

奥尔夫音乐教学法在幼儿成长中的作用

李迪

安阳师范学院 教育学院

摘要：德国音乐教育家卡尔·奥尔夫创立的同名教育体系，突破了传统音乐教学的范式框架，构建起以儿童发展为本位的创新教学模式。该体系的核心在于倡导“元素性音乐”理念，主张通过人类本能的肢体律动、语言韵律和即兴表达，实现音乐体验的原始回归。与传统单向灌输式教学不同，奥尔夫教育通过多模态感知活动构建沉浸式学习场景，其教学特征体现为：发展适宜性教学、多元智能协同发展、原本性教育哲学。

关键词：奥尔夫音乐教学法；幼儿；成长；作用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2025.06.112

引言

奥尔夫音乐教学法通过结合音乐、语言、动作和游戏等，激发幼儿的创造力和表现力。研究表明，这种教学法不仅能提高幼儿的音乐素养，还能促进其社会交往能力的发展和情感表达等能力。所以，奥尔夫音乐教育方法很值得推广，但从现实的情形看，它的发展受到了一定的制约。

一、奥尔夫音乐教学法简介

作为德国20世纪最具影响力的跨界艺术家，卡尔·奥尔夫(Karl Orff, 1895-1982)在音乐创作、戏剧革新与音乐教育三大领域均留下深刻印记。其历时六十载的艺术探索结晶——奥尔夫音乐教育体系，与达尔克罗兹体态律动学说、柯达伊民族音乐教育并列为全球三大音乐教育范式，持续影响当代艺术教育实践。奥尔夫体系的教育价值在于重构了音乐教育的本质认知——不是制造音乐匠人，而是培养具有艺术感知力与创造性人格的完整个体。这种以音乐为媒介的生命教育观，恰与联合国教科文组织“全人教育”理念形成深层共鸣。

(一) 奥尔夫音乐教育的主要思想

奥尔夫音乐教育体系构建四维教育支柱：元素性、具身参与、跨域统整与即兴创造，其中居于理论塔尖的是“元素性”(Elementarity)理念。这一核心理念突破传统音乐教育的符号化认知，主张：

本体回归：音乐不应是乐谱的复现或精英的特权，而是人类本能的律动表达。奥尔夫体系将音乐解构为原始元素——节奏、音色、力度，通过跺脚、拍手、吟诵等身体音乐(Body Music)实现艺术体验的具身化回归。

参与范式：颠覆“舞台-观众”的二元结构，构建“全员演奏者”的教育场景。学习者通过自制乐器、即兴合奏、空间运动等多模态参与，在“做中学”(Learning by Doing)中完成音乐认知的建构。

跨界统整：打破艺术门类的割裂状态，建立音乐与舞蹈、戏剧、语言的有机互文。这种跨域对话不仅提升审美感知的维度，更培育艺术表达的整合思维。

(二) 奥尔夫教学内容

奥尔夫教育体系通过八大教学模块构建多维艺术实践场域，其课程设计遵循“低门槛高天花板”原则：以游戏化教学激发学习动机，以分层任务设计满足个体发展需求。具体教学模块创新体现在：

1. 语言韵律开发。本土儿歌、民谣、谚语等非物质文化遗产，将歌词解构成语音元素，通过节奏朗诵、音调模仿、拟声词创作等训练，发展语音意识和听觉记忆力。

2. 五声感知训练。采用民族五声调式歌曲，规避复杂音程，并通过科尔文手势辅助的音高感知训练，培养内在听觉能力。

3. 身体打击乐体感。包含拍击(clap)、捻指(snap)、踏地(stamp)等8类基础动作。通过镜像神经元原理的模仿学习，进阶到多声部节奏合奏，强化运动协调与协作能力。

