

奥尔夫音乐

在幼儿园一日活动中的应用与实践

王丹 著

东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

奥尔夫音乐

在幼儿园一日活动中的应用与实践

AOERFU YINYUE ZAI YOUERYUAN YIRI
HUODONG ZHONG DE YINGYONG YU SHIJIAN

王丹 著

东北师范大学出版社
NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

长春

图书在版编目 (CIP) 数据

奥尔夫音乐在幼儿园一日活动中的应用与实践 / 王丹著.
—长春: 东北师范大学出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5681 - 2644 - 1

I. ①奥… II. ①王… III. ①音乐课—教学研究—学
前教育 IV. ①G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 320941 号

□策划编辑: 王春彦   □封面设计: 中联学林
□责任编辑: 张 琪 王中韩   □内文设计: 中联学林
□责任校对: 于淑杰 王春林   □责任印制: 张 允 豪

东北师范大学出版社出版发行

长春市净月开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

销售热线: 0431—84568122

传真: 0431—84568122

网址: <http://www.nenup.com>

电子函件: sdcbs@mail.jl.cn

北京天正元印务有限公司印装

2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 185mm × 260mm 印张: 17.5 字数: 322 千

定价: 46.00 元

前言

在音乐教育中，音乐是手段，教育人才是目的。

让孩子自己去寻找，自己去创造，音乐是最重要的。

——卡尔·奥尔夫

大量的研究表明，音乐对幼儿大脑的发育、智慧的提升有着非常关键的影响，尤其0—6岁这一阶段，是婴幼儿音乐智能发展的敏感期。因此，若能在这一阶段给予幼儿适时、适量的音乐刺激，对幼儿的发展至关重要。

德国著名的音乐家卡尔·奥尔夫说过：“每一个儿童都具有音乐的才能，问题在于通过音乐教育要尽量发展它和培养它。在这个过程中，最重要的是让孩子自己去寻找，自己去创造音乐。”日本幼儿教育协会的追踪调查也表明：从婴儿起开始接受并喜欢音乐的孩子，长大了在品行上很少有劣迹，他们会变得更加善良和诚实。我国2001年颁布的《幼儿园教育指导纲要》中对艺术领域的教学目标要求是：“能初步感受并喜爱环境、生活和艺术中的美；喜欢参加艺术活动并能大胆地表现自己的情感和体验；能用自己喜欢的方式进行艺术表现活动。”以及教师要“提供自由表现的机会，鼓励幼儿用不同艺术形式大胆地表达自己的情感、理解和想象，尊重每个幼儿的想法和创造，肯定和接纳他们独特的审美感受和表现形式，分享他们创造的快乐”。可见幼儿时期的音乐训练，对往后的性格养成，甚至对领导技巧的提高都有着非常大的助益。而目前在幼儿园中，传统的教师唱幼儿听、教师教幼儿学的音乐教学模式仍普遍存在，很大程度上遏制了幼儿对音乐想象力和创造力的开发，阻碍了幼儿园音乐课程改革的进行。所以，探索一种新型的幼儿园音乐教育模式，提高幼儿园音乐教学质量，促进幼儿健全审美心理结构的建构是非常必要的。而奥尔夫音乐教学法自20世纪80年代引入我国后，很快得到了我国学前教育专家和幼儿教师广泛认可。它是一种能把动作、舞蹈、语言紧密结合在一起，给幼儿带来音

乐快乐和热爱的综合教学模式。它通过节奏训练、童谣、诗歌朗诵、拍手拍脚等声势练习，以及游戏、舞蹈、歌唱、戏剧表演、乐器演奏等多种形式来激发幼儿学习音乐的积极性，引导幼儿探索、发现、表现和创造音乐，享受音乐带来的快乐，以达到塑造完美人格的目的。现如今，奥尔夫音乐教学已成为我国现代幼儿园音乐教育的主流模式。

正如我国音乐家协会奥尔夫专业委员会的李坦娜会长说的：“奥尔夫不是为了学音乐，而是为了开发——让儿童在不懂得什么是音乐的年龄段，先开始音乐的实习演习——他们在玩耍中接触了音乐。它还能培养孩子的创造能力，挖掘出心灵的潜能。奥尔夫音乐的内涵已超越了音乐，是一种综合的艺术，是提高全民素质的最好途径之一，对我国的幼儿音乐教育的发展具有深远的意义。”

