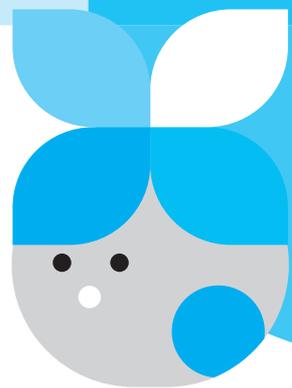

前言

Preface

教育部、国家发展和改革委员会、财政部等九个部门印发的《“十四五”学前教育发展提升行动计划》指出，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循学前教育规律，强化政府主体责任，健全保障机制，努力满足人民群众幼有所育的美好期盼，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。为落实全国职业教育大会精神，深化职业教育“三教”改革，深入开展高等职业学校学前教育专业课程及教材建设改革，努力培养高素质强技能的应用型人才，并以党的二十大精神为指引，编者经过精研细磨编写了本书。

音乐是一种无国界、全人类共享的艺术形式，它不仅能够传达艺术信息，还能帮助人们放松身心、表达内心的感受和情感。因此，音乐教育对于个人的成长和发展具有重要意义。奥尔夫音乐教学法是一种独特的音乐教育方法，它由德国著名的作曲家、儿童音乐教育家卡尔·奥尔夫（Carl Orff, 1895—1982）创立。奥尔夫音乐教学法注重音乐教育的原本性、综合性和创造性，强调通过节奏、动作、声音和即兴创作等方式让学习者主动参与到音乐学习中，从而培养其音乐素养、创造力和团队协作能力。这种音乐教育方法不仅在德国被广泛运用，也在全球范围内得到了推广和应用。

本书主要介绍奥尔夫音乐教育体系的核心理念和应用方法。编者将理论与实践融为一体，从奥尔夫音乐教育体系的基本原理着手介绍课程设置、教学方法和评估标准等方面的内容。通过本书的学习，学生可以深入了解奥尔夫音乐教学法的背景、特点和发展历程，系统掌握奥尔夫音乐教育体系的基本原理、课程设置和教学方法，学会如何运用奥尔夫音乐教学法进行课程设计和教学实施，最终达到提升自身创造力和团队协作能力、提高自身音乐素养和审美水平的目的。

本书具有以下编写特色。

1. 系统性与实用性并举

本书系统性地总结了奥尔夫音乐教育体系的发展历程、基本原则和教学方法，并配以丰富的教学案例和实际操作指导，旨在帮助学生更好地将理论知识应用于实际教学中。

2. 理论性与实践性相结合

本书将理论与实践相结合，注重培养学生的实际操作能力。通过具体的教学案例，学生可以更好地了解奥尔夫音乐教学法的实际应用方法。

3. 时效性与思政元素融合

编者针对当前教育形势，融入本专业最新研究成果和理论知识，体现了教材的新颖性和时效性。同时，编者又在每单元学习目标中分设了素质目标，旨在督导学生提高自身的音乐素养和教学能力，力求促进学生全面发展。

本书由辽宁特殊教育师范高等专科学校陈瑶编写。在编写过程中，编者参考并借鉴了一些专家、学者和同行的研究成果，在此对他们表示诚挚的谢意。

由于编者水平有限，书中难免存在不足之处，恳请各位读者批评指正。

编者

目录

Contents

第一章	卡尔·奥尔夫音乐教育概述	1
第一节	卡尔·奥尔夫音乐教育体系的产生与发展	1
一、	卡尔·奥尔夫一生主要的音乐活动	3
二、	奥尔夫音乐教育体系概况	6
三、	奥尔夫音乐教育体系在中国的传播和发展	10
四、	世界三大音乐教育体系的对比	16
第二节	奥尔夫音乐教学法的原理	19
一、	奥尔夫音乐教育体系的理念	22
二、	奥尔夫音乐教育体系的特点	23
三、	奥尔夫音乐教学的思路和手段	25
第三节	奥尔夫音乐教育体系在儿童音乐教育中的应用	27
一、	奥尔夫音乐教育体系对学前儿童音乐教育思想的影响	30
二、	奥尔夫音乐教育体系对学前儿童音乐综合能力的培养	30
三、	奥尔夫音乐教育体系对学前儿童音乐创新能力的培养	32
四、	奥尔夫音乐教育体系对游戏元素的运用	34
第二章	奥尔夫音乐教育体系的内容	37
第一节	奥尔夫嗓音训练	37
一、	嗓音训练的含义	39
二、	嗓音训练的目的	40
三、	嗓音训练的内容	41
第二节	奥尔夫动作训练概述	58
一、	奥尔夫动作训练的概念	60

二、奥尔夫动作训练的主要内容	60
三、奥尔夫动作训练的目的	61
四、奥尔夫动作训练的特点	63
五、奥尔夫动作训练的意义	63
六、奥尔夫动作训练的教学内容	64
第三节 奥尔夫动作训练的方法	74
一、奥尔夫声势活动	74
二、奥尔夫律动和舞蹈动作训练	84
三、奥尔夫戏剧和游戏动作训练	88
第四节 奥尔夫音乐教育体系的乐器演奏训练	95
一、奥尔夫乐器的特点和训练的意义	97
二、奥尔夫乐器训练的内容	97
三、奥尔夫乐器训练的应用价值	98
四、奥尔夫乐器的音乐教育意义	99
五、常用的奥尔夫乐器	99
六、奥尔夫无音高打击乐器训练	117
七、奥尔夫音条乐器训练	121
第五节 奥尔夫音乐教育体系的综合训练	124
一、固定音型训练	126
二、卡农训练	129
三、回旋曲训练	133
四、图形谱训练	136
第三章 奥尔夫音乐教育体系在儿童音乐教学活动中的实践	141
课例一 小白兔	141
课例二 幸福拍手歌	143
课例三 海螺	145
课例四 春晓	147
课例五 吉祥三宝	150
课例六 丹麦七步舞	153

课例七 长臂和长腿	156
课例八 阿细跳月	159
课例九 走和跑	162
课例十 球的传递	164
课例十一 可用作节奏朗诵的儿歌、童谣、谜语的例子	166
参考文献	168

第一章

卡尔·奥尔夫音乐教育概述

第一节 卡尔·奥尔夫音乐教育体系的产生与发展

知识目标

- ☆了解卡尔·奥尔夫教育理念的形成。
- ☆了解卡尔·奥尔夫音乐教育体系的内容及理念。
- ☆了解卡尔·奥尔夫音乐教育思想在中国的传播。
- ☆了解卡尔·奥尔夫音乐教育体系与世界其他音乐教育体系的不同。

技能目标

- ☆掌握卡尔·奥尔夫音乐教育体系的教学特点。
- ☆掌握学习和研究奥尔夫音乐教学法的原则和方法。
- ☆尝试运用律动、语言等游戏手段训练儿童动作的灵活性和协调性。

情感目标

- ☆激发儿童参与奥尔夫音乐教学活动的兴趣。
- ☆培养儿童与人沟通的能力，使其能体验到参与集体活动的乐趣。
- ☆培养儿童的音乐感受和表达能力。

课例导入

节奏律动《三字经》

三字经(节选)

人之初	性本善	性相近	习相远
<u>X X X</u>	<u>X X X</u>	<u>X X X</u>	<u>X X X</u>
苟不教	性乃迁	教之道	贵以专
<u>X X X</u>	<u>X X X</u>	<u>X X X</u>	<u>X X X</u>

【教学目标】

- (1) 区分四分音符和八分音符的长短。
- (2) 学习用双手拍打四分音符和八分音符的节奏组合。
- (3) 指导儿童做身体律动，并能有节奏地朗诵。

【教学准备】

将小椅子围成一圈，师生席椅而坐。

【教学过程】

一、观看教师的示范动作

教师朗诵：人 之 初	性 本 善
节奏： <u>X X X</u>	<u>X X X</u>
律动： 左手拍 右手拍 拍手 左腿 右腿	左手拍 右手拍 拍手 左腿 右腿
教师朗诵：性 相 近	习 相 远
节奏： <u>X X X</u>	<u>X X X</u>
律动： 左手拍 右手拍 拍手 左腿 右腿	左手拍 右手拍 拍手 左腿 右腿
教师朗诵：苟 不 教	性 乃 迁
节奏： <u>X X X</u>	<u>X X X</u>
律动： 左手拍 右手拍 拍手 左腿 右腿	左手拍 右手拍 拍手 左腿 右腿
教师朗诵：教 之 道	贵 以 专
节奏： <u>X X X</u>	<u>X X X</u>
律动： 左手拍 右手拍 拍手 左腿 右腿	左手拍 右手拍 拍手 左腿 右腿

二、儿童模仿教师做律动

(1) 放慢速度，边朗诵三字经边做律动。

(2) 经多次练习熟练掌握之后，再提高速度进行练习，并可以加入儿童间的互动。例如，第一段以四分音符节奏拍手时，可以与左边的小朋友互拍；第二段以四分音符节奏拍手时，可以与右边的小朋友互拍。

三、儿童即兴创作

(1) 儿童熟悉动作之后，可以两人一组，用跺脚的动作来打八分音符的节奏拍，用互击掌的方式来打四分音符的节奏拍。

(2) 循序渐进地增加律动难度及儿童之间的互动，引起其对奥尔夫音乐教学活动产生极大的兴趣。

【教学总结】

这种将朗诵和律动结合起来的教学方式，是奥尔夫音乐教学体系的特色之一，主要是以身体律动动作来训练儿童的节奏感。其特点是通过律动表现音乐元素，如节奏、曲式、旋律、调性等。最早的律动理念来源于达尔克洛兹体态律动教学法。奥尔夫受这些理念启示，建立了“新的节奏教育”，由此开启了奥尔夫音乐教育改革实践。

一、卡尔·奥尔夫一生主要的音乐活动

卡尔·奥尔夫是德国著名的作曲家、儿童音乐教育家。卡尔·奥尔夫开创的教学法与达尔克洛兹教学法、柯达伊音乐教学法、铃木教学法为世界四大音乐教学法。卡尔·奥尔夫赋予音乐教育以全新的概念和方法，他的音乐教育体系被许多国家和地区广泛采用，流传甚广。

1895年7月10日，卡尔·奥尔夫出生于慕尼黑一个有艺术素养的军人世家。他的曾祖父、祖父、父亲都是职业军人，并有极高的文化素养。卡尔·奥尔夫的母亲宝拉·柯伊斯特勒则是一位受过正规训练的钢琴家，12岁就已登台演出。受家庭环境的影响，卡尔·奥尔夫从小便对音乐和戏剧产生了浓厚的兴趣。他的母亲则是其最为重要的音乐启蒙教师，为卡尔·奥尔夫成为一位伟大的音乐剧大师提供了良好的教育。

(一) 儿童时期卡尔·奥尔夫的音乐活动

婴儿时期的卡尔·奥尔夫就能在弹钢琴的母亲旁边随音乐敲打节奏，两岁多时就能爬上钢琴与母亲同“玩”音乐，不久后又可以在钢琴上玩“大声和小声”的游戏，并伴有歌唱等。在母亲的启蒙教育下，他对音乐一直保持着浓厚的兴趣，并逐步进入正规的学习和训练。

