

ELEMENTARE MUSIKERZIEHUNG

三素性音乐教育

著

乐教育
5
1
著
(10)

元素性音乐教育

Elementare Musikerziehung

秦德祥编著

南京大学出版社

1989·南京

元素性音乐教育

秦德祥编著

南京大学出版社出版发行

(南京大学校内)

常州市村前印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 7.75 字数: 169千

1989年7月第1版 1989年7月第1次印刷

印数: 1—10000

ISBN 7-305-00513-4

J.15

定价: 3.00元

内 容 提 要

被誉为现代世界音乐教育“三大支柱”之一的“奥尔夫学校音乐教育法”，对于我国音乐教育已产生了广泛和深刻的影响。本书主要依据该教育法中心策源地——奥地利“奥尔夫学院”专家们的示范教学，对其理论与实践进行较为系统和详尽的介绍。本书为国内当前关于该教育法最新鲜和实用的材料，对于我国基础音乐教育改革，具有相当的指导意义与参考价值。

本书为下列各种对象的必备读物：中、小、幼音乐教师，中师、幼师及相应的职业学校、班的学生，音乐教师进修、培训班学员，高师、高校有关系、科、班“音乐教育法”课程的教师与学生，音乐教育课题的研究者。

联邦德国著名作曲家、音乐教育家
卡尔·奥尔夫(Carl Orff)
(1895—1982)

前 言

奥尔夫教学法是当代世界流传最广、影响最大的先进音乐教学法之一。该教学法被引入我国大陆已逾七年之久，对我国中、小、幼音乐教育改革产生了重大的影响和积极的推进作用。

奥尔夫音乐教学法是一个独特的、完整的体系。迄今为止，我国不少音乐教师对它的学习、理解和研究，尚远远不够深入透彻。1988年8月，给我们提供了一个良好的机会——奥地利“奥尔夫学院”的专家们来华进行了一系列的示范教学活动。笔者有幸观摩了这次活动的全过程，对于奥尔夫教学法获得了较为真切、具体的了解和进一步的认识。为了使这些尚属于个人的收获能在我国基础音乐教育中发挥更大的作用，笔者以奥地利专家的教学实录为主体，参阅有关资料，结合个人见解，整理成此书。

作为一本较为系统、具体地介绍奥尔夫教学法的初级读物，尤其是其中包含的大量来自该教学法“圣地”的第一手资料，对于我国广大的中、小、幼音乐教师，对于“未来音乐教师”——中师、幼师的学生，乃至“音乐教育法”课程的老师和研究者们，多少会有一些价值和意义。笔者正是抱着这样的愿望，谨将此册奉献给上述各位，并热切地期盼得到专家、读者们，尤其是参加该班活动的同行们予以批评教正。

衷心感谢该期“奥尔夫学校教育法培训班”的主举单位：
中国音乐家协会音乐教育委员会、北京师范学院及有关的领导、组织者、工作者们！

衷心感谢来华执教的三位奥地利音乐教育专家：沃尔夫冈·哈特曼先生、曼努埃拉·凯格列维茨女士和彼得·库巴什先生，以及担任该班翻译工作的袁曾佑先生、朱尔宁小姐、熊燕小姐！

本书编写过程中，曾蒙有关师长多方指导，他们是：
仁康先生（音乐史个别问题）、袁曾佑先生（德语翻译问题）、邱学华先生（总体安排问题）等。蒙李坦娜老师提供部分参阅资料，缪天瑞先生、曹理老师及范慧勤老师提供扉页头象。
^{附注}在出版、发行过程中，又得到许多师友的热情支持。谨向上述各位致以深切的谢意。

编著者

1989年2月于常州

目 录

一、奥尔夫及其音乐

1. 生平(1)
2. 作品(2)
3. 背景(6)
4. 艺术思想(9)
5. 音乐风格特色(9)
6. 元素性的音乐(13)

二、奥尔夫教学法基本概念

1. 一种思想和态度(17)
2. 音乐教育的目的在于教育人(18)
3. 音乐, 还包括舞蹈和语言等(19)
4. 让孩子自己去做(20)
5. 重要的是教学过程(21)
6. 兼容并蓄、不断发展的体系(22)

三、游戏教学

1. “我是整体的一部分”(24)
2. “老子和儿子散步”(25)
3. 后半拍的直感(27)

4. 人声的和谐	(28)
5. 声音的传递	(30)
6. 语言的音韵	(34)
7. “魔盒”	(36)
8. 用“活钢琴”作曲	(39)
9. 幼儿歌舞(幼儿课)	(41)
10. 音乐游戏(小学生课)	(50)

