

中华优秀传统文化融入奥尔夫音乐教学法课程的探索与实践

□ 于 丽

咸阳师范学院 陕西咸阳 712000

摘 要：中华优秀传统文化全方位融入启蒙教育是课程建设的重要领域。基于教育理念的高度契合，本文深入探讨了综合素养的提升、以人为本理念的贯彻实施，以及即兴创作能力的培养，并据此提出了课程资源整合、内容创新设计以及师资队伍建设和实践策略。采取主题式整合、螺旋式上升的内容编排、传统素材的现代化改编与应用，以及系统的师资培训、资源库构建、教学评价与反馈机制等一系列措施，有力推动了奥尔夫音乐教学法在中国的本土化进程，为幼儿音乐教育开辟了新的实践路径。

关键词：奥尔夫音乐教学法；中华优秀传统文化；本土化

在《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中明确指出：“中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育、文化知识教育、艺术体育教育、社会实践教育各环节，贯穿于启蒙教育、基础教育、职业教育、高等教育、继续教育各领域。”^[1]奥尔夫音乐教学法传入中国四十余年，取得了诸多成就，也面临适应中国教育环境，即外来方法如何本土化的问题。将中华优秀传统文化融入奥尔夫音乐教学法，不仅是应对这一迫切问题的关键举措，更是丰富和发展中国特色音乐教育理论的重要探索。

一、中华优秀传统文化融入奥尔夫音乐教学法课程的可行性

奥尔夫音乐教育理论与中国传统音乐文化的深度融合，不仅促进了综合素养的同向提升，更鲜明地体现了以人为本的教育理念。奥尔夫音乐基本原理与中国传统音乐作品的结合，展现独特文化魅力。奥尔夫音乐教育即兴创作能力与中华优秀传统文化中的即兴谱曲不谋而合，促进幼儿音乐审美与创作能力的全面发展。

第一，综合素养同向提升。1989年，西柏林音乐教师协会主席迪特先生来中国各地考察中国音乐教育半年后，临走前非常诚恳地说：“我现在明白你们为

什么对奥尔夫这么感兴趣了，你们是有道理的，从某种意义上讲，奥尔夫可能对你们中国的音乐文化更加贴近。”^[2]奥尔夫音乐教育理论“本土化”过程，就是将奥尔夫音乐基本原理与中国传统音乐作品进行融合的过程。部分中国传统音乐作品以其形式简洁、广为人知、雅俗共赏的特点，非常适合融入奥尔夫音乐教学活动之中。

第二，以人为本落细落实。奥尔夫音乐教育强调以人为本，不仅关注音乐天赋卓越的学生，而且注重音乐学习机会均等，重视大多数学生音乐审美能力提升。“每一个以《学校儿童音乐教材》的精神为孩子和青少年工作过的人，都不难发现《学校儿童音乐教材》有一种人本主义的深度影响，这远远超于音乐的功能之上。”^[3]相类似的，中国传统音乐教育同样注重以人为本的教学模式，根据学习者天赋、兴趣、嗓音条件、手指灵活程度等差异因材施教。中国传统音乐教育模式为师徒传承。师傅不仅传授音乐技艺，还会关心徒弟的生活起居，教育为人处世道德规范。徒弟对师傅怀抱敬重感恩之情，将师傅视为人生道路引路人。在戏曲教学中，对于嗓音条件高亢明亮的学生，师傅侧重于引导其学习老生、花脸等角色，而对于嗓音婉转细腻的学生，师傅则会侧重于培养其学习旦角。

第三，即兴创创意境渲染。奥尔夫音乐教学法培

养学生即兴创作能力,契合于中华优秀传统文化的即兴创作方式。我国古代文人喜好根据诗词意境即兴谱曲,抚琴吟唱。例如,孟浩然《春晓》描述了春天早晨的景象,课题组将其改编适合儿童参与的杯子游戏。给每位幼儿准备塑料杯,避免使用玻璃杯以防意外。教师使用杯子敲击出不同的节奏,解释这些动作如何对应到《春晓》诗句的不同部分。“春眠不觉晓”缓慢拍杯子两下(表示“春眠”),停顿一下(表示“不觉”),再拍一下杯子(表示“晓”)。“处处闻啼鸟”用较快的速度连续敲杯子边缘(模拟鸟叫声的节奏)等动作表现。将学生分成若干小组(每组4-6人为宜),让学生在小组内一起练习杯子游戏。结合《春晓》的歌曲,从慢速开始,逐渐熟练后加快练习速度,互相帮助、互相纠正动作和节奏。各小组依次上台展示杯子游戏表演,其他小组学生认真观看。表演结束后,引导其他小组互评,从节奏把握、动作整齐度、古诗意境展现等方面进行评价。

