



学前教育专业“十二五”规划教材

# 奥尔夫音乐教育

AOERFU YINYUE JIAOYU

主编 张前高



学前教育专业“十二五”规划教材

# 奥尔夫音乐教育

主 编 张前高

副主编 李 燕 张梦真

 江苏大学出版社  
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇 江

## 内 容 提 要

本书着重介绍了奥尔夫音乐教育的原理及进行本土化教育的实践方法。全书共五章,内容包括奥尔夫音乐教育概述、奥尔夫嗓音训练、奥尔夫动作训练、奥尔夫乐器训练和奥尔夫综合训练。

本书内容系统、体例新颖、案例丰富、注重实践,可用作各院校学前教育专业教材,也可作为学前教育工作者和幼儿园教师参考用书。

## 图书在版编目(CIP)数据

奥尔夫音乐教育 / 张前高主编. — 镇江: 江苏大学出版社, 2015. 3

ISBN 978-7-81130-931-7

I. ①奥… II. ①张… III. ①奥尔夫, C. (1895~1982)—音乐教育—教育思想—研究 IV. ①J609.516

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第045554号

## 奥尔夫音乐教育

---

主 编 / 张前高

责任编辑 / 张 平

出版发行 / 江苏大学出版社

地 址 / 江苏省镇江市梦溪园巷30号(邮编: 212003)

电 话 / 0511-84446464(传真)

网 址 / <http://press.ujs.edu.cn>

排 版 / 北京金企鹅文化发展中心

印 刷 / 北京市科星印刷有限责任公司

经 销 / 江苏省新华书店

开 本 / 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张 / 11.25

字 数 / 260千字

版 次 / 2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-81130-931-7

定 价 / 38.00元

---

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话: 0511-84440882)

# 前言

QIANYAN

《国家中长期教育改革发展规划纲要（2010—2020）》（简称《纲要》）指出，学前教育对儿童的身心健康、习惯养成和智力发展具有重要意义，因此，《纲要》把积极发展学前教育作为党和国家实施人才强国战略的一个重要方面，并要求到2020年普及学前教育，基本普及学前两年教育，有条件的地区普及学前三年教育。

奥尔夫音乐教育是世界著名的、影响广泛的三大音乐教育体系之一。奥尔夫教学法以其“原本性”的理念在音乐教育领域，尤其是儿童音乐教育领域极具影响力，成为在全球范围内广泛流传的一种教育体系。

奥尔夫音乐教育立足于培养儿童的主动性、积极性和创造性，通过富有趣味性的教学方式，使儿童循序渐近地掌握一些音乐基础知识，更重要的是激发儿童参与音乐活动的热情，使其形成对音乐的喜爱，进而促进儿童的身心健康和智力发展。

基于此，我们组织相关专家编写了这本适合学前教育专业和学前教育工作者使用的《奥尔夫音乐》教材，通过深入浅出、通俗易懂的讲解，以及新颖的体例及丰富的案例，让学生可以快速、轻松地掌握奥尔夫教学法。

本教材在编写过程中重点突出以下特点：

## 1. 深入浅出、通俗易懂

本书的编写力求做到行文流畅、简洁明快、易读易记，并对不易掌握的知识点进行举例说明，以便学生能够轻松快速地理解并掌握。

## 2. 体例丰富、富有趣味

本书设有“引言”“学习目标”“课例引导”“问题聚焦”“教学实例”“名人名言”“课例体验”“拓展练习”等模块，既可以增强教材的趣味性，吸引学生阅读；又突出了知识的丰富性，理论联系实际，可加深学生对内容的理解。

## 3. 案例教学、典型实用

本书以典型的音乐教学案例展现奥尔夫教学法的实施，几乎每一节都包括“课例引导”“教学实例”“课例体验”三种形式的案例。

- 课例引导：放在每一节的最前面，简单、易操作，目的是让学生了解将要学习的内容，使其产生一些感性认识，并激发其学习兴趣。
- 教学实例：一般放在正文中的一些重要内容或需要着重进行训练的知识点后面，针对性强，目的是帮助学生掌握该知识点的教学方式，并使能够举一反三地组织幼儿教学课例。



- 课例体验：放在每一节的正文之后，具有一定的综合性，有的甚至综合了奥尔夫嗓音、动作、乐器等多个方面，目的是启发教学思路，让学生能够综合运用多种教学手段组织课例。

