

高校基础钢琴教学改革——微课翻转课堂的设计与运用

王方彬 吴格妮

重庆对外经贸学院 音乐舞蹈学院, 重庆市, 400039;

摘要: 在传统的高校《基础钢琴》课程教学体系中, 教学模式多以教师讲授与示范为主, 学生被动接受知识与技能训练。随着信息技术的飞速发展, 微课翻转课堂作为一种新兴的教学模式, 为高校基础钢琴教学带来了全新的变革, 使得学生从被动的知识接受者转变为主动的探索者, 能够根据自身的学情状况与兴趣偏好, 自主规划学习的进度与内容, 显著改善了教学的适配性与学生的参与度。本文基于对微课翻转课堂的深入研究与实践, 详细阐述了该教学模式的设计原则与实施路径。

关键词: 微课; 翻转课堂; 钢琴教学; 高校教育; 教学创新

DOI: 10. 69979/3029-2735. 25. 06. 039

基础钢琴是一门在音乐教育领域中占据关键地位的专业课程, 肩负着全方位培育学生钢琴演奏技能、音乐素养与艺术感知能力的重任。正因如此, 探索并优化该课程的教学模式, 成为教育工作者教学研究的重中之重。就高校本专业学生而言, 他们在钢琴演奏基础与音乐天赋上均呈现显著的个体差异, 传统“大一统”的教学模式无法兼顾到每名学生的个体需求, 导致学生很难在学科发展上达到全面且深入的理想状态。微课翻转课堂是一种新兴的个性化学习模式, 它打破了传统教学模式在时间与空间上的局限, 为基础钢琴教学带来了全新的生机与活力, 让每名学生均能在基础钢琴学习中找到适合自己的发展路径, 真正实现全体学生全面而均衡发展。

1 高校基础钢琴教学中微课翻转课堂的设计原则

1.1 以学生为中心

学生是学习的核心主体, 每名学生的学情基础、学习能力和兴趣特点各不相同。教师在设计微课内容和教学形式时, 必须将学生的发展需求与学习特点放在首位, 以促进学生的自主学习和个性化发展为教学出发点。教学可以通过细致入微的观察、深入分析学习成绩、开展问题调查等形式, 深入分析学生的学情, 精准把握每名学生的实际水平, 进而依据学情分析结果, 精心规划分层次的教学内容, 设定差异化的教学目标, 为每名学生提供适宜的学习资源与成长路径, 助力学生按照自己的节奏稳步提升。

1.2 简洁明了

微课时长通常被控制在 5-15 分钟之间, 这样的时长精准契合高校学生高效学习的“黄金时段”。在这个时间段内, 学生的认知活跃度和专注度处于较高水平, 微课的时长能有效规避学生因长时间学习而产生疲劳感和注意力分散。故此, 教师在编制微课内容时, 应当果断摒弃冗长繁琐的叙述方式, 以精准高效的方式直接切入主题, 用简洁明了的语言和直观生动的演示, 将关键知识点清晰且完整地呈现给学生, 确保学生在有限的时间内能够实现学习成果的最大化, 真正达到高效且充实的学习状态。

1.3 兼具趣味性与知识性

为了激发学生的学习兴趣, 提高学生学习的积极性, 微课内容不能仅局限于枯燥的知识传授层面, 教师有必要赋予知识以多样化的呈现方式, 让音乐知识以学生喜闻乐见的方式走进他们的学习活动中。教师可以将音乐理论知识融入有趣的音乐故事中, 让学生在跌宕起伏的情节中, 自然而然地汲取知识养分; 亦或者借助动画演示复杂的演奏技巧, 让学生轻松理解其中的奥秘; 还可以结合实际的音乐作品案例进行分析, 使学生在实际的音乐情境中, 感受音乐知识的魅力与应用。互动环节的设置同样不可或缺, 教师不妨在微课中穿插提问、小测验、讨论区等互动形式, 如此既使微课视频充满趣味, 又能助力学生扎实掌握知识, 实现知识与趣味的完美融合, 有效提升学生的音乐学习体验。

2 高校基础钢琴教学中微课翻转课堂的运用路

径

2.1 课前准备环节

高校教师应依据基础钢琴教学大纲与学生的音乐素养水平,有的放矢地筛选和制作微课。对于基础乐理知识,教师可制作动画演示类微课,用生动形象的动画展现不同音符在钢琴键盘上的对应位置,以及它们组合形成的节拍律动;在讲解钢琴基本指法时,教师可以录制自己亲自示范的微课视频,通过特定镜头展示手指在键盘上的准确动作,让学生清晰观察到弹奏的每一个细节。与此同时,教师可以通过教学平台向学生推送微课资源,并布置明确的预习任务,让学生带着任务去观看微课视频,以此提高微课教学的针对性与有效性。此外,教师还可利用即时通讯工具或教学平台的讨论区,为学生建立课前交流反馈渠道。学生在预习过程中遇到任何问题,均可随时在交流区提问。而教师会关注学生的问题并及时反馈,确保学生在课前对即将学习的钢琴知识与技能有初步的认识与掌握,从而为课堂上的深入学习与互动做好准备。

