

PBL 教学模式在钢琴艺术指导中的理论逻辑与实践价值

丁 蕾

东莞城市学院 广东 东莞 523000

摘要：进行 PBL 教学模式在钢琴艺术指导中的理论逻辑与实践价值研究，通过资料搜集、理论分析，阐述 PBL 的核心特征、钢琴艺术指导教学的现状，按照教学问题情境构建、教学流程设计、评价体系重构进行钢琴艺术指导教学中的 PBL 应用设计，最后围绕适应钢琴艺术指导教育现代化需求、强化学生协作与跨学科思维、推动教师角色转型与教学创新探讨了 PBL 教学模式的实践价值，肯定 PBL 教学模式引入对钢琴艺术指导的积极作用，并为其其他相关研究提供了可靠参考资料。

关键词：PBL 教学模式；钢琴艺术指导；理论逻辑；实践价值

前 言：

PBL 理念，即以问题为导向的教学方法 (problem-based learning, PBL)，促进其与钢琴艺术指导教学的深度融合，为钢琴艺术指导注入新的生机与活力，兼顾学生多元需求，促进了学生的整体化进步。在 PBL 教学模式引入进程中，总结教学经验，剖析其与钢琴艺术指导的契合点，持续优化教学体系，为钢琴艺术指导教学研究提供了更广的思路，利于钢琴艺术教学领域的长远发展。

一、PBL 教学模式在钢琴艺术指导中的理论逻辑

（一）PBL 的核心特征

分析 PBL 的核心特征，归结为以下几点。以学习者为中心，PBL 教学模式强调要尊重学生在课程学习中的核心地位，围绕学生真实学习特点、需求、规律等设计项目实施流程，吸引学生主动参与，激发学生潜力与探索意识^[1]。以问题为导向，教师提出结合真实世界或者教材的问题，问题中涉及跨学科技能、知识，引导学生灵活应用多学科知识、技能，解决实际问题。跨学科协同，即要求学生能突破传统思维限制，尝试打破学科边界，融合多学科知识，巩固知识体系。自主学习，PBL 模式鼓励学生在项目探究中通过自主学习更新学科思维，以发展的眼光，在学科学习中引入新理念、新技术，更新学习体验，具备终身学习意识。

（二）钢琴艺术指导教学的现状分析

钢琴艺术指导，是一门结合钢琴音乐理论、教育实践、钢琴演奏的综合性学科，旨在培养学生在理论、技术、艺术表达等方面的综合能力。进行钢琴艺术指导教学的现状分析，从取得成绩、现存问题两个方面展开深入研究。取得成绩方面，很多高校已经开设了钢琴艺术指导这门专业，并在长久的发展进程中，逐步形成了更具其本身特色的钢琴艺术指导体系，兼顾了学生在各个方面的多元需求，提升了钢琴艺术教学效果。现存问题，主要集中在：缺乏问题解决训练，即学院过于关注

曲目完整度，造成学生在面临声乐协作、即兴伴奏等问题时缺乏有效的解决手段，并出现手忙脚乱的情况^[2]。

教学结构比例失调，大部分教师会用 85% 的课时进行钢琴艺术指导，引造成学生音乐表现力培养、跨学科整合、数字化教学工具应用等课时严重不足，且学生课堂主体地位不显，阻碍了学生个性化发展。评价方式单一，大部分教师将曲目完整性作为唯一的评价指标，且学生的演奏质量只由教师一言而决，忽视了学生评价的重要意义。

二、钢琴艺术指导教学中的 PBL 应用设计

（一）教学问题情境构建

通过教学问题情境构建，引导学生 PBL 学习过程。

1. 把握问题设计原则。需考虑学生钢琴知识储备、技能水平差异性，遵循分级设计原则，提出难度不一的问题，兼顾优等生、后进生的多元差异^[3]。初级问题，从音色控制领域切入，聚焦钢琴基础技能训练，如“如何有效解决踏板延音、旋律清晰度之间的矛盾？”“触键力度是否会影响到音色明暗？”也可结合相关音乐片段，设计相关对比任务，如结合竹笛曲《赛马》提出“结合快速跑句、跳音等技巧，如何设计分阶段练习方法？如何平衡技巧训练与音乐表现力的关系？”高级问题，从复杂音乐处理层面入手，选择典型问题情境：四手连弹时，如何有效调控主、次声部比例；歌剧咏叹调伴奏中有哪些乐队缩编难点？结合经典音乐作品，设计量化

