

奥尔夫音乐教学法融入高校音乐编创教学研究

石娜·沙里江

新疆艺术学院

DOI:10.12238/er.v8i10.6494

[摘要] 音乐编创是高校教学的重要内容,积极借鉴吸收奥尔夫教学法的智慧,以其指导编创教学,能在旋律创作、节奏编排、集体协作等教学环节提升成效。本文立足于地方高校音乐编创教学,探究奥尔夫教学法在高校音乐编创教学中的科学路径,力求为高校音乐编创教学改革提供理论参考与实践范式。

[关键词] 奥尔夫音乐教学法; 高校音乐编创; 教学实践

中图分类号: J60-05 文献标识码: A

Orff music teaching method is integrated into the teaching research of music creation in colleges and universities.

Shalijiang · Shina

Xinjiang Arts University

Abstract: Music creation is an important part of teaching in colleges and universities. Actively drawing on the wisdom of Orff 's teaching method and guiding creation teaching with it can improve the effectiveness of teaching links such as melody creation, rhythm arrangement and collective cooperation. Based on the teaching of music creation in local colleges and universities, this paper explores the scientific path of Orff teaching method in the teaching of music creation in colleges and universities, and strives to provide theoretical reference and practical paradigm for the teaching reform of music creation in colleges and universities.

Keywords: Orff music teaching method ; college music creation ; teaching practice

引言

高校音乐编创教学要积极引入奥尔夫音乐教学法,将“从做中学”的教学理念渗透在编创教学中,依托节奏、律动等基础元素焕活课堂,推动学生音乐编创的高质量开展,为提升音乐编创教学质量开辟新路径。^[1]

1 奥尔夫教学法核心要义

1.1 元素性

元素性是奥尔夫教学法的根基,从音乐最基本的元素开展教学。基本元素包括节奏、旋律、音色、力度等,这类元素被奥尔夫定义为儿童(乃至成人)对音乐的认知最灵敏的部分。比如,教学中的拍手、跺脚等身体律动练习。

1.2 综合性

奥尔夫教学法强调音乐与其他艺术形式及生活领域的融合,比如音乐与舞蹈、戏剧、语言、美术等艺术门类的跨领域融合。

1.3 互动性

互动性是奥尔夫教学法的主要特点,能有力激发课堂气氛,师生互动、生生互动是奥尔夫教学法的显著特征。

2 奥尔夫音乐教学法在中国各地区各高校的发展

2.1 不同地区高校应用奥尔夫教学法的整体概况

从地域分布来看,奥尔夫教学法在我国高校的应用呈现“东快西稳、中心辐射”的特点。东部沿海地区及一线城市高校对奥尔夫教学法的试用比较早,而且应用范围更广、程度更深,不仅开设专门的奥尔夫教学法课程,还有专门的奥尔夫教学法研究团队。中部地区高校立足本土音乐文化,科学引用奥尔夫教学法,对本土音乐进行编创改造。西部地区高校起步相对较晚,但近年来发展迅速。

2.2 各高校在音乐编创教学中融入奥尔夫教学法的特色实践

不同高校都积极将奥尔夫教学法渗透在音乐编创教学中,并形成了特色。如专业音乐院校,注重奥尔夫教学法与专业编创技能的结合。其将奥尔夫的“元素拆解法”用于指导学生的旋律发展训练中,让学生能在集体研讨中对其进行拆解,并即兴重组成新旋律。而师范类高校,注重奥尔夫教学法运用到课堂设计中,通过互动教学,激发学生的热情参与。综合类高校,则是从奥尔夫教学法的“跨学科融合”出发,将奥尔夫的综合性理念与其他学科相融合,创新音乐表现形式^[2]。

2.3 奥尔夫教学法在推广过程中呈现的共性与差异共性特征:

一是重视“即兴编创”，融入奥尔夫教学法时，注重培养学生的即兴编创能力。二是强调“身体参与”，让学生通过身体律动实现音乐表演。三是关注“集体协作”，注重小组合作和师生互动。四是

差异表现：

应用深度不同；文化融入不同，不同地区结合本土文化对教学内容进行调整。

3 地方高校融入奥尔夫教学法后编创课程的发展

3.1 编创课程应用奥尔夫教学法的现状

3.1.1 重理论灌输轻实践操作

部分教师在积极采用奥尔夫教学法过程当中，并没有摆脱传统教学方式的弊端，仍然是将大量时间用于对奥尔夫教学理论体系的研究上，并没有将学生的实践操作作为课堂教学的重点。比如在节奏创编过程当中，教师会花费大量时间为学生讲授奥尔夫节奏训练的原理，仅留给学生实践拍手练习的时间较少，导致学生对教学法的理解过于浅显。

3.1.2 创编内容与学生经验脱节

编创内容的设计未融合学生的实践经验和生活体验。很多学校直接将专业音乐院校的奥尔夫教学实践照搬到教学课堂中，忽视了对学生具体生活的了解，没有紧贴学生的兴趣点和生活特性设计奥尔夫教学课程，导致学生在整堂课的教学过程当中无法真正参与到教学实践。内容与经验的脱离，导致编创活动成为机械模仿，难以培养学生对奥尔夫教学法的热情。

