后,便重新回到他的创作中,发挥他的创作才能。虽然在1948年他又重返音乐教育领域,其事业又有更大的发展,但是他的音乐创作并没有停止。

(二) 许多音乐戏剧作品问世

1935~1942年,奥尔夫共创作了三部成熟并有影响力的舞台作品:《卡尔米纳·布拉纳》和两部根据格林童话改编的“童话歌剧”——《月亮》和《聪明的女人》。

1948~1949年完成的《安提戈涅》,在奥地利萨尔茨堡音乐节首演。该作品尝试音乐剧最原始的形态,在配器上以4架钢琴、59种打击乐器与人声结合。这部作品与另外两部作品《暴君俄狄浦斯王》及《普罗米修斯》,曾被指挥家萨瓦利施称为奥尔夫的中心作品。

总之,从欧洲音乐戏剧的发展来看,奥尔夫是继18世纪德国格鲁克进行的歌剧改革、19世纪末瓦格纳以乐剧对歌剧的革新之后,以其舞台音乐戏剧作品对20世纪音乐戏剧的发展起到非同凡响作用的人物。

四、中老年时期的音乐教育发展与国际化的

(一) 重返学校音乐教育

1948年,奥尔夫的好友在一个偶然的的机会,发现了奥尔夫与凯特曼在京特学校时创作的一段为柏林奥运会录制的舞蹈伴奏带。好友将此推荐到巴伐利亚广播电台的“学校节目”专栏播出。节目播出后,引起很大的社会反响,获得巨大成功。由此,奥尔夫又开始了新的音乐教育工作,这次工作的主要特点,就是强调作为儿童的音乐教育,最根本的就是从孩子出发,适应孩子的特点。

1949年,莫扎特音乐学院院长聘请凯特曼到奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐学院开设和规划奥尔夫儿童音乐训练课程,由凯特曼任教,开始了一个儿童班的试验。这是第一次按奥尔夫的理想进行的全面教学。很快《学校音乐教材》也成为音乐教师综合素质训练课程内容的一部分。

(二) 音乐教育逐步走向国际化

1953年,莫扎特音乐学院开始为音乐教师提供这类课程的教学。从此,以萨尔茨堡为基地,奥尔夫教育体系通过许多的表演、会议,开始被介绍到世界各国。

20世纪50年代以来,奥尔夫的音乐教育事业在各个方面获得很大的发展。1962年奥尔夫和凯特曼到加拿大、日本等国做示范教学及演讲,立刻在这些国家掀起了奥尔夫热潮。1963年,奥尔夫研究所在萨尔茨堡成立,这是一所专门的研究与培训机构,集世界上所有研究、交流这种教学法的一个中心和平台。1970年学院开始扩建,从此有了自己的图书馆、舞蹈教室、演播厅、剧场等。1975~1981年,编写8册《卡尔·奥尔夫

及其著作》;80年代初,奥尔夫教育体系开始传入中国,得到广泛的传播,并逐渐形成本国的特色。

1982年3月9日,卡尔·奥尔夫与世长辞,享年87岁。

【体验活动】

声势游戏《幸福拍手歌》

幸福拍手歌

1=C $\frac{4}{4}$

5̣. 5̣	1̣. 1̣	1̣. 1̣	1̣. 1̣	7̣. 1̣	2	X	X	5̣. 5̣
如 果	感 到	幸 福	你 就	拍 拍	手 (拍	手)	如 果	
2̣. 2̣	2̣. 2̣	2̣. 2̣	1̣. 2̣	3	X	X	5̣. 5̣	
感 到	幸 福	你 就	拍 拍	手 (拍	手)	如 果		
3̣. 3̣	3̣. 3̣	3	2̣. 3̣	4	3	2	1	7̣. 1̣
感 到	幸 福	就	快 快	拍 拍	手 呀	看 那		
2	2	1	7̣. 5̣	6̣. 7̣	1	X	X	
大	家 都	一 起	拍 拍	手。				

目标: 尝试运用奥尔夫的“人体乐器”为《幸福拍手歌》伴奏,并从中感受愉快的情趣。

指导:

1. 介绍四种最基本的声势: 跺脚、拍腿、拍手、捻指。
2. 带领学生按顺序练习: 由下而上,左右轮流(拍手除外),各四拍。
3. 即兴地配上音乐:《幸福拍手歌》。
4. 听指令,不断地更换一个暂停的动作: 手——脚——指——腿。
5. 听指令,不断地更换两个暂停的动作: 手、脚——指、腿。
6. 听指令,不断地更换三个暂停的动作: 手、脚、指——腿、指、手。

活动提示:

1. 指令可先由老师发布,再请个别学生发布;每发布一个指令,都得让学生连续做两组动作;必须强调在前一组动作的四拍捻指处,给出明确的指令。

2. 游戏还可做进一步拓展练习: 如将由下而上动作改为由上而下的动作顺序;将学生分为四组,各组按顺序各做一种声势练习(均为四拍);速度由慢渐快,即改变歌曲速度或改变每个动作的拍数。

小结: “节奏第一”是奥尔夫提出的,刚才玩的这个节奏游戏经常出现在奥尔夫音乐活动中。虽然游戏的音乐是来自日本的,但是游戏的形式则是采用奥尔夫的“人体乐器”,即运用四种最基本的声势进行均衡节奏、内心节奏的训练。

【梳理巩固】

这是本课程的第一章节,我们首先了解奥尔夫的生平与他的音乐教育活动的关系。知道卡尔·奥尔夫,是德国著名作曲家、音乐教育家。他的一生就走两条路,一条是音乐创作,一条是音乐教育。

他的一生与音乐结下不解之缘。幼儿时期开始接受良好的艺术熏陶,5岁时已初露创作端倪,“第一号作

品”便诞生了；少儿时期迷恋上音乐戏剧，其中瓦格纳戏剧的创作观念对他即将形成的“整体的艺术”教育观念产生了巨大影响。他的乡间经历，使他在后来创造的教学体系中反复强调“原本性”这一原理；青少年时期的音乐学院学习，丰富的经历对他以后的艺术生涯助益很大。期间深受第一次世界大战之后形成的新思潮的影响而产生的“整体的艺术”观念，潜随他的一生；青壮年时期创办京特学校，使他的音乐教育改革思想得以付诸实践，并在实践中不断研究与尝试，为日后提倡的“以语言、音乐和动作等综合一体”的教学方式及观念奠定基础；壮年时期的重返音乐创作，使其成为 20 世纪音乐戏剧发展史中的一位非同凡响的人物；中老年时期的音乐教育逐步走向国际化，成为世界三大音乐教育体系之一。

【活动延伸】

1. 查阅有关“奥尔夫音乐教育发展与国际情况”等方面的资料，进一步了解奥尔夫音乐教育在我国的发展现状。
2. 参照《幸福拍手歌》声势游戏玩法，自由组合进行拓展练习。

第二节

奥尔夫音乐教育思想概述

【热身活动】

手指游戏《盖子、盘子》

目标：愉快地进行单人、双人或集体的小游戏，训练其反应的灵敏性，为下面的学习活动营造温馨、积极的课堂环境。

准备：师生围坐成圈，面向圆心。

指导：

1. 教师讲解示范玩法：

右手握拳当作“茶杯”，左手五指并拢作“盖子”（手心朝下盖在“茶杯”上）或“盘子”（手心朝上放在“茶杯”下面）。左手随教师口令（盖子、盘子、盖子、盘子、盖子……）变换动作。当听到“换盖子”时，左右手交换动作。

2. 单人游戏：先是由教师发布口令带领学生玩几遍，待学生熟悉后，请个别学生来发布口令，带领大家再玩几遍。

3. 双人游戏：圈上的学生两两结伴，面对面合作玩游戏。如图 1-2。

4. 圆圈游戏：全体学生面向圆心，与圈上的左右两边同伴合作玩游戏。如图 1-3。

小结：教学方法解决的是如何教学的问题，是教师的教学手段和工具。活动伊始，通过玩有趣的手指小游戏，不但能起到热身的目的，更能为下面的学习活动营造温馨、积极的课堂环境。

图 1-2

图 1-3