4. 创造性舞动实践。摒弃程式化动作编排，强调“身体-音乐”的即兴对话，运用视觉化音乐图谱(如色块、线条、符号)引导空间探索，培养动觉想象力。

5. 游戏化音乐认知。将音乐要素(节拍、强弱、音色等)转化为游戏规则，通过“音乐寻宝”游戏辨识乐器音色，在“节奏接力赛”中掌握节拍韵律。

6. 综合艺术创编。融合本土故事的“小歌舞剧”形式，将音乐要素(节拍、强弱、音色等)转化为游戏规则，通过“音乐寻宝”游戏辨识乐器音色，在“节奏接力赛”中掌握节拍韵律。

7. 打击乐工作坊。包含无固定音高(金属类/木质类/皮革类)和有固定音高(键盘类/鼓类)两大体系，从身体打击乐过渡到乐器演奏，通过音色探索活动建立声音概念。

奥尔夫的这些教学内容在实际的操作中并不是单独进行，他往往是将多种内容结合在一起进行教学，可以同时给予幼儿多重刺激，促进其全面发展。

二、传统音乐教学法与奥尔夫音乐教学法相比存在许多的不足

要怎样来凸显奥尔夫音乐教学法的优越性呢？笔者选择了人们应用最普遍，时间最长的传统音乐教学来与奥尔夫音乐教学法进行比较。通过比较，我们就能知道传统音乐教学法有哪些缺点，奥尔夫音乐教法有哪些优点。其实，说它是传统的音乐教育法并不是太贴切，“传统”音乐教学法目前尚未成为正式专用名词。我国近代学校音乐教育的制度化实践可追溯至 20 世纪初的“学堂乐歌”运动，这是音乐教育正式进入国民教育体系的标志性事件。以萧友梅、沈心工、李叔同等为代表的知识精英，在新文化运动浪潮中积极引入西方音乐理论与方法，构建起具有时代特色的音乐教育范式。

三、奥尔夫音乐教学法能够促进幼儿多方面能力的发展

奥尔夫教学法促进幼儿身心多方面的发展，在幼儿的成长过程中起到了积极作用。

（一）奥尔夫音乐教学法能够激发幼儿的兴趣

兴趣是最好的老师，对于幼儿来说更是如此。要想让幼儿学到更多的东西就必须好好培养他们的兴趣。

奥尔夫音乐教育法是站在孩子的立场上进行教学的，它是以激发幼儿的兴趣为前提的。奥尔夫的音乐教育从来不强调幼儿能学到、掌握多少专业性的技能，他一直致力于研究如何能让幼儿更好地享受音乐。奥尔夫的音乐是原本性的，它是接近土壤的、自然的、能为每个人所学会的和体验的、特别适合儿童的。奥尔夫还发明了声势教学法，运用声势，无需借助抽象的概念，复杂得逻辑思维，高难的技能技巧，更无须任何教具、乐器，每个孩子都能自然的学会使用，没有任何负担，因此会兴趣盎然。

奥尔夫教学法对幼儿兴趣的激发无处不在，对于幼儿来说具体的技巧并不重要，重要的是兴趣，只有对音乐产生了兴趣他们才会不知疲倦地去学习音乐，发觉音乐的美好！

传统音乐课堂呈现典型的行为主义教学特征，其模块内容体系与程序化实施方式，折射出工业化时代的教育思想。这种以“刺激-反应”为理论基石的教学模式，导致儿童处于被动接受的知识容器地位。其本质是艺术教育领域“填鸭式”教学的典型表征，与当代建构主义教育理论强调的主动建构、情境认知存在根本性冲突。所以在幼儿刚刚接触到音乐就被这些练习折磨的失去继续学习的兴趣了。而且，学生从来都是被动地去学，教师只注重如何去教，却忽视了学生的主动性，学生往往会变成被动的聆听者，不利于调动学生学习的积极性，激发不出学生对知识的渴望和兴趣，教学效果也就会大打折扣。

（二）奥尔夫音乐教学法培养了幼儿的创造力

创造力是一系列连续的复杂的高水平的心理活动。它和智商有相关，但又不是绝对相关。一般而言，有高智商的人，不一定有高的创造力；有创造力的人，却要有很不错的智商。

1. 即兴创作赋能：设置开放式音乐情境，鼓励幼儿通过身体打击乐、语音探索等方式进行即时音乐创编。这种“音乐思维外显化”训练，能有效激活发散性思维。

2. 多模态感知联动：打破单一听觉通道，建立音乐与肢体运动、视觉符号、语言韵律的跨域联结。当儿童用拍手力度表现雷声强弱，用身体曲线描绘旋律走向时，实现了创造力的多维表达。

