

高等教育精品教材

奥尔夫音乐教学法

主编 于丽

西北大学出版社

咸阳师范学院教材建设基金资助项目

奥尔夫音乐教学法

主 编 于 丽

参 编 （按姓氏音序排列）

董 苗 蒋 雪 门 欣 孙怡莹

童 言 闫 璐 姚家明

西北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

奥尔夫音乐教学法 / 于丽主编. -- 西安: 西北大学出版社, 2019. 8

ISBN 978-7-5604-4378-2

I. ①奥… II. ①于… III. ①学前儿童—音乐教育—教学法—高等学校—教材 IV. ①G613.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 121418 号

奥尔夫音乐教学法

主 编: 于 丽

出版发行: 西北大学出版社

地 址: 西安市太白北路 229 号

邮 编: 710069

电 话: 029 - 88303940

经 销: 全国新华书店

印 装: 陕西向阳印务有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 11.5

字 数: 285 千字

版 次: 2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5604-4378-2

定 价: 45.00 元

如有印装质量问题, 请与本社联系调换, 电话 029 - 88302966。

前 言

奥尔夫音乐教学法是享誉世界的三大音乐教育体系之一。奥尔夫音乐教育体系基于人本性、原本性、民族性的原则,综合运用节奏教学、身体乐器、情感体验等教学方式,取得了较好的教学效果,得到了学前教育专家的广泛认同,因而在中国流传最广,影响深远。

本书在系统介绍奥尔夫音乐教育体系的基本知识和教学特色的基础上,以课例教学为主线,依次呈现奥尔夫音乐教育的嗓音训练、动作训练、器乐训练和综合训练,使学生不仅能掌握奥尔夫音乐教育的基本知识,而且能初步学会运用所学的奥尔夫音乐原理、方法进行幼儿音乐教学实践。

为了满足学前教育专业教学的需要,本书在编写过程中力图做到以下三点:

第一,理论精简,体系完整。本书遵循奥尔夫音乐教学的规律,简明扼要地呈现了奥尔夫音乐教学体系的主体框架和理论基础,厘清了其历史发展脉络、基本原则、基本特征和基本方法,将全书分为内在相关联的五大章节,保证了逻辑的缜密和体系的完整。

第二,操作性好,实践性强。本书凸显奥尔夫音乐教育的可操作性,契合学前教育专业学生的认知水平和知识储备,对卡农、回旋曲和小组曲等教学内容做了适当精简;注重奥尔夫音乐教育的实践性,编配了大量适合学前教育专业学生学习和使用的奥尔夫幼儿音乐教育本土化教学课例。所有课例均包括教学目标、教学准备、教学过程、教学指导,能够保证学生学以致用,将所学知识较好地运用到学习和工作实践中。

第三,课例本土化,注重实效。我们特地组建了由 11 位幼儿园教师组成的课例实践组。她们都是幼儿园的骨干教师,教学能力强,专业实践经验和教学经验丰富。本书的所有课例都来自这 11 位教师在幼儿园开展的教学本土化实践,并在实践过程中反复修正,以保证课例步骤清晰、直观易懂,且接地气、有实效。

本书由咸阳师范学院教育科学学院副教授于丽担任主编,童言、闫璐、门欣、姚家明、董苗、蒋雪、孙怡莹等参与了编写工作。西安市兴庆幼儿园胡静、西安市碑林区东木头市幼儿园刘朵、西安市沣东第二幼儿园吴梦琪、西安市沣东和盛花园幼儿园李宁、咸阳市秦都区育英幼儿园王月月、渭南市临渭区育红幼儿园安施琪、延安

市新区第二幼儿园王阳阳、榆林市第五幼儿园单晓宇、榆林市第七幼儿园尚丹、宝鸡市眉县第二幼儿园苗花、汉中市勉县茶店镇中心幼儿园郭霞等参与了教学课例本土化的教学实践和反馈修订工作。

本书既可作为高等院校学前教育专业教材,也可作为幼儿园教师以及其他学前教育工作者的参考用书。本书在编写过程中参考了国内外一些专家、学者的观点和资料,在此表示诚挚的谢意。

由于编者学识水平有限,书中难免存在疏漏之处,敬请广大读者批评指正。

主 编

2019年3月

第一章 奥尔夫音乐教育体系概述	/1
第一节 奥尔夫音乐教育理论的发展	/2
第二节 奥尔夫音乐教育体系的基本内容	/5
第三节 奥尔夫音乐教育在幼儿教育与学前教育专业中的优势和作用	/10
第二章 奥尔夫嗓音训练	/16
第一节 奥尔夫嗓音训练概述	/17
第二节 由字、词、句做嗓音节奏的训练	/24
第三节 由歌谣、民谣、歌曲做嗓音节奏的训练	/34
第四节 由语气、声响、小品做嗓音节奏的训练	/43
第三章 奥尔夫动作训练	/53
第一节 奥尔夫动作训练概述	/54
第二节 指挥和声势的动作节奏训练	/59
第三节 律动和舞蹈的动作节奏训练	/78
第四节 戏剧和游戏的动作节奏训练	/88
第四章 奥尔夫器乐训练	/98
第一节 奥尔夫器乐训练概述	/99
第二节 无音高打击乐器训练	/109
第三节 音条乐器训练	/120
第四节 奥尔夫自制乐器训练	/129
第五章 奥尔夫综合训练	/145
第一节 固定音型教学与训练	/146
第二节 卡农教学与训练	/157
第三节 回旋曲教学与训练	/166
第四节 小组曲教学与训练	/173
参考文献	/178

