

语言·文化·传播丛书

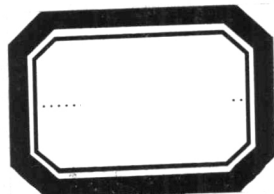

〔德〕格特鲁德·奥尔夫 著
李小峰 译

奥尔夫音乐治疗中的 关键概念

Schlüsselbegriffe der
Orff-Musiktherapie

中国传媒大学 出版社

语言·文化·传播丛书

奥尔夫音乐治疗中的 关键概念

Schlüsselbegriffe der
Orff-Musiktherapie

〔德〕格特鲁德·奥尔夫 著
李小峰 译

1 四川音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

奥尔夫音乐治疗中的关键概念/李小峰译. —北京:中国传媒大学出版社,2013. 11
ISBN 978-7-5657-0839-8

I. ①奥… II. ①李… III. ①弱智儿童—音乐疗法—研究
IV. ①G764

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 254645 号

Gertrud Orff

Schlüsselbegriffe der Orff-Musiktherapie

Darstellung und Beispiele

Copyright ©1987 Psychologie Verlags Union in der Verlagsgruppe Beltz o Weinheim Basel

本书简体中文版专有出版权由德国 Julius Beltz GmbH & Co. KG 授予中国传媒大学出版社有限责任公司。未经出版者书面许可,不得以任何形式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

北京市版权局著作权合同登记号:01-2013-8417

奥尔夫音乐治疗中的关键概念

著 者 [德]格特鲁德·奥尔夫(Gertrud Orff)

译 者 李小峰

责任编辑 赵丽华

责任印制 阳金洲

封面制作 泰博瑞国际文化传媒

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京京华虎彩印刷有限公司

开 本 670×970mm 1/16

印 张 9.5

版 次 2014年5月第1版 2014年5月第1次印刷

书 号 978-7-5657-0839-8/G·0839 定 价 38.00元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

简介

笔者根据自己十余年的音乐治疗临床经验，对书中包括的 77 个概念进行了论证。经论证，这些概念在以下几个方面具有至关重要的作用：

- 对儿童患者进行分类：诊断
- 儿童患者当前的能力发展：预估
- 对儿童患者异常身体状况的处理：治疗

上述观念使我们正要讨论的问题变得更加明确。现在，我们便可以使用专业术语（77 个概念），对这一问题进行深入探讨了。

音乐治疗这一概念本身，对于许多人来说，仍然是一件值得热议的话题。我们时常会听到有人这么说起：“嗯，不管怎样，音乐确实对我们每个人都多少有些效果”。但，当论及音乐会给人们带来怎样的效果，以及这些效果是如何付诸实践时，人们的解释往往就变得含糊不清了。

本书所提及的关键概念，主要供那些从事问题儿童工作的人士使用——儿童治疗师、教师、心理学家——即，所有在这一领域中探索，希望对某一治疗方法的发展进行分析、理解并使之可供更多专

业人士使用的人们。

在我刚刚成为一名音乐治疗师的时候，曾一度认为“主动性”和“模仿性”这两个概念是关键性的：某一特定儿童的行为究竟是更倾向于主动性，还是更倾向于模仿性？另一个更进一步的概念当属“情感”：某个儿童是否会流露出自己内心的情感？他究竟是流露得太多，还是流露得太少？此外，某个儿童是否会表现出攻击性？倘若如此，原因何在？他为何会表现出这种行为类型？根据这些概念，我尝试着通过对某一儿童的状况进行客观理解的方式，着手处理他所面临的问题。

每一个需要治疗的儿童都表现出一些特性的相互混合。他所面临的身心困扰以及生理或身体上的障碍，都不可能像想象中的那样，形式单一、内容单纯。

有些读者也许会发现，我在书中所举实例中的某个或某些儿童，正是他们曾经在工作中遇到过的，或现在仍在接受治疗的儿童患者。我真心喜欢做一名音乐治疗师，并且相信德国浪漫主义诗人诺瓦利斯的那句话——“哪里有孩子，哪里就有金色年华！”

我在书中所举的全部例子，都出自于 Theodor Hellbrügge 教授在慕尼黑儿童中心举行的音乐治疗会议。在此，我要感谢他在自己的研究中心让我们接触到了这么一件引人入胜的工作。

