

奧福音樂教育及其教學模式

瑞柑國小教師：黃瓊儀

33-53

音樂教育的目標就是透過提高人們的音樂素養來造就更多具有完整人格的人。20世紀的音樂教育家們就本著這樣精神與理念，各自主張不同的教學手段，於是形成不同流派的音樂教育法。其中最受國際間矚目的不外乎是達克羅采，奧福，高大宜及鈴木四大音樂教學教育法。故稱之為20世紀四大音樂教學主流。

以下就奧福音樂教學法為主要探討對象，將分別由原始來源，教學法之基本理念，教學模式來分析。

壹、奧福音樂教學法之來源

自民國58年比利時籍的蘇恩世神父把奧福音樂教學法引進台灣之後，已近30年，在這期間有許多以奧福音樂教學法為號召的私人音樂中心，幼稚園成立，甚至在公家的學校或教育當局也在極力推廣。這當然要感謝許多專家們的全力講學，示範和傳播，但是人們喜愛奧福教學法還不只因為專家們的魅力，更在於奧福教學法本身的特質及所帶給人們的音樂效應。

貳、卡爾·奧福的生平

- ★ 1895年7月10日生於巴伐利亞慕尼黑。
- ★ 1907年轉學到威特斯巴赫中學，得以擁有較多的時間從事音樂活動。
- ★ 1909年寫下第一首鋼琴改編曲，也中輟了高中課程，因而引起家庭的不滿，但後來參加高中畢業考之補試，得以平息眾怒，然其本人認為毫無意義可言。
- ★ 1920年受教於Heinrich Kaminski。
- ★ 1924年於Guntherschule任教，主要是為該校舞蹈課程作曲。
- ★ 1928年Gunild Keetman(凱特曼)加入此學校。
- ★ 1928年Karl Maendler，依照Orff的指示，造出第一部木琴供Guntherschule使用。

- ★ 1931 年與凱特曼女士合作出版第一冊 Orff-Schulwerk，此書並非以後所稱的奧福兒童音樂，但充滿拉丁音樂的節奏感，並以直笛及敲擊樂器來組合表現音樂。
- ★ 1935~1936 完成 Garmina burana(布朗詩歌)，大獲成功。
- ★ 1936 年為柏林奧運會開幕禮作千人兒童舞蹈表演的交響伴奏曲，從此之後受邀於德國各地講演教學法，並停止教學而專心作曲。
- ★ 1938 年完成 Der Mond(月亮)。
- ★ 1942 年發表 Die Kluge(節儉的婦人)，是他最成功的作品。
- ★ 1945 年 Guntherschule 被毀於戰火。
- ★ 1948 年巴伐利亞無線電台 Dr. Walter Panofsky 力邀奧福為電台兒童節目作曲，播放之後，許多人希望有奧福樂器，因而促使 Studio49 工廠出產奧福樂器，而這工廠也成為 Orff-Schulwerk 的重要支助者。
- ★ 1949 年，其較現代的作品 Antigone 首演，是一部結合戲劇、舞蹈、音樂於一體的作品。
- ★ 1950 年第一冊德文版之奧福兒童音樂正式出版，即 Music für Kinder。
- ★ 1982 年逝世。

(以上奧福生平節錄自本世紀四大音樂教育主流及其教學模式，鄭方靖，民 82 年，奧福教育出版社，P43~44)

參、奧福音樂教育之基本理念

(一) 哲理依據

奧福教學法的最初基本根據不是教育，而是奧福本身對音樂的體認，以及從 Guntherschule 的工作過程中觀察實驗所得的理念，以後投入為兒童作曲，才仔細深入為兒童音樂教育來思考，以下我們從幾段話來一窺其哲理根據：

- ★ 音樂必須與律動、舞台及語言相結合才能產生意義。

★ 什麼是基本要素音樂呢?——包括簡單的連環結構. 頑固伴奏. 小規模迴旋曲, 它是原始的. 自然的, 甚至只是一個肢體上活動, 任何人都可以學習而享受它, 因此它適合孩童。

★ 節奏的訓導必須從幼小時開始。

★ 教導孩子最自然的起點是屬於孩子的節奏, 以及古老到適合於孩子的歌曲。

★ 缺乏音樂性的孩子是不存在的。

★ 奧福本身從希臘古文字對音樂的解釋-包含所有藝術表現(說話. 語言. 律動. 樂器. 舞蹈. 歌唱)-得到兒童音樂的新定義。

(蕭奕燦, 明日世界-談卡爾奧福教學)他的這些思想, 幫助我們往下理解整個奧福音樂教學的理念。

(二)教學目標

美國名教育家杜威倡導實驗主義式的教育, 主張過程重於結果, 而奧福音樂教學正是這樣的一種教學, 究其教學目標有:

1. 幫助學生累積音樂經驗:

不管採用何種方式或經由任何管道, 所有的音樂要素最初以其原始簡易的型態展現給學生, 學生在經驗中, 探索種種音樂現象的特質, 然後再漸次推演至更複雜形式的音樂。國內研究奧福音樂教學法的專家蕭奕燦老師, 在明日世界一書中, 曾提出一些說明「把感性與知性分開來學習, 孩子可以經過一段長時間的感性學習(歌唱. 語言. 律動. 合奏...等)確實建立學習音樂的興趣和能力, 再給予知性學習(音符. 讀譜. 樂理. 和聲...等)」而這裡所提到的感性學習, 即指去經驗音樂。不同的年紀, 不同的程度, 經驗不同的音樂, 探索出不同層次的音樂現象與特質, 再進一步吸收不同層次的音樂知識。經驗隨著時空的變遷可以是無止境的, 孩子若懂得如何在經驗音樂中探索, 則其音樂能力的成長也將無止境。其經驗探索的對象包括空間. 聲音及結構。

2. 幫助學生發展其潛在的音樂性 (Musicality) :

從奧福本人的思想中, 認為每一個人都有音樂性, 這種音樂性不但可以引發人對音樂的興趣與喜好, 也能帶領在經驗音樂的過程中有更高層次的回應或更深入的探索。甚至最後培養出孩子音樂的即興創作能力。但基本上音樂性建立在表達音樂及理解音樂的兩項基本能力

上。

這樣的教學目標，不免令人有過於籠統之感，其實也因如此，教師教學的空間很大，付給教師許多不受限的自由，而學生也在這麼大的空間中經驗，探索學習，任何不留空間給學生經驗，探索的音樂教學活動，都不算是奧福教學法。這正是根據奧福教學精神所延伸出來的音樂教學目標。

(三) 教學方法

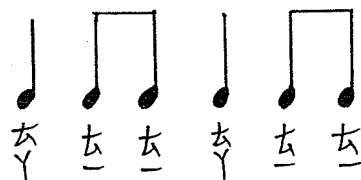
律動、歌唱（包括說白）、樂器合奏與即興創作是奧福音樂教學的主要手段。透過這些方法引導學生經驗，探索音樂，也透過這些手段幫助學生發展出潛在的音樂性。

1. 律動：

包括了舞蹈及律動。由於奧福本身對舞蹈的喜愛，將音樂與舞蹈的方式結合起來，至於律動本身對於人們對音樂感應力的提昇，具有絕對的正面效果。律動在奧福教學的範疇中，是一項最基礎的運作方式，透過它，讓學生來經驗與探索空間，鼓勵學生去感受種種自然動作（如走路、跳、爬...）的重量、力度、方向、形式...，然後給學生一些指導（例如加入呼吸、感覺心跳...），於是學生學習配合老師的指導讓自然的動作更富美感與音樂性。

2. 歌唱：

奧福在1948年為巴伐利亞廣播電台寫作兒童歌曲時，才發現歌唱與說白對孩子音樂教學的重要性。事實上，在整個奧福教學體系中，歌唱、說白及樂器同樣是引導學生經驗及探索聲音的主要手段。尤其在孩子還小時，樂器並非適合每位孩童，因而歌唱及說白便扮演著探索聲音的主要角色。不過，除了唱歌、唸童謠之外，也可以由一些口技讓孩子體驗聲音，例如：

因此，在這裡，不妨把唱歌廣義化，較能切合奧福教學法的理念。

3. 樂器合奏：

除了人的喉嚨，樂器也是聲源之一，故與唱歌同為探索聲音的主要手段，奧福樂器發展至今，已顯得種類繁多，囊括了天然樂器、自製樂器、身體樂器、及奧福樂器。分別如下：

(1) 天然樂器：

生活周遭，可以發生聲音的任何物體。如：石頭、破鍋子、地板、桌子、杯子...

(2) 自製樂器：

奧福的教師喜歡讓孩童們，藉著自製一些樂器來了解樂趣的特質，當然這些樂器也可以用來合奏。

(3) 身體樂器：

從口到手，到腳及身體各部位，只要能拍擊出聲音，都成為教學的工具。

(4) 奧福樂器：包括四大類

甲. 有調敲擊樂器：

a. 片樂器：包括高、中及低音鐵琴、木琴及鐘琴

b. 定音鼓

乙. 無調敲擊樂器

a. 皮質類：手鼓、小鼓、大鼓、曼波鼓...

