

奥尔夫音乐教学思想对现代教育的启示

陈芳芳

淮北职业技术学院, 中国·安徽 淮北 235000

【摘要】奥尔夫音乐教学思想为现代教育提供了一种教育思考新方向,对培养学生综合素养发挥积极作用。奥尔夫音乐教学思想以完整的人为教学目标,以原本性音乐为教学内容,以群体合作实践为教学过程,以框架式即兴为教学方法。现代教育体系在融合奥尔夫音乐教学思想进行优化过程中,会受到传统教学思想的限制,难以精准提升教学效率。故本文以奥尔夫音乐教学思想为探讨主线,深层分析奥尔夫音乐教学思想对于现代教育的启示,以期提升教学效果。

【关键词】奥尔夫音乐教学思想;现代教育;启示

【基金项目】

1. 淮北职业技术学院2020年度省级质量工程项目教研重点项目:关于声势律动教学法引入高职学前教育专业声乐课程中的实施研究(2020jyxm1708);
2. 淮北职业技术学院2020年度院级质量工程项目教研重点项目:基于多维度分析法开展3-6岁儿童音乐感知力发展特点的研究(2020-B-10);
3. 淮北职业技术学院2020年度院级质量工程项目教研重点项目:《小组合作学习模式在学前声乐教学中的应用研究》(2020jyxm-06)。

1 引言

奥尔夫音乐教学方法是音乐教育家卡尔·奥尔夫独自开创的一种音乐教育方式^[1]。这种音乐教育模式与以往的教学思考方式不同,并且可以在发展中不断融入新思想进行革新。经过多年更新发展,奥尔夫音乐教学思想日渐成熟,在世界上广为流传,并在多地有较深地应用度。本文从教育学角度出发,深入挖掘奥尔夫音乐教学对现代教育的启示,为提升现代教育效果提供参考。

2 奥尔夫音乐教学思想概述

2.1 教学目标:完整的人

奥尔夫音乐教学思想的终极教学目标是为了培养出身心健康地完整的人^[2]。奥尔夫音乐教学思想侧重于对人格塑造的培养,提升学生的多方面机能,打造个体性与集体性。具体培养的内容有促进学生反应敏锐度、丰富想象力、增强感官功能、提高注意力、进一步开发大脑、提升人际关系处理能力、塑造健康的性格。使用奥尔夫音乐教学思想培养后,学生在感性方面的体验较多,会运用多种综合性艺术语言表达内心情感,并学习把控情绪。奥尔夫提倡的音乐教学思想是不仅要向学生传授音乐知识与技能,还要不断完善学生的隐性人格、健康心理、情绪感知、创造力等全方位素质。

2.2 教学内容:原本性音乐

音乐最初的表现方式并不是独奏,而是与语言、动作、舞蹈融合在一起表演。原本的音乐通常与游戏、朗读、舞蹈、动作、表演、即兴唱等创作型实践相结合,比较适合学生的身心发展^[3]。这种活动中会涉及用自己的嗓音模仿生活和大自然中的一切声音,把地名、人名、诗歌、顺口溜等内容作为音乐节奏的基石,以古典声势为载体,组成合唱合奏、舞蹈等合作形式的表演,增强学生反应能力、音乐节奏感、身体协调度等能力。奥尔夫音乐教学思想在教学中比较重视使用固定音型开展合奏教学,采取音乐节奏的运用、模仿、回旋、卡农、问答等方式进行即兴表演。这种

教学方式有利于培养学生的协调力、想象力与共情能力。

2.3 教学过程:群体合作实践

奥尔夫音乐教学思想更加提倡普通院校开展音乐教育时,采取群体合作参与式教学。奥尔夫音乐教学思想认为学生只有真实地感受到音乐并经历过音乐学习,才能切实感受到音乐的美感^[4]。奥尔夫音乐教学思想还认为人类会本能的主动学习音乐。在未成年时,孩子发出声音、说话和自我游戏都是寻找自己定位、世界定位的原始表现,也是开展社交的初次体验。集体舞、社交舞、乐器合奏等教学方法,均具备群体合作性以及调动学生参与主动性的特点。群队合作实践通过将个体实践的体会进行表现、分享与再创造,进而促进学生间彼此借鉴,形成健康的合作意识,培养学生的共情能力与人际交往能力。

2.4 教学方法:框架式即兴

奥尔夫音乐教学中重要的一个教学方法是框架式即兴表演,在多个教学环节中均有运用框架式即兴形式。奥尔夫认为即兴能够突破身份、年龄和国度约束,重新找到自身的平衡点。在教学环节中,奥尔夫留有较多的即兴空间,以便提升学生的创造力^[5]。在即兴部分,学生歌唱需要先观看和聆听别人的唱歌表演,还要理解曲式结构与音乐表象,具有看到乐谱便能歌唱的能力。例如,教师教学生唱一首简单的民间音乐,可不采用传统的视唱法、听唱法。在教学过程中,教师采取可视化方法,为学生预设多种可能性并搭建问题框架,引导学生逐渐找到音乐体验的真实感受,并开始即兴创作与探索,进而替代以往为了展示音乐而表演的音乐教学。

3 现代教育所面临的困难

观察各高校现代教育发展情况后,部分高校教师容易忽略学生的学习热情与创作灵感。奥尔夫音乐教学思想较为重视提升学生自身的专业技能与综合素质。教师结合奥尔夫音乐教学思想进行授课,可提高学生参与教育环节的积极性,保障教学有良好的效果。尽管高校运用奥尔夫音乐教学思想展开教学具有诸多

