

音乐猫

——新编奥尔夫儿童音乐与舞蹈教程（3—6岁）

教师用书 I

1. 引言

鲁道夫·尼克林（Rudolf Nykrin）

[奥地利] 米凯拉·格瑞娜（Micaela Grüner） 等 编

曼努埃拉·魏德曼（Manuela Widmer）

陈艺文 谢呈 等 译

金鑫 审校

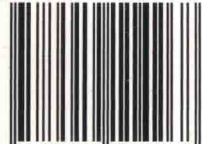
教育科学出版社
ESPH Educational Science Publishing House

出版人：李 东
责任编辑：孙冬梅
封面设计：徐丛巍

定价：198.00 元（共 4 册）

ISBN 978-7-5191-1426-8

9 787519 114268 >

 SCHOTT

音乐猫

——新编奥尔夫儿童音乐与舞蹈教程（3—6岁）

教师用书 I

1. 引言

鲁道夫·尼克林（Rudolf Nykrin）

[奥地利] 米凯拉·格瑞娜（Micaela Grüner） 等 编

曼努埃拉·魏德曼（Manuela Widmer）

陈艺文 谢呈 等 译

金鑫 审校

教育科学出版社
ESPH Educational Science Publishing House

编者

鲁道夫·尼克林 (Rudolf Nykrin) (统筹协调)

米凯拉·格瑞娜 (Micaela Grüner)

曼努埃拉·魏德曼 (Manuela Widmer)

作者

尤塔·冯科 (Jutta Funk)

米凯拉·格瑞娜 (Micaela Grüner)

海纳尔·库茨安 (Rainer Kotzian)

鲁道夫·尼克林 (Rudolf Nykrin)

克莉丝汀·皮偕迈尔 (Christine Parchermeier)

乌瑞克·施霍特 (Ulrike Schrott)

曼努埃拉·魏德曼 (Manuela Widmer)

统筹策划 朱琳

歌曲译配 杨立梅

中文翻译

陈艺文 谢呈 陈艳芳 李凡凡 林忻翾

杨帆 曹婧瑜 陈鹏 葛囡囡

审校 金鑫

序 言

致《音乐猫——新编奥尔夫儿童音乐与舞蹈 教程（3—6岁）》中文版读者

《音乐猫——新编奥尔夫儿童音乐与舞蹈教程（3—6岁）》（以下简称《儿童音乐与舞蹈》）是一套针对早期音乐教育的教学用书。本书的第1版分别于1984、1985年出版。书中的教学实践内容来源于奥地利萨尔茨堡奥尔夫学院所有教师和学生几十年来的研究与探索。

本书是全新改良后的版本，充分体现了作者多年的教学经验，从中读者将会看到近30年奥尔夫教师们对教学方法的不断尝试与拓展。在这一全新的版本中，编者系统地采纳和收集了来自教育界同人的建设性的反馈意见，促使儿童图册、家长手册以及音乐范例的内容得以更新与改进。

新版《儿童音乐与舞蹈》为早期音乐教育提供了一个全方位的实践与理论基础，它将早期儿童教育与音乐学科的专业性和艺术性进行了有效结合，促进学龄前儿童各方面的发展。

这本《儿童音乐与舞蹈》教材是根据ORFF-SCHULWERK^①——奥尔夫音乐教学法理论编写出的适合儿童年龄发展的一本书。奥尔夫音乐教学法的创始人卡尔·奥尔夫和古尼尔特·凯特曼当时所追求的两个互相紧密联系的目标，直到今天仍旧起着重要的作用。这两个目标是：一、让儿童接触和学习到音乐与舞蹈，并感受音乐真实的美感和快乐；二、让孩子们将课堂上所感受和学习到的东西通过个人的创造力，再用自己独立的方式表达出来。

奥尔夫音乐教学法从一开始就表明，音乐课的学习内容应当囊括全世界的音乐和

^① ORFF-SCHULWERK，即奥尔夫音乐教学法，是最初由卡尔·奥尔夫和古尼尔特·凯特曼所发展出的原本性音乐与舞蹈教育的统称。

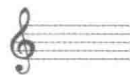
文化，对于儿童来说，尤其重要的是，他们在音乐课堂上所真正感受到的应当是令人印象深刻的全世界最好的音乐。

