

高校插花课程美学教育角度初探

郭玲

(金陵科技学院, 江苏南京 211169)

摘要: 本论文旨在探讨高校插花课程中美学教育的角度。插花作为一门古老而独特的艺术形式, 具有丰富的美学内涵, 逐渐成为高校艺术教育的一部分。然而, 在过去的研究中, 对于高校插花课程中美学教育的探讨仍然较为有限。因此, 本论文基于文献研究和实证研究, 从美学的角度对高校插花课程进行初步探讨。

关键词: 美学教育; 审美情操; 创造力; 教学方法

一、插花起源与美学之关联

(一) 艺术形式的外现

插花作为一门独特的艺术形式, 其可追溯到古代文明。插花最早出现与对自然的观察和对美的追求和需要有关, 这种心理促使人们开始尝试将这些美丽的植物元素剪下来并组合在一起, 创造出更具艺术感和美学价值的插花作品。从最初的无章法, 到逐渐发展成为有各种约定俗成的手法, 这当中是艺术形式在起作用, 两者互相影响, 互相促进。所以, 插花活动是一种生活艺术化的外现, 是无实质性的纯粹的精神追求。

(二) 美的情感表达

早期插花更多的是与日常生活和仪式活动相结合, 将花朵和植物作为装饰物摆放在居室中, 以增加环境的美感和居住质量, 后来就发展成为最普遍民间插花。在宋代插花和点茶、焚香、挂画共称之为“宋代四大生活艺术”, 由此可见插在宋代生活中的重要性。“道是渠侬不好事, 青瓷瓶插紫薇花。”描述了插花之人的生活意趣。相比较民间插花的简单, 宫廷插花就比较讲究规制, 从花器到花材、色彩、形式都有着严格的规定, 显现出了一幅富丽堂皇的美感。同时, 在宗教仪式、庆典和婚礼等场合中, 插花也被用于营造庄重、神圣和喜庆的氛围, 后来及发展为寺庙插花, 又称佛前供花。因此, 插在满足人们日常生活需求的同时, 也成为了一种文化传承和仪式性活动。

文人士大夫群体一直以来都以其广泛的兴趣和卓越的才华而闻名。作为具有文化素养和修养的知识分子, 他们对于各种艺术形式都抱有浓厚的兴趣。在这个众多艺术形式中, 插花作为一门雅致而精细的艺术, 也成为了文人士大夫群体中的独特爱好, 文人插花就此出现。

插花源于古代中国, 承载着丰富的文化底蕴和哲学思想。文人士大夫们对于传统文化的热爱和传承, 使得他们对插花产生了浓厚的兴趣。他们通过研究和实践, 深入了解插花的历史渊源、传统技法和象征意义, 从而将插花与文化价值相结合, 赋予作品更为深远的内涵。

二、插花课程之于美学教育

插花课程作为高校艺术教育的一部分, 不仅能够传授插花技巧和知识, 更重要的是通过对美学原理和审美观念的介绍, 引导学生培养审美情操、提升审美鉴赏能力。

高校插花课程可以通过教授学生花艺的基本技法和审美原则, 帮助大学生理解美的内涵和表现形式。课程涉及到花材的选择、形态的塑造、色彩的运用等方面的创造过程, 激发学生的创造力, 通过自由组合和创新设计, 不断尝试与发现, 培养独立思考和创

新意识, 从而在美学教育中起到培养学生创造力的作用。

插花作为一门雅致的艺术形式, 要求学生细致入微地处理每一朵花、每一根枝条。课程可以引导学生培养耐心和细致观察的品质, 锤炼他们的动手能力和艺术修养。

插花作为一门表达内心情感的艺术形式, 可以通过花材的选择和造型的设计传递情感和思想。可以帮助学生发现并展示自己内心深处的情感和个人特质。通过与花草相处和塑造, 学生可以借助插花这一媒介表达自己内心的喜怒哀乐, 增进情感的沟通和交流。

插花源于中国传统文化, 承载着丰富的文化底蕴和哲学思想。高校插花课程可以通过介绍插花的历史和文化背景, 培养学生对于传统文化的认同感和自豪感。学生通过学习插花技巧和欣赏名师作品, 能够了解插花与中国文化之间的深刻联系, 加深对传统文化的理解和尊重。

