

自然的心声

华德福学校的音乐课

[德] 蒂娜·埃特里希 文

[法] 玛丽·洛尔 图

芮虎 译

天津出版传媒集团

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

自然的心声

华德福学校的音乐课

[德] 蒂娜·埃特里希 文

[法] 玛丽·洛尔 图

芮虎 译

天津出版传媒集团

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

图书在版编目(C I P)数据

自然的心声: 华德福学校的音乐课 / (德) 埃特里希文; 芮虎译. — 天津 : 天津教育出版社, 2014.12
ISBN 978-7-5309-7533-6

I. ①自… II. ①埃… ②芮… III. ①音乐教育—儿童教育
IV. ① G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 259642 号

The Music Tree Copyright © 2015 by Martina Etterich
ALL RIGHTS RESERVED

自然的心声

出 版 人 胡振泰

作 者 [德] 蒂娜·埃特里希 文 [法] 玛丽·洛尔 图

译 者 芮 虎

责任编辑 田 昕

装帧设计 尚上文化

出版发行 天津出版传媒集团
天津教育出版社

天津市和平区西康路 35 号 邮政编码 300051

<http://www.tjeph.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 三河市华晨印务有限公司

版 次 2015 年 6 月第 1 版

印 次 2015 年 6 月第 1 次印刷

规 格 16 开 (787×1092 毫米)

字 数 85 千字

印 张 9

书 号 ISBN 978-7-5309-7533-6

定 价 58.00 元

孩子不仅给我们带来了快乐，
更重要的是他们把我们重新引入真、善、美的世界

作者序
...

这是我专门为中国的孩子写的一本关于音乐的书。写作这本书的想法，是我在中国教学时萌生出来的。作为一名德国华德福教师，我非常愿意把自己所有关于音乐的经验和中国的父母分享。乐器的部分比较容易，但歌唱部分，我必须解决如何让歌曲适合中国孩子这个问题。欧洲的曲调来自于另一个文化背景，不容易被亚洲的孩子接受和内化。于是我开始创作五音的曲子，努力把它们变得适合用中文来演唱。你们可以在书中看到这些歌曲。它们结构短小、旋律简单，给孩子们学习乐器指出了一个新的方向。

本书第一部分，每首歌都伴有一个故事，这能使孩子的心灵向歌曲敞开。孩子与成人不同，成人擅长理性分析，可以专注于一件事情；孩子们则喜欢把故事、画面和音乐结合在一起，他们能够把歌曲带入内心，当歌曲可以和一个有意义的故事相关时，他们就会爱上歌唱，把周围的世界描述成美好的地方。我在华德福学校工作过很多年，我

可以感受到这种需求以及那种有积极的道德内涵的故事在教学上的意义。孩子尤其对人类的价值观比如友谊、宽容、勇气、恭敬、感恩、信任和忠诚，有种很好的感受。但这些品行在我们现如今日益虚拟化的生活中变得越来越少。我们认可这些价值观，但实际生活中，相较于讲传统的民间故事以及师生之间、亲子之间进行关于自然和环境的谈话，孩子们更多地把时间花在了电脑游戏、电视和智能手机上。我们知道什么样的食物对我们的身体健康有益，但是否知道我们内在的心灵世界需要什么样的营养呢？好故事及其带来的积极的想象力就是一种健康、自然的养料，可以增强我们内在的生命力。

我试着为歌曲配上故事，也为故事创作歌曲。它们往往是在同一时刻来到我的脑海里。我在尝试用同一种方式为西方和东方的孩子寻找他们共同感兴趣的内容。虽然我们有不一样的音乐背景，那只是给予我们个人化的不同的感受，而就道德和社会理想而言，我们在同一个世界。

作为一位歌唱治疗师，我努力将我所学的应用于歌唱，进而对我们的生活产生重要影响。电子音乐和CD永远不会代替最原始的歌唱，歌唱更深入内心，光芒和温暖会照耀着身体和心灵。本书附带的这张CD只是用来学习，不要让它代替真正的原始的歌唱，这样才是积极而有效的。

蒂娜·埃特里希 (Martina Etterich)

2014.10

本书的第一部分收集了一些故事和与故事有关的歌曲。这些歌曲可以用简单的乐器演奏，也可以结合游戏使故事变得生动活泼。儿童可以和成人一起扮成故事中的动物和大自然中的各种元素，比如风、水或者某种声音。这些故事也可以以音乐为背景，在小歌剧舞台上进行表演。老师可以让孩子们自己表演故事，而父母或许更愿意读故事给孩子听并和孩子一起唱歌。本书的第二部分阐释了儿童音乐教育理念，还收录了一些有创意的、有趣的互动游戏样板，非常适合在家里进行。我们为什么要以这种特别的方式来促进儿童的发展呢？本书后半部分收入的文章会给出答案。

