

“十二五”职业教育国家规划教材
经全国职业教育教材审定委员会审定

“互联网+教育”新形态一体化教材

奥尔夫音乐教学法
(第二版)

AOERFU YINYUE JIAOXUEFA

奥尔夫音乐教学法

(第二版)

主 编 崔 旭

主
编
崔
旭

北京出版集团
北京出版社

北京出版集团
北京出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

奥尔夫音乐教学法 / 崔旭主编. — 2 版. — 北京:
北京出版社, 2020.7 (2024 重印)

ISBN 978-7-200-15693-5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 121464 号

奥尔夫音乐教学法 (第二版)

AOERFU YINYUE JIAOXUEFA (DI-ER BAN)

主 编: 崔 旭

出 版: 北京出版集团

北 京 出 版 社

地 址: 北京北三环中路 6 号

邮 编: 100120

网 址: www.bph.com.cn

总 发 行: 北京出版集团

经 销: 新华书店

印 刷: 定州启航印刷有限公司

版 印 次: 2020 年 7 月第 2 版 2023 年 6 月修订 2024 年 1 月第 3 次印刷

成品尺寸: 185 毫米 × 260 毫米

印 张: 14.5

字 数: 326 千字

书 号: ISBN 978-7-200-15693-5

定 价: 46.00 元

教材意见建议接收方式: 010-58572341 邮箱: jiaocai@bphg.com.cn

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010-82685218 010-58572341 010-58572393

目 录

项目一 奥尔夫音乐教育体系概述.....	1
任务一 奥尔夫教育理论的形成	2
任务二 奥尔夫音乐教育内容	4
任务三 奥尔夫音乐教育特点	9
项目二 奥尔夫音乐教育思想.....	23
任务一 关于音乐教育的哲学思考	24
任务二 对早期学前音乐教育的认识	27
任务三 通过音乐唤醒儿童音乐本能	31
项目三 奥尔夫音乐教育与学前儿童音乐教育的关系.....	45
任务一 学前音乐教育的目标和内容	46
任务二 学前音乐教育在审美教育和儿童教育中的作用	51
任务三 学前儿童音乐教育的评价	53
任务四 奥尔夫音乐教育在学前儿童音乐教育中的意义	56
项目四 奥尔夫音乐教育在中国的传播与实践.....	65
任务一 奥尔夫音乐教育在中国的传播与发展	66
任务二 奥尔夫教学在学前教育中的应用价值和前景	72
项目五 奥尔夫音乐教学活动实践——嗓音造型类教学.....	88
任务一 嗓音游戏的应用	89
任务二 用嗓音做游戏——嗓音游戏实例	97

项目六 奥尔夫音乐教学活动实践——动作造型类教学..... 110

任务一 奥尔夫动作游戏在教学中的应用 111

任务二 用动作做游戏——动作游戏实例 121

项目七 奥尔夫音乐教学活动实践——乐器演奏类教学..... 135

任务一 奥尔夫乐器演奏活动在教学中的应用 136

任务二 用乐器做游戏——乐器游戏实例 149

项目八 奥尔夫音乐教学活动实践——综合类教学..... 159

任务一 奥尔夫整体艺术 160

任务二 奥尔夫综合活动实例 162

项目九 学前儿童奥尔夫音乐游戏的组织与创编..... 179

任务一 奥尔夫音乐游戏的组织 180

任务二 奥尔夫音乐游戏的创编及实施 186

项目十 奥尔夫乐器的分类及应用..... 201

任务一 奥尔夫乐器的产生及其意义 202

任务二 奥尔夫乐器的种类 206

任务三 学前儿童奥尔夫乐器的使用 220

参考文献..... 224

项目一 奥尔夫音乐教育体系概述

学习目标

● 知识目标

1. 了解奥尔夫教育理论的形成。
2. 掌握奥尔夫音乐教育的内容及理念。
3. 掌握奥尔夫音乐教育的教学特点。

● 技能目标

能将奥尔夫教育理论应用于音乐教学实践。

● 素质目标

尊重儿童学习的天性和特点，不生搬硬套，不拔苗助长。

知识点

奥尔夫乐器、奥尔夫音乐教学方法、“原始性”音乐。

卡尔·奥尔夫(1895—1982),当代世界著名的德国作曲家、音乐教育家。奥尔夫教学法与柯达伊教学法、铃木教学法、达尔克罗兹教学法为世界四大音乐教学法。而奥尔夫教学法既是最适合开端的、幼儿的音乐教学方法,也是流传和普及最广泛的音乐教学法。奥尔夫音乐教育体系被广泛地流传于世界各国,比如日本、美国,以及在澳大利亚、比利时、德国、中国、韩国、芬兰、希腊、英国、加拿大、意大利、荷兰、奥地利、波兰、葡萄牙、瑞士、南非、捷克等已成立有20余个“奥尔夫学会”,其基本教材《学校音乐教材》五卷已被译成约20种不同的文字广泛流传于世界各地。

任务一 奥尔夫教育理论的形成

一、奥尔夫的生平

卡尔·奥尔夫(Carl Orff),当代世界著名的德国作曲家、音乐教育家。他创立的奥尔夫教育体系,赋予音乐教育以全新的观念和方法,已经被许多国家和地区采用,对音乐教育产生了深刻的影响。(图1-1)

卡尔·奥尔夫1895年7月10日出生在德国慕尼黑一个有艺术素养的军人世家,从小受到音乐的熏陶。奥尔夫的曾祖父、祖父、父亲都是职业军人,但却有着极高的文化素养。祖父卡尔·冯·奥尔夫博士在当了少将后转入研究测量学、数学和天文学;外祖父卡尔·柯伊斯特勒也是少将兼历史学家;父亲海因里希·奥尔夫也是军官和音乐迷;母亲宝拉·柯伊斯特勒是一位受过正规训练的钢琴家,12岁就已经登台演出,而奥尔夫最重要的音乐启蒙教师。在优越的环境熏陶下,卡尔·奥尔夫从小就对音乐和戏剧产生了浓厚的兴趣。他在很小的时候就在弹琴的妈妈脚边随音乐敲打,两岁多就爬上钢琴与妈妈同“玩”音乐。作为最优秀的启蒙教师,他的妈妈给了他最好的入门教育,使他对音乐保持浓厚的兴趣,又将他逐渐引入正规学习、训练。而大量的四手联弹不仅丰富了他对音乐的感受和兴趣,更使他涉猎了大师们的大量名著。在对音乐感兴趣的同时奥尔夫也表现出对戏剧的热爱,4岁时他第一次接触到拉线木偶戏,给他留下了深刻的印象,于是有了他第一次的戏剧尝试。在圣诞节大人们作为礼物送给他的一个木偶戏台上,奥尔夫开始了即兴表演,他自己创编,制作道具,担当好几个角色的演员,又导又演还兼作舞台灯光工作,这些都显示了奥尔夫是音乐舞台剧的精灵与天才,为世界奉献了一个伟大的音乐剧大师。

图1-1 卡尔·奥尔夫

二、奥尔夫教育理论的形成

奥尔夫六岁开始上学后，学校的学习生活并没有带给他多大兴趣，反而在母亲那里他学习了许多知识，并开始尝试着写诗。他把身边的实际生活编成了诗和故事。还在小学，卡尔·奥尔夫已拥有了自己的第一本“卡尔·奥尔夫 100 首故事”集和第一本诗集，10 岁生日时，他还从中挑选了两首发表在一个儿童刊物上。

步入少年的奥尔夫有机会进入音乐厅、歌剧院观看音乐作品，这些维也纳古典音乐作品使他兴奋、着迷。莫扎特、贝多芬乃至后来的瓦格纳，这些大师们带给这位感受力敏锐的孩子难以想象的震动，有时会令他多日无言，不思茶饭。

除了音乐、戏剧，奥尔夫的家人还给了他另一个活动场所——大自然。从 3 岁开始，每年夏季全家都到乡间别墅居住，热爱大自然的母亲使幼小的他在这片生命之源中得到了另一种滋养。阿尔卑斯山脚下的花花草草激励了他去创造一种“罗曼蒂克的植物学”。这些经验都融入他的生命中，成为他后来艺术与教育事业中最永恒的部分。