本书通过对奥尔夫音乐教育体系的原理、内容和特点的分析与介绍，结合幼儿园一日生活各环节中的奥尔夫音乐教学实例探讨，揭示其对幼儿园音乐教育的特殊作用。既符合《幼儿园教育指导纲要》的目标要求，又遵循幼儿教育发展的一般规律，还体现了奥尔夫音乐自身的特点——原本性的音乐教育理念。希望能为广大幼儿教育工作者在学习和工作上提供一点资料和行为参考，在正确理念的指导下进行幼儿园音乐教育活动。

2016年9月

目 录

CONTENTS

第一章 奥尔夫音乐教育概述	1
一、奥尔夫音乐教育体系	1
二、奥尔夫幼年时期的音乐启蒙教育	2
三、奥尔夫音乐教育的原理	4
四、奥尔夫音乐教育体系的宗旨	6
五、奥尔夫音乐教育在幼儿发展中的作用	6
第二章 奥尔夫音乐教学与幼儿园教育的关系	12
一、奥尔夫音乐教学法的特点	12
二、奥尔夫音乐教学法与其他音乐教学法的不同	14
三、奥尔夫音乐教学的具体内容	18
四、奥尔夫音乐教学法在中国的传播与发展	34
第三章 幼儿园一日活动中的奥尔夫	42
一、早操和户外活动中的奥尔夫	42
二、户外活动中的奥尔夫	51
三、环境创设中的奥尔夫	56
四、区域活动中的奥尔夫	64
五、游戏活动中的奥尔夫	80
六、生活环节中的奥尔夫	99
七、家园互动活动中的奥尔夫	105
八、集体教学中的奥尔夫	125

第四章 亲子园中的奥尔夫	144
一、我国亲子园教育的发展状况	144
二、亲子园的教育目标	144
三、亲子奥尔夫音乐教育	145
四、亲子奥尔夫音乐在婴幼儿发展中的作用	145
五、奥尔夫音乐在亲子园教育中的应用	147
第五章 幼儿园实用奥尔夫音乐教学建议与评析	157
一、各年龄段幼儿园奥尔夫音乐教学内容与要求	157
二、幼儿园奥尔夫音乐教学活动建议与评析	158
第六章 奥尔夫音乐教学资源	212
一、词语节奏练习	212
二、混合节拍练习	212
三、语言节奏练习	213
四、古诗节奏练习	214
五、声势节奏练习	215
六、歌唱练习	220
七、欣赏练习	228
八、打击乐器练习	234
九、集体舞练习	240
十、游戏练习	246
十一、音乐剧练习	261
参考文献	268

第一章

奥尔夫音乐教育概述

音乐是人类的第二种语言，音乐总会给人以最真实、最美好的憧憬和希望。音乐就像明媚的阳光一样围绕在孩子们的身边，笼罩着孩子的世界。音乐就像是孩子们在游戏时那种自由自在的快乐，也像是摔倒时勇敢爬起来的勇气，更像是对外面世界充满好奇与憧憬的希望。因此，我们的音乐教育不是把孩子们都培养成贝多芬、肖邦那样的钢琴家、音乐家，也不是宋祖英、蒋大为那样的歌唱家，更不是周杰伦、蔡依林那样的偶像明星，而是在音乐中让孩子感受美好、感受爱和温暖，得到比一切智慧、一切哲学更高的启示。

一、奥尔夫音乐教育体系

奥尔夫音乐教育体系（Carl Orff's music education system）是由德国伟大的音乐家、指挥家和教育家卡尔·奥尔夫（1895—1982）于20世纪初所创立的。它的主要贡献在于：创造了一种致力于通过创造性参与活动，使幼小儿童能够自然地进入音乐世界的音乐教育体系。该体系推崇“原本性”音乐，提倡综合性音乐教育形式；强调一切从儿童出发；提倡儿童主动学习音乐，培养其创造力。经过半个多世纪不断发展，奥尔夫音乐教育体系已经成为当今世界上最著名、影响力最广泛的、最适合儿童掌握的音乐教育体系之一。

卡尔·奥尔夫（德语：Carl Orff）一生与慕尼黑这座城市紧密相连，他出生于慕尼黑，就学于慕尼黑学院。1924年与舞蹈家军特（Dororee Gunthen）合作在慕尼黑创办了一所军特体操音乐舞蹈学校，即“军特学校”。在那里，奥尔夫为了实现“尽量使学生能自行设计他们的音乐和为动作伴奏”的愿望，开始了他变革音乐教育的一系列尝试。他从本土及外国的民俗音乐中找到了编写教材的源泉。尤其是在音乐与动作教