二、中华优秀传统文化融入奥尔夫音乐教学法课程的重要性

(一) 延续民族文化血脉

中华优秀传统文化历经数千年的沉淀,涵盖了诸如传统音乐、舞蹈、诗词、戏曲等诸多艺术形式。奥尔夫音乐教学法强调原本性音乐体验,注重从生活和民间素材中汲取灵感。将传统文化融入其中,深入了解中华民族独特的审美观念、价值取向和人文精神,感受民族音乐的独特韵味,使这些承载着民族记忆的文化瑰宝在年轻一代中延续,

直观感受中华民族文化的丰富性与独特性,坚定对中华民族文化的文化认同和文化自信

(二) 促进奥尔夫音乐本土化发展

中华优秀传统文化具有很强趣味性和故事性,像传统神话故事、民间传说、经典民歌能够和奥尔夫音乐教学有效结合。奥尔夫音乐教学法运用多样化的素材开展教学,将《茉莉花》等经典民歌改编成奥尔夫音乐教学中的节奏练习、合奏曲目等,把诗词吟唱融入教学中,引导学生根据诗词的平仄韵律去创编音乐,拓宽教学素材的范围,教学内容丰富多彩。奥尔夫音乐教学法课程融入传统文化,要求学生熟知传统音乐的历史背景与风格特点,并掌握演奏技巧及节奏韵律,对传统文化元素进行创新性演绎,从而有效锻炼其音

乐感知、表现及创造能力。

(三) 提高学生综合素质

中华优秀传统文化蕴含着独特的审美情趣,例如传统建筑对称美、传统绘画意境美、传统音乐和谐美。在奥尔夫音乐教学中融入传统文化元素,学生接触到如古曲中婉约、豪放等不同风格的旋律美,感受传统音乐艺术氛围,拓宽审美感知能力,提升对美的鉴赏水平。中华优秀传统文化内容都承载着中华民族的传统美德和精神品质,如儒家倡导的仁爱、礼义,道家追求的自然、淡泊等。当这些文化内涵通过音乐教学的形式传递给学生时,潜移默化地影响学生的价值观和道德观,塑造积极向上、有担当、懂包容等健全的人格特质。

奥尔夫音乐教学法注重学生的即兴创作和实践操作,而中华优秀传统文化为其提供了广阔的创新空间。学生可以在深入理解传统文化元素的基础上,打破常规,运用现代音乐的表现手法和奥尔夫教学法的理念,对传统音乐进行改编、重新编排等创新实践活动,培养学生创新思维和实践能力。

三、中华优秀传统文化融入奥尔夫音乐教学法课程的实践策略

“中华优秀传统文化进课程的根本问题,是作为成长养料的外部文化知识如何被学生吸收并转化为学生个体生命的内在力量、精神财富的问题。”^[4]系统梳理传统音乐素材,结合具体课程实施策略,提出主题式整合思路教学模式。采用螺旋式上升的课程编排方式,根据不同年龄段的认知发展水平,设计递进式的教学活动,为奥尔夫音乐教学法提供坚实的理论支持与实践指导。

(一) 课程资源整合:传统音乐素材的系统梳理

主题式整合思路,以传统文化主题(如传统节日、民间故事等)为线索进行整合,构建系统的奥尔夫音乐课程内容。例如,基于春节主题的传统音乐素材系统梳理,包括:一是,《小拜年》《恭喜发财》《新年好》等拜年歌,简单易学,充满欢乐气氛,容易引起孩子们兴趣。二是《过新年》《忙年》《正月里来是新春》《新年乐呵呵》等童谣,朗朗上口,描述了过年时的热闹景象。三是《闹元宵》《龙腾虎跃》《步步高》等器乐曲类,欢快节奏,渲染春节温馨和谐场景。四是《金蛇狂舞》《灯笼舞》《狮子滚绣球》等舞蹈,

