

奧福音樂治療的理論和應用

鄧兆軒

臺北市立信義國民小學資源班教師

陳淑瑜

臺北市立教育大學特殊教育學系副教授

摘要

「奧福音樂治療」(Orff Music Therapy)由Carl Orff的妻子Gertrud Orff發展並應用於臨床實務現場，源自「奧福教學法」，也延續「基礎音樂」(elemental music)的概念。本文先就奧福音樂治療的理念與特色做一簡要說明，再就治療的團體組成和實施流程進行實務說明，最後比較奧福教學法與奧福音樂治療的差異，並提供活動設計之範例分享。

中文關鍵詞：奧福音樂治療、特殊教育

英文關鍵詞：Orff Music Therapy, special education

壹、前言

「奧福音樂治療」(Orff Music Therapy)源自於 Carl Orff (1895-1982) 所創立的「奧福教學法」，先由 Orff 的妻子 Gertrud Orff (1914-2000) 發展，再經由 Gertrud Orff、Carol Bitcon、Irmgard Lehrer-Carle 三位音樂治療師大力提倡 (Bruscia, 1987; Orff, 1990)。音樂教育領域中的奧福教學法，主要為教導學校中的正常孩童而設計，但奧福音樂治療則被廣泛應用在特殊教育及音樂治療領域當中 (陳淑瑜, 2004; Bruscia, 1987)。本文將就奧福音樂治療的理念、特色、團體組成、實施流程、與奧福教學法的比較提供詳細的說明，並以活動範例一則供讀者參考。

貳、奧福音樂治療的理念

奧福音樂治療的總體任務是為創造一個完整的音樂面向，使兒童可以表現自己、學習成長、並且與他人一起創作音樂，這包含三種適用於兒童及成人的基本經驗 (Bruscia, 1987)：

1. 體驗自己特質的能力：包含自覺、辨別力、敏感度、以及對比感覺能力的發展。
2. 體驗社會生活結構的能力：包含聆聽技巧、容忍他人、適度回應他人、並建立與他人互動的能力。
3. 體驗物體本質的能力：包含物體概念、暫時概念、及空間概念的發展，並藉此了解與操作真實世界的事與物。

Bruscia (1987) 認為奧福音樂治療的起

始點為：兒童擁有什么感覺？缺乏什麼感覺？並據此評量兒童所有的知覺機能且給予適當的引導。秉持著兒童即使缺乏某方面的感覺，卻也能在另一種感覺上得到充分開發的理念，奧福音樂治療強調透過自發性參與、探索、發現、組織各種音樂素材，再以即興模式將創造力發揮到極致。

奧福理念之精髓可以歸納出基本 (elementary)、整體 (holistic)、體驗 (experiential)和歷程取向 (process oriented) 四大精神，而這四者又相互交織並富含治療意涵，以下為簡要說明（吳幸如，2003）：

一、基本

奧福音樂教育重視孩童發展的基本元素，包括肢體發展、語言發展、認知發展、情緒發展、社會行為發展等。音樂活動必須符合兒童的發展階段，非以音樂技巧訓練為目的，所以在奧福音樂治療中，治療師必須充分了解個案身心狀態，並依其發展階段設計相應的治療活動。

二、整體

奧福的音樂並非單獨存在，而是與律動、舞蹈、語言、歌唱等活動結合。奧福音樂治療師必須以整體觀點瞭解個案的問題，譬如當孩童語言能力不足時，除了考量語言訓練缺乏的可能性之外，也必須同時評估孩子情緒困擾或其他可能的問題。

三、體驗

奧福音樂活動的取材必須是孩童所熟悉的，必須來自孩童的世界、文化和傳統，也必須能讓孩子透過體驗，使之覺察到自己、瞭解自己、並發現自己。

四、歷程取向

奧福音樂治療強調過程重於結果，治療師必須有能力在孩童的主動創作或表現中看出問題，逐步協助孩童，得到最自然、最良好的成效。

從上述論點觀之，奧福音樂治療理念主要以兒童為本位、鼓勵孩童自發性的探索、注重孩童本身創造的經驗，不單只是注重孩童的音樂能力或某項表現能力，而要注重孩童的整體性。治療師再藉由組織各種音樂素材，以即興模式引導孩童發揮創造力。