b. 木質類：木魚、響棒、響板。

c. 金屬類：銅鈸、三角鐵、小鈴、小鐘、雙鈴、沙鈴、鑼。

丙. 笛子：

即木笛，有大小不同的木笛，如 Soprano recorder, Alto recorder, tenor 及 Bass recorder 等等。

丁. 弦樂器：

有吉他. 大提琴. 低音提琴。

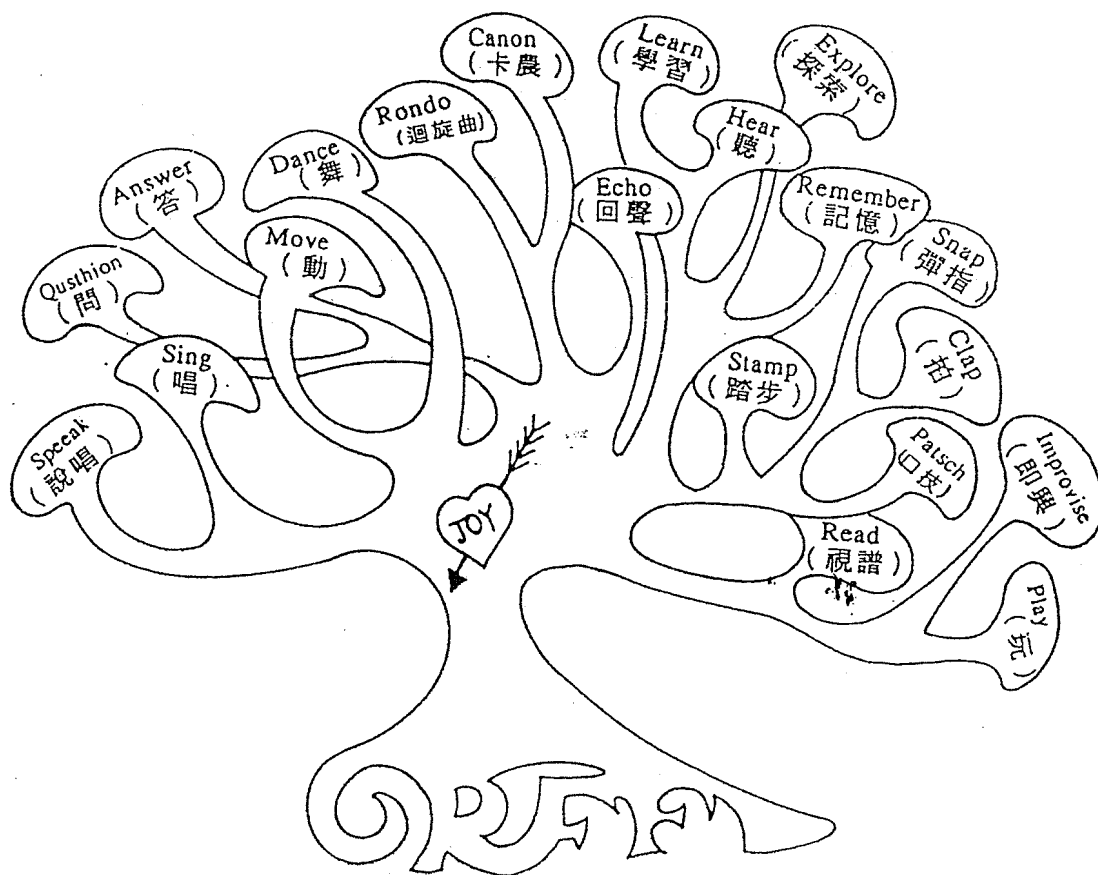
樂器是執行手段的工具, 有可能因地域性的差異, 而有必要採用本土性的樂器。基於奧福基本要素音樂之原理, 本土樂器的採用, 只要能配合教學目標, 應該是可接的。

4. 即興創作:

雖然即興創作可以經由許多方式或管道來進行, 例如: 唱歌. 敲擊. 律動. 木笛吹奏。不過在奧福教學法, 即興創作是探索音樂形式(曲式)的主要手段。因為曲式提供許多即興創作的素材, 從一個短短的動機. 模式. 問答句, 樂句到整首音樂。在整個即興創作的過程中, 學生接受挑戰, 獲得成就與滿足, 對每一顆小心靈已只有無比的意義。另外, 即興創作亦是幫助老師判定各個學生吸收程度的好方法, 不過老師自己也要能即興。儘量發揮其想像力來喚出潛在的創作力, 是奧福教學法的特色之一。

(四)教學內容

奧福樹它描述了奧福教學法最概括的教學內容, 這棵樹的樹葉可說是奧福教學法所要教給學生的具體內容。

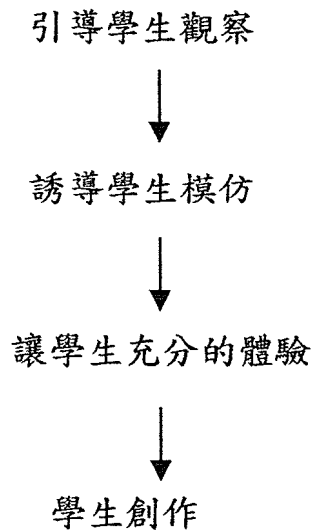

(五)教學法則

奧福教學法在教學內容方面留給教師極大的空間，對於教師實際教學時則主張應有相當機動即興的能力。不過以下幾項法則卻是教師們應遵循的最基本法則：

1. 由模仿到創作---

模仿是最古老的教學方式，如同中國書法家，在擁有自己風格之前必須經過許多的臨摹練字。在課堂中，教師是學生最主要的模仿對象，也可包括大自然及生活中的種種，當學生呈現更好的能力時，老師便須要開放更多的空間給學生去創作。所以概括的說老師教學引導的方向是

