

左玲玲 著

音乐素质训练

国外音乐教育体系与中国教育实际的结合

人民音乐出版社

与中国教育实际的结

左玲玲 著

音乐素质训练

国外音乐教育体系与中国教育实际的结合

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐素质训练：国外音乐教育体系与中国教育实际的结合 / 左玲玲著. — 北京：人民音乐出版社，2004. 6

ISBN 7-103-02850-8

I. 音… II. 左… III. ①音乐课-教学研究-师范大学-教材 ②音乐课-教学研究-中小学 IV. G633.951.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 111112 号

选题策划：兰 生

责任编辑：姜 群

责任校对：李景刚

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码：100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A4 9 印张

2004 年 6 月北京第 1 版 2004 年 6 月北京第 1 次印刷

印数：1—7,040 册 定价：20.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书，如有缺页、倒装等质量问题

请与本社出版部联系调换。电话：(010)68278400

前 言

目前，中国内地正在进行轰轰烈烈的教育改革，各地教育机构相继聘请外国专家来到中国，为我们的教育工作者传授世界上先进的教育经验，许多教师及学者陆续写出了一些介绍外国先进教育经验的理论书籍或文章。但是，在实际工作中，总感觉还是缺少一整套将国外先进教育体系与中国国情相结合的、适合于较高程度学生使用的音乐素质训练方式与曲目的教材，亦缺乏既包含国外先进音乐教育理论、形式与方法，又符合中国的教育原则、教育目的及中华民族的文化艺术特点、音乐题材、参考曲目，更重要的是适合中国较高程度学生参与表现的操作指导用书。本书正是为这种需要而编写的，希望能给广大音乐教师以及音乐专业学生应聘教师工作时提供帮助，也为中国音乐教育走向世界做一份贡献。

作 者

2003 年 5 月

使 用 说 明

一、适用对象：初中、高中、中专、大学音乐教师教学参考用。

二、适用教学时数：每节内容适用于两个课时。具体操作时，第一次课侧重训练一部分知识，第二次课侧重训练另一部分知识，每次课分别采取相应的训练方式，但两次课应该互有联系。如唱歌课，第一次课侧重训练曲调或 A 段，第二次课侧重训练歌词或 B 段；又如欣赏课，第一次课侧重训练前几段乐曲或某个要素，第二次课侧重训练后几段乐曲或某个要素。

三、课堂时间分配：一般训练过程与方式每项用 6 分钟左右，实践操作或创作设计每项用 10 分钟左右。

四、适用教室：适用于较宽敞的教室，如果人数太多，可让一部分学生观看，另一部分操作，然后互换训练。

五、需要设备：钢琴或电子琴、播放设备、奥尔夫打击乐器等。

六、需要材料：老师应准备相应的纸壳、卡片、布料、木块、塑料盒、别针等。

国外先进音乐教育体系简介

达尔克洛兹教育体系简介

一、理论产生背景：

埃米尔·雅克·达尔克洛兹（1860 - 1950）是瑞士音乐教育家。1890年，在他担任音乐学院教授时惊奇地发现，学生们虽有高超的技巧，但缺乏对音乐的情感反应，无法感受和体验音乐的美妙。他久久思索着解决的办法，一次，他看见一位平时在音乐节奏表现上有困难的学生在校园里走路时却很有节奏的律动感，于是他发现，音乐中的快、慢、强、弱、节拍是可以通过身体来感受的，节奏与律动最能激发并唤起人们的感受。音乐是人类情感的反应，音乐的最初形式就是音乐性的动作，人类通过身体运动，把肢体当作乐器，可以将内在情感转化为音乐。因此他在教学中研究了结合身体运动的律动训练，受到国际上的欢迎和肯定，他的方法被称为“体态律动教学法”。