3. 参与式学习生态：构建“全员演奏者”课堂，幼儿通过自制乐器合奏、空间运动图谱设计等活动，在协作中培养创新思维。这种“做中学”模式使创造力培养具象化为可操作的实践过程。

4. 过程导向评价：摒弃结果性评价，关注音乐探索的“试错-修正”过程。在即兴戏剧创编中，教师引导幼儿通过集体协商改进故事结局，这种迭代式创造有效提升了问题解决能力。

笔者觉得在奥尔夫音乐教学法中最能够培养孩子创造力的就是即兴性的演奏。奥尔夫音乐教育体系将“自发性创作”(Spontaneous Composition)作为核心方法论，这一原则深深植根于音乐发生学的原始逻辑。体系创始人卡尔·奥尔夫曾深刻指出：“音乐教育的生命力在于即兴的涌动，这种以节奏为经纬的即时创造，终将凝结为具有形式美感的固定作品。”这种教育理念颠覆了传统音乐教学中“先技法后表达”的线性模式，构建起“身体感知-情感投射-形式建构”的螺旋式培养路径。由此推断出即兴性训练是可以用来提升幼儿的创造性能力，没有条条框框的限制他们可以在自由自在的环境里随心所欲地敲打乐器，自在的舞蹈，这种发自内心的音乐就是奥尔夫一直强调的原本性的音乐。这种音乐最能深入人心，最能与人类的心灵产生共鸣。即兴性的演奏可以使孩子的思维更活跃，大脑更兴奋，创造能力自然也就提高了。

（三）奥尔夫音乐教学法中综合性教学能够促进幼儿语言、动作协调能力的提升

奥尔夫的综合性教学是将舞蹈，音乐、动作和语言结合在一起的教学方法，一节音乐课可以通过多种形式来进行，幼儿可以学到很多东西，多种能力都能得到提升。

1. 综合性教学能够促进幼儿语言能力的提高

言语能力作为人类特有的认知功能，其建构遵循生物进化与神经发育的双重逻辑。心理学研究表明，0-7

岁窗口期是语言习得的敏感期，此阶段神经突触修剪与语言经验输入呈现高度正相关。若缺乏适宜的语言刺激（如语音互动、语义情境），可能引发语言习得迟缓，进而对执行功能、情绪管理等心理发展维度产生连锁影响。从声学物理属性观察，有声语言与声乐艺术在发声机制上具有同源性：二者共享呼吸调控、共鸣腔运用、声门开闭等生理基础，在音高、音强、音值等参数维度也存在映射关系。这种声学共通性为语言学习与音乐教学的融合提供了生物学依据。奥尔夫教育实践正是基于这一原理，通过“语音游戏-韵律朗诵-歌词创编”的教学梯度，构建语言与音乐的双轨发展路径。

儿童语言系统的发展呈现“输入-内化-输出”的三阶段特征：前语言阶段（0-1岁）主要建立语音感知库，语言爆发期（1.5-3岁）开始形成语义网络，后续阶段逐步掌握语法规则。奥尔夫教学法通过以下机制优化语言习得过程：多模态刺激、情感语境建立、创造性表达。这种跨学科教学模式突破传统分科教学的局限，在神经可塑性关键期实现语言与音乐能力的协同进化。其本质是通过艺术化的教育中介，在儿童大脑发育关键期构建更高效的认知图式。

2. 综合性教学法能够提高动作协调能力

奥尔夫音乐教育体系构建了音乐-运动-语言的跨学科统合模式，其核心在于通过韵律结构实现多模态认知的协同发展。该体系突破传统音乐教育的单一听觉范式，将身体律动、戏剧表达、语音探索等维度有机整合，形成“听觉-动觉-触觉”的立体学习网络。在奥尔夫教育哲学中，节奏被赋予了本体论意义。