综上所述，本书中的课例既可以作为知识点的理解素材，还可以作为将来执教的参考课例，非常实用。

本书由张前高担任主编，李燕、张梦真担任副主编，郑雅君、熊欢参与编写。

在编写的过程中，本书参考了大量的文献资料，在此，向这些文献的作者表示诚挚的谢意。

由于编写时间仓促，加之编者水平有限，书中难免存在疏漏与不当之处，敬请广大读者批评指正。

本书配有精美的教学课件和课后习题答案，读者可到北京金企鹅文化发展中心网站（[www.bjjqe.com](http://www.bjjqe.com)）下载。

编者

2015年2月

# 本书编委会

主 编：张前高

副主编：李 燕 张梦真

参 编：郑雅君 熊 欢

# 目录

MULU

第一章 奥尔夫音乐教育概述	1
第一节 奥尔夫一生的音乐活动	2
一、奥尔夫儿童时期的音乐爱好	3
二、奥尔夫青年时期的音乐思想	4
三、奥尔夫壮年时期的音乐创作	5
四、奥尔夫中老年时期的音乐贡献	5
第二节 奥尔夫的音乐教育	9
一、奥尔夫音乐教育的特点	11
二、奥尔夫音乐教育的体系	13
三、奥尔夫音乐教育思想评述	15
第三节 奥尔夫音乐教育思想在我国的传播	18
一、奥尔夫音乐教育在我国的发展	19
二、奥尔夫音乐教育对我国音乐教育的影响及启示	22
三、我国借鉴奥尔夫音乐教学法的原则	23
四、我国借鉴奥尔夫音乐教学法的方法	24
第二章 奥尔夫嗓音训练	29
第一节 奥尔夫嗓音训练概述	30
一、嗓音训练的内涵及目的	31
二、嗓音训练的课程内容	32
第二节 由字、词、句作嗓音节奏的训练	35
一、以字作嗓音节奏的训练	36
二、以词作嗓音节奏的训练	36
三、以句作嗓音节奏的训练	38
第三节 由儿歌、民谣等作嗓音节奏的训练	42
一、以儿歌作嗓音节奏的训练	43
二、以民谣作嗓音节奏的训练	44
第四节 由语气、声响、小品作嗓音节奏的训练	48
一、语气变化的嗓音节奏训练	49
二、声响变化的嗓音节奏训练	50

三、小品朗诵的嗓音节奏训练 .....	51
第五节 歌唱活动的训练 .....	57
一、歌唱活动的主要形式 .....	59
二、歌唱教学的方法 .....	63
三、歌唱教学的要点 .....	67
第三章 奥尔夫动作训练 .....	71
第一节 奥尔夫动作训练概述 .....	72
一、动作训练的内涵及目的 .....	73
二、动作训练的教学内容 .....	74
第二节 指挥和声势的动作节奏训练 .....	78
一、指挥动作训练 .....	79
二、声势动作训练 .....	82
第三节 律动和舞蹈的动作节奏训练 .....	88
一、律动动作训练 .....	90
二、舞蹈动作训练 .....	91
第四节 戏剧和游戏的动作节奏训练 .....	95
一、戏剧表演训练 .....	96
二、游戏动作训练 .....	98
第四章 奥尔夫器乐训练 .....	105
第一节 奥尔夫器乐训练概述 .....	106
一、器乐训练的内涵及目的 .....	107
二、器乐训练的教学内容 .....	108
三、器乐训练的常用乐器 .....	108
第二节 无音高打击乐器训练 .....	114
一、无音高打击乐器伴奏训练 .....	116
二、无音高打击乐器演奏训练 .....	118
第三节 音条乐器训练 .....	124
一、音条乐器伴奏训练 .....	125
二、音条乐器演奏训练 .....	127
第五章 奥尔夫综合训练 .....	133
第一节 固定音型教学与训练 .....	134
一、固定音型的内涵 .....	135
二、固定音型伴奏的类型 .....	135





三、固定音型选择和编配的原则 .....	136
四、固定音型在学校音乐教学中应用的价值 .....	137
五、固定音型训练 .....	137
第二节 卡农教学与训练 .....	144
一、卡农的内涵 .....	145
二、卡农训练的类型 .....	146
三、卡农训练的要领 .....	147
四、卡农在教学中训练的意义 .....	147
五、卡农训练 .....	148
第三节 回旋曲教学与训练 .....	151
一、回旋曲的内涵 .....	152
二、回旋曲的特点 .....	153
三、回旋曲训练的类型 .....	153
四、回旋曲在教学中训练的价值 .....	154
五、回旋曲训练 .....	154
第四节 小组曲教学与训练 .....	160
一、小组曲的内涵 .....	161
二、小组曲的特点 .....	161
三、小组曲训练的类型 .....	162
四、小组曲在教学中训练的意义 .....	162
五、小组曲训练 .....	162

