

Existing Problems and Solutions in Orff Music Teaching Method

Chiao-Chun Chang

Qilu University of Technology, Jinan, Shandong, 250200, China

Abstract

Orff music education, with its unique charm, has secured a place in the field of global basic music education. It is especially widely applied in kindergarten music classrooms. Carl Orff (1895–1982), born into a musical family, had profound expertise in piano performance, music theory, music teaching, and composition. He upheld the idea that music should be accessible to every household and firmly believed that using simple and easy-to-understand teaching content could integrate music into everyone's daily life. This paper will systematically and thoroughly analyze the application of Orff music education in practical teaching settings from three key dimensions: Orff's educational philosophy, teaching philosophy, and specific teaching methods, with the aim of providing valuable references for related teaching practices.

Keywords

Orff; Orff music; Orff music teaching method existing issues; solutions

奥尔夫音乐教学法的现存问题与解决策略

张乔竣

齐鲁理工学院, 中国·山东 济南 250200

摘要

奥尔夫音乐教育凭借其独特魅力, 在全球基础音乐教学领域占据了一席之地, 特别是在幼儿园音乐课堂中, 奥尔夫音乐教学法得到了极为广泛的应用。奥尔夫 (Carl Orff, 1895 - 1982) 出身音乐世家, 在钢琴演奏、音乐理论研习以及音乐教学与创作方面均有深厚造诣。他秉持着音乐应普及于社会每个家庭的理念, 坚信借助简单易懂的教学内容, 能让音乐融入每个人的日常生活。本文将从奥尔夫的教育理念、教学哲学以及具体教学方法这三个关键维度出发, 系统且深入地剖析奥尔夫音乐教育在实际教学场景中的应用情况, 以期对相关教学实践提供有益参考。

关键词

奥尔夫; 奥尔夫音乐; 奥尔夫音乐教学法现存问题; 解决策略

1 引言

在全球基础音乐教育不断革新与发展的进程中, 奥尔夫音乐教学法凭借其“原本性”与“创作性”的核心理念, 引领了一场音乐普及教育的风潮, 被广泛应用于社会、高校、中职以及幼儿园等多元教育场景, 尤其为幼儿园音乐教育注入了新的活力。该方法通过巧妙融合音乐、肢体动作、歌唱、打击乐器等多种艺术形式, 极大地激发了学习者的音乐兴趣与创造力, 让音乐学习变得生动有趣。然而, 随着其广泛应用, 一系列现存问题也逐渐浮现, 如教学实施对教师综合能力的高要求、课程归属与学习者音乐基础之间的矛盾, 以及应用范围过广导致的教学重点模糊等。这些问题不仅影响了奥尔夫音乐教学法的教学效果, 也对其进一步推广与发展构

成了挑战。因此, 深入剖析这些问题, 并提出针对性的解决策略, 对于推动奥尔夫音乐教学法的持续优化与广泛应用具有重要意义。

2 奥尔夫 (Carl Orff 1895–1982) 生平, 及其音乐教育理念

奥尔夫出生于一个热衷科学与历史研究的军官家庭, 家族成员皆是音乐爱好者。五岁便开始学习钢琴、管风琴和大提琴。在慕尼黑, 他先后就读于路德维希文理中学 (1905-1907) 和维特尔斯巴赫文理中学 (1907-1912)。1912至1914年间, 他对音乐学院比尔·瓦尔布伦教授的授课方式感到不满, 由此不仅发现了德彪西的音响世界——这种痴迷在音乐剧《吉赛尔·达斯·奥菲弗》(1913) 中显露无遗, 还领悟了勋伯格的音乐语言。1917年, 他在慕尼黑室内剧院担任乐长期间, 经钢琴老师赫尔曼·齐尔彻引荐, 与导演奥托·法尔肯贝格展开合作, 这段经历对其音乐发展