參、奧福音樂治療的特色

奧福音樂治療延續了「基礎音樂」 (elemental music) 的概念，Orff (1990) 所述之基礎音樂意旨一個人自我表達的廣泛形式，自然發展而成，不需要特別或複雜的訓練；建立在個人的訴求或選擇上，也是個人經驗深刻的表現。基礎音樂本身並不是音樂，而是強調活動與口語結合的形式。所使用的材料乃藉由個案既存的技能、也藉由他在自然環境中自發參與而發展形成。因此，奧福音樂治療使用所有可用的媒介，例如人聲、樂器、活動，也使用許多不同的表達性模式，包括跳舞、詩、遊戲、動作模仿、表演和美術等。

基礎音樂是多感官、具創造力、個別化、有趣和自發的，並且涉及了視覺、聽覺、動覺等刺激與回應，強調參與和聆聽一樣重要，也關係到如何使用音樂與他人溝通、建立關係和習得團體技巧，因此必須富有彈性且可適應個別或團體的差異。基礎音樂主要包含以下三個要素 (Bruscia, 1987)：

一、節奏

基礎音樂中最具邏輯性的即為節奏。節奏被認為是最有利、最直接、也最自然的音樂元素，在活動與口語中扮演非常重要的角色。

二、創造力

創造力被認為是發展基礎音樂最重要的能力，是一種即興創作的能力。孩子在自發的遊戲中探索、發明並組織音樂，即興創作也被認為是一種有創意的問題解決，因此奧福音樂治療強調創造力與即興創作的能力。

三、遊戲

玩遊戲本身可用來誘發或指導基礎音樂的產生，包含自發性的動作與規則，所以遊戲是奧福音樂治療很重要的部分。

肆、奧福音樂治療的團體組成

根據 Bitcon (1976) 的建議，參與奧福音樂治療團體的個案，應先對「看我、來這裡、坐下、站起來」等基本指令有所回應。若參與的個案對基本的口語或非口語指令有理解的困難時，治療師應適度評估，並藉由減少團體治療的成員數、增加助手、外加個別治療、或僅參與某些階段的活動等方式調整。

以下就 Bruscia (1987) 所提出的奧福音樂治療團體大小及團體組成的原則提出說明：

一、團體大小

在為年幼兒童進行團體音樂治療時，孩子的年齡越小，組成團體的人數就應該越少。年幼兒童的團體成員數以 8 人為原則，

而青少年團體則以 4-10 人較適當。在大多數的情況中，8-12 人是理想的團體人數，但倘若個案皆具有口語、自發性、及基本的社交能力時，團體人數可增加為 12-15 人。

二、團體組成

團體的組成應該同時考量活動領導者的能力和個案的需求，大團體或有高治療需求的團體，應由具備高領導能力的人帶領。奧福團體不強調同質性，團體中期待每個人都可以幫助他人，也可以接受其他人的幫助。

Gertrude Orff 不建議家長一起參與奧福團體，避免孩子承受父母期望的眼光，同時也可以製作機會促使孩童與他人建立關係。相反地，Bitcon 則主張應該邀請兒童的家長、兄弟姊妹一起參與或觀察團體課程，甚至其他相關人員也被歡迎加入團體。雖然兩種主張南轅北轍，但有經驗或熟悉個案的治療師，通常會依個案的狀況與需求做最適切的安排與調整。

伍、奧福音樂治療的實施流程

奧福音樂治療的實施步驟共分為三個時期，分述如下 (Bruscia, 1987)：

一、治療前期

(一) 瀏覽個案資料

奧福音樂治療師的重要任務之一即檢閱個案的臨床資料，資料源自於過去的音樂治療評量結果或其他各治療階段的記錄。檢閱臨床資料可以幫助治療師發展療前計畫，為個人及團體治療需求選定環境和目標，並瞭解何種知覺型態、媒介和活動可以應用。

(二) 創造環境

治療師需要營造安全的氣氛，使個案對

治療產生信心，並需要界定並調整個人與團體間的活動空間。奧福音樂治療常以圓形為團體隊形，圓形中間為建立團體溝通與彼此分享的空間。對於害羞的兒童，圓形可讓他們獲得某種程度的空間自由，對於過動的兒童也間接限制了他們活動的空間。此外，治療師也可以利用呼拉圈、繩子、方巾、巧拼（方塊地毯）等物件，讓孩子界定私人的領域。