二、教学内容与方法：

1. 体态律动——训练身体对音乐做出反应的练习，即合着音乐节拍与风格特点做出相应的动作。
2. 视听训练——以固定唱名法为主要手段，以学生聆听音乐、体验音乐为主体，再以动作表现音乐，以身体动作为联系音响与符号的纽带，作为感性通向理性的桥梁。
3. 即兴创作、表演——以语言、歌唱、钢琴和其他乐器为工具，利用游戏、动作、演奏等手段进行即兴创作、表演，以训练创作能力。

三、根本贡献：

将理性学习音乐改变为结合律动、听觉、情感，用心去感受音乐。

柯达依教育体系简介

一、理论产生背景：

柯达伊·左尔坦（1882 - 1967）是匈牙利作曲家、民族音乐理论家、音乐教育家。他认为音乐和人的生命本体有着密切的联系，没有音乐就没有完美的人生，因此，学校应该采用使学生感到愉快而不是痛苦的方法去进行音乐教育，培养学生渴望高尚音乐的情感，而且这种渴望将会持续终生。另外，他认为音乐教育应培养热爱本国文化的音乐听众，为此，他主张应该让优秀的本国民间音乐和世界优秀音乐成为学校的音乐教材，具体教学中应创设以唱歌教学为主要内容的课程体系以及训练学生在音乐方面的读、写能力的内容。他认为，必须帮助学生学会唱、读和写，使学生在普通教育中牢固掌握基本知识，并且有多方面的基本的音乐能力，进而引导他们进入更宽阔的

音乐殿堂。

二、教学内容与方法：

1. 采用首调唱名体系。
2. 节奏时值读法与节奏训练。
3. 使用字母谱与手势。
4. 使用固定音名唱法。
5. 以五声音阶歌曲和练习读写为教学基础。

三、根本贡献：

柯达依创造了一种立足于本国国情的音乐教育体系，使匈牙利造就了大批有相当音乐修养的、热爱本民族音乐文化的音乐爱好者。

奥尔夫教育体系简介

一、理论产生背景：

卡尔·奥尔夫（1895 - 1982）是德国作曲家、音乐教育家，20 世纪初，他受欧洲“回归自然”艺术思潮的影响，加上他本人对现代舞蹈的深深热爱，促使他努力探索音乐与舞蹈相结合的新方法，并探索音乐从古典主义和浪漫主义转向民族音乐、原始音乐的新出路。基于这种背景，奥尔夫发展了一种独特的音乐风格，他将该风格称为“元素性音乐”，即原始的、基础的、元素性的、自然的、富有生命力的意思，并把这种风格逐渐发展成为他的教育基本核心理念，即：用元素性的、朴素的音乐素材，元素性的教学工具，初级乐器、初级舞蹈动作、初级曲式结构、自然的教学方法等等来训练学生天生的音乐素质。他的教育理论是：音乐应该面向所有人，教育目的是培养完美的人，培养全面发展的人。他的理论原理是：音乐既然是先于智力的，那么施行教育就不宜过多地诉诸理性，而应通过人体亲自参与感受而受到教育。

他的教育观确定了他的教育体系具有元素性、综合性、创造性、开放性和兼容性的特点。

二、教学内容与方法：

1. 嗓音造型——将语言、朗诵、说白等形式用于音乐教学。
2. 动作造型——将手势、律动、声势、形体、舞蹈等形式用于音乐教学。
3. 声音造型——用各种乐器和打击乐器演奏来表现具体的音乐内容和故事情节，塑造人物形象，并将此方法用于音乐课堂教学。
4. 创造力培养——所有的教学形式和教学过程均揉进创造力培养。