第一章 奥尔夫音乐教育体系概述

引言

奥尔夫音乐教育体系是世界三大著名音乐教育体系之一。学习奥尔夫音乐教育的基本理念,可以为随后的奥尔夫音乐实践教学奠定基础。

学习目标

知识目标

- 了解奥尔夫音乐教育体系的历史发展脉络。
- 了解奥尔夫音乐教育体系的基本内容。
- 明确奥尔夫音乐教育与幼儿音乐教育的内在关系。

技能目标

- 练习节奏教学,训练身体的感知能力。
- 将情感教学与身体教学相联系,掌握奥尔夫音乐教育的综合性。
- 将奥尔夫音乐教育与幼儿教育相联系,把握奥尔夫音乐教学的基本方法。

情感目标

- 培养对奥尔夫音乐教育体系的学习兴趣。
- 在节奏训练和即兴练习中,体会奥尔夫音乐教育的创造性。
- 在身体训练过程中,体会奥尔夫音乐教育“回归生活世界”的教学取向。

第一节 奥尔夫音乐教育理论的发展

一、奥尔夫音乐教育理论的创立和发展

卡尔·奥尔夫(Carl Orff,1895—1982)(图1-1)是德国著名的作曲家、音乐戏剧家、音乐教育家。他所创立的奥尔夫音乐教育体系在世界范围内被广泛传播,对现代音乐教育改革产生了重大影响。

奥尔夫出生在慕尼黑一个有艺术素养的军人世家。受家庭环境的影响,奥尔夫从小就对音乐和戏剧产生了浓厚的兴趣。童年时期,奥尔夫在妈妈的指导下正式学习弹奏钢琴。他喜欢不断地尝试和探索各种可能的发声,并且乐于把生活中的事物用儿歌或故事的形式表现出来。

17岁那年,奥尔夫考进慕尼黑音乐学院。学习期间,他曾在短时间内写下50多首歌曲及管风琴小品,在音乐创作上逐渐形成某种取向,那就是非常重视音乐与文学在音乐创作中的关系。这一时期,他被歌剧院的指导教师克劳斯引荐为歌剧院的指导教师,因而有机会和许多大明星、大作家共事,并深受这些艺术大师人性思想的影响。此时,他的“整体的艺术”思想已经基本形成。奥尔夫音乐教育体系从形式上讲,可以说是语言、音乐、动作及其相应的教育和表演行为方式的结合。

1924年,奥尔夫与舞蹈家冈特在慕尼黑创办冈特学校,从此开始了长达半个世纪的儿童音乐教育事业。在那里,奥尔夫开始了变革音乐教育的一系列尝试,如新的节奏教学和将动作与音乐结合的试验。为了使学生们能亲自参与奏乐,并通过即兴演奏设计自己的音乐,他制造出一套以打击方式为主的小乐队编制乐器。这套被人们统称为奥尔夫乐器的教具成为奥尔夫音乐教育体系的重要标志。

1937年,奥尔夫的音乐作品《卡尔米娜·布拉纳》发表,其成名作《卡尔米娜·布拉纳》(1934—1937)、《月亮》(1937—1939)、《聪明的女人》(1941—1943)相继问世。1948—1949年,奥尔夫完成的《安提戈涅》在奥地利萨尔茨堡音乐节首演。该作品尝试了音乐剧最原始的形态,在配器上以4架钢琴、59种打击乐器与人声结合。奥尔夫在专业作曲上所采用的技法与他在音乐教育上的一样,都是突出节奏性因素,以某种固定音型的不断反复作为音乐发展的动力,在旋律中较少使用半音音阶和变化音,和声让位到更次要的位置。总之,无论是旋律还是伴奏,都采用古朴、简洁的创作技法和表现形式。舞台布景、演员服装的象征性都体现了他的“整体的艺术”理念。他在戏剧创作上走向成熟,形成了真正的奥尔夫风格,为其音乐教育思想的形成打下了坚实的基础。