(三)選擇知覺型態

奧福音樂治療注重孩子整體的發展，是兼具視覺、聽覺、觸覺、肌肉運動知覺、嗅覺、味覺的多元治療法。治療師通常會選擇一種知覺型態作為主要刺激，其他為增強的輔助性知覺。至於知覺型態的選擇，治療師則需根據個案的知覺能力以及治療目標而定。

(四)使用的媒介和活動

在奧福治療中，治療師和個案會使用以下部分或全部的活動：1.創造可變空間以利律動進行。2.人聲活動：使個案製造口語聲音或歌唱。3.指令活動：使個案製造聲音或音樂。4.運動性活動：包含身體部位的活動，但非使個案以音樂聲音做出動作或跳舞。5.口語活動：使用語言作詩、寫故事或劇本。6.美術活動：使用一些材料繪畫、素描。7.情意活動：包含對感覺或情感解釋的活動。

(五)選取材料

奧福音樂治療所使用的材料，主要用在即興進行時的激發或輔助支持，包含節奏、歌曲、詩歌朗誦、旋律、作曲、肢體律動、身體姿勢或表達、故事講述、戲劇或小教具的應用。如 Bitcon (1976) 所強調的，材料

對治療對象而言，應有一定的熟悉度、真實施彈性、且符合個案的能力範圍。

奧福治療的主要活動是即興演奏；然而，更多結構化的活動如表演等也常被包含在內。治療師參與個別與團體活動，同時擔任領導者、同儕與跟隨者的角色。治療師根據個案的表現、需求、及治療目標決定自己的角色以及在團體中的角色，形式、媒介、與材料也依據相同的考量。個案的自發性行為成為主要的指引，治療師依此掌握治療目標，並讓個案自由選擇角色任務、形態、媒介、活動與材料。

(六)分析活動

為瞭解活動內容的適切性，並促使個案以不同技巧參與團體，治療師在實施音樂治療活動時，會將活動依孩子的個別能力和目標分為幾部分，並分別進行分析。

二、治療期間

治療期間的活動可分屬在六種不同的參與型態當中，音樂治療師可根據治療對象與治療情境之不同，隨時做調整。

(一)暖身 (Warm up)

暖身可為團體成員灌輸參與感，但是在設計時需根據不同成員為考量，例如害羞、敏感的孩子活動刺激不宜過度限制；過動的孩子宜明訂行為規範等。通常一開始會進行唱名的活動，分享與學習成員的名字是建立團體關聯的起點。

(二)給予刺激 (Stimulate)

做完暖身，治療師需要準備一項提供個案創造機會的主題，此階段治療師運用不同媒介與材料，透過不同知覺型態提供個案刺激，以誘發個案創造反應。主題可能有歌唱

活動、唸詞、律動或是樂器活動，依照個案目標選擇運用。

(三)反應結合 (Coordinate Response)

治療師提供刺激的重點在於希望個案發展出音樂及個人內在的關聯，可分為音樂性關聯及內在個人關聯。音樂性關聯為一段時間內的媒介、活動與材料之結合，依同時發生或連續發生，又分為同時性及連續性。譬如團體內個案A與個案B同時發生齊唱行為，此為A與B同時性之音樂性關聯；若個案A模仿個案B所唱的歌曲，則A與B連續發生的音樂事件為重複或模仿，即為A與B的連續性之音樂性關聯。團體所喜愛的同時性音樂事件可用來增強團體學習動機，連續性音樂事件則能控制成員注意力。而內在個人關聯則指治療活動中人際互動的形式，譬如領導者與團體的互動。

(四)探索 (Explore)

上述「刺激」的階段為領導者依個案需要，結合不同媒介與材料之後，再給予個案，是有計畫性的；而「探索」階段則為個案自己決定以何種方式回應治療師，此部分會比「刺激」階段佔用更多時間。

(五)成果決定(Formalize)

此階段的目標在於重新檢視已提供的所有活動，瞭解何種即興策略的成果最佳，並決定是否需要於治療當中再次執行。

(六)結束 (Close)