這樣的教學方式對任何學習項目都是一樣的反復運用。

2. 由個別到整體---

在奧福教學體系中，團體課是上課的主要形式，個人只是整個團體的一部份，雖然聲音、空間、形式都要個人自己去探索與經驗，然這個小社會終會有共同合作的時候，如合奏樂器、合唱、團體表演，因此在任何階段中從個人的學習到團體的合作，必須養賴老師精心設計去引導。

3. 從簡單到繁複---

以基本要素音樂的理念來說，學生是應從最原始最簡單的音樂要素來感應。運用到樂器的合奏上來，把底幾組簡單的頑固伴奏型綜合起來，便是一首聽起來複雜的樂曲。就即興創作而言，這個法則依然

重要。

4. 從部份到具體——

每個故事可能可以分成好幾部份，一首樂曲也可能有好幾個樂段，一項完整的理念，也可能拆成幾個小部份來經驗和探索。一位良師應該會帶領學生從小部份所獲的小能力，累積成完整的能力，從小部份的成就去湊合成完整的成就。

肆、教學模式

◆音樂教學活動——給低年級的一項音樂活動。

☆教學對象：一年級

☆教學目的：認識 \downarrow 和 $\downarrow\downarrow$ 的節奏及節奏樂器的音色。

☆教學方法：身體樂器與節奏樂器。

☆遊戲名稱：大風吹。

☆準備器材：各種節奏樂器。例：鈴鼓、木魚、三角鐵、手搖鈴等。

☆情境布置：

1. 室內、室外均可，先用椅子圍成一個大圓圈。（空間以寬敞為佳）
2. 以小組或團體為圍圈進行。

☆教學進行步驟：

1. 引起動機：介紹樂器，讓小朋友分辨各種樂器的聲音。
2. 先用椅子圍成一個大圓圈。
3. 老師敲樂器例：木魚，小朋友隨著音樂的快慢繞著椅子走或跑，聽到不同的樂器聲音如：三角鐵，小朋友要趕快坐下來，沒搶的位子的小朋友，換他來敲樂器。
4. 若小朋友熟悉這兩種樂器後，可加入第三種、第四種樂器和不同的動作，由簡至繁，依小朋友的年級而定。

☆注意事項：

1. 要讓小朋友熟悉樂器的聲音後，再進行此遊戲。
2. 在遊戲進行中，要注意小朋友的安全。

伍、結語

奧福教學法是透過即興表演、舞蹈以及說故事等等的遊戲方式，讓孩子們能夠親近音樂，從而接受音樂，因而奧福一向主張音樂從來就不是單獨存在的，它必須和語言、律動結合在一起，而唱歌、跳舞、奏樂，乃是啟發兒童智慧的泉源，因為「心中的喜悅是兒童生長最重要的因素」。

過程重於結果，做中學是奧福教學令人玩味的精神，事實上最重要的是它讓每個人都有機會從音樂得到喜樂，就如奧福中心的那一個字「JOY」！

奧福教學最具意義的是，它尊重各個民族的性格和地方色彩，老師在教學過程時，應將鄉土文化與孩子親身的生活經歷做連結，讓孩子能在愉快的氣氛下成長。

柏拉圖說：「音樂是一種道德律，它使宇宙有了魂魄，心靈有了翅膀，想像得以飛翔，使憂傷與歡樂有如癡如醉的力量，使一切事物有了生命；它是秩序的本質，使一切成為真善美。」音樂對每個人而言是重要的，如何讓孩童真正喜歡音樂，在音樂中快樂的學習成長，涵養健全的人格是我們共同努力的目標。

※參考書目：

- ◎林榮德(民84年):說唱幼年。台南:榮德文化事業股份有限公司
- ◎林榮德(民83年):童言童語——林榮德的台灣童謠創作集。台南:榮德文化事業股份有限公司
- ◎陳惠齡增訂本(民76年):奧福教學法——兒童音樂。台北:奧福教學法研究推廣中心
- ◎鄭方靖(民82年):本世紀四大音樂教育主流及其教學模式。台北:奧福教育出版社
- ◎蕭奕燦(民75年):明日世界——談卡爾奧福教學。台北:樂苑出版社。

數學科(第一冊)
第六單元—做做看

自然科(第一冊)
第三單元—聽出什麼?

