

免费提供

★★★ 精品教学资料包

服务热线: 400-615-1233
www.huatengzy.com

学前教育专业新形态系列教材
校企“双元”合作创新教材

全彩版

奥尔夫音乐 实用教程



AOERFU YINYUE SHIYONG JIAOCHENG

奥尔夫音乐实用教程

主编 唐代俊 姚亮

奥尔夫音乐 实用教程

● 主 编 唐代俊 姚 亮
● 副主编 蓝雪芬 刘成员



ISBN 978-7-5504-5983-0



定价: 48.00元



西南财经大学出版社
Southwest University of Finance & Economics Press



西南财经大学出版社
Southwest University of Finance & Economics Press

中国·成都

策划编辑: 严文丽
责任编辑: 李 才
责任校对: 周晓琬
封面设计: 刘文东

学前教育专业新形态系列教材
校企“双元”合作创新教材

奥尔夫音乐 实用教程

◎ 主 编 唐代俊 姚 亮

◎ 副主编 蓝雪芬 刘成员



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

奥尔夫音乐实用教程/唐代俊,姚亮主编;蓝雪芬,刘成员
副主编. —成都:西南财经大学出版社,2024. 4
ISBN 978-7-5504-5983-0

I. ①奥… II. ①唐…②姚…③蓝…④刘… III. ①学前儿童—音乐
教育—教学法—教材 IV. ①G613.5

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 217222 号

奥尔夫音乐实用教程

AOERFU YINYUE SHIYONG JIAOCHENG

主 编 唐代俊 姚 亮
副主编 蓝雪芬 刘成员

策划编辑:严文丽
责任编辑:李 才
责任校对:周晓琬
封面设计:刘文东
责任印制:朱曼丽

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://cbs.swufe.edu.cn
电子邮件	bookcj@swufe.edu.cn
邮政编码	610074
电 话	028-87353785
印 刷	三河市龙大印装有限公司
成品尺寸	202mm×278mm
印 张	9.5
字 数	204 千字
版 次	2024 年 4 月第 1 版
印 次	2024 年 4 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-5983-0
定 价	48.00 元

版权所有,翻印必究。



党的二十大报告明确指出：“我们深入贯彻以人民为中心的发展思想，在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，人民生活全方位改善。”其中的“幼有所育”，旨在让所有0～6岁的适龄儿童得到更好的养育、教育。为贯彻落实党的二十大精神，进一步落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》，促进学前教育持续健康发展，适应当前学前教育改革和发展的要求，积极推进全国职业院校课程改革与教材建设，全面提升学前教育工作者及幼儿园教师教育课程的专业品质，我们根据《教师教育课程标准（试行）》《幼儿园教师专业标准（试行）》的要求，结合我国“十四五”规划纲要相关指导精神，针对2～6岁幼儿艺术活动课程教学的需要，同时考虑到幼儿身心发展特点、家长对亲子艺术教育活动的需求、早期教育指导教师的实际需要，并基于多年的教学实践经验和研究成果编写了本教材。

本教材力争做到基于实践、利于操作，内容丰富、生动，案例完整、翔实。本教材共设七章，分别是走进奥尔夫音乐世界、声势在幼儿奥尔夫音乐教学活动中的运用、语言节奏在幼儿奥尔夫音乐教学活动中的运用、乐器在幼儿奥尔夫音乐教学活动中的运用、歌唱在幼儿奥尔夫音乐教学活动中的运用、律动在幼儿奥尔夫音乐教学活动中的运用和奥尔夫音乐教学法在幼儿园教学活动中的运用。

一、本教材的主要特点

1. 目标引领

为了使学前教育专业学生走上工作岗位后能尽快适应幼儿教育工作者，本教材从学前教育专业学生音乐教学活动的实际情况出发，参考课程标准中的相关要求，每章均设置了“学习目标”“教学重点和难点”“实训准备”“学时建议”栏目。学习目

标包含三维目标，即知识目标、技能目标和素养目标，这样使教学活动更有目的性，方便了教师的教和学生的学，可提高教学效果。教材中还设置了案例体验、拓展阅读、实训活动内容，真正做到把立德树人与课程教学结合起来，学生通过学习，能更好地树立正确的世界观、人生观和价值观。

2. 内容实用

本教材内容博采众家之长，充分吸收奥尔夫音乐的研究成果及其他相同科目教材的优点，同时积极开辟崭新的、领先的、科学的教育教学内容。本教材的内容充分结合教师教育实践和广大学生高效学习的需求，以课堂教学知识体系为“纲”，以实践中能够学以致用为“本”，内容设计以就业为导向，以能力为本位，以职业实践为主线，以项目课程为主体，以夯实基础、适应岗位为目标，形成项目课程体系。本教材设置了丰富的实训项目，涉及声势、语言节奏、奥尔夫乐器、歌唱、律动、综合训练等类型，涉及工作过程的内容都有明确的操作规范与要求，也有奥尔夫乐器的使用方法等。

3. 资源丰富

本教材积极融合“互联网+”思想，拓展教学资源，建立了包含电子课件、电子教案、课程纲要、实践教学、教学评价、课外拓展等全面、丰富、立体化的课程体系，可以更好地满足信息化教学背景下的教育要求，将传统实训手段与科技创新手段完美结合。本教材中设置了二维码，学生扫码就能获取相关的教学资源，弥补了使用纸质书欠缺互动性和立体感的缺陷，延伸了学习内容，增添了学生的学习兴趣。

二、本教材的使用建议

1. 给教师的建议

(1) 在教学时，教师可以根据实际情况自行设计或者从幼儿园引进真实的教学案例作为教学载体进行教学。重要的是要建立工作任务与知识学习之间的内在联系，将完成工作任务的整个过程分解为一系列可以让学生独立学习和工作的相对完整的教学活动，这些活动可以依据实际教学情况来设计。在实施时，要充分相信学生，并发挥学生的主体作用，与学生共同进行活动过程的质量控制。

(2) 本教材倡导行动导向教学，教师应通过问题的引导，促进学生进行主动的思考和学习。教师要根据学习情境所需的工作要求，组建学生学习小组，让学生在合作中完成工作任务。分组时应注意兼顾学生的学习能力、性格和态度等个体差异，以自愿为原则。

(3) 本教材的教学须在工学结合一体化的真实环境或仿真环境里完成。教师在教学过程中应加强对教学环境的管理，向学生强调必须按照操作规程安全使用乐器，

做好安全防范与健康防护预案。

2. 给学生的建议

(1) 主动学习。工作能力只有通过自己亲身实践才能获得，在工作过程中获取的知识最为牢固，学生必须主动、积极地学习基础知识和基本技能，并多观看教学实例，认真完成每个实训任务。