類似暖身活動，每次治療都一樣，譬如以簡單的「再見」為主題，依此設計內容。

三、治療後評量

音樂治療的評量橫跨治療前、中、後。治療前評量做為第一次活動設計的參考，治

療中評量可記錄個案對音樂治療活動的反應，治療後評量則在為個案寫下成效及未來目標。

奧福音樂治療並沒固定形式的音樂治療評估表。表1為Bitcon (1976) 所使用的音樂治療行為檢核表。

表1 Bitcon 的奧福音樂治療行為檢核表

1. 創造力：原創性表現的程度、獨立性表現的程度、使用廣泛資源的程度。
2. 獨立性：1.表現內容：無表現、模仿他人、有某些回應或是有基本表現的頻率。2.重複形態的頻率：無回應、僅重複一些模式、稍微變換模式、或是改變反應模式的頻繁度。3.表現的完成度：做完一項之前未完成的表現之頻率。
3. 口語：沒有使用口語、使用不完整的口語、單字詞回應、有簡單口語表達、有大量口語敘述之狀況。
4. 樂器瞭解度：適當使用樂器、正確拿取樂器、呈現正確使用樂器的姿勢、在認知上知道自己比較喜歡的樂器之程度。
5. 注意力：給予治療師或同儕眼神接觸、當別人演奏時專注的等待、維持在團體活動中的參與程度。
6. 維持力：輪流的次數、參與團體回應、能圍成圓圈、在團體中能保持待在一個圓圈裡、呈現適當的身體姿勢、輪流完成後能依團體隊形回原位、記得如何操作樂器、記得歌曲、能依次說出團體中每個人名字的狀況。
7. 態度：在治療活動前有愉悅的期望、樂意參與、能適應團體、有自信、可接受

同儕或治療師的指令、願意帶領及協助、有自我覺識的表現、接受他人、容忍觀察者、容忍新材料或是新狀況、能尊重他人的樂器或東西、能妥善經營團體間親密而安全的關係、在活動中有不適當破壞團體親密關係的行為。

8. 基本概念：名字（正確伴唱名字、在歌曲中說出自己的名字、能依次說出團體中每個人的名字、只對自己的名字有反應之能力。）
9. 基本概念：顏色（能配對顏色、能逐一指認不同顏色、能依據口語要求選擇顏色之能力。）
10. 基本概念：數字（能指認數字、選擇、命名、說出 1-10、數出物體的數量之能力。）
11. 基本概念：身體部位（當用口語詢問時，能指出自己或他人不同身體部位之能力。）

Note. From *Improvisational models of music therapy* (p. 229), by K.E. Bruscia, 1987, Springfield, Illinois: Charles C Thomas.

陸、奧福教學法與奧福音樂治療模式的比較

奧福教學法與奧福音樂治療模式均源自於 Carl Orff，但奧福音樂治療模式乃由奧福的妻子 Gertrud Orff 延續發展並推廣。就實施的對象而言，奧福教學法針對一般兒童，目標偏向於教導音樂技巧與知識；但奧

福音樂治療的對象主要為有特殊需求或治療需求的兒童、青少年、成人以及老人，目標依照個案不同的狀況做調整，偏向於改善個案現有的問題或是延緩問題的發生。奧福教學法與奧福音樂治療同樣強調以兒童為中心，注重孩子的發展經驗，並鼓勵孩子自發性的學習。

在教學特色方面，奧福教學法與奧福音樂治療均強調創造力與節奏兩項要素的重要性，也同樣注重孩童自發性的參與。與其他治療較不相同的地方為奧福音樂治療強調活動與口語是不可分的，說白活動即為奧福音樂治療常用的活動之一，與其他音樂治療模式欲降低口語在治療活動出現的情況大不相同。

然而奧福教學法中的說白有時並不具意義；反之，因為兒童對富節奏性的說白會產生預期心理，注意力會集中在即將發生的事情上，故奧福音樂治療中的說白必須包含意義。此外，奧福教學法強調從五聲音階開始，先幫助兒童創造出自己的音樂；但奧福音樂治療則無此限制，只要為個案自然發展的音樂，都在基礎音樂的範圍內。最後，奧福音樂治療有一定的進行流程，譬如，暖身活動須為團體灌輸參與感、結束時需要有「再見」的活動等；而奧福教學法卻可由教學者自行決定帶領兒童的教學流程 (Bitcon, 1976; Bruscia, 1987)。表 2 為筆者整理之奧福教學法與奧福音樂治療的比較。

