

奥尔夫教学法在高中音舞跨学科中的实践研究

——以《阿细跳月》为例

曾韵钰

中山市烟洲中学

DOI:10.12238/mef.v8i17.16747

[摘要] 随着高中音乐课程改革的逐步开展以及按照音乐学科核心素养的要求,音乐跨学科教学成为一个重要趋势。本文从高中音乐与舞蹈跨学科教学视角探讨了奥尔夫教学法的运用。从奥尔夫教学法在高中音舞跨学科教学中的价值内涵看,体现在以多元要素赋能表演实践能力培养、以动觉感知对接音舞节奏表现要素、以人本教育思想强化传统文化认同三个方面。结合《阿细跳月》一节教学实践看,则需要把握好三个环节,即深度感知与体验—把握基本律动模式、声势动作的训练—音舞元素融合呈现、强化综合性表现—构建多位一体模式。

[关键词] 奥尔夫教学法; 高中; 音乐与舞蹈; 跨学科

中图分类号: G623.71 **文献标识码:** A

A Practical Study of the Orff Approach in the Interdisciplinary Integration of Music and Dance in High School—Taking "Axi Tiaoyue" as an Example

Yunyu Zeng

Yanzhou High School Of Zhongshan, Zhongshan City

[Abstract] With the gradual development of high school music curriculum reform and in accordance with the requirements of the core competencies in music education, interdisciplinary music teaching has become an important trend. This paper explores the application of the Orff Approach from the perspective of interdisciplinary teaching in high school music and dance. From the perspective of the value connotation of the Orff Approach in the interdisciplinary teaching of music and dance in high school, it is reflected in three aspects: empowering performance practice skills through multiple elements, aligning kinesthetic perception with the rhythmic elements of music and dance, and strengthening traditional cultural identity through humanistic education. Combined with the teaching practice of "Axi Tiaoyue," three key steps need to be emphasized: deep perception and experience—grasping the basic rhythmic patterns, training in vocal and movement actions—integrating and presenting elements of music and dance, and enhancing comprehensive expression—constructing a multi-integrated model.

[Key words] Orff Approach; High School; Music and Dance; Interdisciplinary

奥尔夫教学法在20世纪90年代引入我国中小学音乐教育领域以来,在推进音乐教学改革、助力音乐师资培训、培养学生音乐素养方面取得了良好的成果。“音乐与舞蹈”作为高中音乐教学的一个重要必修模块,聚焦音乐与舞蹈两个学科的共性与个性,强调从跨学科的视角出发对接学生发展与音乐学科核心素养,在学科融合和教学实施上与奥尔夫教学法有着高度的契合性,因此深入探究奥尔夫音乐教学理论并将其融入高中音舞跨学科教学,不仅能够有效探索音舞跨学科教学方式与方法,也能

够积极推进高中音乐美育工作。

1 奥尔夫教学法在高中音舞跨学科教学中的价值内涵

1.1 以多元要素赋能表演实践能力培养

在《普通高中音乐课程标准》(2017年版,2020年修订版)中,将“艺术表现”列入学科核心素养重要范畴,把“在特定的艺术表现情景中丰富情感、充实心灵、激发想象力、发挥创造力、培养自信心、获得成就感”作为教学的基本任务与目标。音

乐和舞蹈都属于表现力强的艺术形式,注重以感性体验为基础,以多元化的“语言”作为表现载体,而前提则建立在多元要素综合运用的基础上。奥尔夫教育体系的本质就在于注重“语言、诗句、动作以及相应的教育、表演行为方式的结合。”根据这一观点,在音舞跨学科教学中,应注重挖掘两个学科的表现要素,以此作为教学的依据与载体赋能学生表演实践能力的培养。

1.2以动觉感知对接音舞节奏表现要素

奥尔夫在对教学法的探索上主要集中于语言、音乐与舞蹈,而三者的共性要素就是节奏,因此该教学法体系的基础就是动作或者律动。这就决定了在音舞跨学科教学中,教师应引领学生从节奏体验开始,以动觉感知的方式把握基本的音乐或者舞蹈律动,进而才能运用身体动作完成一系列的表现动作。这种从节奏律动、动觉感知的视角展开教学活动兼顾了音乐与舞蹈两个学科的共性特点,并能够为节奏的舞蹈性动作的设计奠定了基础。在教学环节设计上,以节奏把握对应审美体验,以动觉感知激发艺术表现,以此而形成教学环节的闭环。

1.3以人本教育思想强化传统文化认同

奥尔夫说过:“从出身到教育都深受人本主义的影响,我的全部创作,还有我在教育方面的作为,全都处于这标志之下。”无论从“原本性”观念还是从整体艺术观的角度看,奥尔夫都注重从人的发展角度开展教学活动,目的则是突出阐释、传承和传播文化的重要性。高中音舞跨学科教学的实质就是基于立德树人这一教育根本目标,锚定音乐与舞蹈两种艺术形态所承载的文化元素以及文化精神,由以美育人升华为以文化人。这就需要从教学内容中挖掘和运用传统文化元素,基于音乐与舞蹈的跨学科教学、表演活动,把握人本教育的内涵,在传统文化认同中达到育人目标。