中学时代的奥尔夫喜欢阅读当代文学作品和古典名著。在学校的合唱团和乐队中，他不断地充实着自己的音乐素养，刻苦地弹奏各类经典作品，也使得他的艺术造诣进步得更快。但奥尔夫鲜明的个性和他对音乐、戏剧的着迷使他从小一直难于融入被陈旧的体制管制的学校中，以致到高中毕业前，经过与家庭的抗争后，他终止了高中学业，准备慕尼黑音乐学院的入学考试。

在慕尼黑音乐学院的学习同样使奥尔夫难以接受，奥尔夫基本上是自学成才的大师。从少年到青年，奥尔夫通过自学刻苦钻研大师们的作品，在不断地探究大师们的风格中顽强地寻找自己的道路，他不停地吸收，不停地试验，寻找着自己独特的艺术表现语言：“那种‘野生’的具有原本性（Element）的音乐、戏剧”。他从不把自己禁锢在某一专业、学科中，作曲、指挥、戏剧、舞蹈……他都抱着极大的热诚去关注，去研究。

第一次世界大战席卷欧洲，1917 年奥尔夫应征入伍，后因一场痢疾，不得已被送回家乡，战争不仅带给他身心的摧残，甚至使他差点丧失记忆，语言产生障碍。但在 1918 年他还未完全康复的时候，他接替了著名的指挥大师富特文格勒在曼海姆国家剧院乐队指挥一职。由于一心投入他心爱的音乐戏剧工作中，奥尔夫身心得到迅速康复。

20 世纪 20 年代的欧洲青年对从事体育、体操和舞蹈活动有一种新的感觉。达尔克罗兹的著作和想法在整个世界流传。那时的德国，正好是许多体操学校和舞蹈学校建立的时期，所有这些努力都使奥尔夫非常感兴趣。1924 年，奥尔夫与友人——舞蹈家军特合作在慕尼黑创办了一所军特体操音乐舞蹈学校，即“军特学校”。为此，奥尔夫为自己的想法找到了一个理想的试验场所。在军特学校，奥尔夫开始了他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相结合的试验。在音乐方面最突出的是在音乐与动作教学中突出节奏性乐器，为了使学生们亲自参与奏乐，并通过即兴演奏并设计自己的音乐，他制造出一套可以合奏用的以打击方式为主的小乐队编制乐器。这套已被人们统称为“奥尔夫乐器的教具”闻名全世界，成为奥尔夫音乐教育体系的重要标志之一。

奥尔夫为了实现“尽量使学生能自行设计他们的音乐和为动作伴奏”，他从本土及外国的民俗音乐中找到了编写教材的源泉。1930 年该教材初版第一卷发表了。接着，又

陆续出版了许多其他的小册子,为奥尔夫乐器的练习编配了大量教材,在这个过程中奥尔夫的学生也是其后来一生中最重要的合作伙伴古丽特·凯特曼发挥了决定性的作用。“军特学校”的实验由于在国内外的旅行演出和在各种国际会议上进行的教学法示范性演出受到许多教育家们的关注,有力地推动了有关音乐教育思想的发展。

第二次世界大战后,德国不仅经历了生存的压力,也面临精神世界的重建与再生,德国人把教育摆在了首位予以关注。1946年在战争的废墟上就举办了战后第一届学校音乐周活动,这些举措无疑对战后的经济腾飞起到了催化作用。

1946年秋,奥尔夫的挚友当时的莫扎特音乐学院院长普雷斯纳博士邀请凯特曼在他的学院办起了一个儿童班,去教授这套教材。在这个实验班里,他们第一次把语言、音乐(唱、奏)、动作结合为一体,按奥尔夫的理想对儿童进行训练。这个实验班在多次示范教学展示中发挥了重要作用。

奥尔夫开始不断地在一些教育性会议上示范表演、研讨,奥尔夫的音乐教育尝试吸引了各国同行的注意。奥尔夫的教育思想也逐步为世界各地的教育同行所认同并广泛流传于世界各国。

从1948年至1951年,奥尔夫与古丽特·凯特曼还通过电台这个传媒,向世人展现了一个全新的儿童音乐教育观念和领域。与军特学校时期不同的有两点:一是对象完全变成儿童,二是增加了语言与歌唱。以前奥尔夫主要为律动、舞蹈写音乐,而针对儿童他认为必须把呼唤(名字)、诗、词和歌唱作为节奏训练的出发点,将动作、歌唱和演奏结合为一体。在这里由孩子们自己亲自参与歌唱、演奏的音乐,以至自己设计(创作)的音乐深深地吸引了广大的学生、教师和家长。

1950—1954年,由奥尔夫和凯特曼合作编写的《学校教育——为儿童的音乐》五卷本终于出版发行,同时还陆续编出大量补充教材出版。这是奥尔夫音乐教育体系具有奠基性意义的大事。

在1950—1960年期间,奥尔夫曾任慕尼黑音乐学院作曲大师班教授和负责人,他的教学是以让学生发现自我为宗旨,这在专业音乐教育领域仍贯穿他一生的教育思想。

1961年,在奥地利的萨尔斯堡的莫扎特音乐学院设立奥尔夫教学研究所,这里成为世界上研究奥尔夫教学法的中心。它传播着奥尔夫教育思想,为学生提供全面的奥尔夫培训课程。这所学校还成为培训奥尔夫教学法的师资基地,对奥尔夫教学思想的广泛传播起到了巨大的推动作用。这样,奥尔夫音乐教学体系逐渐形成,并从西方流传到东方,播撒到全世界,成为作用重大而影响深远的音乐教育体系之一。

任务二 奥尔夫音乐教育内容

一、奥尔夫音乐教育的基本理念

奥尔夫曾经说过:“正如有自然界中的腐殖质,才有可能使万物生长一样,靠原本的音乐方能发挥出儿童身上的力量。”音乐教育是人的教育,只有在人的物质载体上,

才能发挥出音乐本身的能力，才能挖掘出人本身生来就已经具有的音乐潜能，也就是奥尔夫说过的“音乐始自人自身”。音乐是一种工具、一种手段，将人的音乐能力发展出来，从而达到培养人的目的。人们要通过音乐接受教育，同样要通过教育去学习音乐。奥尔夫音乐教育的基本理念有以下几个方面。

（一）原本性

原本性的音乐教育是奥尔夫音乐教育的原理或理念。“原本”的拉丁文是“elementarius”，意思是“属于基本元素的、原始材料的、原始起点的、适合于开端的”。原本性的音乐不仅仅指单纯的音乐，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。原本性的音乐即人们不是作为听众，而是作为演奏者参与其间。孩子们在原本性的音乐课堂上，不是沉闷、呆板地坐着听课，或机械地模仿，而是可以边唱、边跳、边奏乐。这种原本性的音乐可以充分激发孩子们对音乐的兴趣，真正达到寓教于乐，避免了儿童被动苦恼地接受音乐，最大限度地符合了儿童的心理需要。原本性的音乐是最适合于儿童的、先于智力的、接近土壤的、自然的、机体的、能被每个人学会和体验的音乐。所有成长着的人，包括专业音乐家都可以作为奥尔夫“原本性”音乐教育的培养对象。

（二）综合性

奥尔夫强调，音乐不是以单一形式存在的艺术，它是综合性的。音乐是结合动作、舞蹈、语言的有机整体，它不仅仅是用嘴唱或用耳朵听的。动作、舞蹈和语言是人与生俱来的本能，是源于生命开端的，是接近土壤的，是心灵最自然的表露。对音乐教育实施、参与方式的认识是奥尔夫音乐教育的存在方式，也是奥尔夫音乐教育观念中最本质的东西。奥尔夫音乐教学法遵循儿童音乐教育规律，符合儿童音乐观念，依据儿童接受能力，借助各种音乐媒介——游戏、演奏、图谱欣赏、语言朗诵、音乐故事、人体乐器、节奏基石、美术舞蹈、作曲识谱等对儿童进行综合训练。