在传统的音乐教育里，除非是专门学习舞蹈的，否则平时是见不到融合了动作的音乐课的。学习舞蹈得学生不会唱歌，唱歌的学生不会舞蹈都是很正常的。所以，动作的协调能力是得不到发展的。

奥尔夫音乐教学法传到中国也有很多年了，它优点可以弥补传统音乐好多的不足，但是，奥尔夫音乐教育法并没有我们想象中的那么流行，传统的音乐教育法依然在音乐教育界占据着很重要的地位。其实，在音乐上我国与德国有好多的相似之处，都有着悠久的音乐发展史，还有很厚重的优秀音乐文化积淀。我国还有很多的儿歌、童谣、谚语、诗歌等丰富奥尔夫音乐教育的素材。这些条件为奥尔夫教学法在中国的发展提供了可能性，但奥尔夫教学法仍没有流行起来，笔者认为受到了以下因素的影响：

（1）中国人中庸的性格和保守的思维方式制约着奥尔夫音乐教学法的传播。

（2）古代那种“教师讲，学生听”方式已经根深蒂固了，“严师出高徒”一直被人们所尊崇。

（3）在“文凭热”“考级热”“分数定高低”的环境下，以学生的全面发展为目的，不注重知识掌握的奥尔夫教学法要想有更高的发展是不容易的。

（4）幼儿教师的音乐修养普遍很低，他们不能很好地驾驭奥尔夫的教学法，教学成果不明显。

（5）资金投入不足是个很大的问题，因为奥尔夫教学需要有奥尔夫乐器，而奥尔夫乐器的价格比较昂贵。

奥尔夫音乐教育法是非常适合幼儿的教学方法。笔者觉得身为一个将要从事幼儿教育工作的学生，有责任也有义务将奥尔夫音乐教育法介绍给更多的人知道，只有让更多的人了解了这个教学法，知道了它的优点，它才能更好地发展起来。笔者也希望将来能有更多的孩子受益于奥尔夫音乐教学法。

结语

研究表明，奥尔夫音乐教学法在幼儿成长中具有显著的作用。它通过结合音乐、语言、动作和游戏，有效促进了幼儿语言能力、运动协调能力、创造力以及社会交往能力的全面发展。同时，这种教学法还为幼儿提供了情感表达和情绪管理的平台，帮助他们在轻松愉快的氛围中建立自信心和团队合作意识。奥尔夫音乐教学法不仅是一种音乐教育方法，更是一种全面促进幼儿身心发展的有效工具。在未来的幼儿教育实践中，进一步推广和应用奥尔夫音乐教学法，将为幼儿的成长提供更加丰富和多元的支持，帮助他们在音乐的世界中收获快乐、启迪智慧、全面发展。

参考文献

- [1] 奥尔夫教学法在幼儿音乐教育中的优化运用[J]. 唐敏娜. 北方音乐, 2020(05).
  - [2] 音乐教育对幼儿身心发展影响探究[J]. 毛敏. 北方音乐, 2019(23).
  - [3] 奥尔夫音乐教学法在初中音乐课堂中的应用探讨[J]. 纪小平. 北方音乐, 2019(14).
  - [4] 诗韵律动, 快乐成长——奥尔夫音乐教学法在幼儿教育中的创新应用研究. 姜懿展. 当代家庭教育, 2024(12).
  - [5] 奥尔夫教学法在幼儿音乐教育中的应用. 张琴. 琴童, 2024(10).
  - [6] 运用奥尔夫音乐教学法培养儿童多种能力的研究[D]. 张莹楠. 东北师范大学, 2011.
- 作者简介：李迪（1992.9-），男，汉族，河南通许县人，硕士，安阳师范学院，教育学院，助教，研究方向：学前教育学。
- 基金项目：本文系2024年河南省师范教育质量提升行动计划示范性项目（深化卓越教师培养改革项目）：基于产出导向的拔尖师范人才协同培育机制及实践研究（文件号：教师[2024]21号）的阶段性成果。