3.1.3 本土化适配度低

奥尔夫教学法来源于西方音乐文化，其中关于元素的选择以及活动的设计都具有鲜明的西方音乐特色。很多学校在运用奥尔夫教学法展开教学过程当中并未将其与本土的音乐文化进行融合，导致在具体教学实践过程当中出现了“水土不服”的现象。生搬硬套将奥尔夫教学法纳入课程体系，不仅让教师在教学开展过程当中吃力，也难以让学生真正理解奥尔夫教学法。

3.2 地方高校融入奥尔夫教学法对编创课程发展的积极意义

3.2.1 对高校教育：推动创编教学从技能传授向创造力培养

传统地方高校音乐编创课程大多注重培养学生的技能，特别是注重培养学生在作曲方面的技术。很多教学课程将重点投放在了机械性的作曲训练上，而奥尔夫教学法则注重让学生形成发散性思维，通过元素性拆解、即兴重组和集体研讨等不同环节，让学生能够主动参与到编创当中。比如在旋律编创过程当中，教师并未直接向学生解释如何写好乐句，而是给出一个地方民歌的片段，让学生能够通过集体即兴接龙的方式，将旋律进行改编和创作，并融入每个学生的创意，形成编创作品^[3]。

3.2.2 对学生发展：提升音乐表达能力与文化认同感

奥尔夫教学法注重情感的表达，学生在编创过程当中通过肢体活动和即兴创作来展现音乐中的情感在地方高校学生表达能力的提升要伴随着文化认同感的增强，编创素材以地方民间音乐为主，学生在创作过程当中会主动了解音乐背后的文化内涵，然后融入自身对本土文化的了解，通过表演来展现本土音乐当中所蕴含的感情。

3.2.3 对地域文化：助力地域特色音乐元素的创造性传承与转化

地方高校承载着地方文化。音乐编创课程能够让地方音乐文化实现创造性地发扬和传播。奥尔夫教学法中的元素性理念，让地方特色音乐的提取和重组有了科学的指引。教师在引导学生分析研究地方民歌的旋律和乐器时，会将其中的音色、节奏拆分出来，其通过即兴编创和跨艺术合作的方式，让基础元素的表现形式得以创新，使其符合现代审美，做到地域音乐文化的活化传承。

3.3 以新疆地区为例的地方高校创编课程发展路径分析

3.3.1 课程体系优化：增设元素性创编基础课与综合编创工作坊

为了有效解决重理论轻实践的弊端，新疆地区高校对编创课程体系进行了重构。关于基础层教学，开展元素性音乐编创专项课程，针对音乐编创技术较为薄弱的学生，深入挖掘新疆民间音乐中的基础元素，通过律动、简易乐器演奏等多种形式，激发学生对音乐元素的灵敏度，进而引导学生对其进行创造性应用。关于高层学生的教学，通过设立编创音乐工坊，让学生可以借助项目式的学习方式，提升编创技能。比如可以将当地文化中的某一音乐元素作为主题核心，引导学生分组完成，从项目提取到形式创新，再到最终的舞台呈现，其整个编创过程注重培养学生的奥尔夫学习技能。

3.3.2 教学模式创新：采用“元素拆解—即兴重组—集体完善”的编创流程

元素拆解环节，教师引导学生将新疆音乐作品拆解为可操作的元素，比如把维吾尔族“麦西热甫”的舞蹈节奏拆解为“拍手（强拍）-拍腿（弱拍）”的声势组合。即兴重组环节，引导学生以小组为单位，对于拆解的元素进行即兴编创。比如，在“麦西热甫”的节奏基础上加入“库姆孜”琴的音色，即兴创作一段器乐曲。集体完善环节，各小组展示成果后，全班共同讨论优化方案。

3.3.3 资源保障措施：构建本土音乐素材创编案例库

案例库分为三个部分。第一部分是原始素材库，主要收录新疆传统音乐作品，包括乐谱、音频、视频等，然后标注其中的核心元素，比如节奏型、旋律动机、演奏技法。第二部分是编创案例库，梳理整合师生在原始素材之上形成的编创成果，如“木卡姆旋律+现代电子音效”等。第三部分是教学指导库，提供奥尔夫式编创活动设计方案。

4 拓展未来

4.1 教学资源的深度本土化挖掘与开发

我国地域辽阔，不同地区音乐文化各具特色。各地区丰富的历史文化、民俗风情为课程设计提供广阔的空间。如新疆地区维吾尔族音乐中独特的十二木卡姆体系，其旋律的婉转悠扬、节奏的复杂多变，可成为音乐编创教学中旋律与节奏创作的重要素材；哈萨克族的冬不拉弹唱，从乐器的独特音色到演唱的风格韵律，都能为学生提供编创灵感，其引导学生理解其音乐文化的精髓，使他们在音乐编创中能更好地传承与创新新疆本土音乐文化。