(2) 做好各个环节的学习。学习过程是由学习准备、计划与实施和评价反馈组成的完整过程。学生要养成理论与实践紧密结合的习惯，教师引导、与同学交流、学习中观察与独立思考、动手操作和评价反思都是专业技术学习的重要环节。首先，学生要深刻理解每一个学习目标，利用这些目标指导自己的学习并评价自己的学习效果；其次，学生要明确学习内容的结构，在引导问题的帮助下学习重要的工作过程知识；再次，学生应积极参与小组讨论，尝试解决遇到的各种综合性问题，进行工作质量的自检和小组互检，并注意操作规范和安全要求；最后，在完成一个工作任务后，应反思是否有更好的方法或能用更少的时间来完成工作目标。

(3) 团队协作。课程的每个学习任务都是一个完整的工作过程，大部分的工作需要团队协作才能完成，教师会把学生划分为学习小组，各组学生要在组长的带领下制订可行的学习与工作计划，并合理安排学习与工作时间，分工协作，互相帮助、互相学习，广泛开展交流、大胆发表自己的观点，按时、保质、保量地完成任务。

本教材由唐代俊（河池学院）和姚亮（河池市职业教育中心学校）任主编，蓝雪芬（河池市职业教育中心学校）和刘成员（广西现代职业技术学院）任副主编，河池市直属机关幼儿园园长黄雪萍参与编写。本教材中的教学图片由韦德（河池市金城江区第二初级中学）、韦盛宁（河池市职业教育中心学校）和姚亮拍摄。

在编写本教材的过程中，编者参考了国内外学者的相关研究成果，在此对相关学者深表谢意。由于编者水平有限，教材中难免存在不足之处，敬请广大读者提出宝贵意见，以便我们完善。

编 者
2023年9月



第一章 走进奥尔夫音乐世界 1

第一节 奥尔夫音乐教学法	2
一、卡尔·奥尔夫简介	2
二、奥尔夫音乐教学法的特点	5
第二节 奥尔夫乐器的分类及应用	9
一、奥尔夫乐器概述	9
二、无固定音高打击乐器	11
三、音条乐器	24

第二章 声势在幼儿奥尔夫音乐教学活动中的运用 35

第一节 声势概述	36
一、声势的概念	36
二、声势在音乐教育中的作用	36
三、四大古典声势	37
第二节 声势训练	45
一、声势的记谱方法	45
二、指挥动作训练	45

第三章 语言节奏在幼儿奥尔夫音乐教学活动中的运用 49

第一节 语言节奏训练概述	50
一、语言节奏训练的方法	50
二、语言节奏训练中应注意的问题	51
三、语言节奏训练的素材	51
第二节 语言节奏训练的内容	55
一、用字词进行语言节奏训练	55
二、用句子进行语言节奏训练	55
三、语气变化的语言节奏训练	56
第三节 说白节奏训练	60
一、说白节奏训练对学生发展的作用	60
二、说白节奏训练在音乐教育中的作用	61

第四章 乐器在幼儿奥尔夫音乐教学活动中的运用 65

第一节 奥尔夫乐器训练	66
一、奥尔夫乐器训练的概念	66
二、奥尔夫乐器训练的作用	68
第二节 奥尔夫打击乐活动创编	72
一、奥尔夫打击乐活动的作用	72
二、幼儿园奥尔夫打击乐活动的形式	72
三、幼儿园常用的奥尔夫打击乐器	72
四、奥尔夫打击乐活动创编的技巧	73
五、奥尔夫打击乐活动中指挥的作用	74

第五章 歌唱在幼儿奥尔夫音乐教学活动中的运用 79

第一节 歌唱训练概述	80
一、歌唱训练的内涵	80
二、歌唱训练的目的	80
三、歌唱训练的意义	81
四、歌唱的主要形式	81

第二节 歌唱训练教学	86
一、歌唱训练教学的技巧	86
二、柯尔文手势	87
三、歌唱训练的环节	91

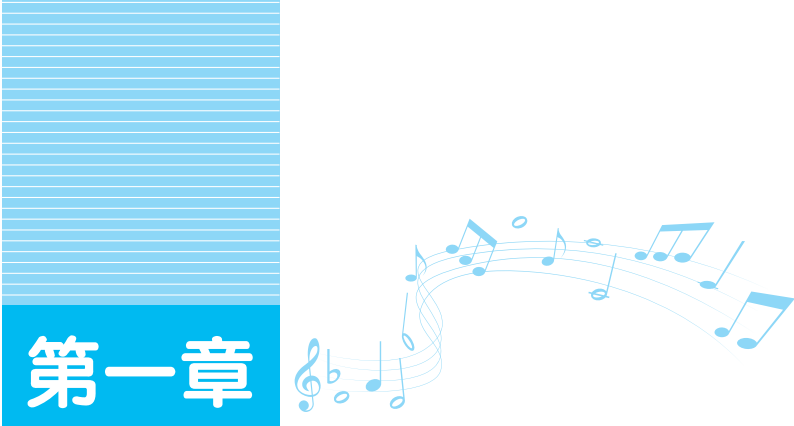
第六章 律动在幼儿奥尔夫音乐教学活动中的运用 95

第一节 律动概述	96
一、律动的概念	96
二、律动训练	96
第二节 律动、舞蹈和戏剧表演	100
一、律动和舞蹈	100
二、戏剧表演	100

第七章 奥尔夫音乐教学法在幼儿园教学活动中的运用 105

第一节 幼儿园奥尔夫音乐课	106
一、幼儿园奥尔夫音乐课的流程	106
二、开展幼儿集体奥尔夫音乐综合训练的注意事项	107
第二节 奥尔夫音乐教学法在幼儿园晨操活动和音乐教育 活动中的运用	111
一、奥尔夫音乐教学法在幼儿园晨操活动中的运用	111
二、奥尔夫音乐教学法在幼儿园音乐教育活动中的运用	114

参考文献 142



第一章

走进奥尔夫音乐世界



一、学习目标

- ▶ 1. 知识目标
 - ▶ 了解奥尔夫音乐教学法的特点、奥尔夫乐器的分类及应用等。
- ▶ 2. 技能目标
 - ▶ 通过实训，掌握奥尔夫音乐教学法的原则与方法。
- ▶ 3. 素养目标
 - ▶ 通过实训，理解奥尔夫音乐教学法中的“原本性”的含义，体验集体参与的乐趣。