（三）亲自参与，诉诸感性

奥尔夫音乐教育遵循人类认知是从感性到理性的原则，通过感觉（即视觉、听觉、触觉、嗅觉等）去协调、发动各个方面的能力，引导儿童参与游戏活动，让儿童主动去体验、去唱、去跳、去抒发与宣泄。这种音乐行为方式与音乐会等其他方式是不同的。它是一种必须自己参与的、自娱的音乐活动。这个过程是人类学习和获得经验的最主要途径，是培养情商最重要的手段，是奠定智力的基石。

（四）创造性

奥尔夫曾说过：“就其整个范围来说，教学应从即兴出发，而即兴应用节奏形式作为支柱，接着才是音的固定和记谱作为结果。”即兴创造是每个人具有的本性，是散发心灵的本能反应。

（五）开放性

奥尔夫音乐教育是一种充满开放性的、充满活力的思想和教学法。奥尔夫教学法

的整体内容和方法都鼓励和启发人们自己去创造和安排,它不是一种固定的、封闭性的“条条框框”,它自身在不断地吸收新的东西,在不断地发展、前进。

(六) 自生命开端的

音乐潜能是人与生俱来的一种天性,音乐是人人需要的。奥尔夫音乐教育是在挖掘人人具有的音乐潜能,是在开发和培养、发展天性,使孩子去感受和体验音乐语言、节奏、韵律,并健康快乐地成长。音乐是一种心灵的交流,人的音乐活动参与直接与人的想象、联想、情绪感受等多种审美情感体验以及审美意识活动相联系。

二、奥尔夫音乐教育的教学特点

(一) 结合语言、动作、舞蹈进行音乐教学

奥尔夫认为:音乐活动是人类表达情绪和情感的自我流露的方式。原始人表达情感最原始、最简单的形式,就是将各种声调加上肢体动作,这就是音乐、语言、舞蹈的统一体的雏形。奥尔夫音乐教学法是完全符合儿童的心理特征的,它尊重儿童的天性,从儿童本位出发,有利于调动和发挥他们的主动性和积极性。

(二) 奥尔夫教学法注重培养节奏感

奥尔夫认为节奏是音乐的动力与源泉,是音乐的生命。在音乐中节奏是比旋律更为基础的元素,节奏可以离开旋律而存在,而旋律则不能脱离节奏,如果脱离了节奏,音乐就会面目全非,不能称其为旋律。语言和动作的节奏训练是节奏训练的两种方法。培养节奏感可以采用拍手、拍腿、跺脚、捻指、跑、跳等肢体动作来进行,律动中可以感受不同声势音色。“回声”演奏也是培养节奏感的一种训练方法,即教师先拍一、二小节,然后学生们准确地按节奏接上加以反复。这些方法的训练,可以使学生听觉更精确、反应更敏捷。

(三) 奥尔夫教学法使乐器活用、多声结构运用

奥尔夫设计了一些采用打击方法的乐器,这些乐器没有指法上的困难、技术上的负担,学生容易操作。如:音准精确、音色优美、有固定音高的音条乐器(木琴、钟琴、钢片琴)及无固定音的打击乐器(三角铁、串铃、响板、沙球、钹),还有竖笛、定音鼓等。同时,这些乐器最容易突出节奏的特点,有利于节奏的培养,优美的音色表现丰富的色彩,能激起儿童们的兴趣和想象,从而收到良好的教学效果。

(四) 奥尔夫教学法注重培养创造力

奥尔夫教学法非常强调教学的综合性、即兴性和创造性。从模仿开始,到自由创造,这些都是建立在学生个性充分发挥的基础上进行的。因此,学生有强烈的音乐创造欲望,喜欢观察周围的事物,解决音乐创造、表演问题时提出与众不同的方法,使学生的音乐潜能和创造能力获得极大的发展。

三、奥尔夫音乐教学的方法

奥尔夫教学法明确指出:“教学的结果是不重要的,重要的是教学过程。”教师在教学中积极调动学生的学习主动性,让学生亲身参与到活动中来,尽可能地让他们按照各

自的条件和方式意愿做，这样学生才能学得主动，充分发挥想象力和独创性。奥尔夫音乐强调怎么做，做得好不好无关紧要，它关注的只是“做”的本身。如果不去做，那就是教学的失败。本着这种指导思想，在奥尔夫音乐教学中，应结合教材和学生的特点进行，让孩子们参与到音乐活动中去，尽情享受音乐带来的快乐。

（一）奥尔夫音乐教学法的基本原则

1. 培养健全的人格

奥尔夫教学法认为，在音乐教育中，音乐只是手段，目的是培养健全的人格。因此，奥尔夫音乐不是单纯地传授音乐知识，它所致力的是融合音乐、舞蹈、诗歌、美术、戏剧等各种艺术于一体，最终实现健全的人格教育。通过音乐把“真”“善”“美”的精神传达给学生，使他们在学习音乐的过程中净化心灵、陶冶情操，做一个全面发展的人。

2. 让所有的孩子都来学习音乐

奥尔夫认为，音乐潜能是每个儿童都有的能力，每一个儿童都是可以从某一点上去激发潜能的。因此，奥尔夫设计的教学法是“有教无类”的教学法，即音乐教育不单是培养一两个音乐家，不是单单属于天才和专家的专利，而是让每一个儿童都能得到精神上的满足，在音乐中都能享受到音乐的乐趣。奥尔夫教学法提倡“玩中学”“做中学”，提倡“元素性”音乐，把复杂枯燥的纯理论的乐理知识简单化，用一些简单的节奏、固定的音型、易学的乐器演奏技巧，使每个儿童都能很快地学会，并且乐于去学、乐于去做，从而激发儿童学习音乐的兴趣，培养他们的自信心与表现能力。

3. 从感知入手的原则

奥尔夫教学法在讲授知识的时候不是采用使学生感到厌烦的纯理论的教学，而是采用了一种回归自然的、从感知入手的教学法。奥尔夫的教育观念就是从古老的源头出发，去革新音乐教育。奥尔夫教学法不以理论为先导，不探究“为什么”，而是从感知入手，让儿童直接去感知音乐、探究音乐，体会“怎样做”。把音乐和语言、唱歌和舞蹈结合起来，启迪发掘学生生而具有的那种潜能，通过游戏式、即兴性地演奏，通过自然地表露自己的感受、情感，通过语言、动作、表演和音乐的全面结合，让学生学会音乐、感受音乐、掌握音乐。奥尔夫音乐教学法可以使儿童在快乐中主动学习，它更适合开发儿童原始的音乐潜能。

4. 即兴性原则

奥尔夫教学法提倡参与意识，在参与音乐活动中充分发挥儿童的想象力、创造力和表现力，即特别强调即兴性。即兴性是更主动更有效的学习音乐的方法，它经常启发儿童怎样做，这种即兴性原则大大地保护了儿童们创作的积极性，使他们没有压力、大胆地无所顾虑地在音乐天地中表现自己。这不仅增加了儿童们的学习兴趣，使他们产生积极的创作欲望，更重要的是培养了他们的创造性思维，使之成为具有创造力的开拓型的人才。接受奥尔夫音乐教育的孩子们始终觉得只是在做游戏，在与音乐进行愉快的合作。

(二) 奥尔夫音乐教学方法

1. 节奏教学

节奏把音乐、舞蹈、语言等联系在一起。节奏是一种富有艺术魅力的活生生的音乐语言,学习音乐最基础的部分就是节奏,它是音乐教学中最重要的部分。奥尔夫认为儿童音乐才能的发展,应从其自然趋势出发。如四分音符为走步,八分音符是跑步的节奏等。他还认为音乐构成的第一要素是节奏,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,并且要结合语言节奏、动作节奏来训练和培养儿童的节奏感。

奥尔夫音乐教学法

2. 打击乐器

在奥尔夫的教学中一般不用钢琴、小提琴之类的乐器,而采用简单的打击乐器,其中分为有固定音高能奏出旋律的和无固定音高而起节奏作用的两类。如三角铁、木质音条琴、鼓等。首先打击乐器的运用非常广泛,也最易奏出节奏,这正迎合了奥尔夫以节奏为第一的目的。其次,打击乐器音色鲜明,富于幻想性,这很适合小孩子的好奇心。同时,打击乐器容易掌握,避免了演奏者的技术负担,可以使孩子们更加自信地演奏。在排练过程中,可以让孩子们交换乐器,以便他们能够掌握各种打击乐器的使用。打击乐器还常常与朗诵、表演、舞蹈结合起来运用。

