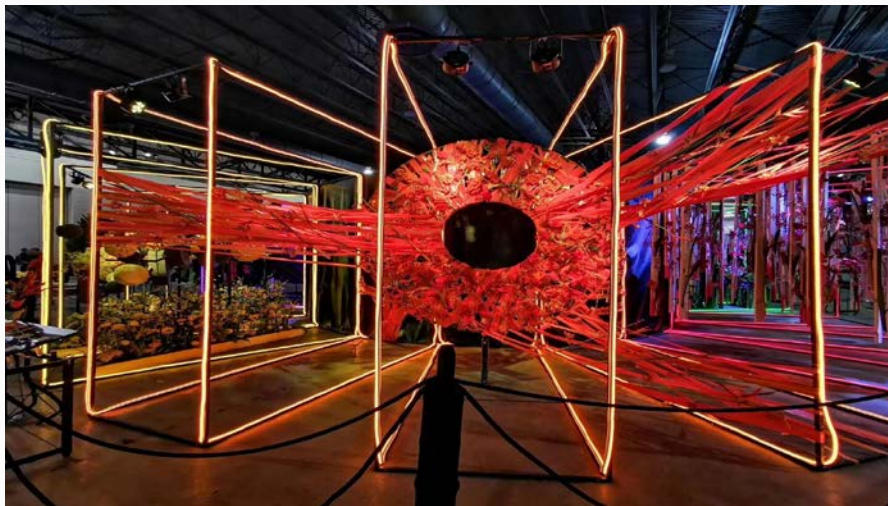

《插花与花艺设计》

课程教案

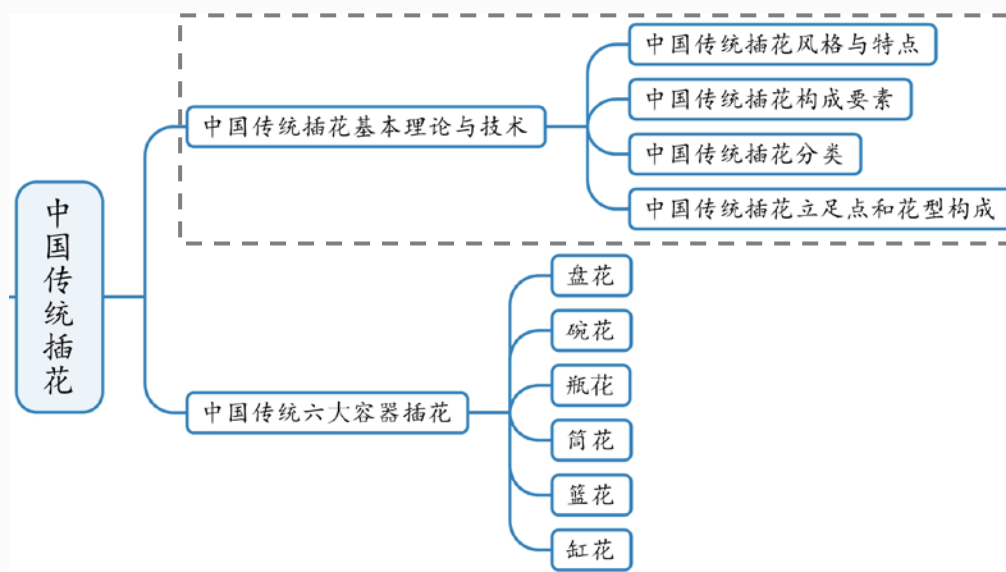
深圳职业技术学院—建工学院：谢利娟

2022.03

序言

本课程是风景园林设计专业的一门专业必修课，是风景园林设计专业理论和基本技能的重要组成部分。旨在培养学生文化自信、技能强国、爱岗敬业、勇于创新的思政与职业素养，掌握插花与花艺设计中花材整理与加工、花材保鲜、花艺作品造型设计、色彩配置及艺术风格等基本理论与设计原理，具备中国传统插花与现代花艺设计制作能力。

本课程以学生认知和能力培养阶梯进展为单元进行教案设计。一共 5 个项目（插花与花艺设计导论-插花与花艺设计基本技能-西方古典花艺-中国传统插花-现代花艺设计）。本单元为项目三**中国传统插花**，课程设计为 20 学时，以理论实操为主，配以大量的在线资源。课堂时间短暂，无限的课外在线学习、线下练习是本课程的特点。本次课程为中国传统插花单元第一次课的导入部分，讲授**中国传统插花基本理论与技术**，共 2 学时。

