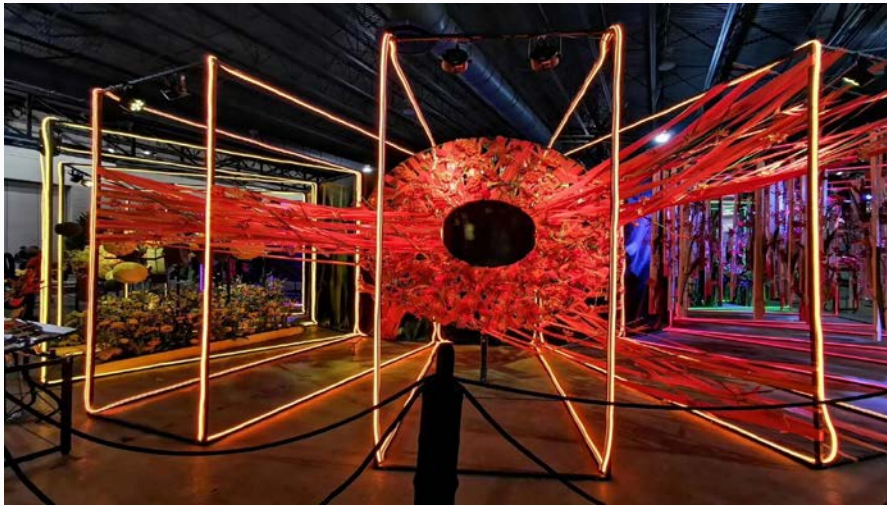

《插花与花艺设计》

课程教案

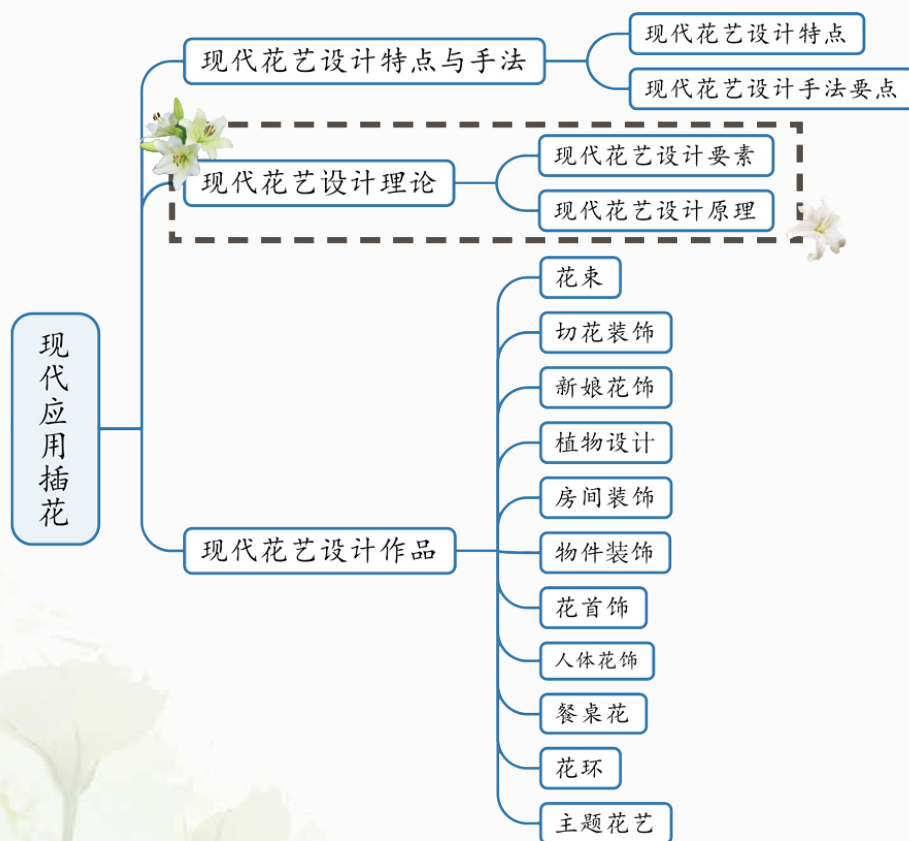
深圳职业技术学院—建工学院：谢利娟

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**项目五现代花艺设计（现代应用插花）**，包括现代花艺设计特点与手法（4 学时）、现代花艺设计理论（4 学时）、现代花艺设计作品（11 个作品，每个作品设计 4 课时，其中 1-4 为必选作品，5-11 为选修作品任务）。课程设计为 12 次课（48 学时），本次课为本项目单元的第二次课，介绍**现代花艺设计理论**，配以大量的在线资源，共**4 学时**。