儿童时期的卡尔·奥尔夫还表现出了对戏剧的热爱。4岁时，有一次卡尔·奥尔夫和父亲参加一个隆重的庆典活动，活动中有木偶戏表演。卡尔·奥尔夫第一次接触拉线木偶戏，从此便迷上了这种表现形式，并促使他有了第一次戏剧创作的尝试。在一个圣诞节，他穿上奇特的

衣服，自己创编和表演各种角色的对话，还兼舞台灯光工作，初步表现了其音乐舞台剧的才能。5岁时，卡尔·奥尔夫开始在母亲的指导下正式学习钢琴。卡尔·奥尔夫不喜欢模仿，而是大胆地尝试和探索各种节奏型。经过一段时间的练习，他已经可以与母亲一起四手联奏简单的钢琴曲了。6岁上学之后，他开始尝试把实际生活中的事物用诗歌或故事的形式表现出来，他的祖父将他“胡编乱造”的故事整理成《卡尔·奥尔夫100个故事》和诗集，并在他10岁生日时从中挑选出两首发表在一家儿童刊物上。

（二）青少年时期卡尔·奥尔夫的音乐活动

8岁时，卡尔·奥尔夫第一次走进音乐厅听贝多芬、莫扎特的音乐会，这给他带来了巨大的震撼。维也纳古典音乐作品使他着迷，有时会令他废寝忘食。从那以后，他努力跟母亲学习钢琴，练得娴熟的钢琴技巧，这也为他日后的音乐深造奠定了坚实的基础。

处于青少年时期的卡尔·奥尔夫一直迷恋的戏剧形式仍然是木偶戏。10岁时，他组织了一个小的表演团体，把3岁的妹妹也纳入其中。他们用钢琴模仿出各种声音效果，将大大小小的豆子、栗子放在罐子里，表现暴风雨、电闪雷鸣等；还用彩色玻璃纸营造灯光效果。在团体中，卡尔·奥尔夫身兼数职，集导演、演员、舞美、伴奏、作词作曲、指挥于一身。在组织各种表演活动中，年仅10岁的卡尔·奥尔夫积累了大量的舞台剧创作及表演经验。他对语言、诗歌特别感兴趣，在学校，他的古典语言课、文学课和作文的成绩一直名列前茅。这也为卡尔·奥尔夫日后从事音乐剧创作奠定了基础。

除了音乐、戏剧以外，他的家人还为他提供了另一个活动场所——大自然。卡尔·奥尔夫小时候每年夏天都会随着家人到慕尼黑附近的乡间别墅居住，热爱大自然的母亲给了奥尔夫另一种精神滋养。乡间有起伏的丘陵、美丽的田野、阿尔卑斯山脚下的花花草草，大自然给了他更加丰富的想象力，为他日后创作提供了灵感。乡间的生活经历使卡尔·奥尔夫在音乐教学中遵循人的“原本性”理念。他认为，人只有在大自然中才能表现出自己最原始、最自然的状态。

中学时期，卡尔·奥尔夫阅读了大量的古典名著及当代文学作品，参加了学校的合唱团、乐队等社团，不断充实自己的音乐素养，提高自己的识谱能力，刻苦训练演奏技巧。14岁时，卡尔·奥尔夫第一次接触德国作曲家瓦格纳的大型歌剧《漂泊的荷兰人》，卡尔·奥尔夫对其十分痴迷。瓦格纳在其歌剧创作中提倡故事情节、音乐舞台要和场景融合在一起，即“整体艺术作品”的创作观念，这对卡尔·奥尔夫后来在音乐教育中主张的“整体的艺术”观念（音乐、语言、舞蹈和节奏结合为一体的音乐教育行为方式）产生了极大的影响。

（三）青年时期卡尔·奥尔夫的音乐活动

1. 在慕尼黑音乐学院时期的音乐活动

17岁时，卡尔·奥尔夫考入了慕尼黑音乐学院，开始投入更多的精力学习音乐和诗歌艺

术，他还阅读了大量德国 18、19 世纪的抒情诗，曾在短时间内写下 50 多首歌曲和管风琴小品。在此期间，受以画家法兰兹·马尔克和康定斯基为代表的德国表现派绘画艺术的影响，开拓了创作思考的空间。

2. 剧场工作时期的音乐活动

1914 年，奥尔夫从慕尼黑音乐学院毕业，并做了一个极为重要的选择——开启剧场生涯。为了提高自己的钢琴演奏水平，卡尔·奥尔夫聘请了指挥家和作曲家赫曼·齐何 (Hermann Zilcher) 为他上钢琴演奏课。卡尔·奥尔夫在剧场工作期间，在音乐教学中加入了戏剧课程，大部分儿童都感觉上他的课可以学到在别的老师那里学不到的咏诵及表演知识。之后，卡尔·奥尔夫被引荐为歌剧院的指导教师，这也为他赢得了许多同大歌唱家共事的机会，给他此后艺术生涯的蓬勃发展提供了巨大帮助。

3. 参军时期的音乐活动

第一次世界大战席卷欧洲。1917 年，卡尔·奥尔夫应征入伍，战争使他身心遭受极度摧残，一度丧失记忆，同时患上严重的语言障碍及关节活动困难等病症。1918 年，还未完全康复的卡尔·奥尔夫接替著名指挥大师富特文格勒威廉·富特文格勒 (Wilhelm Furtwängler, 1886—1954) 在曼海姆歌剧院的国家乐队指挥一职，重新拿起指挥棒进行指挥。由于投入自己喜爱的音乐戏剧工作，卡尔·奥尔夫的身心得到了迅速的康复。

4. 创办军特学校

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。当时，达尔克洛兹的著作和想法在整个世界流行。1924 年对于卡尔·奥尔夫来说是一个重要的转折，此时的德国正好处于许多体操学校和舞蹈学校建立的时期，1924 年，奥尔夫和达尔克洛兹的学生杜罗西·军特 (Dororee Gunthen) 合作在慕尼黑开办了一所集体操、音乐和舞蹈于一体的学校，即军特学校。军特主持校务和负责所有理论科目的课程，卡尔·奥尔夫负责所有的音乐课程。在这里，卡尔·奥尔夫开始了他的音乐教育变革，将即兴创作作为教与学的中心，强调用身体的不同姿势和动作来体验节奏的内在关系，保持内心和外在动作的协调，这就是他所谓的“人体乐器”或“声势”。他强调要将动作与音乐结合起来，在音乐与动作教学中突出乐器的节奏性，并要求儿童参与奏乐，通过即兴演奏设计自己的音乐，以充分调动儿童学习音乐的主动性。卡尔·奥尔夫用较为容易学会的一些乐器制造出一套可以用于合奏的、以打击方式演奏为主的小乐队演奏乐器。这套教具就是闻名全世界的“奥尔夫乐器”，后成为卡尔·奥尔夫音乐教学体系的重要标志之一。1931 年，卡尔·奥尔夫产生把军特学校音乐教学经验作为“基础音乐教学”用于儿童音乐教育的想法。军特学校通过举办和开设一系列的讲座、演示和训练课程，引起了社会教育界的广泛关注。

（四）中老年时期卡尔·奥尔夫的音乐活动

1934—1942年，奥尔夫共创作了三部具有影响力的舞台作品：清唱剧《卡尔米纳·布拉纳》（1934—1939年）和根据格林童话改编的歌剧《月亮》（1937—1939年）、《聪明的女人》（1941—1943年）。

1944年，军特学校因受政治压制而被迫关闭。

1948—1949年，卡尔·奥尔夫创作了《安提戈涅》，尝试用音乐剧最原始的形态将四架钢琴、五十九种打击乐器与人声结合，以鲜明透辟的音乐语言给观众以巨大的冲击。他此时的音乐创作融合了之前音乐教育方面的种种积累，创作观念非常明确，所以他此时的创作被人称为“原始主义”。

1948—1951年，卡尔·奥尔夫通过慕尼黑的拜耶广播电台一档儿童音乐节目向世人展现了一个全新的儿童音乐教育观念和领域。他强调儿童音乐教育的根本出发点是从儿童本身出发，适应儿童的特点；要把字、诗、词和歌唱作为节奏训练的出发点，将动作、歌唱和演奏融为一体，由儿童参与歌唱和演奏活动。

1950—1954年，卡尔·奥尔夫和古尼尔特·凯特曼（Gunild Keetman）合作出版了五卷《学校音乐教材》，这是卡尔·奥尔夫音乐教育体系发展历程中具有重大意义的事件。

20世纪50年代后，奥尔夫音乐教育事业得到了全面的发展。1950—1961年，卡尔·奥尔夫担任慕尼黑音乐学院作曲系教授和负责人，其教学以让儿童发现自我为宗旨。

1963年，卡尔·奥尔夫学院在萨尔茨堡成立，建立了第一个奥尔夫教学法的研究和培训中心，隶属于莫扎特音乐学院。奥尔夫学院的主要任务是负责培训教师，为来自全世界各地的儿童提供全面的奥尔夫训练课程，对奥尔夫教育思想的广泛传播起到了巨大的推动作用。

1970年，卡尔·奥尔夫为奥尔夫学院配置了图书馆、舞蹈教室、演播厅、剧院，以及休息室。

1973年，奥尔夫学院增设了音乐治疗与社会教育部。

1975—1981年，卡尔·奥尔夫与维尔纳·托马斯博士合作编写了《奥尔夫的生平与作品》，全书共八卷。奥尔夫音乐教育体系自此逐渐形成，并从西方流传到东方，成为具有重大深远影响的音乐教育体系之一。

1982年，卡尔·奥尔夫与世长辞，享年87岁。

二、奥尔夫音乐教育体系概况

奥尔夫音乐教育体系是世界著名的三大音乐教育体系（其他两个是达尔克洛兹音乐教育体系和柯达伊音乐教育体系）之一。卡尔·奥尔夫把“原本性”音乐创作风格应用到音乐教育中，逐渐形成奥尔夫音乐教育体系的基本理念。他的教育理念在音乐教学实践操作中得到了不断充实，为其音乐教育思想在全世界传播提供了理论基础。

1963年,卡尔·奥尔夫在演讲稿《〈学校音乐教材〉——回顾和展望》中写道:“原本性的音乐绝不是单纯的音乐,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。它是质朴无华的,没有大型复杂的曲式结构,只用固定音型和类似于回旋曲式的小型序列构成音乐。原本性的音乐是接近土壤的、自然的、机体的,能为每个人学会和体验的,适合于儿童的。”在这篇演讲稿中,卡尔·奥尔夫解释了音乐教育原本性的含义,并强调其“原本性”的音乐教育理念。基于其音乐教育理念,奥尔夫音乐教育思想在实践过程中不断地发展、更新和完善,形成现如今一套开放式的奥尔夫音乐教育理论。

卡尔·奥尔夫从未写过相关的教学材料及教学指导用书。以专业教学的现实为出发点来培养即兴创造能力是他创办学校的教学宗旨和特点。他认为,若将教学内容编写成教材,那么对实际进行教学实践的教师来说在创造力上就是一种禁锢。现在流传下来的关于卡尔·奥尔夫的教学理论资料,大部分都是由奥尔夫的研究者整理相关的音乐教育课程内容、教学方法、教学形式及教学材料等总结出来的,目的是将他的教育理念推广开来,使更多的音乐教育工作者受益。

(一) 课程内容^①

奥尔夫音乐教育体系的课程内容主要包括嗓音造型、动作造型和器乐造型三个方面。

嗓音造型分为节奏朗诵活动和歌唱活动。

动作造型分为律动、舞蹈、戏剧表演、指挥和声势活动。

器乐造型指的是乐器演奏活动。

在奥尔夫音乐课程中,节奏是音乐的基本要素,是旋律的基础,音乐学习应以节奏训练为起点,并贯穿音乐教学的始终。

奥尔夫音乐教学活动最大的魅力是,它不仅仅是单一的音乐教学活动,而且是一种通过游戏的方式即兴演奏、即兴创作,自然地表露自己对音乐的感受,通过语言、动作、表演和音乐的有机结合来启迪和挖掘儿童音乐素养的活动。

(二) 教学形式

奥尔夫音乐教育组织形式大多为集体教学,目的是为儿童搭建交流、分享与合作的平台,并提供全面、丰富且综合的审美体验的机会。奥尔夫音乐教学形式为综合教学形式,强调在教学过程中运用儿童最容易接受的方式进行教学,如利用歌唱、拍手、跺脚、舞蹈及游戏等方式,以此来把握儿童对音乐的喜好和了解程度,从而有的放矢地为儿童提供全面、丰富且综合的审美体验的机会。同时,即兴贯穿于奥尔夫音乐教学方法对每一个音乐元素的学习中,施教者会为儿童提供集体合作、独自创作和分享音乐经验的机会,最终达到提升儿童合作意识和

^① 许卓娅. 学前儿童音乐教育 [M]. 北京: 人民教育出版社, 2011.