三、根本贡献：

1. 创造了一系列用身心感受音乐的训练法。
2. 发明和设计了一整套奥尔夫打击乐器。
3. 教育体系体现了开放性、创造性和兼容性。

因此，他的教育体系深得全世界广泛喜爱，并具有持久的生命力，为各国音乐教师设计教案开辟了广阔天地。

美国综合音乐感简介

一、理论产生背景

20 世纪 60 年代美国福特基金会赞助的音乐教育研究项目“当代音乐计划”中的研究成果之一。它是针对当时美国传统音乐课程中，对音乐艺术的各个方面以彼此割裂的学科内容进行教学，学生只能对音乐获得支离破碎的印象的状况而产生的教育新观念。该理念提出：① 综合音乐素质的训练和方向应该为所有学习音乐的学生服务；② 综合音乐素质的训练把概念性的知识与技巧性才能结合起来，培养充分感知音乐的能力和交流音乐作品内容的能力；③ 音乐素质课程的设计应该综合所有其他音乐学科中的知识；④ 所有的音乐素质训练都应把当代与原有的思想与实践联系起来；⑤ 应该把音乐素质课作为发展性的开放学科，必须教给学生找寻音乐及音乐以外学科资料的方法；⑥ 让学生明确音乐素质训练与其他专业学习的联系；⑦ 构成音乐素质训练的各项课程彼此相关联，相互通过几种途径进行学习。

二、根本贡献

综合音乐素质训练使音乐表演成为学习音乐的基础，使音乐表演与音乐知识的学习及各项素质能力的发展有机地结合起来，并且成为互相促进的关系。

目 录

国外先进音乐教育体系简介	(1)
--------------------	-------

第一部分 音乐认知素质训练

第一章 音级训练

第一节 语言、嗓音、手势、听唱、表演音名与唱名	(1)
第二节 挂卡听辨、模唱、书写、弹奏基本音级与变化音级	(4)

第二章 节奏、节拍训练

第一节 语言、嗓音、肢体表演生活	(7)
第二节 语言、嗓音、肢体、道具、表演音符	(9)
第三节 律动表演节奏	(11)
第四节 书写、创作、角色表演节奏	(12)
第五节 语言、肢体、乐器、声势、表演复式节奏	(14)
第六节 语言、乐器、律动、角色表演民族锣鼓段	(16)
第七节 律动、舞蹈、表演节拍	(18)

第三章 力度、速度及感情术语训练

第一节 嗓音、触觉、乐器、听唱、模奏、表演术语	(22)
第二节 嗓音、肢体、乐器、武术表演术语	(26)

第四章 音程训练

第一节 嗓音、手势、触觉、听唱、方位辨别认知、弹奏、表演旋律音程	(29)
第二节 嗓音、手势、触觉、听辨、认知、弹奏、表演和声音程	(31)

第五章 大、小调式训练

第一节 嗓音、肢体、触觉、听唱、认知、抢盒分辨、弹奏、表演大调式	(33)
第二节 嗓音、肢体、触觉、听唱、认知、抢盒分辨、弹奏、表演小调式	(35)

第六章 调性训练

- 第一节 嗓音、肢体、触觉、听唱、认知、拍球分辨、弹奏、书写、表演调性 (37)
- 第二节 语言、嗓音、乐器、人体排序、表演调性 (39)

第七章 民族调式训练

- 第一节 嗓音、肢体、触觉、听唱、认知、填图分辨、弹奏、书写民族调式 ... (41)
- 第二节 声势、乐器、形体、表演民族调式 (44)

第八章 和弦与和声训练

- 第一节 嗓音、触觉、听唱、认知、花样分辨、弹奏、表演三和弦 (46)
- 第二节 嗓音、触觉、听唱、认知、花样分辨、弹奏、表演和弦名称 (47)
- 第三节 嗓音、触觉、听唱、认知、弹奏、创作、表演三和弦连接 (49)

第二部分 歌唱素质训练

第一章 单声部歌唱素质训练

- 第一节 语言、嗓音、手势、律动、演唱歌曲 (52)
- 第二节 嗓音、乐器、形体表演歌曲 (54)
- 第三节 自制道具、乐器、角色表演歌曲 (57)

第二章 多声部歌唱素质训练

- 第一节 语言、嗓音、律动、声势演唱衬腔式多声部歌曲 (59)
- 第二节 语言、乐器、嗓音、声势演唱合唱乐段 (62)