【作者简介】张乔竣 (1982–), 中国台湾, 博士, 副教授, 从事音乐学, 研究方向钢琴艺术史。

具有决定性意义。同年，他为《仲夏夜之梦》创作的舞台音乐初稿问世，但该作品从未公演。1917年应征入伍后，他在前线负伤，因被判定不适合现役，余下战争岁月先在曼海姆国家剧院、后转达姆施塔特宫廷剧院度过。1919年重返慕尼黑后，他潜心研究16至17世纪音乐，尤其关注蒙特威尔第一——正是库尔特·萨克斯向他推荐了这位作曲家。1920至1921年间，他继续跟随海因里希·卡明斯基深造。1924年，他与多萝西·冈瑟在慕尼黑共同创立了冈瑟学校，这所集体操、韵律运动、音乐与舞蹈于一体的教育中心，正是在此期间，他发展出“基础音乐”（elementare Musik）的创作理念。这种融合手势表达、诗意语言与音乐的创作体系，不仅为他个人音乐风格的形成奠定基础，更成为其《教学法》（Schulwerk）的创作源泉。1932至1935年间，他与古尼尔德·基特曼、汉斯·贝格泽合作编撰的《奥尔夫教学法：基础音乐教程》首版问世^[1]。

奥尔夫对蒙特威尔多部作品的改编堪称开创性突破，其首部作品《奥菲欧》（1923-1924年首演，根据多萝西·冈特德语译本创作）便是典型例证。1932至1933年间，他执掌慕尼黑巴赫协会时，不仅执导了许茨的《复活史》（1933年），还指挥多场音乐会。随着纳粹上台，他辞去了协会负责人职务。1937年6月8日，《卡门·布兰纳》在法兰克福首演，虽非完美，却成为他作为作曲家的首个成功。战后，奥尔夫与出版商被指控在希特勒独裁时期过度推广作品，其中1939年法兰克福首演的《仲夏夜之梦》第三版配乐争议尤为突出。在纳粹对门德尔松作品实施种族歧视的背景下，这位作曲家或许确实“高估了在特定世界观国家中音乐自主权的边界^[2]”。但奥尔夫始终未加入纳粹党，也从未对其抱有意识形态认同。就连他最亲密的朋友圈里，也无人支持纳粹政权的意识形态。《卡门·布兰娜》曾遭《人民观察家》权威评论家赫伯特·格里格克猛烈抨击，这位批评家指责该剧语言晦涩难懂，充斥着“爵士乐般的氛围”，这使得德国多位歌剧总监在首演后都对上演这部作品心存顾虑^[1]。1950至1960年间，奥尔夫在慕尼黑音乐学院担任作曲教授。1956年，他入选科学与艺术功绩勋章获得者行列；1959年获图宾根大学荣誉博士学位，1972年又获慕尼黑大学第二枚荣誉博士学位。同年，他荣获德国联邦共和国大功绩十字勋章，1974年巴伐利亚天主教大学授予他瓜尔迪尼奖。1972至1981年间，他潜心编撰八卷本著作《卡尔·奥尔夫及其作品：文献汇编》^[1]。

奥尔夫的音乐学习经历，跟欧美古典音乐作曲家、演奏家没有什么不同。他自幼习琴、学习理论、音乐创作、演出、热爱音乐剧。然而，他的音乐教育理念，主要呈现以下显著特征：“首先是其原本性特质。该教学法强调回归音乐的本源，认为音乐本质上是人类情感与思想的自然流露，而非以繁复的技巧与理论束缚个体的创造能力。在具体实践中，该教学法注重引导学生基于节奏、旋律与和声等

基本元素进行音乐创造，使学生在音乐体验中感受创作自由与审美愉悦^[4]”。用简单的方式来解释，奥尔夫支持的音乐教学理念，是一个音乐普及教育的理念。音乐教育不应该是一个深不可及的特定人群的教育，相反的，它是一个成为每个人生活一部分的教育。奥尔夫音乐教育理念是，音乐教育应该是针对任何年龄和任何群体都可以接受的教育。但是矛盾的是，奥尔夫自身是接受完整音乐教育的音乐家，但是针对不同的年龄群，有的来自幼儿园、中小学、高校，或是社会人士，甚至是零基础。因此，本研究探讨的内容是奥尔夫的音乐教学法理念如何在普及的过程中，同时兼顾基本音乐理论素养与技能的掌握。

