

新课标下奥尔夫教学法在初中音乐教学中的应用探讨

蔡欣怡

襄阳市第三十一中学

摘要：新课标推行之后，初中音乐教学目标不再局限于音乐知识与技能的传授，开始强调落实音乐素养的培育任务，促进学生综合发展。奥尔夫教学法凭借着独特的“元素性音乐教育”理念，可以帮助教师达成这一教学目标。为此文章先是对奥尔夫教学法做出简要介绍，同时分析奥尔夫教学法与初中音乐教学需求的契合性，最后分别从开展阶梯式节奏训练、实施渐进式即兴创作以及多感官体验激活音乐感知等多个方面提出新课标下奥尔夫教学法在初中音乐教学的具体应用策略，以此助推初中音乐教学活动不断向好发展。

关键词：新课标；节奏训练；奥尔夫教学法；即兴创作；初中音乐

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.11.241

引言

新课标背景下，初中音乐教学活动强调在教学期间培养学生良好的审美感知、艺术表现以及文化理解等综合能力。奥尔夫教学法主要以“元素性音乐教育”为核心理念，强调借助节奏、律动以及即兴创作等方式有效激发学生的音乐潜能，既可以契合新课标倡导的“以学生为本”要求，又可以促进学生音乐素养的生成。因此，有必要对新课标下奥尔夫教学法在初中音乐教学的应用做出深入研究，从而为初中音乐教学活动实现高质量健康发展进行助力。

一、奥尔夫教学法概述

奥尔夫教学法是由德国音乐教育家卡尔·奥尔夫创建的一种音乐教育体系，这种方法的核心在于借助节奏、律动以及即兴创作等方式，来有效地激发学习者的音乐潜能以及创造力，着重强调“元素性”音乐教育，重视音乐教学与语言、动作以及舞蹈等多种艺术形式的有机融合。其核心教育理念主要包括以下几种：

1. 元素性音乐教育。主要将最基础、原始的音乐元素（包括节奏、节拍等）作为音乐学习起点，而非较为复杂烦琐的乐理知识；
2. 整体性与综合性。指的是打破音乐与其他艺术形式之间存在的界限，将音乐与诗歌、舞蹈等艺术进行结合，实现多感官参与，增进理解与记忆；
3. 主动性与创造性。支持与引导学习者主动参与音乐实践，不再是被动知识传授。同时为学生提供即兴创作的空间，以此让学生自主设计节奏型或者是改编旋律等^[1]。

二、新课标下奥尔夫教学法与初中音乐教学需求的契合性

（一）符合学生认知规律

奥尔夫教学法的核心理念“元素性音乐教育”，强

调应该从音乐最本质、最简单的一系列基础元素（节奏、旋律片段或者是基础律动）入手进行教学。这种理念与初中生的认知规律存在着高度契合性，对于初中生来讲，其抽象思维能力虽然已经初步发展，但整体来看仍然需要具体感知作为支撑，一些复杂的音乐理论通常会让他们感到晦涩难懂，而基于一些生活经验的基本音乐元素（比如日常语言节奏以及身体自然律动等）更容易帮助学生理解和接受音乐知识。

（二）激活主观能动性

初中阶段的学生已经有了较强的自我意识，渴望表达个性，但是又比较容易因为害怕犯错而退缩。奥尔夫教学法提倡的“即兴创作”，强调在无预设答案的一个开放环境中，鼓励和引导学生借助声音、动作以及乐器等媒介自由地对内心的音乐理解与感受进行表达，简化了创作与表达的门槛，可以让学生不再担忧“对错”，只需关注“个人的感受与表达”。这一理念回应了初中音乐教学在新课标背景下亟需解决的“被动接受”问题，可以增强学生对音乐学习的主动参与意识，有助于提高音乐教学成效^[2]。

三、新课标下奥尔夫教学法在初中音乐教学的应用策略研究

（一）开展阶梯式节奏训练

新课标强调要借助音乐实践有效培养学生的节奏感、创造力以及团队协作能力，奥尔夫教学法倡导的“阶梯式节奏训练”可以很好地满足这一需求。此种训练方法，强调以学生身体律动为起点，逐步地引入乐器演奏与创编，可以将抽象化的节奏转变成可感知的肢体语言以及音乐表达，不但符合初中生从具象到抽象这一认知规律，而且可以借助多感官参与有效激发学生的学习兴趣，提