技能的目的。这种集体性、综合性的教学形式，对于刚刚接触音乐学习的儿童来说是十分适合的。

（三）教学方法

1. 节奏教学法

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突变。将音乐的长短、强弱关系用反复、对应等形式把其各种变化因素加以组织，构成前后连贯的有序整体，即节奏。节奏是音乐作品的重要表现手段。在自然界和人的生活中无不蕴含着节奏，学习音乐最重要的就是掌握节奏。奥尔夫音乐教学法把音乐、舞蹈、语言等与节奏联系在一起。

将语言引入音乐教学是卡尔·奥尔夫对音乐教学的一项重大贡献。卡尔·奥尔夫从儿童熟悉的诗歌、童谣和顺口溜等作品中提取简单的节奏元素，并结合一定的词组、句子让儿童先掌握一定的节奏型，然后结合一些动作或舞蹈来加强儿童节奏感的训练。例如，儿童歌谣《风筝与小鸟》，整曲为四四拍，分四段，每段有四句，每句的节奏型相同。学习时，运用奥尔夫音乐教学法让儿童通过念儿歌的形式先掌握四分音符和八分音符的节奏型；然后加上拍手、跺脚和演奏乐器等不同的伴奏方式，让儿歌更具有表演性；最后让儿童在已经掌握了节奏型的基础上进行即兴创作表演。

附：曲谱

风筝与小鸟

$\frac{4}{4}$

X X X X X X | X X X X X X | X X X X X X | X X X X X X |

风筝飞到树上去， 小鸟飞来玩游戏， 风筝飞到树上去， 下不来啊！真生气；
风筝飞到树上去， 蝴蝶飞来玩游戏， 风筝飞到树上去， 下不来啊！别生气；
风筝飞到树上去， 蜻蜓飞来玩游戏， 风筝飞到树上去， 下不来啊！真生气；
风筝飞到树上去， 蜜蜂飞来玩游戏， 风筝飞到树上去， 下不来啊！别生气。

2. 声势训练

声势训练是奥尔夫首创的音乐活动形式，分为身体打击乐和嗓音打击乐。

身体打击乐是用身体动作表现节奏，运用跺脚、拍腿、拍手和捻指等律动动作来进行节奏训练。

嗓音打击乐则是运用自己的声音模仿各种打击乐器的声音。

声势训练被运用在演奏、合唱、合奏和重奏等多种形式中，可以培养儿童的集体合作意识。这一活动形式充分利用了儿童自身的肢体动作，在儿童已有经验的基础上加入有规律的节奏，可以促进儿童动作的协调发展。儿童在有音乐或无音乐伴奏的情况下，把自己对节奏的感受和理解通过动作展现出来，并根据自己对音乐的体会自由、灵活地进行自我表演。教师在这个声势活动过程中将复杂、抽象的知识转化为简单、有趣的身体语言，循序渐进地协助儿童利

用自己的动作来准确表现节奏，让儿童在轻松愉快的氛围中学习。

3. 即兴表演

奥尔夫音乐教育理念的亮点是立足于培养儿童的创新意识，在即兴表演中培养和挖掘儿童的创造力。卡尔·奥尔夫认为，即兴表演的运用会极大降低儿童的紧张情绪，让儿童在轻松愉快的环境中创造音乐。即兴表演可以根据具体的教学过程来确立，实施过程灵活有趣，由于打击乐器操作简单，和声单纯，因此可以完全让儿童一开始就进行自由即兴表演。但要注意，即兴表演是有目的的即兴，是在一定的音乐框架下进行的，既给儿童充分自由的展示空间，又要求具体、目的明确的即兴。让儿童直接参与到音乐活动中，在环境的刺激和技能技巧的支持下，充分发挥他们的想象力和创造力。

4. 动作和舞蹈

动作和舞蹈是除人声和器乐以外音乐表现的另一种形式。儿童的很多基本动作都是在自然状态下展现出来的，舞蹈动作以原始力量进入儿童的生活和生命中，成为儿童钟爱的一种音乐表现形式。在儿童阶段，儿童的各种音乐动作最趋于本能动作，喜欢模仿是人的本性，也是它驱使人类各种动作不断发展的主要原因，比如走、跑、跳等。在教学过程中，教师要使动作技巧、即兴表演和形体塑造等方面逐步深入，并视具体情况不断增加难度。

（四）教学教材和教具

奥尔夫音乐教育体系的教学教材包括两部分，分别是教材和教具。

1. 教材

教师可以根据卡尔·奥尔夫为儿童编撰的《学校音乐教材》（五卷）教材里的内容，结合不同的国家、民族和地域特点，考虑特定群体来选择和设计本土化的教材内容。卡尔·奥尔夫提供教材主要是为了体现“教育应顺应儿童本性”的理念，所以教师在授课时不能照搬硬套他的教材内容。

2. 教具

奥尔夫音乐教学法尤为突出的贡献是设计了一套音准精确、音色优美的打击乐器。该套乐具有运用广泛，易奏出节奏；音色鲜明，富于幻想性；可以满足儿童的好奇心，容易操作；小巧精致，方便携带等特点，深受儿童喜欢。

奥尔夫打击乐器分为旋律性打击乐器（有固定的音高）和非旋律性打击乐器（无固定的音高）两种。

学习打击乐器可以培养儿童良好的节奏感，使儿童产生对不同音色的敏感度。教师在教学过程中还可以将朗诵、表演、律动、舞蹈等多种形式与打击乐器结合起来进行运用。

三、奥尔夫音乐教育体系在中国的传播和发展

在 20 世纪，奥尔夫音乐教育体系以先进的教育理念和音乐教学法风靡世界许多国家，是影响范围最深广的音乐教育体系之一。奥尔夫音乐教学法以其新颖独特的教学手段也为中国的音乐教育带来了革命性的转变，对发展中国音乐教育事业具有重要的意义，贡献了巨大力量。

（一）奥尔夫音乐教育体系在中国的发展阶段

1. 播种期

20 世纪 80 年代初，中国的奥尔夫音乐教育先驱，著名的音乐学教授、上海音乐学院音乐研究所所长——廖乃雄先生将奥尔夫音乐教学法正式引入中国。当时，在德国最具权威的洪堡基金会奖金的资助下，已经 84 岁高龄的卡尔·奥尔夫在慕尼黑一个庄园中接待了来自东方古国的廖乃雄先生。在长达 6 小时的会面中，卡尔·奥尔夫向廖乃雄先生介绍了他的音乐教育理念，并将自己的唱片、Shulwerk 教材、乐谱集以及八大卷回忆录都赠送给廖乃雄，希望他的 Shulwerk 能在有着古老文化传统的中华大地上生根、开花、结果。1981 年，满载而归的廖乃雄先生回国之后将其翻译成中文，并编写了教材，又先后在我国南京、杭州、广州、西安、扬州、哈尔滨、大庆、郑州等地讲学、培训。奥尔夫音乐教学法以其新颖独特的教学手段吸引很多教育工作者积极研究学习，为中国音乐教育事业的发展建立了革命性的教育观点，大大推动了改革开放初期中国学校音乐教育事业的复兴和改革，为发展中国音乐教育事业做出了巨大贡献。

2. 萌芽期

1985 年，在廖乃雄先生的努力下，邀请西柏林奥尔夫小学音乐教师、联邦德国十字勋章获得者施奈德夫人来中国讲学，分别在广州、南京、上海进行培训，历时三个多月。施奈德夫人还赠送给中国三套由奥尔夫乐器厂生产的打击乐器。1988 年 8 月，在奥尔夫基金会的资助下，中国音乐家协会音乐教育委员会和首都师范大学音乐系联合主办了奥尔夫师资培训班，并且特邀奥尔夫专家团队到中国讲学，参加培训的总共有 400 余人。广大学员通过学习拓宽了视野，对奥尔夫音乐教学法产生了浓厚的兴趣。这次培训为中国的音乐教育注入了新的元素和活力，推动了中国音乐教育体系的建设和改革。在廖乃雄先生的努力下，奥尔夫音乐教育体系在中国开始真正生根发芽。同时，廖乃雄与杭州一家乐器生产厂合作，制作了一批高质量的奥尔夫乐器，以供幼儿园、中小学使用。这也加快了奥尔夫音乐教学法在中国的传播速度。

3. 成长期

1991 年 6 月，国内唯一公开发表的杂志——《音乐周报》为奥尔夫音乐教育体系出了一期教育专版。1991 年 8 月，第二期奥尔夫师资培训在北京举行，德国奥尔夫专家团队再次来到中国讲学。这次培训包括台湾地区总人数达 700 余人。培训期间，中国奥尔夫学会发展了第一批会员，共 410 名，并成立了中国奥尔夫学会的领导机构，由李姐娜担任小组组长。1993 年，

中国奥尔夫学会正式更名为中国音乐家协会奥尔夫专业委员会（简称“中国奥尔夫专业委员会”），共有会员 1 260 人。20 世纪 90 年代中期，中央广播电视大学在首批师范教育课程中开设了奥尔夫音乐教学法课程。1997 年，上海音乐学院成立音乐教育系，聘请廖乃雄先生为顾问和客座教授；同时与萨尔茨堡莫扎特音乐学院建立友好关系，互相交流、沟通，进一步推动了奥尔夫音乐教育在中国的传播。

4. 壮大期

21 世纪以来，国外奥尔夫音乐教育专家多次应邀来中国举办培训和讲座，越来越多的人接触到奥尔夫音乐教育体系。

为了方便大家学习和交流，2000 年，中国建立了中国奥尔夫音乐教育网站（www.chinaorff.com）。

中国奥尔夫专业委员会举办了多届初、高级培训班，培训了数千名奥尔夫音乐教师。这些学员将自己学到的理念运用到实际教学工作中，在各个工作领域里发光发热。

2008 年，由陈淑宜编著的《奥尔夫音乐亲子教学实用课例精选》一书出版，有力地推动了 0 ~ 3 岁儿童早期音乐教育的课程研究，为从事一线教育工作的教师提供了音乐教学实践参考。