二、教学重点和难点

- ▶ 重点：奥尔夫音乐教学法的特点。
- ▶ 难点：理解奥尔夫音乐的原本性。



三、实训准备

- ▶ 打扫活动场地，准备音乐、播放器、奥尔夫图谱。



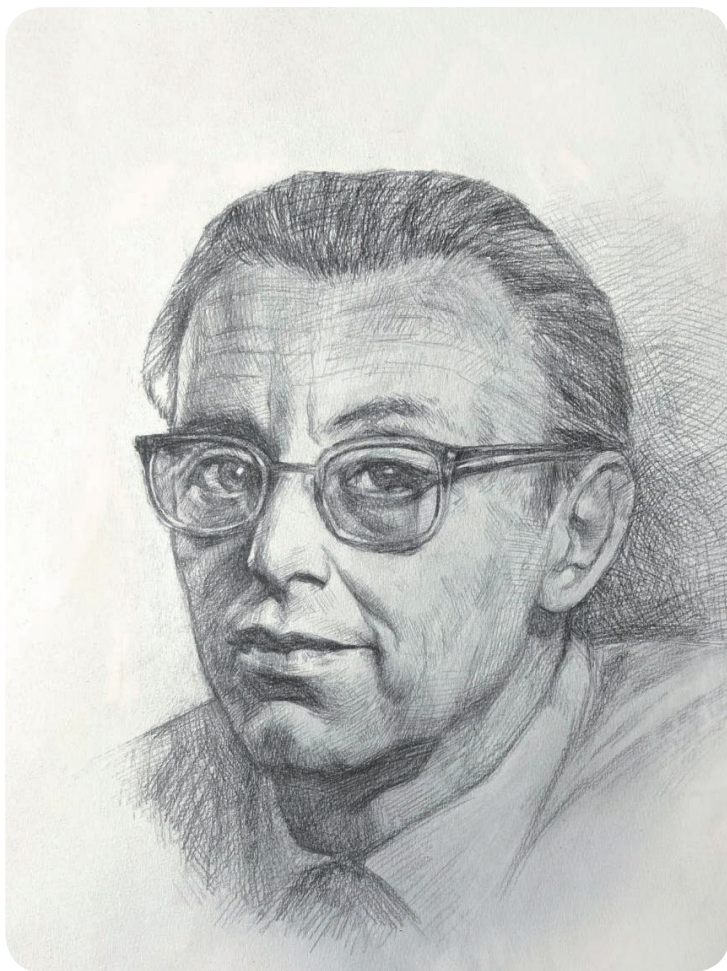
四、学时建议

- ▶ 2学时。

第一节 奥尔夫音乐教学法

一、卡尔·奥尔夫简介

卡尔·奥尔夫 (Carl Orff, 1895—1982) (见图 1-1), 德国著名作曲家、音乐教育家。他出生于德国慕尼黑一个富有艺术素养的军人世家, 受家庭环境的影响, 从小便对音乐和戏剧产生了浓厚的兴趣, 这为他成为一位伟大的音乐剧大师奠定了基础。奥尔夫受瑞士作曲家、教育家达尔克罗兹 (Emile Jaques-Dalcroze) 的体态律动教学法和现代舞表演艺术的启发, 于 1924 年与舞蹈家京特 (Dorothee Gunther) 合作创办了京特学校。1926—1935 年, 在德国音乐家凯特曼 (Gwnild Keetman) 的协助下, 奥尔夫设计了奥尔夫乐器, 并编写了配套教材。1961 年, 奥尔夫创办了奥尔夫学院, 建立起第一个奥尔夫教学法研究和培训中心, 这是世界性的奥尔夫音乐教育国际中心。



视频

关于卡尔·奥尔夫

图 1-1 卡尔·奥尔夫/韦富腾绘制

（一）童年时期的奥尔夫

1. 幼儿时期表现出音乐天赋

幼儿时期，奥尔夫便被各种音乐吸引，很喜欢坐在妈妈的身边听妈妈弹琴，稍大一些时就开始自己在琴上玩“大声和小声”的游戏，并伴以唱歌、讲故事等。

4岁时，奥尔夫在一个节日庆典上看了提线木偶戏表演，被这种表演形式深深吸引，并开始了自己的即兴表演，后来他的父母为他搭了一个小戏台。

5岁时，奥尔夫在妈妈的指导下开始正式学习钢琴。在弹琴中，他喜欢不断地尝试和探索各种可能的发声。在妈妈的指导下识谱、弹琴，经过一段时间的练习，他甚至可以和妈妈一起试奏简单的四手联弹曲。

6岁上学时，奥尔夫乐于把生活中的事物用儿歌或故事的形式表现出来。他的祖父还将他“乱编”的故事整理编成了《卡尔·奥尔夫 100 个故事》一书。

2. 少儿时期喜欢上音乐戏剧

8岁时，奥尔夫第一次走进音乐厅听奥地利作曲家莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart）、德国作曲家贝多芬（Ludwig van Beethoven）的作品音乐会。从那以后，他经常和妈妈一起在钢琴上四手联弹贝多芬的交响乐改编曲。

10岁时，奥尔夫组织了一个小的表演团体。在团体中，奥尔夫集导演、舞台美工、演员、伴奏、作家、指挥于一身，既要唱、说，又要指挥布景和安排人物角色；既要用彩色玻璃纸营造灯光效果，又要指挥别人表演。

11岁时，奥尔夫上了中学。他如饥似渴地阅读文学作品，还参加了学校的合唱团，不断提高自己的音乐素养和识谱能力。

14岁时，奥尔夫第一次接触大型歌剧《漂泊的荷兰人》。这部由德国作曲家瓦格纳（Wilhelm Richard Wagner）创作的歌剧令他着迷，这部作品的创作观念对奥尔夫的“整体艺术”教育观念产生了重要影响。

（二）青年时期的奥尔夫

1. 在校学习与创作

17岁那年，奥尔夫考进了慕尼黑音乐学院。在校学习期间，他曾在短时间内写下 50 多首歌曲及管风琴小品，在音乐创作上逐步形成一种取向——非常重视音乐与文学的关系。同时，他被歌剧院一个指导教师引荐为歌剧院的指导老师，有机会和许多大音乐家、大作曲家共事，并深受这些艺术大师的人性思潮的影响。此时，他的“整体艺术”的思想已经基本形成。从形式上讲，奥尔夫教育体系可以说是语言、诗句、音乐、动作及相应的教育和表演行为方式的结合。

2. 创办京特学校

1924 年，奥尔夫和达尔克罗兹的学生京特在德国的慕尼黑创办了一所集体操、音乐、舞蹈于一体的学校，即京特学校。该校由京特主持校务并负责所有理论课程教学工作，奥尔夫负责所有的音乐课程教学工作。在此，奥尔夫着手践行他的音乐教育思想。

在奥尔夫的音乐教育中，即兴创作成为教与学的中心。奥尔夫音乐教育中所谓的“人体乐器”强调使用身体的不同姿势和动作来促使学生体验、感受节奏的内在关系，增强学生内心体验与外在运动的协调感。为了支持这样的教学活动，奥尔夫设计了相应的乐器，并在音乐与舞蹈结合方面做了许多富有创造性和实践性的工作，在教育界引起了巨大的轰动。

