

音乐教育理论精选译丛

中国音乐学院科研成果出版资助

奥尔夫教学法的理论与实践

第一卷：经典文选（1932~2010年）

Texts on Theory and Practice of Orff-Schulwerk
Volume 1: Basic Texts from the Years 1932-2010

（中英文对照版）

Chinese/English

[德] 芭芭拉·哈泽尔巴赫 (Barbara Haselbach) 主编

英文翻译 刘沛 德文校订 康啸

中央音乐学院出版社

 SCHOTT

音乐教育理论精选译丛

中国音乐学院科研成果出版资助

奥尔夫教学法的理论与实践

第一卷：经典文选（1932~2010年）

Texts on Theory and Practice of Orff-Schulwerk
Volume 1: Basic Texts from the Years 1932-2010

（中英文对照版）

Chinese/English

〔德〕芭芭拉·哈泽尔巴赫 (Barbara Haselbach) 主编

英文翻译 刘沛 德文校订 康啸

中央音乐学院出版社

 SCHOTT

图书在版编目(CIP)数据

奥尔夫教学法的理论与实践. 第1卷, 经典文选: 1932~2010年: 汉英对照/(德)哈泽尔巴赫主编; 刘沛译; 康啸校订. —北京: 中央音乐学院出版社, 2014.12

(音乐教育理论精选译丛; 1)

ISBN 978-7-81096-638-2

I. ①奥… II. ①哈… ②刘… ③康… III. ①奥尔夫, C. (1895~1982)—音乐教育—教育思想—研究—汉、英 IV. ①J609.516

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第141810号

Title of the original German edition: Studentexte zu Theorie und Praxis des Orff-Schulwerks

Band 1: Basistexte aus den Jahren 1932~2010

© 2011 SCHOTT MUSIC, Mainz - Germany

Chinese language edition:

© 2014 Central Conservatory of Music Press, Beijing - China

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2014-5993号

奥尔夫教学法的理论与实践(第1卷)

[德]哈泽尔巴赫主编

刘沛译

经典文选(1932~2010年) 汉英对照

康啸校订

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092毫米 16开 印张: 20.25

印 刷: 北京美通印刷有限公司

版 次: 2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷

印 数: 1—2,000册

书 号: ISBN 978-7-81096-638-2

定 价: 68.00元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街43号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

出版说明

“音乐教育理论精选译丛”由中央音乐学院出版社编辑部编辑余原与中国音乐学院音乐教育系刘沛教授共同策划，精选出七部海外出版的音乐教育学和音乐心理学名著翻译而成。翻译工作主要由刘沛教授主持，许洪帅、吴珍、余原等共同承担。希冀该译丛的出版能为当今音乐教育学和音乐心理学的研究人员提供最前沿、最宝贵的一手资料，同时开阔北京及地方音乐学院、师范院校音乐教育专业师生的阅读视野，拓展音乐教育类典籍波及范围。

《奥尔夫教学法的理论与实践（第一卷）：经典文选（1932～2010年）》（*Texts on Theory and Practice of Orff-Schulwerk Volume I: Basic Texts from the Years 1932～2010*）出版于2011年，是萨尔茨堡奥尔夫教学法论坛举办的纪念奥尔夫学院成立50周年系列活动的成果之一。这部经典文选收编了奥尔夫本人和在奥尔夫教学法的创立与发展中做出杰出贡献的另外8位重要人物撰写的论文。这些论文发表于1932年到2010年，跨越了奥尔夫教学法的发展历程，其中既有对奥尔夫教学法本源和历程的追溯，也有对奥尔夫教学法思想和方法的深度解析，是学习和研究奥尔夫教学法的权威著作。从1924年军特学校（Günther School）的创立算起，奥尔夫教学法发展至今已有90年之久。正如本书作者之一赫尔曼·雷格纳所言，自从奥尔夫编撰出版《为儿童的音乐》教材以来，有关奥尔夫教学法发展的文献即便在奥尔夫的家乡德国也很少出版。而本书的出版对研究和学习奥尔夫教学法，对其中的理念和实践的正本清源起到了重要的作用，弥足珍贵。