2010 年，大批的奥尔夫音乐教材和影像资料出版，相关视频也逐渐在网络上流传开来。

2011 年，中国奥尔夫专业委员会又培训了 3 000 余人，为奥尔夫音乐教学理念在中国更好地推广和实践做出了贡献。

2017 年，奥尔夫音乐教学法在全国各地幼儿园中广泛应用，奥尔夫音乐教学法已经成为中国最受欢迎的音乐教学法之一。

（二）奥尔夫音乐教育体系对中国音乐教育发展的影响

奥尔夫音乐教育体系以其先进的教育理念和 method 影响着世界许多国家，奥尔夫音乐教学法的引入着实帮助我国的音乐教育解决了一些实际问题，也使我国探索出一条适合国情的音乐教育教学之路。

1. 更新中国音乐教育思想

音乐教育最终的目的是通过音乐让人感受到真、善、美，熏陶人的情操，让人注重内心体验、注重自我愉悦和自我修养。在 20 世纪中叶，我国音乐教育基本以歌唱教学为主要内容，以注重把音乐基础知识和音乐基本技能的学习与训练结合为教学重点，在教学过程中强调教师的权威，课堂以教师为中心，学生被动服从，这就忽略了儿童创造力的发挥，阻碍了儿童学习音乐的积极主动性，导致儿童学习音乐的兴趣不高。在这种观念的影响下，教师采用灌输式的教学方式，强调对音乐知识的记忆，导致儿童只能死记硬背知识点，缺乏创造力。

音乐是艺术、是文化，而不是机器、技术，奥尔夫音乐理念被传入我国后，深受我国教育部门的重视，在短短的几年内我国的音乐教育环境就发生了很大的转变。音乐教育的目的不再以教授知识和技能为中心，而是开始注重培养儿童在对音乐产生兴趣的基础上掌握音乐知识

和技能。奥尔夫音乐教育理论强调，音乐教育内容不应完全以歌唱教学为主，应强调音乐教学内容的丰富性、多样性，应该通过演奏乐器、歌唱、音乐欣赏等活动来提升儿童欣赏美、表现美、创造美的能力。教师应树立以“音乐审美为中心”的意识，教学中要弱化音乐教师的中心地位，树立以“儿童为主体”的观念，音乐教育应逐渐将歌唱、律动和语言等融为一体，增强其趣味性和综合性。

2. 创新中国音乐教育内容

自改革开放以来，我国在音乐教育领域不断引进、借鉴国外有影响力的音乐教育方法和经验，如奥尔夫教学法、柯达伊音乐教学法、达尔克洛兹教学法等的引进，对我国音乐教育的创新起到了积极的推动作用。匈牙利著名的音乐教育家柯达伊认为，只有真正的儿童游戏和儿歌、真正的民歌或优秀的歌曲才能被选进音乐教材。我们当时的幼儿园、中小学及师范专业学院等教育系统的教学大纲在内容衔接和整体性方面都较薄弱，并且各系统还频繁更换教材，教材内容也缺乏逻辑性，同时频频出现印刷错误，使得大部分教材都缺乏创新性及针对性。还有些儿童音乐教材的内容并没有结合儿童的和社会现实，导致儿童失去学习兴趣。而在一些偏远的农村，受师资、教学环境、教学设施等客观因素的影响，教师授课不能将教材中的教学内容落到实处。综合种种现实问题，就必然需要根据不同的教学对象编写出最科学、最系统、最合理、最优秀的音乐教材，并且这个教材不仅要符合不同对象的身心发展，还要结合现实生活及时代特点。

3. 优化中国音乐课堂教学

我国传统的音乐教学基本是以教师为主导的一言堂式教育。为了更好地优化中国音乐课堂教学，奥尔夫音乐教学法强调，教师应该适当改变教学理念和手段，注重帮助儿童积累音乐经验，鼓励儿童主动学习音乐，引导儿童自身体验音乐，提高儿童即兴创作的能力。儿童时期音乐的学习主要是培养儿童的乐感和对音乐的热爱，因此，儿童园的音乐教学要注意培养儿童的律动性。奥尔夫音乐教学法利用儿童好动的天性，以起伏的旋律、鲜明的节奏、强弱有序的力度、缓急交错的速度及各种不同的情感变换激发儿童的形体发生动作反应，使儿童自然地动起来。同时，奥尔夫音乐教学法还在音乐教学过程中加入儿童喜闻乐见的形式，如儿歌、律动、做游戏、讲故事、唱歌等方式来培养儿童的乐感，特别是节奏感，使儿童能够感受到音乐带来的快乐，就此能热爱上音乐。

传统音乐教学法舍本逐末，过度强调技巧而忽略了音乐的表达和创造。奥尔夫音乐教学法要求教师运用儿童喜欢、感兴趣的事物来提升其对音乐教学的趣味性，形式应生动、活泼。儿童具有好奇的天性，因此音乐教学设计要具有探索性，不断使儿童在音乐教学中发现新的信息、新的刺激，以此激发他们的好奇心，充分调动他们学习音乐的积极性和主动性。奥尔夫音乐教学法则强调艺术教育的综合性，要把语言、动作和音乐教学结合起来，通过节奏朗诵、声势、歌唱、舞蹈、绘画、演奏乐器等多种形式使儿童不仅能兴致勃勃地参与音乐活动，也能在

活动中提高语言能力、理解能力及表演能力。奥尔夫音乐教学法鼓励发展儿童的创造力，音乐活动设计侧重让儿童即兴创作，创新求异，享受创作的乐趣；在教学活动中，教师要尊重儿童，鼓励儿童，让他们成为教学的主体。

（三）中国学习奥尔夫音乐教育体系的发展原则

奥尔夫音乐教育体系作为世界三大音乐教育流派之一，必然有其先进的教育理念。我们在学习和借鉴奥尔夫音乐教育体系的过程中，应该遵循本土化、本质性和量力性的原则，结合我国的具体国情进行教育改革，避免照搬照抄。

1. 本土化原则

奥尔夫音乐教育体系是一种以原本性音乐教育为核心的音乐教育方法，其核心理念是“原本性音乐教育”，即通过音乐本身的魅力来激发儿童的音乐兴趣和创造力。奥尔夫音乐教育体系在我国的本土化进程中注重教育理念的本土化、教材建设的本土化、乐器制作的本土化及教学的本土化实践。奥尔夫音乐教育体系的本土化原则在实践中主要体现在以下几个方面：

（1）结合本民族文化。奥尔夫音乐教育体系强调从本民族文化出发，结合本地区、本民族的语言（甚至方言）、音调，以当地的童谣、民歌为基本依据，创造出新的教学内容和教学方法。这使得奥尔夫音乐教育在我国的传播过程中逐渐与我国民族文化相融合，并不断发展深化。

（2）易被广大师生接受。奥尔夫音乐教育的指导思想强调创造性和易操作性，易被广大师生所接受。这种教育体系不仅具有深厚的理论支撑，而且注重实践性和创新性，可以为我国音乐教育改革提供启示和借鉴。

（3）本土化教材建设。在奥尔夫音乐教育本土化的过程中，教材建设是重要的一环。我国在引进奥尔夫音乐教育体系时，也在不断结合我国国情和传统文化编写适合我国儿童的奥尔夫音乐教材。

（4）多元化音乐教育理念。奥尔夫音乐教育体系强调多元化音乐教育理念，这对其在我国本土化的过程中产生了很大的影响。它使得我国的音乐教育体系更加包容和开放，也更加有利于我国传统音乐文化的传承和发展。

（5）教师的培训和实践。奥尔夫音乐教育体系本土化的过程中，教师培训和实践是非常重要的一个环节。通过培训，可以让教师了解并掌握奥尔夫音乐教育体系的理念和方法，从而能够更好地将其应用到实际教学中。同时，教师也可以在实践中不断探索和创新，使得奥尔夫音乐教学法更好地适应我国的国情和传统文化的传承，为我国的音乐教育事业注入新的活力和动力。总之，我国在实践中遵循奥尔夫音乐教学法的本土化原则必须注意以下几个方面：

（1）教育理念的本土化。将奥尔夫音乐教育体系中的核心理念与我国传统文化相结合，注重培养儿童的文化素养和审美能力。

（2）教材建设的本土化。根据我国国情和儿童实际情况，编写适合我国儿童的奥尔夫音乐

教材。

(3) 乐器制作的本土化。在制作奥尔夫乐器时，因我国木材资源比较丰富，所以尽量采用国产材料制作。

(4) 教学的本土化实践。在教学中注重发挥教师的主观能动性，根据儿童的实际调整和改进教学方法。

2. 本质性原则

奥尔夫音乐教育体系的本质性原则指要遵循原本性的音乐教育，即从音乐产生的本源和本质出发，“诉诸感性，回归人本”。奥尔夫音乐教育体系强调培养儿童的感知反应能力、领悟能力、身体各部位与心脑的协调能力、记忆力、创造力、交流沟通能力等；同时应培养儿童在艺术方面的素养，如感觉及情感体验、表现和创编的能力，并通过这些能力和素养的结合使儿童能够更好地理解和欣赏音乐。要摒弃对奥尔夫音乐教育体系原封不动地照搬照抄，在实践中要注意以下几点：

(1) 综合性。在卡尔·奥尔夫看来，音乐并不是以单一的形式存在，而是和动作、舞蹈、语言紧密结合在一起的，是一种综合性的艺术。因此，在利用奥尔夫音乐教学法时也需要以综合的方式进行，不仅要学唱，还要学跳、学演奏，让儿童将多种感官体验结合在一起进行学习和理解。

(2) 创新性。奥尔夫音乐教学法鼓励儿童在学习和表演过程中发挥创造力，通过改编、创编等方式发挥个人的想象力和创意能力，使个人的情感体验与艺术表现相结合。

(3) 系统性。我国在学习奥尔夫音乐教育体系的过程中也需要建立完善的音乐教育体系和规范的教学管理制度。这有利于学习者系统地接受音乐教育，提升音乐素养和技能。

(4) 实践性。奥尔夫音乐教育体系注重实践性和可操作性。学习者可以通过实践掌握音乐知识和技能，提升音乐感悟能力和艺术表现能力。

(5) 文化性。我国在学习奥尔夫音乐教育体系的过程中应将其与本民族的音乐文化相结合，形成有中国特色的音乐教育体系。这有利于学习者更好地理解和欣赏我国的民族音乐文化，同时也有利于加快奥尔夫音乐教育体系在我国本土化的进程。

3. 量力性原则

任何事物的发生和发展都必须有一个从量变到质变的过程。我国学习奥尔夫音乐教育体系的量力性原则主要指的是在学习过程中要充分考虑学习者的实际情况和能力水平，包括年龄、音乐基础、认知特点、学习风格等因素，制定适宜的学习目标和教学方法，避免过度追求进度和成果，确保学习者能够在自己的能力和兴趣范围内得到充分的发展和提升。具体来说，遵循量力性原则主要体现在以下几个方面：