3. 声势训练

人类的声音是音乐表达中最重要的途径。儿童应从幼儿时期就投入到声音的游戏中,这既是对音乐最早的认识和开发,也是今后学习音乐的基础。无论是演奏、合唱还是合奏、重唱等活动,常会遇到声部间多种不同比值的节奏关系。声势训练能让孩子们不仅学会音乐,也懂得了集体的重要性。这也正是奥尔夫教学法的宗旨:“在音乐教育中,音乐只是手段,教育人才是目的。”

4. 即兴演奏

在奥尔夫教学法中即兴演奏也是一大特点。由于打击乐器的演奏技术简易,和声思维单纯,而且伴奏的各个声部均以固定的节奏型为基础,因此完全可以让孩子一开始就作自由即兴性演奏。这对培养孩子奏乐的灵活性、创造性以及合作能力都极其有益,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。这些正好符合奥尔夫要求孩子“动”“注重培养艺术想象力和创造力”“要求孩子自己创造音乐、发展个性和创造性”的精神。

5. 动作与舞蹈

动作和舞蹈是除人声和乐器外,音乐表现的另一种形式。动作技巧、即兴表演、形体塑造的过程随课程的逐步深入而增加难度。世界各国的民间传统舞蹈更加丰富了课程的多元文化性。

任务三 奥尔夫音乐教育特点

一、奥尔夫儿童音乐教育体系的基本特色

（一）奥尔夫体系追求“原始性”音乐，倡导综合性音乐教育

20 世纪初，欧洲艺术创作领域出现了一股强大的突破传统文化禁锢回归自然的思潮。受这股思潮的影响，奥尔夫创立了一种独特的音乐，他把这种新音乐称为“原始性”（Elementarius）音乐。他认为原始的音乐是接近土壤的、自然的、机体的、能被每个人学会和体验的、适合于儿童的。

从其原始性儿童音乐教育观出发，奥尔夫指出，“元素性音乐永远不是音乐本身，它是同动作、舞蹈和语言紧密联系在一起的”“音乐来自动作，动作来自音乐”“对于处在个体发展原始或者初级阶段的儿童来说，获得全面、完整的综合性审美体验是十分重要的。从艺术的本原来看，音乐、舞蹈、语言本来就是连在一起不可分割的。儿童从事音乐学习行为实际上就是人类原始艺术活动的一种再现，儿童音乐教学活动不能只局限于音乐范围内”。

在这种综合性艺术观的指导下，奥尔夫不仅教儿童唱歌识谱，而且也教儿童演奏乐器。同时，奥尔夫还结合自由朗诵、即兴舞蹈、歌唱和奏乐来进行艺术实践活动，并鼓励儿童在活动中身心投入地进行创作、表演、欣赏、交流与评价。奥尔夫认为这种创作、表演、欣赏三位一体，歌、舞、乐三位一体的综合教学是为了给儿童创造获得全面、丰富、综合的审美体验的机会。作为杰出的作曲家和儿童音乐教育家，奥尔夫的音乐艺术创作理念与他的儿童音乐教育思想是同根同源的。这一根源就是奥尔夫的“原始性”、综合性的音乐教育观。

（二）课程内容上，奥尔夫体系强调一切从儿童出发，选择最符合儿童天性的民歌、童谣、谚语等教学素材融入儿童音乐教学中

音乐教育的对象是人，它必须服从儿童音乐学习的身心特点和规律。奥尔夫音乐教育体系的教学对象不是成人，也不是有特殊才能的儿童，而是所有的儿童，包括那些才能较差的儿童。因此，在教学内容、教材的选择与确定上，奥尔夫都是根据儿童的特点来进行的。例如，在教学内容材料的选择上，从布谷鸟叫的下行三度（sol-mi）作为旋律学习的起点，词的起点则是孩子们的名字、熟悉的童谣、儿歌以及色彩、花、树木、一周的每一天、地名等。奥尔夫体系的课程内容主要包括嗓音造型、动作造型、声音造型三大方面。其中嗓音造型包括歌唱活动和节奏朗诵活动。动作造型包括律动、舞蹈、戏剧表演、指挥和声势活动。声音造型即指乐器演奏活动。奥尔夫认为：这种集诗、舞、乐、戏剧为一体的综合性课程内容不仅符合人类生产的原始性、原本性，同时也符合儿童的特点和他们学习音乐的自然天性。

奥尔夫音乐教育体系的教材也充分考虑了儿童音乐学习的特点，奥尔夫本人写的五卷《学校音乐教材》可作为代表。它的内容主要是来自德国儿童熟悉并喜爱的民歌、谚

语、童谣和儿童游戏。因为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的、最自然的、最富有生命力的东西。奥尔夫还专门指出:“我提供教材的目的仅仅是提供一种教育应该顺应儿童本性的思想,我的《学校音乐教材》仅仅是提供范例,绝不是样本。”

(三)课程方法上,奥尔夫体系推崇主动学习音乐,注意培养儿童的创造力

奥尔夫的音乐教育思想表明,原始性音乐教育是一种人们必须自己参加的音乐,人们不是作为听众,而是作为演奏者参与其间。他说:“我追求的是通过要学生自己奏乐,即通过即兴演奏并设计自己的音乐,更充分地发挥学习的主动性。所以,我不想用高度发展了的艺术性乐器来训练,而是一种以节奏性为主、比较容易学会的乐器,和肌体相近的乐器。”奥尔夫的这种乐器不是高度精确性或高度科技化的乐器,而是人的肌体(如拍手、跺脚、捻指等)、原始的发声器(如铃鼓、手鼓、木鱼等)和奥尔夫自己设计发明的“奥尔夫乐器”。在他看来,通过学习演奏简单易学的“人体乐器”、原始性发声乐器和“奥尔夫乐器”,可以使所有的儿童都可以亲身实践音乐,使儿童不必掌握过多技巧就可以自然地、主动地去表现音乐、创造音乐。

在教授儿童音乐欣赏时,奥尔夫不是让孩子们被动地听,而是借助一些辅助性的方式,随着乐器进行,分声部演奏打击乐器,这样儿童不仅体验到音乐的美妙,而且了解了乐曲的节奏、结构和风格。

奥尔夫认为让儿童主动学习音乐还应包括在课堂上教师的指导,奥尔夫常常强调教师在课堂上不是作为主导者而存在,而是作为一个引领者鼓励学生自己去探索、去寻找各种各样的可能性。

正如一切原始形态的艺术活动都带有自发性、创造性一样,奥尔夫倡导的原始性音乐教育的一个基本点就是创造。奥尔夫明确指出“让孩子自己去寻找,自己去创造音乐,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,儿童音乐的创造和音乐大师的音乐创造具有同等意义,同等价值”。正因为如此,创造在奥尔夫音乐课程的各个活动领域随处可见,“引导创作法”成为奥尔夫音乐教育体系的主要教学方法。在教学中,教师仅仅向儿童提供一些原始性的材料,如:最基本的音调、最基本的节奏、最基本的动作方法等,教师被要求站在儿童的角度来主持展开音乐教学活动,儿童则主要是通过范例和教师启发引导下进行集体创作的音乐学习。如:儿童被要求即兴编创歌词和诵吟韵文;儿童被要求用自己创造的音响与形体动作来表现出童话的情节,作出气氛的渲染;儿童被要求用自己想象出来的各种符号和图形来记录自己的音乐,创造自己的“乐谱”等。当然,奥尔夫体系并不排斥模仿学习的方法,奥尔夫教学法的初步往往从模仿开始,如回声、基本形体动作。但模仿是音乐创造的准备,是创造的前提,在节奏回声演奏的基础上,紧接着是创造性的“回声变体”“节奏问答”等一系列培养儿童创造力、发挥儿童想象力的手法。

在奥尔夫儿童音乐教学中,无论是节奏练习还是形体动作练习,教师并不限于教授某些技术活动,而是注重发挥儿童的即兴能力和想象力,通过儿童在即兴基础上所进行的综合性创作过程来培养和发展儿童的创造力。

