

奥尔夫教学法在小学音乐教学中的本土化应用

高树森 张文静

宁夏师范学院音乐舞蹈学院

DOI:10.12238/jief.v4i6.6004

[摘要] 教育日益全球化发展,我们应在继承过去的成功经验的基础上充分借鉴国外先进的教学理念。奥尔夫教学法的先进性使得愈来愈多的小学教学应用于此,经过实践证明,奥尔夫教学法在中国教育沃土上生根结果,本文主要从奥尔夫教学法在小学教学中的应用以及思想基础来论述。

[关键词] 奥尔夫教学法;本土化;小学音乐教学

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A

The Localized Application of Olf's Teaching Method in Primary School Music Teaching

Shusen Gao Wenjing Zhang

School of Music and Dance, Ningxia Normal University

[Abstract] With the increasingly globalized development of education, we should fully learn from advanced foreign teaching concepts on the basis of inheriting past successful experiences. The progressiveness of Olf's teaching method makes it more and more used in primary school teaching. Through practice, it has been proved that Olf's teaching method has taken root in the fertile soil of Chinese education. This article mainly discusses the application and ideological basis of Olf's teaching method in primary school teaching.

[Key words] Olf's teaching method; localization; music teaching in primary schools

引言

(1)研究意义。对奥尔夫教学法与义务教育小学阶段的融合点进行探索研究,最终能形成可具体操作的教学方法供参考借鉴。(2)前任研究进展。前人大部分研究集中在对于中华传统音乐文化和教育改革等方面的本土化可行性和重要性的研究,缺乏对于本土化教育实践的研究。再者就是对国外教育成果的生搬硬套,缺乏对这些理念的深层分析和本土化研究。其次,虽然研究奥尔夫音乐的内容很多,但是对奥尔夫音乐思想的基础理论研究挖掘的不够深刻。(3)拟解决的关键问题。本文需要解决的关键问题在于对小学义务教育阶段奥尔夫教学法的应用研究,通过四个方面,动作、语言、器乐、听力来探究小学教育的奥尔夫教学方法。

1 奥尔夫的生平

卡尔·奥尔夫(Karl Orff, 1895-1982),德国著名的作曲家和音乐教育家。于1895年7月10日出生在德国慕尼黑郊区的地森城(Diessen City)的一个军人家庭,他的祖父是一位将军同时也是一位杰出的科学家。奥尔夫的父亲是一位尽职尽责的军官,他的母亲热爱大自然和艺术。他们在对于奥尔夫早期的教育中十分重视对于人文素质和精神的培育,因此,他的家庭中总是能洋溢着浓郁的知识与艺术的文化氛围,正是这样的家庭生活环境对于他一生的发展都有着深远的影响。在今天我们所看到的

关于介绍奥尔夫生平的书籍和传记中都描写到了奥尔夫家庭文化背景对于奥尔夫的影响以及从小对于音乐、戏剧、文学的耳熏目染。致使在他的青年甚至幼年时期,音乐和戏剧就成为他的生活主要兴趣。大自然是他艺术生涯中不可分割的一环,是他艺术发展的一股内驱力。在晚年他一直居住在乡下亚梅湖岸边的房子,无论去哪里讲学或者参加活动,他都会回到安静的湖边,将自己的身心沉浸在大自然中,以此来获得艺术创作的灵感。

2 奥尔夫音乐教育思想基础——“人本主义”

在奥尔夫音乐教育思想中占重要地位并且需要特别指出的就是他音乐教育思想的基础——人本主义。奥尔夫明确表明,人是音乐教育的首要对象,这是他一切教育工作的出发点和落脚点,也是他教育思想的价值导向。从这一层面来说,他的研究深度涉及到对个人类命运的思考,他可以说是一位理想主义者。在纪念他的《学校儿童音乐教材》在巴伐利亚电台播放20周年的时候,他这样谈到:“从出身到教育都深受人本主义的影响,我的全部教育工作和音乐创作,全都在它的影响之下所完成;可能教育的人本主义理想时代已经离去成为过去式,或许《学校儿童音乐教材》是音乐教育人本主义思想的绝唱”,但即使时间流逝,他依然存在于历史之中。即使人本主义有朝一日终结,这也是我不想和不愿相信的,到那时西方将失去不可再生的

一些东西。“当你用《学校儿童音乐教材》中的精神去指导孩子和青少年的工作时,你会发现里面所蕴含有一种人本主义的思想,这种思想所来的影响将远超过音乐的功能。”