学中突出节奏性的乐器上,奥尔夫创制出的可以合奏的以打击方式为主的小乐队编制乐器,后被人们统称为奥尔夫乐器,现在已享誉全世界,成为奥尔夫音乐教育体系的重要标志之一。1930年他与凯特曼编写的教材初版第一卷《奥尔夫教学法(Orff—Schulwerck)》终于发表了。这本教材由于是引导人们走向音乐的原本力量和原本形式,其演奏和舞蹈都能使外行很容易学会。“军特学校”的教学实验由于在国内外的旅行演出和在国际会议上进行的教学法示范演出受到了许多教育家的关注,也有力地推动了有关音乐教育的思想,在此过程中,奥尔夫一生中最重要的合作伙伴——古丽特·凯特曼发挥了决定性的作用。1937年《博伊伦之歌》的成功上演,使得奥尔夫成为世界上有影响力的作曲家。而在1935—1942年之间,奥尔夫的三部成名代表作《卡尔米娜·布拉纳》(1934—1937)、《月亮》(1937—1939)、《聪明的女人》(1941—1943)相继问世后,则更加巩固了他的世界性声誉。此时,奥尔夫在创作上已走向成熟,也形成了真正的奥尔夫风格。1950—1954年间,奥尔夫五卷本的《奥尔夫教学法——为孩子们教材(Orff—Schulwerck Musik Ftr Kinder)》出版后,被欧美各国相继翻译出版,并介绍到世界各地,这是奥尔夫教学法的重要成果。1961年在奥地利萨尔斯堡成立了“奥尔夫音乐学院”,建立起第一个奥尔夫教学法的研究和培训中心。1962年奥尔夫和凯特曼访问日本,在日本掀起研究和实践奥尔夫教学法热潮。奥尔夫教学法与东方文化的结合开始了奥尔夫教学法新的里程。1976年,聚集奥尔夫半个世纪以来教学、科研及音乐教育实践之创造性改革战果的《儿童音乐教材》被译成16种不同文字的版本传播到欧、亚、美、非洲,从此奥尔夫音乐教育思想和技术迅速地在全世界传播开来,成为公认的对世界近现代音乐教育改革产生深远影响的最重要的体系之一。奥尔夫的一生创作了大量的音乐作品和音乐喜剧,直到78岁高龄时,还创作了他最后一部大作《世界末日之剧》,1982年奥尔夫在慕尼黑的家中去世,享年87岁。

二、奥尔夫幼年时期的音乐启蒙教育

(一) 音乐的最初印象来自妈妈的爱

奥尔夫1895年出生在慕尼黑一个有艺术素养的音乐军人世家,父亲既是军官又是音乐迷,母亲是钢琴家。他从小就对音乐和戏剧有浓厚的兴趣,浓郁的知识与艺术文化氛围潜移默化地影响着奥尔夫,为其成为音乐大师奠定了坚实的基础。他在一岁时,便被各种音乐所吸引。他常常坐在妈妈的脚边,听妈妈弹琴,喜欢用玩具在地板上敲打,好像在为妈妈伴奏,玩得高兴时,他还要大叫几声,妈妈也经常抱着奥尔夫边弹边唱当地的各种歌谣。

（二）音乐游戏带来快乐的体验，得到意外的收获

奥尔夫三岁的时候，开始喜欢在琴上玩“大声”和“小声”的声音游戏，也常常在琴上用自己创作的“歌”演奏，用有节律的朗诵讲述自己的故事。有一次，奥尔夫突发奇想，用厨房里的敲肉槌在琴键上代替柔弱、无力的手指，叮叮咚咚地敲了起来，结果钢琴被妈妈锁上了，他只好向妈妈保证不再用肉槌敲钢琴了，才被妈妈允许在钢琴上继续游戏。但是，母亲却发掘和展现了他的创造力，他也因这件事“因祸得福”，妈妈在小镇上买来了其他乐器——小钟琴，小钟琴有优美的声音，在上面敲奏，像是天使在天空中飞舞。这种在乐器上“叮叮当当”敲奏的方式也被视为100年后的今天——儿童器乐演奏的基础阶段。