图1-1 卡尔·奥尔夫

从1948年开始,奥尔夫为巴伐利亚电台编写“学校音乐教育”,连续播了5年,受到儿童的喜爱和欢迎。这对于奥尔夫音乐教育体系的创立是具有奠基性意义的重大事件。

1950—1954年,奥尔夫出版了影响深远的五卷本《学校音乐教材》,被世界各国相继翻译并出版。1961年,奥尔夫被聘为慕尼黑音乐学院作曲系教授。1962年,奥尔夫和他的合作伙伴凯特曼到加拿大、日本等国进行示范教学及讲演,在这些国家掀起了“奥尔夫热潮”。1963年,奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐大学成立了奥尔夫学院,建立了第一个奥尔夫教学法研究和培训中心,为学生提供全面的奥尔夫培训课程,对奥尔夫音乐教育的传播和研究产生了重大影响。1970年,奥尔夫研究所开始扩建,有了自己的图书馆、舞蹈教室、演播厅和剧场等。1973年,奥尔夫研究所开设音乐治疗课程。从1975年开始,每5年召开一次奥尔夫教学研究会。

奥尔夫编著的《学校音乐教材》被译成30多种文字,为许多国家所广泛使用。在德国、美国、中国、日本、澳大利亚、比利时、韩国等国家已成立20余个奥尔夫学会。奥尔夫音乐教学法从创立之初,经过近百年的发展,不仅成为当今全球范围内流传最广、影响最大的音乐教育体系,也是中国音乐教育史上最具影响力的一种音乐教育体系。

二、奥尔夫音乐教育理论在中国的发展

(一) 初步传入时期

1980年,上海音乐学院教授廖乃雄赴联邦德国访问。在此期间,他拜访了奥尔夫,参观了奥地利萨尔茨堡奥尔夫学院,并获赠整套《学校音乐教材》和奥尔夫乐器。廖乃雄回国后,开始投入到对奥尔夫音乐教育体系的推广中,这是中国第一次接触奥尔夫音乐教育体系。

1984年,廖乃雄在上海首次开办了奥尔夫音乐教育讲习班。1985年,在廖乃雄的积极组织和奥尔夫基金会的大力支持下,我国首次邀请西柏林奥尔夫教师施奈德夫人来华讲学、培训,先后在广州、南京、上海办班,历时三个多月,培训学员数百人。1986年,中国音乐家协会(以下简称“中国音协”)音乐教育委员会再次邀请施奈德夫人来华介绍奥尔夫音乐教育体系。施奈德夫人在讲学过程中选择了中国民歌,如《茉莉花》《娃哈哈》等进行授课,为奥尔夫音乐的本土化提供了范例。

1985年,中国函授音乐学院成立。该院首开奥尔夫音乐教学法课程,音乐教育系主任李姐娜编写了关于奥尔夫音乐教育的教材。1988年8月,在奥尔夫基金会的资助下,由中国音协音乐教育委员会与首都师范大学音乐系联合主办了首期奥尔夫师资培训班,特邀奥尔夫学院的教师来讲学。全国除青海省外,各省均派人来参加学习,共计400余人。这次培训由于多是重点师范院校和音乐学院教法课的教师参加,因而为教法课的教学注入了新观念和新教法,推动了音乐教育理论的建设 and 教育改革。同年9月,中国音协邀请美国的玛瑞·莎洛克教授在西安市进行奥尔夫音乐培训,接着在北京进行了奥尔夫音乐教学法的示范教学。

20世纪90年代,经中国音协批准,我国成立了奥尔夫专业委员会。其宗旨和任务是团结广大音乐教师及音乐教育工作者,组织有关奥尔夫音乐教育的师资培训、教学实验、理论研讨、观摩交流及介绍推广等活动,结合我国的国情应用奥尔夫音乐教育体系的理论与教学实验方面的工作,以促进我国学校音乐教育的改革,为发展国民音乐教育、培养创新精神和创新人才、促进社会主义精神文明建设、

提高全民族素质服务。中国音协奥尔夫专业委员会是中国奥尔夫师资培训的重要基地。

（二）发展交流时期

从1990年开始,出现了一批以李姐娜为代表的奥尔夫音乐研究者和实践者。他们长期在教学一线进行了大量的奥尔夫音乐教学实践,创编了大量具有中国特色的音乐教学课例。李姐娜作为践行奥尔夫音乐教学法本土化的代表人物,是从事奥尔夫音乐一线教学时间最长、培养学生最多的奥尔夫音乐教育专家。

1991年8月9日,第二期奥尔夫师资培训班在京举办。奥尔夫学院的教师再次来华讲学,共培训了包括台湾地区学员在内的700余人。两岸教师的教学观摩显示了奥尔夫音乐教育正在中华文化的本土上生根发芽。培训期间,中国音协奥尔夫专业委员会发展了第一批共410名会员,并成立了领导机构,由李姐娜任小组组长,组员有曹理、郁文武、郑莉、许卓娅、吴国本、李燕诒等。

1991年,李姐娜赴美考察音乐教育,深入了解借鉴了奥尔夫音乐教育体系在美国的发展情况,并向其介绍了中国的音乐及音乐教育,促进了两国发展奥尔夫音乐教育体系的经验交流。1995年6月,由中国音协派出中国音乐教育小组赴奥地利萨尔茨堡参加纪念奥尔夫诞辰100周年国际学术研讨会。此次研讨会以“本土文化、外来文化、共同之处”为主题,以“团结、友谊、向上”为宗旨,对奥尔夫音乐教育体系在各国实现本土化起到了很大的作用。1995年7月,李姐娜率中国音乐教育代表团赴澳大利亚墨尔本参加纪念奥尔夫诞辰100周年国际学术研讨会,并进行了学术交流。