2 奥尔夫教学法在高中音舞跨学科教学中的实践路径—以《阿细跳月》为例

《阿细跳月》是人民音乐出版社高中《音乐鉴赏》教材中的一首器乐曲目,作为根据彝族阿细民间舞曲改编的民族管弦乐作品,改编者保留了原曲的主题,并在结构上进行扩展,由于此曲为舞曲体裁,因此包含着音乐与舞蹈的基本元素。作为教材曲目应用于高中音乐教学时,则为音舞跨学科教学奠定了基础。在与奥尔夫教学法的结合上,应注重从以下三个方面进行实践。

2.1深度感知与体验—把握基本律动模式

此曲在律动上有着十分鲜明的特点,体现在节拍与节奏组合两个方面。首先,在节拍方面,此曲为5/4拍,与常规的2/4+3/4或者3/4+2/4的律动不同,为1/4+2/4+2/4模式。其次,在节奏组合方面,第1拍为八分音型、第2、3拍为大切分音型、第4拍为八分音型、第5拍为四分音型。此组合在呈示一次之后,重复三次,形成一个完整的四小节乐句。综合上述两个特点以及在音响方面的呈现看,该节奏组合的重音位于第2-3拍的切分重音以及第5拍的四分音型上,构成“弱—强—弱—强”的基本律动。在聆听乐曲的环节,教师应引导学生从节拍和节奏组合两个方面进

行感受,建立节奏重音的基本概念,进而把握该曲主题的基本律动模式。奥尔夫在对学生进行动作训练时最为常用的手法为“顽固节奏”,即运用具有固定组合和重复特点的节奏型以强化学生对律动的体验,结合《阿细跳月》主题中的基本律动模式看,与奥尔夫运用的“顽固节奏”具有高度的相似度。结合奥尔夫所使用的训练方法,在引导学生深度感知和体验的过程中,可以加入不同音色的课堂乐器进行乐曲伴随训练,起到巩固律动的作用。

2.2声势动作的训练—音舞元素融合呈现

声势指的是“用身体作为乐器,通过身体动作发出声响的一种手段,是人类宣泄、表现、交流情感最原始、最直接的方式。”奥尔夫在对声势的运用上,主要是从世界各国的民族民间舞蹈动作中进行借鉴,并称之为“古典声势”,常见的声势动作有跺脚、拍腿、拍手和捻指。从上述四种声势看,一是充分运用了身体语言,强化了动觉在教学中的应用,由于四种声势发音部位与方式不同,因而在音色上也有着鲜明的区别,由于声势与节奏、音色两个要素有着密切的联系,体现出了声势与音乐的结合。二是由于声势关联动作的表现,因而在实际运用上又带有明显的舞蹈元素。在此曲声势动作的训练上,根据乐曲主题基本律动的特点,可以将四种声势分配在不同的节奏型上。根据基本律动模式所呈现出的“弱—强—弱—强”的特点,可以根据声势音响所表现出的强弱进行对应,即按照“捻指(弱)—拍腿(强)—拍手(弱)—跺脚(强)”的顺序进行训练。在训练上可以通过两个步骤进行,第一个步骤为将学生分为四组,由每一组分别练习一个声势,在掌握好基本律动模式后,进行轮流交替训练,这样每个组都可以感受不同的节奏重音和声势动作;第二个步骤是个人训练,即个人完成四个声势动作的组合,通过上述两个训练步骤,不仅能够使每个人都能够掌握乐曲的基本律动,体现出人本主义教育的原则,又能够为音舞综合性表现打好基础。

2.3强化综合性表现—构建多位一体模式

在高中音舞跨学科教学中,实际上就是要善于挖掘不同学科中的元素,以此作为综合性表现的内容。奥尔夫的整体艺术观认为“不是音乐配合某一个动作,或是动作配合音乐,这两者是自然地结合为一,这才是决定一切的,感官—肌肉的这种统一。”从阿细跳月的传统表现形式看,则是歌唱、器乐与舞蹈的统一,即保留了民族民间音乐中最为原始也是传统的“多位一体”形式。因此,高中音舞跨学科的教学实际上就是要打破不同学科之间的壁垒,注重综合性的艺术表现。教材中的《阿细跳月》是一首民族管弦乐作品,属于纯器乐作品,在将其转化为“综合性作品”的过程中,则需要充分激发学生的想象力和创造力,为此在教学上需要做好三个方面的工作:一是根据音乐律动的特点和对彝族民间文化的理解创编歌词,这就需要在正式上课之前,教师分配给学生预习任务,搜集相关彝族民俗生活的资料或者搜索关于阿细跳月的视频,激发创编歌词的灵感;二是在课堂教学中,模仿彝族民间乐器的演奏,如彝族月琴、大三弦、铜鼓等,在对乐器的模仿上,主要的目的是起到配合舞蹈动作的作用,并

