

在游戏中学习音乐

—— 奥尔夫教学法实践课例

区海婴 著

13.5

3

广东高等教育出版社

G613.5

013

在游戏中学习音乐

——奥尔夫教学法实践课例

区海婴 著

广东高等教育出版社

·广州·

图书在版编目 (CIP) 数据

在游戏中学习音乐：奥尔夫教学法实践课例/区海婴著. --广州：广东高等教育出版社，2002.3

ISBN 7 - 5361 - 2653 - 0

I . 在… II . 区… III . ①音乐课 - 学前教育 - 教学参考资料 ②音乐课 - 小学 - 教学参考资料 IV . G623.713

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 014194 号

广东高等教育出版社出版

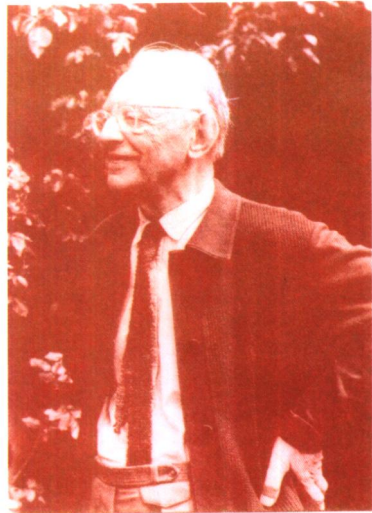
(邮码：510076 地址：广州大道北广州体育学院 20 幢)

江门日报印刷厂印刷

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 6.125 印张 4 面彩图 120 千字

2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

定价：16.50 元

德国著名作曲家、教育家、
奥尔夫教学法的创始人——
卡尔·奥尔夫。

区海婴在奥尔夫学院求学时与同学
演出儿童剧。右起第二人为区海婴扮演
骑士。

在毕业典礼后，
区海婴与来自台湾的
同学合影

奥尔夫学院内设有儿童
活动中心，是学生实践的场
所。那里经常组织师生甚至
家长一起表演儿童剧。

1994年区海婴在广州市教育局举办的奥尔夫教学法师资培训班上给学员讲课。

1999年在天河区教育局组织下，区海婴为本区举办了两期奥尔夫教学法师资培训班这是培训班学员结业时的教学观摩活动。

区海婴在师资培训班上作示范教学。

↑ 孩子们兴致勃勃地使用打击乐器为乐曲伴奏。

区海婴在《音符大家庭》课上教孩子们认识五线谱。

孩子们在《划龙舟》课上玩游戏。

奥尔夫学院教室与奥尔夫木琴打击乐器。

1998年区海婴赴奥地利与她的导师、原奥尔夫学院院长雷格纳尔教授在其工作室中会面，向他介绍在中国开展奥尔夫教学的情况。

2001年初，雷格纳尔教授在他的书房与区海婴一起研究课例设计，并欣然为本书写了前言。

区海婴与现任奥尔夫学院院长尼克宁（右一）、学院老秘书菘雅（左一）在一起。

2001年，施奈德夫妇在德国柏林的家中接待区海婴。施奈德夫人是第一位来华讲授奥尔夫教学法的专家。

前 言

我们的孩子成长在一个越来越大和越来越复杂的世界里。全球化与科技进步全面挑战我们的能力、思想和工作。那其他的素质又怎样呢？那些我们人类尤其突出的，如友谊、爱情、智慧、想像力与所有来自灵魂深处的能力又怎么样呢？

我想，我们应该竭尽全力地帮我们的孩子准备好在一个变化得越来越快的世界中生活。我们必须发展他们身体上、精神上 and 心灵上的力量。

区海婴的课例是受到奥尔夫教学法^①的激励与启发，是她在萨尔茨堡莫扎特音乐及造型艺术大学奥尔夫学院学习和与中国孩子长期教学试验的成果。在中国传统教育的基础上发展出新的见解，就是在游戏中带出学习方法，把实践与理论、操作与思考结合在一起，使孩子在音乐学习中找到乐趣。