（三）中老年时期的奥尔夫

1. 音乐教育遇到挫折

1944 年，京特学校因政治压力而倒闭。虽然奥尔夫离开了教育领域，但是他的音乐教育改革思想并未泯灭，奥尔夫在京特学校的研究与尝试为其日后倡导的集语言、音乐和动作于一体的“整体艺术”教育观念奠定了基础。

2. 创作大量音乐戏剧作品

1934—1943 年，奥尔夫共创作了三部成熟且有影响力的舞台作品，包括《卡尔米纳·布拉纳》和两部根据格林童话改编的童话歌剧《月亮》《聪明的女人》。

1948—1949 年，奥尔夫创作的《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，配器采用 4 架钢琴、59 种打击乐器。这部作品与《暴君俄狄浦斯王》《普罗米修斯》并称为“奥尔夫的中心作品”。

总之，从欧洲音乐戏剧的发展历程来看，继 18 世纪德国作曲家格鲁克（Christoph Willibald Gluck）进行歌剧改革、19 世纪作曲家瓦格纳对歌剧进行革新之后，奥尔夫的舞台音乐戏剧作品对 20 世纪音乐戏剧的发展起到了巨大的促进作用。

3. 重新从事音乐教育

1948 年，奥尔夫在好友的帮助下重返教育领域，为电台策划了一档儿童音乐广播节目。这档节目的主要特点是，强调儿童音乐教育最根本的出发点是从孩子本身出发，适应孩子的特点。他策划的节目获得了巨大的成功。

1949 年秋天，凯特曼到莫扎特音乐学院开设和规划奥尔夫儿童音乐训练课程，凯特曼亲自任教，并开始对一个儿童班进行教学试验，这是第一次不同于电台的、按奥尔夫的音乐教育思想进行的音乐教学。

4. 音乐思想国际化

1953 年，莫扎特音乐学院开始为音乐教师提供奥尔夫儿童音乐训练课程的教学，同年也向对此感兴趣的各校学生开课，并开始招收外国学生。此后，奥尔夫教育体系通过表演和会

议等方式传播到世界各国。

20 世纪 50 年代以来，奥尔夫的音乐教育事业得到了全方位的发展。1950—1961 年，奥尔夫被聘为慕尼黑音乐学院作曲系教授。1962 年，奥尔夫和凯特曼到加拿大、日本等国进行示范教学及讲演，这些国家掀起了奥尔夫音乐教育热潮。1963 年，奥尔夫研究所在奥地利萨尔茨堡成立，它隶属于莫扎特音乐学院，并作为该院的一所专门研究与培训奥尔夫音乐教育的机构而存在，是世界上所有研究这种教学法的一个交流中心和平台。这些都为奥尔夫音乐教育事业的进一步发展奠定了良好的基础。

1970 年，奥尔夫研究所开始扩建，配置了图书馆、舞蹈教室、演播厅和剧场等；1973 年，奥尔夫研究所开设了音乐治疗课程；从 1975 年开始，每 5 年召开一次“奥尔夫教学研究会”；1975—1981 年，奥尔夫与托马斯（Werner Thomas）博士合作编写了八卷本的《奥尔夫的生平与作品》。

1982 年 3 月 29 日，奥尔夫与世长辞。

二、奥尔夫音乐教学法的特点

奥尔夫音乐教学法是当今世界著名的、影响广泛的三大音乐教育体系（达尔克罗兹音乐教育体系、柯达伊音乐教育体系、奥尔夫音乐教育体系）之一。奥尔夫音乐教学法是中国当代音乐教育史上在相当大的范围内被接受并颇具影响力的一种外国音乐教育体系。奥尔夫音乐教学法以其“原本性”的理念在音乐教育领域尤其是幼儿音乐教育领域极具影响力，成为在全球范围内广泛流传的一种音乐教育体系。



视频
奥尔夫音乐体系

奥尔夫音乐教学法立足于培养幼儿的主动性、积极性和创造性，利用富有趣味性的教具，激发幼儿参与音乐活动的热情，使幼儿循序渐进地掌握音乐基础知识，并体验音乐的美，进而促进幼儿智力的发展。

奥尔夫音乐教学法是动作、语言、歌曲、舞蹈、游戏有机结合的产物。这种音乐教学法自出现后便得到了众多音乐爱好者和音乐教师的一致推崇和肯定，并被广泛应用和传播。

我们今天了解的奥尔夫音乐教学法并不是一种单纯的教学方法，而是一个集理论原则、指导思想、教材、教学法、教师及教学实践等内容于一体的完整的教育体系。这个教育体系以“元素性音乐教育”为特色，明显区别于其他音乐教学体系。

奥尔夫音乐教学法是以原本性音乐为前提的，可以说，原本性音乐就是奥尔夫音乐教育的理念。奥尔夫在其代表作《〈学校音乐教材〉——回顾与展望》中写道：“原本的音乐又是什么？原本性音乐不是单纯的音乐，它是和动作、舞蹈、语言紧密结合在一起的，它是一种人们必须自己参与的音乐，即人们不是作为听众，而是作为演奏者参与其间。”

奥尔夫音乐教学法具有其特殊性，具体包括以下几个方面。

（一）综合性

奥尔夫认为，融音乐、舞蹈、语言为一体的整体艺术是最接近人类的最原始的、原本的状态。人们只有通过以原本的唱、奏、说为一体的综合艺术，才能找回抒发情感的最直接、最生动的方式。

在奥尔夫音乐教学中，教师在教学生学习演唱、演奏的同时，还要结合朗诵、舞蹈、动作、游戏等活动，鼓励学生积极创作、表演和欣赏，这种综合的教学过程不仅培养了学生的音乐能力（如音色及音高的识别、旋律的记忆、乐器的演奏、曲式的认识等）和其他能力（如反应能力、交流能力、合作能力、协调能力、语言能力等），还增强了学生对音乐的情感体验。

（二）即兴性、创造性

即兴性不但是奥尔夫音乐教学法的核心内容，而且是其最引人注目的部分。奥尔夫认为，所有的音乐教学都应当从“游戏”入手，进而即兴地达到它的目的。这种从即兴开始的教学，不是把知识、技能直接灌输给学生，而是让学生在游戏中的结合动作、语言、演奏来体验和学习，让学生通过游戏中的探索来掌握知识和技能。

奥尔夫音乐教学法不仅改变了传统的传授式或讲授式教学方法，还把创作能力的培养作为音乐教育的目标。其强调在教学中发挥学生的想象力，激发学生的创造潜能，鼓励学生将声音、语言、节奏、旋律、律动、故事、戏剧等结合起来进行个人创作或小组合作创作。