第三章 民族音乐、歌剧，戏曲音乐演唱素质训练

- 第一节 语言、嗓音、律动、舞蹈演唱民歌 (67)
- 第二节 语言、嗓音、律动、舞蹈、角色表演民族歌剧 (69)
- 第三节 语言、嗓音、形体、乐器、服装、道具、角色表演京剧片断 (71)

第三部分 音乐欣赏素质训练

第一章 音乐情感、情绪体验训练

- 第一节 语言、嗓音、形体、乐器、分辨、体验音乐情感、情绪 (73)
- 第二节 语言、嗓音、乐器、绘画、角色表演音乐情节 (79)

第二章 音乐主题分辨训练

- 第一节 嗓音、形体、填图分辨民歌产地 (84)

第二节 嗓音、律动、绘画、形体表演音乐主题变奏	(87)
第三节 嗓音、律动、角色表演音乐各主题	(89)

第三章 乐器音色分辨训练

第一节 嗓音、律动、乐器、模拟表演乐器音色	(92)
第二节 嗓音、形体、乐器、道具表演乐器音色	(94)

第四部分 创作素质训练

第一章 歌曲创作素质训练

第一节 语言、嗓音、律动、创作、表演歌词与曲调	(97)
第二节 嗓音、形体、乐器、创作表演单声部歌曲	(99)

第二章 合唱曲创作素质训练

第一节 语言、嗓音、声势、创作、表演合唱曲	(102)
第二节 嗓音、形体、乐器、创作表演合唱曲	(104)

第三章 器乐独奏曲创作素质训练

第一节 语言、嗓音、乐器、创作演奏乐段	(106)
第二节 语言、嗓音、形体、乐器、创作背景音乐	(107)
第三节 嗓音、乐器、续作后句音乐	(108)
第四节 嗓音、乐器、创作、演奏主题变奏	(112)
第五节 嗓音、乐器、创作、演奏伴奏型	(115)

第四章 器乐合奏曲创作素质训练

第一节 嗓音、律动、乐器、创作情绪性合奏曲	(121)
第二节 语言、嗓音、乐器、服装、道具、创作情节性合奏曲	(122)
第三节 嗓音、形体、乐器、创作圆圈舞合奏曲	(124)

第五章 音乐剧创作素质训练

第一节 语言、嗓音、形体、乐器、创编、表演古代荒诞剧	(126)
第二节 语言、嗓音、形体、乐器、创编表演外国童话剧选段	(128)
第三节 语言、嗓音、形体、乐器、创编表演现代生活剧	(129)

作者后记	(132)
------------	---------

第一部分 音乐认知素质训练

第一章 音级训练

第一节 语言、嗓音、手势、听唱、表演音名与唱名

一、训练目的：乐音体系的各音叫音级。乐音列中七个具有独立名称的音级叫基本音级，各有独立的名称和唱法。在此基础上加上变化音符号便构成变化音级。通过训练，使学生能用各种方式掌握这些音级，为下一步学习打好基础。

二、训练原理：乐音列中的七个基本音级各有其独立的音名与唱名，并且有高低之分。在这七个基本音的基础上，还有更加细微的变化，构成了变化音级。因此，不仅要认识这些基本音级与变化音级，还应该能听准、唱准、奏准、写准它们，并用准确的手势表演。只有充分调动各器官协调地参与并快速掌握各种音级，才能使枯燥的乐理知识变得更形象，更生动。

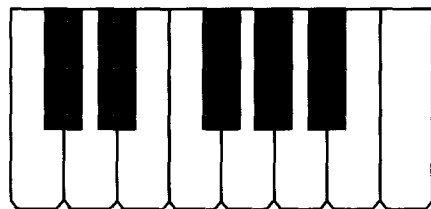
三、体现的教育理念：注重音乐教学的形象性、直观性，调动学生的听觉、视觉、触觉以及肢体协调地参与，通过联觉和通感作用获得知识，从而使学生的身心得到全面发展。

