

音乐教学经典方法丛书

音乐课堂教学的 经典方法

★
全国
中小学音乐教师
培训用书
★ ★ ★

秦德祥 杜 磊 著

音乐教学经典方法丛书

音乐课堂教学的 经典方法

秦德祥 杜 磊 著

海峡出版发行集团 | 福建教育出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐课堂教学的经典方法/秦德祥, 杜磊著. —
福州: 福建教育出版社, 2013. 1

(音乐教学经典方法丛书/杜磊主编)

ISBN 978-7-5334-5967-3

I. ①音… II. ①秦… ②杜… III. ①音乐课—课堂
教学—教学法—中小学 IV. ①G633.951.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 228136 号

音乐课堂教学的经典方法

秦德祥 杜磊 著

出版发行 海峡出版发行集团

福建教育出版社

(福州梦山路 27 号 邮编: 350001 电话: 0591-83706771

83733693 传真: 83726980 网址: www.fep.com.cn)

出版人 黄旭

发行热线 0591-83752790 87115073

印刷 福州华彩印务有限公司

(福州市福兴投资区后屿路 6 号 邮编: 350012)

开本 720 毫米×1000 毫米 1/16

印张 13

字数 173 千

版次 2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5334-5967-3

定价 26.80 元

如发现本书印装质量问题, 影响阅读,
请向本社出版科 (电话: 0591-83726019) 调换。

序

杜磊先生主编、编著了一套“音乐教学经典方法丛书”，这套丛书包括《小学音乐教学的50个经典案例》、《中学音乐教学的50个经典案例》、《音乐课堂教学的经典方法》、《音乐课外活动的经典方法》四本，请我给这套丛书写几句话，我是非常高兴和十分乐意的。

为深化教育改革，推进素质教育，适应21世纪人才培养的需要，党中央、国务院颁布了《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，教育部先后颁发了《基础教育课程改革纲要（试行）》、《学校艺术教育规程》等文件，各地都在进一步贯彻落实、深入推进。

中小学音乐教育，是实施素质教育的有机组成部分，是深化教育改革的重要抓手之一。近年来，在各地教育行政、教育管理、教学教研部门和广大音乐教育工作者的辛勤努力下，中小学音乐教育有了长足的发展。但是，我们也要看到发展还很不平衡，还存在一些问题。主要表现为对音乐教育重要性的认识还不到位，对中小学音乐教育的投入还不够，对中小学音乐师资的

配备还不足等等，这些问题要在深化教育改革、全面推进素质教育的过程中不断加以解决和完善。

杜磊先生主编、编著的这套“音乐教学经典方法丛书”，适应深化教育改革、全面推进素质教育的要求，内容丰富，方法实用，简明扼要，通俗易懂。该套丛书的出版，不仅为中小学音乐教师提供了急需而有指导意义的开展音乐课堂教学和音乐课外活动的成功经验与方法，而且对中小学音乐教师自身专业素质的进一步提高和音乐课堂教学的进一步深化、音乐课外活动的进一步开展，都有着十分重要的意义。

2011年7月，本人在北京参加了国家教育部召开的，经教育部中小学音乐教材审查委员会审定通过的全国11省市中小学音乐教材主编会议；8月，又参加了教育部召开的中小学音乐教材编写培训会议。从这两个重要会议主要内容看，杜磊先生这套丛书是符合新修订的《音乐课程标准》的精神与要求的。其教学案例、教学方法等方面的选编与论述，不仅可供中小学音乐教师学习参考，而且也可供中师和大专院校音乐教育、音乐学的学生学习借鉴。

杜磊先生既是一位有专业水平、有丰富经验的优秀音乐教研员，同时又是一位著作丰硕、卓有成果的音乐教育家。为此作序，感到欣慰！

国务院颁发的政府特殊津贴者
教育部艺术教育委员会一、二届委员
教育部全国中小学音乐教材审查委员会委员
湖北第二师范学院音乐系名誉主任、教授

2012年11月

前 言

中小学音乐教育，是实施美育的重要内容和途径，是素质教育的有机组成部分。中小学音乐教育，主要通过音乐课堂教学和音乐课外活动方式实施。音乐课堂教学，是中小学音乐教育的主体，是中小学音乐教育的主要形式。音乐课堂教学的开展，对提高中小学生音乐素质，培养审美能力，陶冶高尚情操，促进全面发展具有十分重要的意义。