自1995年开始,中国音协奥尔夫专业委员会在北京、广州、沈阳、西安、石家庄等地开办了奥尔夫师资培训班,共培训了数千名奥尔夫教师。

（三）深入发展时期

从2000年开始,中国奥尔夫音乐教育步入良性发展阶段。2000年,中国音协奥尔夫专业委员会主办的大陆第一个奥尔夫音乐教育网(www.chinaorff.com)成立。奥尔夫音乐教育体系主要通过讲学、举办培训班等形式进行推广。2000年,奥尔夫短期培训班仍然在北京举办,2002年转移到西安、广州等地。在高校开办奥尔夫音乐教育也在这一时期开始尝试。2000年,中央音乐学院继续教育部成立,聘请了奥尔夫专业委员会会长李姐娜等人担任教法课的教师,课程内容就是以奥尔夫音乐教育为主。2002年6月,中央音乐学院奥尔夫音乐教育研究中心成立。在随后的两年间,该研究中心与奥尔夫基金会、奥尔夫学院等联合主办了三期奥尔夫音乐教育师资培训班,来自全国的学员受益匪浅,使我国的培训师资水平有了较大提高。众多地方院校的学前教育专业也开始设置奥尔夫音乐教学法课程。

2001年8月,中国音协奥尔夫专业委员会特邀美国奥尔夫协会前主席朱迪·邦德前来讲学。此后,清华大学也开始尝试奥尔夫音乐教育,开设了综合艺术素质活动与创造课。为了纪念奥尔夫逝世20周年,中央音乐学院音乐学研究所和音乐教育系共同主办了“2002年北京奥尔夫活动周暨音乐教育国际研讨会”。

2002年,由李姐娜、修海林和尹爱青编著的《奥尔夫音乐教育思想与实践》出版。作为全国教育科学“八五”规划项目的重要丛书之一,此书是大陆第一本较全面地介绍奥尔夫的专著。此书运用翔实的第一手资料介绍了奥尔夫的生平和音乐活动历程,较为全面地论述了奥尔夫音乐教育思想,并运

用大量课堂实例对奥尔夫音乐教育体系进行了讲解。随后,奥尔夫音乐教材如雨后春笋般涌现,如陈蓉的《跟我摇摆》、陈淑宜的《奥尔夫音乐亲子教学实用课例精选》、廖乃雄编著的《中华学校音乐教材》等。众多高校的学前教育专业也开设了奥尔夫音乐教学法课程。

2012年4月,中国音协奥尔夫专业委员会代表团观摩了加拿大奥尔夫专家的教学展示,参观了加拿大奥尔夫学会。同年,首批奥尔夫音乐教育教师资格证书发放。2013年10月,中国音协奥尔夫专业委员会“奥尔夫音乐舞蹈教室 NO.3”特殊教育基地正式挂牌。

2017年,首届中国奥尔夫教育大会召开。此次大会由中国音协奥尔夫专业委员会主办,中国音协奥尔夫专业委员会秘书长陈蓉主持大会,中国音协奥尔夫专业委员会会长李姐娜出席闭幕式并致闭幕词。

拓展练习

1. 查阅卡尔·奥尔夫《布兰诗歌》等歌剧的相关资料,加深对卡尔·奥尔夫多重成就的理解。
2. 查阅第一届中国奥尔夫教育大会的相关资料,加深对奥尔夫音乐教育理论在中国的发展现状的理解。

第二节 奥尔夫音乐教育体系的基本内容

奥尔夫音乐教育体系赋予音乐教育以全新的观念和方法,对许多国家和地区的音乐教育产生了深远的影响。概而言之,奥尔夫音乐教育体系的基本内容分为三个基本原则、三种基本特质和五种基本方法。

一、奥尔夫音乐教育体系的三个基本原则

(一) 人本性的音乐价值观

人本主义思想是奥尔夫思想中最深刻的内在驱动力,是奥尔夫思想的哲学基础。在纪念《学校音乐教材》在巴伐利亚电台播放20周年的讲话中,奥尔夫深情地谈道:“从出生到从事教育,我一直都深受人本主义思想的深刻影响,我的全部创作和全部作为都处于这个标志之下。……或许教育中有人本主义理想的时代已经远去了,或许《学校音乐教材》是这方面的最后的宣言。即使如此,它也不会历史上消失。如果人本主义思想理念真的终结了——这是我不愿看到和不能相信的——我想,人类会因此丧失得太多,可能会把不可恢复的东西丧失。”

人本主义强调人的尊严、价值、创造力和自我实现,把人的本性的自我实现归结为潜能的发挥,而潜能类似本能。教育的目标、学习的结果应该是使学生成为具有高度适应性和内在自由性的人。人

是自然实体,而非社会实体。人性来自自然,自然人性即人的本性。凡是有机体都具有一定的内在倾向,即以有助于维持和增强机体的方式来发展自我潜能。强调人的基本需要是由人的潜在能量决定的。