（三）“提线木偶”表演搭建了即兴表演的舞台

奥尔夫四岁时和父亲一起去参加一个隆重的节日庆典活动，他第一次看到提线木偶戏，留下了深刻印象，他开始着迷于这种表演形式。于是，他的爸爸妈妈也在这年的圣诞节为他做了一个真正的木偶戏台，奥尔夫不等戏台搭好，就开始了自己的即兴表演。他开始自编自演故事，把各种土豆画成的头，穿上奇怪的布衣，变成公主、老太婆、警察、小偷的形象；各种角色的对话都由他即兴创作与表演，木偶戏也就成为奥尔夫创作的开端。奥尔夫五岁开始进行钢琴学习，在母亲的支持下进行了众多的识谱练习，并能和母亲一起四手联弹。六岁时又对诗产生了浓厚的兴趣，在祖父的帮助下编写了“卡尔·奥尔夫100首故事集”并发表在儿童刊物上。

（四）“音乐会”带来的震撼

奥尔夫八岁时第一次走进音乐厅听音乐会，演奏的曲子是莫扎特、贝多芬的作品，他犹如得了兴奋症一样兴奋至极。从那以后，他便和母亲四手联弹贝多芬的交响乐改编曲，很难想象这些维也纳古典音乐对一个感觉力敏锐的小孩带来的震撼。十岁的时候，他组成了一个由他的小伙伴和妹妹组成的“表演团体”，编排舞台剧进行表演。他们用钢琴模仿出各种声音效果，用大大小小的豆子、花生放在罐子里，模仿暴风雨、电闪雷鸣等。这时的奥尔夫既要唱、说，还要指挥、安排人物出场；既要打灯光，还要指挥别人表演……真是集导演、舞台、美工、演员、伴奏、作家、指挥于一身。就是这样的奥尔夫，因为母亲潜移默化的影响以及自身的经历，最终在17岁时就考上了德国著名的慕尼黑音乐学院。

（五）奥尔夫早期的音乐教育给我们的启示

人类个体成长的第一个创造性发展的高峰期，在奥尔夫身上表现得淋漓尽致，幸运的是他的家庭为他创造了良好的文化环境，使他的这种本能得以充分发挥。因此，奥尔夫早期音乐教育的重要启示便是家长和老师一定要细心观察孩子的爱好和

兴趣,抓住时机给予恰当的引导,利用他们的兴趣来引导他们的学习。在这一点上奥尔夫的妈妈可称之为伟大的启蒙教育家。另外,对儿童进行有效的音乐教育,能够锻炼他们对音乐的兴趣和欣赏能力,陶冶情操,激发创造力,以达到身心健康和谐的发展。

三、奥尔夫音乐教育的原理

奥尔夫音乐教育理论是世界著名音乐教育理论之一,它倡导音乐学习的“原本性”。“原本性”的音乐绝不只是单独的音乐,它是和动作、舞蹈、语言紧密结合在一起的,是一种人们必须自己亲自参与的音乐。即人们在音乐学习过程之中,不是作为观众,而是作为演奏者、创造者和导演,将自身完全融入音乐中,体验音乐的乐趣并享受在此过程中获得知识的乐趣。原本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的,适合于儿童的。它是先于智力的,没有什么大型复杂的曲式结构,它带给儿童的都是固定音型和类似于回旋曲形式的小型序列音乐。因此,奥尔夫音乐教育思想在被世界各国教育工作者广泛使用和继承的过程中,不断被发展、更新、完善,形成了现在大家所喜欢的开放式音乐教育理论体系。主要体现在以下五点:

(一) 综合性

在奥尔夫音乐课堂上,音乐不再仅仅是旋律和节奏,也不再是单纯的用嘴巴唱、用耳朵听,而是一种综合的艺术,是和儿歌、律动、舞蹈、戏剧、表演甚至是绘画、泥塑、剪纸等视觉艺术整合为一体的音乐综合教育活动。这种综合性主要体现在以下三个方面:

1. 体现在各种教学手段的综合上。如在奥尔夫音乐课堂上,语言、音乐、舞蹈是一个不可分割的整体。一节课中幼儿既要演唱歌曲、参与律动和节奏训练,还要演奏乐器、用舞蹈表演和表现音乐,很少使用一种方法来组织教学。

2. 表现在知识和内容的综合上。如在奥尔夫音乐的学习过程中既要掌握节奏、节拍、曲式结构等知识,还融合了大量的文化背景、风俗习惯、一些简单的科学知识和原理等。

3. 发展幼儿多方面的能力。奥尔夫认为:在音乐教育中,音乐只是手段,教育人才是目的。奥尔夫教学不单纯是培养幼儿的音乐技能,而是通过音乐学习培养幼儿的各種基本能力。如感受力、创造力、团结合作能力以及自信心的培养。这些都是一个人在现代社会生存的基本能力。