3 奥尔夫音乐教学法和现存问题

奥尔夫音乐教学法注重的是原本性和创作性。其中，原本性，在音乐的范畴里，指的是歌唱嗓音训练和节奏训练。奥尔夫教学法包括节奏与嗓音训练、动作训练（声势和律动）、器乐（有音高和无音高的打击乐器）、综合训练。和柯达伊、达尔克罗兹并列三大世界音乐教学法，奥尔夫音乐教学法较为注重的是基础音乐训练。虽然这三大世界音乐教学法有其共同点，例如达尔克罗兹注重的是律动教学，柯达伊注重的是歌唱部分，但是在国内，奥尔夫音乐教学法较为广泛的被采用。

依照国内的升学制度，音乐学院本科生的培养方案里，没有接触到奥尔夫音乐教学法。奥尔夫音乐教学法的课程，是为学前教育本科生而纳入的课程。然而，众多的学前本科生没有任何音乐学习背景，所以在奥尔夫音乐教学法课程中，所有的音乐训练，更需要的是足够的音乐理论支撑。在节奏、旋律、以及嗓音训练的课程内容中，需要的是正确的音乐基础教学，才能够装备学生的音乐理论与技能。但是现存的一个问题是，奥尔夫音乐教学法的教师，没有办法在各个音乐领域，都达到专精。举例：钢琴专业教师，或许在解决学生基本音乐理论以及嗓音训练没有任何问题，但是器乐训练方面（打击乐器）的训练，并非专精。因此，在奥尔夫音乐教学法课程当中，现存的问题的解决策略则是需要两个不同音乐领域的教师，来共同完成课程教学。

4 奥尔夫音乐教学法在社会、高校、中职、幼儿园的应用

奥尔夫音乐教育广泛在各个不同的年龄阶段被实践与应用。奥尔夫音乐教育的理念，其实是针对音乐零基础学习者。换另一个方式解释，奥尔夫音乐教育是适用于音乐零基础学习者。因此，基本的节奏练习、旋律编创、以及嗓音训练是奥尔夫教学法的初步教学内容。国内众多的节奏练习，其实是一个不正确的学习方法。正确的节奏练习，在数拍子上，必须在打节奏的同时，能够将节奏能够同时数的出来。能够同步的将每一个节奏数的出来，进一步就可以设定乐曲速度。90%的零基础音乐学习者，被提问到节奏的定义的

时候,不能正确的解释或是举例。节奏是音乐的基本时间元素,涉及时值以及重音或抑扬,无论其不规则还是组织成规律模式。“Rhythm is the basic temporal element of music, concerned with duration and with stresses or accents whether irregular or organized into regular patternings.”^[3] 举例:常见的节奏,即全音符、二分音符、四分音符,等。而牵涉到的下一个基本基础音乐理论内容则是小节 (measure) 以及拍号。拍号限制了每个小节所需要的固定节奏拍数。在以上基本音乐知识基础之下,才能进一步的做节奏训练。搭配钢琴基础教学教材,不失为一个很好的奥尔夫基础理论教学。因为,即使是奥尔夫本人,在学习音乐、作曲、钢琴的过程中,也是一个完整的音乐学习经历。即使奥尔夫的音乐教学法理念是将音乐学习,让不同年龄层的学习者,都能够将音乐成为生活的一部分,但是前提是,这些严格的音乐基础教学内容,仍然还是整个学习系统的基石。否则,它导向的是一个杂乱无章的音乐学习结果。