高音乐素养培育成效^[3]。以《歌唱祖国》为例，具体做法如下：

1. 声势感知。教师播放歌曲音频，然后鼓励和引导学生借助“跺脚+拍手”组合形式感受2/4拍的强弱规律，即第一拍跺脚（强拍），然后第二拍拍手（弱拍），以此构建出“跺脚-拍手-跺脚-拍手”这一基础声势。在此基础上，加入歌词朗诵，比如“五星红旗迎风飘扬”，教师可以让学生一边念一边借助身体动作进一步强化节奏重音。2. 器乐体验。该环节教师可以引入木鱼、沙锤等一些简易奥尔夫乐器，结合歌曲结构分配声部，比如主歌部分借助木鱼敲击四分音符节奏，对于副歌部分可以加入沙锤的八分音符，以此营造出层次感。如果乐器不足，还可尝试着指导学生借助空矿泉水瓶制作沙锤，或者是通过铅笔敲击课桌以此模拟木鱼音色。在教师完成示范后，可以由学生分组练习，利用“回声模仿”“轮奏呼应”等形式逐渐地深入掌握合奏技巧，并且感受集体演奏的协作乐趣。3. 开展创编实践。通过创编活动，引导学生将节奏转变成表达工具。实际操作中，先让学生观察歌曲主歌以及副歌的节奏差异，比如主歌紧凑，副歌舒展。然后鼓励学生借助“节奏替换法”对歌词进行改变，比如将“英雄的人民站起来了”，替换成“青春的我们跑起来了”，同时设计对应的声势动作（如迈步行走的姿势配合节奏）。

上述教学过程，借助奥尔夫教学法的阶梯式节奏训练设计，使得学生可以在体验中逐渐掌握节奏规律，在协作中不断提升音乐表现力，并且可以践行新课标强调的“艺术表现”以及“创意实践”等核心素养培育目标^[4]。

（二）实施渐进式即兴创作

即兴创作是落实新课标“创意实践”核心素养的一个关键载体，同时也是奥尔夫教学法有效激活学生音乐潜能的重要举措之一。借助模仿经典、改编重构以及自由创作这种渐进式的即兴创作模式，学生不但可以掌握音乐要素的组织规律，还可以在开放空间中充分释放学生的艺术想象力，能够达到从“被动接受”向着“主动创造”跃升的目标。以《鸿雁》为例，具体做法如下：

1. 教师先为学生播放歌曲音频，并且引导学生借助“鸣”声模唱旋律，以此帮助学生感受长调的悠长气息以及起伏线条，过程中引导学生用拍手的声势来有效模仿歌曲的基本节奏型。该环节借助听觉与动作的协同，帮助学生形成对旋律以及节奏的初步认知。2. 在此基础上，教师引导学生借助手鼓、沙锤等乐器，分组为歌曲

编配伴奏。比如第一组借助手鼓击打稳定的四分音符节奏，对于第二组则借助沙锤模仿马蹄声产生的细碎律动，对于第三组借助身体晃动的方式来展示长调的延绵感等。正式合作演奏期间，教师还应该引导学生仔细观察不同声部的配合关系，深入体会节奏疏密对比产生的听觉张力。3. 当学生通过上述活动，熟悉基本素材后，即可进入改编与原创环节。教师可以提供“旋律框架+节奏卡”等相关组合工具，其中旋律框架包括《鸿雁》这首歌曲的骨干音（如sol、mi、do），对于节奏卡绘制附点、切分等一系列变化型。然后学生随机抽取卡片，以小组的形式尝试着在原有旋律当中增设装饰音或者是调整节奏型。比如某小组将四分音符节奏转变成“XX.X”的附点节奏。教师借助钢琴即兴伴奏的形式配合学生的改编，并且即时反馈效果，以此强化“尝试-调整-完善”这一创作思维。最后教师可以引导学生以“我对草原的印象”为主题开展原创活动。比如教师播放草原风光视频，然后引导学生借助蒙古族音乐元素（颤音技法以及五声音阶等）编创一小段4小节旋律，然后借助奥尔夫乐器或者是身体动作进行表现。

该教学策略借助“模仿-改编-原创”的教学设计，将《鸿雁》具备的民族音乐特征转变成能够进行操作的创作元素，不但符合新课标“弘扬中华优秀传统文化”的要求，同时又借助奥尔夫教学法的即兴性以及综合性，让初中生在“做中学”中有效增强了音乐表现力与创造力^[5]。

（三）多感官体验激活音乐感知

多感官体验是践行新课标“审美感知”核心素养的一条重要路径，同时也是奥尔夫教学法用来激活学生感知的重要措施之一。借助“听觉捕捉音乐要素-视觉增进文化理解-动觉强化情感体验”这种三维联动的感官体验教学，可以营造出沉浸式的体验教学氛围，从而加深学生对音乐的理解与认识。以《阿里郎》为例，具体做法如下：

1. 听觉体验。教师播放《阿里郎》朝鲜语原唱音频，然后要求学生闭眼倾听，通过手指在空中划出旋律线，以此深入地感受3/4拍“强弱弱”的韵律特点。在此基础上，教师分句弹奏钢琴，要求学生借助“鸣”音模唱旋律，过程中关注第三乐句从“do”到“sol”这种五度跳进以及八度下行引发的情绪起伏。该环节借助听觉与动觉之间的结合，引导学生初步建立对旋律走向以及情感张力的理解和认识。2. 视觉体验。教师利用大屏幕为

