

中等职业学校插花艺术实践教学探索

柴大钰

(金昌市理工中等专业学校, 甘肃金昌 737100)

摘要:在大众精神文化需求日益多元化的时代下,插花艺术逐渐从花卉行业中走出,形成了一个新兴产业。插花艺术在园林专业或其他专业中占据着重要地位,属于素质拓展类课程。通过改进插花艺术实践教学模式,教师可锻炼学生实践能力和职业能力,培养适应市场需求的插花师。基于此,本文结合插花艺术特点,分析教学现状,提出实践教学改革的策略,为学生掌握就业新技能提供条件。

关键词:中职; 插花艺术; 实践教学

作为一门高雅的文化艺术类课程,插花艺术具有较强的民族性、艺术性、观赏性和知识性特点,还具有熏陶人文情操、提升人们艺术修养、美化环境的艺术功能。在中职园林、果蔬花卉等相关专业中,插花艺术课程占据着重要地位,也属于部分专业的选修课程。在教育改革的新时代,若仍采用以教师为中心的课堂教学方法,很难满足社会对人才的需求。对此,如何突出学生在学习中的地位,培养其职业能力与实践能力,成为课程改革的要点。课程教学中,为强化实践性教学,教师应树立理实一体化教学理念,改革教学方式和模式,提升实践教学成效。

一、插花艺术概述

插花艺术,需要选取具有观赏价值的植物,剪切植物果、花、叶、枝作为素材,再围绕艺术性思想进行弯曲、整枝、修剪和加工,添加一些辅助材料或容器,达到传递意趣、情感,表达哲理或意图的目标。这样的花卉艺术品能够展现出生活美与自然美,凭借这一特点,插花艺术被人们用于放松心情、表达情感、美化环境和调剂生活,受到大众的喜爱。传统的插花来源于中国,东方插花最早追溯到《楚辞》《诗经》,中国民间在两千年前就出现插花雏形。由此,插花艺术不仅是大自然之美的体现,还承载了优秀的传统文化、思想情感和意识情趣。插花艺术具有多元化的艺术形式,蕴藏着丰富的文化内涵。通过学习插花,学生可接受艺术的熏陶,锻炼自身创新能力、动手能力,修身养性、美化心灵。艺术熏陶是影响个人综合素质的重要因素。掌握了插花技能后,学生可愉悦自身身心,装饰生活环境,学会热爱自然、热爱生活,从而保持乐观向上、积极生活的心态,有助于社会和谐发展。

二、插花艺术课程的现状分析

(一) 插花艺术重视程度有待提高

插花是将艺术与植物加工进行结合,创造出具有文化底蕴、精神内涵的作品。但是,在社会经济发展的新时代,大众将插花视为一种商品,更关注其实际竞技效益,未能深挖插花的文化内涵。尤其是在培训和教学活动中,部分学生认为,插花学能够为自身带来一定经济收益。所以,在初步接触插花时,部分学生偏离了原本的学习目标,不能认识到插花的艺术性价值,更关注如何设计出具有商业价值的插花作品。这样,学生更乐于将插花作品融入商业产业链,尽管会融入少量的文化元素,也成为推销商品的特点。这样,学生完成的插花作品缺乏精神方面的内涵。其中,在提升插花作品的商业价值的同时,学生也可促进插花艺术的发展,使得更多家庭和人群接受插花艺术。若过于追求经济层面的价值,就会违背插花艺术本身的发展规律,影响其艺术文化价值,

使得学生作品缺乏一定艺术和文化内涵。由此,若不能提升学生对插花艺术的重视程度,就无法帮助学生掌握插花艺术的精髓,影响学生学习态度和实践能力。

(二) 实践教学力度有待加大

插花艺术具有极强的实践性,这门课程对创新能力训练、审美能力培养、技能熟练度提高具有一定要求。在当前插花艺术教学活动中,教师通常设置三个教学环节,分别为理论教学、教师演示和操作、学生学习与实践。在课程课时占比上,理论教学占据的比重较大。在真正到学生训练环节时,受限于资金、材料、操作难度等因素,实践教学课时量不够充足,使得学生缺乏大量经验积累。在课时不足、教学手段单调的实践教学模式下,学生很难提升自身操作能力,成为合格的插花人才。同时,由于掌握大量理论,却无法辅助实践,学生很难达到较高的熟练程度,影响了自身学习积极性。课程知识与实践技能融合,并非是直接拼凑,而需要教师结合教材内容、职业能力,帮助学生实践和内化。由于缺乏大量资金和教学资源支持,学生缺少展现个人能力、专业知识的机会,参与插花比赛、运用鲜花创作的机会较少。如此,学生不能充分了解市场需求,实践操作能力很难有效提升。