任务,如:左手伴奏音量减弱的训练。

2. 结合钢琴艺术指导中的典型问题加以具体化分析。如钢琴艺术指导中常见的呼吸同步问题,很多教师在实际教学指导中发现大部分学生在声乐作品伴奏中,有呼吸点与演唱者不同步的情况,据此设计分阶段问题情境:阶段1,分析《与你相见若如初》的基本句式结构,结合歌曲首句“初见时的微风”,要求学生在伴奏时闭眼聆听演唱者的自然呼吸气口,提出问题:“在演唱者因感情需求或者临场发挥延长某字时,如何通过调整演奏速度维持呼吸同步?”阶段2,设计两种演奏场景,A场景,学生严格按照节拍器演奏节奏;B场景,结合演唱者上一句尾声减慢幅度灵活调整间奏速度,提出问题以供学生讨论:“如何有效地处理钢琴的 rubato,才能在保障音乐流动性的同时,不破坏演唱者的气息准备时间?”阶段3,整体演绎,即配合演唱者实战训练,要求演唱者故意在未标注位置即兴换气,学生需通过以下方式作出响应:左手低音延留制造呼吸空间,右手变换指法为非连奏,提出相关问题:“当作曲家标记的‘如初见’(a tempo)与演唱者情感呼吸冲突时,能否利用和声延展实现自然过渡?”引发学生反思、讨论,更新学生对这部分知识的了解,实现对技能的灵活应用。此外可在训练中融合声乐生的理学知识,实现跨学科整合,拓宽学生学习空间,具体融合方法。

(二) 教学流程设计

1. 问题呈现。结合竹笛曲《春到湘江》展开具体分析,关注以下要点。一是案例导入,根据《春到湘江》内容,设置音色矛盾问题,如:把握竹笛线性规律,探索如何以钢琴颗粒性音色表现音乐连贯性。设置结构同步问题,让学生代入具体情境中,如:“当竹笛即兴延长散板段落时,如何通过钢琴演奏维持湖南花鼓戏的律动特征?”要求学生在演奏时标记至少5处弹性速度转换点^[4]。二是知识激活,传统音乐语汇迁移,指导学生将湖南羽调式引入到钢琴织体和声重构中,以平行四度代替三和弦,模拟笛子和声效果。水墨意境表现,指导学生按照两个版本对比排练,第一版本为严格按谱面力度记号演奏,第二版本为结合“江波荡漾”意象设计渐强或者渐弱曲线,鼓励学生围绕问题“如何通过钢琴的触键浅深展示笛子‘气震音’虚实变化”,展开深度学习,此外还需关注学生反馈,根据学生对课程的理解程度,选择激活方式。

2. 小组探究。一是小组分组,不同学生的学习能力、进度、兴趣爱好、个人擅长项存在较大差异,在小

组分组探究阶段,需教师对其予以干预,尽量保证各组的整体实力均衡,能承担相关的探究任务,划分为若干4~5人的小组,分别充当:音乐分析员,负责乐谱标记;协作协调员,负责节拍器控制;技术协调员,负责触键实验;成果记录员,负责视频日志记录;总揽人员,负责总揽整个问题探究过程,保证条理清晰、任务分明^[5]。二是对分课堂设计,PBL教学模式以学生为主,但仍不能忽视教师对小组探究过程的引导、规范作用,促进PBL教学模式与对分课堂的融合,指导学生学习方向,提升小组探究效果,该部分划分为三个阶段。课前知识传授,教师通过深入浅出、通俗易懂的语言阐释《春到湘江》的相关知识,分发音乐创作背景资料、湖南羽调式音阶练习谱例,布置课堂任务:对比分析王中山古筝改编版本、原版竹笛间音色处理差异。课堂内化讨论,分组实践,将各个小组划分为两个大组,即A组与B组,其中A组负责用平行五度重构引子和声,模拟花鼓戏伴奏效果,B组负责设计具备“江波荡漾”意象的踏板分级演奏方案。协作攻克难关,列出问题清单:左手低音延留如何更加有效地配合竹笛循环换气?快板段落的非连奏触键如何表现花鼓戏锣鼓点?鼓励学生结合问题探索具体的解决方式。课后拓展,布置跨媒介作业,用多媒体播放津城雅乐竹笛演奏视频,要求学生根据对其的理解撰写钢琴声部配合演奏曲谱;对比弹奏《春到湘江》《浏阳河》的湖南风格装饰音处理方式。考虑到学生之间钢琴知识储备、技能水平、理解能力等的差异,可设置难度不一的作业,以供学生灵活选择,降低学生作业压力,提升作业完成效果。

3. 成果展示。各小组派出代表轮流上台展示小组探究成果,其他小组则负责对演奏组的协作成果呈现完整性、回应质疑即时性、探究过程日志数据资料充实性等加以评判,在沟通交流、互动答疑过程中深化探究知识的理解与把握,并促进各个小组的反思,形成个性化学习路径,持续提升学习效果。

