

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和实践能力, 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, 插花学习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。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现和作品时, 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。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, 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.