学生呈现朝鲜族传统服饰以及长鼓实物，借助图片对比讲述“韩服色彩与自然之间的关联”以及“长鼓构造与农耕文化之间的关系”。在此基础上播放《长鼓舞》视频，然后引导学生仔细观察“提裙旋转”以及“击鼓动作”和音乐节奏之间的配合，同时借助色彩图谱标准舞蹈动作相对应的一系列乐句结构，以此强化视觉与听觉之间的对应关系，从而深化学生对歌曲的理解和认识。3. 动作体验。该环节教师先引导学生借助拍手（强拍）、拍腿（弱拍）来有效表现3/4拍律动，然后再分发手鼓与沙锤，通过分组的方式模仿长鼓的“高低音交替节奏”。之后引导学生借助敲击乐器，深入感受朝鲜族音乐具备的“动静结合”节奏美。在帮助学生掌握基本节奏型后，教师可以教跳朝鲜族舞蹈基本动作，比如“围手”以及“踏步”等，以此强化情感表达。

该策略，借助多感官联动的方式，不但可以逐步深化学生对音乐作品节奏、情感的理解和体验，还能够增强学生的情感表达能力、建立多感官协同的音乐学习思维，有助于提高音乐教学实效^[6]。

（四）实施多元文化融合教学

文化融合是践行新课标“文化理解”核心素养的一个主要措施，也能够落实奥尔夫教学法强调的“整体性与综合性”理念，从而强化音乐学科育人成效，培养学生良好的音乐文化素养。以《月之故乡》为例，具体做法如下：

1. 利用书法与诗词文化强化意境感知。教师先为学生播放《月之故乡》合唱版音频，然后引导学生闭目聆听，并借助肢体动作划出动作旋律线，以此感受作品的韵律特征。在此基础上，教师可以要求学生随音乐借助书法中的“中锋运笔”方式书写歌词当中的“月”字，以此引导学生体会汉字笔画的抑扬顿挫以及音乐旋律的起伏呼应，从而帮助学生从歌曲情感基调产生初步理解和认识。之后教师可以为学生展示《水调歌头》以及《静夜思》等诗词书画作品，然后提出问题“请问为什么古今文人都喜欢用月亮寄托乡愁”，以此引导学生对中华“月亮文化”展开深层思考，在增进对音乐作品情感思想理解与认知的同时，落实“文化理解”核心素养的培育要求。
2. 跨文化表达作品情感。要求学生分组借助奥尔夫乐器为《月之故乡》重新进行伴奏，比如一组借助钟琴模拟对月光的明亮音色进行模拟，一组借助沙锤对水波的律动进行表现等。教师还可以鼓励学生尝试着融入印度西

塔琴的滑音技法或者是巴西森巴鼓的切分节奏等，也可以引入中国的传统乐器如木鱼以及快板等，以此实现多元音乐文化元素的融入，然后组织学生分享交流不同乐器或技法的引入为歌曲增添了怎样的独特风格，从而让学生产生多样化的情感体验。除此之外，教师还可以组织学生利用网络搜集国内外有关月亮的音乐作品，然后组织学生对比分析两首歌曲在情感表达、旋律以及节奏特点等方面存在的差异，以此拓宽学生的音乐文化视野，也可以帮助学生进一步领悟《月之故乡》所代表的文化价值^[7]。

结语

综上所述，新课标背景下，通过将奥尔夫教学法合理地运用于初中音乐教学活动中，可以利用奥尔夫教学法的元素性音乐教育、整体性与综合性以及主动性与创造性等核心理念，提高音乐教学效率和质量，促进学生审美能力、创造力以及文化理解能力等多种能力的形成与提升。因此，有关教师应进一步加大对奥尔夫教学法的研究力度，切实结合教学实际，思考该方法在初中音乐教学活动中的运用路径，从而推动初中生真正地实现高质量健康发展。

参考文献

- [1] 黄律鹏. 奥尔夫教学法在初中红色音乐教学中的实践研究——以江西师范大学附属中学为例 [D]. 江西：江西师范大学，2024.
- [2] 张欣茹. 奥尔夫音乐教学法在初中音乐教学内涵解析与策略探究 [J]. 中国民族博览，2024 (22): 163-165.
- [3] 张彤. 奥尔夫教学法在高中音乐鉴赏课中的实践性研究——以海口市Y中学为例 [D]. 海南：海南师范大学，2024.
- [4] 李汝坤. 奥尔夫教学法在中学音乐创造课堂的实践研究 [D]. 闽南师范大学，2022.
- [5] 梁彬科. 奥尔夫教学法对初中音乐教学的启示 [J]. 文渊（中学版），2023 (12): 158-160.
- [6] 张琛晨，蓝静. 课程综合背景下奥尔夫教学法中“声势”教学在初中音乐课堂中的应用研究 [J]. 万象，2023 (8): 101-103.
- [7] 林瑞. 奥尔夫音乐教学法在初中音乐教学中的应用 [J]. 万象，2024 (6): 118-120.