《柯达伊教学法II——从民歌到经典》（*The Kodály Method II-Folksong to Masterwork*）最为突出的亮点是作者加拿大卡尔加里大学教授洛伊斯·乔克西（Lois Choksy）在书中所呈现的经过数年教学历练、已臻成熟的19节教学案例，这些案例生动鲜活地引领师生置身于优秀的民族民间歌曲及传世的音乐佳作的感性家园、文化认同和精神世界中，引领广大读者对柯达伊教育哲学和教学方式进行深度体验、理解和欣赏，而非停留在表面的理论和教法的阐释上。与此同时，这些作品的教学过程非常直观，由浅入深、循序渐进（以回旋曲式、变奏曲式和奏鸣曲式

为顺序），极具操作性。引人注目的是，作者在书中以精讲的独特教学方式，在教与学的过程中沿着读者音乐欣赏和审美能力的惯性需要，深入透彻地引领广大读者积极关注音乐作品的元素及其组织、诸层面的音乐分析，以及特别的音乐表达、风格和情感态度的内涵价值。此著作的独特学术价值，不仅在于柯达伊教育哲学和教学法在北美国家多年教学实践的经验总结与智慧升华，更在于其尊重音乐教学规律性的科学把握和创新方式，值得国内同行体悟和反思。因此，该著作在我国当下整个普通学校音乐教育界的出版物中实属少见，必将引起相当关注，并产生深刻影响。

《音乐教育的基本概念》（第二卷）（*Basic Concepts in Music Education II*）是美国音乐教育界公认的经典著作。书中的14位专题作者均为资深音乐教育专家。这本著作首版于1958年。按照编者的说法，本书首版以来对几代音乐教育者发挥了奠基性的影响作用。三十多年之后，本书第二卷由当代著名的音乐教育家重写后出版。通览全书，读者可以看到20世纪后半叶美国音乐教育的理念和实践发展的清晰线索，有助于读者深度理解这个时期美国音乐教育的哲学和心理学基础，中小学音乐教育和高等院校音乐教师教育在课程和教学方面的实践，以及影响美国音乐教育的社会文化背景和教育政策背景。改革开放以来，我国读者接触了一些美国音乐教育理论和实践的书籍，但是这本经典著作却一直处在国内音乐教育学者和师生的视野之外，相关的评介也十分罕见。现在，本书译本的出版弥补了这个缺憾，成为我国音乐教育比较研究的一份厚重的依据。本书的另一突出特点，是对美国音乐教育实际状况的真实描述，我国的中小学和高校音乐教师从中可以了解许多酷似亲身经历的教学情形，体验并思索音乐教育实践的共性问题，吸取国际同仁的经验和教训。

《音乐教育的重要课题：当代理论与实践》（*Critical Issues in Music Education - Contemporary Theory and Practice*）是美国哥伦比亚大学教育研究院教授哈罗德·艾伯利斯博士（Harold F. Abeles）领衔编著的音乐教育学新作，作者均为该院教师以及在该院获得博士学位之后在其他院校工作的学者。2008年，中央音乐学院出版社出版了艾伯利斯博士等人编著的国际通用的音乐教育专业标准教科书《音乐教育原理》（*Foundations of Music Education*），而《音乐教育的重要课题：当代理论与实践》与《音乐教育原理》在内容上有衔接，对当代音乐教育理论和实践的重要发展给予新的深入探讨。两本著作承前启后，堪比姊妹篇章，衔接了20至21世纪音乐教育理论和实践的重要发展，涉及的范畴包括历史发展、社会文化、教育政策、哲学基础、学习与发展心理、课程教学及其评估、教学法、音乐文献、