4.2 构建师资发展体系

高校需加大对奥尔夫音乐教学法专业师资的培养力度。构建科学健全的师资发展体系，确保以专业化、动态化、多元化的师资培养机制。赋能高校音乐编创教学工作的高质量开展。首先要对老师进行分层次培养，针对新入职的新老师，通过青蓝结对子活动，由资深教师将奥尔夫教学实操技巧传授给新老师；针对骨干教师，则通过设立名师工作室，支持骨干教师加强师资培训和外出考察以及参加学术交流活动等，提升奥尔夫教学法在教学实践过程当中的质量。另外，对教师实行动态考核，建立全周期的教学评价体系，包括教学效果、学生反馈以及教研成果等，并将考核成果纳入对教师的综合评估当中。还要积极为老师构建交流共享平台，让教师可以通过与其他专家的交流或聆听相关讲座以及线上课程展示等，实现经验和能力的提升。

4.3 完善课程持续优化机制

持续做好课程优化，从调研到开发再到迭代，最后进行课程教学反馈，形成闭环体系，确保教学内容能够紧贴学生发展和未来就业需求。课前做好需求调研，通过分析学生在课堂上的具体行为，定期梳理教学过程当中的重难点，针对薄弱环节，采取针对性地改进措施。另外，在教学过程当中推行双轨并进模式。关于基础课程，严格遵循奥尔夫教学法的元素性音乐框架，确保在教学过程当中能够将节奏、旋律、律动等核心内容系统讲授，而拓展课程，则注重将奥尔夫教学法和当前的社会热点相融合，比如可以将奥尔夫教学法和比较火爆的电影音效相融合推进教学，让学生能够从电影音效当中分析奥尔夫教学法。^[4]此外，开展跨学科教学也是未来的发展方向之一。音乐编创教学可以与舞蹈、戏剧、美术等艺术学科相结合，与文学、历史、民俗学等人文社科类学科交叉融合。

4.4 加强跨区域高校交流与合作

以奥尔夫教学法推动高校音乐编创教学，科学发挥跨区域高效交流合作的作用，确保从资源、教研以及人才培养等

三个维度，实现跨区域合作教学。关于资源共享，要搭建起奥尔夫教学资源共享云平台，确保能够将不同高校的优质教学案例科研成果等进行共享，保证教师能够在线上获取到优秀的教学案例，通过教学参考提升教学质量。关于联合教研，组建起跨区域的课题研究小组，聚焦奥尔夫教学法本土化转变的核心问题开展研究，确保不同地区的教师能够针对具体课题实现跨区域合作，借助线上线下同步研讨的模式，推进编创教学形成可以有效参考的研究成果。关于人才共育，实行交换师资计划，选派高校教师到合作院校开展兼职授课和学术讲座或组织学生跨学校参演，让不同地区学生共同完成音乐剧创编和表演活动，深化对奥尔夫教学法的认识和理解。

4.5 推动奥尔夫教学法与新兴教育技术的融合应用

奥尔夫教学法和新兴教育技术的有效融合，可以从拓展体验、场景创新、生态构建等方面推进，让新兴技术助力奥尔夫教学法在高校音乐编创教学中的高效应用。关于拓展体验，AI技术为奥尔夫教学法中的音乐创作环节注入强大动力。教师可借助AI音乐创作软件，引导学生突破传统音乐创作的束缚，实现个性化的学习。如学生在创作旋律节奏时，提供丰富的灵感启发，包括旋律走向，和声编配，助力学生在音乐学习中精准提升，充分挖掘自身潜力。创新场景方面，积极借助VR技术打造沉浸式音乐体验，让学生可以在VR技术的帮助下，真切感受到交响乐团的排练场景，通过模仿虚拟握手的肢体动作能感受到节奏和旋律对音乐的感知更加真切^[5]。生态构建方面，通过搭建家校社联动平台，让家长可以借助手机软件同步观看学生的创作视频。远程参与到创作活动当中，也可以联合科技馆共同开展科技工坊活动，让学生借助编程模块设计成简易的乐器。在实践当中对编创技术和音乐艺术有所了解。

[参考文献]

- [1]冯文崛. 奥尔夫教学法在河南传统儿歌教学中的运用研究[D]. 河南大学, 2024.
- [2]张彤. 奥尔夫教学法在高中音乐鉴赏课中的实践性研究[D]. 海南师范大学, 2024.
- [3]喻丹琳. 奥尔夫教学法本土化下贵州民歌的教学实践研究[D]. 贵州师范大学, 2024.
- [4]丁天. 盲童音乐“创造”领域中奥尔夫打击乐器的应用与实践[D]. 泉州师范学院, 2023.
- [5]雷浩. 奥尔夫教学法在线上音乐教学平台中的应用研究[D]. 西安音乐学院, 2022.

作者简介:

石娜·沙里江(1988.08-),女,哈萨克族,新疆乌鲁木齐人,硕士,讲师,研究方向为音乐教育。