我希望与祝愿：很多很多的老师，幼儿园的老师，还有许许多多的家长和孩子，由此受到启发，找到通往音乐世界的道路。

赫尔曼·雷格纳尔 (Hermann Regner)^②

^① 奥尔夫教学法 (Orff-Schulwerk) 是由德国作曲家卡尔·奥尔夫 (Carl Orff 1895 ~ 1982) 和他的女同事古妮德·科特曼 (Gunild Keetman 1904 ~ 1990) 作为《给孩子的音乐》而写，在 1950 年至 1954 年间，索特 (schott) 音乐国际出版社，在德国美因兹 (mainz) 城出版。此书翻译成多种语言，至今它仍然在世界各地保持着振奋人心的影响力。

^② 赫尔曼·雷格纳尔，奥尔夫基金会董事，原奥尔夫学院院长。

Vorwort

Unsere Kinder wachsen in eine Welt hinein, die immer größer wird und immer schwerer zu verstehen ist. Globalisierung und technischer Fortschritt fordern alle unsere Kräfte, unser Denken und Arbeiten. Was ist mit den anderen Anlagen, die uns Menschen auszeichnen? Was ist mit Freundschaft, Liebe, Weisheit, mit der Phantasie und allen Kräften der Seele?

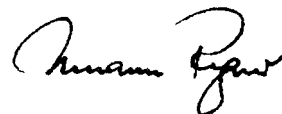
Ich denke, wir müssen alles tun, um unsere Kinder auf ein Leben in dieser sich immer schneller verändernden Welt vorzubereiten. Wir müssen ihre körperlichen, geistigen und seelischen Energien entwickeln.

Die Lektionen von Hai-Ying OU greifen Anregungen des Orff-Schulwerks* auf, sind Ergebnisse ihrer Studien am Orff-Institut der Universität Mozarteum in Salzburg und einer langfristigen.

Erprobung mit chinesischen Kindern. Auf der Grundlage chinesischer Erziehungsstrategien entfalten sich neue Ideen, die das Lernen aus dem Spielen ableiten, die Praxis und Theorie, das Tun und das.

Darübernachdenken miteinander verbinden und den Kindern Freude an der Musik vermitteln wollen.

Ich hoffe und wünsche, dass viele Lehrerinnen und Lehrer, Kindergärtnerinnen, aber auch viele Eltern und Kinder mit diesen Impulsen ihren Weg in die Welt der Musik finden.

* Das Orff-Schulwerk wurde von dem deutschen Komponisten Carl Orff (1895 – 1982) und seiner Mitarbeiterin Gunild Keetman (1904 – 1990) als "Musik für Kinder" erarbeitet und zwischen 1950 und 1954 bei

Schott Musik International in Mainz (Deutschland) publiziert. Es ist in zahlreiche Sprachen übertragen worden und hat bis heute seine belebende Wirkung in vielen Teilen der Welt behalten.

序 言

自从提倡素质教育以来，艺术教育又重新被重视。我理解用艺术学科进行素质教育，并不是简单地将学生培养成能歌善舞、能写会画的“多面手”，更重要的是运用学生所乐于接受的方式和易于理解的内容，启发学生的想像力与创造性思维；培养学生与别人合作的习惯与群体意识；增强学生学习与工作的自信心。我想“奥尔夫教学法”之能被很多国家所采用，除了能生动活泼地传授音乐基础知识之外，同时在于它在素质教育中能起到上述的作用。

本书作者区海婴女士，20世纪80年代考入奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐及造型艺术大学（前莫扎特音乐学院）奥尔夫学院，是中国大陆第一个以“奥尔夫教学法”为主攻专业的学者。毕业以后，她的导师、原奥尔夫学院院长、国际知名的“奥尔夫”权威赫尔曼·雷格纳尔教授对她专业能力的评价是：“有扎实的专业知识，能从事任何级别的音乐与律动教育工作，从幼儿教育以至对教师进行深造……。”自回国以来，区海婴在广州对不同对象、不同层次的学生用各种形式进行了多年的教学实践。她在教学时注意理论与实践相结合的原则。既坚持“奥尔夫教学法”的基本原理，又根据国内情况与不同对象来编写与运用教材，同时还注意了音乐素材的民族性。在方法上特别注意运用各种有趣的游戏，使学生在欢笑声中学到音乐基础知识，同时又潜移默化地达到素质教育的某些目的。这本书的15个课例，就是从她多年的教学实践中选出来的。它的出版，给我国基础音乐教材提供了一种新的模式。我希望有兴趣创新的幼儿园老师和小学音乐老师都来看看及试用，而音乐教育工作者和孩子的家长，或可从中得到有关素质教育的某些启示。