教育技术、教师教育、专业发展、教育研究，是21世纪音乐教育学必读书籍。

《音乐教育词典：术语手册》(*Dictionary of Music Education: A Handbook of Terminology*)是唯一可见的音乐教育辞书。音乐教育的理论和实践涉及众多学科，运用这些学科的知识来拓展对音乐教育的认识，提高自身的教学和学习的质量，是音乐教育专业人士的重要工作。所有这些知识均被这部辞典收编，多达两千多个术语，涉及的内容来自音乐教育学教科书和音乐教师的教学、研究实践，以及与音乐教育相关的学科知识。而且，术语的定义简明通俗，切合音乐教师的实际需求，所举的音乐教育实例有助于读者理解其中的涵义。本书既可用作辞书工具，又可成为音乐教育专业的教师和学生的一部知识手册。读者若能每日浏览几页，持之以恒，这些知识定会烂熟于心，自己也定会成为知识全面的音乐教育行家。本书附录的参考文献价值不菲，涵盖了五大类音乐教育文献资源，包括教科书和参考书、测验和测量、网站地址、专业学会、专业期刊，为读者的深入研究和学习提供了便捷的文献查找途径。

《人类的音乐经验：音乐心理学导论》(*Music in the Human Experience: An Introduction to Music Psychology*)是一部广义的音乐心理学教科书，与以往的音乐心理学著作迥然不同。这本教科书立于哲学与科学哲学、生物学与神经科学、声学与心理声学、人类学与社会学等学科的广阔视野，从心理生理学、社会心理学、认知心理学、情绪心理学、人格心理学、表演心理学、学习心理学、心理治疗学等心理学的基础理论和实践分支的角度，探讨了自古以来音乐与人类成长和社会发展的历程之间的亲密关系，阐释了音乐贯穿人类社会、渗透人类生活的奥秘。本书提出并作答的众多课题饶有趣味、令人深思。例如：音乐中的声音物理存在方式是振动，作者不仅探讨了振动的声学原理，还把声音的狭义范畴放大至广义的自然天地，把读者的音乐想象力引向日震学、星震学、弦理论等宽广境界；音乐中的声音的意义缘起究竟何在？作者又把读者对人类的音乐记忆引向自然声景，用生动而详实的自然声音事实描绘了声音在人类世界和生物世界的进化过程中承担的生存和生长意义。这些新颖视角的描述方式，无疑有助于读者对音乐意义的深度理解。音乐在人性形成的过程中，始终担当着一种不可替代的作用，音乐经验在人类活动中的形态变化无穷。本书回答的问题涉及了音乐在人类经验中各种现象：为什么唯有人类是音乐的生灵？为什么人类的身心和情感与音乐之间有着不可思议的响应关系？诸如此类的问题是人性意义之所在的核心问题。作为音乐心理学的一部最新的教科书，《人类的音乐经验：音乐心理学导论》和读者一起，探索、阐释和理解其中的奥秘。另外，本书附录中详列了一个半世纪以来国外出版的音乐心理学著作目录，选编了图

书馆常用的本学科在线数据库，附有一整套音乐心理学专业术语解释，各章末尾还提供了讨论问题和补充读物的目录。此外，与本书的教学配套，本书原版的出版社专门设立了教学辅导网站，为读者设计了多项选择测验题和抽认卡片。所有这些资源，是音乐心理学的教学和学习的得力助手，为读者对音乐心理学的深入研究展示了历史的和现实的文献视野。