中文版的译者团队将《儿童音乐与舞蹈》的原版内容进行了最真实的转换和翻译，这也就让奥尔夫音乐教育有机会以最好的方式在中国发展。德文原版的作者团队也希望通过这个机会让使用这本书的中国音乐教师们能够从中获得深刻的启发，使自己的音乐文化得到延伸。

作为德文原版的作者团队，能够了解到自己的动力与力量如今在中国以一种真实可靠的方式正在传播、发展着，我们感到非常荣幸。此外，此套教材还将会配套相应的课程培训，课程中也将提供专业的培训资质鉴定。

借此机会表达我们的谢意，感谢能够有这样一个机会使该教材的中文版问世，也预祝将来研习和使用这本书的所有中国教师们能够从中感受很多快乐，并能有所收获！

《儿童音乐与舞蹈》德语原版作者团队

《儿童音乐与舞蹈》这本教材的内容基于由卡尔·奥尔夫和古尼尔特·凯特曼创立的奥尔夫音乐教学法，其核心理念为如下几点。

- ▶ 将人文主义和教育学的理念融入艺术性的专业培养中。
- ▶ 音乐教育的主要目的在于唤醒人类表达自我内心本源的天性和创造力。
- ▶ 卡尔·奥尔夫将“elementare”这个概念引入音乐教学法中，“elementar”是元素、原本、基础的意思。
- ▶ 音乐、语言、动作和舞蹈通过节奏的力量互相统一并联系在一起。
- ▶ 即兴是学习音乐的一个重要途径。
- ▶ 《奥尔夫教学法——音乐基础练习》是奥尔夫先生和凯特曼女士合作创作的第一本书，此书最初主要针对成人，之后针对儿童和青少年的需要，他们对教材进行了拓展和改编，并出版了《奥尔夫教学法——为儿童的音乐》。
- ▶ 古尼尔特·凯特曼是奥尔夫先生一生中最重要的同事、朋友，以及音乐教材的共同编著者。
- ▶ 现今关于奥尔夫教学法在世界范围内的统一名称为“原本性音乐与动作 / 舞蹈教育”，坐落在萨尔兹堡并从属于莫扎特音乐与表演艺术大学的奥尔夫学院是原本性音乐教育的工作中心和教育基地。

奥尔夫教学法的教学原理

语言、音乐与舞蹈这三个元素相互关联、相互渗透并相互补充，它们共同的根源就是节奏。

- 歌唱、演奏和舞蹈只有在小组活动中才能更好地被完成，学生的社交能力和交流学习能力也会从中得到提高和发展。
- 练习范例为学生的学习和教师的授课提供了灵感，尤其是让教师可以自由发挥，例如对乐曲进行变奏或对课程内容进行扩充。教师还可以在此基础上独立即兴演奏和编曲作曲。
- 奥尔夫乐器的演奏与我们的身体活动息息相关：声响、身体打击乐、不同的打击乐器都能够与身体动作活动相结合。
- 所有的音条乐器和竖笛都可以作为课堂中的旋律担当。
- 通过实践学习教学法的理论知识。
- 原本性音乐与动作 / 舞蹈教育适用于任何年龄段的人群，并在特殊教育领域及专业音乐教育领域具有卓越的教育意义。

目 录

Contents

第一部分：引言

- 01 / 适用人群和目标 / 003
- 02 / 课程教材的组成 / 005
- 03 / 第一学年的学习重点 / 008
 - 3.1 声音：演唱和语言表达 / 008
 - 3.2 基础启蒙乐器的演奏 / 016
 - 3.3 律动和舞蹈 / 020
 - 3.4 聆听音乐 / 025
 - 3.5 认识乐器 / 035
 - 3.6 音乐理论的学习 / 037
- 04 / 学习方法的一般标准 / 039
 - 4.1 教学方法要点 / 039
 - 4.2 针对小组学习的不同要求 / 042
- 05 / 课堂教学的外部条件 / 044
 - 5.1 教室和教具 / 044
 - 5.2 分组和小组的大小 / 049