项目四 中国传统插花

3-1 中国传统插花基本理论与技术

一、教学基本情况

授课信息			
专业大类	农林牧渔大类	课程	插花与花艺设计
授课学数	2 学时	授课对象	风景园林设计专业二年级学生
授课类型	教学示范一体化	授课地点	花艺设计室
授课项目	中国传统插花基本理论与技术	教师姓名	谢利娟（教授、岭南花艺大师）
参考教材	《插花与花艺设计》，谢利娟，中国农业出版社		
教学准备	要求学生观看学堂在线模块三：中国传统插花—知识点 3		
教学资源	 <p>插花与花艺设计 深圳职业技术学院</p> <p>谢利娟</p> <p>长按识别二维码</p> <p>学堂在线个人建设课程</p>		 <p>插花与花艺设计</p> <p>谢利娟 主编</p> <p>第三版</p> <p>个人主编教材</p>

教学内容	1. 中国传统插花艺术的基本理论; 2.中国传统插花基本花型的基本知识。
教学目标	
<p>1. 掌握传统插花艺术的风格特点等基本知识;</p> <p>2. 掌握传统插花基本型（直立型、倾斜型、平卧型、下垂型）的基本知识。</p>	
知识目标	<p>1. 了解中国传统插花的风格与特点;</p> <p>2. 了解中国传统插花的构成要素: 花材、花器、几架、道具;</p> <p>3. 了解中国传统插花中传统的分类;</p> <p>4. 了解中国传统插花立足点和基本花型相关知识。</p>
能力目标	<p>1. 具备判断传统插花基本型的能力;</p> <p>2. 掌握传统插花固定技巧。</p>
素质目标及思政元素	<p>1. 文化体系: 中国传统美学, 儒道文化, 君子文化, 梅兰竹菊荷等花文化;</p> <p>2. 思政体系: 爱国敬业、诚信友善、仁爱守德、悲天悯人、天人合一、君子人格、道德情操、知行合一、工匠精神。</p>
教学重点	传统插花艺术的风格特点等基本知识
教学难点	中国传统插花固定技巧
学情分析	
<p>知识与能力基础:</p> <p>❖ 掌握插花花材的类别、保鲜技术及各种材料处理加工手法;</p>	

- ❖ 基本掌握古典西花的技术要领。

学习特点：

- ❖ 中国传统插花需要用心领会传统插花的真正含义，以及身体力行的实践。好的传统插花作品需要投入时间以及高度集中的注意力。

本单元教学难点分析：

- ❖ 中国传统插花比起有规律可循的西式插花更讲究韵律和自然性，要求学生在插花过程中除了模仿老师的作品外，要有自己对花材的理解与领悟。每一枝花都有自己的姿态，因此学生需要真正掌握技术要领与要求，不能只靠模仿。

二、教学策略

教学方法

本次课为理论加实训教学，是中国传统插花基本花型练习的开始，所以教师首先要介绍传统插花基本概况，再讲传统插花技术基本技术。

中国插花是中国传统文化的瑰宝，教师应通过生动自然的多个插花作品，现场感染学生，激发他们学习中国传统插花的兴趣，还应通过大量传统插花作品图片，对学生进行艺术熏陶，让学生体会传统插花的魅力，在今后的艺术创作中，自觉地加入中国元素，如自然的线条、耐人寻味的意境等等。

教学方法主要包括：提问、启发、讲授、示范、教学做、自学等。

信息化教学手段

1.网络学习平台：利用学堂在线教学平台，在平台上进行微课学习、资源学习并进行线上学习互动交流。

2.社交工具在线辅导：借助微信、QQ等社交工具进行课后线上碎片化指导。

3.优秀资源推送：通过班级群推送优秀网站、数据平台及优秀案例等。

(1) 王莲英.中国传统插花艺术.中国林业出版社；

(2) 谢利娟.插花与花艺设计.中国农业出版社。

三、教学实施

课前：单元预热			
教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
课前	<p>1.发布任务：教师发布课前任务要求学生预习配套教材中的知识性内容，观看学堂在线视频，达到更好的预习效果。</p> <p>2.预设问题：整理个人常用资源站点，并以课程拓展知识的形式进行推介。</p> <p>3.预设反馈：预判学生课堂反应，设置应对方案。</p>	<p>1.完成任务：根据教师发布的预习要求，熟悉相关单元的知识内容。</p> <p>2.资源整合：网上搜索中国传统插花相关作品图，根据不同花型进行分类整理。</p>	<p>1.有的放矢：提前推送学习任务与学习资源，使学生有目的性的预习，同时形成任务驱动。</p> <p>2.主动思考：提高学生对学科的兴趣，主动思考主动探索，为后续课程推动打下良好基础。</p>
课中：内化吸收			
教学环节	教师活动	学生活动	设计意图