《音乐课堂教学的经典方法》一书，介绍了中小学最为常用的达尔克罗兹体态律动教学法、柯达伊教学法、铃木教学法、卡拉博·科恩教学法、综合音乐感课程教学法、奥尔夫教学法六种音乐课堂教学的经典方法。其中，重点介绍奥尔夫教学法。考虑到各地中小学音乐教师配备不均衡以及专职音乐教师数量不足和兼职音乐教师较多的实际情况与需要，作者采用了提纲挈领的要点式、归纳式写作方法，力求做到内容充实、通俗易懂，简明扼要、突出重点，体现这些方法在音乐课堂教学过程中的实用性、有效性。

《音乐课堂教学的经典方法》一书，由于涉及内容多、范围广，在方法的选择、材料的取舍、程度的把握等方面难免存在诸多不足，诚恳期望有关

专家和中小学音乐教师提出批评、指导意见，以便再版时进一步修订完善。

“音乐教学经典方法丛书”，得到了教育部全国中小学音乐教材审查委员会委员、我国著名音乐教育家、享受国务院特殊津贴专家邱刚强教授的大力支持并亲自为本套丛书作序；湖北省教育厅体卫艺处副处长姜贵君先生对本套丛书的编写给予了很大帮助，提出了很好的指导意见。在此，一并深表谢意！

秦德祥 杜 磊

2012 年 11 月

目 录

一、达尔克罗兹体态律动教学法 (1)

- (一) 概述/ 1
- (二) 教学特点/ 2
- (三) 主要做法/ 3
- (四) 基本内容/ 4
- (五) 具体方法/ 5
- (六) 教师应具备的才能/ 12
- (七) 教学实例/ 13

二、柯达伊教学法..... (16)

- (一) 概述/ 16
- (二) 产生背景/ 17
- (三) 教学特点/ 17
- (四) 基本观点和内容/ 20
- (五) 教学工具/ 23

(六) 教学实例/ 26

三、铃木教学法..... (30)

(一) 概述/ 30

(二) 教学特点/ 31

(三) 教学原则/ 34

(四) 教学方法/ 35

(五) 教学过程/ 37

四、卡拉博·科恩教学法..... (38)

(一) 概述/ 38

(二) 教学特点/ 39

(三) 教学方法/ 40

(四) 教学形式/ 45

五、综合音乐感课程教学法..... (46)

(一) 概述/ 46

(二) 基本内容/ 47

(三) 教学安排/ 47

(四) 教学实例/ 51

六、奥尔夫教学法..... (58)

(一) 概述/ 58

(二) 教学特点/ 60

(三) 思想原则/ 61

(四) 基本概念/ 61

(五) 主要特点/	66
(六) 具体方法/	72
(七) 教学实例/	78

一、达尔克罗兹体态律动教学法

(一) 概述

埃米尔·雅克·达尔克罗兹 (Emile Jaques-Dalcroze, 1865~1950), 瑞士著名作曲家、音乐教育家。瑞士日内瓦音乐学院视唱练耳、和声与声乐作曲教授。达尔克罗兹毕生从事音乐教育事业, 一生有许多音乐作品和著作, 他的许多作品吸收了瑞士民间音乐的音调, 他的有关音乐教育的著作影响遍及全世界。他的突出成就在于, 建立了一整套音乐教学体系, 与柯达伊、奥尔夫齐名, 其中最有成效的部分, 已经发展形成了具有独特名称的学科体系——体态律动学, 在世界上有着极为广泛的影响。

达尔克罗兹从一位掌握音乐节奏有困难, 但是走路时节奏倒挺好的学生身上受到启发, 创立了体态律动学。他的试验于 1905 年引起人们关注, 1915 年他在日内瓦创建了达尔克罗兹学院。今天, 达尔克罗兹的方法已在许多国家的音乐、舞蹈、戏剧和歌剧学校, 在普通学校和弱智伤残儿童学校教学中被广泛采用。五大洲都设有专门的学校, 实施达尔克罗兹教学法及培

养体态律动的音乐教师。

本书所述各种国外音乐教学法中，体态律动学是最早被介绍到我国并广泛运用于我国中小学音乐教学之中的音乐教学法之一。在体态律动学开始形成时，即随着西方音乐的引进或多或少地传入我国。我国幼儿教育和小学低年级音乐教育中的律动教学（“唱游”），就是源自这种教学方法，只是其名称我们还比较陌生而已。

体态律动教学，使音乐回溯到它的本原——律动的节奏。奥尔夫音乐教学法体系的形成，亦吸收了体态律动学的精髓并有所发展。

体态律动教学，强调把演奏或表现音乐理解为时间加精力加空间。音乐是时间的艺术，加上表演者及演奏者旺盛的精力，以自己的身体作为表现音乐的“乐器”，使音乐震荡于空间。体态律动的目的，在于训练学生有效地利用听觉与动作来感受、理解、表现音乐。这门课程的教学对象可以包括从幼儿园到大学的学生，从启蒙教育到音乐专业的学生、演员、舞蹈家等。