自然的人性不同于动物的自然属性。人具有不同于动物本能的基本需要,包括生理的、安全的、尊重的、归属的、自我实现的需要。教育上的人本主义强调教学的目标在于促进学习,学习并非教师以填鸭的方式强迫学生顺从地掌握枯燥乏味、琐碎呆板的教材知识,而是在好奇心的驱使下去吸收有趣的和需要的知识;教师的任务不是教学生学习知识,也不是教学生如何学习,而是为学生提供各种学习资源,营造促进学生学习的氛围,让学生自己决定如何学习。奥尔夫据此理论出发,倡导音乐教学要深入儿童的情感世界,提高儿童主动学习音乐的兴趣和积极性。奥尔夫提倡在音乐教育中不仅要培养儿童基本的音乐技能,更重要的是要培养儿童对音乐的鉴赏能力,通过音乐教育实现个人综合素养的提升。

(二) 原本性的音乐教育观念

原本性的音乐教育观念是奥尔夫音乐教育的起点。在1963年奥尔夫音乐学院落成典礼上,奥尔夫精辟地总结了自己的教育观念:“我所有的观念,关于一种原本性的音乐教育观念,并不是什么新的东西。我的任务和天职仅仅是从今天的角度将古老的、不朽的观念重新说出来,并致力于实现它。所以,我不觉得自己是什么新的东西的创造者,而只是一个把古老的精华传递下去的人。就像一个传递火炬的接力跑者,在古老的火种上点燃火炬,并把它传递到今天。我的后继者命中注定也一样,因为如果这个观念保持着生命力的话,他的生命就不会终结。但是,保持生命力意味着演变。随着时间并通过时间而演变,充满希望和一再激动人心的,正在于此。”

奥尔夫认为,表达思想和情绪是人的本能欲望,并通过语言、歌唱、乐器、舞蹈等形式自然地流露出来。奥尔夫强调音乐教育要从最基本的原本性音乐观念入手,利用最简单、最原始的节奏和音高元素,通过简单的拍手等方式用身体感受节拍、速度、节奏等音乐要素,以唤醒儿童的音乐天性。这种原本性的音乐教育观念中包含原始的音乐、乐器、语词形式、动作形式等。这种自然流露的形式还有助于促进儿童即兴发挥的创造力的萌发。

在原本性的音乐中,音乐、舞蹈、动作、语言是紧密结合在一起的,是学习者、聆听者和表演者合而为一的表演形式。奥尔夫认为,原本性音乐教育是从古老的音乐传统中获取生命力的,并在新的时代形势下与时俱进地创造新的教育模式,以实现旧邦新命,传承音乐文化教育的精髓。原本性是最为基础的起点性音乐元素。这一音乐元素在时间上最早,在逻辑架构中最具起点性,在教学体系中最为基础。并且,原本性音乐是和动作、舞蹈、语言紧密结合的,它优先于音乐结构分析而存在。原本性音乐内在包括行为和意识的存在。从行为层面分析,音乐受众不是被动的听众,而是积极的创造者和参与者。音乐教育的过程存在于教育行为中,它不是为舞台表演而存在的,而是相互交流和自我学习所需要的。

(三) 民族性的音乐教育特征

奥尔夫将民族语言有机地引入音乐教学,将语言的语速、语调、语气、语义与音乐的音高、音长、音量、音色等对应起来进行教学。他将语言引入音乐教学环节,将其与动作、舞蹈、音乐有机结合。运用

语言进行音乐教学,从儿童熟悉的环境与事物入手,避免开始的专业知识训练和技巧训练,可以减少儿童的畏难情绪和心理障碍,提高儿童学习音乐的兴趣和积极性。语言是民族文化的最基本要素,通过音乐强化对母语文化的学习,能够更好地传承民族的特色文化。奥尔夫音乐教育的节奏基石就是语言中最短小、最基本的节奏单元,如自己的姓名、动物名称、交通工具名称、国家名称等,朗朗上口,充满乐趣。然后扩展到使用成语、谚语作为节奏基石,将成语划分为小节奏,进行即兴编配创作。接着进行儿歌的节奏朗诵练习。运用母语进行的儿歌教学,是儿童喜闻乐见的教学方式。

不同的民族有不同的音乐文化。奥尔夫音乐教育体系是开放的,为弘扬民族文化和理解多元文化找到了契合点和理论框架。

二、奥尔夫音乐教育体系的三种基本特质

(一) 奥尔夫音乐教学的重心: 节奏教学

原本性音乐教学将音乐、语言、动作结合在一起,其最基本的关节点是节奏。节奏是自然、社会和人的活动中一种与韵律“结伴而行”的有规律的变化。节奏是音乐教学的组织结构,是将听觉运动以节拍、速度、时值等要素表现的外在形式。节奏的性质、“呼吸”、力度等,都是由作品的艺术内容、音乐形象决定的。节奏感是人体对节奏掌握的精准度,是人捕捉到、感受到、表现出乐曲节奏的韵律、韵味、趣味、情趣等节奏美的一种直觉。音乐节奏感是一种基本的音乐能力,不仅有生理的基础,还有心理的情感作用。