格特路德·奥尔夫

目 录

简 介	1
I 感知能力	1
1. 感知能力	1
2. 神态	4
3. 目光接触	5
4. 情感	6
5. 迷恋	7
6. 情绪高昂	7
7. 模仿	8
8. 二次模仿	9
9. 冲动	9
10. 重复	11
11. “剂量”	12
12. 记忆力	12
II 激发	14
13. 激发	14
14. 刺激	15
15. 灵敏度界限	15
16. 悬而未决	16
17. 挑战	19

18. 挑战过度	20
19. 挑战不足	21
20. 运动.....	23
21. 多种感觉	24
22. 联想.....	31
23. 主动性.....	32
24. 宽容.....	35
III 完全形态	37
25. 完全形态	37
26. 混乱.....	41
27. 秩序.....	43
28. 固定音型	44
29. 模式化运动	46
30. 持续动作	47
31. 练习.....	47
32. 节奏.....	55
33. 预节奏.....	61
34. 旋律.....	62
35. 预旋律.....	65
36. 音程.....	68
37. 和声.....	70
IV 对象	74
38. 对象.....	74
39. 规则.....	76
40. 结构.....	78
41. 非结构性活动	83

42. 链条.....	87
43. 游戏.....	88
44. 自发.....	93
45. 决定.....	96
46. 焦虑.....	98
47. 信任.....	99
48. 距离.....	100
V 空间—时间	102
49. 空间.....	102
50. 限制.....	102
51. 时间.....	103
52. 时间意识.....	104
53. 成长.....	107
54. 新奇.....	108
55. 空.....	108
56. 节约.....	109
57. 丰富.....	111
58. 环境.....	112
VI 语言	114
59. 语言.....	114
60. 押韵.....	116
61. 辅音.....	117
62. 元音.....	118
63. 缄默症.....	119
64. 言语模仿症.....	121
65. “是一非”回答.....	122

VII 交流	125
66. 交流.....	125
67. ISO 准则.....	125
68. 周边事物.....	129
69. 耐心.....	130
70. 责任.....	130
71. 需要.....	132
72. 必需.....	134
73. 接纳.....	136
74. 权威.....	139
75. 治疗师.....	139
76. 唱歌、记忆、联想.....	141
77. 响应.....	142

I 感知能力

1. 感知能力：某个人对自身周围的“现实”亦即各种大事、小事的理解能力。我们可以从以下两个方面对人的感知能力进行区分：

观察或察觉。它是一种朝着对某事的理解而努力的过程，是一个主动的过程。

理解或意识。它是一种更加主动的过程。它意指一种接受能力，一种愿意融入周围环境的倾向。

一个人的感知能力，是在对其他人或事物的反应或逆反过程中表现出来的。这一针对某人或某事的“反应过程”，正是所有治疗活动的目的所在。

音乐治疗中的感知能力：

感知能力是音乐治疗的必要条件。没有它的话，所谓的音乐治疗便无从谈起。我们可以从听觉、触觉、视觉和社会层次，对人的感知能力进行区分。上述这些感知能力的层次可能会在每个需要接受治疗的孩子身上体现出各自不同的程度。当这些孩子的感知能力正常时，问题便出自他们的行为、注意力或人际合作等方面。视觉感知能力明显不足的儿子

对事物的理解并不意味着要对事物进行分析。或事物接近并参与其中。

——安托万·德·圣艾修伯里

童的视力可能并不存在问题。特别是对于那些视觉感知能力严重欠缺的孩子来说，这一倾向更为明显。对于这些孩子来说，视角可能会缩小至 40 度（正常情况下大于 180 度）。这样的一个孩子，只能看见正前方距自己不超过半个手臂远的东西，因此他的世界便只能定格于此。

我们可以通过这个孩子的听觉感知能力，使他的视角有所扩大。他的面部表情和神态（见第二个概念）告诉了我们，他听见了通过敲击挂在他前方的一个大钹发出的曲调。绝对不要让孩子被这一曲调惊吓到。这一曲调应该是悠扬并令人沉醉的。如果治疗师一会儿左、一会儿右，反复演奏这一曲调，孩子的眼睛就会跟随曲调出自的方向而左右移动。若是从孩子的头顶上方或身后演奏这一曲调，便会激起他仰视或低头，甚至还会回头和转身。事实证明，乐声是一种非常理想的激起反应的方式，如果能够以最佳的方式将其加以利用的话，即便对那些严重的感知能力紊乱患者来说，也能够产生突破性的治疗效果。