(三) 插花学习者水平差异明显

从表面上看,插花艺术只是将插花与艺术结合,实际上,其包含了大量传统文化知识、理论知识,还融合了多方面的艺术元素,如建筑、雕塑、文学、书法、绘画、植物学、音乐等。在参与插花艺术活动时,学习者可将对社会、人生、艺术、自然的感悟体现出来。插花不仅需要关注到表面美,还应注重其内在的传情达意的功能。所以,插花艺术要求学习者不断提升文化素养、扩充理论知识储备,了解多样化的艺术形式。只有真正掌握较强的职业能力,学生才能形成学习自信心,产生持续学习热情。但是,在当前插花艺术教学活动中,诸多学生很难达到一定水平,由于缺乏大量知识基础,很难深入领会插花艺术的精髓。

(四) 插花教学形式缺乏多样性

在园艺、园林专业中,插花艺术往往扮演着选修课角色,实际教学课时较少。在限定的教学课时内,要想让学生掌握系统化的理论知识,掌握娴熟的操作技能,对教师具有一定难度。同时,在理论教学活动中,教师会引入学科的教学模式,直接围绕教材设置教学活动,根据教材内容教导学生。由于插花艺术重视实践与思维结合,若教师沿用传统化的教学模式,很难形象化、清晰化地呈现作品创作方法,难以让学生感悟作品意境,使其产生枯燥感、厌倦感,甚至在实训中出现手足无措的现象。

三、中职学校插花艺术实践教学途径

(一) 革新插花实践教学理念,引入真实花材

首先,在教育现代化的环境下,教师开展教学活动,应从长远角度出发,强调以学生为中心,调研不同学生差异和性格特点,针对性设计实践教学活动。同时,要将多元化的课程体系取代单一的课程内容,调动学生插花学习与实践的主动性。在具体的插花教学中,对于插花造型、构思创意部分,教师可提供大量的动手操作实践和材料,让学生亲身体验和动手创新,鼓励和引导其提出创作思路。在观察不同学生的表演和作品时,对于设计出带有新意但不够完美的插花造型,教师应站在赏识角度分析,在给予赞赏和鼓励的基础上,向其提供改进建议和意见,培养学生实践自信心、学习热情。同时,根据不同学生创作表现,教师应及时“下场”,为不同学生提供指导,真正将生本理念融入实践活动中,进一步提升学生综合能力。其次,插花实践教学与工厂化生产模式并不等同,教师应弱化学生共性,重点激发学生个性,为不同学生提供创作的舞台,激发其创作灵感,帮助学生走出“模仿实践”的范式。在以往的实践教学活动中,受限于经费、资源因素的限制,插花艺术实践较少购入新鲜的鲜花,尽管会引入鲜花材料,也多用于教学演示,学生更多使用自采花材、绢花进行实践。而插花作品的艺术性,主要体现在自然和生机方面。为提升实践教学效果,教师应选取符合要求的鲜切花材料,若一味地运用自采花、绢花,只能满足基本的艺术创作需求,很难达到理想化效果。但是,市场上的礼仪插花,由于经费、种类、数量方面限制,学生实验操作能力提升不明显。对此,教师应申请增加插花实验教学经费,结合花材耗材量大、容易消耗、不适宜重复使用等特点,教师可选择价格相对便宜的花材,将这些花材多次运用于实践教学活动。这样,教师可适当地运用自采花材、绢花、昂贵花材,确保实践教学与市场需求相对接。