（二）即兴性

在奥尔夫的音乐教学中，随处可见教师让学生即兴地歌唱、即兴地演奏或律动。即兴作为教师评估学生音乐能力和音乐学习效果的最佳手段之一，也是奥尔夫音乐体系最核心、最基本的构成部分。我们都知道，由于儿童的生活没有受到太多的社会观念的束缚，他们一听到音乐就天然地凭着自己的理解去创造了。如放上一段音乐，他们即可手舞足蹈起来，不需要“教”；给他一个打击乐器，他就会在上面随意敲打起来。这些在大人看来是“瞎舞”“瞎搞”，可是在幼儿的心里那就是“艺术”。即兴对他们来说就像与生俱来的本能，是心灵的真情流露和表白。也正如奥尔夫所主张的：“完全从即兴出发的自由教学，是而且永远是一个卓越的出发点。”《美国艺术教育国家标准》在音乐方面还专门设立了一项“即兴创作”课程，从这点上我们就可以看出奥尔夫音乐教学在当代音乐教育中的地位和价值。所以，在奥尔夫音乐活动中，即兴作为真正体现创造性的自由教学，应从游戏开始。在游戏中让幼儿去探索声音，并尝试用语言、动作、乐器即兴去表达、去演奏。这种探索式的学习方式正是即兴创作表演的起点，也是培养幼儿创造力的重要教学手段之一。

（三）亲自参与、诉诸感性、回归人本

儿童对音乐的学习是由感性到理性的一种过程。当孩子亲身参与各种音乐活动后，必然会有各种感觉的收获。在奥尔夫音乐活动中，教师可以通过孩子的视觉、听觉、触觉、嗅觉等感官，来调动孩子各方面的能力，开发他们的潜能。鼓励孩子主动参与到音乐中，而不是仅仅作为聆听者。如每当音乐响起的时候，孩子们就会情不自禁地、全身心地投入音乐中，用他们的肢体动作，或语言表达，或乐器自由地演绎，以他们自己独特的方式来抒发内心世界的感受，而不会把学音乐当成一种负担或者是功利。所以，只有当音乐成为孩子内心的需求时，对音乐知识、音乐感受，以及表演、演奏和语言文化的掌握才能自然轻松、快速，而且根深蒂固。

（四）从本土文化出发

将奥尔夫音乐教育体系全面推行于学校音乐教学中，是奥尔夫本人的理想，也是广大音乐教育工作者努力的方向。奥尔夫音乐重在理念，没有规定一个标准的示范课程，秉承开放性的态度，鼓励人们依照本国的文化，将他的音乐理念融入其中，形成具有本土化特色的奥尔夫音乐教育体系。我国历史悠久，是具有五千多年的传统文化的文明古国，有着大量的具有中国特色和民族特色的音乐素材。因此，我国的奥尔夫音乐教学中融合了大量的具有中国民族特色的童谣、诗歌、民歌、民乐、民间舞蹈以及民间方言和民间游戏等。因为这样的音乐更容易被儿童所熟知，

更容易被儿童所接受,具有通俗性、易懂性。由此可见,虽然各国的奥尔夫理念相同,在具体的教学内容上却有所不同。奥尔夫“本土化”的教学理念,虽然给教师教学带来一定的难度,但也给各国的奥尔夫教育工作者提供了一个无限发展的空间,这也是奥尔夫音乐教育体系具有旺盛生命力的重要原因之一。

(五) 从儿童出发

有些家长认为孩子没有音乐细胞,没必要对孩子进行音乐教育,这就大错特错了。艺术是每个人的本能,每个孩子都能感受和体验。伍塔夫在论文《学校音乐生活的潜在力》中说:“当一个孩子来到这个世界的时候,声音就伴随着他的降临,只是需要加以发展。”如果孩子从小受到良好的音乐教育,不仅能使他们提高音乐素养和艺术修养,而且对培养严谨而踏实的学习态度、自觉刻苦的学习能力具有重要意义。因此,在奥尔夫音乐教学中,教师仅仅向幼儿提供一些原始性的材料。如最基本的音调、最基本的节奏、最基本的动作方法等,让幼儿去感受和自由发挥,教师只是站在儿童的角度来主持展开教学活动,一切以儿童为主。

英国著名哲学家、数学家和教育理论家怀特海曾说过:“知识的真正价值不在于继承,而在于发展和创新。”奥尔夫音乐教育理论不仅适用于我国儿童的音乐素质教育,为儿童获得身体、智力、情感、个性、社会性的全面和谐发展奠定基础,还能对我国基础教育领域中的其他学科教学发挥借鉴作用,特别是在培养未来世界创造性人才的目标上具有重要的现实意义。