## 课例索引

手指游戏《两只小鸟》	2
对话游戏《小山羊的故事》	6
拍手游戏《幸福拍手歌》	9
歌唱游戏《两只小象》	16
体感游戏《许多小鱼游来了》	18
情境游戏《兔子和狼》	25
声音游戏《吹泡泡》	30
声音游戏《小猫敲门》	33
语言游戏《介绍自己》	35
词语朗诵《交通工具》	37
即兴创作《一句祝福的话》	38
节奏训练《动物园》	39
手指游戏《五兄弟》	42
儿歌朗诵《小白兔》	43
闽南民谣朗诵《相牵手，好朋友》	45
歌谣唱诵《三轮车》	46
语气游戏《嗨》	48
声响模仿《公共汽车》	50
小品朗诵《两个好朋友》	52
嗓音故事《三只熊》	54
歌唱游戏《买菜》	57
歌唱游戏《小鸡小鸭》	65
歌唱游戏《小海军》	67
音乐游戏《卷炮仗》	72
律动游戏《小手爬》	76
声势游戏《两只老虎》	78
小小指挥	81
节奏回声《手、脚、腿、指》	83
节奏造句《手、脚、腿》	85
节奏接龙	87
韵律游戏《在农场里》	88
律动练习《洋娃娃和小熊跳舞》	90



舞蹈练习《炒豆子》	92
律动游戏《捉螃蟹》	93
哑剧表演《艰行者》	95
音乐戏剧《挠痒痒》	96
空间游戏《摆图形》	99
音乐游戏《逛公园》	100
器乐游戏《大声小声》	106
打击乐演奏《大狼吃甜稀饭》	113
器乐演奏《奥尔夫打击乐队》	114
器乐伴奏《大雨小雨》	116
器乐演奏《小动物郊游》	118
打击乐器演奏《土耳其进行曲》	121
琴槌游戏《小鱼游》	124
器乐伴奏《小弟弟，小姑娘》	125
器乐演奏《野蜂日记》	127
杯琴游戏《sol、la、sol》	129
鼓圈游戏《鼓声阵阵》	134
歌曲伴奏《王老先生》	138
儿歌伴奏《去果园》	140
韵律游戏《走、跑、拖》	144
卡农歌谣《一只只的小鸡》	148
卡农与舞蹈《芬兰舞曲》	149
歌唱游戏《咿呀咿呀哟》	151
回旋曲创编《娃哈哈》	154
回旋曲欣赏《钟表店》	157
韵律游戏《旋律圈》	160
小组曲演奏《舞会》	162
小组曲创编《多声部组曲》	165



## 第一章

# 奥尔夫音乐教育概述

### 引言

>>>

奥尔夫音乐教育极具影响力，是世界著名的三大音乐教育体系之一。奥尔夫音乐教学法历经多年的发展，已成为 21 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范围内被接受的一种外国音乐教育体系。

### 学习目标

>>>

#### 知识目标：

- 了解奥尔夫一生的音乐活动
- 了解奥尔夫音乐教育的特点、课程内容、教学形式、教学方法和教学材料等
- 了解奥尔夫音乐教育思想在中国的传播情况

#### 情感目标：

- 激发学生参与奥尔夫音乐活动的兴趣
- 感受奥尔夫原本性的原理
- 增进同伴间的沟通与认识，体验集体参与的乐趣

#### 技能目标：

- 尝试运用语言、动作等手段进行游戏，训练身体的感知觉
- 掌握借鉴奥尔夫音乐教学法的原则与方法

## 第一节 奥尔夫一生的音乐活动



### 课例引导

#### 手指游戏《两只小鸟》

1= D  $\frac{2}{4}$

1 2 | 3. 4 | 3 3 2 2 | 1 - | 3 4 | 5. 6 |  
两 只 小 鸟 坐 在 小 树 上, 它 叫 丁 丁,

5 5 4 | 3 - | 5 5 5 6 | 5 0 | 5 5 5 6 | 5 0 |  
它 叫 冬 冬, 丁 丁 飞 走 了, 冬 冬 飞 走 了,

5 5 3 | 5 5 3 | 4 4 2 | 4 4 2 | 5. 4 | 3 2 1 ||  
回 来 吧, 回 来 吧。 回 来 吧, 回 来 吧。 快 快 飞 来 吧。