(1) 针对不同年龄段的学习者，要根据其认知发展特点和学习需求，选择合适的音乐教材和教学方法，避免内容过于复杂或超出学习者的理解范围。

(2) 对于有着不同音乐基础的学习者,要充分考虑其现有的音乐水平和接受能力,制订个性化的教学计划和目标,确保学习者能够在自己原有的基础上得到提高和发展。

(3) 在教学过程中,要尊重学习者的个体差异和学习风格,采用多样化的教学方法和手段满足不同学习者的学习需求和学习风格,激发其学习兴趣和动力,增强其学习效果。

(4) 在追求教学效果的同时,也要关注学习者的心理健康和全面发展,避免因过度追求成绩和排名等表面性的指标而忽略了学习者内在素质和情感等方面的培养和发展。

总之,我国在学习奥尔夫音乐教育体系的过程中应该遵循量力性原则,充分考虑学习者的实际情况和能力水平,制订个性化的教学计划和目标,采用多样化的教学方法和手段,促进学习者的全面发展和提高。

(四) 中国借鉴奥尔夫音乐教育体系常用的方法

我国借鉴奥尔夫音乐教育体系的方法多种多样,包括培训课程、研究项目、交流活动、实践应用和创新推广等。这些方法有助于提高我国音乐教育的水平 and 质量,促进国民音乐素养的提升和发展。

音频
丹麦七步舞

1. 培训课程

我国许多城市和地区都开设了奥尔夫音乐教育的培训课程,这些课程通常由专业的音乐教师或奥尔夫音乐教育的专家主讲,主要目的是让教师和儿童都能理解和掌握奥尔夫音乐教育的理念、方法和技巧。通过培训课程,许多音乐教师能够更好地将奥尔夫音乐教育应用到他们的教学实践中。

2. 研究项目

奥尔夫音乐教育体系在我国的研究和应用仍处于初级阶段,因此,开展奥尔夫音乐教育研究项目有助于深化理解和应用这种教育方式。这些研究项目包括对奥尔夫音乐教育的历史和理论进行深入研究,对奥尔夫音乐教育的实践效果进行评估,以及对奥尔夫音乐教育的未来发展进行预测等。

3. 交流活动

举办研讨会、座谈会等活动,可以促进奥尔夫音乐教育的倡导者和实践者之间的交流和合作。举办这些活动时通常会邀请国内外知名的奥尔夫音乐教育专家做讲座和培训,分享相关领域最新的研究成果、教学经验和心得体会,为推广奥尔夫音乐教育体系提供良好的平台。

4. 实践应用

将奥尔夫音乐教育理念和方法应用到具体的音乐教育实践中,是借鉴奥尔夫音乐教育体系的关键。在我国,许多儿童园、中小学和高校已经开设了奥尔夫音乐教育课程,这些课程通常包括嗓音训练、动作训练、乐器训练等多个方面。在实践中,教师已经逐渐探索出适合我国儿童和青少年的奥尔夫音乐教育模式。

5. 创新推广

结合我国国情和文化特点，在全社会创新和推广具有中国特色的奥尔夫音乐教育体系和教学方法。例如，将中国传统乐器（如古筝、二胡等）融入奥尔夫音乐教育中，或者将中国传统文化元素（如诗词、戏剧等）与奥尔夫音乐教育相结合，形成具有中国特色的音乐教育模式。这样不仅可以提高儿童对传统文化的认识，也可以促进奥尔夫音乐教育体系在中国的推广和应用。

（五）奥尔夫音乐教育理念和对中国音乐课堂教学的启示

奥尔夫音乐教育理念和对中国音乐课堂教学具有一定的启示作用，可以帮助教师更好地理解 and 进行音乐教学。

1. 重视节奏

奥尔夫音乐教学法强调节奏是最基本的教学内容，因为节奏是音乐带给人最直接的感受。通过加强节奏训练可以提高儿童的音乐演奏、创作能力及人格气质修养。

2. 强调创造性

奥尔夫音乐教学法注重儿童的感官体验和创造力发展，旨在通过声音、节奏、旋律等元素来启发儿童的音乐天赋和创造力。在音乐课堂教学中应该注重培养儿童的音乐感知能力和创造力，让他们以感性认识音乐，从创造中发现音乐的美。

3. 融合本土文化

奥尔夫音乐教学法强调结合本民族文化进行音乐教学，这为中国的音乐课堂教学提供了很好的启示。在中国音乐课堂教学中，需将本土的音乐元素融入教学中，如将民族乐器、民族舞蹈等融进课堂教学，这不仅可以提高儿童对本土文化的认识，也可以提升儿童对本土文化的自豪感。

4. 注重实践和参与

奥尔夫音乐教学法强调儿童的主动参与和实践，如通过声势训练、身体律动、乐器演奏等方式让儿童更深入地理解和感受音乐。在音乐课堂教学中应该让儿童积极参与实践活动，让儿童通过实践来感受和理解音乐的内容和情感表达。

四、世界三大音乐教育体系的对比

世界三大音乐教育体系是指达尔克洛兹音乐教育体系、柯达伊音乐教育体系和奥尔夫音乐教育体系。它们各具特点，达尔克洛兹音乐教育体系注重音乐的律动性，柯达伊音乐教育体系注重音乐的歌唱性，奥尔夫音乐教育体系注重音乐的综合性。在教学实践和教学方法上，这三大音乐教育体系也各不相同，需要根据实际情况选择适合自己民族的音乐教育体系。

（一）理论基础和理论特征

（1）达尔克洛兹音乐教育体系注重体态律动教学，这源于达尔克洛兹的体态律动学理论。他认为，身体是最自然、最有效的乐器，通过身体的律动可以培养儿童的节奏感和音乐感知能力。同时，达尔克洛兹也强调儿童在音乐学习中的主动性，鼓励儿童用身体去感受、用心灵去领悟音乐。

（2）柯达伊音乐教育体系注重歌唱和音乐教育在学校教育中的重要性。柯达伊认为，歌唱是一种最自然、最直接的音乐表现形式，通过歌唱可以培养儿童的音乐技能和音乐理论知识理解能力。同时，柯达伊也强调音乐教育在学校教育中的重要性，他认为音乐教育应该成为学校教育的重要组成部分。

（3）奥尔夫音乐教育体系注重音乐的综合性，强调要将音乐、舞蹈、戏剧等元素融合在一起，通过游戏互动的方式让儿童在轻松愉快的氛围中感受和学习音乐。卡尔·奥尔夫认为，音乐不仅是声音的艺术，更是身体和情感的艺术，通过多种感官的刺激可以让儿童更深入地感受和理解音乐。

（二）教学实践和教学方法

（1）达尔克洛兹音乐教育体系的教学实践注重综合性的音乐活动，通过身体的律动、演奏乐器、歌唱等方式来让儿童亲身体验音乐。具体来说，教师会引导儿童做各种动作来模拟音乐的节奏和旋律，如拍手、跺脚或者做身体摇摆等。此外，教师还会引导儿童使用打击乐器和旋律乐器进行演奏，培养他们的音乐技能和表现能力。

（2）柯达伊音乐教育体系的教学实践注重系统性的音乐训练，教师会使用歌唱、合唱和合奏等方式来训练儿童的音乐技能和理论知识。具体来说，教师会使用民族歌曲作为教材，引导儿童通过合唱、合奏等方式进行音乐练习。此外，教师还会使用手势、图形图谱等方式来帮助儿童理解和记忆音乐的旋律和结构。

（3）奥尔夫音乐教育体系的教学实践注重创造性和灵活性，鼓励儿童自由表达自己的感受和理解，通过游戏互动的方式让儿童在轻松愉快的氛围中感受和学习音乐。具体来说，教师会引导儿童使用打击乐器、旋律乐器等进行演奏，并引导儿童利用舞蹈、戏剧等方式来表达自己的感受和理解。此外，教师还会使用故事、诗歌等方式来帮助儿童理解和记忆音乐的情感和意义。

（三）教材和教学内容

（1）达尔克洛兹音乐教育体系的教材和教学内容较为综合化，通常包括视唱练耳、体态律动和即兴创作等方面。

① 视唱练耳方面的教学内容主要是让儿童听辨音乐的音高、音程、和弦等要素，以此培养儿童的音感和听力。

② 体态律动方面的教学内容主要是让儿童做各种身体的律动，以此来培养儿童的节奏感和协调性。

③ 即兴创作方面的教学内容主要是让儿童在音乐的伴奏下即兴创作出适合自己的身体动作和表演形式。

(2) 柯达伊音乐教育体系的教材和教学内容则以系统全面的匈牙利教材为主，注重高质量的教材建设。具体来说，匈牙利教材通常包括基础练习、练习曲和民歌等方面。

① 基础练习是针对各种音乐技能对儿童进行系统性的训练。

② 练习曲是针对具体乐器对儿童进行训练。

③ 民歌则是针对合唱、合奏对儿童进行训练。

此外，柯达伊还强调使用本民族的民歌作为教材，以培养儿童对本土文化的认同感和自豪感。

(3) 奥尔夫音乐教育体系的教材和教学内容则没有严格的规定，教师可根据儿童的实际情况和自己的理解进行有个性的教学；但需要注意的是要保证教学质量的创造性和灵活性。具体来说，教师可以使用经典的儿歌童谣作为教材进行创作性改编和重新演绎；还可以引导儿童使用打击乐器进行即兴演奏；也可以引导儿童通过舞蹈、戏剧等方式来表达自己的感受和理解。

此外，奥尔夫音乐教学法还强调使用故事、诗歌等方式来帮助儿童理解和记忆音乐的情感和意义。

(四) 三大音乐教育体系对后世的影响

(1) 达尔克洛兹音乐教育体系的思想和方法对后世产生了广泛的影响。其体态律动教学被广泛应用于世界各地的音乐教育中，成为一种重要的音乐教学方法。此外，达尔克洛兹还强调儿童在音乐学习中的主动性和创造性，这对创造性和即兴性教学方法的发展也产生了深远的影响。

(2) 柯达伊音乐教育体系对于匈牙利的音乐教育事业做出了巨大的贡献。柯达伊音乐教学法强调歌唱和系统性的训练对于儿童音乐发展的重要性，这一思想被广泛应用于欧洲和其他地区的音乐教育中。此外，柯达伊还强调了本土文化和传统文化在音乐教学中的重要性，这一思想也对世界各地的音乐教育产生了深远的影响。

(3) 奥尔夫音乐教育体系的思想和方法也广泛影响了世界各地的音乐教育。其强调音乐的综合性、创造性和灵活性等特点，是一种深受儿童喜爱的音乐教学方式。此外，奥尔夫还强调了游戏互动在音乐教学中的重要性。

第二节 奥尔夫音乐教学法的原理

知识目标

- ☆了解奥尔夫音乐教育体系的概貌，领会其教育思想。
- ☆了解奥尔夫音乐教育体系的特点。

技能目标

- ☆能运用语言、动作和演奏乐器等手段组织儿童做综合性游戏，有效训练儿童的感知觉。
- ☆掌握学习、研究奥尔夫音乐教学法的原则和方法。
- ☆可以运用奥尔夫音乐教学法培养儿童的专注力和协调能力。