<p>课程展示 (15分钟)</p>	<p>1.课程导入: 教师通过现场花艺表演, 让学生讲出中国传统插花有什么特点, 这些艺术特点如何表现, 中国传统插花和西式花有什么不同, 二者之间能否揉合等等。</p> <p>2.教师点评: 东方花的精髓: 自然。犹如中国园林的最高境界: 虽由人作, 宛若天开。</p> <p>表现手段: 线条, 尤其是木本线条 (中国插花)。取胜秘诀: 意境, 主题的表达。</p> <p>本次课堂教学示范插花作品:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (倾斜型、直立型、下垂型) 中国插花作品 (课前准备好, 讲解用) - 直立式基本型结构插作示范 1 件 (现场表演) <div data-bbox="300 1384 667 1615" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">倾斜式</p>	<p>1.互动交流: 学生认真听讲, 在课堂上积极与老师交流互动, 做好课程笔记, 为课程实操部分以及课后实践内容做好准备。</p> <p>2.学生花材:</p> <p>1 人 1 份花材 1 个作品</p> <p>花材参考 (每份):</p> <p>水烛叶 1/2 扎</p>	<p>1.提高实操积极性: 通过提问、启发、讲授、等方式提高学生后续实操内容的积极性。</p> <p>2.夯实理论基础: 通过细致的讲解为学生后续进行的课程实操内容打下良好的理论基础。</p> <p>3.文化体系: 中国传统美学、非遗文化。</p> <p>4.嵌入课程思政元素: 培养学生爱国敬业、道德情操、文化自信。</p>
-------------------------------	--	---	---

直立型

下垂型

直立式结构

1. 强调**技术要领**，**强调操作要点**：

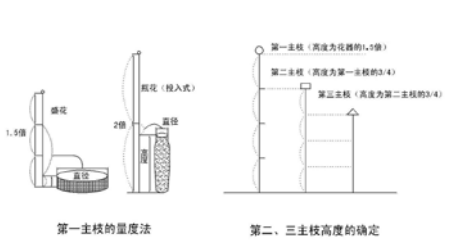
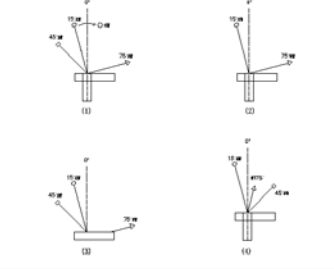
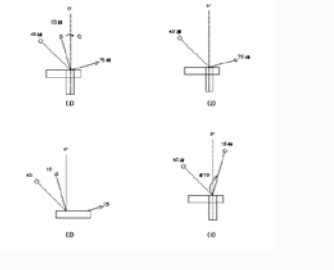
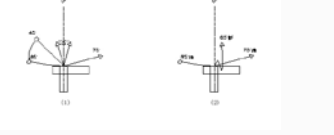
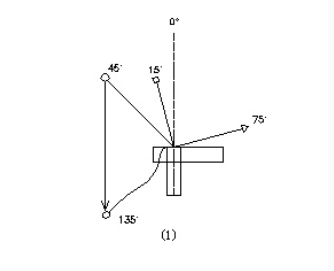
1) 直立型第一主枝通常直插、向上，整体花型高大于宽，犹如竖相的长方体。

2) 倾斜型第一主枝通常呈倾斜姿态， 45°

1.详细记录：对老师示范过程进行文字或图片的详细记录。

2.积极提问：对老师实操过程中产生的不解和疑问积极

1.激发探索学习精神：通过直接示范，激发学生主动探索、主动学习的精神；通过示范，调动课堂气氛，

<p>教师</p> <p>课堂</p> <p>示范</p> <p>(30分钟)</p>	<p>左右，犹如斜立的长方体。</p> <p>3) 平出型第一主枝通常呈水平延伸姿态，犹如水平方向的长方体。</p> <p>4) 下垂型第一主枝通常朝下，花型表达花枝下垂之美感。</p> <p>5) 比例关系：第一主枝的长度取花器最大尺寸的 1.5 - 2 倍，第二主枝取第一主枝的 2/3，第三主枝取第二主枝的 2/3。</p> <p>第一主枝的测量法</p> <p>第二、三主枝高度的确定</p> <p>6) 位置关系：三主枝呈不等边三角形。主花之间通常也按不等边三角形来确定位置关系。</p> <p>7) 插做技巧：“点”的插法，表现单株之美，所以必须符合“起把宜紧”、“犹如一丛怒起”之势，当然还要符合“同一光源”的基本要求。只有这样，才能做到“自然”：直立式的光源在作品上方；倾斜式的光源在作品左上或右上方；平出式的光源在水</p>	<p>提问。</p> <p>3. 插作笔记：</p> <p>直立式</p> <p>倾斜式</p> <p>平出式</p> <p>下垂式</p>	<p>让学生对标准的插花作品以及插花过程有准确概念。</p> <p>2. 文化体系：了解中国传统文化，提高学生中国传统艺术的审美能力。</p> <p>3. 嵌入课程思政元素：培养学生爱国敬业、君子人格。</p>
---	--	--	---