节奏感强烈,吸引孩子们模仿表演。

采用螺旋式上升的课程编排方式。随着幼儿年龄增长,逐步加深传统音乐素材在奥尔夫音乐课程中的应用深度,在不同年龄段进行不同层次、不同难度、不同侧重的教学活动设计。从最简单的概念开始,确保每个孩子理解和掌握;随着年龄增长,逐渐引入复杂的内容;通过不同形式学习活动,不断复习和巩固已学知识;将新旧知识联系起来,形成系统的理解。例如《新年好》课程设计,在小班课程,引导幼儿模仿歌曲中的节奏和旋律,进行简单的节奏拍打和歌曲哼唱,学习简单舞蹈动作。在中班课程,增加铃鼓、沙锤等乐器使用,尝试为歌曲伴奏,鼓励幼儿根据歌曲情节进行简单的音乐创编。在大班课程,鼓励幼儿进行旋律创作,组织幼儿进行小组合奏或合唱表演。

(二) 课程内容设计:传统音乐素材的改编与应用

以传统节日(春节、中秋节)、民间故事、历史文化主题(古诗词吟唱)等为依托,设计主题式教学活动,将奥尔夫音乐教学法的元素融入其中。奥尔夫音乐教学法以节奏基石为基本教学方式。“通过语言来进行节奏的训练,是《学校音乐教材》节奏教学的核心形式之一。”^[5]节奏基石指由语言中最短小的,具有一定音乐意味的字、词拼成的最小固定节奏单元。节奏基石的运用,能培养幼儿聚合听觉印象的节奏感知力,并准确展现音乐运动形式的节奏、节拍等要素。选取经典的中国传统童谣,运用奥尔夫音乐教学法进行改编,简化旋律强化节奏,进行适合幼儿身心发展规律的节奏朗诵训练。

筛选适宜的传统音乐素材。根据幼儿不同年龄段(小班、中班、大班)的认知和发展水平,提出选择相应难度和趣味性的传统音乐素材,如小班选择简单重复、节奏明快的儿歌,中班增加故事性较强的音乐内容,大班选择带有方位感、逻辑层次的音乐故事。例如,古诗《江南》歌唱游戏活动,通过多样化游戏活动让幼儿感受古诗与音乐融合的魅力,传承中华优秀传统文化。教师富有感情地朗诵《江南》:“江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。”朗诵时,配合相应的手势动作,用双手模拟荷叶的形状表示“莲叶”,用手指移动表示小鱼游动的方位,帮助幼儿理解诗词内容和意境。引导幼儿跟读古诗,逐句朗诵几

遍,让幼儿熟悉诗句的发音和节奏。将幼儿分成若干小组(每组4-5人为宜),给每个学生发一张写有“东”“南”“西”“北”字样的卡片。教师站在教室前方,播放《江南》的歌曲伴奏。教师说出指令,如“鱼戏莲叶东”,手持“东”字卡片的幼儿举起卡片并原地转一圈,表示小鱼游到了东边;教师接着说“鱼戏莲叶西”,持“西”字卡片的幼儿做出相应动作,以此类推。教师变换指令的速度,由慢到快,让学生在游戏中的强化对方位词的记忆和反应能力,进一步熟悉歌曲节奏。启发学生自主创编律动动作,双手放在身体两侧,模仿小鱼的鱼鳍摆动,身体微微晃动,向前游动,表现小鱼在莲叶间穿梭,脚步随着歌曲节奏轻轻移动。双手在头顶合十,左右摆动,模拟小鱼转身的动作。让学生跟着教师示范,先慢慢练习律动动作,熟练后跟着歌曲音乐节奏完整做运动表演,强调动作与节奏、歌词的同步性。

基金项目:

陕西高等教育教学改革研究项目:奥尔夫幼儿教育本土化的研究与实践探索(23BY145);陕西省教育科学规划2020年度课题(SGH20Y1247):奥尔夫幼儿教育研究。

作者简介:

于丽(1979—),女,汉族,陕西岐山人,咸阳师范学院教育科学学院教授,研究方向:幼儿教育。

参考文献:

- [1] 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,中国政府网、https://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm
- [2] 修海林.奥尔夫音乐教育思想述评[J].天津音乐学院学报,1997(4),7.
- [3] 李姝娜、修海林、尹爱青.奥尔夫音乐教育思想与实践[M].上海教育出版社,2002.42.
- [4] 姚林群.中华优秀传统文化进课程:历史考察、逻辑生成与实现路径[J].课程·教材·教法,2023,44(1):27.