（二）教学特点

1. 以身体为乐器，通过身体动作，体验和培养节奏感

达尔克罗兹认为：“人无不具有天生的节奏本能，不过需要加以诱发、培育，进而为音乐所用。”他还说：“借用节奏而进行教育，符合儿童最迫切、最自发的需要。因为节奏与动作是相联系的，节奏性的动作在音乐、说话、姿势、走路和跳舞中都得到印证。”体态律动训练一般从速度开始，让学生根据规定速度走路、摇摆、跳、跑跳等。

2. 训练听觉记忆

让学生丢掉对乐谱和视觉上的依赖。如教师弹一小节旋律，学生用动作重复这一小节的节奏，依此类推，进行“卡农式”的模仿。最后通过训练达到不中断音乐，凭记忆用动作重复前面的乐思。

3. 训练注意力集中

要求学生根据音乐的进行，按事先约定的和弦、调式等，立即做出“快速反应”。如听到某一和弦“动”，听到某一和弦“停”等。

4. 培养创造欲望

鼓励学生听音乐，主要是听教师即兴弹奏，随音乐即兴表演动作。达尔克罗兹认为，音乐是表现的艺术，没有表现的欲望，就不能表演好或创造出好的音乐作品。因此，通过即兴表演可以促进学生自我表现及创造的愿望。

体态律动的教学特点，完全建立在达尔克罗兹的教学观点上。即：“唤醒天生的本能，培养对人体极为重要的节奏感，建立身心的和谐，使感情更臻于细腻敏锐，使儿童更加健康活泼，激发想象力，促进各方面的学习。”在音乐教育上，他认为：“单教儿童用手指弹奏乐器是不够的，首先必须启发他们进入产生乐曲的激情中去，把乐曲的感情化为具体的动作、节奏和声音。”达尔克罗兹以音乐刺激听觉、产生再印象，以身体动作再现音乐的教学方法，使学生直接产生对音乐的经验。这对培养学生灵敏的听觉反应、丰富的乐感、强烈的创作欲望和表现力是卓有成效的。

（三）主要做法

首先，立足于听（音乐），而且是以教师的即兴弹奏为主。

其次，要求学生把身体各器官作为“乐器”，把所听到的音乐再现出来。

其三，教学方式主要是游戏，发现个别学生松散涣散时，立即变换，永远处于新鲜状态。

其四，教师要随时发现问题，及时诱导各方面的“即兴”能力。教师的音乐造诣，直接关系到教学的效果。

其五，学生不论音乐基础高低，年龄大小，小至三岁儿童，大至音乐学院学生及专业演员、舞蹈家，都适合上这种课。

(四) 基本内容

1. 聆听音乐

与基本的音乐课教学大致相同，只是不以讲授为主，而是聆听音乐，用肢体动作表现音乐。一开始就强调“音乐是动的艺术”，音乐进行有线条、有起伏，用身体各部位动作表现音乐必须反映其断、连等典型特征，动作应有乐感。

2. “走”的练习

一般从教速度开始，让全体学生按规定速度走路或摇摆，然后加上喜、怒、哀、惧等感情，速度不能改变。与此同时，还要探索不同的方向感，如向前、向后、向左、向右以及走对角线、走圆圈等等；探索紧张和放松的感觉，如橡皮筋的拉和放，想象在水中、在泥沙中划动手臂和脚等等；探索不同的走路方式，如并跳、跑跳、踮足、飘逸等等。也可用外部世界的花、木、鸟、兽作比喻，充分启发学生的想象。

3. “回家”游戏

让每个孩子找定一个点，作为自己的“家”。教师弹或唱两个旋律性乐句，要求孩子跟随第一乐句，即兴创造一个节奏型，采用拍手、踏步或跑步“出门”；听到第二乐句时，即兴创造另一个节奏型“回家”，第二乐句结束刚好“到家”。培养学生对音乐分句的理解和感觉。

4. “快速反应”游戏

要求学生在音乐进行中听到约定的信号（口令、和弦）时，立即作出约定的反应（停止进行、转向或变换等等），训练注意力高度集中、听觉记忆和反应敏捷。

5. “卡农式”模仿

开始时，教师弹一小节音乐，学生紧接着用动作再重复这一小节的节

奏；这时，教师已弹第二小节音乐，学生紧接着再重复第二小节的节奏，依此类推。所弹小节数可以逐渐增加，乃至重复完整的乐句、乐段。

6. “默契”的训练

所有的游戏往往是让学生在教室里自由走动，既不规定统一的方向，也不排成整齐的队形。在这“乱哄哄”的人流中，要做到不撞人、不摔跤、不出“交通事故”，有条不紊地走自己的路，到达自己的目的地。这种“默契”，对于重奏、合奏是十分重要的。