谢功成

（中国音乐教育家、原武汉音乐学院副院长）

2001年12月于广州

我的感受（代序）

区海婴老师毕业于世界著名的奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐及造型艺术大学奥尔夫学院。毕业后一直专心致志地从事奥尔夫教学法的研究和实践，是我国为数不多的奥尔夫教学专家。2000年，她带着自己精心设计并亲自实践的课例及其课堂教学录像回到母校汇报，受到她的导师、原奥尔夫学院院长赫尔曼·雷格纳尔教授的充分肯定和很高的评价，并随即为区海婴老师即将出版的这本《在游戏中学习音乐——奥尔夫教学法实践课例》写了前言。

我有幸多次观摩区老师的课并拜读了她设计的这15个课例的文稿，认为这些课既忠于奥尔夫教学思想、方法和手段，更富于创新和发展。正如雷格纳尔教授在《前言》中所言，区老师的这些课例是“受到奥尔夫教学法的激励与启发”，是她通过“与中国孩子长期教学试验的成果。在中国传统教育的基础上发展出新的见解”。我非常认同雷格纳尔教授的观点。我记得，广州市教育局曾于1985年邀请了奥尔夫先生的得意学生、联邦德国柏林奥尔夫小学功勋教师玛尔格德·施奈德夫人来广州讲学，传授奥尔夫教学法。我作为她的助教陪同她进行为期一个月的讲学活动，对奥尔夫教学法有了初步的了解和认识。1989年，我作为中国音乐教育家成员之一，被国家选派到联邦德国和奥地利学习、考察，尤其难得的是有机会到奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐及造型艺术大学奥尔夫学院学习深造，对奥尔夫先生的教学思想及其教学法的理念、内容、方法、手段有了更深刻的领悟和感受。奥尔夫先生的夫人在向我介绍奥尔夫先生编著的《学校音乐教材》时强调：“这部教材在它的每一个阶段中，都鼓励和启发人们自己去继续创造和安排，所以，它永远不是最终的定稿和就业结束，而永远在发展中，在形成中，在流进中。”奥尔夫教学法必将“随着时代并通过时代而演变”。她还亲切地对我说：“奥尔夫本人和奥尔夫教学法属于全世界。因此您回国以后，一定要把奥尔夫的教育思想及其方法和你们中国民族音乐教育紧密地结合起来，形成具有中国音乐教育特点的奥尔夫教学体系。”我以为，区海婴老师的15个课例从本质上深刻理解和把握了奥尔夫教学法的精髓，从中国音乐教育的实际出发进行探索，具有如下三个特点：

一是比较准确地把握奥尔夫音乐教学体系中三个主要且密切相关的原则，即：“元素性”的音乐教育思想；从儿童出发，让儿童亲自动手去奏乐、去创造；直接诉诸于感性，强调音乐教育中的感知能力的培养。

二是比较充分地展示具有奥尔夫教学特点的教学内容，如以节奏为基础、从

游戏入手、进行乐器、能力训练、即兴创作等。

三是灵活、恰到好处地运用嗓音造型（歌唱、朗诵活动等）、动作造型（游戏、律动、舞蹈、戏剧表演）、声音造型（称之为身体器乐活动的声势活动）及奥尔夫乐器演奏等方法手段。

区海婴老师的课坚持以儿童的发展为本，带领孩子在游戏中学习音乐，真正体现了“在游戏中带出学习方法……使孩子在音乐学习中找到乐趣”的精神。她在探索奥尔夫教学体系使其具有中国特色的道路上，默默地耕耘并取得了骄人的成绩。

我钦佩区海婴老师对事业的执着追求和大胆探索的精神，衷心祝贺她所从事的奥尔夫教学法研究和实践的成功，并诚挚地向同行们推荐这本奥尔夫教学法实践课例。

丁振华

（广东省音乐教育专业委员会副主任、
广州市音乐家协会副主席）

2001年12月18日于广州

自序

20世纪80年代中期，当上海音乐学院音乐研究所所长廖乃雄教授奔波于德国、奥地利和中国之间，努力将奥尔夫儿童音乐舞蹈基础教育引进中国时，我正在奥尔夫学院读书。他介绍我见到了奥尔夫夫人，在观看完我们班表演的儿童剧（我在其中扮演一个欧洲古代骑士。见照片）后，我们边吃饭边聊天，谈音乐、谈教育，谈得真开心。我是奥尔夫学院第一个来自中国大陆的留学生，在孤独与艰辛的留学时期，见到故乡人，而且是老行尊、老前辈，真高兴。他恳切地对我说，学完后来上海音乐研究所工作吧，我们正缺乏像你这样学完奥尔夫教育体系全过程的专业人才。这个提议久久在我心底震动，学完怎样？似乎从来没考虑过。