高校插花课程在美学教育中具有重要的地位和作用: 它不仅能够传达美的价值观念, 培养学生的美学素养和鉴赏能力, 还能够激发学生的创造力和独立思考能力, 提升他们的艺术修养和审美水平。此外, 插花还能够成为学生情感交流和文化认同的媒介, 为他们打开一扇通往艺术世界和传统文化的大门。因此, 在高校美学教育中推广插花课程具有积极的意义和价值。

2.2 高校插花课程在美学教育中的作用

插花作为一种具有实践性的艺术形式, 能够通过动手操作和创作, 使学生更好地理解美学理论, 加深对美的认识和体验。色彩是插花中最基本、最直观的元素之一。在课程中, 可以介绍不同花材的颜色特点、搭配原则以及色彩在传达情感和意境上的作用。还可以通过讲解色彩理论, 如色轮、对比等, 帮助学生运用色彩创造美丽的插花作品。

插花作品的形式也是决定其美感的重要因素之一。在课程中可以探讨不同的插花形式, 如束插、盆景、花环等, 以及不同形式所表现的美学特点和内涵。插花作品的可动性也是美学上一个重要的考量因素。可以引导学生思考如何通过调整花材的角度、布局的变化以及搭配一些可动元素(如枝条、羽毛等)来增加作品的动感和生命力。

在插花课程中, 可以通过讲解不同花材所代表的寓意和象征, 帮助学生了解花语, 并通过合理选择花材来表达和传达情感。同时, 也可以让学生通过插花的过程来表达自己的情感和情绪, 从而使插花作品更富有情感共鸣。

插花作品与周围环境的相互关系也是美学上需要考虑的因素之一。可以引导学生思考如何根据不同的场景和空间要求创造出

符合环境氛围和风格的插花作品。同时,也可以通过教授一些基本的摆放原则和技巧,如使用高低错落、强调空间层次等,来提高插花作品的空间美感。

在插花课程中,美学教育可以使学生更深入地理解和欣赏插花艺术,培养他们的审美情趣和艺术鉴赏能力。通过了解色彩美学、形式美学、可动美学、情感美学和空间美学等不同方面的知识,并将其应用于实际创作中,学生可以创造出更富有美感和表现力的插花作品。

三、插花课程之教学方法与策略

(一)跨学科横向联系

插花与生命科学课程结合,可以通过解剖学知识来讲解各类花材的形态结构,并通过植物生长的基本原理来教授插花技巧。这样可以帮助学生更好地理解植物的生命活动和自然规律,同时增强对生命科学的兴趣和认识,例如:《苗圃学》《花卉学》《花卉应用与技术》《植物病虫害防治学》等。

将插花课程与艺术史结合起来,可以通过介绍不同历史时期的插花作品和风格,教授学生对于艺术发展的认知和理解。学生可以从不同的历史背景中汲取灵感,将传统与现代相结合,创作出富有独特风格的插花作品。可以学习经典著作,例如高濂所著《瓶花三说》,张谦德所著《瓶花谱》,袁宏道所著《瓶史》,王世懋所著《花疏》,孙知伯所著《培花奥诀录》,作者不详的《百花藏谱》《花间碎事》等等。

因为插花是一门视觉欣赏为主的艺术,在教学方面也可以和一些视觉艺术相关的学科进行融入式的联系,例如《设计构成》之类的视觉艺术通识课程。插花课程与《设计构成》可以有很多关联点,可以激发学生的创造力和想象力,学会在插花设计中运用各种元素和构成原理来展现创意;教授学生如何在设计中选择合适的颜色、形状和比例,以达到视觉上的美感和平衡感;教授学生如何在设计中合理安排元素和物体的位置,以达到整体平衡和协调。教授学生如何通过设计来传递信息和引起共鸣,让观者对作品产生共鸣和理解。插花是一门精细的手工艺,需要学习者具备一定的手工艺技巧和细致的处理能力,让学生学会将设计理念转化为实际作品,并关注作品的细节和质感。