奥尔夫认为,音乐教学的重点是节奏教学。节奏教学是为了开发儿童的音乐节奏潜能,将其被动的潜在本能转换为主动的、创造性的音乐感知能力。节奏教学能够促进儿童身心平衡发展,将节奏感和身体器官相配合,使身体的呼吸系统、内分泌系统、血液循环系统都有反应。节奏训练和身体律动保持一致,能培养儿童敏捷的反应能力和即兴创造能力。在不断重复的音乐音响的训练过程中,儿童能够增强音乐记忆力和识谱读谱的能力,提升对音乐的感受能力和表现能力。

节奏练习是音乐学习的起点和终点,贯穿于音乐学习的全过程。奥尔夫创造性地吸收了达尔克罗兹体态律动的教学方式,将身体动作与音乐教育融合到一起。在动作教学中,奥尔夫探讨感性和理性协调互补,身体和心灵平衡共建的教育方式,将音乐节奏外化为肢体动作,扩展身体动作的创造性和多样性,实现声音多维度和身体多样性的统一,提升儿童的节奏领悟能力和音乐感知能力。

音乐教育过程是音乐深入心灵的过程。通过音乐教育,能够培养儿童从内心出发的学习模式,帮助儿童提升审美能力和审美意识。奥尔夫认为,人的自然的、原本的音乐已经丧失,现代人的音乐体验已从自身主动参与演变成为被动接受的音乐活动。人类精神领域原本的最质朴、最本质的生活化的音乐,被专业化音乐艺术抑制。不是人们被动地走向音乐,而是音乐主动地走向人们。儿童音乐教育的起点不是枯燥的乐理知识,而是充满趣味性、节奏感强的音乐游戏。“音乐始自人自身,教学也应当如此。不是在乐器上,不是用第一个手指或第一个把位,或是用这个、那个和弦。首要的是自己的宁静,倾听自己,对音乐准备就绪,倾听自己的心跳和呼吸——是有根本性意义的。应当从导向音乐开始,如此普遍,如此包罗万象,如此从内在出发。需要这样的教学,对孩子和成人都一样。”

（二）奥尔夫音乐教学的特色：身体乐器

奥尔夫主张将身体作为乐器,通过身体发出声音,以此来表达和交流音乐情感。声势训练不需要其他教学用具,对场地和环境也没有特殊要求,是一种较为高效、使用较多的教学手段。奥尔夫教学法将儿童的身体作为乐器,通过身体动作进行音乐节奏训练。

奥尔夫提炼出世界各国民族舞蹈相通的四种基本形式,并以此对应传统和声的四个声部:跺脚对应男低音声部,拍腿对应男高音声部,拍手对应女低音声部,捻指对应女高音声部。跺脚分为站姿和坐姿两类,以脚掌跺地,最好同时使用左右脚。跺脚可以表现出音量、音色的变法,声音较为低沉,适合表现男低音声部。拍腿是用双手或者单手拍腿,能够演化出丰富的节奏变化,是较好的学习打击乐、键盘乐的练习方法。拍腿声音结实有力,适合表现男高音声部。拍手是用双手在胸部和腰部的位置进行拍打,可以用一只手的手指指尖依次和另一只手的手掌根部、掌心相拍,体会声音的变化特点。拍手声音明亮、清脆,适合表现女低音声部。捻指是用同一只手的中指和拇指相互触碰,并弹指以发出声响。捻指声音较高,尖锐明亮,适合表现女高音声部。

奥尔夫教学法使用大量的基本形体动作进行教学,充分尊重儿童身心发育的特点。动作训练中包括节奏训练、反应训练、动作训练、即兴练习等。

节奏训练:按照鼓点充分利用空间进行行走练习,并做即兴创作,如用身体摆出图形。在此过程中,引导儿童学会与人相处和合作,学会处理人际关系。

反应训练:训练儿童以动作来回应听觉的感受能力,为节奏练习、乐器演奏做准备。

动作训练:通过各种动作的技术训练,提高儿童的听觉、视觉感知能力,培养儿童的反应能力,以及感受节奏、节拍和速度的能力。

即兴练习:培养儿童的想象力和创作欲望。

（三）奥尔夫音乐教学的指向：情感体验

奥尔夫音乐教学的重要特点是关注儿童内心世界的开发。在教学方法上,奥尔夫体系推崇主动学习音乐,注重培养儿童的创造力。儿童不会把学音乐当成负担,会全身心地投入到音乐世界中,用他们的肢体、语言和乐器自由地演绎,以独特的方式展示内心世界。当音乐成为儿童自身的需求时,儿童自然会轻松快速地掌握乐理、演奏以及语言文化,如用蛙鸣筒模仿秋夜的蛙声,用腕铃描绘春江细雨,用语言与肢体拍打来演绎节奏。