（三）实践性

奥尔夫认为，原本性的音乐是一种人们必须自己参与的音乐，即人们不是作为听众而是作为演奏者参与其中。奥尔夫追求的是通过学生即兴演奏并设计自己的音乐来提高学生的主动性。为了提高学生的参与意识，增加学生实践的机会，奥尔夫还设计了人体乐器（即跺脚、拍腿、拍手、捻指等声势活动）、打击乐器、音条乐器等，为学生主动参与音乐实践活动创造了良好的条件。

（四）本土化

奥尔夫主张从人的本身出发，从人们所熟悉的语言、文化、环境出发进行音乐教育。也就是说，在音乐教学中，要使用符合本民族、本地区民族传统和民族习惯的音乐素材。这样做不仅有利于学生的学习和成长，也有利于本民族文化的传承和发展，还有利于本民族人文知识的传播。

奥尔夫音乐教育理念之所以被人们广泛认同，其中一个重要的原因就是奥尔夫强调从本土化出发，尊重各种文化形式。可以说，奥尔夫音乐教育并不是仅仅重视本土文化，而是在培养一种热爱本土、本民族文化，尊重各种形态文化的积极态度。

(五) 面向全体学生

奥尔夫指出，原本性的音乐是每个人都可以学会的，完全没有音乐感觉的人是罕见的，几乎每个人都可以从某一点上被音乐打动或被音乐促进。他还指出，教育上的无能出于无知，经常在这方面堵塞源泉、压制才能是造成不良后果的根本原因。

 拓展阅读

《布兰诗歌》是奥尔夫的代表作之一，创作于其青年时期。其歌词来自德国一家修道院中发现的一本 13 世纪的诗集，奥尔夫从中选取 25 首诗歌，以“春天”“酒店”“爱情”三个主题谱成《布兰诗歌》。《布兰诗歌》的表演情境如图 1-2 所示。



图 1-2 《布兰诗歌》的表演情境



视频
布兰诗歌



实训活动

【实训任务】

了解奥尔夫音乐教学法。

【实训内容】

以小组为单位，编写一份奥尔夫音乐教学法特点的文字材料，并说课。

【实训要求】

- (1) 以小组为单位，阐述奥尔夫音乐教学法的特点。
- (2) 每组推选一名学生说课，其他学生集体评析与研讨。

【实训评价】

实训评价表

姓名：

班级：

日期：

评价维度	评价内容	评价标准	分 值	评 分
实训准备	(1) 知识准备 (2) 任务材料准备 (3) 任务实施目标及重点	充分了解奥尔夫音乐教学法的特点与教学形式	5	
		任务所需的背景音乐、奥尔夫图谱，准备充足并能说出其用途	5	
		准确把握本次任务实施的目标及重点	5	
实训过程	(1) 教学目标 (2) 材料器具运用 (3) 实训步骤 (4) 小组合作 (5) 实训表现	教学目标明确	10	
		材料、器具运用恰当，并能根据实训的内容使用合适的材料和器具	15	
		说课过程步骤正确，背景音乐播放操作准确，介绍奥尔夫图谱的语言流畅，教态自然	20	
		小组分工明确，组员积极配合	10	
		能模仿幼儿园教师合理地组织实训活动	10	
实训结果	任务完成效果	任务实施过程流畅，目标达成度高	10	
实训总结	实训总结情况	总结真实、详细，并能明确指出实训过程中存在的问题，能提出1~2条恰当的实训建议	10	
总 分				

第二节 奥尔夫乐器的分类及应用

一、奥尔夫乐器概述

奥尔夫的伟大贡献还体现在他设计了一套音准精确、音色优美的乐器，这些乐器被称为奥尔夫乐器。奥尔夫乐器包括无固定音高、只起节奏作用和音色效果的打击乐器（如三角铁、串铃、响板、沙球等），有固定音高的音条乐器（如钟琴、木琴、钢片琴等）及竖笛、定音鼓等，如图 1-3 所示。

这些乐器大多采用打击的方法，使用时没有指法和技術上的难度，因而儿童容易操作；同时，这些乐器也最容易表现节奏的特点，有利于培养儿童的节奏感；这些乐器优美的音色具有丰富的情感色彩，能提高儿童的抽象思维能力。



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

图1-3 奥尔夫乐器

二、无固定音高打击乐器

无固定音高打击乐器种类很多，有敲击的，有手拍的，还有摇奏的。按照乐器的材质和发音特点的不同，无固定音高打击乐器可以分为以下几类。

（一）皮革类打击乐器

皮革类打击乐器一般是用皮革蒙在筒状的共鸣箱上制成的，为鼓类乐器。例如，康佳鼓、手鼓、军鼓、非洲鼓等，如图 1-4 至图 1-7 所示。它们通常用鼓槌或手敲击鼓面引起振动发音，其发音特点是声音低沉、浓厚，延续音较长，适合表现低声部声音，在强拍上给人以稳定感。



图 1-4 皮革类打击乐器：康佳鼓



视频
皮革类打击乐器：
康佳鼓



图 1-5 皮革类打击乐器：手鼓



视频
皮革类打击乐器：
手鼓



视频
皮革类打击乐器：
军鼓

图1-6 皮革类打击乐器：军鼓



视频
皮革类打击乐器：
非洲鼓



图1-7 皮革类打击乐器：非洲鼓

（二）木质类打击乐器

木质类打击乐器一般是用木头制成的共鸣腔或块状体。例如，响木、打棒、木鱼、圆弧响板、双响筒、鱼蛙、卡洪箱、多音响筒等，如图1-8至图1-15所示。它们通常靠敲击

或撞击发声，其声音特点是声音干脆、清亮、短促，几乎无延续音。这类乐器适合表现较复杂、速度较快的节奏型，一般用于旋律声部的演奏。



视频
木质类打击乐器：
响木

图1-8 木质类打击乐器：响木



视频
木质类打击乐器：
打棒



图1-9 木质类打击乐器：打棒



视频
木质类打击乐器：
木鱼



图1-10 木质类打击乐器：木鱼



图1-11 木质类打击乐器：圆弧响板



视频
木质类打击乐器：
圆弧响板



视频
木质类打击乐器：
双响筒

图1-12 木质类打击乐器：双响筒



视频
木质类打击乐器：
鱼蛙



图1-13 木质类打击乐器：鱼蛙



视频
木质类打击乐器：
卡洪箱

图1-14 木质类打击乐器：卡洪箱



视频
木质类打击乐器：
多音响筒



图1-15 木质类打击乐器：多音响筒

（三）金属类打击乐器

金属类打击乐器是用铜、铁、铝等金属材料制成的形式多样的乐器。例如，碰钟、三角铁、八音按钟、小钹、大钹、小锣、大锣等，如图1-16至图1-22所示。它们通常靠敲击

引起的振动发音，一般作为特色乐器使用。金属类打击乐器的声音特点是声音清脆、明亮，穿透力强，有余音。金属类打击乐器不适合在快节奏的曲子中使用。其中，钹、锣等音量较大，在演奏时需要小心控制。