	<p>平线上,作品的左或右;下垂式的光源在作品下方。</p> <p>8) 注意事项: 上轻下重、主次分明、虚实相生、错落有致、仰俯呼应等等。</p> <p>2.教师示范直立式结构插作, 清楚的示范并阐述直立式中主枝、从枝、使枝之间的关系。</p>		
<p>学生实操(35分钟)</p>	<p>1.全程纠正指导: 期间教师要随时下到同学中间,发现问题及时纠正。步骤分解一定要细,技术要领发给学生便于课后回味复习。</p> <p>2.老师明确课堂作品评分的技术标准:</p> <p>(1) 水面、桌面、地面是否干净整洁;</p> <p>(2) 结构是否清晰,老师随机抽查,学生需要清楚知道每一根水烛叶在结构中的角色。</p>	<p>1.分步实操: 学生通过老师的示范仿照练习,应用水烛叶练习直立式基本型插作,在插作中清楚主枝、从枝、使枝的关系,每一枝的位置都要清晰。</p> <p>2.有效实践: 严格按照老师给出的技术标准要求自己参照老师先前的示范内容进行有效实践。</p> <p>3.积极提问: 规范使用工具,遇到问题积极询问老师。</p>	<p>1.实践检验理论: 课堂是及时的将理论投入时间可以让教师与学生第一时间发现问题解决问题,是非常有效的教学方式。</p> <p>2.实践过程形成体系: 学生在实践过程中对中国传统插花相关知识形成体系。</p> <p>3.嵌入课程思政元素: 培养学生严谨细致、工匠精神、道德情</p>

			操。
技术 点评 (10 分 钟)	<p>1. 严格按照老师给出的标准对作品进行互评、自评、教师点评，作为课程评分的方式记录。</p> <p>2. 对学生在实操过程中遇到的问题逐一解答。</p> <p>3. 教师必须强调在整个插花过程中，学生必须养成随时收拾的好习惯，不要花和垃圾混堆一起，毫无艺术之美感。参照日本花道家，任何时候，台面都干净整洁，赏心悦目，将花艺视作高雅的艺术。</p>	<p>1.互评总结：学生之间互相总结、吸纳经验教训，记录正确操作方式，规避实操过程中出现的错误方式。</p> <p>2.注意卫生问题：履行学生的责任与义务，共同维护教室的整洁与课堂秩序。</p>	<p>1.回顾复习、实践检验：回顾课程知识以及本节课的重难点知识，从实践中检验课堂中学生的学习质量；锻炼学生自我认知的能力，以及摸清不同学生对知识吸收的程度。</p> <p>2 .嵌入课程思政元素：培养学生严谨细致、工匠精神。</p>
课后：总结、论证与提升			
教学 环节	教师活动	学生活动	设计意图

巩固 拓展	<p>1.数据分析: 在课后点评环节分析数据,将不同学生的学习情况数据化。</p> <p>2.课后持续关注学生任务完成情况: 和学生保持沟通交流,对他们在任务中遇到的问题进行解答,同时验收任务完成情况。</p>	<p>1. 自学: 中国插花发展史。 (推荐参考书:王莲英,中国插花艺术)</p> <p>2. 思考: 东方插花美在何处?如何表达?初学者应注意哪些问题?</p>	<p>1.巩固拓展: 通过课后任务实操,让学生多层面了解行业状况,同时也能巩固课堂所学。</p> <p>2.领略魅力: 充分体验专业最前沿的知识和技术魅力,并掌握能将其实际运用甚至投入市场的能力。</p>
------------------	---	---	--

教学体会

东方插花学生通常都喜欢,但通常受挫,不知从何入手,甚至失去学习信心。所以,教师从三主枝,主枝的从枝等位置关系练习开始,让学生体会东方插花变化无穷的艺术创作魅力。

此外,教师一定要加强对学生的个别辅导,因为每个学生手头的材料是不同的,好比不同的学生,教师必须因材施教一样,教师也要指导学生根据自己手中花材的不同姿态,多一点变化朝向,反复调整角度,通过对比,体会东方插花的技术要领。

四、教学效果

同学们对中国传统插花抱有热情以及对民族文化的认同感与自豪感,但是东方插花结构复杂,难以把握,大部分同学本节课的作品都难以达到要求。

五、课后反思

特色亮点

中国传统插花也是中华民族的文化瑰宝，老师在授课时可以对知识进行延伸，如传统插花的历史、发展等，让学生在学学习插花的同时获取更多拓展知识。

存在问题

部分同学把握传统插花基本花型不够到位。

诊改措施

课下辅导，在接下来的实训中重点关注。