好处, 但用奥尔夫音乐教学思想对现有教学体系进行革新有一定的困难。传统教学方式具有排外性, 难以全面推广并吸收奥尔夫音乐教学思想, 导致教学质量升级缓慢。学生在很长一段时间内比较被动, 尚未享受到学习知识的充分自由权利。高校教师受传统教育思想影响, 无法快速体会到奥尔夫音乐教学思想的教育优点。

在现代教育中, 学生学习知识时普遍缺乏较好的自主创新能力。由于传统教学方式束缚, 学生缺少舞台展现自己的机会, 减少自我创作空间。大部分学生学习知识仅仅是为了获得较高的分数, 缺乏主动获得知识的热情。尽管在教学过程中, 部分教师已经意识到传统教学的不足之处, 开始结合奥尔夫音乐教学思想进行授课, 但受到传统教育思想的影响, 难以良好的发挥出奥尔夫音乐教学想象效果。在实际教学中, 教师缺乏使用奥尔夫音乐教学思想进行教学的经验。在运用奥尔夫音乐教学思想优化教学方式时, 容易仅改变了教学形式, 但未改变教学的本质。这种教学优化方式难以充分发挥奥尔夫音乐教学思想的优势, 且难以为学生学习提供充分自主创作与学习的空间。

4 奥尔夫音乐教学思想对现代教育的启示研究

4.1 凸显学生主体地位

奥尔夫音乐教学思想指出学生音乐教育应当以学生为中心, 从学生爱好出发增强其在学习中的情感体验。在现代化教学中, 教师要有意识的培养学生的自主意识, 充分了解校园中的一切服务和活动均是围绕学生教育展开, 要给予学生足够的自主探索空间与时间。教师结合奥尔夫音乐教学思想展开现代教学时, 应对教师、学生进行准确定位, 突出学生在现代教学中的主体地位。整体校园文化呈现出一种激发学生自主发挥创造力的氛围, 推动学生主动吸收知识并形成更为完善的人格。

4.2 弘扬本土优秀文化

奥尔夫音乐教学思想中包括借助各种音乐教育活动, 融合教育当地的文化特色, 形成适宜各国家或地区本地的音乐教育方式和教学理念。中国民族音乐文化中具有多种独特的童谣、舞蹈、谚语、民歌等带有韵律的文化作品, 可为现代音乐教育提供基本素材。在奥尔夫音乐教学思想指导下, 现代教育可结合中国丰富的优秀民族文化与资源, 将民族审美情趣、思想情感与理想愿望传递给学生。这种教育方式不仅能提升学生的审美能力与民族情怀, 还能激发学生的想象创造力。

4.3 塑造学生创造能力

培养学生创造能力是现代教育的一项重要内容, 在奥尔夫音乐教学思想中也占有重要地位。塑造学生创造能力在奥尔夫音乐教学思想中表现为, 教学比较重视原本性与即兴性。学校培养

学生的创造能力不等于让学生创作作品, 主要是要激发学生的想象力。教师在教学过程中, 围绕学生的兴趣点展开引导式教学, 从兴趣方向中寻找内容展开随机教育。例如, 在教学活动中, 教师用敲击桌面的方法训练学生的节奏感。先为学生播放一首节奏明显的民族音乐, 等学生熟悉后, 让学生通过敲击桌面的方式哼唱出歌曲。这种教学方式可提升学生对音乐的熟悉度, 并为后期的打击乐教学做好准备。

4.4 提升课堂教学的开放性

奥尔夫音乐教学思想指明教学过程要具有开放性。中国音乐教学标准设定为“发现—体验—创造—理解”。两种教学理念不谋而合, 为丰富现代教学理念提供便利。所有音乐教学因素均可以即兴、探索的方式达到预期学习目标。教师通过舞蹈与声势, 可以将音乐外向化, 组成“有形”的艺术表演形式。现代教育应以某一教学元素为中心打造开放式教学, 在相关课程中加入各节课的横向设计环节, 将课与课、学期与学年间形成纵向联系。教师在开放式教学中担当桥梁作用, 指引学生依据课程设计掌握并巩固知识, 感受到音乐、科学的魅力。

5 结语

奥尔夫音乐教学思想为我国现代教育带来新思想, 推动现代教育更加完善。教师需要顺应时代变化, 及时反思教学中遇到的困难, 合理结合民族文化展开教学, 激发学生的学习动机。高校开展现代教育需要以学生为主体, 提高教学质量, 科学提升学生的综合素质。现代教育基于学生为本理念不断丰富教学理论体系, 确保知识传授效果, 为社会培养高质量人才。

参考文献:

- [1]徐欣. 奥尔夫音乐教学体系——评《奥尔夫音乐教育思想与实践》[J]. 高教发展与评估, 2018(6): 后插6.
- [2]鹿婉芳. 奥尔夫的音乐教学思想及其当代价值[J]. 四川戏剧, 2019(12): 190-192.
- [3]陈彦如. 以文化为视角重解奥尔夫音乐教育——兼及中国传统文化观的时代归复[J]. 音乐创作, 2017(5): 175-177.
- [4]朱波. 高校音乐教师应加强对音乐教育原理的研究——评《奥尔夫音乐教育思想与实践》[J]. 中国教育学刊, 2016(11): 后插23.
- [5]徐欣. 奥尔夫音乐教学体系——评《奥尔夫音乐教育思想与实践》[J]. 高教发展与评估, 2018(6): 后插6.

作者简介:

陈芳芳(1983.04—), 女, 汉族, 安徽淮北人, 学历: 硕士研究生, 学校: 淮北职业技术学院讲师, 研究方向: 音乐表演与教育。