四、融入的教育方法：柯达依的手势运用原理和达尔克洛兹的体态律动教育方式等。

五、训练过程与方式提示：

1. 利用挂图，引起初步兴趣——老师贴出键盘与音名、唱名图，使学生获得视觉认识，引起初步兴趣。

例1 音名、唱名图

音名：C D E F G A B
唱名：do re mi fa sol la si

2. 调动听觉，引起求知欲——老师自弹自唱音名与唱名各两遍，使学生获得初步听觉认识，进一步引起兴趣与求知欲。

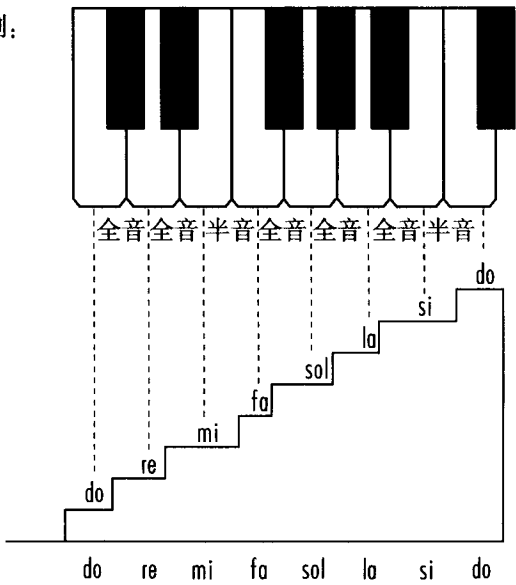
3. 调动思维，形成理性认知——老师巧妙地进入新课，讲述音级的有关知识，它们的音名与唱名以及相互之间的关系，使学生获得初步理性认识。

4. 利用画图, 引起新的求知欲——老师画出或贴出基本音级阶梯图, 并弹唱音阶, 使学生获得音高感觉, 引起新的求知欲。

例 2 基本音级阶梯图

大调音阶的组成

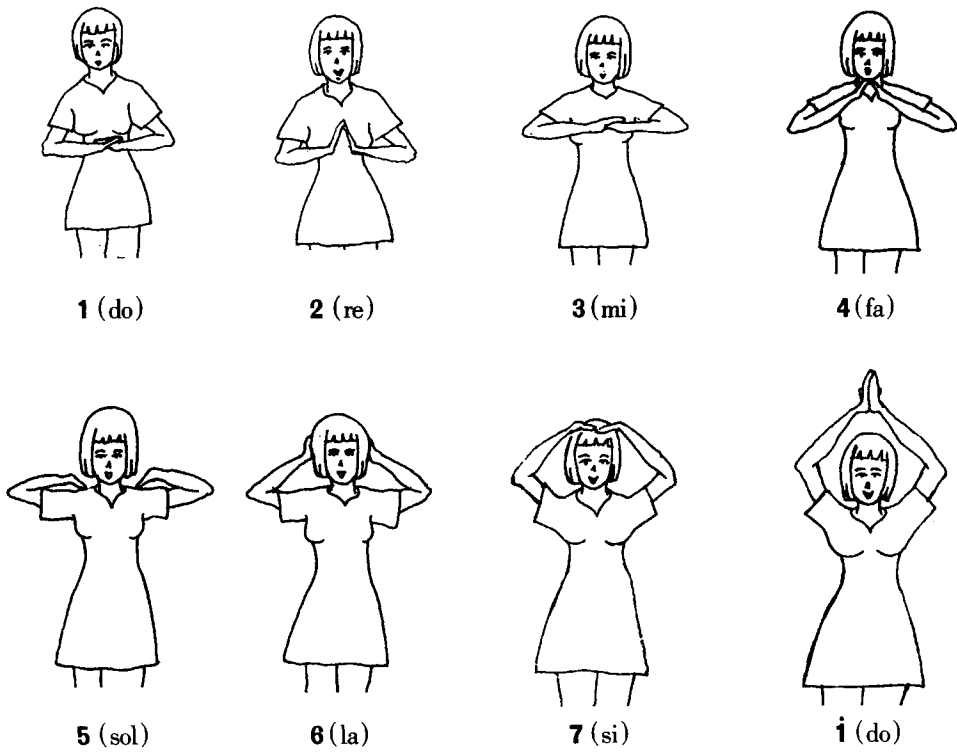
大调音阶的组成, 以 C 大调为例:

5. 调动嗓音, 听唱体验——老师指导学生一边聆听琴声一边看音阶图, 准确地模唱。

6. 示范手势, 再次引起兴趣——老师用手势表演音阶, 并说明用手势帮助演唱可以使注意力更加集中, 耳朵、大脑、喉咙、手势达到一致, 再次引起新的兴趣, 如例 3 手势演唱图。

例 3 手势演唱图

7. 模仿操作, 肢体体验——指导学生模仿老师进行手势操作, 边唱边动, 充分感受音乐的快乐。

8. 寓教于乐, 知识变音乐——老师贴出知识性歌曲《音名、唱名歌》, 先指导学生按照节奏朗诵歌词, 随后跟随琴声模唱, 再次体验音乐知识的快乐。

例4 《音名、唱名歌》

音名、唱名歌

1=C $\frac{2}{4}$
欢快地

左玲玲词曲

1 3 3 3 | 1 3 3 3 | 5 5 4 | 3 - | 4 6 6 6 | 4 6 6 6 | 6 7 6 | 5 - |

(齐唱)我们怀着 美好心情 美好心情, 共同走进 音乐天地 音乐天地,

i. i | i i | 4 4 3 | 2 6 | 5 6 7 | 5 6 7 7 | 7 6 5 | i - |

今天学习 音名、唱名, 明天才可领悟 音乐情意。

1 1. 1 | 1 - | 3 3. 3 | 3 - | 5 5. 5 | 5 6 7 | i i. i | i - |

(手势表演)多 名叫 C, 米 名叫 E, 索 名叫 G 来 多 名叫 C,

7 7. 7 | 7 - | 6 6. 6 | 6 - | 5. 5 5 5 | 4. 4 4 | 3 3. 3 | 3 - |

西 名叫 B, 拉 名叫 A, 索 叫 G 来 发 叫 F, 米 名叫 E,

3. 3 3 | 2. 2 2 | 1 1. 1 | 1 - | 3. 3 3 | 2. 2 2 | 1 3. 5 | i - |

米 叫 E, 来 叫 D, 多 名叫 C, 米 叫 E, 来 叫 D, 多 名叫 C。

i. i | i i | 4 4 3 | 2 6 | 5 6 7 | 5 6 7 | 7 6 7 | 5 - |