《关注音乐实践——音乐教育哲学》（第二版，2014版）（*Music Matters-A Philosophy of Music Education*）是在大卫·艾略特（David Elliott）早年所著的《关注音乐实践——新音乐教育哲学》（1995版）出版19年后，由原作者和玛丽莎·西尔弗曼（Marissa Silverman）共同彻底改写的一本最新音乐教育哲学著作。本书共分三部分，内含14章，体例采用教科书格式。其内容深入、观点新颖；吸取了科学、认知、哲学的最新成果，从批判思维和创造思维的角度，对音乐教育的个体性、发展性、特殊性等诸多问题给予阐释。主要内容不仅涉及音乐在人类的生活和教育中的价值与意义，音乐教育的内容，音乐教育的方法等常规的内容，还整合了文化社会学、艺术学、民族学等视野，探讨了音乐教育的性质，音乐教育的多元价值，音乐的活动和聆听，社区音乐，音乐的理解、情绪和创造等问题。全书体现了作者基于行动、感性和个性的风格，并为学校音乐教育的课程和教学提出了可行的教学实践原理和原则。本书的读者对象极为广泛。它既可被用作高等学校音乐专业的教科书，长期稳定地使用，又可作为研究人员、广大中小学教师和各类音乐工作者的读物，亦可用于音乐行业内各类人员的继续教育和培训。

除上述七部著作之外，本译丛将与时俱进，陆续推出其它最新、最优秀的音乐教育类著作。

本译丛的出版工作得到了中央音乐学院音乐教育学院和中国音乐学院有关部门的大力支持，在此，我们表示衷心的感谢！

前 言

芭芭拉·哈泽尔巴赫 (Barbara Haselbach)

奥尔夫教学法的专业教师在今天的教学中有着许多的问题有待回答：

奥尔夫教学的开端是什么？奥尔夫教学法是在怎样的社会文化背景中兴起的？这个教学法的理念及其关注的基本问题，应当如何给予界定？奥尔夫教学法在各洲各国出人意料的广泛传播经历了怎样的过程，对于这种传播如何给予解释？奥尔夫教学诞生以来的半个多世纪中，其中得以保留的永恒精髓和与时俱进的更新发展有哪些？

从军特学校成立之初到今天，奥尔夫教学法的创建者与他们的同事及继承者对上述问题和其他议题的探讨从未间断，这些讨论见于一些专著、教材和期刊论文。他们的阐释为奥尔夫教学法的背景、范畴和发展提供了一个发人深省的视角和观点，描述了奥尔夫教学法发展至今教育界形成的一个基本共识，即奥尔夫教学法是以音乐和动作/舞蹈为对象的教学法。但是，这些作者对奥尔夫教学法的缘起知之甚少。

本书收入的研究论文，为认识奥尔夫教学法的理论与实践提供了正本清源的思绪，为奥尔夫教学法的发展中积累的实践经验增添了深厚的、有力的支持。本书的读者对象，是在越来越多的国家里初学奥尔夫教学法以及为奥尔夫教学法的发展做出贡献的教师，或是在音乐与舞蹈的教育领域中有意深入探索和研究奥尔夫的人士，不论他们的兴趣在于奥尔夫教学法的原貌还是在发展历程中“与时偕行”^①的演进。我们也希望本书的这些论文能够在读者之中激发个人的思想和教学风格。

本书的论文按照它们的年代排序，其中一篇例外，即古妮尔特·凯特曼的《回忆军特学校》。这篇文章作为奥尔夫教学法的序幕，排在首篇。

奥尔夫论坛是奥尔夫教学法的国际中心，发挥着联系全球热衷于奥尔夫教学法的教育者的一种网络作用。这个中心把出版有关奥尔夫教学法的文献视为最为重要

^① 奥尔夫 (Orff)：奥尔夫教学法——原本的音乐，《奥尔夫和他的作品》，第三卷 (Schulwerk. Elementare Musik Carl Orff und sein Werk, Dokumentation Bd. III)，1976年，第249页。

的工作之一。它与奥尔夫学院同时成立于1961年，后者是奥尔夫教学法的培训中心。

按照既定的计划，继这部专辑出版之后，第二部专辑行将编辑出版，主要描述奥尔夫教学法在新的教学对象方面的拓展：把奥尔夫教学法的原理运用于各种年龄阶段的对象，包括在社会环境中处境贫困的群体和残疾人群体，也包括在博物馆、音乐会等社会教育和其他教育环境中的运用。