(二) 缩减理论教学内容,增加实践教学比例

在常规的插花艺术教学活动中,教师更侧重讲解理论知识,较少开展实验课,理论与实践课程比例无法达到1:1。对此,教师应结合个人教学经验,缩减理论教学部分,突出实践性内容。教师应主动尝试和创新,合理调整实验教学比重,增加实验教学任务,将理论课与实验课比例调整到2:1,并结合学生学习情况,逐步调整到1:1。在理论与实践一体化的教学模式下,教师每引导学生完成一部分学习内容,可组织学生结合理论参与实践活动,使其感受插花艺术的特有魅力。合理开设实验项目,教师可集中锻炼学生基本技能、知识运用能力,对于花材的固定、弯曲、修剪,以及了解插花工具、花器、花材等内容,都应设置独立实验活动,要求学生在练习插花前掌握上述知识。接下来,教师可设置艺术插花造型、礼仪插花等实验项目,每次实验活动选取一种花型作为素材,让学生逐步掌握多种花型的插制方法和技巧。在教学活动中,教师应多鼓励学生提出创新建议和思想。在实验活动中,教师应详细介绍礼仪插花的市场用途,展现相关图片,一边示范插花过程,一边引导学生结合不同场合设计插花作品。比如,部分学生抽象性思维较强,在设计原本扇形插花造型的基础上,运用抽象手法设计孔雀开屏造型,给人带来一种朝气蓬勃的艺术体验。也有学生站在市场需求出发,放飞了自身想象力,创作出各种新颖的插花造型,如塔形造型、心形造型、花篮状造型。

在这样的自由创作、创意和实践活动中,学生可充分运用现有花材,将个人想法融入插花设计和创作中。在开展插花实验教学时,教师不仅要提示学生关注命题与作品之间的关系,还应让学生在理解艺术插花的基础上,张扬自身个性。此外,针对学生作品完成情况,教师可提示学生技能不足,肯定其制作成果,激发其动手创作和设计的潜能。

(三) 加强课程实践考核,校园全面参与考评

考核是检验学生插花艺术水平的重要一环。教师不应停留在口头考核方面。首先,围绕实验活动设定考核任务,结合学生知识掌握、创作情况给予评分,让学生了解自身对项目掌握进度。在实验和实践考核方面,教师采用五分制,在完成每次实验任务后,学生需要归纳和总结个人得分情况,结合同学、教师的建议,在必要处进行修改,完善自身不足,强化实验操作能力。在完成课程学习内容后,为锻炼学生独立创作能力,在出题时,教师应选取一种花型,让学生结合实验内容进行创作,要求学生叙述选材、花型和具体操作流程,并独立完成制作。在评价环节,教师应给予学生互评和讨论的空间,让学生都能提出内心想法,激发其创作积极性。同时,对于学生创作出的作品,教师可公开向全校展览和出售,让学生接受大众点评,并根据作品出售价格,衡量作品的价值,激发学生竞争热情。

(四) 运用第二课堂实践,积累社会实践经验

为拓展插花艺术教学范围,教师应开辟第二课堂教学。教师可划分命题范围,让学生选取感兴趣的命题搜集资料,自主构思和创作,了解各种作品、花材的寓意。在教师的引导下,学生可以单人或团队方式完成操作;通过定期开展校园插花竞赛,教师可为学生展示技能提供空间,还能使其学习他人优秀经验,锻炼其问题解决能力。同时,根据校园主题活动,教师可引导学生抓住机会,展示各种插花作品,让学生在课外培养插花爱好。插花艺术是一门应用型与素质教育结合的课程。教师可打通实践教学与社会市场的通道。教育活动与社会实践存在密切的联系,教师应结合市场导向改革课程内容。与以往插花艺术教学相比,第二课堂教学可让更多学生走出实验室和校园,进入更加广阔的天地创作,激发学生插作的活力。在大众经济消费水平日益提升的背景下,花艺、花卉行业获得了良好发展。插花艺术教学也应结合社会发展情况,加强与花卉市场的联系,为学生提供实习、见习场地。一方面,学生可真正接触多种类型的花材,了解广受大众欢迎的插花造型。此外,学校可联合花卉产业开展插花展示和比赛活动,邀请学生进入社会参加比赛,提升其专业水平、艺术素养。

综上所述,加强插花艺术的实践教学,关乎学生职业发展、课程教学效果。因此,教师应不断研究和反思实践教学不足,通过加强与市场、社会的联系,革新实践教学方法、更新教学内容,结合市场需求开展实践教学活动,培养出符合社会需求的花艺人才。

参考文献:

- [1] 张淑萍.中等职业学校插花艺术实践教学探索[J].当代职业教育,2011(11):3.
- [2] 李晓艳.中等职业学校导游专业音乐教学的实践探索——公共艺术(音乐篇)之“罗婺酒歌”[J].课程教育研究:学法教法研究,2019(6):1.