四、节奏教学

1. 声势训练概述	(63)
2. 节奏读法	(68)
3. 活动的“节奏房子”	(69)
4. 综合性的节奏教学	(71)
5. 节奏卡农	(73)
6. 不同拍子的多声部组合	(74)

五、器乐教学

1. 奥尔夫器乐法述要	(77)
2. “奥尔夫乐队”的构成	(82)
3. 打击乐作品	(83)
4. 乐器演奏——《动物园退场曲》	(89)

六、欣赏教学

1. 直接欣赏音乐	(98)
2. 主动地欣赏音乐—— 贝多芬：《土耳其进行曲》	(100)

3. 有充分准备的欣赏音乐——

库斯特·马勒：《第一交响曲·第三乐章》

.....(104)

附：借鑑的实践尝试——

柴可夫斯基：《四只小天鹅》.....(111)

七、简单作曲的教学

1. 略说(115)

2. 音乐结构(116)

3. 简单作曲(124)

八、识谱教学

1. 略说(135)

2. 起步(136)

3. 粗知总谱(137)

4. 创造乐谱(141)

九、动作、舞蹈、表演和音乐舞蹈剧的教学

1. 略说(144)

2. 动作和舞蹈(145)

3. 歌表演——《九个小丑的歌》(159)

4. 音乐舞蹈剧——《佩塔利与古里古》(169)

十、奥地利专家示范教学综观

1. 一堂课就是一件艺术作品(179)

2. “小苗长成大树”(183)

- 3: 个体创造与群体合作(188)
- 4: 元素性音乐教育的音乐观和音乐教育观初窥
.....(195)
- 5: “钻进去”、“跳出来”(204)

十一、余篇

- 1: 奥尔夫教材——一种建议和模式(223)
- 2: 奥尔夫学院概况(225)
- 3: 两首原始风格的合唱曲(227)
- 4: “卡尔·奥尔夫学校”简介(231)
- 5: “奥尔夫培训班”略记(232)
- 6: 奥地利专家杂谈录
 - ①音准训练趣谈.....(234)
 - ②对于我国音乐教学录像课的印象.....(235)
 - ③谈流行音乐.....(236)

“不能接受元素性音乐的人，对元素性音乐陌生的人，不能够作为少年儿童的教师，因为他缺少了最重要的前提。”

——卡尔·奥尔夫

一、奥尔夫及其音乐

(一) 生平

卡尔·奥尔夫(Carl orff)，1895年出生于一个古老的、富有军人传统的巴伐利亚家庭。1914年在慕尼黑音乐学院完成了他的学业。第一次世界大战(1914—1918年)期间，他在军队服役。

战后，奥尔夫在一些地方的歌剧院任职。1920年，他定居慕尼黑，继续从师深造，并进行音乐创作。1924年，他和友人军特一起创办“体操—音乐—舞蹈”学校，开始把动作与音乐结合起来进行教学的尝试。1930—1935年，奥尔夫完成了五卷《学校作品》的写作，并对儿童音乐教育发生了兴趣。1935年，作为“巴赫学会”指挥和领导人、作为军特学校音乐舞蹈教育系负责人的奥尔夫，与他的合作者们一起组织打击乐队，对业余音乐爱好者进行训练，进行了大量的写作、教学、演出、培训等活动。1937年，他毕生最成功的作品《卡尔米拿·布拉拿》在法兰克福首演成功。1939—1942年纳粹统治期间，他的作品被禁演，但他仍完成了一些舞台音乐作品的写作。

第二次世界大战结束后，他的作品重又获得了演出。1948年，拜耶州电台开始广播他的儿童音乐节目，持续五年之久，他的音乐教育思想迅速地在全德国和全世界产生了巨大的影响。1950—1954年，《学校作品》出版，他被聘为慕尼黑高等音乐学院作曲系教授和主任。1961年，萨尔茨堡莫扎特学院奥尔夫研究所建立，他应聘担任该所主任。1962年，奥尔夫应邀亲访日本，他的音乐教育思想开始与东方音乐文化结合起来。

奥尔夫的音乐创作活动，持续到1973年。1982年，这位德国当代著名的作曲家、音乐教育家在他的慕尼黑故居与世长逝。

(二) 作品

奥尔夫是德国当代作曲家中作品获得演出最多的一人。据信，他在1910年就出版过一套歌曲作品。1930年前，他写作过大量的赋格曲、奏鸣曲等作品。1931年，奥尔夫完成了他的第一部舞台音乐作品。《卡尔米拿·布拉拿》首演成功后，他把此前自己的所有作品一概否定掉，这首作品便成了他最早的、也始终是最成功的代表作。此后，他继续完成了《月亮》、《聪明的女人》等一系列作品，这些作品都鲜明地体现了他个人独特的艺术风格和特色。