第三部专辑的编辑和出版也在计划之中，其中该专辑将刊登奥尔夫教学法在不同国家和文化中运用的研究文献。

我们热切地希望本书读者能够在这些论文的阅读中获得丰厚的、有益的成效。最后，我们谨向资助本专辑出版的卡尔·奥尔夫基金会表示诚挚的谢意。

芭芭拉·哈泽尔巴赫（**Barbara Hasebach**）

2010年夏 萨尔茨堡

目 录

前 言	(1)
芭芭拉·哈泽尔巴赫 (Barbara Haselbach)	
绪 论	(1)
米夏埃尔·库格勒 (Michael Kugler)	
1. 回忆军特学校 (1978 年)	(14)
古妮尔特·凯特曼 (Gunild Keetman)	
2. 论儿童的音乐和非专业的音乐 (1932 年)	(23)
卡尔·奥尔夫 (Carl Orff)	
3. 节奏与育人 (1932 年)	(28)
多罗特·军特 (Dorothee Günther)	
4. 音乐:感于内心 动于身体 (1932 年)	(35)
卡尔·奥尔夫 (Carl Orff)	
5. 原本的舞蹈 (1962 年)	(39)
多罗特·军特 (Dorothee Günther)	
6. 原本的音乐——定义初探 (1962 年)	(45)
威廉·凯勒 (Wilhelm Keller)	
7. 奥尔夫教学法:过去和未来 (1963 年)	(51)
卡尔·奥尔夫 (Carl Orff)	
8. “言语是音乐学习的开端”:说词在奥尔夫教学法中的价值 (1969 年)	(61)
维尔纳·托马斯 (Werner Thomas)	
9. 卡尔·奥尔夫的教育理念——理想与现实 (1975 年)	(65)
赫尔曼·雷格纳 (Hermann Regner)	

10. 奥尔夫教学法的舞蹈教学反思（1984/2010年）……………（75）
芭芭拉·哈泽尔巴赫（Barbara Haselbach）
11. “为儿童的音乐”：奥尔夫教材和教学法在国外的本土化（1984年）……（84）
赫尔曼·雷格纳（Hermann Regner）
12. 原本的音乐与动作教育：基本原理和人类学视角（1997/2010年）……（96）
乌尔丽克·荣格迈尔（Ulrike E. Jungmair）
13. “为儿童的音乐——奥尔夫《学校音乐教材》”50年
音乐教育经典之现状（2000/2010年）……………（106）
鲁道夫·尼克林（Rudolf Nykrin）

附 录

- 文献资料……………（124）
- 参考书目和唱片分类目录……………（126）
- 作者简介……………（128）
- 萨尔茨堡奥尔夫教学法论坛简介……………（133）
- 卡尔·奥尔夫学院……………（136）
- 奥尔夫学院提供的专业和课程……………（137）
- 译者后记……………（138）
- 译者附录：人名中外文对照……………（141）

Contents

Preface Barbara Haselbach	(147)
Introduction Michael Kugler	(149)

Articles

Gunild Keetman	
Memories of the Günther – Schule (1978)	(164)
Carl Orff	
Thoughts about Music with Children and Non-professionals (1932)	(175)
Dorothee Günther	
The Rhythmic Person and Their Education (1932)	(181)
Carl Orff	
Music out of Movement (1932)	(189)
Dorothee Günther	
Elemental Dance (1962)	(194)
Wilhelm Keller	
Elemental Music – an Attempt to Define It (1962)	(201)
Carl Orff	
Orff – Schulwerk: Past & Future (1963)	(208)
Werner Thomas	
“In the Beginning was the Word. . .” – on the Significance of the Spoken Word in Orff – Schulwerk (1969)	(220)
Hermann Regner	
Carl Orff’s Educational Ideas – Utopia and Reality (1975)	(224)

