

体验式教学法在高校钢琴教学实践中的研究与分析

孟根妙

南京传媒学院

DOI:10.12238/mef.v8i15.16116

[摘要] 体验式教学法作为一种创新的教育模式,强调通过亲身参与和实际操作来增强学习者的主观体验,进而提升学习效果。在高校钢琴教学领域,该教学法不仅关注技能传授,更注重情感培养与艺术感悟的深度融合,旨在为学生构建一个理论与实践并重、情感与技能共鸣的多元化学习环境。本文将深入探讨体验式教学法在南京传媒学院钢琴教学实践中的应用,分析其具体实施策略及成效,以期为同类院校提供可借鉴的经验与启示。

[关键词] 体验式教学法; 高校钢琴教学; 应用策略

中图分类号: G424.1 文献标识码: A

Research and Analysis of Experiential Teaching Method in Piano Teaching Practice in Colleges and Universities

Genmiao Meng

Communication University of China Nanjing

[Abstract] Experiential teaching method, as an innovative educational model, emphasizes enhancing learners' subjective experience through personal participation and practical operation, thereby improving learning effectiveness. In the field of piano teaching in universities, this teaching method not only focuses on skill imparting, but also emphasizes the deep integration of emotional cultivation and artistic perception, aiming to build a diversified learning environment for students that emphasizes both theory and practice, and resonates with emotions and skills. This article will explore in depth the application of experiential teaching method in piano teaching practice at Nanjing Media College, analyze its specific implementation strategies and effectiveness, in order to provide reference experience and inspiration for similar colleges.

[Key words] experiential teaching method; Piano teaching in universities; apply strategy

引言

钢琴教学,作为音乐教育的重要组成部分,其传统教学模式往往侧重于技巧的机械训练,而忽视了学生情感体验与艺术创造力的培养。鉴于此,体验式教学法的引入,为高校钢琴教学带来了新的活力与可能。它通过创设丰富多样的学习情境,鼓励学生主动参与、亲身体验,从而在技能掌握的同时,深化对音乐作品的理解与情感共鸣,实现知识与情感的双重提升。基于此,本文将以南京传媒学院为例,阐述体验式教学法在高校钢琴教学中的具体应用与实践效果。

1 体验式教学法概述

体验式教学法是一种以学生为中心,强调实践、参与和情感体验的教学模式。它鼓励学生通过直接参与、动手操作和情境模拟,将理论知识与实际情境相结合,从而提高学习的深度和广度。在理论层面,体验式教学法融合了教育心理学的理论,如建构主义的学习观,认为知识是通过个体与环境的互动而逐步构

建的。同时,人本主义教育理念也为其提供了理论支撑,强调尊重学生的个体差异,培养他们的自我实现能力。通过这种方式,学生不再仅仅是被动接受知识,而是成为自己学习过程的主动探索者和创造者^[1]。体验式教学法还借鉴了现代教学理论中的多元智能理论,该理论认为每个学生都拥有独特的智能组合和优势领域。体验式教学法通过设计多样化的教学活动,满足不同智能类型学生的学习需求,促进他们的全面发展。

2 南京传媒学院钢琴教学传统

学院钢琴教学传统历来注重理论与实践的深度融合,这一特色在体验式教学法的创新实践中得到了进一步升华。学院自成立以来,始终秉持“以生为本,以艺为魂”的教育理念,强调在钢琴教学中不仅要传授技艺,更要激发学生的艺术感知力和创造力。据学院教学档案显示,过去十年间,学院钢琴专业学生在国内外各类音乐比赛中获奖次数逐年攀升,2022年更是达到了历史性的35次,这一数据背后,是学院对传统教学模式不断反思

与革新的结果。传统教学中,教师往往占据主导地位,学生多处于被动接受状态,而体验式教学法则通过课堂互动设计、情境模拟教学等创新模式,让学生成为学习的主体。例如,在钢琴工作坊中,学生不仅需要完成个人演奏,还需参与小组创作,这种跨界的合作方式极大地拓宽了学生的艺术视野^[2]。

3 钢琴教育体验式教学的实践探索

3.1 教学模式创新

3.1.1 课堂互动设计

在钢琴教育的体验式教学法创新实践中,课堂互动设计作为核心环节,通过多维度的互动形式显著提升了学生的学习参与度与效果。例如,教师采用“角色互换”模式,每周安排学生担任“小导师”,负责讲解曲目背景、演奏技巧及情感表达,其他学生则以提问者身份参与讨论。这一设计基于教育心理学中的“费曼学习法”,即通过输出倒逼输入,强化知识内化。此外,教师引入“即时反馈系统”,利用平板电脑实时收集学生的演奏数据(如节奏准确性、力度控制),并通过可视化图表展示个体与班级平均水平的对比,帮助学生快速定位改进方向^[3]。例如,在《月光奏鸣曲》第三乐章的教学中,教师会先邀请一位学生担任“小导师”,结合谱面标记与历史背景,解析贝多芬创作时的心境变化及技术难点,其他学生则通过平板电脑调取不同演奏家的版本进行对比分析。在互动过程中,“小导师”需运用课堂所学的音乐术语解释装饰音的处理方式,而其他学生可通过即时反馈系统提交对节奏把控的疑问,教师则根据数据图表指出普遍存在的力度不均问题,并引导学生通过分组练习改进。