情感目标

- ☆激发儿童参与奥尔夫音乐活动的兴趣。
- ☆在交流、分享和创作中感受奥尔夫音乐教学法的原本性的意义。
- ☆让儿童体验即兴编配乐谱和集体游戏的乐趣。

课例导入

歌唱游戏教学活动：小红帽

【教学目标】

一、知识目标

- (1) 掌握四二拍歌曲的节奏特点。
- (2) 通过指导儿童做传递游戏让儿童熟悉歌曲的旋律，并学会演唱歌曲《小红帽》。

二、技能目标

- (1) 训练儿童的注意力及肢体动作的平衡能力。
- (2) 培养儿童与同伴合作进行律动的交流沟通能力，让儿童初步体会动作创编的要领。

三、情感目标

让儿童体验游戏活动带来的乐趣。

【教学准备】

一、教具准备

沙蛋或小一点的圆形教具，铃鼓、彩球；黑板或白板；《小红帽》音频文件和谱例；音乐播放器或钢琴。

音频
小红帽

小 红 帽

1=D $\frac{2}{4}$

巴西歌曲
赵金凤、陈小文译词

$\dot{1}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{4}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{1}$ | $\dot{1}$ $\underline{6}$ $\underline{4}$ | $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{3}$ | $\underline{1}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{4}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{1}$ |
我 独 自 走 在 郊 外 的 小 路 上 ， 我 把 糕 点 带 给 外 婆

$\underline{2}$ $\underline{3}$ | $\underline{2}$ $\underline{5}$ | $\underline{1}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{4}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{1}$ | $\dot{1}$ $\underline{6}$ $\underline{4}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ |
尝 一 尝 ， 她 家 住 在 又 远 又 僻 静 的 地 方 ，

$\underline{1}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{4}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{1}$ | $\underline{2}$ $\underline{3}$ | $\underline{1}$ $\underline{1}$ | $\dot{1}$ $\underline{6}$ $\underline{4}$ | $\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{1}$ |
我 要 当 心 附 近 是 否 有 大 灰 狼 。 当 太 阳 下 山 岗 ，

$\dot{1}$ $\underline{6}$ $\underline{4}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ | $\underline{1}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{4}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{1}$ | $\underline{2}$ $\underline{3}$ | $\underline{1}$ $\underline{1}$ | $\dot{1}$ $\underline{6}$ $\underline{4}$ |
我 要 赶 回 家 ， 同 妈 妈 一 起 进 入 甜 蜜 梦 乡 。 当 太 阳

$\underline{5}$ $\underline{5}$ $\underline{1}$ | $\dot{1}$ $\underline{6}$ $\underline{4}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ | $\underline{1}$ $\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{4}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{2}$ $\underline{1}$ | $\underline{2}$ $\underline{3}$ | $\underline{1}$ $\underline{1}$ ||
下 山 岗 ， 我 要 赶 回 家 ， 同 妈 妈 一 起 进 入 甜 蜜 梦 乡 。

二、知识准备

让儿童课前先掌握四二拍节奏型的特点。

【教学思路】

- (1) 教师与儿童一起围成一个圆圈坐下，教师带领儿童学唱歌曲。
- (2) 要求儿童随着节奏进行律动。
- (3) 指导儿童听节奏音做传递游戏。
- (4) 引导儿童以彩球为道具进行音乐游戏的创编。

【教学过程】

一、带领儿童学唱歌曲

(1) 用分句听唱法先学习前两小节，待儿童初步掌握后再学习后几小节（慢速，两遍）。

(2) 教师领唱整首曲子，让儿童跟唱（原速，两遍）。

(3) 让儿童随音频或钢琴伴奏进行演唱（录音速度，两遍）。

提示：《小红帽》是四二拍，节拍特点是第一拍为强拍，第二拍为弱拍。在学唱时，可用拍手来表示强拍。

二、要求儿童随着节奏进行律动

让儿童随音频或钢琴伴奏进行演唱，同时鼓励儿童运用手中的教具即兴配合歌曲进行律动。教师在旁辅助指导，让儿童熟悉歌曲的旋律及伴奏中的强弱拍子。

三、指导儿童听节奏音做传递游戏

(1) 让儿童听指令用左手紧握沙蛋准备，教师喊“1”时让儿童将左手的沙蛋放到右手中，喊“2”时再让儿童将沙蛋从右手放到旁边儿童的左手中。教师要保证在传递过程中每名儿童手里都有一枚沙蛋。教师指导儿童一同喊出“12, 12, 12, 12...”，并在喊“1”的时候敲击铃鼓。遵循此规则进行游戏。

(2) 在儿童熟悉游戏规则后，指导儿童跟着音乐边唱边进行传递游戏，让儿童把沙蛋放在左手中准备好，在儿童歌唱第一拍强拍时将左手的沙蛋放到右手中，歌唱第二拍弱拍时将沙蛋从右手中放到旁边儿童的左手中。

提示：此环节很容易出现掉球或囤积球的现象，如果儿童人数太多，可以将其分成若干小组进行游戏。在游戏的过程中要注意控制速度，应由慢速逐渐加快到正常歌唱速度。

四、引导儿童以彩球为道具进行音乐游戏的创编

让儿童选择所喜欢颜色的彩球，然后围成一个圆圈坐好，要求以彩球为道具跟着音乐进行即兴创编，自创玩法。

提示：可以用球敲打身体的各个部位，也可敲打地板等，让儿童发挥自己的想象力和创造力。即兴创编还需要环境的刺激和情感的爆发，以及技能技巧的支持。

【教学指导】

即兴表现分为个人即兴和集体即兴。其中，集体即兴需要儿童有合作意识，保持注意力集中。在集体即兴游戏环节过程中，一定要让儿童保持注意力集中，教师只能在旁辅助，不可过多干预。

教师可视情况适当延长练习的时间，多鼓励儿童在自然的游戏氛围中体验音乐的乐趣，尽情发挥自身的创造力和想象力，并从中体验即兴创作的乐趣。

【教学总结】

儿歌《小红帽》和传沙蛋游戏适合中班以上的儿童。本次教学活动将歌曲与游戏相结合使儿童参与其中，让儿童充分感受四二拍音乐的强弱变化规律，达到提高儿童的专注力和对音乐的审美能力的目的。

一、奥尔夫音乐教育体系的理念

奥尔夫音乐教育体系是世界三大音乐教育体系之一，其理念和教学方法在音乐教育领域中具有广泛的影响。其具体音乐教育理念体现在以下几个方面。

（一）综合性

奥尔夫音乐教育体系强调音乐的综合性，将音乐、舞蹈、戏剧等元素融合在一起，以促进儿童的全面发展。奥尔夫认为，音乐不仅是声音的艺术，更是身体和情感的艺术，通过多种感官的刺激可以让儿童更深入地感受和理解音乐。因此，在奥尔夫音乐教学法中，教师会引导儿童通过演奏乐器、歌唱、舞蹈等方式来感受和表现音乐，这些活动不仅可以培养儿童的音乐技能，更能促进他们身体、心理、情感等方面的发展。

（二）创造性和即兴性

奥尔夫音乐教育体系注重培养儿童的创造性和即兴性，鼓励儿童自由表达自己的感受和理解。在奥尔夫音乐教学法中，教师会引导儿童使用打击乐器进行即兴演奏，同时还会引导儿童通过舞蹈、戏剧等方式来表达自己的感受和理解。此外，奥尔夫还强调使用故事、诗歌等方式来帮助儿童理解和记忆音乐的情感和意义，这些活动不仅可以激发儿童的创造力和想象力，还可以培养他们的审美能力和文化素养。

（三）本土性和民族性

奥尔夫音乐教育体系强调本土性和民族性，主张结合本民族的文化进行音乐教学。在奥尔夫音乐教学法中，教师会引导儿童学习和演奏本民族的乐器，同时还会引导儿童通过舞蹈、戏剧等方式来表现本民族的文化和传统。此外，奥尔夫还强调使用本民族的民歌作为教材，以培

养儿童对本土文化的认同感和自豪感。这种本土性和民族性的教学思想有助于弘扬民族文化，促进音乐的多元化发展。

（四）参与性和自发性

奥尔夫音乐教育体系注重儿童的参与性和自发性，鼓励儿童积极参与到音乐活动中。在奥尔夫音乐教学法中，教师会引导儿童使用打击乐器进行演奏、歌唱或舞蹈，同时还会引导儿童通过戏剧等方式来表现音乐。此外，奥尔夫还强调使用故事、诗歌等方式来帮助儿童理解和记忆音乐的情感和意义。这些活动不仅可以激发儿童的创造力和想象力，还可以培养他们的审美能力和文化素养。

（五）从儿童出发

奥尔夫音乐教育体系从儿童出发，关注儿童的特点和需求，设计适合儿童的音乐教学活动。在奥尔夫音乐教学法中，教师会根据儿童的年龄、兴趣和特点来设计适合他们的音乐教学活动，这些活动不仅可以培养儿童的音乐技能，还可以让他们在轻松愉快的氛围中感受和理解音乐。此外，奥尔夫还强调培养儿童的合作精神和集体意识，这有助于提高儿童的社交能力和情感认知。

总之，奥尔夫音乐教育体系从儿童自身特点出发，其理念和方法对世界各地的音乐教育产生了深远的影响，为儿童提供了一种全新的、全面的、富有创造性的音乐学习体验。

二、奥尔夫音乐教育体系的特点

20世纪80年代，奥尔夫音乐教育体系被引进中国，其理念是以“原本性”音乐为前提，这种音乐教学法是一种开放式的教学方法，能够开发儿童的“原本性”。将奥尔夫音乐教学法引入学前教育专业的音乐教学中，能够最大限度地提升儿童的学习兴趣，使儿童充分感知音乐，让儿童在身心放松的状态下获得完整的音乐体验。

（一）原始性

20世纪初，奥尔夫受到欧洲艺术创作一股回归自然思潮的影响，创立了一种独特的音乐教育理念——“原本性”音乐。所谓原本性音乐就是指最简单、最自然的音乐。整个奥尔夫音乐教育体系以“原本性”音乐为前提，形成独特的奥尔夫音乐教育理念。奥尔夫认为，音乐永远不是独立存在的，它将动作、舞蹈和语言融入音乐中，以最接近自然、最原始的、原本的方式呈现。对于初级阶段的儿童来说，能够获得全面的、完整的审美体验十分重要。

奥尔夫在教儿童学习音乐理论、演唱、演奏的教学中还结合了朗诵、舞蹈、动作、游戏等活动，并鼓励儿童在活动中全身心地投入即兴表演、互动交流与欣赏评价中。鼓励儿童积极自由地朗诵，进行即兴舞蹈和歌唱、合奏表演等。在这种音乐教学理念的指导下，奥尔夫既教会

了儿童识谱及唱歌，达到了音乐教学的目的，又教会了儿童演奏乐器；同时，还结合朗诵、舞蹈、歌唱和合奏等形式来进行艺术实践活动。奥尔夫将歌、舞、乐三者融合到音乐教学活动中，为儿童创造了获得全面的、丰富的、综合的审美体验的机会。这种综合的音乐教学过程不仅培养了儿童的音乐能力（如音色、音准、旋律、演唱、演奏等）和自身素养（如注意力、合作能力、交流能力、语言能力等），同时还增强了儿童对音乐的体验。

