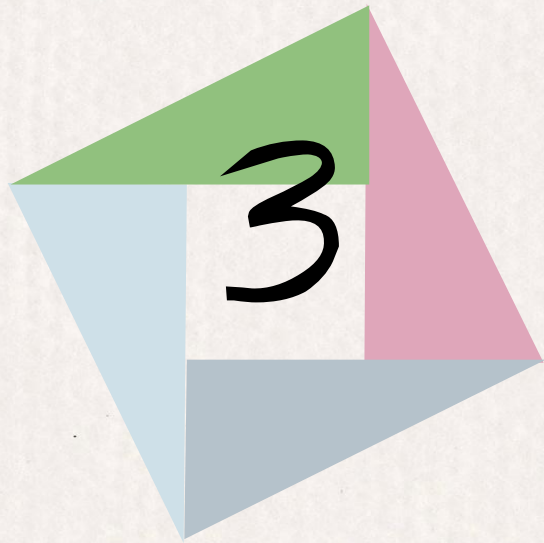
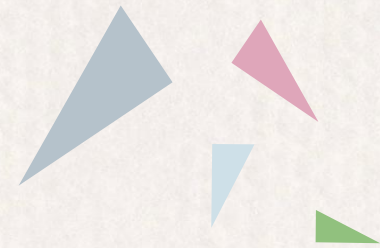

PART THREE

奥尔夫音乐治疗

临床奥尔夫音乐治疗:

在音乐教学法中都会提到世界著名的奥尔夫音乐教学法，此方法是由著名的音乐家、教育家卡尔·奥尔夫（Karl Orff，1895——1982）于1926年在德国创立。奥尔夫音乐教育思想体系的核心是“整体的艺术”，即把音乐、舞蹈、语言、节奏融合到一起的音乐行为教育法，而不是将音乐的各要素分隔开来学习。后来，其中的奥尔夫即兴创作被运用于音乐治疗中成为“奥尔夫即兴创作音乐治疗”方法，也被称为“临床奥尔夫的音乐治疗”。

一、奥尔夫的核心概念：

在奥尔夫教育体系中，强调人的自然状态——“原本性”，即在教学过程中，要求学生用身体不同部位以各种自然的姿势和动作，将自我与音乐中的要素节奏联合起来，去感受和体验音乐中内在的关系。这就是奥尔夫提出的“人体乐器”或“声势”。

在教学中，希望通过学生自己即兴演奏自己创作的音乐，达到使学生发挥创造性和主动学习的目的。因此，奥尔夫创造了课堂上的节奏、语言和歌唱的固定音高与节奏性较强的简单打击乐器结合起来的的教学，使原先过分强调合生训练教学的模式转换到综合性、多层次的节奏训练上。这样，奥尔夫音乐教学法不仅为儿童学习音乐扫清了道路上的障碍，而且，还在培养学生自信、自尊、创造力、人格等方面也取得了可喜成效。

早期奥尔夫教育：

旨在培养音乐教师或音乐专业的年轻人，十多年后他才将以教育工作的重点转向了儿童，使奥尔夫教学法成为从孩子出发，适应其特点的正常儿童的音乐教育方法。自1949年在奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐学院开设了奥尔夫儿童音乐试验训练班，至1951年教学中加入了动作训练的内容，才使“学校音乐教材”得以全面运用于学校教学。从此奥尔夫的音乐教育体系也开始逐步被介绍到世界各地。

奥尔夫教育体系的教师和其他治疗师们，为了帮助特殊儿童，将奥尔夫乐器、动作和节奏，特别是即兴演奏、演唱的方法运用与特殊儿童的教学和治疗之中，收到了意想不到的效果，也使奥尔夫教育体系成为著名的音乐治疗流派之一。

科拉列·斯内尔 (Coralie Snell) 将奥尔夫的基本观点总结如下 (Snell, 1980) :

1. 教育应该根据每个人的特殊需要、能力和潜力, 为每个个体提供全面发展的机会和体验。
2. 创造力是所有人类的先天特点。
3. 每个人都有表达的潜能, 都可以在适当的刺激条件下做出反应。
4. 愉快的体验会增强任何一种学习过程, 并为学习过程提供持续的动力。
5. 与普通的学习一样, 音乐的学习应该成为参与的体验的结果, 而参与的体验又会引发学习过程。
6. 音乐对人的成长是至关重要的。
7. 对乐理的学习应直接产生于参与奥尔夫音乐学习的体验之上。
8. 儿童学习音乐的最好途径是通过重复过去的, 在人性的本能中获得音乐性的过程。
9. 团体的形式是重要的, 而每一个个体在团体中都有独特的作用。