四、奥尔夫音乐教育体系的宗旨

奥尔夫强调:“音乐教育是人的教育,对于一切,我最终关注的不是音乐,而是精神的探讨。”他认为,在音乐教育中,音乐只是手段,教育人、培养人才是目的,音乐是人类思想情感的最自然本性的表达,人人都有潜在的音乐本能。因此,奥尔夫音乐教育的首要任务是让孩子在轻松愉悦的环境下,感受、领悟和表现人类丰富的情感世界。鼓励、帮助众多将来不是音乐家的孩子们,发展想象力、创造力和树立自信心,培养他们与同伴团结合作的意识,让他们成为积极的、有一定音乐能力的音乐爱好者,使他们从音乐中享受到喜悦和乐趣。着眼于未来,我们既能为他们的将来打好艺术基础,又能挖掘和发展他们的各种潜能素质,培养出适合当今社会需要的人才。

五、奥尔夫音乐教育在幼儿发展中的作用

把艺术教学作为儿童智能开发、素质培养的手段是当今先进、发达国家惯用的

教学方式。奥尔夫教学在世界上广泛地推广流传,并不断地调整发展,成为在艺术教学中能同时解决孩子的智能开发、素质培养的典范,尤其是对孩子的空间创造力、人际关系等素质的培养有突出贡献。

(一) 奥尔夫音乐能促进幼儿多元智能的发展

多元智能理论的创始人美国哈佛大学教授霍华德·加德纳本身就有很强的音乐天赋,并终身热爱音乐,他将音乐提高到了与数理逻辑、语言智能同等重要的高度。

1. 听觉能力的发展。

儿童期的听觉是人一生中最敏感的时期,随着年龄的增长会逐渐减退,到老年时会更明显。因此,听觉能力除先天因素外,后天的教育也起着重要的作用。在奥尔夫音乐活动中,音乐的节奏训练和听赏活动等都能使儿童的听辨能力迅速提高,经过奥尔夫音乐的训练培养,有的幼儿会有绝对音高的辨别能力。

2. 提高记忆力。

幼儿学习音乐,首先是靠他的听觉获得信息,然后在多次视听中学会欣赏音乐、感受音乐、表达音乐,并记忆和巩固。在奥尔夫音乐活动中,教师通过借助音乐的手段来训练儿童的听觉记忆力,为的是让儿童能够更好地进行各项学习。如在《名字游戏》中,幼儿不仅需要听,更需要记,他们记的内容中有节奏、名字、动作、顺序以及规则等。这样,幼儿在说和听名字的过程中,不仅听觉能力得到了加强和提高,整个记忆能力自然而然也得到了发展。

3. 提高专注力。

我们知道,孩子在幼儿期的注意力往往是不集中的,但通过奥尔夫音乐活动来培养和发展幼儿的注意力是很好的途径。因为幼儿对自己感兴趣的事物,兴趣越高,注意力的持久性就会越长。如奥尔夫音乐活动中的音乐剧《小熊请客》的编排,幼儿音乐剧内容生动有趣,幼儿非常喜欢,连续排练几节课,幼儿的注意力都不减退。如在默唱练习《头发肩膀膝盖脚》的活动中,幼儿不仅要用耳朵听,眼睛看,嘴巴来学唱,还要配合各种动作,调动各个器官参与音乐的表现。类似的音乐教育活动对培养幼儿的注意力作用非常大。同时,奥尔夫音乐活动能促进幼儿注意力范围不断增大以及注意力分配和转移能力的发展。

4. 提高逻辑推理能力和空间推理能力。

从表面来看,音乐是跳动的灵感,和推理能力没有关系。但乐段和乐段之间、乐句和乐句之间、声部和声部之间以及乐器的搭配无不体现了缜密的逻辑。在一首完整的奥尔夫音乐曲子中,不同的乐段的发展、递进、互动,乐器之间的相互辉映

都表现了音乐的逻辑性。如在《数青蛙》的接龙音乐活动中,当老师唱出“一只青蛙一张嘴,两只眼睛四条腿,扑通一声跳下水”时,幼儿要接唱后面的“两只青蛙两张嘴,四只眼睛八条腿,扑通、扑通跳下水……”依次向后接唱,在此活动中,不仅锻炼了幼儿的数学能力,还发展了逻辑推理能力。另外,幼儿不仅可以通过听音乐来感受和理解音乐,还可以通过视觉空间智能的参与,更形象地理解音乐。如在奥尔夫音乐教学中的“画图谱”,就是利用美术的形象性、直观性来帮助幼儿理解音乐。当幼儿在欣赏节奏欢快、激烈的音乐时,会选择暖色系列来表达音乐的情绪;在欣赏抒情、缓慢的音乐时会选择冷色调来表达音乐的情绪;而在欣赏难过、悲伤的音乐时,则会选择暗淡的色彩来表示。