二、奥尔夫儿童音乐教育体系对学前儿童艺术课程决策的意义

所谓课程决策就是对有关教育的目的和手段的一种判断。学前儿童艺术课程决策就是在价值判断的基础上对学前儿童艺术课程目标、课程内容、课程方法及其评价等的决定或选择。奥尔夫儿童音乐教育体系是世界儿童音乐教育园地中的一朵奇葩,研究其儿童音乐教育体系,能够扩大我国学前儿童艺术课程决策的视野,给学前儿童艺术课程决策以深刻的启示。

课程思政

习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会报告中指出:青年一代更加积极向上,全党全国各族人民文化自信明显增强、精神面貌更加奋发昂扬。

作为幼儿教师要将二十大报告的要求与幼儿艺术教育要求相结合,以美育人、以美化人,充分发挥好艺术教育对人全面和谐发展具有的重要价值,通过实施艺术教育激发幼儿积极向上的精神面貌,为其终身发展奠定良好的学习与行为品质。

(一) 学前儿童艺术课程决策应顺应课程综合化发展的时代主流,充分发挥艺术活动的综合效应

奥尔夫综合性音乐观告诉我们,儿童音乐教育活动是创造、表演、欣赏以及歌唱、诵读、舞蹈、奏乐的综合体,任何单一的歌唱、诵读、欣赏、奏乐及纯音乐理论学习都是不符合儿童学习特点的。

综合性的音乐,不仅能使儿童学得主动、学得愉快、学得自然,而且对于他们身心全面发展有很重要的意义。面临 21 世纪的挑战,学前教育将由过去偏重智育、技艺传授转向促进儿童个性的全面发展,特别是儿童感性和情感的发展。新时期的教学将对儿童的生理、心智、情感、精神、想象层面都有不同程度的要求,单一的学科教育难以适应现代综合性教育的需要,学前课程综合化是时代发展的必然趋势。

奥尔夫音乐教育体系要求儿童在学习音乐知识的同时,将音乐活动和动作、舞蹈、语言紧密结合在一起,“以身体奏乐,并把音乐移植于躯体之中”,加深儿童对音乐知识的体验,进而增进其情感。奥尔夫的这种将知识教学与情感体验整合的教学,无疑给学前儿童艺术课程决策提供了理论和实践上的参考。音乐、舞蹈、美术等形式本身是存在着某些共同的审美要求的,它们之间完全可以通过审美直觉、通感、情感同构而相互迁移、渗透和沟通。

实施学前儿童艺术综合教育,要求我们从造就儿童完善的人格出发,通过艺术课程教学内容的综合、教学策略的综合和教学程序的综合,把儿童的认知、情感、行为、能力的培养结合在统一的过程中,将艺术教育过程的知识性、趣味性、情景性和活动性有机地结合起来,充分发挥儿童学习的主体性,使儿童在掌握音乐、舞蹈、美术等知识的同时,获得美的熏陶,具有审美素质,促进儿童健全的审美心理建构,最终使其成为全面发展的儿童。

(二) 学前儿童艺术课程决策应以尊重儿童为前提, 课程目标、内容及方法体系的构建应适合儿童身心发展的特点

首先, 一切从儿童出发是奥尔夫音乐教育体系的首要教学原则。奥尔夫这一音乐教学原则吸取了有关儿童发展与教育的一些思想, 反映了现代儿童教育的一个准则: 尊重儿童。尊重儿童生理的、安全的、感情的、学习的和自我实现的需要以及自由选择的权利, 使课程适合于儿童。奥尔夫的这种从儿童出发, 尊重儿童的主体性, 鼓励儿童积极地自我表现和努力创造的理念是值得教师们借鉴的。作为教师首先要树立现代化科学的儿童观与教育观。儿童是一个对环境主动的探索者。作为教师在进行儿童艺术课程教学时, 不能忽略儿童的这种主观能动性, 错误地把自己的意志强加给儿童。对儿童过多地干涉, 结果会适得其反。教育不是教教材, 而是教儿童, 儿童有儿童期特有的生理和心理特点, 艺术课程必须认同这些特点, 在此基础上建构艺术课程的目标体系、内容体系和方法体系等。

现代科学的儿童观与教育观告诉我们, “儿童是人, 他具有生存权, 具有人的尊严以及其他一切基本人权; 儿童是一个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” “儿童的发展具有整体性”。因此, 学前儿童艺术课程目标的建构应尊重儿童, 以促进儿童健全的审美心理结构的建构, 促进儿童全面、主动、和谐的发展和儿童个性的自主发展, 充分发挥每个儿童的潜能为主。在课程目标施行过程中, 我们还要从儿童的成长需要出发, 顺应他们的发展规律, 随着他们的发展水平调整课程目标。

其次, 研究和了解学前儿童。使每个学前儿童在原来的基础上得到身心全面和谐发展是学前教育的一个总的目标。面向每个学前儿童, 使其得到全面和谐发展应该是学前儿童艺术课程编制的一个最基本的原则。要贯彻这一原则, 研究和了解儿童的特点和需要是必不可少的。因此, 我们必须研究和了解学前儿童的身心发展实际水平、需要和兴趣等, 即研究学前儿童的兴趣和需要, 儿童的身体、认知发展和情感形成, 个体养成以及学习发生的条件等。这样可以帮助我们理解学前儿童艺术活动过程中他们的行为表现及其原因, 了解儿童发展的个体差异, 提出对他们适宜的期望和要求, 使艺术课程目标更趋合理、内容更适合他们的需要。

(三) 学前儿童艺术课程决策应充分考虑课程内容与儿童生活及现实的密切联系

奥尔夫儿童音乐教育体系的教学内容、教材的选择十分注意儿童的适合性。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, 他的教材的选择主要来自德国儿童熟悉并喜爱的民歌、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。由于学前儿童身心发展的独特性, 学前儿童艺术课程内容不可能像学校艺术课程内容那样有严密的逻辑体系, 它更多的是培养儿童的素质基础, 建构儿童健全的审美心理结构。正因为如此, 学前儿童艺术课程内容的编制要注意儿童的适合性问题, 使课程内容符合学前儿童身心发展水平, 是儿童力所能及的、贴近儿童生活的、喜闻乐见的内容。同时, 还要注意课程内容的编制与现实的联系。

科技的进步、时代的发展和知识的日益更新应该在学前儿童艺术课程中有所反应, 这是学前教育改革的需要, 也是儿童发展的要求。例如: 20 世纪自然资源的短缺和生态

环境的恶化,已经成为全球性制约人类生存和发展的首要问题。珍惜人类共有资源和加强环保意识,是当代教育的责任。学前儿童艺术课程可以新增加“环境保护”方面的内容,并将此融入已有的艺术课程内容之中。学前儿童艺术课程应尽可能地同儿童生活和现实相联系,要培养儿童对社会的关爱。

(四) 学前儿童艺术课程决策应重视儿童艺术活动中儿童主体性的发挥和儿童创造力的培养

儿童都是主动发展的,发挥儿童主体性,培养儿童的创造力是尊重儿童的一种具体体现。学前儿童艺术课程要做到这一点,要求教师不要对儿童严格控制或者过多干涉,要鼓励儿童在艺术活动中大胆想象,甚至幻想。鼓励儿童在发现自我的情景中获得个人的自由发展,允许儿童自由表达,通过教师与儿童之间良好的人际关系的建立,保证儿童在温暖亲切、轻松愉快的艺术活动气氛中学习和创造。