本书还对一些简单的乐器做了特别推荐，比如三角铁、铁琴和木块。这些乐器可以分为木质和铁质两种类型，其音质差异甚大。铁质乐器发出的声音较长，而木质乐器的声音则短而硬。今天，在多数的幼儿园及活动小组中，通常使用的是音质生硬的木管乐器，还常常使用电子音乐。

这些只是音响的一个方面。

在中国传统文化以及许多其他的文化中，人们知道怎样从两个极端，比如阴和阳、柔和与坚硬、清醒与梦幻中取得平衡而产生悦耳的效果，因此最好能够尽量放弃使用电子等媒体音乐。

本书附带的 CD 音乐碟是给成人使用的，可以用来学习书中的歌曲。

目录

作者序

导读

第一部分 ... 故事与歌曲

一、渔夫曲 ... 3

也许这是云彩送给我们的礼物，也许鱼儿喜欢听这个音乐，我们明天去湖边把它演奏出来吧。

二、首饰匠 ... 8

波浪摇，波浪涌，波浪推着我向沙滩。水波轻轻讲述秘密，月光闪啊闪，水波荡漾。

三、猫头鹰与小老鼠 ... 14

第二天晚上，猫头鹰来了，它摇响了小铃铛，小老鼠随之唱起了《摇篮曲》。这一次是专门为夜间活动的动物们谱写的新曲子。

四、会唱歌的鱼 ... 20

鱼儿抬起头，开始唱一首非常美妙动听的歌。它唱的是一首《鱼歌》，在歌中它请求渔夫能够让自己重新回到水里生活。

五、卖糖人 ...26

猴子拿起小铁锤，用一种非常柔和的节奏在卖糖人的铁盆上敲起来，就像演奏乐曲一样，发出明亮而有穿透力的声音，使所有的路人都回头观看。

六、青蛙与蟋蟀 ...32

天色已晚，青蛙开始了它的夜间音乐会，“呱呱呱”，每天傍晚它都要鸣叫，直到天全部黑下来。蟋蟀喜欢听青蛙的鸣叫，也开始用它自己的腿发出美妙的节奏，“唧唧唧唧”。

七、铃铛树 ...37

每天，如果祖母做好了饭，等到中午时分，她就会摇响家门前绿荫葱茏的老树上悬挂的三个铃铛。

八、蓝色小船 ...43

风暴停息，太阳出来了。金鱼用嘴巴咬住小船的缆绳往岸边拉去，鸭子在小船周围欢快地游动。公主感激万分，高兴地唱起关于小船、关于好朋友金鱼和小鸭子的歌——《蓝色小船》。

九、年轻的牧羊人和他的笛子 ...49

黑娃带着五只小羊，踏上了充满希望的旅程，怀着美好的心愿和期待开始探索未知的世界。为此，他特别作了一首新曲子，用他的竖笛一路吹奏着。这就是《男孩之歌》。

十、会唱歌的白母鸡 ...58

女儿在鸡窝前观察了三天，最后发现是白母鸡没有下蛋。不过她同时也注意到，这只白母鸡会唱歌，歌声温柔细腻，像美丽少女的歌喉。女儿告诉了母亲这些情况，并模仿出白母鸡唱的歌《母鸡之歌》。

十一、小狐狸 ...64

晚上，他们已经筋疲力尽，终于来到瀑布旁边。小木对狐狸建议说：“就留在瀑布这里和我在一起吧，让我们永远做好朋友。”小狐狸认为这是一个好主意，就开始在瀑布旁边修建一个小洞穴。

十二、小铃铛 ...71

小鸟用嘴巴叼起小铃铛，把它挂在一根光秃秃的树桠上。每当风

儿吹来，小铃铛就会发出“叮叮当当”的声音，一些鸟儿也开心地
和它一起唱和。地上还长着一些铃铛状的花草，在风中也会发出声音。

十三、飞龙 ...79

梦中，一条红绿相间的飞龙出现在小卫面前，好像悬浮在房间
的中央。“我要帮助你，”龙说，“但你不可以放弃，你必须要有足够
的耐心练习。明天，你带着颜料和毛笔再过来这边，然后闭上眼睛
回想今夜的梦。”