（二）本土化

奥尔夫从课程内容上主张“原本性”音乐教育，一切从儿童本身出发，从儿童所熟悉的语言、文化、环境出发，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。也就是说，在教学过程中，要使用符合本民族、本区域民族传统文化和习惯的音乐素材，不仅有利于儿童的学习和成长，还有利于本民族文化的传承和本民族人文知识的传播。奥尔夫音乐教育理念被人们广泛认同，并不是仅仅重视本土化，也是在培养一种热爱本民族文化的积极态度。奥尔夫音乐教育体系必须服从儿童学习音乐的身心特点和规律，因此，在教学内容、教材的选择与确定上，要根据儿童的特点来进行。

（三）创造力

奥尔夫在教学方法上注重培养儿童的创造力，倡导使儿童主动学习音乐。奥尔夫的音乐教育理念表明，原本性音乐教育是一种作为演奏者参与其中的教育。他所追求的是通过儿童自己奏乐、即兴演奏自己设计的音乐等方式来充分地发挥学习的主动性。奥尔夫运用儿童比较容易学会的乐器，以训练节奏为主。奥尔夫乐器包括肢体动作相近的“乐器”（如拍手、捻指、跺脚等）和原始的发声器（如铃鼓、手鼓、木鱼等），以及奥尔夫自己设计的“奥尔夫乐器”。奥尔夫在教授儿童欣赏音乐时，通过借助这些简单易学的“乐器”使儿童能够亲身体验、感受音乐的美妙。儿童不需要掌握过多技巧就可以自然而然地、主动地去表现音乐、创造音乐。

奥尔夫在音乐教学中主张从游戏入手，让儿童通过即兴表演的方式充分了解乐曲的节奏和风格。音乐教学从即兴开始，通过让儿童在游戏中结合动作、语言、演奏来体验，而不是枯燥地把知识、技能灌输给孩子。通过改变传统的传授方式，以培养儿童的创造力为音乐教学目标，注重发挥儿童的想象力，充分挖掘儿童的潜能，鼓励儿童通过创作将多种表现形式结合，引导儿童自己去探索多种表现音乐的可能性。而教师在这个过程中只是一个辅助指导者，不能以主导者身份存在。

原始形态的艺术活动具有自发性和创造性，奥尔夫的音乐教育也倡导创造。奥尔夫指出，“让儿童自己去寻找，自己去创造音乐是最重要的”。在实际的音乐教学过程中，教师引导儿童进行创作，可以向儿童提供一些原始性的材料，如基本的节奏、基本的动作、基本的旋律等。教师要站在儿童的角度来开展音乐教学活动，通过示范和启发组织儿童进行集体创作的音乐学习活动。儿童可以通过即兴创作歌词、创作声响及形体动作来呈现童话中的情节；也可以通过

发挥想象力用各种符号和图形来表现自己所听到的音乐，创作自己的“音乐”等。教师在儿童创作初期可以允许其通过模仿的方式学习。在奥尔夫音乐教学中，教师要注重发挥儿童的即兴表现能力及创造力。

三、奥尔夫音乐教学的思路和手段

奥尔夫音乐教学是一种以儿童为中心的音乐教育方法，它的核心理念是让儿童通过自我发现和自我表达来学习和享受音乐。

（一）奥尔夫音乐教学的思路

1. 以儿童为中心

奥尔夫音乐教学认为，儿童是音乐学习的主体，每个儿童都有独特的学习方式和节奏。因此，教学方法应该适应每个儿童的需求和个性，而不是让他们适应统一的教学方式。

2. 体现综合性

音乐是一种综合的艺术形式，它包含了许多元素，如声音、节奏、旋律、和声等。奥尔夫音乐教学强调音乐与其他艺术形式（如舞蹈、戏剧、视觉艺术等）的结合，以及音乐与语言、文化、科学的结合。

3. 体现创造性

奥尔夫音乐教学鼓励儿童发挥自己的想象力和创造力，通过即兴创作、角色扮演、舞蹈和声音模仿等方式，创造出自己的音乐作品。

4. 体现参与性

奥尔夫音乐教学强调儿童的参与和合作。儿童可以通过演奏乐器、唱歌、跳舞、创作等方式来参与音乐活动。此外，儿童还可以通过小组合作和集体表演来培养团队合作和社交技能。

（二）奥尔夫音乐教学的手段

1. 乐器教学

奥尔夫乐器包括打击乐器、旋律乐器和声音乐器等。打击乐器是最常用的乐器之一，如鼓、木鱼、锣等，可以用来创造节奏和节拍。旋律乐器包括弦乐器、管乐器等，可以用来演奏旋律。声音乐器则包括沙锤、三角铁等，可以用来发出特别的声音。

2. 声音教学

奥尔夫声音教学主要通过嗓音和身体姿势来创造音乐。儿童可以通过唱歌、跳舞、演奏打击乐器等方式来探索声音和节奏。此外，儿童还可以通过即兴创作和表演等方式来表达自己的情感和创造力。

3. 律动教学

律动教学是奥尔夫音乐教育的重要组成部分。儿童可以通过身体动作来表达音乐中的节奏和情感。律动可以是简单的身体摇摆或复杂的舞蹈动作，也可以是即兴创作的动作。

4. 音乐游戏

奥尔夫音乐游戏是让儿童通过玩游戏的方式来学习和享受音乐。游戏可以是比赛性质或非比赛性质的，可以是集体参与或个人参与的，也可以是室内游戏或户外游戏。通过音乐游戏，可以培养儿童在轻松愉快的氛围中掌握音乐技能，对音乐产生热爱之情。

5. 歌唱教学

奥尔夫歌唱教学强调让儿童通过歌唱的方式来表达自己的情感和对音乐的感受。歌唱可以是集体演唱或个人演唱，可以是合唱或独唱，也可以是演唱传统歌曲或流行歌曲。通过歌唱，儿童可以提高自己的音准和节奏感，塑造音乐表现力和自信心。

第三节 奥尔夫音乐教育体系在儿童音乐教育中的应用

知识目标

- ☆了解奥尔夫音乐教育体系对学前儿童音乐教育思想的影响。
- ☆了解奥尔夫音乐教育体系如何对学前儿童的音乐综合能力进行培养。
- ☆了解奥尔夫音乐教育体系如何对学前儿童的音乐创新能力进行培养。
- ☆掌握将奥尔夫音乐游戏元素融入学前儿童音乐教学工作中的方法。

技能目标

- ☆培养奥尔夫音乐教育体系对学前儿童的音乐感知能力。
- ☆培养奥尔夫音乐教育体系对学前儿童的音乐表现能力。
- ☆培养奥尔夫音乐教育体系对学前儿童的音乐创造能力。

情感目标

- ☆培养儿童端正学习态度，养成良好的学习习惯。
- ☆培养儿童的集体意识和合作精神。
- ☆培养儿童的音乐欣赏能力和表现力。

拍手

(4) 加入休止符进行声势训练。

附曲谱如下：

拍手

二、带领儿童进行改变音乐表现手段的变化的节奏训练

教师运用手势指挥，儿童朗诵童谣，对童谣进行力度变化训练。

附曲谱如下：

三、引导儿童学习音符的节奏型规律

训练的过程中，教师可以与儿童进行节奏问答的声势活动，熟练后进行互换。遇到四分音符时可以做拍手动作，遇到八分音符时可以做拍腿动作。

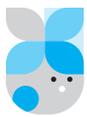
附曲谱如下：

(生)拍手

(师)拍腿

【教学总结】

通过这个游戏活动让儿童学习在朗诵童谣的同时运用身体打击乐直观地感知四分音符、八分音符和四分休止符。在训练的过程中，教师要注重儿童间的互动和配合，培养儿童的注意力。

一、奥尔夫音乐教育体系对学前儿童音乐教育思想的影响

奥尔夫音乐教育体系对学前儿童音乐教育思想的影响主要体现在即兴参与原则的贯彻、综合性教学方式的运用、创造力的培养、参与性教学方式的强调以及自律性教学方式的推广等方面。这些影响有助于培养儿童的音乐素养和表现力，促进他们的全面发展，激发他们产生对音乐的热爱和追求。

（一）即兴参与原则的贯彻

即兴参与原则强调儿童在音乐学习中的主体性和创造性。即兴参与原则鼓励儿童用自己的方式表达音乐，儿童可以利用简单的乐器演奏、嗓音表达、身体动作等方式积极地将肢体和思维跟随音乐运转起来，达到能动性创造和参与的目的。

（二）综合性教学方法的运用

奥尔夫音乐教育体系强调音乐与其他艺术形式、语言、文化、科学的结合。这种综合性教学方法在学前儿童音乐教育中得到广泛应用。例如，将音乐与儿童剧表演相结合，让儿童在表演中感受音乐的节奏和韵律，以此培养他们的音乐和戏剧表现能力。综合性教学方式有助于培养儿童的综合素养和创造力。

（三）创造力的培养

奥尔夫音乐教育体系鼓励儿童发挥自己的创造力和想象力，通过即兴创作、角色扮演、舞蹈和声音模仿等方式创造出自己的音乐作品。这种创造性的教学方式有助于培养儿童的创造力和想象力，为他们的未来发展打下基础。

（四）参与性教学方式的强调

奥尔夫音乐教育体系强调儿童的参与和合作。儿童可以通过小组合作和集体表演等方式来发展团队合作和社交技能。这种参与性教学方式有助于儿童在未来的学习和工作中更好地适应集体合作的环境。

（五）自律性教学方式的推广

奥尔夫音乐教育体系强调儿童的自我控制和表现能力。儿童可以通过对自己的表现进行评估和反思来逐渐培养音乐的自律性和表现力。这种自律性教学方式有助于培养儿童的音乐素养和表现力。

二、奥尔夫音乐教育体系对学前儿童音乐综合能力的培养

奥尔夫音乐教育体系对学前儿童音乐综合能力的培养具有重要意义。通过接受综合性的音

乐教育，儿童可以获得多方面的音乐知识和技能，提高音乐综合素养和能力。

（一）奥尔夫音乐教育体系对学前儿童音乐感知能力的培养

音乐感知能力是指人们对音乐的声音、节奏、旋律、和声等元素进行感知和辨别的能力。奥尔夫音乐教育体系通过多种教学方式和手段培养儿童的音乐感知能力。

1. 对声音感知能力的培养

奥尔夫音乐教育体系强调培养儿童对声音的感知和辨别能力。通过歌唱教学和乐器演奏等方式，儿童可以感知不同声音的音高、音色和音量等特征，形成基本的音乐感知能力。

2. 对节奏感知能力的培养

奥尔夫音乐教育体系通过各种节奏练习和打击乐器演奏等方式培养儿童的节奏感知能力。通过让儿童感知不同节奏型和节拍的律动，帮助他们掌握音乐的节奏和韵律。

3. 对旋律感知能力的培养

奥尔夫音乐教育体系通过歌唱、演奏乐器和舞蹈等方式培养儿童的旋律感知能力。儿童可以在音乐活动中跟唱、跟奏和跟舞，以掌握音乐的旋律和韵律。

（二）奥尔夫音乐教育体系对学前儿童音乐表现能力的培养

音乐表现能力是指人们通过音乐表演将内心的情感和思想传达给他人的能力。奥尔夫音乐教育体系通过多种教学方式和手段培养儿童的音乐表现能力。

1. 对歌唱表现能力的培养

奥尔夫音乐教育体系通过教授学前儿童学唱适合的儿歌、童谣等，让儿童在歌唱中学习音乐的节奏和旋律。同时，教师还可以引导儿童进行即兴创作和表演，以此来培养他们的创造力和想象力。