学完后由于种种原因，我在德国留了下来。一住就十几年，还把父母、孩子都接出去了。但年老多病的父亲总是唠唠叨叨：你们终究要回国的，那是我们的故乡啊！

1996年父亲病重，德国医生催促我们立刻把他送回国，否则太晚了。用轮椅推着他回到了家乡，大概是极度思乡的情感得到了满足，他奇迹般地恢复了健康，在故乡快活地又生活了两年才谢世。临终再三叮嘱我要把学到的本领，好好地用在我们祖国的孩子身上。老父亲以他长期从事音乐教育工作的经验，预感到我的工作将是艰巨的，但又极其有意义。

在德国居住的这十几年，倒是使我真正了解并体会到奥尔夫教学的真谛——以节奏作为连接各艺术表演形式的纽带，将音乐、舞蹈、话剧、美术等各科目联系起来形成一种综合的艺术教学手段，相互关联层层递进，从而给孩子建立起宏观的艺术概念和学到艺术结构基础知识。以游戏的形式，让孩子在轻松愉快的氛围下，感受、领悟和表现人类丰富的情感世界。与此同时，发掘学生的想像力、创造力和树立自信心，培养与他人和谐合作的意识。着眼于育人这个根本，既能为学习艺术专业打下良好基础输送人才，更重要的是能挖掘和发展孩子们的各种潜能素质，培养造就适合当今世界需求的人。

在回国的教学实践中，我深感到，由于我们与国外的教育观念存在差异，导致对国外先进的教学经验难于理解与接受。奥尔夫教学法传入我国已有十几年了，大家都看到它许多闪光的地方，但为什么至今仍停留在表面的认识上，无法深入和推广呢？我认为，关键的问题还是观念的差异。尤其突出地表现在以下三个方面：

1. 艺术理解上的差异。

艺术是表现人的各种思想情感的，是人类相互了解、自我认识的一面镜子。只有当孩子理解了人的各种情感——喜、怒、哀、乐时，才会去表现这些情感。在奥尔夫教学的课堂上，教师常常会通过许多故事的讲述、小话剧的表演，去帮助孩子了解人的各种情感，并引导他们自然地表达出各种情感来。

所有的艺术表演形式如音乐、舞蹈、话剧、美术都有自己独特的技术技巧，表现得好坏，很大程度依赖于对技术技巧的掌握。难怪在艺术的学习与表演中，有些教师、家长，甚至社会舆论错误地引导孩子一味片面地追求技巧，而忘掉了艺术是表现人的这一最终目的。

2. 艺术表演上的差异。

由于对艺术的理解定位在表现人，所以在奥尔夫教学的课堂上教师要求孩子的表演以人的情感发展为主线，配合这个发展变化要有多层次的力度变化去表现人的细腻情感。而一切技术技巧的使用也应紧紧配合这个主线发展来使用。这与我们国家传统的戏剧教学有相似之处，唱、做、念、打，样样都要学，学习时间在八九年以上，而最后的运用均结合故事情节的发展来完成戏剧表演。

反观我们的音乐与舞蹈表演，常常会看到一些一味追求技术的毫无情感的机器人般的表演。这些表演往往只为完成一些表演程式和技巧而表演，缺乏情感，无法感染观众，很难引起观众的共鸣。

3. 艺术学习方法上的差异。

奥尔夫教学法的创始人奥尔夫先生本人是德国近代著名的作曲家，但他创立的这套儿童艺术基础教学体系已突破了音乐的范畴，广泛地采用各种艺术表现形式，为孩子打下坚实的艺术基础。这是因为他以一个艺术家高瞻远瞩的眼光看到艺术各种表现形式都有着内在的紧密联系，都有着他们共同的元素——节奏。如能利用这些因素去编设教材，将起到互相推移的作用，学习将变得容易快捷。运用各种艺术表现形式进行教学，能使孩子的视野开阔，学习兴趣倍增，久而久之便能给他们建立起宏观的艺术概念。