奥尔夫音乐教学给儿童发展个性提供了无限的空间,也能通过集体表演培养儿童的集体意识与合作精神。根据奥尔夫原本性音乐教育的原理,培养儿童的感知能力、反应能力、领悟能力、身体各部位的协调能力、记忆力、创造力、交流沟通能力等,同时培养儿童艺术方面的素养,培养感觉、情感体验、表现、创编的能力,并通过亲自参与的活动(说、唱、奏、动、听、游戏等)去探究、发现、表现和创造艺术。

三、奥尔夫音乐教育体系的五种基本方法

（一）节奏起点

节奏是一种富有艺术魅力的活生生的音乐语言,是音乐最基础的部分,也是音乐教学中最重要的

部分。节奏把音乐、舞蹈、语言等联系在一起。奥尔夫认为儿童音乐要其自然趋势出发,如四分音符是走步的节奏,八分音符是跑步的节奏,等等。他还认为音乐构成的第一要素是节奏,而不是旋律;节奏可以脱离旋律单独存在。应当说奥尔夫强调节奏是音乐的生命,是音乐生命力的源泉。因此,奥尔夫强调从节奏入手进行音乐教育,结合语言节奏、动作节奏来培养儿童的节奏感。节奏朗诵活动的内容可根据儿童的年龄选择不同的难度,包括儿歌、谜语、谚语、词汇或者无意义的单音节或多音节等。

(二) 打击乐器

奥尔夫音乐教学中一般不用钢琴、小提琴之类的乐器,而多用简单的打击乐器,分为有固定音高的和无固定音高的两类。奥尔夫设计了一套音准精确、音色优美的乐器,包括无固定音高的打击乐器(如三角铁、串铃、响板、沙锤等),以及有固定音高的音条乐器(如钟琴、木琴、钢片琴等)、竖笛、定音鼓等。打击乐器的使用非常广泛,契合了奥尔夫以节奏为音乐第一要素的观点。打击乐器还常常与朗诵、表演、舞蹈结合起来运用。这些乐器采用打击的方法,没有指法上的困难和技术上的负担,有利于培养儿童的节奏感和自信心;而且音色鲜明,富于幻想,因而能满足儿童的好奇心,激发儿童的兴趣和想象力。在排练过程中,可以让儿童交换乐器,使他们能够掌握各种打击乐器的使用方法。

(三) 声势训练

声势训练是儿童运用简单的身体动作发出各种有节奏的声音。它包括节奏模仿、接龙游戏、节奏创作、旋律伴奏等方面。

(四) 即兴演奏

打击乐器演奏技术简单,伴奏的各个声部均以固定节奏型为基础,因而完全可以让儿童自由即兴演奏。这有利于培养儿童演奏的灵活性、创造性以及合作能力。即兴演奏可以让儿童直接参与到音乐活动中,充分发挥他们的想象力和创造力。这符合奥尔夫要求儿童“培养艺术想象力和创造力”“自己创造音乐,发展个性和创造性”的精神。

(五) 动作与舞蹈

动作训练包括律动、舞蹈、戏剧表演、指挥和声势活动。其中,声势活动是一种将身体作为乐器进行节奏训练的既简单又有趣的活动。虽然其中有些并不是一般音乐教学的内容,但是奥尔夫认为它们都是儿童音乐教学内容中不可缺少的部分。动作和舞蹈是人声和乐器之外音乐的另一种表现形式。动作技巧、即兴表演、形体塑造随课程的逐步深入而增加难度。

拓展练习

1. 查阅有关奥尔夫音乐教育理论的学术文章,加深对奥尔夫音乐教育体系基本特质的理解。
2. 查阅有关奥尔夫打击乐器的教学视频,加深对奥尔夫器乐教学特点的理解。

第三节 奥尔夫音乐教育在幼儿教育 与学前教育专业中的优势和作用

一、奥尔夫音乐教育在幼儿教育中的优势

表 1-1 奥尔夫音乐教育与传统音乐教育比较表

奥尔夫音乐教育的基本特点	传统音乐教育的基本特点
以学生需求为主体	以教师授课为主体
尊重个性的体现	强制整齐划一
乐趣优先,鼓励学生尝试和实践	教师主导,教学基于教师的传授和教导
诉诸感性,强调直观	诉诸理性,以口头传授为主
主要通过音乐实践来学习	主要通过教师的讲授来学习
通过主动性的活动产生创造性	学生停留于被动模仿阶段
即兴性占重要地位	学生主要照谱唱奏
以节奏作为基础	以旋律作为唯一的主宰因素

如表 1-1 所示,奥尔夫音乐教育相较于传统音乐教育,具有迥然不同的教学理念和授课方式。将奥尔夫音乐教育运用到幼儿教育中,具有四大优势:

(一) 能够把握幼儿音乐学习的规律

一切从幼儿出发是奥尔夫音乐教育体系的首要教学原则。要尊重幼儿生理、安全、情感、学习和自我实现的需要,以及自由选择的权利,使课程适合幼儿。作为教师,首先要树立科学的儿童观与教育观。教育不是教教材,而是教学生。幼儿有其特有的生理和心理特点,幼儿音乐教育必须认同这些特点,在此基础上建构幼儿音乐课程的目标体系、内容体系和方法体系等。