06 / 教学设计的一般准则 / 051

- 6.1 私立音乐学校的课程 / 051
- 6.2 幼儿园中音乐特长班的教学环境 / 053
- 6.3 课程规划 / 054
- 6.4 儿童图册在课堂上的作用 / 060
- 6.5 如何构建一个课时 / 061
- 材料 1 重复出现的教学情景 / 064

07 / 与家长共同协作 / 075

- 材料 2 两个家长之夜（家长会） / 080

08 / 展望第二学年 / 091

第二部分：课程设计

儿童图册 1 《你好，音乐猫》

主题 1 相互认识 / 097

基础课时：音乐猫悄悄地在四周行走 / 099

大家跟随着红线的引领进入课程，孩子们和教师在课堂上相互认识，所有的参与者一起探索简单的律动和声音游戏，教师在此引入《音乐猫之歌》和儿童图册《你好，音乐猫》。

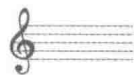
强化课时：从《音乐猫之歌》到不同的活动 / 106

在该阶段，教师在小组活动中的引导工作非常重要。《音乐猫之歌》的学习将得到深入，通过歌曲将肢体动作自然带入游戏之中，幼儿仔细聆听的能力也将会得到锻炼和发展。

材料 3 红线 / 387

材料 4 互相认识 / 390

材料 5 围成圆圈 / 392

主题2 动作游戏 / 112

基础课时：猫的音乐 / 114

当我们扮演猫咪时，重点训练身体动作的多样性。嗓音也伴随动作的发展得到相应的锻炼。通过聆听音乐、身体律动和游戏等方式学习猫的音乐。

强化课时：猫咪童谣 / 120

把自己想象成一只猫，练习猫不同的动作，结合乐器的声音演绎猫咪的音乐主题。让我们一起来学习一首关于猫咪日常生活的童谣吧。

材料6 猫 / 395

主题3 小小打击乐器 / 125

基础课时：宝箱和魔法森林 / 129

乐器是真正的宝藏！我们在宝箱中会发现很多小件打击乐器，并带着乐器进入魔法森林。在那里，我们会听到强风的响动和微风的轻拂。参与者将会体验到演奏中强、弱的区别。

强化课时：来吧，玩吧！ / 134

用乐器演奏儿童歌曲、舞蹈音乐《小狂欢节》。在此之前，要在小组中将乐器分好类（沙锤类乐器、长鸣类乐器、木质乐器）。

材料7 小件打击乐器 / 398

主题4 小组活动中的乐趣 / 141

基础课时：我的枕头 / 143

每个小朋友带一个枕头来。通过歌曲《看我的枕头多么美丽》，游戏和律动将被很好地结合在一起。最后，伴随着一曲美妙的《梦的音乐》，该环节将在枕头上缓缓结束。

强化课时：毛绒玩具 / 149

和毛绒动物一起旅行将给我们带来非常多的惊喜。毛绒动物会遇见毛绒小怪兽吗？最后会有一个欢乐的旋转木马庆典。

材料8 毛绒玩具 / 410

主题5 区分声音 / 156

基础课时：多多先生和少少先生的生日庆典 / 157

孩子们将和多多先生、少少先生一起，在他们的生日庆典上，通过音乐和律动区分源于生活的多和少概念。

强化课时：制作沙锤和做沙锤游戏 / 165

沙锤是很容易制作的，在接下来的课时中，幼儿可以使用自己制作好的沙锤来演绎强和弱、多和少。

材料9 多和少 / 414

材料10 其他沙锤游戏指导 / 417

主题6 鼓的不同音色和初次记谱 / 172

基础课时：这样的天气 / 175

手鼓在这一环节处于中心位置。孩子们首先在鼓上演奏各种各样的“天气”，之后再为歌曲《这样的天气》伴奏。本课时还将以图形符号的方式记录图片上的天气，并引入学习主线“掌握节奏”。

