

《奥尔夫学校音乐教材》入门

威廉·凯勒 著

金 经 言 译

上海教育出版社

《奥尔夫学校音乐教材》入门

威廉·凯勒 著

金 经 言 译

上海教育出版社

Wilhelm Keller
Einführung in "Musik für Kinder"
B. Schott's Söhne, Mainz, 1963
根据德国朔特出版社 1963 年美茵茨版译出

图书在版编目 (C I P) 数据

《奥尔夫学校音乐教材》入门 / (德) 凯勒著; 金经言译. —上海: 上海教育出版社, 2003. 11
ISBN 7-5320-9143-0

I. 奥... II. ①凯... ②金... III. 音乐教育: 学校教育—中小学—教学参考资料 IV. G633.951.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第104413号

《奥尔夫学校音乐教材》入门

[德] 威廉·凯勒 著

金经言 译

上海世纪出版集团 出版发行
上海教育出版社

易文网: www.ewen.cc

(上海永福路 123 号 邮政编码: 200031)

各地新华书店经销 上海申光制版彩印厂印刷

开本 850 × 1168 1/32 印张 3 字数 52,000

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

印数 1 - 5,100 本

ISBN 7-5320-9143-0/J·0060 定价: 6.50 元

目 录

中译本说明	1
序	4
1963 年新版序	7
初版序	9
概述	11
乐器	14
打击乐器的演奏技巧	15
其他乐器的使用	40
最简单的音乐练习	43
开始即兴练习和创作练习	52
进一步的创作练习,回旋曲表演	61
从五声范围过渡到大调的六声、七声范围	65
引进属和弦	70
小调	75
小调的各音级	78
自由的宣叙调	80
小调的属和弦	82
结束语	90

中译本说明

自从德国作曲家、音乐教育家卡尔·奥尔夫和助手古尼尔特·凯特曼合作完成的奥尔夫学校音乐教材《为儿童的音乐》(五册,1930-1935;修订本,1950-1954)面世以来,该教材在世界范围内得到广泛介绍和使用,对各国的学校音乐教育产生了重大影响。

奥尔夫学校音乐教材和相关材料(如凯特曼的《Elementaria. Erster Umgang mit dem Orff-Schulwerk》,中译本名为《奥尔夫儿童音乐教学法初步》,廖乃雄译,安徽文艺出版社1987年版)被引进中国后,有关教学和学术活动在各地蓬勃开展并取得了可喜的成果,尤其在近年,奥尔夫学校音乐教材受到广大音乐工作者的普遍重视,各类活动日益深入。为此,德国朔特出版社特向中国读者推荐了凯勒撰写的这本小册子《〈奥尔夫学校音乐教材〉入门》,以使我们能够更加全面地理解和领会奥尔夫这套教材的实质内容。需要说明的是,凯勒的这本《入门》,原文书名为Einführung in “Musik für Kinder”,应译为《〈为儿童的音乐〉入门》,但为了醒目和

译名的统一,中译本采用了《〈奥尔夫学校音乐教材〉入门》的书名,简称《入门》。

凯勒的《入门》,初版于1954年,中译本根据1963年新版译出。该书篇幅不大,但提纲挈领地介绍了奥尔夫的这套学校音乐教材,并对具体的教学活动作了许多很有价值的指导和建议,对可能出现的和必须注意的问题,也都作出了明确的说明和提示。无疑,《入门》的引进,会为我们的教学实践带来一定的启发和帮助。

顺便要提到的是,“奥尔夫学校音乐教材《为儿童的音乐》”的原文是“Orff-Schulwerk, Musik für Kinder”,其中的“Orff-Schulwerk”现已有“学校音乐教材”、“奥尔夫音乐教材”、“奥尔夫音乐教学”、“奥尔夫教学法”、“奥尔夫音乐教学法”、“奥尔夫学校音乐教学法”等多种译法,其中的“Musik für Kinder”也有“儿童音乐”、“为了儿童的音乐”、“孩子音乐”、“为了孩子们的音乐”等多种译法。实际上涉及的都是一组相同的德语词汇,现提请读者在阅读相关资料时稍加留意。此外,凡本书涉及此套教材时,均统一译为《奥尔夫学校音乐教材》,简称《教材》。