例如,教师在讲解和弦知识前,凭借对教学内容的深刻理解和创新思维,制作了精美的动画演示类微课。他运用专业动画制作软件,为不同音高的音符赋予了鲜明且易于区分的色彩,音符块在屏幕中就像灵动的积木,伴随着轻快的背景音乐,依照严谨的和弦构成规则,依次跳跃、紧密排列,在虚拟的钢琴键盘上完成一次次组合。如此抽象晦涩的乐理知识瞬间变得鲜活易懂,学生无需复杂的乐理推导,便能直观地洞悉大三和弦与小三和弦的结构差异。此外,教师要求学生观看微课视频之后,尝试在钢琴上找出微课中出现的几种和弦组合,并记录下自己的操作感受与疑问。如,有个别学生反馈在实际找和弦时,手指跨度不够灵活,难以准确按下相应琴键。教师建议学生通过手指伸展练习来提升灵活度,并在课堂上重点指导学生通过正确的指法练习来解决这一问题,由此提升了教学的针对性与有效性。

通过微课的有效预习以及教师的悉心指导,学生在课堂教学伊始便快速进入学习状态,积极融入和弦在不同风格音乐作品中的运用技巧探究。在这样的教学模式下,课堂教学效率大幅提高,以往需耗费多课时才能达到的教学目标,如今却能轻松实现。

2.2 课堂教学环节

在课堂教学环节,教师可以利用学生课前通过微课

预习所积累的知识基础与疑问反馈,开展多样化的教学活动。教师既可以通过提问与抢答的形式,快速检验学生对课前微课预习内容的掌握程度,并针对学生普遍存在的问题,进行集中解答;也可以组织案例分析讨论,选取一些极具代表性的钢琴演奏视频,请学生以小组为单位,分析演奏者在处理不同乐段时指法、节奏以及和弦技巧的运用,以此引导学生从实际案例中汲取经验,提升学生更深入的理解理论知识;教师还可以根据学生的预习情况和讨论结果,针对性地布置一些演奏练习任务,让学生在钢琴上进行实际操作,进而通过一对一的指导,确保学生将理论知识准确地转化为实际演奏技能。此外,教师更可以设定一些演奏主题,请每个学习小组围绕该主题进行演奏编排,如此不仅考察学生对技巧的掌握程度,更能关注到学生对音乐风格的把握和音乐情感的表达。

例如,教师设定“经典电影配乐的钢琴演绎”为本次课堂教学的演奏主题。学生们接到任务后,迅速以小组为单位投入紧张的准备工作中。小组A选择了《泰坦尼克号》的经典配乐,他们在分析中发现,这首曲子的开头部分旋律舒缓,需要用轻柔的触键指法来营造深情的氛围,于是决定采用让音符如潺潺流水般流淌的连奏技巧进行演绎。在和弦的运用上,则选用了较为简单但十分和谐的三和弦,以此突出旋律的纯净。在实际练习过程中,小组成员在演奏高潮部分时,出现了指法切换上的卡顿现象,教师发现后,立即指导学生将复杂的指法进行分解练习,从而帮助学生逐渐提升了指法切换的熟练度;小组B选择了《海上钢琴师》中的斗琴片段。为了展现出激烈的音乐氛围,学生在指法上选择运用快速的琶音和八度技巧,但由于小组成员之间对音乐理解存在差异,导致在演奏时情感表达的不够统一。为此,教师组织学生再次观看电影片段,引导学生深入体会角色的心境和情感变化,待小组学生达到理解一致的情况下再进行演奏,确保了情感表达的一致性;小组C选择了《菊次郎的夏天》作为演奏曲目。在预习微课关于和弦的知识后,学生了解到大三和弦能带来明亮欢快的感觉,小三和弦可营造出略带忧伤的氛围。于是,在分析这首曲子时,学生发现主歌部分旋律轻松愉悦,决定运用大量的大三和弦,搭配轻快的节奏进行演绎。而副歌部分充满了淡淡的温情与怀念,决定适当地加入一些小三和弦,让情感表达的层次更加丰满。在实际演奏中,小组成员在和弦转换时出现了手指协调性不足的问题。

教师凭借丰富的教学经验,根据学生在预习和弦知识时的信息反馈,预判到会出现此类问题,便指导学生先从简单的和弦组合开始,进行针对性的和弦转换练习,以此帮助学生提升手指的独立性与协调性。