單元名稱:
大家一起來唱歌

美勞科(第一冊)
聽音畫圖

體育科(第一冊)
第八課—模仿遊戲
第十七課—火車過山洞

一年忠班音樂科教學觀摩活動設計

一. 單元名稱: 大家一起來唱歌

二. 單元目標:

本單元藉由兒童的身體動作和語言節奏來感覺二拍子的律動感，經由教師介紹樂器，讓兒童了解木魚和三角鐵配合歌曲，做節奏伴奏。透過語言遊戲及音樂遊戲，引導兒童作即興創作曲調，進而培養兒童喜好音樂、欣賞音樂的能力。

三. 教學時間: 4 節(160 分)

四. 單元介紹:

第一節

*音感教學: 坐火車

1-1 能說出二四拍子是每小節有兩拍。

*演唱教學: 火車快飛

1-2 會唱歌曲火車快飛。

*演奏教學: 叮叮噹噹

1-3 能說出節奏樂器三角鐵的名稱和形狀特徵。

第二節

*節奏教學: 火車(說白節奏)

2-1 能正確念出火車的語言節奏

*演唱教學: 爆米花

2-2 會唱歌曲爆米花

*演奏教學: 快樂的合奏

2-3 能正確的演奏三角鐵。

第三節

*認譜教學:番仔豆在哪裡?

3-1 能正確的視唱番仔豆唱名圖。

*欣賞教學:憨秀才

3-2 能念本首福佬念謠。

*演唱教學:歌曲表演設計

3-3 能依歌曲作律動並與他人共同設計表演。

第四節

*認譜教學:五線譜上的番仔豆

4-1 能邊唱 Mi. Sol. La 三音，邊指出其在五線譜上的位置。

*創作教學:大家一起來作曲

4-2 能運用手號即興創作簡單的曲調。

*欣賞教學:我是可愛的秀才郎

4-3 能想像歌詞內容，用輕鬆逗趣的肢體動作表現出來。

五. 教學準備:

1. 錄音機. CD
2. 風琴
3. 音符圖卡
4. 三角鐵. 木魚
5. 獎勵卡

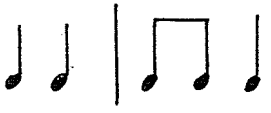
六. 配合科目:

1. 數學:第六單元-做做看(第一冊)
2. 自然:第三單元-聽出什麼?(第一冊)

3. 美勞:聽音畫圖

4. 體育:第八課-模仿遊戲. 第十七課-火車過山洞

目標號碼	教學活動	教學資源	學習評量
	<p>壹. 準備活動</p> <p>一. 事先設計學習單,以利兒童學習。</p> <p>二. 事先適當分組,以利音樂發表活動之進行。</p> <p>三. 教師準備錄音機、音樂會圖卡及相關圖片。</p> <p>貳. 發展活動</p> <p>一. 音感</p> <p>(一)引起動機</p> <p>拿火車圖,教師介紹火車的火車頭和車廂,一起唸火車、火車,並配合蹲站蹲站的動作,讓學生感覺二拍子的律動。</p> <p>(二)介紹這列火車的車號為 2</p> <p>二. 演唱</p> <p>(一)歌曲教唱:火車快飛</p> <p>1. 與小朋友討論坐火車的經驗,再導入歌曲的主題。</p> <p>2. 教師彈奏或播放歌曲,學生跟著唱。</p> <p>三. 演奏:叮叮噹噹</p> <p>(一)先介紹三角鐵的形狀、材質和正確的演奏方法,並運用規律拍坐示範。</p> <p>(二)聽音遊戲:猜猜我是什麼樂器?</p> <p>~第一節完~</p>	<p>火車圖片</p> <p>風琴或錄音機</p> <p>三角鐵 神秘箱 學習單</p> <p>鈴鼓</p>	<p>從兒童 演唱中 評量</p> <p>從兒童 發學 口頭 及單 評 量</p>

	<p>一. 節奏: 說白節奏</p> <p>(一) 老師以鈴鼓打出二拍子的強弱，學生以踏點、踏點動作感應二拍子的律動。</p> <p>(二) 加入火車的語言節奏，繼續踏點的動作，感應二拍子的律動。</p> <p>二. 演唱</p> <p>(一) 歌曲教唱: 爆米花</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 讓小朋友說出爆米花的經驗。 2. 教師彈奏或播放本歌曲，學生跟著唱。 <p>三. 演奏</p> <p>(一) 快樂的合奏</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 讓學生練習頑固伴奏。 <div style="text-align: center;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> 2. 待熟練後，分三組 <ol style="list-style-type: none"> a. 第一組拍膝。 b. 第二組拍手。 c. 第三組唱歌。 3. 加入樂器，快樂節奏。 4. 三組可輪流演奏。 <p style="text-align: center;">~第二節完~</p>	<p>風琴、錄音機</p> <p>三角鐵、木魚、鈴鼓</p>	<p>從兒童演唱中評量</p> <p>從兒童實際演奏中評量</p>
--	---	--------------------------------	-----------------------------------