下面简要介绍本书作者的生平概况:

威廉·凯勒(Wilhelm Keller, 1920—),奥地利作曲家、音乐理论家、音乐教育家。曾在萨尔茨堡和德国莱比锡攻读音乐和哲学,后于1945—1949年在萨尔茨堡莫扎

特音乐学院教授作曲,1950—1960年在德国多德蒙特音乐学院教授音乐理论,1962年回到萨尔茨堡,先在莫扎特音乐学院下属的奥尔夫学院执教,1973年起任该院“音乐社会和音乐治疗教育学研究所”所长,直至1981年退休。除了从事奥尔夫音乐教学和研究外,还撰写有大量音乐教育学、音乐理论、民间音乐和音乐教育政策方面的论著,包括两卷本的《作曲法》(Handbuch der Tonsatzlehre,1957—1959)。作为作曲家,他创作了不少声乐、舞台音乐和电影音乐作品(有些作品与奥尔夫音乐教学工作密切相关)。作为奥尔夫音乐教学资深专家,除发表有这本《入门》外,还应邀在国内外举办过大量有关的讲座、短训班和研修班,为传播《奥尔夫学校音乐教材》作出了巨大贡献。

最后,还要提到,在本书的翻译过程中,曾得到李姐娜、韩宝强和张振涛等诸位同仁的热情帮助,在此向他们表示衷心的感谢。

译 者

2003年4月16日于北京

序

五十多年前,奥尔夫的音乐教育思想作为音乐课程在电台节目中播出。当时,该节目仅仅覆盖德国的部分地区。不久,人们就认识到,卡尔·奥尔夫及其助手古尼尔特·凯特曼用他们的这一音乐教学构想,为音乐课程打开了一个完全崭新的世界,一种新型的音乐教育模式展示在公众面前。在此模式中,儿童们将跳出歌唱的圈子,积极主动地参与到课程内容之中。因此《奥尔夫学校音乐教材——为儿童的音乐》能在很短的时间内得到广泛传播,而且,目前被世界许多国家所接受,并得到高度评价,也就不足为奇了。可以说,这套奥尔夫学校音乐教材是目前世界上最为重要的音乐教学纲要之一。

那么,取得如此成功发展的原因何在?

1. 教材的作者奥尔夫和凯特曼首次编选了一套特殊的乐器。这些乐器向儿童们提供了一种以简单的方式积极参与音乐活动的可能性。用这套奥尔夫乐器可使儿童们有可能去表演自己的音乐,而不必事先去走学习乐器的漫长之路。

2. 奥尔夫和凯特曼编选了一套具有样板意义的乐曲谱例。人们不应简单地再现这些乐曲,即不应简单地照谱表演。其目标应该是:把这些乐曲当作进行独立创作的范例。在专业教师的指导下,儿童们应自己创作音乐,奥尔夫学校音乐教材中的乐曲就是他们进行创作的动力和样板。

目前,奥尔夫学校音乐的教学工作更向前迈进了一步:独创性地鼓励教师们补充各自地区文化宝库中的歌曲、舞蹈和诗作,包括引进当地各种适宜的材料和教具,以便在奥尔夫音乐教学思想指导下,向儿童们提供这些素材并进行加工处理。

3. 音乐教育不应仅限于声学范畴,即不应仅限于歌唱、听赏和音乐表演。舞蹈和运动也应作为同等重要的范畴被引进音乐课程,这里也包括蕴含在语言中的塑造力和节奏。儿童们应由此以一种“全面的”方式来体验和感受音乐。

4. 不仅音乐课的那些听得见、看得见的成果是重要的,是应该得到肯定的,而且,教与学的途径和过程也同样具有重要意义。儿童们在学习过程中获得了许多新的见识,这些见识使他们发育和成长为具有一定素质和个性的人。

只有受过良好教育的教师才能使用奥尔夫学校音乐教材。除了音乐专业知识外,教师还必须具备很高的授

课能力。对此问题,作者奥尔夫和凯特曼很少给予直接的指点,并因此将这方面的责任转交给了他们的同事。

为此,威廉·凯勒在读者手中的这本《奥尔夫学校音乐教材》入门》中谈到了有关的基本题目,并让教师们自学这些内容。它们并非涉及教学计划或封闭的教学过程,而是涉及了对这套教材内容的各种说明和信息,每一位试图以奥尔夫学校音乐教育思想指导自己工作的教师,都应熟悉这些说明和信息。