Barbara Haselbach	
Reflections on the Dance Educational Aspects of Orff – Schulwerk (1984/2010)	(237)
Hermann Regner	
“Musik für Kinder – Music for Children – Musique pour Enfants”. Comments on the Adoption and Adaptation of Orff – Schulwerk in other Countries (1984)	(249)
Ulrike E. Jungmair	
Elemental Music and Movement Education. Focus on Fundamentals and Anthropological Aspects (1997/2010)	(262)
Rudolf Nykrin	
50 Years “Music for Children – Orff – Schulwerk”. Thoughts about the Present Status of a Music Educational Classic (2000/2010)	(274)

Appendix

Sources	(295)
Selected Bibliography and Discography	(296)
Biographies	(298)
Information about the Orff – Schulwerk Forum Salzburg	(306)

绪 论

米夏埃尔·库格勒 (Michael Kugler)

本书收录的论文反映了奥尔夫教学法和原本的音乐与动作教育在过去 70 余年中的发展历程，见证了文化转型与断层的 20 世纪中一种智慧的形成历程。任何教学法的理念都在变迁之中，皆具有别具一格的发展历史。一种教学理念距其源头越是久远，人们对这种理念核心思想的探讨需求就越加迫切。就奥尔夫教学法而言，历史的变迁使之在无损其核心理念的前提下究竟走了多远？在奥尔夫教学法 (OSW^①) 的国际化进程中，此类问题屡屡提出。尤其到了心理学和教育学涉入原本的音乐与动作教育的 20 世纪 70 年代，这些领域的研究成为解决此类问题强大的创新动力。

在《走进摩登时代》^② 一书中，尼奇克 (Nitschke) 描述了 19 世纪 20 年代与 20 世纪 30 年代之间艺术界所发生的剧烈的、令人震撼的变化。艺术的这些发展对诸多传统审美规范提出了尖锐的质疑，大大扩展了艺术表现的可能性：印象主义、表现主义、未来主义、达达主义、戏剧改革、表现主义舞蹈纷纷登场，不一而足。从现象上看，许多艺术家的艺术创作似乎全然来自他们的主观意识，彰显着他们的独特个性。然而，艺术家们毕竟需要对自己的创新给予理性的论证。这种趋势，明显地体现在瓦西里·康定斯基 (Wassily Kandinsky) 的《论艺术的精神》(On the Spiritual in Art)，费鲁乔·布索尼 (Ferruccio Busoni) 的《艺术的一种新审美纲要》(Outline for a New Aesthetic in Art)，以及伊莎多拉·邓肯 (Isadora Duncan) 的《未来的舞蹈》(Dance of the Future) 中。在艺术界经历这些剧烈变化的同期，教育也发生着根本性的转变，形形色色的创新理念和措施在德国基础教育改革中得以启动。尽管这些理念和措施随着时间的推移而变化，但是它们对教育的影响至今仍然依稀可

① 编者注：OSW 是 Orff - Schulwerk 的缩写。

② 详见尼奇克 (Nitschke) 等人：《走进摩登时代》(Aufbruch in die Moderne, 1880 ~ 1930)，莱恩贝克 (Reinbek)，1990 年。