感知能力、躯体运动和情感（内心纷乱），三者密切相关、相辅相成。

为了更好地解释这一过程，我们可以设想出这么一个三角形，它的三个顶点代表上述三个概念（感知能力、躯体运动和情感）。在这三个顶点中的任意一个点上施加的力，都会不可避免地将这一力所产生的能力传递至其他两个顶点上。音乐治疗师的工作，

就是设法以声音作为手段，实现这一非常重要的诱导效果。一旦这一循环被打破，这三种状态间的相互激发便成为不可能。由此，便会造成三者中的任意一个功能不完善，甚至完全丧失功能。

①运动

任何运动方面的损伤都可能同时伴随语言障碍存在。因此，通过改善感知能力和情感给运动方面带来的改善，同样会对语言障碍产生积极的影响（见第20个概念：运动）。

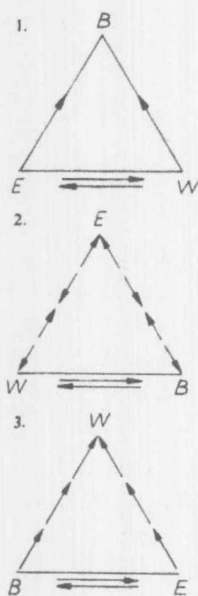
②情感

对于那些患有缄默症（不使用语言表达）、孤僻症或语言能力缺乏的孩子来说，通常并不欠缺运动和感知能力，但他们往往缺乏足够的精力去影响情感并使其发挥作用。这样的孩子往往为了对象一遍遍地做着努力，却同时一遍遍地重复着失败（见第4个概念：情感）。

③感知能力

严重的智障患者可能会完全丧失这一能力。但，这类患者的运动能力却相对发育良好，也可以清楚地表达其内心的情感活动，只是这些能力无法通过感知能力相互结合在一起。他们可以做出连续的运动，但这些运动往往毫无目的。这类孩子会表现得过分活跃，并容易心烦意乱。

对于那些具有自闭倾向（无论是在视觉还是听觉方面）的孩子来说，一旦形成了对感知能力的防御意识，便会常常因此产生实际意义上的感知能力。

但由于这种感知能力的出现往往比预想短暂很多，并且随后孩子会立即再次将自己与外界隔绝起来，因此治疗师甚至无法注意到这一事实。孩子会拒绝对其采取的任何进一步的措施，并且任何不间断的希望再次与他形成的接触，只会使他变得更加与世隔绝。这样，留给治疗师唯一可选的办法便是，对这个孩子采取出其不意的措施。任何一种反应在趋于明显之前都有可能需要等待较长的时间，但是对于一位观察敏锐的治疗师来说，将会很快得出这样一个自信的最终诊断结论：这个孩子具有感知能力，只是拒绝与其他人进行交流。

其实，治疗师也同样面临着如何发展其自身感知能力的问题。对于治疗师来说，这是一种观察并保留患者症状的细节，并在必要时对这些细节进行记录备案的过程。音频、视频的记录方式是一种有用的辅助手段。但这种手段却不是万能的，有些情况下，手头正好没有必备的设备；还有些情况，这种记录方式并不适用。同时，我们的这项工作，要求每个治疗师在整个治疗过程中，一直保持一种温文尔雅、殷勤体贴的态度。

2. 神态：某个人内心感觉、情绪或性格特征的外在表现（例如面部表情、举止、身体语言）。一个正常人是可以实现对自己神态的控制的，他可以阻止自己内心真正感觉流露于神态。但，对于每个人来说，要想表现出并非真实但又令人信服的感觉或性格特

征，其实并非易事。

音乐治疗中的神态：

患儿的神态在治疗中具有关键性的作用。当某个患儿不讲话或拒绝配合时，神态为其提供了一种与治疗师进行接触的方式。患有孤僻症的儿童就可以很好地控制自己的神态。

3. 目光接触：一种两个人之间故意的、直接的眼神对眼神的交流，是一种以非语言表达出的支持、询问或赞同。可以根据所表达情感的强烈程度，将其划分为“表面”至“深奥”之间的不同层次。

音乐治疗中的目光接触：

目光接触是治疗中的一个重要因素：是否发生了目光接触？如果发生了，是否发生得自然而然？——孩子是不是目光接触的主动方？或者，实际上，孩子是尽量避免发生目光接触？——或者，孩子想要的仅仅是目光接触？（某个孩子除了凝视着治疗师的眼睛以外，什么也不做。）