3-1	<p>一. 認譜</p> <p>(一) 學生視唱番仔豆唱名圖，先練習語言節奏，熟練後再練習唱名，最後導入歌詞。</p> <p>(二) 音樂遊戲：番仔豆在那裡？</p> <p>全班圍成一個大圈，挑選一位小朋友在中間，將其眼睛矇起來，一邊念或唱、一邊繞圈，等音樂停，請小朋友猜誰在腳尾後？</p>	<p>唱名圖</p> <p>手帕</p>	
3-2	<p>二. 欣賞：憨秀才</p> <p>(一) 教師以閩南語介紹身體器官：目矧(眼睛)、目眉(眉毛)、嘴齒(牙齒)、下頰(下巴)、腹肚(肚子)、肚臍。</p> <p>(二) 教師指自己的器官，讓學生以福佬語回答。</p> <p>(三) 放憨秀才的音樂</p>		
3-3	<p>三. 演唱律動</p> <p>1. 請小朋友想些動作，共同編出此首曲子的律動。</p> <p>2. 火車過山洞的活動。</p> <p>~第三節完~</p>	<p>錄音機</p>	<p>從兒童口頭發表評量</p> <p>從兒童表演中評量</p>
4-1	<p>一. 認譜</p> <p>(一) 教師以手號，配合規律拍讓學生跟著唱。</p> <p>(二) 在黑板上畫出五線譜和 Mi. Sol. La 三音，讓學生跟著老師所指的音唱。</p>		

<p>4-2</p>	<p>二. 創作</p> <p>大家一起來作曲</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 先練習 Mi. sol. La 手號，讓學生創造自己的曲調。 2. 發學習單請小朋友填上自己創作的曲調，並上台發表。 	<p>學習單</p>	<p>從兒童口頭評量及學習單</p>
<p>4-3</p>	<p>參. 綜合活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 讓學生扮演秀才郎，依照歌詞及曲意，表演出秀才的輕鬆逗趣和不按牌理出牌的諧趣。 2. 上台發表。 <p>~第四節完~</p>		

學習單 (一)：認識樂器名稱

年 班 姓名：

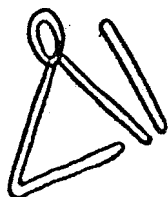
小朋友你知道下面樂器的名稱嗎？
請連連看。

1.

三角鐵

2.

鈴鼓

3.

木魚

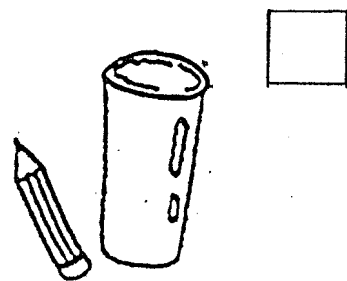
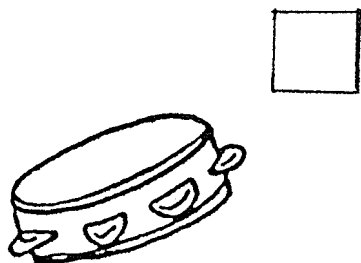
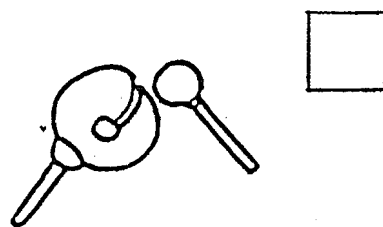
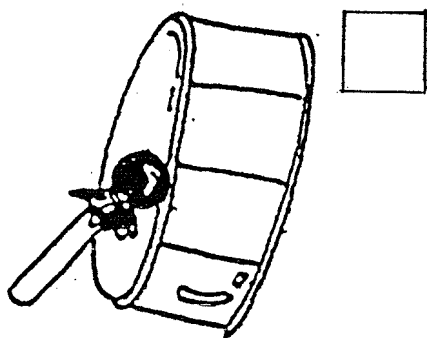
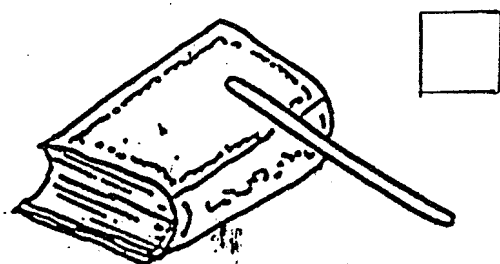
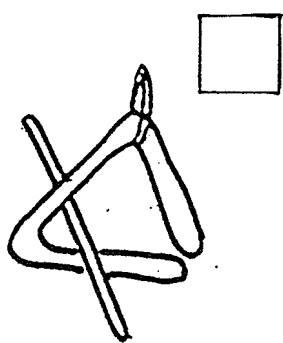
學習單 (二)：聽聽是什麼聲音？

年 班 姓名：

小朋友：

你準備好了嗎？

現在豎起你的耳朵，聽看看有下列哪些聲音，
請用筆把他圈起來，並在□中填上聽到聲音的
順序。如：1. 2. 3.....