见。在本书收录的文献中可以看出，创造性的观念在其中扮演了重要的角色。在音乐教育界的心目中，创造性这一观念成为教育改革的同义词。

1900年前后，在一系列的独立运动和艺术家迁徙背景下，西方传统艺术受到了极大的冲击。尽管文化传统的戒律坚不可摧，但是创新者的周围还是聚集了众多的学生，以工作坊或学校的形式创办的教育机构先后问世：雅克-达尔克罗兹（Émile Jaques-Dalcroze）培训中心在赫勒劳成立；鲁道夫·拉班（Rudolf von Laban）在阿斯科纳的威利塔山（真理之山）创办了艺术学校；玛丽·维格曼（Mary Wigman）学校落成于德累斯顿；军特学校在慕尼黑揭牌。这些机构都是缘起于“开拓者和工作坊”^①的原则。它们在文化的改革风潮中诞生，处于世纪的转折点，因而具备很多相似的特征。其倡导者首先发现了工作坊与众不同的特色：重视团队合作，采用小组授课，关注学生在艺术创新过程的直接参与。其后，出于通过课程和讲座形式在更广范围内有组织地传播教学法的需要，这些教学法的开创者着手提拔学生承担助教或教师岗位，以确保他们的教学理念及其教学工作方式能够准确无误地得以传承。在这一过程中脱颖而出的人物，有拉班学校的苏珊娜·佩罗蒂提（Suzanne Perrottet），雅克-达尔克罗兹培训中心的尼娜·戈特（Nina Gorter），军特学校的古妮尔特·凯特曼（Gunild Keetman）。

出于文化精髓和文化成就的坚守及延续的需求，每一种文化除了自身的记忆之外，还须仰仗专家们通过口头或书写的形式来保证其传统的延续及传承。^②文化、宗教、经济、法律、建筑、科技的所有领域概莫能外，舞蹈、音乐、文学等艺术创造的领域也是如此。然而，文化的坚守和传承必须直面的现实，是伴随文化的创新动力形成的变迁和改革。于是，作为以教学法财富的继承和传播为己任的教师——这里是指奥尔夫教学法教师——我们面临和必答的问题是，应该保留现行的状态还是接受与时偕行的新颖挑战？不论是前者还是后者，有一点可以肯定：以往积累的知识是二者所必需的。不仅如此，对以往积累知识的深化认识，也是寻觅这两个问题的答案时难以回避的。一言以蔽之，正本清源。追溯这个传统的源头，才能厘清

① 黑普（Hepp）：《先锋派、当代艺术、艺术批评以及世纪之交的改革运动》（*Avantgarde. Moderne Kunst, Kulturkritik und Reformbewegungen nach der Jahrhundertwende*），慕尼黑（Munich），1987年，第159页。

② 参见文化学者阿尔艾达（Aleida）和阿斯曼（Assmann）的著述，他们的见解对于这里的讨论特别适用。见阿尔艾达·阿斯曼（Aleida Assmann）、迪特里希·哈特（Dietrich Harth）主编：《作为生活和纪念的文化》（*Kultur als Lebenswelt und Monument*），法兰克福（Frankfurt），1991年；以及阿斯曼（Assmann）：《文化的纪念》（*Das kulturelle Gedächtnis*），慕尼黑（Munich），1999年。

这个传统不可缺失的根本特征，求得变中之不变。

教育的观念似乎难以摆脱这样一条定律：诉诸于文字的固化观念与动态的现实之间，总是存在一种紧张的关系。艺术过程和教育过程的口传心授显然难以固化，而这些过程一旦诉诸于图文，又往往流于刻板和教条。诉诸于图文的东西与实际的行动之间，似乎注定难逃“两张皮”的厄运。^① 作为文化的记忆功能，它们成为一种文献或是历史的遗迹。这种困境在音乐教育中的表现尤为突出。首先，除了音高和音长之外，对于轻重缓急、韵味色彩等运动的表现的特性，书面乐谱的指示是有限的。这些特性在音乐活动过程中有赖于师生之间的口传心授和心领神会，也就是教师的直接示范和学生的模仿领会。其次，在教学文件中，教学内容总是占据主导地位的，而教学方法的运用则往往被视为教师的事情。说到这里，有件事情值得一提。奥尔夫教学法在军特学校时期的小组即兴教学方法，恰恰是与死板教条、墨守成规的观念背道而驰发展形成的。对于这个问题，奥尔夫看得很清楚。正因如此，他在《节奏与旋律练习》（*Rhythmisch—melodische Übung*, 1933）一书中，提出了一些可行的模式，用于乐谱模块的教学，使即兴在这里仍然能够得以实现。^② 但是，即便是奥尔夫的这些即兴模式，到了不熟悉军特学校真实教学情景的教师手里还是会出问题。原因有二：一是舞蹈元素的缺失；二是因为西方文化从总体看，凡是书面记载的东西，总是规定着成型的自含性，所谓“作品”也包含了这层意思。