Orff音乐治疗的临床应用

- 奥尔夫音乐教育理念与音乐治疗的很多方法是吻合的，其中最重要的共同点是多重感官的方法。(Orff, 1974)
- 在奥尔夫音乐治疗中，音乐被视为具有社会和交流的功能。(Orff, 1974)
- 奥尔夫组合乐器可以起到不同的交流作用。儿童和乐器、儿童与治疗师、儿童与儿童之间进行。(Clowell et al., 2004)

Orff音乐治疗的临床应用

(一) 奥尔夫理念

奥尔夫的理念被运用于特殊儿童临床治疗中，是与他对于音乐原本性特征的认识分不开的，即一种具有原始艺术特征的观念，强调音乐的节奏性。

1、原本性音乐

奥尔夫认为原本的音乐是音乐、动作、语言、舞蹈的结合体，即每个人必须是真正、完全参与到音乐中，而不是单纯的被动式学习音乐。原本的音乐是以音乐行为的方式存在于整个教学或音乐治疗活动中，即使儿童在演唱、舞蹈等专业技术缺乏的状况下，也不会影响到学生或特殊儿童听到音响之后，根据自己内心的想法去做动作，表达自己的情感，抒发自己的情绪，使感官和肌肉达到自然的统一。

Orff音乐治疗的临床应用

正如奥尔夫所说：“音乐出于运动，动作出于音乐。”“两者互相依存，互相作用。在教学或治疗过程中，可根据每个儿童的特点，安排学生或特殊儿童能够胜任的音乐”任务“，强调活动中的机型创造的行为。

2、音乐基本要素

节奏源于生活，作用于音乐作品，用生活中或自体的节奏来挖掘儿童内在的音乐节奏潜能。奥尔夫认为通过采用一定的手段学习先于音乐原本性的东西，如节奏、听觉训练等，有利于儿童今后学习其他内容。因此，在教学或治疗中，选用节奏乐器进行“即兴演奏”，使儿童达到学习的目的。奥尔夫指导教师要正确认识 and 对待儿童的即兴演奏，只要乐器发出声响，不论儿童演奏时是何种心态，都应将其视为即兴演奏的形式，是内心感受的“流淌”。童通过节奏练习将音乐、动作、语言紧密结合，形成教学或治疗中的整体因素，儿童自己用带固定音高和不带固定音高的乐器演奏音乐，同时，伴有歌唱、舞动等。儿童逐步听懂、认识和理解音乐织体的内涵，进行非语言的交流和自我表达。

Orff音乐治疗的临床应用

3、交流方式的探索

奥尔夫认为可以与小锣（打击乐器）进行交谈——促进言辞无法理解的乐器发声，是音乐与心灵的交流和对应，在团体形式下会增加人与人交流的可能和机会。在奥尔夫眼里，奥尔夫音乐教学法不是以学习音乐为目的，而是将音乐作为疏导心灵力量的一个手段。教学中，儿童愉悦、自然的玩奏，奏响的声响（音乐）进入儿童心里，激发其联想、想象和创造，提升情知，净化心灵，达到培养人的审美意识。

而在音乐治疗中，目的更不是对音乐的学习，而是通过音乐使心灵力量得以散发，产生交流、投射、移情、社会适应性等行为。

Orff音乐治疗的临床应用

3、交流方式的探索

奥尔夫认为可以与小锣（打击乐器）进行交谈——促进言辞无法理解的乐器发声，是音乐与心灵的交流和对应，在团体形式下会增加人与人交流的可能和机会。在奥尔夫眼里，奥尔夫音乐教学法不是以学习音乐为目的，而是将音乐作为疏导心灵力量的一个手段。教学中，儿童愉悦、自然的玩奏，奏响的声响（音乐）进入儿童心里，激发其联想、想象和创造，提升情知，净化心灵，达到培养人的审美意识。

而在音乐治疗中，目的更不是对音乐的学习，而是通过音乐使心灵力量得以散发，产生交流、投射、移情、社会适应性等行为。

卡罗尔·比特康提出了奥尔夫音乐治疗在临床中的原则 (Bitcon, 2000) :

1. 成功体验必须体现在每一次治疗中。治疗的气氛应该是积极的、无威胁的, 并创造一个鼓励冒险的气氛, 儿童应乐意在持续的和最大的鼓励下进行新的尝试.
2. 在治疗中, 开放式的材料应该尽可能地在各个水平上使用。尽管治疗师可能在头脑中有一个具体的目标, 但是他必须要允许儿童的反应出现变化。根据儿童能力水平的不同, 治疗师施加控制的程度应是不同的.
3. 在集体治疗中, 材料的使用必须与每个个体的能力相适应。治疗师应能够发展性地使用适当的材料来保证儿童的成功.
4. 适应性、灵活性、敏感性, 对于残障症状的知识及其治疗需要、幽默感和对病人的尊重都是必须具备的.