沃尔夫冈·哈特曼

2002年8月

1963 年新版序

本书是 1954 年出版的《〈奥尔夫学校音乐教材〉入门》一书的新版。在此期间,笔者和他的许多同事在使用这套《奥尔夫学校音乐教材》的教学实践中积累了若干经验。在利用这些教学经验的基础上,我们不断对奥尔夫乐器进行了改进和完善,据此,本书补充和扩大了初版的内容和篇幅。这套《奥尔夫学校音乐教材》以令人吃惊的飞快速度广为传播,其传播范围之广,甚至出乎乐观主义者的意料(它已经超越了德语文化圈,目前已有九种外文版面世)。此外,医生、社会学家、音乐治疗教育学家^[1]和心理学家都对音乐的原本性(Elementar)教育这种新方法越来越感兴趣。而且,该方法似可开发“音乐游戏治疗”这一尚未得到研究的新领域,并已在某些病例(对聋哑人和盲人的治疗)中取得了成功的进展。这一切都使我们有义务对我们的教学实践的方法论前提和教学法前提不断进行审视和检验。为此,1961 年在奥地利萨尔茨堡的莫扎特音乐学院成功设立了奥尔夫学院。该学院成

[1] 音乐治疗教育主要指对弱智儿童进行的医疗卫生教育。——译注

了这套《奥尔夫学校音乐教材》的实践中心和有关培训班的所在地,此外它还是音乐社会教育学和音乐治疗教育学的研究机构。由于这些原因,这套教材的发展现状将比以往任何时候都好。

一本入门性的小册子在其涉及的对象已经处于上述发展阶段时,它的论述要能够而且必须局限在已经得到检验并得到确认的具体实践上。至于各种细节、某些特殊问题、如何与音乐相邻学科的结合以及其他各种问题,这里只能一笔带过,但是,它们应在奥尔夫学院的专门出版物和附册中加以讨论。文字性的辅导书籍,无法代替那些使用这套《奥尔夫学校音乐教材》的专家和教师所进行的口头教授和对具体练习进行的监督检查。但是,这类辅导材料能够用于学习者和教授者的课前准备和课后复习。

威廉·凯勒

1963年2月于萨尔茨堡

初 版 序

(摘录)

在各种学术会议、短训班、报告会、讨论会,以及一些其他场合,有人向笔者和他的同事们就使用这套奥尔夫学校音乐教材的实践提出了许多问题。本书的主要目的就是试图回答这些问题。此外,有人对这一新颖的音乐活动方式和音乐练习方式的难易程度,可能存在着误解和错误认识,因而本书将使他们既不高估、也不低估该教材提出的要求和涉及的技术问题,从而试图防止出现上述误解。

本书主要面向国民小学的普通教师和音乐教师,师范学院的音乐讲师,中学和农村寄宿学校的教师,以及那些投身于音乐教育和对音乐教育负有责任的所有教育工作者^[1]。奥尔夫学校音乐教材中的“为儿童的音乐”这一概念,涉及面十分广泛,它包括了学校和家庭中青少年的音乐活动。尤其是这套教材的第四册和第五两册所提供的材料,并非只能满足儿童的需要。此外,就本书的读者

[1] 医学、社会教育学和音乐治疗教育学领域对此教材也很关心。关于他们的兴趣所在,请参见新版序。——原注

而言,除了具有一定的、目前已属于普通教育组成部分的原本性音乐理论知识外,并不需要具备专业音乐素质。另一方面,在我们的论述中,将不可避免地涉及教育学和音乐教育学领域中某些人所共知的道理,也许一些有经验的教育工作者并不愿意再看这些文字。尽管如此,我们仍将它们编入其中,因为我们想到了诗人彼得·阿尔滕贝格(Peter Altenberg)曾经说过的一句格言:“讲述这些平凡的知识虽然称不上什么本事,但不经常讲述这些知识,那将是一种不可饶恕的罪过。”所以,有经验的教育工作者可将我们的论述作为对其自身知识和才能的确认和补充;而缺乏相关经验的教师,则可将之视为使用一种新的工具去开展工作的辅助手段。读者手中的这本《入门》,并没有摘引《奥尔夫学校音乐教材》的文字,它只能作为理解这套教材的辅导材料,并只有在参阅该书记录的材料和相关解释的同时,才可使用本《入门》。