#### 一、教学目标

- (1) 指导幼儿感受歌曲欢快的情绪，并体验好玩儿的手指游戏。
- (2) 指导幼儿能够用身体的不同部位表现音乐。
- (3) 指导幼儿体验把自己的想法与大家分享的乐趣。

#### 二、教学准备

音乐播放设备与乐曲、活动场地，师生围成一圈。

#### 三、教学过程

##### (一) 边听音乐边看老师示范动作

两只小鸟坐在小树上，(两手大拇指伸出，其他手指握拳，左右摆动)  
它叫丁丁，它叫冬冬，(左手大拇指随节奏动4下，右手大拇指再随节奏动4下)  
丁丁飞走了，冬冬飞走了，(先左手藏在身后，再右手藏在身后)  
回来吧，回来吧。(先左晃一下头，再右晃一下头)  
回来吧，回来吧。(左手放在右肩膀，右手放在左肩膀)  
快快飞来吧。(两手竖大拇指同时从身后伸出)

##### (二) 边听音乐边模仿老师的动作

先不放音乐，让幼儿慢速边朗诵歌词边学习动作。待幼儿熟悉后，加入音乐，学习边唱歌边做动作。

### （三）加入步伐做即兴表演

让幼儿站起来，随意地移动身体在一定的空间内做动作。

#### 四、教学指导

（1）指导幼儿学习时要注意动作要在节奏上，从而感受到音乐节奏的快乐情感。

（2）即兴表演部分老师可以先给出一些示范动作（如小碎步、原地不动、前跨步、左右移动等）。

#### 五、教学小结

让幼儿以游戏的形式感受音乐的节奏和美感符合他们好动的天性，也容易使他们产生兴趣，从而提高他们的音乐审美能力。



## 问题聚焦

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”的观念。那么，你对奥尔夫了解多少？他的一生中进行了哪些音乐活动？他的“整体的艺术”的教育观念是如何形成的？

卡尔·奥尔夫（Karl Orff, 1895—1982），德国著名作曲家、音乐教育家。卡尔·奥尔夫出生于慕尼黑一个有艺术素养的军人世家，受家庭环境的影响，从小便对音乐和戏剧产生了浓厚的兴趣，这为他成为一位伟大的音乐剧大师奠定了基础。



## 奥尔夫儿童时期的音乐爱好

### （一）幼儿时期的音乐表现力

幼儿时期的奥尔夫便被各种音乐所吸引。自幼喜欢坐在妈妈的脚边听妈妈弹琴，稍大一些就开始自己在琴上玩“大声和小声”的游戏，并伴有歌唱、儿歌或故事。

奥尔夫 4 岁时在一个节日庆典上看到提线木偶戏，就被这种表演形式深深吸引了，并开始了即兴表演，他的父母还为此给他搭了一个小戏台。5 岁时奥尔夫在妈妈的指导下正式学习钢琴，但他最喜欢的不是模仿，而是不断地尝试和探索各种可能的发声，并在妈妈的指导下识谱、弹琴，甚至可以和妈妈一起试奏简单的四手联弹曲。到 6 岁开始上学时，他便乐于把生活中的事物用儿歌或故事的形式表现出来了。他的祖父还将他“乱编”的故事整理成了《卡尔·奥尔夫 100 个故事》。

没有早期音乐教育，干什么事我都会一事无成。

——爱因斯坦

## （二）少儿时期迷恋音乐戏剧

奥尔夫 8 岁时第一次进音乐厅听莫扎特、贝多芬的作品音乐会。会后，他兴奋至极，有如得了兴奋症一般。从那以后，他经常和妈妈一起在钢琴上四手联弹贝多芬的交响乐改编曲。

到 10 岁时，他组织了一个小的表演团体。在团体中，奥尔夫既要唱、说，还要指挥布景、安排人物角色；既要打用彩色玻璃纸营造效果的灯光，还要指挥别人的表演……真可以说集导演、舞台、美工、演员、伴奏、作家、指挥于一身。

11 岁时，奥尔夫上了中学。他如饥似渴地阅读古典名著及当代文学作品，还参加了学校的合唱团，以乐队等使自己的音乐素养和识谱能力不断提高。

14 岁时，奥尔夫第一次接触到大型歌剧《漂泊的荷兰人》。这部瓦格纳的歌剧令他着迷的程度很难用笔墨形容。可以说，这部“总体艺术作品”的创作观念对他之后形成的“整体艺术”教育观念产生了重要的影响。