在奥尔夫的创作中占据最重要地位的舞台音乐作品，都是取材于古代和民间的，如希腊古典悲剧、巴伐利亚民间传说、农民生活、格林童话、民间传奇和圣经故事等。音乐则源于中世纪的德、法音乐、意大利巴洛克时期的戏剧音乐和

巴伐利亚民间音乐等。这些作品不同于通常的歌剧，是从主题、风格、形式、处理等方面都与十九世纪的歌剧相反的，他自己从不标上“歌剧”二字，而称之为“舞台大合唱”。在二十世纪的音乐戏剧史上，奥尔夫非同凡响的作品占据着重要的地位。

他的《学校作品》既是他音乐创作的一部分，也是他对儿童音乐教育的重大贡献。这五卷教材所体现的他的音乐教育思想和原则，构成了奥尔夫学校音乐教育法的核心。

卡尔·奥尔夫之所以闻名于世，主要是因为他的舞台音乐名作《卡尔米拿·布拉拿》(Carmina Burana)，也被译为《巴伐利亚歌曲》或《世俗的歌曲》。这部作品取材于一本同名诗集，那原是一部流传于18世纪的手抄本，集有200多首民间诗歌和歌曲，大多为爱情歌曲、讽刺歌曲、席间歌曲和少数的宗教歌曲。这本集子于1847年获得出版，并附有许多插图，但其中的许多歌曲只留下了歌词。

奥尔夫在本世纪30年代得到了这部诗集，富有生活情趣的民间创作深深吸引了他。作曲家对巴伐利亚人的古代生活、社会习俗、农村生活具有深切的了解和强烈的感情，他从这部诗集中选取了20多首诗歌，为之谱写了新的旋律，构成了《春之歌》、《在小酒馆里》和《爱情歌曲》三个乐章的音乐戏剧作品，并通过一首主题歌把它们联结起来。

《卡尔米拿·布拉拿》的出版物中有很多的图画，很能激发人们的想象。首页上画着一个轮子，轮子中间坐着的，便是这部作品的主要人物——命运女神。在这部作品的舞台演出中，也以这个轮子作为背景。

第二幕《爱情歌曲》

Chume, dum geselle min

3/4 $\text{♩} = 120$ 73

Coro piccola *semplice*

Chorus

Chu - dum - ge - sel - le min, ih - en -
 Su - zer - 10 - men - var - ver munt, dum uh

ca *p*

71 72

bi - te har - te - din, du me - dum - ge - sel - le min.
ma - die mich ge - sura, su - zer - ra - van - var - ver munt.

Chum, chum, chum, chum, chum, chum.

Coro cantabile

And. Ball.

And. Ball. 73

And. Ball.

卡尔·奥尔夫通过这部作品证明了：成人的音乐也可以用很简单的手法来写，而且也可以写得很美。

这部作品已经灌制了20多种唱片，目前在全世界每年上演100多场次，多数是作为音乐会节目(类似清唱剧)上演的，约有5%是用舞台音乐的形式(又不同于一般的歌剧)来表演。

(三) 背景

十九世纪前半时期的西方音乐，基本上是风格统一的浪漫主义音乐，贝多芬、华格纳的天才创造，把这种风格的音乐发展到登峰造极的地步，一切手段、技法，几乎都被使用殆尽，使他们的后人感到沿着老路再也无法前进了。物极必反，华格纳后期也在他的作品中出现了对于传统的许多大胆突破，走向了背离传统的道路。

自十九世纪最后三十年起，西方音乐风格便出现了多方向的分裂。十九世纪末，兴起了许多音乐流派：以勃拉姆斯、柴可夫斯基为代表的晚期浪漫主义，以斯美塔那、德沃夏克为代表的民族乐派和以德彪西、拉威尔为首的印象主义等。自此，统一的音乐风格不复存在，几乎每隔几年，就出现一种新的音乐风格，象时装那样不断变化、翻新。

二十世纪的西方音乐，呈现出多种流派、风格、手法平行、交叉、重迭的复杂局面。各种流派名目繁多，许多作品千奇百怪，简直象万花筒那样令人眼花缭乱。一些作家和作品，往往很难划分其乐派的归属。同一位作曲家，例如二十世纪的音乐巨匠之一的斯特拉文斯基，在他漫长艺术生涯各个不同时期的创作中，也出现了不同流派、风格的特征。