(齐唱)努 力 学 习 坚 持 不 懈, 步 步 攀 登 音 乐 高 峰,

i. i | i i | 4 4 3 | 2 6 | 5 6 7 7 | 5 6 7 | 7 6 5 | i - ||

精 益 求 精 刻 苦 磨 炼, 成 功 的 理 想 定 会 实 现。

9. 调动通感, 身心体验——组织学生按照各自分配的任务, 调动嗓音、手势和肢体参与表演, 使身心一并得到体验。

10. 综合表演, 形成高潮——组织学生用语言朗诵→手势演唱→形体表演等多种形式接龙表演, 使课堂气氛达到高潮, 并在高潮中结束课程。

第二节 挂卡听辨、模唱、书写、弹奏基本音级与变化音级

一、训练目的：同本章第一节。

二、训练原理：同本章第一节。

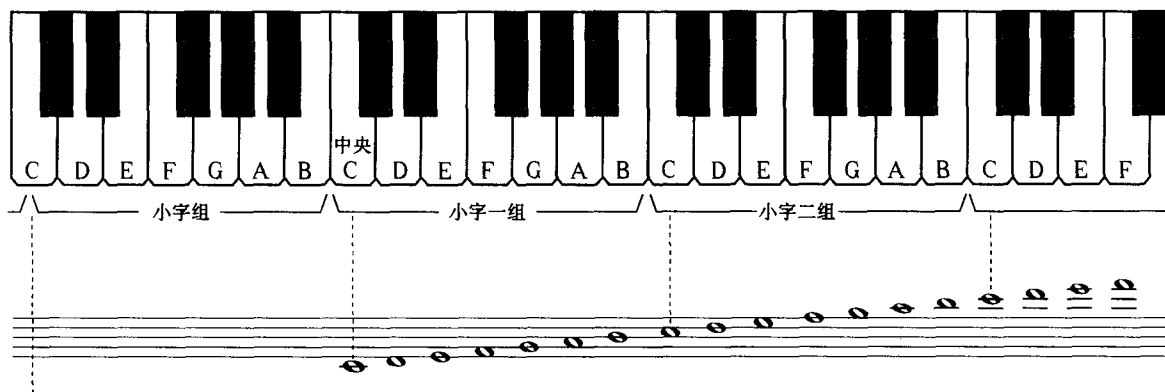
三、体现的教育理念：同本章第一节。

四、融入的教育方法：同本章第一节。

五、训练过程与方式提示：

1. 利用挂图,引起初步注意——老师贴出键盘图,上面标有基本音级与变化音级的名称,要求学生集中注意力,听辨各种音级的区别。

例5 键盘图

2. 调动嗓音,听唱体验——老师弹奏基本音级与变化音级,学生听辨模唱,获得初步感性认知。

3. 调动思维,形成理性认识——老师进入新课,讲述自然半音、自然全音、变化半音、变化全音、等音这些变化音级以及相关知识,使学生形成初步理性认识。

4. 抢挂卡片,引起新的兴趣——指导学生继续听唱各种音级,凡听到相应的音级时,便抢先将与该音级对应的卡片挂起来,进一步加强感性认识,并引起新的兴趣。

5. 调动触觉,模奏体验——老师弹奏各种音级,学生听辨,并在桌子上虚拟模奏,以便得到进一步的感知。

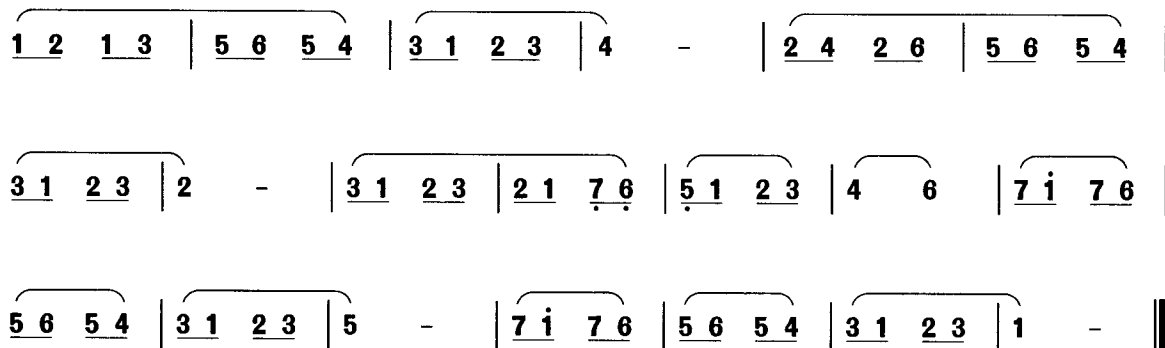
6. 默契配合,激励竞争——老师弹奏《音级辨别练习曲》,学生合着音乐行走,两人为一组。凡听到句尾拖长的音级时,一人迅速抢挂卡片并书写音符,另一人赶快在琴上模奏,两人都正确时为优胜,其中任何一人出现错误均为失败。最后,优胜者返回座位,失败者继续操练,以此激励大家互相竞争。