奥尔夫教学体系的创始者更看到孩子学习的最大动力是兴趣，所以选择了游戏作为给孩子授课的主要手段，将知识与训练编设在游戏中，让孩子在娱乐中接受教育和得到训练，其效果是最好的。在奥尔夫研究院编著的教材《为孩子的音乐与舞蹈》一书的前言中，作者就这样提出：“当与专业（艺术）有关的活动，是在适合孩子的游戏和学习中进行时，就总能出现专业导向和教育目的（素质教育）联系起来的情形。”这就是奥尔夫教学法的精髓。

而我们以往的艺术教学则注重“以技入道”的方法，就是通过学会一门艺术的技术技能（如唱歌、弹琴）去了解音乐、艺术。这种指导思想不但严重影响艺术专业学习，也普遍存在于艺术基础学习中。其弊端就如瞎子摸大象，慢慢从局部摸起，费时失事，是事倍功半的做法。

奥尔夫教学法提倡孩子在4岁到8岁期间广泛地接触各种艺术表现形式，在这个阶段的学习主要以建立艺术要素概念为主，8岁后再选择自己喜爱的专业学习。前面宏观的艺术概念的建立与形成，加上后面专业技术技巧的配合，十五六岁就出成绩，是事半功倍的做法。

孩子过早地进入专业学习，会导致他们视野受到局限；如果选择的专业是他不喜爱的，学习在强制中进行，家长与孩子都陷入困境。现实生活中有大量这种失败的例子。

在8岁前的艺术基础教育中应包含丰富的内容，以把孩子们带到五彩缤纷的艺术世界。在这个年龄段也正是孩子们的创造力萌芽与发展的重要阶段，利用艺术作为手段去开发培养他们的创造能力，独立思考能力，与其他人合作的能力，是奥尔夫教学法中极其重要的一环，也是世界所有先进国家在儿童教育中极为重视与推广的做法。培养孩子各方面素质的黄金时期一旦错过，后面的补救则很难尽如人意。尤其是创造力的培养最好的时间是在四五岁，而创造力与独立性又紧紧联系在一起，对孩子的一生都影响很大，可惜我们大多数家长还未能意识到这点。本人在少年宫的授课中，就遇到这种情形：我与孩子们做游戏，启发他们即兴创作，被不少家长视为学不到什么，只是玩玩而已。当然，我的授课与少年宫其他着重推行技能训练的教学确实形成鲜明对照，对于那些急功近利者来说，是看不到即时的“成果”的。但他们不知道急功近利的做法将使孩子失去他们终身受用无穷的创造力与想像力。这除了我不够努力宣传奥尔夫教学的观念的重要性而导致家长难以理解我的教学意图外，也与整个教育界、媒体和少年宫领导、社会对新的教育观念的认识与宣传都存在很大问题有关。

另外，我深深地感到奥尔夫教学法之所以成功并在世界50多个国家广泛地传播，除了因为它能按照西洋音乐的结构去解决许多音乐基础教学中的难题外，还因为它极其强调与本土艺术文化的结合，极力提倡各国编写具有自己民族特色的奥尔夫教材。

我们中国有自己的音乐特点，在长期的实践中也吸收了许多西洋音乐的长处。如何把这种先进的教学法和我国的艺术素材结合起来，运用到我国的基础音乐教学中，让我们的音乐教师都能接受和使用，使我们的孩子受益，从而全面提高我们的国民音乐水平呢？这是我多年来思考的问题。

带着以上的对比与思考，回国后我一头钻到幼儿园和小学的教学实践中，希望探索出一条符合我国国情的，能适合我国孩子的奥尔夫教学法的路子来。本书共15个课例。我先在课堂上做出4个，写成文字，录像后，送回奥地利，请导师雷格纳尔教授审批。他看完后立刻向我订了前12个课例（后三个课例是本书出版前增加的）。在创作这些课例的过程中，我多次得到他的帮助与指导，经他三次审阅初步定稿并征得他同意才交出版社出版，为此，他亲自为本书起书名和写前言。课例包括了各种表演形式，并体现了在实际教学过程中各种艺术手段的