视频
金属类打击乐器：
碰钟



图 1-16 金属类打击乐器：碰钟



图 1-17 金属类打击乐器：三角铁



视频
金属类打击乐器：
三角铁



视频
金属类打击乐器：
八音按钟



图1-18 金属类打击乐器：八音按钟



视频
金属类打击乐器：
小钹

图1-19 金属类打击乐器：小钹



视频
金属类打击乐器：
大钹



图1-20 金属类打击乐器：大钹



图1-21 金属类打击乐器：小钹



图1-22 金属类打击乐器：大锣

（四）散响类打击乐器

奥尔夫乐器中还有一些综合了两种或两种以上材质而制成的打击乐器，如铃鼓、串铃、沙锤、沙蛋、腕铃，以及一些配合身体动作表演时佩戴的手串铃、脚铃、腰铃等，如图1-23至图1-30所示。它们大多靠摇晃或抖动引起的振动发音，具有散响的特征，因此称为散响类打击乐器或混响类打击乐器。除铃鼓外，这类乐器大多音量较小，声音细碎，演奏时较难控制音响，适宜表现长音节奏，不宜表现太快或太慢的节奏。



图1-23 散响类打击乐器：铃鼓



视频
散响类打击乐器：
铃鼓



视频
散响类打击乐器：
串铃

图 1-24 散响类打击乐器：串铃



视频
散响类打击乐器：
沙锤



图 1-25 散响类打击乐器：沙锤



视频
散响类打击乐器：
沙蛋

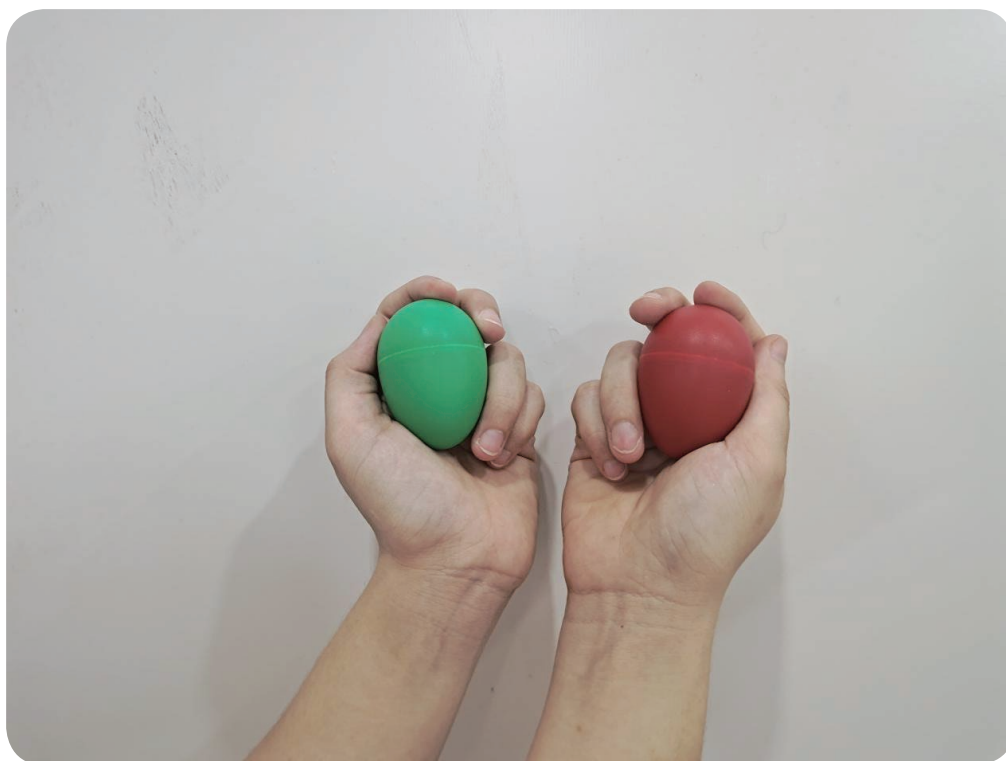


图1-26 散响类打击乐器：沙蛋



图1-27 散响类打击乐器：腕铃



视频
散响类打击乐器：
腕铃

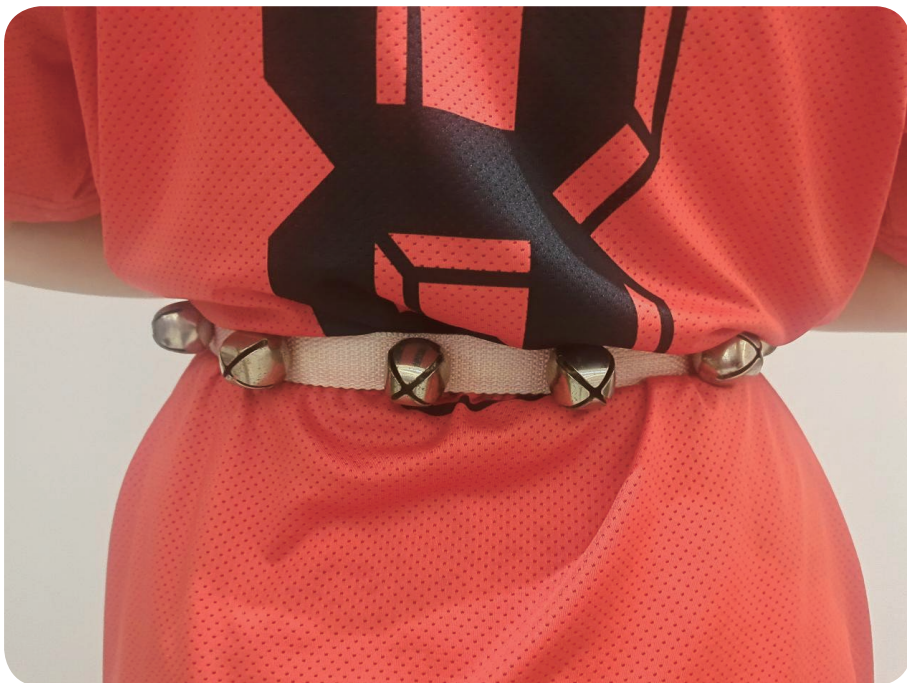


视频
散响类打击乐器：
手串铃

图1-28 散响类打击乐器：手串铃



图1-29 散响类打击乐器：脚铃



视频
散响类打击乐器：
腰铃

图 1-30 散响类打击乐器：腰铃

以上四类打击乐器构成了奥尔夫无固定音高打击乐器合奏的基本编制，这些乐器大多属于纯发音乐器和节奏乐器，没有固定的音高。

三、音条乐器

奥尔夫乐器训练中使用的有固定音高的打击乐器一般是音条乐器。按材质不同，音条乐器可分为以下四种。

（一）钟琴

钟琴由一组固定在框架上、长度不同的扁平金属音条组成，音条一般由硬质的镀镍金属制成，如图 1-31 所示。钟琴是德国的传统乐器，通常由演奏者用一对琴槌敲击发声，其声音清脆、明亮，富有诗意和童真的意境。在音条乐器中，钟琴的音高最高，很少用于独奏，常在乐队中担任高声部的演奏。由于它的延续音长，因而不宜用于演奏节奏较快的乐曲。

