

跨学科视角下的高等教育美育课程探索： 现代花艺设计与赏析课程案例研究

许文龙

四川工商学院, 中国·四川 成都 611745

【摘要】高校美育课程在培养素质人才中起着重要作用,也是实现“立德树人”培养目标的重要途径。高校美育公共课程具有范围广、内容生动、学生乐于接受的优点,是实现高校审美教育与素质提升的重要载体。本文从现代花艺设计与赏析课程的教学目标、教学内容、教学模式和评价方法等方面探讨了插花艺术在审美教育公共选择课程中的实践途径,为相关课程的创新和研究提供参考,挖掘美育课程在高校公选课中的特色。

【关键词】教学; 高校美育; 花艺设计

【项目课题】本文系2024年四川省民办教育协会(研究中心)项目,项目编号:MBXH24ZD14,立项课题名称:《跨学科视角下民办高校美育实践课程多元教学模式探索——以现代花艺设计与赏析课程为例》研究成果。

1 花艺美育公选课的意义及作用

在教学媒体样式密集化发展,高校的学生的物质方面听课环境水平已经得到了提高,并且教学物理环境大大改善的大环境下,随后将是对学生精神世界的更深层次迫切的滋养需求。

大学花艺美育可以引导学生发现美,感受美,创造美,提高审美水平和审美能力,花艺美育非常注重综合性发展,如创造力的培养,鼓励学生发挥创造力,设计独特的花艺作品,通过创造性的实践,学生可以培养创新思维和解决问题的能力,对审美素养也进行同步提升,学生通过花艺美育课程可以提高对美的敏感度和欣赏能力,他们学会了如何评价和欣赏不同花艺作品的美感,这将影响他们的审美观念和日常生活。

花艺更是一种情感表达的方式,通过花艺,学生可以表达情感、情感和思想,这对他们的情感智力和社交技能有益,通过花艺创作可以表达自己的个性和思想,这有助于增强自尊心和自信心,通过艺术来传达自己思维,这对个人成长有积极作用。

在跨学科美育角度下,花艺美育公共选修课程可以与其他学科整合,如生物学、环境科学、心理学等,为学生提供跨学科的学习机会,丰富他们的知识和视野,缓解压力和心理健康,这是寓教于乐下的一种放松和冥想的方式,可以帮助学生减轻压力、焦虑和紧张,促进心理健康。

高校花艺美育公共选修课程不仅有助于学生艺术素养的培养,还对他们的创造力、审美素养、情感表达和综合素养产生积极影响,同时花艺技能可以成为职业,为学生提供未

来的就业机会,尤其在花店、活动策划、室内装饰等领域发挥应用实践作用性,这为不同学科的学生提供了一种独特的学习机会,将艺术融入他们的大学活,丰富了他们的教育经验。

2 《现代花艺设计与赏析》美育课程背景

对各种插花工具与花材的认识、花材加工处理和保养、各类插花造型为研究对象,利用鲜花材料和加工辅料的工艺性能,针对具体的造型来研究鲜花材料的艺术美感、造型构成和工艺流程,以达到最大程度地展现花材工艺、造型之美。了解中、西方插花花艺的历史,掌握插花艺术学的基本知识,领悟插花造型与赏析的基本原理,讲授插花艺术的内涵与外延、特点与类别、艺术创作与技术制作、作品赏析与审美提升,进而具备花艺作品创作美学知识,掌握花艺创作花材、器具选择的标准。带领学生领略不同的花艺文化,赏析丰富的插花作品,再现生动的艺术创意。

本课程的目标包括知识、能力和素质三个方面。在知识目标上,学生将了解花艺设计原理,掌握插花造型的各个步骤,熟悉常用花艺工具的名称,并深入了解中西方插花的历史与特点,掌握插花艺术学的基本知识,领悟插花造型与赏析的基本原理。能力方面,学生将掌握花艺历史的起源与发展特点,学习东方传统插花的基本花型和西方传统插花的基本花型,利用新兴材料及加工辅业学生工艺品学会按照花材工艺流程制作现代插花造型,掌握不同鲜花材料的花材插型设计方法,并能够利用自然的花材形制进行后天修饰和插花制作。目标则注重艺术修养的提升,旨在通过花艺课程增强学生的艺术修养、提高综合素质,培养学生结合热爱生活、