课堂互动设计的另一创新在于“情境化协作任务”。教师将学生分为4~6人小组,每组需完成从曲目选择、编排到舞台呈现的全流程设计,并模拟真实音乐会场景进行展示。例如,在“跨界融合”主题任务中,一组学生将钢琴与电子音乐结合,通过互动编程软件调整音色参数,最终呈现的作品获得校内外专家高度评价。这种设计不仅锻炼了学生的协作能力,更契合互动学习理论中的“社会建构主义”观点——知识通过社会互动与协作构建。教师还引入“360度反馈机制”,要求每组在展示后接受来自其他小组、教师及校外音乐人的多维评价,并利用“SWOT分析模型”总结优势与改进方向。例如,某组在《胡桃夹子》选段编排中被指出“舞蹈动作与音乐节奏脱节”,随后通过增加排练频次、邀请舞蹈专业学生指导,最终在期末汇报中获评“最佳舞台表现奖”^[4]。

为进一步深化互动效果,南京传媒学院借鉴了音乐教育领域的“沉浸式学习”理念,在课堂中引入VR技术模拟音乐会场景。学生佩戴VR设备后,可“置身”于维也纳金色大厅或爵士酒吧等不同环境,根据虚拟观众的实时反应调整演奏风格。例如,在模拟爵士酒吧场景时,系统通过AI分析观众鼓掌频率、身体语言等数据,生成“热情度曲线”,引导学生动态调整即兴演奏的节奏与力度^[5]。

3.1.2 情境模拟教学

在钢琴教育的创新实践中,情境模拟教学作为一种核心策

略,正逐步展现出其独特的教育价值。该方法通过构建高度仿真的音乐表演环境,让学生在模拟的舞台、录音室或音乐会场景中,亲身体验从准备到表演的全过程。例如,在一次“古典音乐之夜”主题情境模拟教学中,教师将教室布置成小型音乐厅的模样,摆放好三角钢琴,调整灯光营造出温馨而庄重的氛围。学生们依次上台,模拟正式音乐会前的准备环节,包括检查乐器状态、与伴奏人员沟通细节等。在表演过程中,教师还安排了其他同学作为“观众”,他们根据真实音乐会的礼仪进行鼓掌、保持安静等互动,让上台的学生仿佛置身于真正的古典音乐会现场。表演结束后,教师组织“观众”进行点评,从演奏技巧、情感表达、舞台礼仪等多个方面提出意见和建议,上台的学生则认真记录,与大家共同讨论如何改进。这种全方位的模拟体验,让学生们对音乐表演有了更深刻地认识和理解。

3.2 实践平台建设

3.2.1 钢琴工作坊

在南京传媒学院钢琴教育的创新实践中,钢琴工作坊作为体验式教学法的重要实践平台,发挥着不可替代的作用。这一工作坊不仅为学生提供了真实的音乐创作与表演环境,更通过情境模拟、互动合作等方式,深化了学生对钢琴艺术的理解与掌握。例如,在一次“经典与现代”主题的钢琴工作坊中,学生们被分为若干小组,每组需选择一首经典钢琴作品与一首现代钢琴作品进行对比分析,并在工作坊内进行创意改编与表演。在改编与表演过程中,学生们需要深入研究经典作品的风格特点、和声进行以及演奏技巧,同时探索现代作品的创新元素、节奏变化和情感表达。通过对比分析,学生们能够更清晰地认识到不同时代钢琴作品的差异与联系,拓宽音乐视野。工作坊内,各小组积极交流想法,碰撞出创意的火花,将经典与现代元素巧妙融合,创作出独具特色的改编作品。在表演环节,学生们全身心投入,用精湛的技艺和真挚的情感诠释着改编后的作品,赢得了在场师生的阵阵掌声。

3.2.2 校内外演出机会

校内外演出机会作为体验式教学法的重要实践平台,南京传媒学院不仅为学生提供了展示技艺的舞台,更成为推动其音乐素养与综合能力提升的关键环节。学院通过构建“校内常态化演出+校外高端展演”的双轨机制,将课堂学习与舞台实践深度融合。据统计,近三年内,学院年均举办校内钢琴音乐会、主题演奏会等各类演出活动达40余场,覆盖学生群体超过80%,其中学生自主策划的“跨专业融合音乐会”占比达35%,充分体现了体验式教学法中“学生主导项目”的实践成效。例如,2022年传媒技术系与音乐系联合举办的“数字音乐与钢琴艺术”主题演出,通过将实时音效处理技术与传统钢琴演奏结合,吸引了超过500名师生参与,学生反馈显示,92%的参与者认为此类演出显著提升了其对音乐技术融合的理解能力。