临床奥尔夫的主要方法：

奥尔夫深受达尔克罗兹节奏重要性观念的影响，发展了自身的节奏训练。奥尔夫教学法是以团体活动为主，每个儿童在团体中不同位置上承担着不同的角色，发挥着各自的作用。**奥尔夫方法运用与临床治疗可以是个别、小组、集体治疗形式，重点在于帮助特殊儿童能够很好的参与到音乐治疗活动中，在感受、想象音乐的同时，用说、唱、动作、舞蹈等去模仿、探索、即兴音乐。**在奥尔夫音乐活动中，治疗师结合本土文化以刺激儿童多种感官，激发特殊儿童进行感知觉的干预，达到发展特殊儿童的其他能力的治疗目的。

1、节奏训练

通过节奏训练将特殊儿童本身具有的一种潜在能力激发、召唤出来，使他们具有更敏锐的感知、判断、整合等能力。因此，节奏训练是诱发特殊儿童感觉和知觉最基本、最有效的方法之一。**临床奥尔夫音乐治疗就是通过节奏听说，朗诵字词、成语或谚语、儿歌或歌谣，玩语气的游戏，嗓音游戏等训练特殊儿童感觉和知觉。**

临床奥尔夫的主要方法：

2、动作训练

动作、节奏的练习及多声部动作、节奏的训练，为听辨能力的提高、肢体的放松、乐器演奏及多声部乐器演奏奠定基础。通过身体不同部位在时间、空间、方位中的运动，再配合形体表演、即兴动作等，使身心得到平衡发展。**训练可以先从手、拍腿、捻指、跺脚开始。**

例如：治疗师进行动作训练，可让特殊儿童：1、模仿老师拍手；2、模仿老师拍手和跺脚；3、模仿老师拍手、拍腿与跺脚。

临床奥尔夫的主要方法：

3、乐器的训练

在有音高的乐器上进行演奏并辅以动作节奏，形成的是奥尔夫方法的多声部器乐合奏。音乐治疗师在充分了解特殊儿童当前功能水平的基础上，配以相应的乐器和活动，朝着确定的治疗目标前进。奥尔夫方法强调在音乐活动中给予儿童尝试操作音乐的自由权，来探索声音和身体运动。从说话、唱歌、身体动作、身体击拍等模仿进入，让儿童从自体开始体验。当儿童能模仿音乐模式的同时或之后，治疗师授以即兴演奏的知识，提供尝试新的演奏机会。经过前述过程，治疗师鼓励儿童在各种体裁、风格的音乐作品中创造自己的作品，并以奥尔夫方法中说、唱、演奏、等方法表现出来。这样的器乐合奏使孩子们能领略到演奏多声部织体音乐合奏乐曲。同时，特殊儿童在玩奏的过程中，学习和锻炼了忍耐、坚持、理解等品质。奥尔夫乐器为没有乐器学习经历的特殊儿童创造了参与器乐演奏的机会和可能。

部分音乐治疗的目标与常见的奥尔夫方法的应用：

目标领域	具体行为	奥尔夫方法的应用
社会	遵循指令 依次活动	模仿、独奏或合奏， 固定节奏，有节奏的舞蹈
交流	言语的使用 提问和回答的能力	吟诵(chant)，固定语言 (speectostinatos)， 呼叫与回应的活动
运动	运动模仿 握紧	身体的拍击模仿或固定身体拍击 手持鼓槌的姿势与使用
认知	聆听技能 分辨人名	记忆合奏合唱中的声部

奥尔夫音乐治疗的作用：

临床奥尔夫音乐治疗所起的作用，在于帮助或纠正肢体保持或改善运动的功能和身体肌能均衡发展，身体、动作的协调和平衡；发展语言能力，学习表达；激发开口意愿，学会用音乐或语言表达需要、情感、沟通等能力；发展儿童的感知觉，如听觉、空间觉、方位觉等；可积累人与人之间互动的经验；培养长效注意力；学会控制和释放郁闷情绪的手段；挖掘潜能，提升弱能；培养听觉和反应能力；培养音乐及音乐以外的节奏感。