强化课时：乒乓碰 / 182

通过鼓的演奏，幼儿增加了一次新的强弱体验。一段简短的舞蹈将使幼儿的协调能力和反应能力得到锻炼。“听一听”中的《乒乓碰》将再次强化儿童演奏手鼓的体验。

材料11 这样的天气 / 422

主题7 语言与节奏 / 189

基础课时：米克 马克 木力纳克（Mik mak mulinak） / 192

《丰收之舞》配合着音乐《帕什帕什》启动了这个课时的活动，幼儿用自己做的坚果响板让核桃壳发声，并通过破译神秘的图形信息来了解和掌握简单的节奏型。

强化课时：Ziggedi ziggedi 魔法石 / 201

区分五种不同形状的石头。魔法石出现在了一首节奏对比强烈的童谣中，儿童将会通过游戏、律动及绘画等活动来感受童谣的节奏。

材料 12 玩一玩坚果 / 429

主题 8 舞蹈 / 207

基础课时：用丝巾舞蹈 / 209

本课时通过轻柔的纱巾与充满节奏感的音乐相结合的方式演绎《丝巾之舞》。在这节课中，通过自由舞蹈这种律动形式充分加强了儿童的感官体验。

强化课时：一起舞蹈！ / 217

一个小亲亲娃娃可以让孩子的皮肤和肢体感官的感受更直接和敏感。本课时通过各种变奏以及与舞蹈相结合的游戏学习舞蹈音乐《轮哒嘀呢啦》。

材料 13 肢体体验 / 435

材料 14 自由地舞蹈 / 439

材料 15 综合舞蹈 / 443

主题 9 声音 / 224

基础课时：听一听，我的声音是什么样子的 / 225

我的声音能做些什么？孩子们将在这一环节中观察和了解声音与呼吸，并在歌曲《夜晚的栗子树大道》中充满乐趣地练习自己的声音和呼吸。

强化课时：儿童歌曲与动物之声 / 233

在这个部分中，歌唱和哼鸣是练习的重点，孩子们将感受到音高的上行和下行，并通过歌曲《嗡，嗡，嗡》再次进行练习。更多传统歌曲将用于帮助孩子们强化音高的感受。

材料 16 声音 / 458

主题 10 音条乐器 / 238

基础课时：两个皮球圆又美 / 241

在本单元中，我们将了解用音条乐器奏乐的重要基础知识。在此课时中，琴锤还可以作为一件独奏的乐器。各种不同的演奏活动将通过歌曲《两个皮球圆又美》被串联起来。

强化课时：练习、排序、演奏 / 249

在本课时中，孩子们将通过新的活动得到启发和刺激，进一步练习如何更好地使用琴锤和音条乐器进行演奏。在此特别需要强调的是敲击的精准度（“琴锤舞蹈”）以及理解音条的构造。