威廉·凯勒

于 1954 年 5 月

概 述

一

这套《奥尔夫学校音乐教材》为奠定符合时代精神的普通教育作出了音乐方面的贡献,所以,该教材既不用特殊的音乐天赋,也不用学前教育作为前提;反过来,它也不会对真正的天才形成不适当的限制,而只会通过其丰富多采的活动形式,为他们提供试验和证明自身能力的环境和空间,同时,也无损于儿童所能理解的音响范围的基础。如果操作得当,这套教材将既向那些机灵的学生、也向那些不太灵巧的学生提供具有同等价值的作业,以使任何学生都不会感觉他受到了偏爱或受到了冷落。当然,要在个人的和超越个人的各种力量的相互配合下,才能达到该套音乐教材的这一特殊目标。其中,音乐创作、音乐表演和音乐听赏,不能被划分成各不相同和相互分离的作业范围,而应该作为音乐的本源性现象中的一种过程,摆在全体参与者面前。《奥尔夫学校音乐教材》所要传递的不是一种方法,而是一种指南。我们把在下文中提出的所有方法方面的建议,仍归入上述原则之中,而且,

它们仅仅是众多可使用方法中的几种。所以，我们提出的任何建议，都必须随时加以变化，并必须使之符合各种不同的实际情况。

二

这套《奥尔夫学校音乐教材》以集体活动为主；当然在表演曲目中也有个人的练习曲和单独表演的作业，但并不是独奏（唱），因为后者会要求所有其他参与者充当一个主导声部的伴奏（唱）角色。最小的表演集体可由两人组成，两人地位平等，共同表演或即兴创作一首乐曲。集体表演时，无法确定最多的人数，因为它将取决于现有的乐器数、场地条件和其他因素，所以，参与人数的多少不是绝对的，对此只能作相对的限制。我们要指出的是，表演集体可大可小，只要参与者都能感觉到发声体特定组合所产生的音响效果以及相应的力度层次即可。目前，教师们一再抱怨（完全有理由），一个班里学生人数太多。如果能够正确处理这种情况，它也并不妨碍这套音乐教材的实施。当然有一个前提是必不可少的，那就是要有一个足够大的空间，它能使所有参与者自由地拍手、跺脚、拍腿和演奏各种乐器，尤其在他们集体做舞蹈动作时，要有足够的活动空间。所以，学校在进行规划时，除了要安排体育馆外，一定还要把符合上述要求的音乐室和体操房列入计划之中。如果没有现成的场馆，可利用体育馆或

其他较大的房间,或者在教室里清理出一块尽可能大的地方,充作临时的音乐活动室。

三

原本性音乐教育适用于各种年龄段的学生,惟一应注意的是,针对不同的年龄组,要有区别地选择歌曲唱词、声部类型和音乐、技巧上的各种要求。我们现在要论述和解释的这套《奥尔夫学校音乐教材》,主要面向义务教育学龄儿童(6-14岁)^[1]。当然,只要对这套教材稍作相应变化(或简单些,或复杂些),无论是学龄前儿童,还是15岁以上的学生,都可照样进行音乐表演活动。对此,似无必要再作强调。在各类学校里,可按学生年龄进行分组,因为每个班级的学生年龄基本都是相同的。而在校外,不同年龄段的儿童也可根据《奥尔夫学校音乐教材》的宗旨共同进行音乐活动,主要表现在家庭内部,会出现各种完全新型的、父母也参与表演的家庭音乐。

[1] 主要收录在此丛书第三至第五册和附册《学校歌曲》的大量歌曲、乐曲和练习曲,也适用于青年人和成年人。而第一、第二两册主要收录的是纯器乐(练习)曲,其中的儿童歌曲及其唱词,与年龄段并不一致。这里,五声范围仍是所有即兴表演的基础。——原注