现代儿童教育观告诉我们,“儿童是人,他们具有生存权,具有人的尊严以及其他一切基本人权;儿童是全方位不断发展的人,他们具有满足生存和发展需要的权利”。幼儿音乐教育应尊重幼儿,培养幼儿健全的审美心理结构,促进幼儿全面、主动、和谐发展和个性的自主发展,充分发挥每个幼儿的潜能。在课程实施的过程中,我们还要从幼儿的成长需要出发,顺应他们的发展规律,根据他们的发展水平调整课程目标。

面向每个幼儿,使其得到全面和谐发展,应该是幼儿音乐教育的基本原则。要研究和了解幼儿身心发展的实际水平,以及他们的需要和兴趣等,即研究幼儿的身体、认知发展,情感形成,个体养成,以及学习发生的条件,等等。这样可以帮助我们理解幼儿在艺术活动过程中的行为表现及原因,了解幼儿发展的个体差异,对他们提出适宜的期望和要求,使艺术课程的目标更趋合理,内容更适合他们的

需要。

（二）能够把握幼儿的生活世界

奥尔夫音乐教育体系的教学内容、教材的选择十分注重适合性。奥尔夫认为,只有来自儿童生活的教材,才可能是最符合儿童天性、最自然、最富有生命力的。因此,他的教材内容主要来自德国儿童熟悉且喜爱的民歌、童谣、谚语和儿童游戏。奥尔夫更多地关注与儿童生活相关的问题。

由于幼儿身心发展的独特性,幼儿音乐教育课程的内容不能像学校艺术课程内容那样有严密的逻辑体系,它更多的是要培养幼儿的素质基础,帮助幼儿建构健全的审美心理结构。幼儿音乐教育课程内容的编制要注意适合性,使课程内容符合幼儿的身心发展水平,是幼儿力所能及的、贴近幼儿生活的、幼儿喜闻乐见的。同时还要注意课程内容与现实的联系。科技的进步、时代的发展和知识的日益更新应该在幼儿艺术课程中有所反映,如保护环境资源课题、爱护公共卫生课题等,都可以成为我们的关注点。

在幼儿音乐教育中应用奥尔夫音乐教学法,具有理论和实际操作上的可行性,其教学方法的选用和教学内容的选择都符合幼儿的心理和生理特点。奥尔夫音乐教学法是一种极具包容性、开放性的教学方法,除了其原本的教学内容,每个教师都可根据自己的具体情况选择合适的教学内容和教学方式。

（三）有利于培养和发挥幼儿的创造性

幼儿是主动发展的,发挥幼儿的主体性、培养幼儿的创造力是尊重幼儿的表现。教师不要对幼儿严格控制或者干涉过多,要鼓励幼儿在艺术活动中大胆想象,甚至幻想;鼓励幼儿在发现自我的过程中获得个人的自由发展,允许幼儿自由表达。通过教师与幼儿之间良好人际关系的建立,保证幼儿在温暖亲切、轻松愉快的艺术活动气氛中学习和创造。从奥尔夫音乐教育的创造性实践中我们可以清楚地看到,要培养幼儿的创造力应该注意两点:

第一,创造性的幼儿音乐教育活动应该由有创造力的教师来开展。传统艺术教育需要中规中矩,只需将知识、技艺尽可能完整地传授给幼儿。而以发挥创造力为基础的奥尔夫音乐教育则不同,它在音乐教学过程中更注重偶然因素,强调幻想、冲动和即兴。因此,幼儿音乐教育课程的教师要具有创造力,并且在引导幼儿进行艺术活动的过程中,要培养幼儿的创新意识和创新能力。

第二,重视幼儿音乐教育过程。奥尔夫音乐教育体系特别强调教学过程的重要性,认为音乐教学过程是儿童在学习音乐时充分发挥想象力、创造力的时间与空间上的保证。创造性是奥尔夫音乐教育体系的特征之一。引导创作,在教学活动中让儿童边唱边拍边奏边做动作(舞蹈),强调即兴性,课中给儿童留下大量时间进行即兴创造,这些都是奥尔夫用于培养儿童创造力的音乐教学方法。

奥尔夫明确指出,“让孩子自己去寻找、去创造音乐,是最重要的”,“音乐创造有简单、复杂之分,但从创造的本质意义上说,儿童的音乐创造和音乐大师的创造具有同等意义、同等价值”。引导创作是奥尔夫音乐教育体系的重要诉求。在幼儿音乐教学中,教师要给幼儿提供一些原始性的材料(如最基本的音调、节奏、动作方法等)。幼儿在教师的启发引导下进行集体创作的音乐学习,即兴编创歌词或吟诵韵文;用自己创造的音响和图形来记录自己的音乐,创造自己的“乐谱”等。通过引导幼儿在即兴基础上进行综合性创造,来培养和发展幼儿的创造力。