5. 发展语言表达能力。

因为语言本身就含有节奏和韵律的因素,所以语言本身也可称之为音乐。在奥尔夫音乐活动中,一首旋律活泼、词语优美的歌曲往往就是一首好的儿歌、诗歌或散文,一首轻柔、温馨的乐曲都好像在讲述一个浪漫的故事。这样,幼儿在学习歌曲的同时也就学习了一首首好的儿歌和故事,无形中增加了词汇量,也增强了语言的节奏感和韵律性。其中,唱歌需要吐字清楚,这对培养幼儿语言的正确发音有很大的帮助。声调的高低和语调的轻重缓急变化,都来自于语言表达的需要,这些变化也能很好地促进语言的发展。可见,语言是直接表达,音乐是间接表达,而两者结合起来的影響力,将直接作用于幼儿语言表达能力的发展。

6. 提高幼儿的想象力和思维能力。

《幼儿园教育指导纲要》(以下简称《纲要》)中明确提出:“提供自由表现的机会,鼓励幼儿用不同的艺术形式大胆地表达自己的情感、理解和想象。能用自己喜欢的方式大胆地表示自己的感受和体验,乐于与同伴一起娱乐、表演、创造,体验创造的快乐。”奥尔夫音乐教学法所强调的即兴性、灵活性、创造性恰恰与《纲要》精神有异曲同工之处,也正是它的绝妙之处。在奥尔夫教学活动中,每一个教学活动都可以看到有即兴创作或创编活动的影子。不论从动作练习、节奏训练还是音乐剧的创编,都没有雷同,有的是需要大家共同创新合作完成的。所有人只有全身心地投入活动中,才能体会创作的成功感,并为自己的创作感到欣慰和自豪。如:在进行两拍子的节奏练习中,如果让幼儿一下子说出不同的节奏类型比较难,教师利用联想教学方法,用水果、植物、动物、交通工具的名称创造出 $\times \quad \times \mid$ $\times \times \quad \times \mid$ $\times \times \quad \times \times \mid$ 等不同的节奏;还有,在探索有趣的声音活动中,利用花生、绿豆、小米、核桃、饮料罐等物品自制演奏乐器,探索不同的声音效果。这样,每个孩子在尝试中体验发现的喜悦、探究的喜悦和合作的乐趣,用自己创作的

乐器为歌曲伴奏,做和声练习,其乐融融。另外,幼儿阶段正是形象思维占主要地位的阶段,也是由再造想象向创造想象发展的时期。如当幼儿听到《赛马》曲子的时候,会立刻想到奔驰的骏马,并会随着音乐手舞足蹈起来,听到伤感的音乐时就会收敛笑容。有时,幼儿在唱歌、跳舞时还会即兴发挥,自己哼唱、自己编舞。这些都说明,奥尔夫音乐对促进幼儿想象力、创造性思维能力发挥着特殊的作用。

(二) 奥尔夫音乐能促进儿童全面和谐、富有个性的成长

幼儿个性差异很大,主要表现在能力、兴趣、爱好以及对待周围世界的态度和行为方式上。个性的差异除受遗传因素影响外,还受后天的生长环境和教育水平的影响。奥尔夫音乐活动中的儿歌、童谣、故事、律动、即兴创作、舞蹈设计以及打击乐器的演奏、指挥、合唱等综合训练,能很好地促进幼儿个性的健康发展,对幼儿的身心发展也有着重要的意义。

1. 节奏练习有利于幼儿求异个性的培养。

节奏是将长短相同或不同的音,按一定的规律组织起来,它包括节拍和速度,而节奏变化是指节拍和速度的变化。在节奏变化的学习过程中,对节奏学习内容和方式的选择,必然受到幼儿个性的影响。如在两拍子的节奏接龙练习中,小朋友个个摩拳擦掌,人人都想出奇出新,想和别人的不一样。第一个幼儿拍 $\times \quad \times \mid \times \quad \times \mid$, 第二个幼儿拍了不一样的 $\times - \mid \times - \mid$, 第三个则拍 $\times \times \quad \times \times \mid \times \times \quad \times \times \mid$, 第四个拍出 $\times \times \quad \times \mid \times \times \quad \times \mid$, 第五个 $\times \times \times \times \quad \times \times \times \times \mid \times \times \times \times \quad \times \times \times \times \mid$ 一直往下接,幼儿会根据自己的个性特点想出各种不同的节奏,从而达到节奏变化的练习。