从奥尔夫有关的创造性音乐教育实践中我们可以清楚地看到,要培养学前儿童的创造力应该注意:第一,创造性的儿童艺术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,只需将自己的知识、技艺尽可能完整地传授给儿童的教师。而以发挥创造力为基础的奥尔夫儿童音乐教学则不同,它在音乐教学的过程中,更注重偶然因素,更强调幻想、冲动和即兴。因此,学前儿童艺术课程教师在引导儿童进行艺术活动中,不要墨守成规,自己要富有创造性。如果教师本身缺乏创新意识和创新能力,不懂得创新教育的理论和方法,培养创造性人才只能是一句空话。第二,重视儿童艺术教育活动过程甚于重视其结果。奥尔夫音乐教学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音乐学习时充分发挥想象力、创造力的时间与空间上的保证。创造性是奥尔夫儿童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、边动作(舞蹈),强调即兴性,课中给儿童留下大量的时间进行即兴创造,这些都是奥尔夫用于培养儿童创造力的音乐教学手法。创造力是知识经济时代最重要的能力,21世纪呼唤创造力,儿童是否有创新意识和创造力,不仅关系到儿童个人的前途,更关系到祖国的前途和命运。重视学前儿童创造力的培养,是学前儿童教育的任务,也是学前儿童艺术课程义不容辞的责任。因此,学前教师不但自己要富有想象力和创造力、重视儿童艺术活动过程,而且还要讲究培养学前儿童艺术创造力的方法。除此以外,学前教师还要注意学前儿童艺术课程中创造环境的创设,因为创造环境对学前儿童创造力的培养有制约作用。

课程思政

音乐教育要牢牢把握“立德树人”这个根本任务。“人之学,应‘兴于诗,立于礼,成于乐’。”因此,音乐教育要扣紧时代主题,通过实施音乐教育,使学生分清善恶,辨明美丑,激发对美好事物的向往和追求,提高学生对美的鉴赏能力,培养健康的审美情趣,同时培养学生高尚的道德情操,培养团结协作意识,培养正确的世界观、人生观和价值观,培养社会主义核心价值观。

三、奥尔夫音乐教学法与普通音乐教学法的比较

表 1-1

奥尔夫音乐教学法	普通音乐教学法
从人的本性出发	从音乐教师的观念出发
杜绝强制，有使个性充分发展的可能	强制起支配作用；有意识或无意识地抹杀个性
奥尔夫音乐教学法	普通音乐教学法
强调乐趣，并通过启发，不断促使学生思考、钻研，能动地去尝试和实践	只过分强调“勤学苦练”，教学基于并局限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
主要通过唱（奏）音乐实践去学习音乐	主要通过教师的讲授去学习音乐
音乐本身就作为一种游戏，常常把音乐作为游戏去从事，而游戏也具有充分的音乐性	音乐和游戏被割裂开
通过主动性的活动走向创造性	学生停留于被动的地位以及模仿的阶段
即兴性占有重要地位	学生局限于照谱唱奏
音乐教学中有机地包含着音乐、语言和动作等因素，并使之结合为一体	音乐教学中只孤立地从事音乐教学，往往只限于歌唱
以节奏作为基础	以旋律作为唯一主宰的因素
以儿歌与民歌作为基本教材	以革命歌曲或创作的儿童歌曲作为主要题材
强调原本性（元素性）的作用及其教学	以原始、幼稚的东西取代原本性的东西

四、奥尔夫教学法实施的重要性

奥尔夫教学法不仅仅只是针对于幼儿的音乐教育，它适合于人类整个阶段的音乐能力和整体素质的培养。

对于新时代的现代化教育，想要增强学前师资人才培养的全面性，打破目前落后陈旧的教学方法与教学模式，学习奥尔夫教学方法等先进的教学理念是现代师资教学的重要方式。

学前教育是人一生中的始端教学，为以后各个年龄阶段的继续教育提供坚实的教育基础，而学前教育的教育对象的年龄、身体、性格、价值观等条件又具有一定的特殊性，奥尔夫音乐教育正是针对这种特殊性而得以被广泛应用的。对于将来从事学前、基础教育的学生来说，不仅要培养他们的艺术素质，而且最重要的是教会他们掌握先进的教学理念，对于本源本质上的问题是否有清楚的概念界定，能站在一种哲学的高度上去认识自己的教育使命，这就可以让未来的学前教师通过认识奥尔夫教学法，对儿童有更深入的了解与认识，掌握如何通过音乐去开发孩子们除了音乐以外的各种能力，比如孩子们注意力的培养、想象力与创造力、思维能力、合作能力的培养等；培养良好的性格，真、善、美等良好价值观的形成等。这些都需要对学前教师进行全方位的培养，为祖国幼苗的培养提供强大的师资力量。

☆课例一 幼儿手指游戏《三通鼓》

【创意设计】

游戏是幼儿时期的主要活动，手指游戏不但会让孩子们有高涨的热情，手指小肌肉的运动还会促进幼儿大脑的发育。

在幼儿园活动课上，常常遇到幼儿情绪不高，不主动参与活动等情况。这个时候，若能花上1~2分钟，和幼儿玩一玩有趣的手指游戏，活跃一下幼儿的身心，幼儿的积极性很快就能调动起来了，对促进幼儿园课堂教学的顺利进行很有帮助。

【活动目标】

1. 知识目标：通过手指游戏可以充分调动幼儿的学习兴趣，锻炼幼儿手指小肌肉的运动，促进其手指小肌肉的发展，对幼儿手指配合协调能力起到一定的提升作用，同时促进幼儿大脑发育。通过边说童谣边做手指游戏的方式，对幼儿语言的发展、思维能力的培养也起到了一定的作用。了解有关鼓的一些知识。

2. 能力目标：通过让幼儿与小伙伴们一起做游戏的形式，可以培养幼儿的集体意识及交往能力。

3. 情感目标：通过游戏的形式，让幼儿在欢快的氛围中感受到手指游戏带来的乐趣。

【活动准备】鼓类乐器若干。

【活动过程】

一、课前引入

在课堂环境趋于稳定时，教师问小朋友：“小朋友们，你们知道鼓是什么吗？”（幼儿回答）教师开始介绍一些鼓的形状、用途和声音，让幼儿对鼓产生初步的印象。

二、学习活动

当鼓的资料基本介绍完毕，用故事引入法导入课例。

师：“小朋友们，今天教师给小朋友们讲个故事。在美丽的大草原上有一个可爱的小姑娘叫淘淘，她非常的调皮，家里的人都拿她没办法。一天，很多族人都在围着篝火一边唱歌一边跳舞，还有演奏乐器的，淘淘也开心地又蹦又跳。突然淘淘看见阿姐在敲鼓，她淘气地跑过去敲起鼓来。她上敲敲，下敲敲，感觉非常好玩。于是她上下一起敲，最后鼓的中间破了个大洞。长辈们拿她没办法，从此呀就有了这样一首童谣：上打三通鼓，下打鼓三通，上下一起打，中间破个洞。每当淘淘听见这首童谣时，总会觉得不好意思，脸红得像个大苹果。”

师：“今天小朋友们和教师一起来学习这首童谣，教师带大家一起用手指来打鼓。”（幼儿回应）

1. 教师伸出右手向幼儿演示：教师将手举起正对着前方，边说童谣边做动作。

2. 教师逐句教授，幼儿学习。

《三通鼓》

上打三通鼓，（食指向上张开，落下三次）

下打鼓三通，（小指向下张开，收回三次）

两边一起打，（食指和小指分别向上、下两个方向活动三次）

中间破个洞。（中指和无名指从中间分开）

三、实践活动

教师示范后，带领幼儿用单手（右手）练习几遍，熟练后，换左手练习。都熟练掌握后，可以双手一起活动。此时可以让幼儿两人一组对着练习。也可以将童谣换成其他

歌谣或古诗等。

四、游戏活动

运用游戏法,将幼儿分成若干小组,让他们选出游戏做得最好的一个人代表他们小组和其他组选出的小朋友比赛,选出“冠军”“亚军”“季军”,从而培养幼儿集体荣誉感和团队意识。

【活动提示】

1. 教师应注意当有些幼儿手指并不是能很准确地做出动作时,教师应及时地给予一定的帮助、鼓励和适当的指导。

2. 还应留意一些平时在节奏感上表现不是特别准确的幼儿,在节奏上可以进行一些适当的指导。

3. 随着幼儿手指的不断发展,大班儿童的手指发展不断完善,已经能够做出比较复杂、协调能力比较强的动作了。针对幼儿这一特点,手指游戏可以增加较完善的手指动作。

4. 教学过程中需要教师熟练地掌握这个游戏的操作动作,另外还可以讲一些关于鼓类的其他相关知识以拓宽幼儿的知识面。

【活动拓展】

通过《三通鼓》手指游戏的学习,小朋友们一定很喜欢这首童谣。其实,很多童谣都是非常好听的,例如:

《五指歌》

大拇指是爸爸,爸爸开汽车,嘟嘟嘟。

食指是妈妈,妈妈洗衣服,搓搓搓。

中指是哥哥,哥哥拍皮球,呼呼呼。

无名指是姐姐,姐姐在跳舞,啦啦啦。

小指头是我,我上幼儿园,哈哈。

请小朋友们学会这首童谣,为这个童谣创编手指动作,培养幼儿的创造力。

☆课例二 手指游戏《小蜘蛛》——幼儿园中班

【创意设计】

我国《幼儿园指导纲要》中反复强调,幼儿园课程内容的选择应该从幼儿的生活中去发现、去探索,从幼儿感兴趣的事物和所在家庭、园所、社区的文化中去提炼。

幼儿园的小朋友生理年龄较小,对于蜘蛛有害怕情绪。怎样才能让孩子们用一种科学的态度来看待蜘蛛呢?设计一个简单易行的、生动有趣的手指游戏活动,让幼儿对蜘蛛有正确的认识。通过音乐游戏,让每个幼儿都能参与到探索科学的学习活动中。

【活动目标】

1. 知识目标:培养幼儿的语言能力、手指小肌肉的运动能力。同时,认识蜘蛛,知道蜘蛛是节肢动物,有吐丝结网的特性。

2. 能力目标:培养幼儿的专注力、记忆力、模仿力及表演能力。在游戏中培养幼儿丰富的想象力和创造力。

3. 情感目标:能用科学的态度对待蜘蛛,对蜘蛛不再有害怕和厌恶的情绪。增强幼

儿与人交往的能力，增强幼儿团结协作的精神。

【活动准备】

1. 课件：相关图片、各种蜘蛛的幻灯片、蜘蛛结网的动画。
2. 背景音乐。

【活动过程】

1. 导入新课：教师先教几个基本坐姿：a 竹竿长长（两腿伸直）
b 蝴蝶飞飞（两腿盘坐）
c 小山洞（两脚支地坐）
d 星星坐（两腿八字）

师：“我们根据蝴蝶飞飞的坐姿一起来做一个游戏。”

2. 示范：教师先示范一下手指游戏，边说边做。

师：“拍拍捶捶画叉叉，蝴蝶飞飞几下。一只蜘蛛爬上来。咦！吓得浑身起疙瘩。”

3. 教师通过展示图片来提示学生，引出刚才所做游戏的主题。

教师拿出几张蜘蛛的图片，贴在黑板上。问：“小朋友图片上的小动物是什么呀？刚才教师给大家做的就是手指游戏——小蜘蛛。”

4. 教游戏：教师一边做一边说，逐句教授童谣，配合动作。

《小蜘蛛》

拍拍捶捶画叉叉。（拍腿、捶腿两种动作；在地面上画叉）

蝴蝶飞飞几下。（双手做蝴蝶翅膀状）

一只蜘蛛爬上来。（利用双手手指在地面走动）

咦！吓得浑身起疙瘩。（双手抱拳做害怕状）

5. 复习游戏：教师和学生围成圆圈一同来做，全体在原地熟练后，转向左右方向，在旁边同学的后背上做游戏，多次重复变换方向。

【活动提示】

1. 教师在教学过程中注意童谣与动作、声势的统一。既要说清童谣，又要协调好动作，这就要训练幼儿对节奏的掌握能力。

同时，在这一课例中，要让幼儿认知方向。奥尔夫教学法中非常注重幼儿与他人互相协作的能力。课例中左右方向的改变是培养幼儿与每一个小朋友互相融合的过程，作为教师要多关注这一点。

2. 为幼儿讲解有关蜘蛛的知识。展示蜘蛛和蚊子的放大图，教师可以请幼儿观察它们的不同之处。

请幼儿想一想：蜘蛛和蚊子是不是一样属于昆虫这个大家庭呢？若是昆虫，应该有什么特征？蜘蛛有吗？若是蜘蛛没有，它又是什么动物呢？

【知识拓展】

昆虫的身体可以分为头、胸、腹三部分，昆虫具有三对足。但是蜘蛛的身体却只有头、腹两部分，而且有四对足，所以蜘蛛不是昆虫，是节肢动物。让幼儿了解蜘蛛的相关知识，拓展幼儿的知识面。

【活动延伸】

1. 让幼儿观察小蜘蛛的外形及爬行情况。继续收集和蜘蛛同类的节肢动物的相关图片。
2. 在表演区摆放蜘蛛和各种小昆虫的头饰让幼儿玩表演游戏。
3. 介绍小蜘蛛。

蜘蛛：节肢动物门，除南极洲以外，在全世界都有分布。

从海平面分布到海拔 5 000 米处，均陆生。体长 1 ~ 90 毫米，身体分头胸部（前体）和腹部（后体）两部分。头胸部覆以背甲和胸板。头胸部有附肢两对，第一对为螯肢，有螯牙，螯牙尖端有毒腺开口；直腭亚目的螯肢前后活动，钳腭亚目者侧向运动及相向运动；第二对为须肢，雌蛛和未成熟的雄蛛呈步足状，用以夹持食物及作感觉器官；但雄性成蛛须肢末节膨大。（图 1-2）

图 1-2

☆课例三 《美丽的彩虹》——幼儿园中班

【创意设计】

本课利用彩色的弹性丝袜让幼儿观察其松紧的效果，配合歌曲与肢体拉动的张力，延伸出线条（乐句）的动作，来提升幼儿对音乐的感受性。感受音乐的乐句与肢体的变化，同时互相探索与创作空间的集合图形，增进幼儿的肢体创作能力，让幼儿有空间概念，学习和同伴一起分享肢体创作成果，从团体互动中增进自我察觉的能力。

【活动目标】

1. 知识目标：聆听音乐，感受附点二分音符的时值与特点。
2. 能力目标：激发幼儿的肢体创造力与表达力（时间、空间、力度），培养幼儿对色彩的组合能力。
3. 情感目标：幼儿从音乐活动中培养学习领导与跟随的能力。

【活动重点】

幼儿聆听音乐，感受附点二分音符的时值与特点。

【活动难点】

幼儿园中班的幼儿对音乐中附点时值长短掌握不好，部分幼儿拍的时值有时长了，有时又短了，教师多带领幼儿感受与练习。

【活动准备】

CD 音乐碟、打击乐器、彩色弹性丝袜、不同颜色的沙子、胶水。

【活动过程】

一、彩虹故事

教师讲述与彩虹有关的“彩虹故事”，如：形成彩虹自然景观的原因。

二、儿童歌曲《美丽的彩虹》

谱例：

美丽的彩虹

1= C $\frac{3}{4}$

$\underline{3} \ \underline{2} \ 1 \ 3 \mid \underline{5} \ \underline{6} \ 5 \ 3 \mid \dot{1} \ \underline{6} \ 3. \ \underline{6} \mid 5 \ - \ - \mid \underline{6} \ \underline{7} \ \dot{1} \ 6 \mid$
 美 丽 的 美 丽 的 天 空 里, 出 现 了
 $\underline{5} \ \underline{6} \ 5 \ 3 \mid \underline{2} \ \underline{3} \ 2. \ 1 \mid 2 \ - \ - \mid 5 \ 5 \ 3 \mid \dot{1} \ \dot{1} \ 6 \mid \underline{5} \ \underline{6} \ 5. \ \underline{3} \mid$
 出 现 了 彩 色 的 画, 画 上 了 红 和 紫 蓝 和
 $5 \ - \ - \mid \underline{6} \ \underline{7} \ \dot{1} \ 6 \mid \underline{5} \ \underline{6} \ 5 \ 3 \mid \underline{2} \ \underline{3} \ 2. \ 1 \mid 1 \ - \ - \parallel$
 绿, 像 一 座 彩 色 桥 通 往 心 底。

1. 教师：教唱歌曲《美丽的彩虹》，边唱边在黑板上画彩虹。每唱到一句就画一道彩虹。

2. 幼儿拍腿（二分音符），跟唱《美丽的彩虹》。

3. 配合乐句（4个小节一句），带领幼儿以手在空中画出圆弧线（∩）。

4. 请幼儿站起来，两人为一组，歌唱《美丽的彩虹》，每唱一句其中一人（A）就从另一人身上（B）的任何地方做拉出一条隐形线的模样，乐句结束时“定格”停止做任何动作；唱第二句时，再由另一人（B）从A身上的任何地方做拉出一条隐形线的模样，在乐句结束时“定格”停止做任何动作。依此方法，两人轮流从对方身上拉出隐形乐句，直到音乐结束，犹如两个肢体的对话形态。