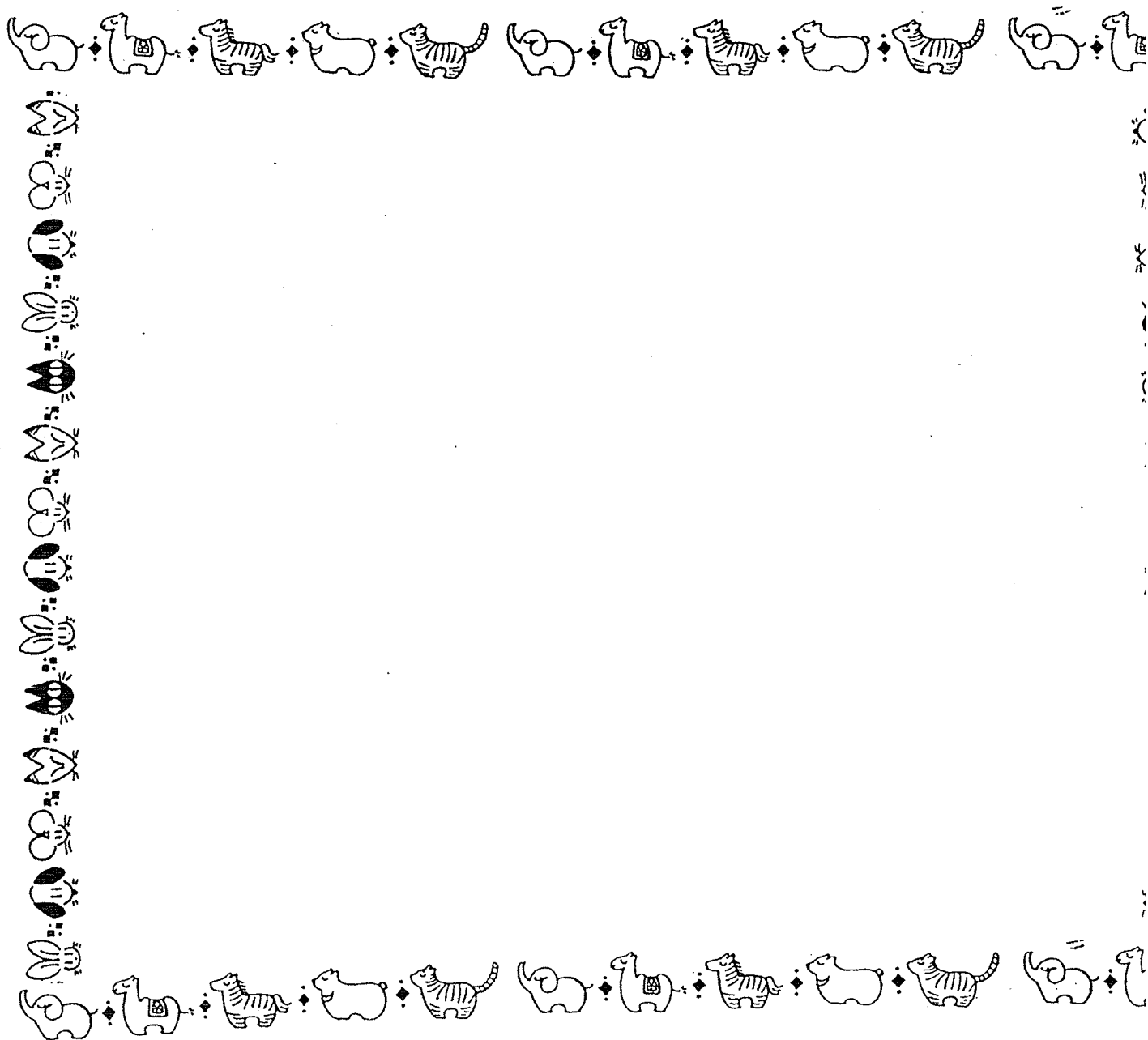
學習單 (三)：大家來尋寶

年 班 姓名：

小朋友：

你知道為什麼叫三角鐵嗎？

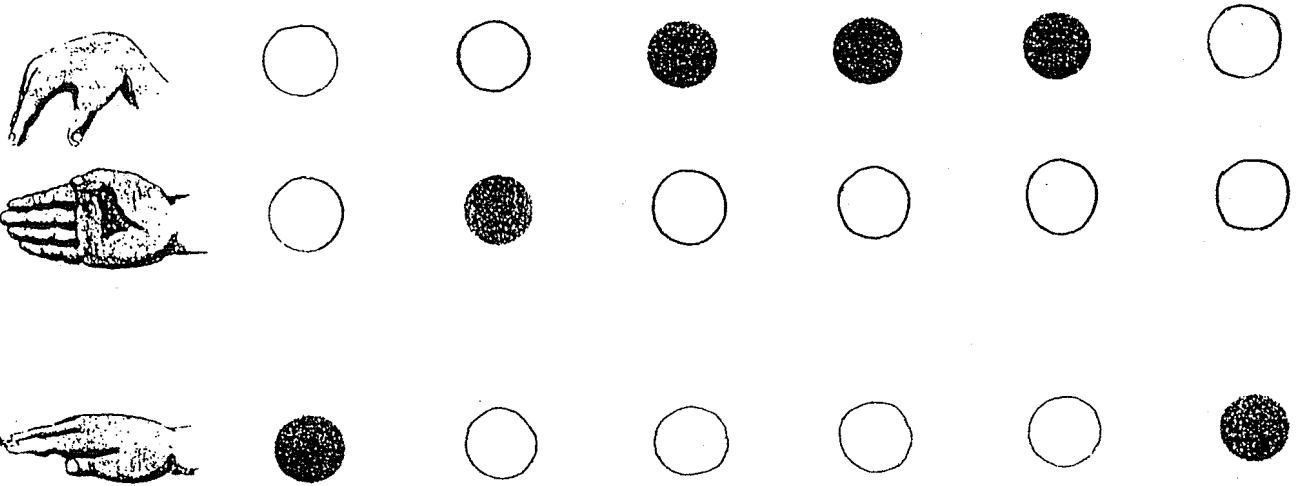
原來它有三個角，你能找找看在教室或是在家裡，有哪些東西和三角鐵的形狀一樣的，請你將他畫下來。

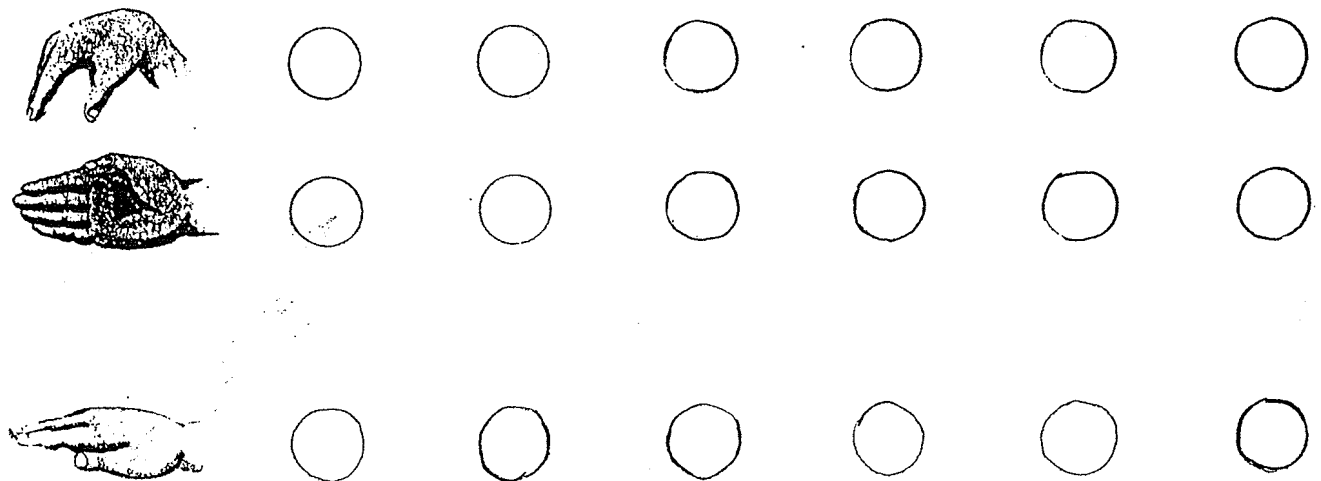
學習單 (四)：我是小小作曲家

年 班 姓名：

小朋友先練習下面的手調唱名。

現在你是個小小作曲家，換你表演了。將下面的圓圈圖上顏色，並唱出你做的曲調。

音樂科教學觀摩反省與檢討

一、單元名稱:大家一起來唱歌

二、教學時間:87年12月28日(星期二)第三節

三、教學地點:一忠教室

四、反省與檢討:

1. 由於第二節下課時間 20 分鐘，因此上課鐘響後，先放音樂讓小朋友趴下，緩和一下剛才下課的情緒，等全班小朋友靜下來再開始上課(約 3-5 分)，這個方法不僅用於上音樂課，也可用在其他科目。
2. 透過一起唸火車、火車，並配合蹲站、蹲站的動作，加上遊戲，小朋友很喜歡，唯時間較短，小朋友未能玩的盡興。
3. 藉由風琴發出「嘟、嘟」的聲音，吸引小朋友的注意力，然後導入歌曲-火車快飛。
4. 利用神秘箱吸引小朋友的興趣，並配合學習單進行聽音遊戲。
5. 教學整個進行流程還算順暢，唯在時間安排仍要改進。