通过这两门课程的有机结合,学生可以在创造力、色彩与形式、空间感和布局、视觉传达和表达,以及手工技艺和细节处理等方面获得全面的艺术培养和设计能力的提升。

插花课程可以与环境科学相结合,探讨可持续发展和环境保护的主题。通过教授使用可再生材料和绿色植物进行插花,并讨论如何在插花作品中体现环保意识和生态文明的理念。这样可以帮助学生认识到插花实践对于环境和可持续发展的影响,培养他们的环保意识和责任感。

插花可以成为一种良好的心理调节方式,有助于缓解压力和提升情绪。将插花课程与心理学结合,可以通过介绍插花对心理健康的益处,引导学生在插花的过程中放松心情、陶冶情操。学生还可以通过自我表达和情感交流的方式,将个人的内心感受转化为插花作品,进一步加深对情绪管理和心理健康的认识。

通过以上跨学科横向联系的处理方法,高校插花课程可以与其他学科形成有机的连接,拓宽学生的知识视野和思维方式。这样的处理方法不仅有助于学生综合应用所学知识,还能够培养他

们的创新能力和跨学科思维,使插花课程更具有实用性和综合性。

(二)教学手段的改进

采用翻转课堂的方式,将课堂上的讲解内容移至课前让学生自主学习。在课堂上,可以更多地与实践和讨论。学生可以提前学习相关知识,然后在课堂上与老师和其他学生进行交流和互动,分享彼此的学习心得和经验。

组织学生参观插花艺术展览、花坛或花卉市场等地方。通过参观,学生可以接触到真实的插花作品和环境,了解不同风格和技法的应用。同时,他们也可以与行业内的从业人员进行交流,深入了解插花艺术的实际运用和市场需求。

在课程中加强实践环节,让学生亲自动手进行插花创作。可以提供各种花材和工具,并指导学生进行基本的插花技巧和造型方法的实践操作。通过实践,学生可以更好地掌握插花的技巧和表达方式,并培养他们的审美能力和艺术创作能力。

鼓励学生进行插花创业项目的策划和实施。可以组织学生分组,让他们选择自己感兴趣的创业方向,并进行市场调研、产品设计、营销策划等工作。通过创业项目的实践,学生可以更好地理解插花产业的运营和管理,并培养创新思维 and 实践能力。

为学生提供机会,让他们在插花相关的实体店中进行实习或兼职工作。通过实践经验,学生可以了解到实际的经营环境和行业需求,掌握插花技能的同时也积累实际操作和服务的经验。这种实体经营实习可以帮助学生更好地融入实际工作场景,并为未来的就业或创业做好准备。

通过以上教学手段的改进,可以使插花课程更加贴近实际,注重学生的实践能力和综合素养的培养。学生可以通过亲身体验、参观、实践操作、创业项目和实体经营实习等方式,全面提升自己的插花技能、创造力和实践能力,为将来的就业或职业发展打下坚实的基础。

目前在高校插花课程中美学教育方面仍存在着理论与实践脱节、评价体系欠完善等问题,需要进一步研究和改进。

参考文献:

- [1] 尹红梅.高校花艺教学的生态美育实践探析:基于课程思政的视角[J].江苏经贸职业技术学院学报,2021(5):83-84
- [2] 蓝蔚青,谢晶,孙晓红.课程思政在高校“花卉欣赏”通识课中的改革探索[J].现代园艺,2022(3):38-41
- [3] 鲁朝辉,刘静.“中国插花艺术”课程思政教学改革与实践[J].深圳职业技术学院学报,2022(4):70-71.
- [4] 蓝蔚青,谢晶,孙晓红.课程思政在高校“花卉欣赏”通识课中的改革探索[J].现代园艺,2022(15):190-191.
- [5] 王丽珍.课程思政背景下的插花艺术教学改革与实施[J].产业与科技论坛,2021,20(1):198-199.
- [6] 刘志红,解庆,陈艾妮.思想政治教育融入插花艺术课程教学的探索[J].中国林业教育,2022(3):38-41.
- [7] 张金锋,唐黎,石玉波.高职院校《插花和花艺设计》课程思政教学改革与实践探索[J].湖北开放职业学院学报,2020(20):100-101.