表 2 奧福教學法與奧福音樂治療之比較

	奧福教學法	奧福音樂治療
源起	Carl Orff	
代表人物	Carl Orff Gertrud Orff Carol Bitcon Irmgard Lehrer-Carle	
對象	一般兒童	有治療需求的兒童、青少年、成人及老人
理念	奧福教學法的關鍵在於「探索」和「體驗」，目的在幫助孩子累積音樂經驗，助其發展潛在的音樂性。奧福強調以兒童思想為中心的「人性化」教學原則，奧福教學法是一種自發性的音樂學習。	總體的音樂治療任務為創造一個完整的音樂面向，使兒童可以表現自己、學習成長、並且與其他人一起創作音樂。包含三種體驗：體驗自己特質的能力、體驗社會生活結構的能力、體會物體本質的能力。是以兒童為中心的治療法，亦注重孩子的自發性。
特色	1. 創造性音樂教學法 2. 運用童詩、樂器伴奏發展兒童節奏性和音樂性 3. 採用本土化的音樂素材 4. 五聲音階的採用 5. 使用奧福樂器 6. 強調語言、歌唱、律動、即興創作與樂器合奏是密不可分的音樂要素	1. 明確提出「基礎音樂」之概念，包含節奏、創造力及遊戲三要素，強調口語與活動不可分割 2. 運用童詩、樂器各種媒介與材料以達成治療目標 3. 音樂素材不限，唯需考量材料是否符合治療對象的能力範圍與經驗 4. 樂器不限，也可使用奧福樂器於治療活動中
實施流程	由教學者自訂	實施流程分為： 1. 暖身(Warm up) 2. 純予刺激(Stimulate) 3. 反應結合(Coordinate Response) 4. 探索(Explore) 5. 成果決定(Formalize) 6. 結束(close)

柒、活動範例分享

本文最後將依上述之理論，提出奧福音

樂治療活動範例一則如表 3，提供讀者做為未來治療或教學上的參考。

表 3 奧福音樂治療活動範例

活動單元	聲音在哪裡 I	活動時間	40 分鐘	
活動研究	一、活動分析 1、選擇知覺型態 奧福音樂治療注重孩子整體的發展，也是兼具視覺、聽覺、觸覺、肌肉運動知覺、嗅覺、味覺的多元治療法。本活動使用到視覺、聽覺與肌肉運動知覺。 2、選擇活動 在本次治療中，帶領者（治療師）和個案使用到以下活動： (1)人聲活動：以問候歌使個案製造口語聲音或歌唱，增加個案溝通意願，並在對唱的過程中產生人際互動以及訓練輪流的規則。 (2)身體姿勢與表達：為身體部位的活動，由帶領者運用不同節奏代表不同動作，訓練兒童聽覺與動作的結合反應，以改善兒童選擇性注意力。 (3)指令活動：使個案製造聲音或音樂，帶領者教導個案使用樂器製造聲音，讓個案練習物品正確的使用。活動經由視覺的模仿與聽覺回饋同時進行，讓個案能由不同顏色的音磚中選取帶領者所示範的音正確敲擊。 二、活動重點 1、選擇性注意力訓練 2、聽覺區辨能力訓練 3、視覺區辨能力訓練 4、聽動訓練			
教材資源	電子琴、眼罩、鼓、響板、手搖鈴、三角鐵、音磚			
活動目標				
單元目標	具體目標			
1、認識自己、帶領者	1-1 能專心聆聽且遵循指令 1-2 能在帶領者問候自己時唱出答句			