经过学生微课的预习和学习任务的实践,本次课堂教学取得了远超预期的教学效果,加深了学生对和弦、指法等知识的理解,从而能够依据微课所学和自身的理解,迅速应对复杂的音乐片段与演奏挑战,切实有效地促进了学生音乐素养的提升。

2.3 课后巩固环节

课后巩固是教学过程中必不可少的关键环节,它能帮助学生进一步夯实课堂所学知识,促进学生将课堂上的所学所悟转化为自身稳定的技能与素养。故此,教师应当根据课堂教学内容和学生的实际表现,精心设计分层次的课后作业,以此将因材施教的教育理念贯彻到教学实践中。在数字化教育蓬勃发展的当下,教师还应借助教学平台的强大功能,为学生构建一个丰富多元的学习资源库,学生可以根据自己的学习进度与实际需求,自主地从这个资源库中获取所需内容。与此同时,为了解决学生在课后学习过程中遇到的各类疑惑,教师有必要在教学平台设置答疑板块,确保学生的学习进程不受阻碍。

例如,对于基础较为薄弱的学生,巩固型作业是学生稳步提升的关键。教师可以要求学生反复练习课堂上讲解过的基础指法和简单的演奏技巧,以此加深学生对课堂所学基础内容的理解与运用,循序渐进地提升学生的演奏能力。如,在基础指法练习中,教师除了让学生练习《拜厄钢琴基础教程》里关于手指独立性训练的章节外,还可以针对连奏和断奏技巧进行专项练习。同时,教师可以在教学平台为该部分学生推荐简单易懂、生动有趣的音乐理论知识讲解视频,帮助学生搭建起系统的音乐理论知识框架;对于有一定提升空间的学生,能力提升型作业是进一步挖掘学生发展潜能的利器。教师可以设计一系列具有挑战性的作业,引导学生对课堂演奏曲目进行深度剖析与创新演绎,鼓励学生通过多样化的演奏方式表达对音乐的理解,提升学生对音乐作品的分析能力和演奏技巧的运用能力。以经典曲目《梦中的婚礼》为例,教师要求学生演奏时把控力度与速度的变化,将音乐情感细腻地展现出来。如,在力度方面,除了用轻柔的 *pp* 表现出梦幻的开场,用 *ff* 展现出热烈的情感

外,还要巧妙运用 *mp-mf* 的力度变化,展现出情感的逐步推进与音乐的张力。同时,教师请学生分析如何运用指法确保大跨度琶音部分演奏的流畅性,并撰写分析报告阐述自己对音乐的理解和演奏技巧的运用,以此提升学生对音乐作品的理解深度和演绎水平;对于有较高音乐追求的学生,拓展创新型作业能够充分激发学生的创造力与探索精神。教师既可鼓励学生尝试改编课堂上的演奏曲目,赋予经典曲目以全新的生命力,也可以要求学生对不同风格的音乐作品展开对比分析,提升学生的音乐鉴赏能力。如,教师要求学生将《卡农》改编为爵士风格,引入爵士音乐常用的小七和弦与属七和弦。这些和弦独特的情感色彩与和声结构,能够为原曲带来全新的听觉感受,使音乐更具爵士音乐的摇摆感与即兴性。在对比分析作业中,教师要求学生对比《月光奏鸣曲》和《土耳其进行曲》这两首风格迥异的作品。学生通过从音乐作品的风格、文化背景、演奏技巧等角度展开分析,更加全面地理解不同风格音乐作品的特点与魅力,有效培养了学生的创新思维与敏锐的音乐感知力。

3 结束语

微课翻转课堂在高校基础钢琴教学中的应用,打破了传统教学模式的局限,构建了一种全新的、互动性更强的教学生态,使学生充分调动自身的主观能动性,积极主动地探索基础钢琴知识的精髓与要义,高效实现了知识的吸收与内化,从而在多个维度均实现了显著的突破与成长。展望未来,随着教育技术的持续迭代更新,微课翻转课堂在高校基础钢琴教学中的应用必将不断优化与升级,将为学生更加精准地提供个性化、多元化的学习路径,推动高校钢琴教育向更高、更远的方向发展,为音乐领域源源不断地输送具备专业技能与创新精神的优秀专业人才。

参考文献

- [1]杨柳.高校微课“翻转课堂”钢琴教学模式分析[J].中国民族博览,2023,(02):143-145.
- [2]段霁虹.微课翻转课堂在地方高校基础钢琴教学中的运用[J].大观(论坛),2022,(09):159-161.
- [3]赵静.解析高校微课“翻转课堂”钢琴教学模式[J].北方音乐,2020,(20):200-202.
- [4]张健.微课翻转课堂在高校基础钢琴教学中的运用研究[J].戏剧之家,2024,(18):184-186.