且要与基本节奏模式同步;三是在舞蹈动作的编配上,教师应引导学生观摩跳月舞蹈的步伐、腿部动作和手臂摆动的动作特点,尤其是要注重肢体与节奏律动的配合,这样既能够较为准确地把握跳月舞蹈的风格特点,又能够强化学生对节奏与动作的协调感。

3 奥尔夫教学法在高中音舞跨学科教学中的实践启示

3.1 注重音舞表现元素融合运用

在高中音舞跨学科教学中,对于教师而言,应首先具有融合思维的意识,即跨学科并不意味着两个或者多个学科的简单拼接,而是要深入分析学科之间的共性元素和个性元素。音乐与舞蹈两个学科的共性元素就是节奏律动,都能够通过具体的肢体动作进行呈现,这就决定了在教学中应始终紧扣这一共性特点,所以奥尔夫教学法的基本原则就是建立在节奏律动一动作表现这一基本模式上。结合阿细跳月在艺术上的特征看,其自身就是民间舞曲体裁,因此在教学环节的设计以及具体的教学执行上应紧扣其中的基本节奏组合,然后运用奥尔夫教学法中常用的律动手段或动作要求。

3.2 注重对学科核心素养的体现

在高中音乐课程教学中,无论是对奥尔夫教学法的借鉴和运用,还是从跨学科融合的角度展开教学,都要依据高中音乐“新课标”中关于学科核心素养的要求。通过对《阿细跳月》一节的教学情况看,在深度感知和体验、声势动作训练以及综合性表现三个实践环节上,则与审美感知、艺术表现、文化理解三个核心素养范畴有着密切的关联性。因此,这也体现出了奥尔夫所坚持的原本性教学理念与整体艺术观。从音舞跨学科技能训练的角度看,虽然在教学中始终紧扣两个学科的共性元素,但是在训练的过程中则体现出了进阶性和同步性,所谓进阶性,指的是按照教学环节的设计依次完成从感知到表现的过渡,而同步性则指的是应始终把传统文化贯穿于每一个环节。由于阿细跳月有着浓郁的少数民族风格特征,所以在教学中有必要对民族文化进行介绍,引导学生深度理解。

3.3 教师能力提高与角色的转变

奥尔夫认为“音乐教育首先是人的教育。”首先,这句话不

仅意味着音乐教师在教学过程中应始终坚持人本主义的原则,也就是做到“以学生为本”,同时在教与学互动的过程中教师自身的业务水平也需要不断提高,尤其是在高中音舞跨学科教学中,音乐教师既要专注于对自己学科知识与技能的培养,又要不断充实对舞蹈学科知识和技能的学习,在把握各学科教学规律和艺术特征的基础上,才能够有效推动跨学科教学。其次,在音舞跨学科教学中,教师不是知识和技能的灌输者,而是要充当组织者、引导者的角色,结合《阿细跳月》的教学看,无论在哪一个环节中,教师都要从启发一探索的角度出发,引导学生进入到教学情境中,这与奥尔夫所倡导的“发展创造力”可谓不谋而合。

4 结语

将奥尔夫教学法融入高中音舞跨学科教学中时,并不是机械地运用已有的方式与方法,而是需要从该教学法中借鉴、吸收有价值的成果,然后根据教材内容的特点灵活地进行运用,这也体现出了在运用该教学法时并非照搬照抄,而是要从吸收“为我所用”的成分。就《阿细跳月》教学而言,正是由于该曲具备了音乐与舞蹈两个学科的共性,所以与奥尔夫教学法有着高度的契合性,而该教学法也为如何进行音舞跨学科教学提供了实践的思路。所以,对于音乐教师而言,在音乐跨学科教学中,应善于从现有的教学法中探索实践的方法和思路,并坚持灵活运用原则,由此才能够有效推动高中音乐跨学科教学的发展。

[参考文献]

[1]陈欣蕾.乐舞一体——奥尔夫“原本性”教学体系在中国传播的研究与实践[J].中国音乐,2025(03):109-121.

[2]沃尔夫冈·马斯特纳克,余丹红.卡尔·奥尔夫的“原本性”概念阐释——为中国的音乐教育同行而作[J].音乐艺术,2020(03):169-178.

[3]余丹红.奥尔夫教学法原理再释义[J].人民音乐,2018(10):70-72.

[4]陈诗玉,吴丽.基于核心素养培育的高中音乐鉴赏教学研究[J].教育理论与实践,2024(08):59-61.

作者简介:

曾韵钰(1998--),女,广东中山人,本科,职称:高中二级教师,单位:中山市烟洲中学,研究方向:舞蹈教育,音乐舞蹈教育。