2、配合歌曲介紹自己	2-1 能在帶領者唱歌時候給予等待 2-2 能以輪流方式，唱出問候歌
3、依照帶領者給予樂器，依聲音不同的意義分別做出代表動作	3-1 能接受聆聽不同樂器發出的聲音 3-2 能區辨不同樂器的聲音 3-3 能模仿帶領者依照不同樂器聲音做出不同動作 3-4 能區辨不同樂器聲音並依照不同聲音做出不同動作
4、依循帶領者節奏使用音磚正確敲擊歌曲「兩隻老虎」Do 和 So 的伴奏音	4-1 同時給予音磚 Do 和 So 兩音情況下，能模仿帶領者敲擊音磚 Do 和 So 兩音的節奏 4-2 同時給予音磚 8 個不同音的情況下，能模仿帶領者敲擊音磚 Do 和 So 兩音的節奏 4-3 同時給予音磚 Do 和 So 兩音情況下，能依之前示範節奏自行敲擊音磚 Do 和 So 兩音的節奏 4-4 同時給予音磚 8 個不同音情況下，能依之前示範節奏自行敲擊音磚 Do 和 So 兩音的節奏
5、使用音磚自行創造節奏正確敲擊歌曲「兩隻老虎」Do 和 So 的伴奏音	5-1 能使用音磚正確敲擊歌曲「兩隻老虎」Do 和 So 的伴奏音，並自行創造敲擊節奏
6、配合歌曲與帶領者道別	6-1 聆聽帶領者唱完再見歌 6-2 能發聲唱出再見歌

活動過程

活動目標	活動內容	時間	教材資源
1-1	一、暖身(Warm up)——問候歌 1、帶領者問候兒童，唱出問候歌：「(帶領者) * * 、 * * 在哪裡？(兒童舉起手答「唷！」) * * 在這裡 。(帶領者換其他兒童) ○○、○○在這裡？(兒童舉起手答「唷！」) ○○在這裡。(帶領者) ○○○ ， * * * ，揮揮雙手說哈囉(帶領者使○○○和* * *一起揮揮手說哈囉)。(帶領者) 很高興見到你們，哈囉你們好」	5	電子琴
1-2			
2-1	2、帶領者教導兒童針對問候歌部分內容唱出回答。	10	
2-2	3、帶領者再次唱出問候歌，並教導兒童跟帶領者流輪唱出答句並互打招呼。		

	二、給予刺激 (Stimulate) ——身體姿勢與表達		眼罩、鼓、響板、手搖鈴、三角鐵
3-1	1、帶領者使用不同樂器（鼓、響板、手搖鈴、三角鐵）敲擊讓兒童聆聽。		
3-2	2、請兒童蒙上眼罩，由帶領者敲擊樂器，讓兒童聆聽完後指認出正確發聲的樂器。		
3-3	3、帶領者敲擊不同樂器並做出代表動作請兒童模仿。		
3-4	4、帶領者敲擊不同樂器，請兒童做出正確代表動作。		
	三、指令活動	15	
4-1	1、帶領者示範使用 Do 和 So 兩音磚敲擊穩定節奏「♪♪♪♪」並唱出「兩隻老虎」。		
4-2	2、帶領者可協助唱歌，請兒童模仿帶領者節奏敲擊音磚。		音磚
4-3	3、帶領者拿出整組音磚（共 8 音），示範敲擊 Do 和 So 音磚並唱出「兩隻老虎」，之後請兒童模仿，帶領者可協助唱出歌曲。		
4-4	4、帶領者準備 Do 和 So 兩音磚，請兒童自行依之前方式敲擊，帶領者可協助唱歌。		
5-1	5、帶領者準備整組音磚，請兒童自行依之前方式敲擊，帶領者可協助唱歌。		
	四、成果決定(Formalize)		
6-1	可請兒童改變先前示範節奏，自行創作其他節奏伴唱「兩隻老虎」歌曲，帶領者可選擇其他樂器與兒童合奏。	5	
6-2	五、結束 (Close) ——再見歌		音磚、電子琴、其他樂器
	1、帶領者完整唱出「再見歌」並向兒童說明再見歌代表本次活動結束。		
	2、帶領者教導兒童唱出再見歌並與帶領者道別。	5	電子琴

參考文獻

吳幸如 (2003)。奧福取向音樂治療。台南

女子技術學院學報, 22 (1), 149-166。
陳淑瑜 (2004)。特殊兒童音樂治療。台北
市立師範學院身心障礙教育叢書(三)。

台北：台北市立師範學院身心障礙教育
研究所。

- Bitcon, C. H. (1976). *Alike and difference he clinical and education use of Orff-Schulwerk*. Santa Ana, CA: Rosha Press.
- Bruscia, K. E. (1987). *Improvisational models of music therapy*. Springfield, IN: Charles C. Thomas.
- Orff, C. (1990). The Schulwerkits origins and aims. In P. Carder (Ed.), *The eclectic curriculum in American music education* (pp. 137-144). Reston, VA: Music Educators National Conference.