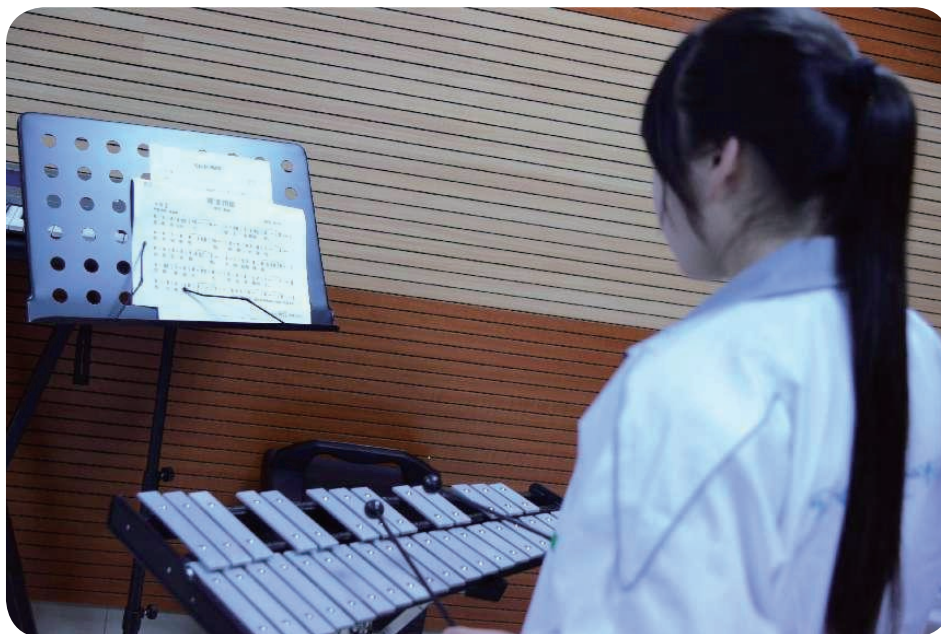


图1-31 钟琴

(二) 木琴

木琴是由一套按照一定的次序排列的长方形小木块组成的，如图1-32所示。木琴来源于非洲，一般由红木或紫檀木制成。木琴的音准很好。它通常用两个木制的小槌在木块上敲击发声，音色柔和，能产生较强的共鸣声，具有很强的穿透力，常用于旋律声部的演奏，如图1-33所示。



图1-32 木琴



视频
木琴



图1-33 木琴演奏

（三）金属琴

根据材质不同，金属琴可分为钢片琴（如图1-34所示）、铝片琴（如图1-35所示）、铁琴等。金属琴由长短不一的金属片固定在一个梯形的共鸣箱上构成，每根音条上都刻有音名或固定调的唱名，按基本音阶的顺序排列。演奏时，用一副橡皮头的音槌或金属小槌直接敲击音条。一般有单槌击打或双槌轮击、滚奏、刮奏等奏法。金属琴的声音清澈、悠远。

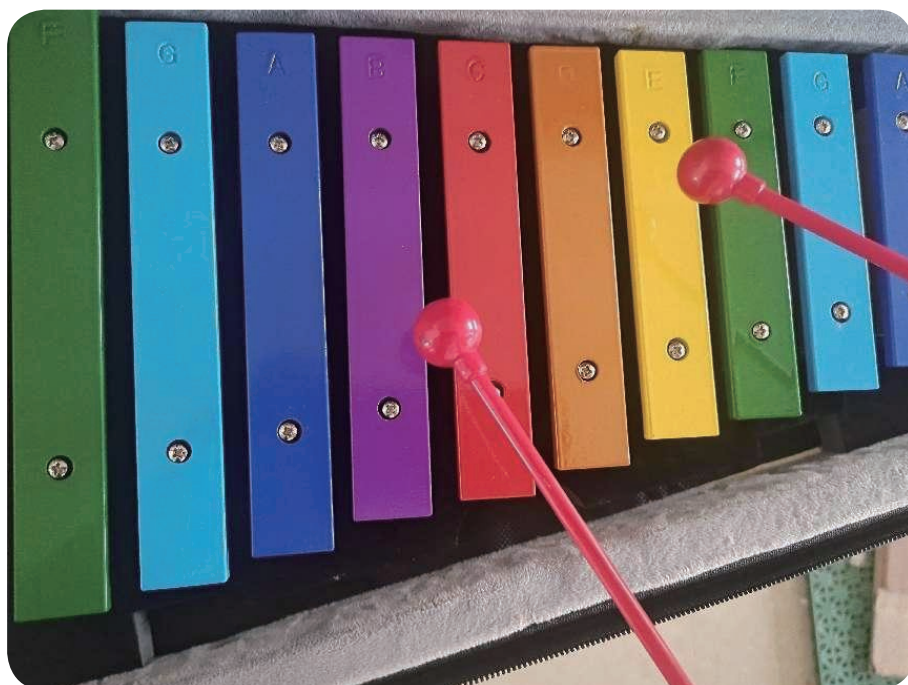


图1-34 金属琴：钢片琴



视频

金属琴：钢片琴



视频
金属琴：铝片琴

图1-35 金属琴：铝片琴

（四）音筒

音筒是一种由特殊材料制成的奥尔夫乐器，如图1-36所示。它携带方便，奏法简单，常用于奥尔夫音乐训练和即兴创编中，如图1-37至图1-39所示。



图1-36 音筒



图 1-37 音筒的击打方式



图 1-38 音筒乐器训练



图1-39 音筒乐器的即兴创编

音条乐器的特点是音条可以自由拆装和更换，初学者可以只学演奏其中的一两个音，然后逐渐增加，逐渐提高演奏的难度，因此具有很强的适用性。



案例体验

无固定音高打击乐器训练游戏：乐器总动员

一、教学目标

- (1) 让幼儿尝试各种奥尔夫乐器的演奏方法。
- (2) 让幼儿探索奥尔夫乐器的不同音响效果，激发其学习兴趣。

二、教学准备

组织幼儿围坐成一个大圆圈，中间放一些奥尔夫乐器。

三、教学过程

(一) 教师示范

教师先拿一件乐器示范不同的演奏方法。例如，单面钹可以用鼓槌用力敲、轻轻敲，也可以敲后再用手捂住，还可以用鼓槌轻刮其边缘等，让幼儿明白同样的乐器使用不同的演奏方法会产生不同的音响效果。