要应对这种由目光接触而产生的脑电波，需要花费很大的能量。在某些情况下，这对于一个孩子来说，有些难以承受，因此孩子很可能不想冒这一风险。任何诱导发生目光接触的企图都是错误的。仅有在孩子内心足够强大时，才可以采取这一方式。

而有些时候，治疗师有可能注意到某个孩子想

通过眼角的余光与其建立目光接触。此时，治疗师可以决定不要立即回复他的眼神。在这种情况下，作为一位治疗师，应考虑的是如何鼓励并加强这个孩子的注意力。

对于盲童来说，他们有自己的“目光接触”形式，即“模仿言语”。一种消除自身恐惧的需要，致使他们不断重复自己的以及他人对自己所说的言语。这会导致对他们病况的错误诊断，或者造成对他们智力诊断的预后不良。对于盲童来说，模仿言语起初具有一定的必要性，后来大多只是觉得这么做好玩，而最终会下意识地变成一种正常的交谈方式。

情感是一种人类的存在
方式。

——F.J.J. Buytendijk

4. 情感：一种感觉状态，骚动或兴奋的程度。一个外在刺激穿透人的机体，改变当前的感情状态，同时加强或减弱着内心的骚动程度。

音乐治疗中的情感：

只有在充满感情的氛围中，治疗工作才会卓有成效地进行。治疗师的任务之一便是努力创造这样一种氛围。一位治疗师可以通过他的观察，确定适合使用的刺激方式（如音乐声、节奏、言语、手势）；以及应该如何并且在何种程度上使用这些刺激方式（见第 11 个概念：剂量）。使治疗干预成为可能并产生效果的因素是儿童情感状态的灵活性。我们可以在必要的情况下，让某个儿童变得更富有激情，使他愤怒，甚至阻挠他的情感表达。通常音乐具有

令人更富有激情的作用。但对于严重弱智患儿而言，音乐的这一作用并不适用。而音乐治疗内的多感觉技术则会对他们更有帮助。

5. 迷恋：一种有意识的感知能力，当它发挥作用时并不总是需要治疗师设法去唤起这种感知能力背后的有效推动力。这一感知能力既可以开阔孩子的视野，还能够使他们的视野更加集中；同时，它还可以不断地增强、巩固和展开。迷恋会让人产生情绪化的行为，使患儿的情感状态展现在他人面前，正因为如此才让我们的治疗工作能够顺利开展。

音乐治疗中的迷恋：

无论是一种节奏、一首歌曲还是一个曲调，都可以成为产生迷恋所必需的现实形式。治疗师应富有感情并充满活力（但不要过分夸张或过分热情）地将这些形式介绍给患儿：孩子边听边看，参与并迷恋于这一过程中。必须一直保持整个过程中气氛的自然与现实；治疗师的任何夸张表现，都只能起到负面的治疗效果。迷恋使孩子进入一种“虚幻”的心境之中，使他参与进这一游戏或表演之中。在治疗师的最初引导下，孩子从对音乐的迷恋中产生了丰富的想象力，并激起了其自身具有创造力的人生（见第 76 个概念：唱歌、记忆、联想）。

6. 情绪高昂：一种更高形式的迷恋。它将一种相对

的状态提升至一种更加动态的层次之上。这种感知能力出现在更加密集的音乐演奏过程中。孩子对所演奏乐曲的参与感如此之强烈，以致其“迷失”在那所在小组之中。情绪高昂可以提升孩子的群体意识，并使他们更善于同他人交往。从治疗角度来说，它是一个重要的因素，但由于容易同时受到小组内外的干扰，这种治疗方法也可能面临一定的风险。

7. 模仿：在音乐培训中起到很大的作用——重复（歌唱或演奏）相同的曲调，以相同的方式重复演奏某一乐段的曲调等。由于重复是音乐中的一个重要原则，因此我们可以说——模仿是我们音乐治疗工作中的一个重要组成部分。

音乐治疗中的模仿：

我们的目的并不是去简单地培训孩子的精确模仿能力，因为这样做可能会破坏他们自身的模仿主动性。在孩子眼里，模仿应该总是一个主动参与的游戏过程。只要孩子所具有的心理或生理上的缺陷不会致使这一方法失效（只要孩子有能力表达自己的想法），治疗师就应该开始重复孩子所完成的动作，将这一动作再次展示给他，让他对这一事情的感受更加深刻——这一方法同样适用于成套的活动方案。这一模仿练习必须是一种充满活力的互动过程，在孩子参与其中时，应让孩子享受到它所带来的愉悦感。而对于那些具有严重智力障碍的孩子来说，易于理