至此，一个根本的问题尚未解决：如何看待固定的记谱材料？凯特曼的回忆录揭示了奥尔夫对其教学法的评述：

循规蹈矩的人们很少从中找到乐趣，但是在天性艺术型、即兴型的人们的感受中，奥尔夫教学法则快乐无比。^③

军特和奥尔夫营造的精彩奇妙和清新振奋的氛围，形成了它的情绪前提；^④ 奥尔夫的工作方式，构成了这里的教育的先决条件。这种工作方式的要点，是教师引

① 阿斯曼（Assmann）：《永恒与变化：一个人物思想的笔记》（*Fest und Flüssig: Anmerkungen zu einer*），1991年，第189页。

② 奥尔夫（Orff）：《节奏与旋律练习》（*Rhythmisch—melodische Übung*），1933年，第53～63页。值得特别注意的是，这部鲜为人知的小册子首次介绍了音乐群体即兴教学的方法。

③ 奥尔夫（Orff）：《奥尔夫教学法：过去和未来》（*Orff - Schulwerk: Past&Future*），1963年，第13页。

④ 凯特曼（Keetman）：《回忆军特学校》（*Memories of the Günther - Schule*），1978年，第13页。

导下的富于创造的小组音乐教学，是沉浸于强烈的艺术本性的活动。凯特曼对自己和学生的体会是这样总结的：

多年的训练使自己达到了刻骨铭心的巅峰体验状态，将个性创造力发挥到极致。^①

根据凯特曼的描述，她与舞蹈家马娅·莱克丝（Maja Lex）在工作坊活动中的合作是至关重要和无可替代的。舞蹈家和音乐家的结合，在每一位学生身上都需要体现出特殊的关注，这在西方文化中可谓璀璨的尝试，它使音乐的阐释浸入了舞蹈般的特质。然而，在缺乏舞蹈经验的音乐人那里，这种做法难以实现。在著名的《音乐诗》（*Musica poetica*, 1975）系列中，凯特曼曾对她在军特学校期间的作品在教学中的阐释提出批评：

遗憾的是，这里听到的不是舞者为舞蹈而演奏的音乐。音乐的阐释令人感到枯涩，缺乏新鲜感和即兴演奏的顺畅感。^②

这种批评值得认真考虑。这说明，奥尔夫教学法在教育中的实现，要求具备音乐和动作这两种经验。

随着奥尔夫的原本的音乐走出自己工作坊小圈子迈向外面的世界，他的教学实践亟待固化为书面的记载，并提供理论化的原理支持。这些任务，历史地落在这部论文选集身上。本书还收录了奥尔夫教学法课程在1931～1933年间的实践经验及相关的出版物《原本的音乐练习》（*Elemental Music Practice*），以及军特和奥尔夫自从1932年以来的论文等。这两位开创者的早期论文解释了奥尔夫教学法的来龙去脉，并为这一新的理念辩护。奥尔夫的论文《音乐：感于内心，动于身体》^③讲述了独特的奥尔夫乐器和即兴。作为军特学校的负责人和对外发言人，军特从广泛的视角讨论了当代教育学、心理学、艺术教育和舞蹈教学思想。受到达尔克罗兹和拉

① 凯特曼（Keetman）：《回忆军特学校》（*Memories of the Günther - Schule*），1978年，第13页。

② 同上，第18页。另外，由于即兴的实质部分在《音乐诗》的录音中并未得以体现，因而加深了读者的一种固定不变的印象。

③ 军特（Günther）：《节奏与育人》（*The Rhythmic Person and Their Education*），1932/2002年，第149页；奥尔夫（Orff）：《音乐：感于内心，动于身体》（*Music out of Movement*），1932年。