在奥尔夫音乐教育思想中能够反映出人本主义思想究其原因是因为奥尔夫音乐教育研究最初是建立在人类的发展基础上,这就使得在看待“原本性”的角度有所不同,不仅仅是从外在或者简单的技巧层面来考虑,而是从人自身发展的基础上来完整认识其“原本性”。在这个意义上的“原本性”里面包含了人本主义的涵义。关于这点,奥尔夫讲到:“原本性是没有时间性的,他永远是一个开端,始终是一个基础,但凡是与时髦挂钩的一切事物都会随着时间的流逝而变得衰落。原本性之所以能够在全世界所流传就是因为他不受时间的限制,所以能够走遍全世界的不是《学校儿童音乐教材》,而是那个观念本身。原本性的东西是具有生命力的,它使我感到幸福的,所以我决定抓住这个具有生命力的火种,去诉诸人们身上所具有原本性的东西,并唤醒能够让人们在精神上结合在一起的东西。”所以说,奥尔夫对“原本性音乐”存在方式的认识,以及他在音乐教育上的人本主义思想组成了他的音乐教育思想的理论基础。

3 奥尔夫教学法本土化教学应用

3.1 动作教学应用

声势训练是奥尔夫动作入门基础训练中最重要的训练方法之一,声势是指用身体作为乐器,通过身体来发出声音的一种方式。比如看演出鼓掌跺脚都是采用了这种方式。并且声势训练没有过高的门槛,没有复杂的逻辑思维,无需高超的技巧,孩子们会很快被吸引进来,对于培养孩子们的节奏感、听辨能力、反应能力和记忆能力以及创造力是一种非常的有效教学方法。声势的基本方法四种:拍手、拍腿、跺脚、捻指。最常见的训练方式就是节奏模仿,刚开始孩子们最容易接受的是四分音符一排,还可以加入四分休止符,让整个节奏听起来充满活力不呆板。等到儿童熟悉节奏后可以加入稍快的两个八分音符为一拍,并且教师可以根据这两个节奏型进行多样变化,重复训练。利用声势教学进行接龙训练也是一种十分有趣的方式。教师即兴拍四拍,然后让学生来“接头”(前两拍)或者“接尾”,然后教师继续即兴,学生继续跟,以此反复,此类训练极其考验学生们的反应能力和记忆能力,适合小学二三年级的学生进行。

3.2 器乐教学应用

音乐教育就是运用多种手段来激发学生学习音乐的乐趣和享受音乐的欢乐,而达到这一目的少不了在教学中加入器乐的搭配。同时,从人类学的角度来看,使用乐器来表达情感也是将人类与动物划分的区别,因此学生在学习的过程中人格也收到了升华。不仅如此,器乐的教学是在集体中进行的,对于培养孩子的协同合作能力、自我把控能力和情商也起到了促进作用。奥尔夫乐器大致分为四类:打击类、木质类、金属类和散响类。其中小型的打击乐器是课堂教学中应用范围最为广泛的,因其成本低、使用方便、简易等,十分受到孩子们的喜欢。即使没有乐器,在课堂中运动课桌椅夜同样可以发出声音组成一个不错

的乐队,可见大自然早就给了我们金石头木质类来充当抒发情感的“乐器”,这也是奥尔夫学则节奏型运气来进行教学体现出来的原本性观念,回归到自然。谈到打击乐器最擅长的就是节奏训练,教师在进行教学时可以通过依据朗诵、声势提供的节奏基石从说到动到奏。在教学中需要注意的是,节奏性的训练要反复多次,切忌频换的更换节奏型,学生只有在不断地演奏过程中去感受节奏才能感受到音乐。

3.3 语言教学应用

奥尔夫的音乐教学最初是动作结合音乐随后又加入了语言,奥尔夫教育体系有“节奏基石”这一词汇,所谓“节奏基石”是指语言中最短小的,具有一定音乐意味的字、词拼成的最小节奏单元。用孩子们的姓名来进行节奏训练可以使孩子们感到有趣迅速活跃课堂气氛。还可以根据孩子们的年龄来选择不同名称,如交通工具(8-10岁),植物名、省市地名、国家名(13-15岁)。此外我国有大量的成语、歇后语来作为节奏朗诵素材进行教学,活动中也可以由学生即兴编创短句(要求读的顺口,并且有结束感),以不同的节奏方式组合。每一个短句有更多的可能性做成多样组合游戏,并由此做多声部节奏训练。其次学生进行儿歌和童谣当做素材也是很好的练习方式,可以从孩子们喜欢的童谣入手,运用节奏朗诵开始教学,是孩子们最喜欢的方式。如果运用本土方言的儿歌、童谣教学则会更容易激发孩子们的兴趣,对于保护当地的文化遗产有深远的意义。

3.4 听力教学应用

2022年义务教育艺术课程标准核心素养第一条审美感知要求对自然世界、社会生活和艺术作品中美的特征及其意义与作用的发现、感受、认识和反应能力。对于音乐这门艺术课程来说,音乐是一门聆听的艺术,音乐欣赏首先你得有一双“会听的耳朵”。因此在音乐教育中,听力训练一直被看作是关键,帮助每一位孩子能体验到音乐的魅力所在。作为提高学生综合素质的义务教育阶段音乐课程,提高学生鉴赏体验音乐的能力才是首要任务,而不是音乐技能技巧,同样也是义务教育音乐课程审美教育的一个基本任务。因此教师在教学过程中要运用各种手段来训练学生对于音响的感知力和了解音响的表现力。在面对低年级的小学生进行听力训练时必须要有动作的结合,否则让小学生“一丝不苟”地欣赏音乐时违反儿童身心发展规律的。通过奏乐与动作的结合等多种形式参与可以活跃课堂气氛,提高学生听音乐的热情,还能丰富教学手段提高教育质量。