2. 音乐创作有利于幼儿自我意识和自我控制能力的培养。

自我控制能力是幼儿自我意识发展的组成部分,是形成良好个性的基础。奥尔夫音乐活动可以让幼儿在感知、表现、享受音乐的过程中,不知不觉投入音乐审美中,达到对幼儿自我控制能力的训练目标。如在音乐游戏中,幼儿在清楚说出身体不同部位名称的同时,通过触摸和摆动身体等动作增强操控身体的能力,并在此过程中,学会遵守游戏规则、维护游戏规则以及合作、等待、轮流等社会技能,从而使自身行为更符合社会规范的要求,提高自我控制能力,便于幼儿更好地融入集体中。奥尔夫曾经说过:“让孩子自己去找,自己去创造音乐才是最重要的。”如教师可提供一些幼儿生活中熟悉的杯子、餐具、瓶盖等作为儿童创造乐器的自然材料,通过自己动手,帮助幼儿自由地表达自我感受、自我认识等,在这样的特定环境中,幼儿的主体潜能自然而然地激发出来,促使幼儿自主表现,敢想、敢说、敢动、敢创造,体验音乐的快乐。如在《哆来咪》的歌曲演绎中,小朋友融入了不同

国家的民族游戏和数字游戏进行创造性演绎,促使幼儿性格、心理受到变化,并逐渐开始意识到自身与他人的区别,会在比较中产生简单的自我评价,在探索过程中迫切地要求表现自己。奥尔夫的教学实践正是通过这种即兴性的创作展开儿童想象的翅膀,使创意在想象、幻想的天际中自由地翱翔、驰骋。

3. 角色扮演有利于幼儿自我表现。

在奥尔夫音乐活动中常常进行音乐剧的扮演,幼儿在音乐背景下发挥创造不同的角色,表现自我。如在《沙拉舞会》中,老师不限制孩子的想象,他们通过挤沙拉酱,挤出各种奇异的形象,并鼓励幼儿用身体摆出相应的造型,启发他们大胆在集体面前展示自己的作品。幼儿在满足自我表现欲的同时,也觉得自己学到了“新本领”,并在老师和同伴的评价中体验了表现的乐趣。因此,教师要不断鼓励和帮助幼儿发展他们的表现欲和表演能力,促进幼儿形成良好的心理氛围、个性品质和自我表现的形式。

4. 在主题活动中能增强幼儿的自尊心和自信心。

在奥尔夫音乐活动中,让幼儿倾听和表演歌曲,可以增强幼儿的自尊心和自信心。如在《库乞乞》中,教师创设寻宝主题,让幼儿根据自身经验,发挥想象,创造出骑自行车、骑马、开汽车、滑旱冰、步行等方法寻宝,在寻宝的过程中,不断猜咒语(节奏),帮助小动物寻宝,从而增强自信心。

(三) 奥尔夫音乐活动能促进幼儿情感的发展

音乐是情感的艺术,情感是音乐的灵魂。音乐能够唤起感情的力量,在人们的心灵中产生深刻的影响。同时,音乐情感体验过程是一种审美的过程,它能让欣赏者在感受音乐时,体会到音乐作者的心境、情感和思想,并产生美好的向往。而幼儿期情感正是由低级向高级逐步发展的阶段,一些富有情感的、积极的、健康的音乐能很好地促进幼儿情感的发展,而这些健康的情感又必然转化为积极的生活态度,从而促进幼儿良好的道德观、价值观、社会观的形成。

1. 奥尔夫音乐能促进幼儿之间人际关系的发展。

目前,我国“6+1”的家庭很多,在这些家庭中,独生子女的身上不可避免地带有一些特殊性,他们常常以自我为中心,有自私的特征,事事只考虑自己,而忘记和忽略了别人的存在;独立性差,过着“衣来伸手,饭来张口”的生活;独立性差,他们没有兄弟姐妹,缺少同龄伙伴,缺乏与人进行社会交往的技能。如果碰到工作繁忙、不善诱导的家长,孩子就容易出现人际交往方面的问题。而奥尔夫音乐教学可以利用艺术的魅力去提高孩子的人际交往能力,并有良好的效果。如在唱歌、律动游戏中,教师会以有趣、生动的引导,吸引孩子从头到尾跟着老师走,慢