(二) 幼儿探索

每人选择一件乐器，尝试使乐器发出不同的音响效果，然后与身边的同伴交换乐器继续探索。

(三) 总结规律

教师引导幼儿总结：“你尝试过的乐器中，怎样做它发出的声音大？怎样做它发出的声



视频
乐器总动员

音小？”

（四）幼儿游戏

教师交代游戏规则：幼儿每人一件乐器，看教师的指挥手势演奏乐器。例如，教师手臂自然抬起，五指并拢时表示小声演奏，五指张开时表示大声演奏。

（五）反复练习

由幼儿担任指挥进行无音高打击乐器训练游戏，如图 1-40 所示。幼儿可以自由创编指挥动作，但要与演奏的同伴沟通好，做到配合默契。



图1-40 无音高打击乐器训练游戏：乐器总动员

四、教学指导

- （1）让幼儿尽量尝试演奏多种乐器。
- （2）指挥动作可以是开始、停止、快、慢等演奏手势。

五、教学小结

这个活动的首要目标是引导幼儿运用自己的方法演奏乐器，去大胆尝试、学习，听辨不同演奏方法产生的不同音响效果；其次是通过看指挥手势演奏，并感知和熟悉乐器的性能。



拓展阅读

从世界音乐教育发展的角度来看，奥尔夫音乐教学法是当代全球范围内流传很广、影响很大的一种音乐教学方法，是中国当代音乐教育史上最具影响力的外国音乐教学法之一。

奥尔夫作为一位伟大的音乐教育家，对人类社会的最大贡献就是提出了“原本性”教育观念。因此，领会“原本性”教育观念是把握奥尔夫教育思想及全面认识奥尔夫音乐教学法的理论前提。要想在音乐教育实践中恰当地运用奥尔夫音乐教育理念，就要充分了解本国的音乐教育现状。在音乐产生的本源和本质——“诉诸感性，回归人本”的音乐教育理念中延伸出来的即兴性和创造性、综合性和实践性、民族性和国际性等，恰恰是现今学校音乐教育需要的。奥尔夫音乐教学法的优点主要体现在以下几个方面。

一、使学校音乐教育回归自然

奥尔夫音乐教学法所强调的即兴性、创造性，使学校的音乐教育回归了自然。

奥尔夫“原本性”思想探究的是如何通过音乐教育使音乐回归于人的生命。例如，当一个小生命还在母亲的腹中孕育时，最让他感到舒适的就是美妙的音乐；在大街上，一个刚学会走路的孩子，听到音乐后便会情不自禁地手舞足蹈；在音乐课堂上，乐曲高潮时，孩子高兴地转起圈；等等。这些都说明人的音乐感知是诱发出来的，而不是教出来的。

奥尔夫强调，在人自身的发展过程中，儿童阶段是感受力、想象力和创造力最丰富的阶段，我们应该把握机会，予以启发。奥尔夫的思想与中国古代乐教思想中的“寓教于乐”“乐者乐也”是相通的。心中的喜悦是儿童健康成长的最重要因素，而唱歌、跳舞、奏乐则是启发孩子智慧的一种有效方法。

奥尔夫音乐教学法中最突出、最重要的一种教学方法是即兴创作，体现为通过学生积极参与唱奏实践，以即兴活动形式发展学生的音乐体验及尝试创造音乐的能力。即兴创作重视学生“做”的过程，以及想象力、独创性的发挥。即兴创作的目的是不是要求没有音乐经验的学生当场能创作出音乐作品来，而是充分发挥他们的想象力。

二、遵循人类接受音乐教育的规律

奥尔夫音乐教学法所倡导的实践性、综合性，遵循了人类接受音乐教育的规律。在奥尔夫音乐教育活动中，学生必须通过自己的实际唱奏，甚至作曲来体验音乐并接受音乐教育；通过合奏、合唱、歌舞表演、戏剧表演与其他领域知识的结合来培养综合能力，而不是通过教师的说教、传授和示范来接受教育。

三、使本土化音乐教育实践可行

奥尔夫音乐教学法所践行的民族性、国际性，使本土化音乐教育实践成为可能。

从实质上讲，奥尔夫音乐教学法可以归结为一种教学思想，因此它没有边界，不封闭、不排他，可以把各种教学法的优点吸收到自己的体系中来，因而它必然逐步发展，永远没有终结。

奥尔夫音乐教学法的教学活动倡导以自己家乡的语言、童谣、谚语、民歌和舞蹈作为基本素材，在音乐、语言和风格上都与各国的音乐和文化有着极大的亲和性。我国的民族音乐和文化是宝贵的文化遗产，一些表面上形式简单、短小的民族音乐作品，却往往是老幼皆知、雅俗共赏的经典作品。这些音乐作品的表现手法简单，内容通俗易懂，但是其旋律优美且包含丰富的知识。我国是四大文明古国之一，有着深厚的历史文化底蕴，儿歌、童谣、唐诗等都可以与奥尔夫音乐教学法结合。奥尔夫音乐教学法在我国的传播和发展过程中，也逐渐走向中国化。



实训活动

【实训任务】

熟练掌握奥尔夫乐器的分类、名称和特点。

【实训内容】

以小组为单位，编写一份包含奥尔夫乐器的分类、名称和特点的文字材料，并说课。

【实训要求】

- (1) 以小组为单位，进行奥尔夫乐器的分类、名称和特点的总结。
- (2) 每组推选一名学生说课，其他学生集体评析与研讨。

【实训评价】

实训评价表

姓名：

班级：

日期：

评价维度	评价内容	评价标准	分 值	评 分
实训准备	(1) 知识准备 (2) 任务材料准备 (3) 任务实施目标及重点	充分了解奥尔夫乐器的分类、名称和特点	5	
		任务所需的奥尔夫乐器准备充足，并能说出其用途	5	
		准确把握本次任务实施的目标及重点	5	
实训过程	(1) 教学目标 (2) 材料器具运用 (3) 实训步骤 (4) 小组合作 (5) 实训表现	教学目标明确	10	
		乐器的击打方式运用恰当，并能根据实训的内容使乐器发出适宜的音色	15	
		实训步骤正确，能正确说出乐器名称，使用乐器手势准确，动作流畅	20	
		小组分工明确，组员积极配合	10	
		能模仿幼儿园教师合理地组织实训活动	10	
实训结果	任务完成效果	任务实施过程流畅，目标达成度高	10	
实训总结	实训总结情况	总结真实、详细，并能明确指出实训过程中存在的问题，能提出1~2条恰当的实训建议	10	
总 分				