校外演出方面,学院与南京大剧院、江苏大剧院等文化机构建立长期合作,年均组织学生参与省级以上艺术展演10余场,参与学生涵盖本科各年级,其中2023年“金钟奖钢琴比赛”南京赛

区选拔中,学院选送的3名学生全部入围决赛,这一成绩与学院“以演促学”的实践模式密切相关。教育心理学中的“情境认知理论”指出,真实表演场景能激活学习者的情感记忆与技能迁移能力,学院通过校外演出中的“高压环境模拟”,帮助学生提前适应职业音乐家的表演状态。例如,在2021年与上海交响乐团的联合演出中,学生需在无排练情况下与职业乐团合作完成协奏曲,这种“即兴挑战”模式使学生的临场应变能力平均提升40%,印证了互动学习理论中“高阶思维培养需通过真实问题解决”的核心观点^[6]。

3.3 个性化学习路径

3.3.1 学生主导项目

在实践中,学生主导项目作为体验式教学法的重要组成部分,正以独特的方式推动着教学改革的深化。以学院“跨媒介钢琴创作工作坊”为例,该项目由学生自主策划、组织并实施,融合了音乐、影像、戏剧等多元素,打破了传统钢琴教学的单一模式。基于此,工作坊设计了“音乐与视觉叙事”主题,鼓励学生将钢琴演奏与短视频创作结合,创作出既具音乐性又富视觉冲击力的作品。在实施过程中,学生们运用SWOT分析模型,对项目的优势(如跨学科融合)、劣势(如技术门槛)、机会(如新媒体平台传播)和威胁(如时间管理)进行了全面评估,确保了项目的顺利进行。最终,工作坊产出了12部原创作品,其中3部在省级艺术展览中获奖,2部被选为学院宣传片背景音乐,有效提升了学生的实践能力和创新思维^[7]。

3.3.2 教师定制指导

另外教师定制指导作为个性化学习路径的核心环节,也发挥着至关重要的作用。教师们根据每位学生的音乐基础、兴趣偏好及发展潜力,量身定制教学计划与指导策略,这种“一对一”的精准辅导模式,极大地促进了学生的个性化成长。例如,针对一位对古典音乐有浓厚兴趣但技巧稍显生硬的学生,教师不仅为其设计了系统的古典音乐作品分析课程,还引入了现代音乐元素,通过对比分析,帮助学生拓宽音乐视野,同时针对其技术短板,制定了个性化的练习计划,包括手指灵活性训练、音色控制技巧等。经过一学期的定制指导,该学生在校内音乐会上成功演绎了难度较高的古典曲目,赢得了师生的一致好评,其演奏技

巧与音乐表现力均有了显著提升。又如,对于一位在即兴创作方面展现出天赋但理论知识薄弱的学生,导师通过SWOT分析,识别出其优势在于创新思维与快速反应能力,劣势则是音乐理论框架的不完善。据此,教师设计了以实践为导向的教学方案,结合理论讲解与创作实践,引导学生在创作中深化理论理解,最终该学生在校际音乐创作比赛中荣获佳绩,充分证明了导师定制指导的有效性。

4 结束语

综上所述,体验式教学法在高校钢琴教学实践中展现出了独特的优势与活力。通过教学模式的创新、实践平台的搭建以及个性化学习路径的规划,南京传媒学院在钢琴教学领域取得了显著的成效。它不仅提升了学生的学习兴趣与参与度,更在无形中培养了学生的艺术感知力、创造力和团队协作能力。未来,体验式教学法有望在更多高校的音乐教育中得到推广与应用,为培养更多优秀的音乐人才贡献力量。

[参考文献]

- [1]钟臻,锂洋.人文素养视角下的高校钢琴体验式教学模式设计与实施策略研究[J].时代报告(奔流),2025,(01):57-59.
- [2]李卿菁.体验式教学法在高校钢琴教学中的应用策略探析[J].民族音乐,2024,(01):82-85.
- [3]孙威.体验式教学法在高校钢琴教学中的运用[J].山西财经大学学报,2023,45(S2):276-278.
- [4]蒋园园.高校钢琴教学中开展体验式教学法的要点分析[J].艺术评鉴,2022,(14):73-76.
- [5]何茜.基于体验式教学法在高校钢琴教学中的实践分析[J].大学,2021,(52):91-93.
- [6]章为.体验式教学在高校钢琴教学中的具体运用[J].戏剧之家,2020,(27):117-118.
- [7]张佳.高校钢琴课程体验式教学初探[J].戏剧之家,2020,(05):172.

作者简介:

孟根妙(1988--),女,蒙古族,内蒙古呼和浩特人,硕士研究生,研究方向:音乐学。