4 奥尔夫音乐教育对我国小学音乐教育的启示

4.1 实施育人为本的小学音乐教育

受功利主义的影响,我国小学音乐教育片面关注技能的教学,忽视艺术学习过程中的艺术感知和情感体验。2020年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出“艺术教育要提升文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养”育人为本是国家层面进行艺术教育的出发点和落脚点,奥尔夫的以人为本的价值理念对于我国小学音乐教育具有一定参考价值。

奥尔夫音乐的教育目的不仅仅是为了培养学生掌握某种音乐技能,其本身更强调回归以人为本的教学理念。实施回归人本的早期儿童音乐教育,应以音乐对儿童身心发展的影响为立足点从对音乐的技能教学转换到人与音乐之间自然的关系来引导学生去感受音乐,来拓展音乐其中人文的、身体的、文化的内涵。凸显人为本的价值指向,关注人与自然联系后产生的艺术体验,以及个体对于自我的认识。回归人本的早期儿童音乐教育突出儿童中心,尊重个性化发展,顺应早期儿童现有发展水平,强调过程体验、自主表达,把音乐作为一种媒介,开启、激发、唤醒儿童本然性的审美感知和情感表达,发挥音乐的人本价值。

4.2探究促进小学生身心健康发展的教育模式

奥尔夫音乐教育活动不止于音乐过程与教育过程,其多样化的感官体验、主动参与的创作实践、“和他一同”的支持陪伴、“正向期待”的催化刺激等教育实践模式,对早期儿童身体、知能和情感发展,以及促进人与人之间的关系会产生强大动能,对解决我国早期低年级音乐义务教育阶段的重技能轻体验、学习方式单一、缺乏师生沟通、忽视学生艺术潜能等问题起到了积极作用。音乐教育促进情绪、智力、社会性等发展的功能日益受到重视,实施有益小学学生的音乐教育,一是要设计引发学生、触觉、动觉、视觉等多种感觉参与的音乐体验活动;二是要提供适宜的音乐材料,营造学生积极参与、敢于质疑、乐于交流的学习环境,鼓励学生主动进行音乐探索;三是要关注学生艺术发展的潜能进行因材施教,对优势潜能更多地提供有针对性的有效刺激和催化;四是探索家长教育资源,引导家长参与亲自音乐活动,促进家庭教育能力,构建和谐的家庭氛围。为促进小学儿童身心健康全面发展提供了从身体到心理、从材料到环境、从学校到家庭的全方面条件支撑。

4.3施展小学音乐教育潜在的社会价值

奥尔夫音乐教育主张通过音乐教育来培育良好的公民以此构建和谐文明的社会,这在一定程度上发挥了音乐教育的外在功能和社会功能。我国应该充分利用奥尔夫音乐与本地文化结

合的特点,加强与本土元素的联系,挖掘可结合的中华传统优秀文化连接点,探索和开发适宜低年级学生学习的中华传统文化音乐素材,将其改编成学生喜闻乐见的游戏,既能激发学生学习兴趣,又可以催生文化认同,增强民族自信心,做到文化自信。

5 结语

教学全球化的今天,各种教育文化思想的交汇融合呈现出繁荣景象,奥尔夫教学法对于小学阶段的学生协同合作能力、感知力、创造能力等有极大地培育作用,并且符合2022年义务教育艺术课标核心素养的培育要求,然而目前我国在奥尔夫教学法本土化小学阶段的进程中还存在诸多问题和亟需解决的困难,但是任何一种教学法的结合并不是一朝一夕就能完成的,我国的教育改革在未来一代又一代人的努力下会越发完善。

[参考文献]

[1]李姝娜,修海林,尹爱青.奥尔夫音乐教育思想与实践[M].上海:上海教育出版社,2002.

[2]中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》[EB/OL].(2020-10-15)[2021-11-01].
http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/15/content_5551609.htm.

[3]NAKAJI M.Orff-schulwerkals lehrstoff fur musikunterricht mit weltmusik: bedeutung,analyse and systematisierung [R].Annual report of the Faculty of Education University of Lwate,1994:54.

[4]杨丽珠,方乐乐,许卓娅,等.音乐学习对幼儿学习品质的促进[J].学前教育研究,2015(11):56-63.

[5]CAMPBELL D.The Mozart effect: tapping the power of music to heal the body,strengthen the mind,and unlock the creative spirit[M].New York: Avon Books,1997:34.

作者简介:

高树森(1997--),男,汉族,山东省东营市人,硕士在读,研究方向:学科教学(音乐)。