十四、镜书 ...85

洛桑爱玫瑰姑娘，希望能够给她带来快乐；但镜书的魔力所带来
的力量，诱惑也是非常大的！经过内心来来去去反复的斗争，他还
是决定拿走那本镜书。

第二部分 ... 儿童的天性和儿童的音乐活动

一、健康教育的理念 ...99

所有的儿童都希望用自己的方式来学习和练习，而不是按照大
人的方式。

二、儿童的成长 ...101

儿童以成人作为自己的模仿对象，成人是他们最重要的榜样。

三、听觉 ...104

音乐与听觉相关。我们所听到的声音对整个身体及各个器官都
会产生影响。

四、旋律与歌曲 ...107

歌声会进入孩子心灵深处，一首乐曲好像是一幅图画，一幅美
丽的书法，体验它是需要一定时间的。

五、节奏 ...109

当教师或音乐老师“教”节奏的那一刻，则是对孩子呼吸的干预。

六、幼儿园的音乐教育 ...111

在家里和在幼儿园，尽可能地让他们与自然的发声器具接触，是非常重要的。

七、讲述音乐故事 ...113

善应该得到胜利，世界应该以趣味横生而富有生气的形式呈现出来。我们应该增强儿童对生命的乐观精神，这种精神会使儿童强健起来。

八、营造听觉空间 ...116

听觉空间是一个在我们周围形成的几乎看不见的环境，这个环境是安静的，所有人都在期待着音响的产生和故事的讲述。

九、音响与游戏 ...118

耳朵越早听到优质的声音和美丽的曲调，在后来的岁月中的音乐感觉就更为准确。这要靠儿童自身在声音经历中得到的乐趣以及对美好声音的热爱。

十、学习乐器 ...122

最好能够尽快地用铃铛、钹和木块等组成一个小型的交响乐团，并尽可能让大家一起演奏。

十一、给 3~5 岁的儿童唱歌、讲故事 ...125

故事是非常简单并容易理解的，是关于身边熟悉的事物和自然界的基本元素的；短小的歌曲提供了一些简单易记的曲调，它们多数是五声音阶。

十二、给 6~8 岁的儿童唱歌、讲故事 ...127

这个年龄段的孩子，不必要对他们进行内容的重复。而应该开展对故事的讨论。五声音阶的音域总还是适用的，歌曲也最好还是美丽动人而且是单声部的。

十三、21 世纪的教育 ...129

儿童必须首先在自由活动中培养一种完整的能力。

第一部分

故事与歌曲

第一册

童话故事

注

此部分的前七个故事，适合 3~5 岁的孩子；
后七个故事，适合 6~8 岁的孩子。

渔夫曲

从前，在湖边的一个小茅屋里，住着渔夫夫妇和他们的女儿。

每天，渔夫都要去湖边打渔。他有一条绿色的小船、一张渔网和一副钓鱼竿。湖里原本有许多鱼儿，但是从去年开始，渔夫的运气非常不好，每天只能捕到一条鱼。

一条鱼怎么能维持一家三口的生活呢？于是，女儿就去树林里采摘浆果，渔夫的妻子就去找野生的植物根茎煮来充饥。渔夫多么希望能够多捕些鱼儿啊，这样他就可以拿到市场上去卖，还可以用来换取布料、鞋和其他工具。因为生活穷困，这些东西他们都非常缺乏。女儿在一天天长大，她也需要新衣裳。

这段时间，渔夫非常悲哀，都没心思撒网了，只是在湖边痴痴地发着呆。他躺在草地上看着天空，瞧着天上的云，有些云有时会变幻成一只动物，有时会飞快地飘动；有些云则停留不动。这些云彩在玩捉迷藏的游戏吗？或者风儿生气了，就狠狠地驱赶它们？渔夫心想：哎，如果能够发生奇迹，让鱼儿从这些美丽的云彩中掉下来，那该多好啊！

这时，天上没有鱼儿掉下来，可是雨点开始滴到地上。雨点很大，落在岸边的一些木头和树干上，雨点滴落的声音形成了一种非常美妙的旋律。渔夫感受到了这种节奏，他专注地听着。不同的木头发出不同的声响，一种朴素的音乐形成了。渔夫反复聆听这些声音，当这场小雨停止后，渔夫回到家里。

他的妻子问他有没有去打渔，他只得承认没有。不过，他向妻子和女儿讲了他向云彩的请求，希望天上落下鱼儿，于是天上下了雨滴，掉在木头上的声音非常美妙。妻子也认为这是非常美妙的东西，于是她请求丈夫把这个雨滴的音乐回忆出来。

这就是《渔夫曲》。

渔夫哼起了这首简单的歌曲，女儿很快就用笛子把它吹奏出来。“也许这是云彩送给我们的礼物，也许鱼儿喜欢听这个音乐，我们明天去湖边把它演奏出来吧。”女儿说。

第二天，他们来到湖边，小姑娘吹起这首《渔夫曲》。果然，奇迹发生了！伴随着歌声，许多鱼儿嬉戏着从水下涌上来，渔夫甩出鱼竿，钓到了许许多多的鱼，比他过去捕到的所有鱼都多。

渔夫和女儿非常开心，抬着沉甸甸的装满了鱼的篮子回家了。如此这般，随后的几个月，他们每天都用这首《渔夫曲》吸引到许多鱼儿。

从此以后，渔夫全家过上了无忧无虑的生活。