心胸修养的良好品德,同时提升学生的人文情怀,引导他们体会自然美与人文美的艺术境界。

3 《现代花艺设计与赏析》跨学科美育教学内容剖析

本课程旨在通过系统的教学,使学生掌握花艺制作的要点、方法与步骤,理解并运用花艺的基本知识进行创作与欣赏。课程内容将重点介绍东方式插花与西方式插花的基本花型其艺术特点,帮助学生了解花艺在不同时期的发展特点。第一章将介绍花艺的常识,包括花艺的概念、分类、艺术类型、与生活的关系及制作要点。第三章则示范花艺制作所需的基本知识,涵盖花艺工具、花材、制作方法与步骤,并通过欣赏优秀花艺作品进一步启发学生的创作思维。第三章将引导学生了解花艺历史,重点介绍插花艺术的起源及中国、日本的花艺简史。通过多媒体教学、案例分析与视频展示,结合东方式插花的特点与课程思政,引导学生思考花艺在美好生活中的意义。

第四章理论讲解花艺的分类,首先探讨东方传统插花的基本花型与艺术特点,并结合小原流花道的作品进行赏析。其次,课程将西方传统插花的基本花型与特点进行分析,第五章探讨花艺设计,包括礼仪花艺、家庭花艺与酒店花艺,帮助学生了解不同生花艺第六章则通过花艺作品的赏析与创作实践,培养学生的审美能力。教师示范个人插花过程后,学生将进行或小组创作练习,可选择东式、西式或现代花艺进行创作,并提交作品的电子档,最后进行互评与讨论,实现理论与实践的有机结合,促进学生对象花艺的理解与提升。

4 高校花艺美育在公选课程中已实践的有效教学融合途径

花艺美育的作用可以在高校公选课程中实现,以帮助学生培养审美能力、创造力和对自然的敬畏,开设花艺美育的公选课程,向所有学生开放,这门课程涵盖插花、花束设计、植物艺术等方面的知识和技能,以下是笔者在实际教学过程中,已实践且可实行的有效花艺美育教学融合的途径分享。

笔者在设置公选课上花艺插花尝试与课后作业练习相结合,融合和师生课上讨论,以及邀请专业花艺师或植物艺术家来授课交流,这些活动可以吸引对花艺感兴趣的学生,为他们提供实践经验。同时举办校园课程艺术展览和课程花艺互评,鼓励学生展示他们的花艺作品,并以奖状的奖励形式,嘉奖在花艺课程中表现出色的学生。连接花艺俱乐部或社团,作为社团指导,让对花艺有兴趣的学生

聚集在一起,定期举办花艺活动和工作坊,与校园花艺公选课相辅相成,增加课程之外练习机会。笔者将花艺的公选课实践课程的学时,与校园当地的附近花店、花园中心或艺术画廊合作,为学生提供实习机会,让他们参与实际的花艺项目和活动。

通过这些已实践过的途径,得到的反馈较好,高校的公选课教学可以为学生提供丰富的花艺美育机会,培养他们的艺术技能和创造力,同时也促进对自然的理解和尊重,这有助于学生的全面素养和终身学习。

5 高校花艺美育在公选课程中的效果评价

首先,可以通过学生成果展示、作品集和项目评估等方式来记录学生的创作能力和技术定期举办艺术展览,展示学生的花艺作品,评估作品的质量、创造力水平和审美价值,能够直接反映学生的艺术成就。同时,要求学生建立作品集,收集和整理课程期间的花艺作品,并定期评估其进展,这有助于教师了解学生在课程中的成长,及时给予反馈和指导;通过项目评估,教师可以指导学生在插花设计、花束制作、绿植布置等具体项目中的创意、技术和设计能力。

除了艺术创作能力的评估外,教师还应关注学生的理论知识、学习反馈及职业发展,定期的考核和测试可以评估学生对园艺材料、花艺历史和审美理论等知识的掌握情况,通过学生评价,收集学生对课程内容、教学方法和学习资源的反馈,可以帮助课程设计者优化教学策略,教师的评价则破坏学生提供有关技能和知识方面的具体反馈,促进其进一步提升。此外,课程的学习目标是否得到实,以及学生是否能够将花艺技能运用到实际工作中,通过跟踪学生的就业和职业发展情况,评估花艺课程的实践价值,学生是否能够积极参与社区活动,是否能够将花艺美育与其他学科进行整合,也是评估课程效果的重要因素。通过综合分析这些评估方法,可以全面了解花艺美育公共选修课程的效果,帮助发现问题并进行改进,以提供更好的教育体验和丰富的学习。

6 花艺美育公选课程应注意优化提升的教学环节与教学设计内容

在花艺美育公共选修课程的教学过程中,合理规划和优化不同的教学阶段是至关重要的,同时花艺美育课程的内容设计需要兼顾理论的深度与实践的广度,以确保学生能够在理论学习中获得启发,并通过实践操作将理论转化为技能。课程的第一阶段主要是对学生进行花艺基础知识