材料 17 音条乐器（1） / 463

第三部分：课程设计

儿童图册 2 《你好，踢踏鼠》

主题 11 声响与声响的线索 / 257

基础课时：大桥上发生的故事 / 259

四个截然不同的角色从桥上走过，每个角色都在桥上留下了蓝色的脚印。孩子们寻找代表每种脚印的声响，并使用图形符号来表达声音。在此引入儿童图册 2。

强化课时：桥上的声响 / 265

活动补充材料可用来辅助聆听（辨认）各种不同的声响，借助制作各种样式的声响符号的练习，孩子们也可同时训练到简单的作曲能力。在此引入学习主线“听唱乐音”。

材料 18 脚印泄漏的秘密 / 470

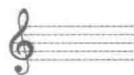
主题 12 歌与舞 / 271

基础课时：踢踏鼠——歌曲介绍 / 272

本单元的重点是《踢踏鼠之歌》的旋律和节奏。学习歌曲时，孩子们通过不同的活动练习倾听三度音程，并在舞动中充分感受歌曲的节奏。

强化课时：踢踏鼠的节奏与舞蹈 / 279

本课时配合歌曲学习不同的舞蹈元素，整体的舞蹈编排会将全部元素结合起来。

材料 19 为小老鼠们准备更多东西 / 474

主题 13 鼓与节奏 / 287

基础课时：大鼓咚咚 / 289

在本课时，通过敲鼓，孩子们加深了对节奏的体验。在学习歌曲《敲起了大鼓咚咚》的过程中，孩子们将有机会接触到图形乐谱，感受鼓高低不同的音色。

强化课时：鼓的节日 / 297

在节日来临之前，孩子们需要认真地练习敲鼓。CD 中的一段音乐可以作为节日中舞蹈和敲鼓的伴奏。

材料 20 敲鼓游戏及鼓的制作 / 481

主题 14 高和低 / 303

基础课时：小老鼠向上爬 / 305

在小老鼠的歌曲中，我们了解到小老鼠喜欢从高处看世界。孩子们可以用这首歌曲来辨别音高的不同，通过肢体语言展示和记录音高的变化，并在游戏中训练从左到右读谱的习惯。

强化课时：房子里有七级台阶 / 313

通过以大调音阶为主要旋律的歌曲，孩子们将感受到音级的变化。通过身体动作、游戏，他们将感受到音级的上行和下行。

材料 21 音条乐器 (2) / 489

主题 15 音程游戏 / 320

基础课时：布谷鸟 / 322

儿童可以自己构建出一个小三度（“布谷鸟的鸣叫”）音程吗？他们可以在音乐中辨别出小三度音程或者是自己在演奏乐器的过程中找到一个小三度音程吗？在本节课中，儿童有很多机会接触到小三度音程，还会学到一首关于鸟儿鸣叫的儿童歌曲。

强化课时：鸟鸣的动机 / 330

钟表里，布里谷鸟的叫声虽然和真正的布谷鸟差不多，但还是有着差别的，它得先去“小鸟唱歌学校”学习一下。孩子们需要

自己探索出由不同音程组成的鸟叫，最后在图形乐谱中把这些鸟鸣辨认出来。

主题 16 节拍与小节 / 339

基础课时：从前人们…… / 341

节拍器可将节拍视觉化。让孩子们从过去和现在的日常生活中辨识出有规律的跳动的活动。在课堂中，儿童还将接触到一个超级能干且实用的大机器。

强化课时：手忙脚乱——变换节奏游戏 / 349

心不在焉的汉斯走路时总是打踉跄、爱摔跤。汉斯的踉跄会在歌曲节拍、节奏的变化中表现出来。孩子们会在律动和语言表达的过程中感受这种节拍、节奏的变化。

材料 22 与节奏、节拍有关的音乐游戏 / 493

主题 17 声音游戏与图形乐谱 / 355

基础课时：卡祖笛和我们的声音 / 357

手工制作一个简单的卡祖笛。卡祖笛可以使自己的声音变得有趣，而且在卡祖笛的帮助下，孩子们可以对自己的声音进行很多试验。

强化课时：声音游戏与图示符号 / 363

在这节课中，儿童将用卡祖笛制造各种音响。在一个声音故事中，一些乐器将向卡祖笛炫耀自己的个性，从中孩子们可以学习到这些乐器的特点。

材料 23 与卡祖笛合奏 / 499

主题 18 课程总结——活动建议 / 369

基础课时：在屋顶上，呦吼！——踢踏鼠的节日 / 371

强化课时：跳舞吧，圆桶！ / 378

在这一课时中，第一学年以相互交流的方式结束，也欢迎家长参与其中。

第四部分：材料

- 材料 3 红线 / 387
- 材料 4 互相认识 / 390
- 材料 5 围成圆圈 / 392
- 材料 6 猫 / 395
- 材料 7 小件打击乐器 / 398
- 材料 8 毛绒玩具 / 410
- 材料 9 多和少 / 414
- 材料 10 其他沙锤游戏指导 / 417
- 材料 11 这样的天气 / 422
- 材料 12 玩一玩坚果 / 429
- 材料 13 肢体体验 / 435
- 材料 14 自由地舞蹈 / 439
- 材料 15 综合舞蹈 / 443
- 材料 16 声音 / 458
- 材料 17 音条乐器 (1) / 463
- 材料 18 脚印泄漏的秘密 / 470
- 材料 19 为小老鼠们准备更多东西 / 474
- 材料 20 敲鼓游戏及鼓的制作 / 481
- 材料 21 音条乐器 (2) / 489
- 材料 22 与节奏、节拍有关的音乐游戏 / 493
- 材料 23 与卡祖笛合奏 / 499