## 二、奥尔夫青年时期的音乐思想

### （一）在校学习与创作

奥尔夫 17 岁那年考进了慕尼黑音乐学院。学习期间，他曾在短时间内写下 50 多首歌曲及管风琴小品，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，有机会和许多大明星、大作家共事，并深受这些艺术大师们的人性思潮的影响。此时，他“整体的艺术”的思想已经基本形成。奥尔夫教育体系从形式上讲，可以说是语言、诗句、音乐、动作及其相应的教育和表演行为方式的结合。

### （二）创办“京特学校”

1924 年，奥尔夫和达尔克罗兹的学生杜罗西·京特在慕尼黑创办了一所集体操、音乐、舞蹈为一体的“京特学校”，由京特主持校务并负责所有理论课程，奥尔夫负责所有的音乐课程。在此，奥尔夫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，这就是奥尔夫所谓的“人体乐器”或“声势”。为了支持这样的教学活动，奥尔夫建立起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践性的工作，引起了巨大的轰动。

### 三、奥尔夫壮年时期的音乐创作

#### （一）教育领域的挫折与音乐毅力

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却并未泯灭。他在京特学校的研究与尝试为他日后倡导的语言、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，便重新回到了创作中以发挥他的创作才能。

#### （二）创作大量音乐戏剧作品

1935—1942年，奥尔夫共创作了三部成熟且有影响力的舞台作品，包括《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，奥尔夫完成的《安提戈涅》在奥地利萨尔茨堡音乐节首演。该作品尝试了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《暴君俄狄浦斯王》《普罗米修斯》被称为奥尔夫的中心作品。

总之，从欧洲音乐戏剧的发展来看，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，奥尔夫以其舞台音乐戏剧作品对20世纪音乐戏剧的发展起到了非同凡响的作用。

### 四、奥尔夫中老年时期的音乐贡献

#### （一）重新从事音乐教育

1948年，奥尔夫在好友的帮助下重返教育领域，为电台创作了一个系列的儿童音乐广播节目。这次工作的主要特点就是强调：作为儿童的音乐教育，最根本的出发点就是从孩子出发，适应孩子的特点。他创编的节目获得了很大的成功。

1949年的秋天，凯特曼到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。这是第一次不同于电台的、按奥尔夫的理想进行的全面教学。很快，《学校儿童音乐教材》便成为音乐教师综合素质训练课程内容的一部分。

音乐教育并不是音乐家的教育，而首先是人的教育。  
——苏霍姆林斯基

#### （二）音乐思想国际化

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，同年也为有兴趣的校内外学生开课，并开始招收外国学生。此后，奥尔夫教育体系通过表演和会议等，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都获得了很大的发展。1950—1961年，奥尔夫被聘为慕尼黑音乐学院作曲系教授。1962年，奥尔夫和凯特曼到加拿大、日本等国进行示范教学及讲演，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，它隶属于莫扎特音乐学院，并作为该院的一所专门的研究与培训机构，成为世界上所有研究这种教学法的一个交流中心和平台。这些都为其事业的进一步发展奠定了良好的基础。

1970年，奥尔夫研究所开始扩建，有了自己的图书馆、舞蹈教室、演播厅和剧场等。1973年，奥尔夫研究所开设音乐治疗课程。从1975年开始，每5年召开一次“奥尔夫教学研究会”；1975至1981年，奥尔夫编写了8册《卡尔·奥尔夫及其著作》……

1982年3月9日，卡尔·奥尔夫与世长辞。



## 课例体验



### 对话游戏《小山羊的故事》

#### 一、教学目标

- (1) 指导儿童感受节奏中的强弱规律和不同的强弱搭配。
- (2) 指导儿童将音乐与生活中的常用语句联系起来，认识二者之间的关系。
- (3) 指导儿童领悟人的性格、心情、语言速度的关系。

#### 二、教学准备

音乐播放设备及乐曲、黑板、琴、录音机、活动场地。

#### 三、教学过程

##### (一) 语言与节奏练习

1. 用音乐播放设备播放以下几个节奏型，让儿童先用双手把它们拍打出来。



2. 儿童都能准确熟练地拍打后，加入一问一答的句子练习。例如，老师用(1)(2)的节奏型提问，学生用同样的节奏型进行回答。