普及和兴趣激发。该阶段的教学重点是放在花艺的基本理论、工具与材料的认知上。为保证学生能够快速适应花艺创作的世界，教师可以通过多媒体展示、讲解花艺与特性，讲授常用花艺工具及其使用方法，以及花艺创作的基本步骤和技巧，本阶段的教学应强调感受与手脑视觉并用的学习方法为了增强学生的实践能力，教师可以结合理论讲解，布置简单的花艺，吸引学生兴趣。

随着课程的深入，第二阶段的教学应作用于花艺历史的讲解、不同文化背景下的花艺发展和花艺设计理论的学习。这一阶段不仅是知识层面的提升，更是学生对花艺文化深刻的认识此时，教师应通过中西方花艺文化的比较分析，引导学生理解不同的历史背景和文化传统对花艺设计的影响。例如，在讲解东方传统插花（如日本的花道）与西方传统插花的基本花型时，教师可以通过历史来发展脉络的梳理，帮助学生从文化和艺术的角度理解不同流派的艺术价值与技法特点。同时，插播教学内容也可以融入花艺设计的现代应用场景，如婚礼花艺、家庭花艺、酒店装饰等，让学生认识花艺在当代生活中的实际意义和作用。这一阶段还应增强学生的动手能力，组织学生进行花艺作品的设计与创作，通过作品展示和课堂讨论，增强学生的创作自我信心，激发学生对花艺作品的设计与创作。

课程的最后阶段应注重学生综合应用能力和创新能力的培养。在该阶段，教师不再注重单纯的技巧传授，而是要引导学生进行个性化创作，推动学生从传统设计中走向创新教师可以通过个别指导、小组合作、课程作业等方式，鼓励学生独立完成更多创意的花艺作品。在这个阶段，教师要特别重视学生的艺术素养和创意思维的培养，帮助他们理解花艺不仅仅是技术的表演，更包括情感、文化、创意与美学的体现。通过课程设计的综合性与创意性的展示，学生不仅能够掌握现代花艺的表现手法，还能够学会如何将自己的艺术理念与实践操作有机结合。学生完成的花艺创作可以通过小组展示、课堂展览等形式进行交流和互评，增加学生的创作能力。

7 高校花艺公选课教学如何发挥更大美育效用的对策设想

在教学内容的设计上，应加强与其他学科的结合，促进学生的跨学科思维和创新能力。可以将花艺与室内设计、

环境艺术、节庆活动等课程内容结合，帮助学生理解花艺设计在不同生活场景中的应用，通过与环境设计、空间美学等学科的结合，学生能够在日常生活中认识花艺、商业空间、公共艺术等方面的独特作用，并培养学生的实践操作能力和跨学科整合能力。

要发挥高校花艺公选课的最大美育实效，应注重课程的跨学科整合、强化实践起点和创新设计，并落实教学评价与互动。课程应通过跨学科的融合、实践与创意的结合，以及多元评价，全面提升学生的艺术修养、创造力和审美理解机制，实现花艺课程的深层次美育价值。

8 结语

高校花艺美育公共选修课程旨在跨学科视角下来进行培养学生的审美能力、创造力和艺术理解力，促进个人成长和全面素养。此课程不仅关注技能和知识的传授，更注重情感、创造力和审美素养的培养，帮助学生在日常生活和职业生涯中更好地理解和欣赏艺术，从而提高终生学习能力花艺课程作为大学生美育教育的组成部分，能够增强学生的审美情感和文化理解，为重要职业发展提供坚实的基础，通过不断的研究和改进，花艺美育课程能够更好地满足不用学科的学生的需求，推动其综合素质的提升，并为高等教育学生未来的教育和职业生涯产生重要的影响。

参考文献：

- [1] 尹晓薇. 大学生美育研究 [D]. 吉林大学, 2016.
- [2] 靳晓燕. 美育是教育的“磨刀石”——专访教育部体卫育卫生与艺术教育司司长王登峰 [N]. 光明日报, 2021-11-11 (8).
- [3] 吴楚. 美育对大学生全面发展的功能定位及实施策略 [D]. 东北师范大学, 2016.
- [4] 曾繁仁. 走到社会与学科前沿的中国美育 [J]. 文艺研究, 2001: 2.
- [5] 张继芳. 关于高校公共选修课艺术类课程建设的思考 [J]. 音乐时空 (理论版), 2012 (07).
- [6] 赵伶俐. 大美育实验研究 [M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 1996: 3.

作者简介：

许文龙 (1995-), 男, 汉族, 辽宁大连人, 硕士研究生, 研究方向: 室内环境设计理论及空间应用研究。