2. 对乐器演奏表现能力的培养

奥尔夫音乐教育体系强调乐器教学在学前儿童音乐教育中的重要性。教师可以通过教授学前儿童演奏适合的乐器（如打击乐器和旋律乐器等），让儿童在演奏乐器中学习音乐的节奏和表现力。同时，教师还可以引导儿童进行集体表演和合作，培养他们的团队合作和社交技能。

3. 对舞蹈表现能力的培养

奥尔夫音乐教育体系强调律动教学在学前儿童音乐教育中的重要性。教师可以通过教授学前儿童学习适合的律动（如身体摇摆、舞蹈动作等），让儿童在做身体动作中学习音乐的节奏和情感。同时，教师还可以引导儿童进行即兴创作和表演，培养他们的创造力和想象力。

（三）奥尔夫音乐教育对学前儿童音乐创造能力的培养

音乐创造能力是指人们在音乐创作中独立思考、积极探索和创造性解决问题的能力。奥尔

夫音乐教育体系通过多种教学方式和手段，培养儿童的音乐创造能力。

1. 即兴创作能力的培养

奥尔夫音乐教育体系鼓励儿童发挥自己的创造力和想象力，通过即兴创作、角色扮演、舞蹈和声音模仿等方式，创作出自己的音乐作品。这种创作性教学方式有助于培养儿童的创造力和想象力，为他们的未来发展打下基础。

2. 集体合作能力的培养

奥尔夫音乐教育体系强调儿童的参与和合作。教师可以通过设计小组合作和集体表演等活动，让儿童在合作中互相学习、互相帮助，培养他们的团队合作和解决问题的能力。

（四）奥尔夫音乐教育体系对学前儿童文化素养的培养

奥尔夫音乐教育体系对学前儿童文化素养的培养具有重要意义。奥尔夫音乐教育体系通过强调本土文化的传承和发展、促进跨文化交流和融合、培养儿童的创造力和想象力等方式使他们在音乐学习中开阔的视野，加深感悟，提升和发展综合素质。

1. 奥尔夫音乐教育体系与民族文化的传承

奥尔夫音乐教育体系强调对本土文化的传承和发展。通过教授传统民歌、民间舞蹈、器乐演奏等形式，让儿童了解和感受本土文化的魅力。例如，在中国的奥尔夫音乐教育体系中，可以教唱京剧唱腔、民歌等，让儿童了解中国传统文化的精髓和特色。此外，还可以通过参观博物馆、观看传统文化表演等方式拓展儿童的文化视野和认知。

2. 奥尔夫音乐教育体系与跨文化的交流

奥尔夫音乐教育体系注重跨文化交流和多元文化的融合。在教学过程中，教师可以通过介绍世界各地的音乐文化、乐器风格等内容，让儿童了解不同国家和地区的音乐文化差异，促进跨文化交流和融合。例如，在学习非洲鼓时，可以让儿童了解非洲音乐文化的特点和历史渊源，以及非洲鼓在不同国家和文化中的不同表现形式。

3. 奥尔夫音乐教育体系与创造力的培养

奥尔夫音乐教育体系鼓励儿童发挥自己的创造力和想象力，儿童可以通过即兴创作、角色扮演、舞蹈创编和声音模仿等方式创作出自己的音乐作品。这种创造性教学方式不仅有助于培养儿童的创造力和想象力，也有助于培养他们的文化素养和社会责任感。例如，在学习民族乐器演奏时，可以让儿童了解不同民族乐器的历史和文化背景，从而更好地演绎出民族音乐的独特魅力。

三、奥尔夫音乐教育体系对学前儿童音乐创新能力的培养

随着社会的发展，音乐教育在学前儿童教育中的地位越来越重要。音乐教育不仅能够培养

儿童的音乐素养，还能够激发他们的创新意识和创新能力。奥尔夫音乐教育体系非常注重实践性，强调儿童可以通过参与各种音乐活动自主探究、合作学习，从而获得知识和技能。奥尔夫音乐教育体系对学前儿童音乐创新能力的培养途径大致有如下几个。

（一）培养儿童的音乐感知能力

音乐感知能力是指儿童对音乐的声音、节奏、旋律、和声等元素进行感知和辨别的能力。奥尔夫音乐教育体系通过多种教学方式和手段培养儿童的音乐感知能力。例如，让儿童跟随教师的引导模仿动物的叫声、自然界的聲音等，让他们感受声音的魅力；通过演奏打击乐器、敲击木鱼等教学活动，让儿童感受节奏的韵律；通过歌唱、器乐演奏等方式，让儿童感受旋律的美妙之处。儿童完成这些训练可以锻炼和提高音乐感知能力，为其音乐创新能力的建立和发展奠定基础。

（二）培养儿童的音乐表达能力

音乐表达能力是指儿童通过自己的嗓音、乐器或其他表现形式，将内心的情感和思想传达给他人的能力。奥尔夫音乐教育体系强调儿童在音乐活动中的自由表达，鼓励他们发挥自己的想象力和创造力创作出属于自己的音乐作品。例如，在合唱活动中，教师可以让儿童自由地选择歌曲，编排动作，分配角色等，以此充分展示他们的个性和才能；在即兴创作环节，教师可以设计一个主题或情境，引导儿童根据此主题情景进行创作，激发他们的想象力和创造力。儿童在完成这些活动中可以锻炼和提高音乐表达能力。

（三）培养儿童的音乐创作能力

音乐创作能力是指儿童在音乐活动中独立思考、积极探索和创造性解决问题的能力。奥尔夫音乐教育体系鼓励儿童发挥自己的想象力和创造力，通过即兴创作、角色扮演、舞蹈创编和声音模仿等方式创造出自己的音乐作品。儿童在经过这些训练的过程中可以锻炼和提高音乐创作能力。

（四）培养儿童的团队合作能力

团队合作能力是指在团队中与他人共同协作、共同完成任务的能力。奥尔夫音乐教育强调团队合作的重要性，鼓励儿童在音乐活动中与他人合作，共同完成一个音乐作品或表演。例如，在合唱活动中，可以让儿童分声部进行演唱；在器乐演奏活动中，可以让儿童分组合作完成一个合奏曲目。通过完成这些活动，可以发展儿童的团队合作能力。

（五）培养儿童的审美能力

审美能力是指人们在生活中对美的事物进行欣赏、评价和创造的能力。奥尔夫音乐教育体系注重培养儿童的审美能力，强调让儿童通过欣赏各种形式的音乐作品来增加对美的敏感度和

鉴赏力。例如，在学习交响乐活动中，可以让儿童了解交响乐的历史和发展过程。儿童通过完成这些活动可以锻炼和提高审美能力。

总之，奥尔夫音乐教育体系与学前儿童音乐创新能力的关系密切，促进作用明显。在未来的音乐教育中，教师应当继续发扬奥尔夫音乐教育体系的优良传统，为培养更多的创新型人才做出贡献。

四、奥尔夫音乐教育体系对游戏元素的运用

奥尔夫音乐教育体系核心理念之一就是将音乐与生活结合起来，通过游戏的方式让儿童自然地接触音乐，激发儿童学习音乐的兴趣，培养儿童的音乐素养。奥尔夫音乐教育体系非常重视游戏化教学的效果，认为游戏是一种有效的教学方法。在运用奥尔夫音乐教学法时，教师要设计富有创意的游戏活动，让儿童在游戏中学习音乐知识和技能。

（一）将游戏元素融入学前儿童音乐教学工作的策略

1. 创设游戏情境的策略

教师要根据教学内容设计不同的游戏情境，让儿童在游戏中自然而然地接触到音乐。例如，在学习动物的叫声时，教师可以布置一个动物园的场景，让儿童模仿各种动物的叫声。

2. 设计游戏情节和规则的策略

教师可以根据课程内容设计富有趣味性的音乐游戏，让儿童在游戏中学习乐器演奏技巧和音乐知识。例如，可以设计“音符接龙”的游戏，引导儿童按照一定的顺序演奏乐器。

3. 制作游戏教具的策略

教师可以利用生活中的物品制作简易的游戏教具，让儿童在游戏中感受乐器的音色和音高特点。例如，可以用纸板制作简易的打击乐器，让儿童敲击出不同的音效。

4. 组织集体游戏活动的策略

教师可以组织各种集体游戏活动，让儿童在游戏中体验合作的快乐。例如，可以举办一场音乐会，让儿童分组进行合唱或合奏表演。

5. 评价与反思游戏活动效果的策略

教师要关注儿童在游戏中的表现，及时给予评价和反馈，引导儿童不断提高自己的音乐素养。同时，教师还要鼓励同伴之间互相学习和交流，培养儿童的团队精神。

总之，将游戏元素融入学前儿童音乐教学工作，有助于激发儿童的兴趣，提高他们的参与度和学习效果。教师要根据儿童的年龄特点和兴趣爱好设计富有趣味性的音乐游戏和活动，让儿童在轻松愉快的氛围中享受音乐带来的快乐。只有这样，才能真正实现奥尔夫音乐教育的目标，即将儿童培养成热爱音乐、具有创造力和团队合作精神的人。

（二）将游戏元素融入学前儿童音乐教学工作的步骤

1. 确定游戏元素与音乐教学内容的相关性

在设计游戏之前，教师需要明确游戏元素与音乐教学内容之间的关联。这种关联可以是直接的，如节奏、音高、音色等音乐元素；也可以是间接的，如相关的故事情节或角色扮演。

2. 设计游戏情节和规则

根据教学目的和教学内容，教师可以设计相应的游戏情节和规则。例如，在学习音高时，可以设计“音乐爬梯”的游戏，让儿童扮演成小猴子来根据音高的高低模拟爬上相应的楼梯，从而在轻松愉快的氛围中感知音高的变化。

3. 选择适当的游戏材料

游戏材料是实现游戏教学活动的重要工具。教师可以根据游戏情节和规则选择适当的游戏材料，如玩具乐器、角色道具、场景布置等。这些游戏材料不仅可以增强游戏的趣味性，还可以帮助儿童更好地理解 and 掌握音乐知识。

4. 组织集体游戏活动

在组织集体游戏活动时，教师需要注意分组的合理性和公平性，让每个儿童都有机会参与游戏。同时，教师还需要在游戏中给予儿童适当的指导和帮助，确保游戏能顺利进行；注意与儿童随时保持互动，给予他们及时的反馈和鼓励。

5. 总结与反思游戏活动效果

在游戏结束后，教师需要进行总结和反思。总结游戏教学活动的效果和儿童的表现，分析游戏中存在的问题和不足，并提出改进措施。通过总结和反思，教师可以不断完善游戏化教学策略，提高学前儿童音乐教学的质量。

综上所述，将游戏元素融入学前儿童音乐教学工作需要教师根据儿童的年龄特点和兴趣爱好合理设计游戏情节、规则和材料，并组织有效的游戏活动。在游戏中，教师还需要注意与儿童的互动和反馈，及时调整教学策略，以实现游戏化教学的最大效果。