例6 《音级辨别练习曲》①

音级辨别练习曲①

1=C $\frac{2}{4}$

平稳、稍慢地

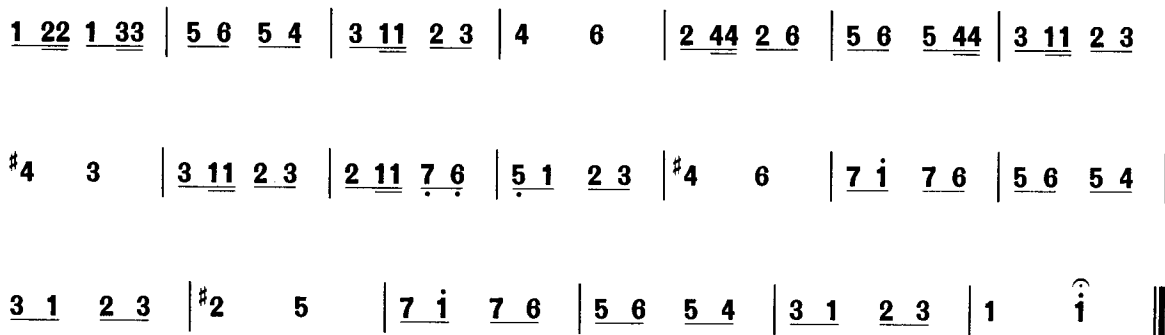
7. 寓教于乐, 花样操练——老师弹奏《音级辨别练习曲》②, 学生继续合着音乐行走, 凡听到变化音级时则返身向后走, 碰鼻者为失败, 并要求他为大家表演模仿秀, 以此来增加学习的快乐。

例7 《音级辨别练习曲》②

音级辨别练习曲②

1=C $\frac{2}{4}$

亲切地

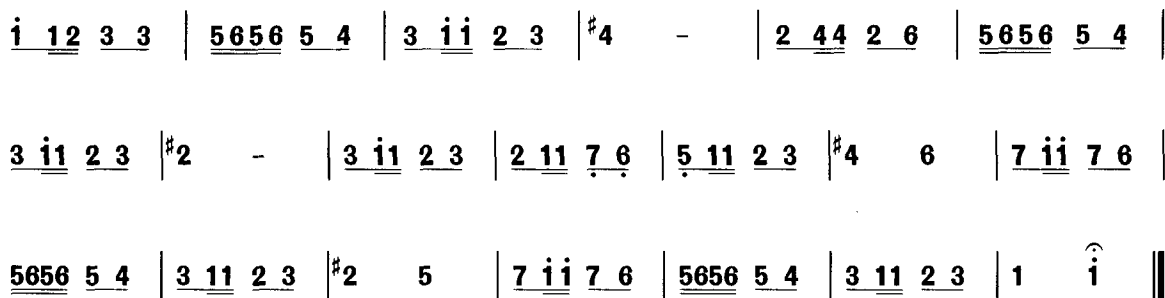
8. 调动通感, 身心体验——老师弹奏《音级辨别练习曲》③, 学生继续合着音乐行走, 凡听到句尾拖长的音级时即做相应音程的形体亮相, 看谁动作最美, 以此来训练学生的肢体反应力和身心体验力。(知识解释: 通感——指各种感觉器官联合活动, 互相影响, 互相体验。)

例 8 《音级辨别练习曲》③

音级辨别练习曲 ③

1=C $\frac{2}{4}$

欢快地

(注：训练时只辨别句尾小节内音级)

9. 接龙表演，快速反应——组织学生以小组为单位排序，每组表演一个乐段，老师连续弹奏《音级辨别练习曲》①②③，每轮到一个小组，即合着音乐行走，凡听到句尾拖长的音级时即做手势与形体表演，以此来训练集体听辨与反应能力。

10. 完满结束，留有余兴——学生合着音乐模唱，并在句尾处做创造性表演，看谁最有创意。大家推选优秀者，请他们再次做示范表演，课程在大家的祝贺声中结束。