三、肢体造型创作“立体的彩虹”

1. 教师把幼儿分为四人一组，发给一人一双彩色的弹性丝袜。

2. 一人唱一乐句，唱时拉开自己手上的丝袜，展现出音乐乐句的圆滑音。

3. 四人轮流，每唱一句就以弹性丝袜拉出一条线（力度），形成一个肢体空间造型，进行集体的肢体造型创作。

四、乐器合奏表演

一组幼儿唱歌，一组幼儿摆肢体造型。在快乐中表达时间、空间、力度等音乐

特性。

五、艺术创作沙画“美丽的彩虹”

1. 教师将不同颜色(红、黄、蓝、绿等)的沙子分别放在透明盒中,介绍不同颜色的沙子后,分别装在小盒中发给幼儿。

2. 教师播放轻柔的背景音乐,让幼儿在愉悦的氛围下进行沙画创作。

3. 教师引导幼儿在纸上将彩虹依次涂上胶水,沾黏上不同颜色的沙子,形成一道美丽的彩虹沙画。

4. 幼儿完成“美丽彩虹”画,将作品放在美术区域角中展览。

☆课例四 声势律动活动——《水果蹲蹲》

【创意设计】

孩子们对于水果的熟悉和热情是非常高的,活动中通过对水果的认识,将活动延伸到声势、小打击乐活动。

【活动目的】

1. 知识目标:让幼儿了解各种水果的名称,训练幼儿语言的发展,培养幼儿对声音的听辨能力。

2. 能力目标:训练幼儿的记忆力、模仿力和身体协调能力。

【活动准备】

葡萄、菠萝、香蕉、樱桃图片以及头饰各一个。

【活动过程】

1. 谜语导入。

师:“小朋友们,教师说一个谜语,猜一种水果,你们听听:

远看玛瑙紫溜溜,
近看珍珠圆溜溜,
捏它一把水溜溜,
咬它一口酸溜溜。”

师:“是什么呢?”(葡萄)“对啦,就是葡萄。葡萄是一种非常好吃的水果,你们看,教师这里还有很多水果的图片。”(出示图片)

2. 游戏法牢记水果名称。

师:“今天,有这么多的水果,我们就用这些水果来做一个声势律动的游戏。每个人选择一个水果,由小朋友们来扮演它们。教师喜欢吃葡萄,所以教师当葡萄。请小朋友们分别选好自己的水果,和教师一起来做几个动作。”

(1) 捻指。

(2) 拍手。

(3) 拍腿。

(4) 跺脚。

师:“小朋友们,教师在做动作的时候,你们发现了吗?这几个动作都是会发出

声音的。我们把通过身体各个部位发出的声音叫做声势。以上我们做的就是声势的四个基本动作。”

3. 教师教说儿歌。

葡萄蹲，葡萄蹲，葡萄蹲完香蕉蹲。

香蕉蹲，香蕉蹲，香蕉蹲完菠萝蹲。

菠萝蹲，菠萝蹲，菠萝蹲完樱桃蹲。

樱桃蹲，樱桃蹲，樱桃蹲完葡萄蹲。

教师说游戏规则：每个小朋友都要牢牢地记住自己是什么水果。当教师说“葡萄蹲，葡萄蹲，葡萄蹲完香蕉蹲”的时候，香蕉小朋友就要说：“香蕉蹲，香蕉蹲，香蕉蹲完菠萝蹲。”并同时做声势。每个小朋友对应不同的动作：

葡萄——捻指 香蕉——拍手

菠萝——拍腿 樱桃——跺脚

4. 加入打击乐器。

根据声势的音响效果为每一种水果选择一件打击乐器。

葡萄——捻指——金属类

香蕉——拍手——木质类

菠萝——拍腿——散响类乐器

樱桃——跺脚——鼓类

教师带领幼儿一边说儿歌，一边加上打击乐器，让幼儿们仔细聆听每一类打击乐器所发出的声音，学会辨别声音。

师：“小朋友们，我们已经认识了这么多的水果了，水果可是一种含有多种营养的好东西哦，你们一定要多吃水果。我们会用水果做更多好玩儿的的游戏。”

【活动提示】

在活动中，教师要根据幼儿的年龄特点逐步将活动展开。低龄班幼儿可以只说儿歌，其他班级幼儿可以根据接受情况再加入声势和打击乐活动。

【活动延伸】

声势 (SoundGesture)：分为身体打击乐 (BodyPercussion) 和嗓音打击乐 (Vocal Percussion)。身体打击乐将自己的身体作为一件打击乐器，用拍击不同的身体部位发出不同的声响组成节奏组合演奏。嗓音打击乐则是用自己的人声模仿各种打击乐器或发出不同的声音组成节奏组合演奏。

☆课例五 《聪明的耳朵》

【创意设计】

课例的音乐材料由两部分组成：a段由弦乐奏出世界名曲；b段转变成电子舞曲。两部分的顺序为 ababababab，即是弦乐与电子舞曲相互交替出现，这样就形成了两种鲜明、不同的音乐风格，在听觉的感受上、情绪的感知上有了很大的区别。a段弦乐的音乐情绪庄严、优美、高雅，选自世界名曲，而b段电子舞曲部分轻松、滑稽、欢快。在

这两种不同的音乐氛围下,学生根据听到的不同音乐风格自行即兴动作创编。

在这样的音乐氛围中不仅培养学生们对不同音乐性格的把握能力以及基本音乐素质,还对孩子身心起到愉悦的作用,使学生们在玩耍中不知不觉地学习各种音乐元素,做到寓教于乐。

【活动目标】

1. 知识目标:训练幼儿对音乐音色的听辨能力,感知音乐情绪的能力;培养幼儿把握节奏的能力,认识音乐结构的能力等。

2. 能力目标:培养幼儿的想象力、注意力,培养幼儿的运动协调能力等。

【活动准备】CD 音乐、纱巾等。

【活动过程】

1. 教师带领幼儿一边听音乐一边即兴做动作。

2. 当听到 a 段古典弦乐名曲时,教师可以带领幼儿模仿演奏小提琴的动作,并跟随音乐和节奏,全身心投入到“演奏”小提琴中来。

3. 当 b 段的电子舞曲出现时,又从高贵的古典音乐的氛围中出来进入滑稽轻松的电子舞曲中,教师带领幼儿可以跟随音乐和节奏即兴做出各种律动动作。

4. 随着整个音乐做一遍后,教师引导幼儿分析这两段音乐。

5. 教师提示幼儿分组进行即兴创编, a 段弦乐部分幼儿们模仿演奏小提琴动作, b 段电子舞曲部分各组可以做不同的律动动作,同时表演,即兴展示。

【活动提示】

1. 要注意这两段音乐节奏的准确性。

2. 还要注意不同音乐风格的表现和把握。

【活动拓展】

幼儿自己设计动作,可以随意地创造。还可以将两种性格反差强烈的音乐进行创作合成(让幼儿挑选音乐,教师来做)。

知识链接

廖乃雄(1933—),惠城区人,生于上海。中国当代音乐理论家、教育家。原上海音乐学院教授,《人民音乐》编委,中国音乐家协会理事,中国音协教育委员会副主任,中国艺术教育委员会委员。1989 年定居加拿大,现为上海音乐学院音乐研究所特约研究员。

1980 年 12 月,他前往慕尼黑远郊,拜会了年迈的作曲家与音乐教育家卡尔·奥尔夫(Carl Orff)。在其家中交谈了长达 6 个小时,与奥尔夫的会晤,对他的后半生产生了深远影响,20 世纪 80 年代初,由他引进西德奥尔夫音乐教育体系,先后在全国 10 余个大城市举办“奥尔夫音乐教育讲习班”或专题讲座,使这些先进的现代音乐教学体系迅速在国内传播,为我国的音乐教育工作做出较大的贡献。