奥尔夫音乐教学法的内容,在社会、高校、中职、小学、幼儿园里,并无太多的差异。但是,值得注意的是,应用的范围太广。如果没有系统的教学设计,奥尔夫应用教学法会是一个无边界的音乐教学系统。“奥尔夫音乐教学法通过将音乐、肢体动作、歌唱及打击乐器等多种艺术形式相结合,能够有效提升学员的音乐表现力和创造力,让学员亲身参与音乐创作和表现,激发其对音乐的兴趣和热情,使音乐学习更加生动和有趣^[5]”。在并未接触音乐的情况下,音乐给大众的感受,皆是以生动、活泼、有趣为学习主旨。但是,音乐其实是一个通过严格的训练 (cultivated training process) 才能得到学习成果的艺术学科。所以,在奥尔夫的音乐教学理念实行的同时,严格的音乐训练是必须的。无论在任何年龄学习阶段,奥尔夫音乐教学课程皆是如此。

5 国内外差异以及奥尔夫教学法难点

在国外,高校音乐学院的方向如果是侧重音乐教育,奥尔夫音乐皆纳入音乐教育本科课程。在国内,奥尔夫教学法,则是被纳入学前教育的课程。最大的差异是,国外的音乐教育本科生,接受了奥尔夫音乐教学法的课程装备的同时,也有足够的音乐专业水平,在学前教育则反之。如何确定奥尔夫音乐教学法课程的归属,尚难定论。但是其中出现的最大难点在于,奥尔夫音乐教学法涵盖的领域包括声乐、理论、舞蹈、戏剧、指挥(动作训练)、器乐、综合训练^[6]。即使是音乐专业的本、硕、博学生,也难以达到全能。实

现奥尔夫音乐课程的全面教学,至少需要2-3个不同领域的教师。

6 结语

奥尔夫音乐教学法以“原本性”和“创作性”为核心,倡导音乐普及教育,主张让不同年龄、不同基础的学习者都能将音乐融入生活,其通过融合音乐、肢体动作、歌唱、打击乐器等多种艺术形式,能有效激发学习者的音乐兴趣与创造力,在全球基础音乐教育(尤其幼儿园阶段)及社会、高校、中职等多个场景中得到广泛应用。然而,该教学法在实践中存在显著问题与难点:教学实施层面,奥尔夫音乐教学法涵盖声乐、理论、舞蹈、戏剧、指挥、器乐等多个领域,对教师的综合能力要求极高,单一领域教师难以实现全面教学,即使是音乐专业的本、硕、博学生也难以达到全能。课程归属与学习者基础存在矛盾,国内将其纳入学前教育课程,但学前教育专业学生多缺乏音乐学习背景,而国外虽将其纳入音乐教育本科课程,却仍面临全能教学的挑战;同时,其普及化的教育理念与音乐学习所需的严格基础训练(如节奏、旋律、乐理等核心知识)易出现失衡,若缺乏系统教学设计,可能导致音乐学习杂乱无章。应用范围过广,若缺乏针对性的系统教学设计,易沦为无边界、无重点的教学体系,难以保障教学质量。解决上述问题的核心方向在于:需组建2-3名不同领域的专业教师协作授课,弥补单一教师的能力局限;在践行奥尔夫普及化教育理念的同时,强化节奏、乐理、基础技能等核心内容的严格训练,以扎实的基础保障教学效果;针对不同应用场景(社会、高校、中职、幼儿园等)设计差异化的系统教学方案,明确各阶段教学重点,实现普及性与专业性的平衡。

参考文献

- [1] Fassone, A.(2001). Orff, Carl.Grove Music Online.Retrieved 24 Nov. 2025.
- [2] Maier H.:Carl Orff in his Time (Mainz, 1995).
- [3] Rhythm.(2018).In P.Lagasse & Columbia University, The Columbia Encyclopedia(8th ed.).Columbia University Press.
- [4] 刘馨婷;张谦,奥尔夫音乐教学法在高校音乐教学中的应用[J].戏剧之家,2025(29):171-173.
- [5] 丁无恙,奥尔夫音乐教学法在社会音乐教育中的应用方式[J].三角洲,2025(06):209-211.
- [6] 王晓彤,奥尔夫音乐教学法在音乐教学中的应用[J].艺术家,2025(09):83-85.