(三) 评价体系重构

从理论掌握度、技术实现度、协作参与度三个方面评价学生在钢琴学习中的整体表现。

1. 理论掌握度(30%)。评价指标包括:演奏作品背景知识,如作品创作时代背景、作曲家风格、演奏框架等;声乐呼吸的生理学原理,如胸式呼吸、腹式呼吸对应的触键法;乐谱分析能力,结构划分、和声标记准确率。通过理论测试题库、乐谱标记作业检验学生学习成果。

2. 技术实现度（40%）。评价指标包括：触键控制精度、节奏同步能力、踏板艺术运用能力等。通过双盲演奏测试、数字化分析报告，得出学生的技术水平评价成果。

3. 协作参与度（30%）。评价指标包括：排练准备充分性，如是否提交完整预案、是否准确分工等；团队沟通效能，如有无团队冲突、探究问题推进程度、会议记录充分与否等；艺术包容性，即能否接纳小组中其他成员提出的有效意见，对相关研究流程进行针对性改善。

三、PBL 教学模式在钢琴艺术指导中的实践价值

（一）适应钢琴艺术指导教育现代化需求

钢琴艺术指导教育现代化要求关注学生的课堂主体地位，开发学生潜力，使其具备自觉的审美趣味与较高的艺术素养。在钢琴艺术指导体系中引入 PBL 教学模式，以问题为导向，开发学习项目，将一部分课堂真正地交还给学生，学生按照教师提出的问题、基本思路，设计问题探究大纲、细化学习细节，并在与其他学生交互中深化对钢琴知识、技能的理解，形成自身对其的独特性认知，内化为自身钢琴知识体系的一部分，逐步形成独具个人风格的演奏特色，这对提升学生学习积极性，激发学习潜力，在相互学习、相互影响中形成较高的艺

术素养有着积极的促进作用，这也直接表明了 PBL 教学模式的引入，适应钢琴艺术指导教育现代化需求，利于学生的可持续发展。

（二）强化学生协作与跨学科思维

PBL 教学模式的引入，强化了学生协作与跨学科思维。如歌剧伴奏项目要求学生、声乐教师组成固定搭配，每周练习，并记录练习进度，其能有效培养学生的沟通技巧、责任意识，且在 PBL 模式中融入双导师制，即声乐教师 + 钢琴教师或器乐老师 + 钢琴老师，能有效拓展学生学习空间，引导学生从更广层面思考、研究、学习钢琴艺术，初步具备跨学科思维。

（三）推动教师角色转型与教学创新

PBL 教学模式的深化应用，让教师角色从单一的“课堂主导者”转型为“课堂参与者”“课堂引导者”等身份，有效拉近教师与学生之间的距离，让教师能真正地参与到学生活动中，消除与学生的身份差异，营造更加良好的教学氛围。同时，PBL 教学推进中，能启发教师更新教学理念，关注学生在课堂学习中暴露的问题、展现的学习规律，灵活选择学习方法，进行教学创新，兼顾学生多元需求，促进学生整体进步。

结束语：

综上，文章就 PBL 教学模式在钢琴艺术指导中的理论逻辑与实践价值展开了深入探究，以上提出的教学模式是基于文献分析、研究与创新性应用得来的，故而具备较高可行性，其在一定程度上解决了钢琴艺术指导中的大部分问题，优化了钢琴艺术指导体系，提升了教师钢琴艺术指导水平，巩固了学生钢琴理论知识体系，提升了技术水平。但本次研究仍存在不足之处，如相关部门细节描写不到位，在后续研究中应对其予以完善，使其更具参考价值，促进钢琴艺术指导不断发展。

参考文献：

[1] 蓝云飞，崔碧莹. 钢琴艺术指导教学综合应用

模式研究 [J]. 音乐教育与创作，2025(2):50-54.

[2] 黄瑀. 从高校钢琴通识课程看 PBL 教学方式的实效性 [J]. 戏剧之家，2024(30):187-189.

[3] 李欧. 高职钢琴课课证融通教学模式——1+x 器乐艺术指导职业技能等级证书 [J]. 美化生活，2024(25):148-150.

[4] 聂亚星. 新媒体时代高校钢琴教学创新研究 [J]. 艺术家，2024(9):110-112.

[5] 张艳. 以问题为基础的教学模式 (PBL) 在高校钢琴歌曲伴奏课堂中的运用 [J]. 戏剧之家，2022(22):38-39.

基金项目：2023 年度东莞城市学院“青年教师发展基金”一般项目《PBL 教学模式在钢琴艺术指导教学中的应用研究》（项目编号：2023QJY021R）。

作者简介：丁蕾（1989—），女，汉族，河南宝丰人，讲师，硕士研究生，研究方向：钢琴演奏，钢琴教学。