综合运用。一方面体现在从唤醒感觉，引起兴趣，到共同游戏方面；另一方面体现在艺术结构知识逻辑性地导入方面，如拍子时值、基本节奏、小节、拍号、强弱规律、力度对比、图形变化和舞台画面等等，这些艺术的基本要素给孩子们建立起概念，而这一切都在游戏中进行。实践证明，孩子们学得开心，记得牢固，用得灵活。这种学习还大大改变了孩子们的性格，他们变得开朗，好动脑筋，好提问题，敢于创作，敢于敞开心胸大胆地表现自己，家长们对孩子的转变感到惊讶和兴奋。教学实践证明，接受奥尔夫教学法指导的孩子在一年到一年半内就会出现一个飞跃，尤其明显的是班上那三五个特别调皮不合群的孩子，他们在培训初期似乎对群体所做的一切都不感兴趣，甚至只是一个旁观者，但经过一段时间后他们被有趣的游戏吸引，他们突然强烈地要求参与其中并表现自己。从他们的表现中你会发觉他们对以往课程中的知识都有所领会，甚至某些理解还有独到之处。这些教育成果的突然出现使我和教师、家长都惊喜万分

奥尔夫教学法一反以往那种学唱一些歌曲、学习一些节奏或加入一些简单的律动的做法。它有清晰明确的教学目的，并能根据孩子们的年龄特点和兴趣爱好逐步调整教学形式和手段，始终让孩子在完全放松、心情愉快的氛围中进行学习，学习的效果与速度都会出现意想不到的好结果。通过这几年的摸索，我初步找到了在普及性的音乐基础教学中，也就是在幼儿园、小学音乐教学存在学生人数多而学习场地与教具都有限的情况下，如何进行奥尔夫教学的路子。同时在以音乐作为专业发展的基础教学中，也总结出一套如何帮助孩子们在短时间内解决视唱练耳问题的教学方法，使他们能又快又好地进入到专业的学习。这些教学成果逐渐被大家认可，也引起了一些专家的关注，他们由此隐约看到中国儿童艺术发展的前景。

这 15 个课例是一个初探，是一个初步的模式，是结合中国的实际情况，主要选用中国的艺术素材创作完成的。这些课例可在幼儿园作为教材使用，在小学可作为老师的音乐课的辅助教材，也可作为家长在课外辅导孩子的参考读物。新增加的第 13、14 课是作为排练计划提供给老师的，因为喜庆节日排练节目也是老师们的众多工作之一。在这种排练中也能发挥和培养孩子们的创造能力。第 15 课是测试，目的是巩固复习前面所学的知识，为今后的继续学习做必要的摸底。

对奥尔夫教育体系的详细介绍见本书附录《奥尔夫教育体系之我见》和《从奥尔夫教学说中国艺术师范教学》。它们分别于 1999 年 12 月和 1999 年 5 月刊登在《中国音乐周报》上。读者可由此较为详细地了解这个教学体系。

在课例的创作中，我最要感谢的是我的导师赫特曼·雷格纳尔教授。他年轻时就跟随大师卡尔·奥尔夫先生从事儿童艺术教育工作，是奥尔夫基金会的董事之一，也是国际奥尔夫教材审批者。历任奥尔夫学院院长。由于他的杰出贡献，奥地利政府授予他双重国籍（奥地利与德国）。这在欧洲是很高的荣誉，也

是很少有的。他十几年前就帮助我国的基础音乐教学，直到现在还不断推荐介绍专家来我国上海、北京音乐学院讲课。

还要感谢我的母亲及整个家族，他们长期来一直支持我的学习与工作。尤其是我们家族中的第三代——在德国成长起来的第三代，他们多次参与繁重课例的翻译工作。

我在教学实践中得到广东省音乐教育专业委员会副主任、广州市音乐家协会副主席、原广州市教育局体卫艺处处长丁振华先生和我国音乐教育家、原武汉音乐学院副院长谢功成先生的大力支持和帮助，并为本书作序，伍岳良老师在课例文字上给予了帮助，在此对他们以及在本书编著过程中所有帮助过我的人，一并致以衷心的感谢！

该书的出版，愿如雷格纳尔教授在前言中所说的：希望能让老师们与许许多多的家长与孩子们受到启发，并找到自己通往音乐世界的道路。我也能以此告慰我的父亲——老一代音乐教育工作者的在天之灵。

2002年2月28日于广州