（五）具体方法

1. 用孩子身体活动的自然节奏，进行音乐基本节奏和速度的训练

(1) 在音乐声中列队进行，训练进行的节奏和速度，一般采用“ $\frac{2}{4}$ ”拍或“ $\frac{4}{4}$ ”拍的音乐。

(2) 跳，训练快而轻巧的节奏，一般用带休止符的跳音，如：
 $\underset{\cdot}{\text{X}} \underset{\cdot}{\text{O}} \underset{\cdot}{\text{X}} \underset{\cdot}{\text{O}}$ 。

(3) 跑，训练跑动的节奏，用快速八分音符组成的音乐。

(4) 做摇篮、划船、模仿在风中摇摆的树枝等动作，训练摇摆的节奏，大多用柔和的双拍子（如“ $\frac{6}{8}$ ”拍等）音乐。

(5) 模仿马儿奔腾的动作，训练弱起拍子，音乐的节奏用：

$\frac{3}{8} \text{X} \mid \overset{>}{\text{X}} \text{X} \mid \overset{>}{\text{X}}$ 或 $\text{X} \mid \overset{>}{\text{X}} \text{O} \text{X} \mid \overset{>}{\text{X}}$

2. 身体各部分活动能力的训练

(1) 手指：把手指编成1~5号，叫孩子握起手，藏起所有的手指，然后教师叫一个数字，孩子须立刻有节奏地伸出相应的手指。以后可以叫两个

或多个数字，还可以进一步进行双手同时活动的训练。手指适宜表示快的节奏，这种训练对孩子今后学习器乐演奏大为有益。

(2) 手臂：可保持姿势的平衡，可指挥和加强手的动作，其直线或曲线的运动可以明白地表现乐曲的涵义及节奏。手臂的训练，对孩子日后学习弹奏、拉琴、指挥等都有重要作用。

(3) 头：是一件柔和的“乐器”，其转动、摆动、点头等可以产生许多节奏。让孩子闭着眼，坐成一排，手臂在背后挽着，听慢双拍的乐曲，最好同时唱摇篮曲，随着音乐节奏左右摆动头，直到音乐越来越慢，最后停下。一些激昂有力的音乐节奏也能用点头来表示。

(4) 脚：打拍子的工具。

(5) 脚趾：把一些小碎纸片撒在房间各处，发出一个音乐信号，让孩子必须用脚趾捡起一片碎纸，并把它传到手里，看谁捡得最多。

3. 身体各部分和谐结合的训练

将孩子分为六组：

- (1) 嗓音：一组孩子靠近钢琴演唱。
- (2) 脚：一组孩子围成一圈，随着音乐单脚跳。
- (3) 整个身体：一个孩子模仿一匹小马在房间里奔跑。
- (4) 脚跟：一组孩子坐在地板上，用脚跟模仿马蹄声音。
- (5) 手指：一组孩子用手指在一支想象的管乐器上演奏曲调。
- (6) 手和手臂：一组孩子击鼓或用拳头击地板，表示低音节奏。

音乐：

4. 大脑自如地控制肢体，增强反应能力的训练

(1) 让孩子们随着音乐节奏从容地迈步走，教师和他们说话，要求他们仍保持正确的脚步（可以慢些），同时回答一些简单的问题。

(2) 在“ $\frac{4}{4}$ ”拍音乐的伴随下，孩子们从容地行走，教师突然发出命令，孩子们必须立即停步，拍四下手，然后继续走。开始拍手和继续走的第一步都必须在小节的第一拍上。第二次令下，停步，跳四下，继续走。第三次点四下头，第四次单脚跳四下，第五次不理睬，第六次转身反走……

以后用一些简单的容易辨认的音乐动机来代替口头命令，如钢琴高音区的重音表示拍手，低音区的重音表示脚的动作等，每个不同的动作都有相应的音乐动机。

(3) 在“ $\frac{4}{4}$ ”拍的音乐中走，听到旋律第四拍上的三连音时，必须停一小节；听到低声部的两个三连音时，必须跑四下；听到四个下行的八分音符，后退四步；听到上行琶音，身体向上伸展，并深呼吸一下；听到下行琶音，跪下、喘气和放松等。

5. 集体活动中合理利用空间的练习

在房间里标出八个点（如下图：A→H）将孩子编成四队，领头的孩子分别为1~4号，四队孩子在房间里任何地方自由行进。教师突然叫四个字母B、D、F、H（或A、C、E、G），领队必须走到标有这四个字母的位置上，然后带队向中心