项目五 现代应用插花

4-2 现代花艺设计理论

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	4 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	现代花艺设计理论	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	1. 要求学生课前观看学堂在线模块四：知识点 4.1，4.2。 2. 现代花艺作品 2 件、花材、辅材、插花工具、电脑、手机、投影仪。		
教学资源	 <p>学堂在线个人建设课程</p> <p>个人主编教材</p>		

<p>教学内容</p>	<p>教学内容的选取:</p> <p>依照课程教学标准、《插花花艺师国家职业技能标准》(2014年修订),参考世界技能大赛花艺项目比赛规则和评分要点,对标工作岗位的需求精选本次课的内容:现代花艺设计要素和原理。</p> <p>教学内容的安排:</p> <p>以现代应用插花为项目任务,在具体项目实操前,加强理论部分基础知识,引领后续实训项目,将本次课程教学内容整合为两大知识模块:</p> <p>(一) 插花与花艺设计造型要素: 1. 材质; 2. 形状; 3. 色彩。</p> <p>(二) 插花与花艺设计造型原理: 1. 动势与均衡; 2. 比例与尺寸; 3. 对比与调和; 4. 多样与统一; 5. 韵律与节奏。</p>
<p>教学目标</p>	
<p>1. 了解插花与花艺设计三要素,了解花艺设计中色彩搭配的方法; 2. 掌握现代花艺设计造型基本原理,并能初步进行应用。</p>	
<p>知识目标</p>	<p>1. 了解现代花艺设计造型中的几大基本要素;</p> <p>2. 了解现代花艺设计造型的形态分类以及不同形态的组合;</p> <p>3. 了解现代花艺设计造型的要素如何正确应用在插花作品中。</p>
<p>能力目标</p>	<p>1. 初步掌握现代花艺设计中的色彩设计;</p> <p>2. 掌握现代花艺设计造型的基本法则。</p>
<p>素质目标及</p>	<p>1. 培养学生对美学的悟性,掌握现代花艺审美要素;</p>

思政元素	<p>2. 文化体系：海纳百川，尚巧之美；现代文化与传统文化，双创文化；</p> <p>3. 思政体系：开放包容，谦虚好学，吃苦耐劳，勤能补拙，锲而不舍，精益求精，精雕细琢，创新思维，守正创新，追求卓越。</p>
教学重点	<p>1. 现代花艺设计中的色彩设计；</p> <p>2. 动势与均衡、比例与尺度、多样与统一、对比与调和、韵律与节奏。</p>
教学难点	造型原理—韵律与节奏

学情分析

知识与能力基础：

- ❖ 初步掌握插花与花艺设计的知识和技能；了解如何赏析不同风格与种类的花艺设计作品。

学习特点：

- ❖ 大多数同学初次接触花艺造型相关知识，特别是色彩搭配，不易领悟；
- ❖ 少部分同学存在惰性，在需要大量业余时间训练时难以投入。

本单元教学难点分析：

- ❖ 本单元学习对于学生的领悟能力要求高，需要学生仔细观察示范及案例作品所蕴含的色彩搭配及造型规律，对于入行不深的同学有一定的难度。
- ❖ 关于现代花艺设计的造型要素并非考理论讲解或几次课堂实践就能掌握，需要在实践过程中不断揣摩，不断改进。特别是造型元素中的韵律与节奏，是一大难点，一个生动自然的插花作品离不开这个要点。

二、教学策略

教学方法

1. **案例教学法**：以大量插花作品案例教学为主，教师现场插花示范为辅，采用多媒体课件讲解现代花艺设计造型三要素以及美学的基本法则在现代花艺设计造型中的应用，体会色彩与造型在插花中的重要，掌握插花色彩设计的基本方法，以及构图六法：高低错落、疏密有致、虚实结合、仰俯呼应、上轻下重、上散下聚。

2. **分组探究学习法**：运用分组课堂讨论式等教学方法，启发学生探究、尝试练习，明白插花与花艺设计中的造型要素及造型原理，感受不同类别插花作品之美，能将理论用到以后的插花与花艺设计中。

信息化教学手段

1. 《插花与花艺设计》学堂在线的课程网址：

<https://www.xuetangx.com/course/szpt65011003314/10332056>

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。

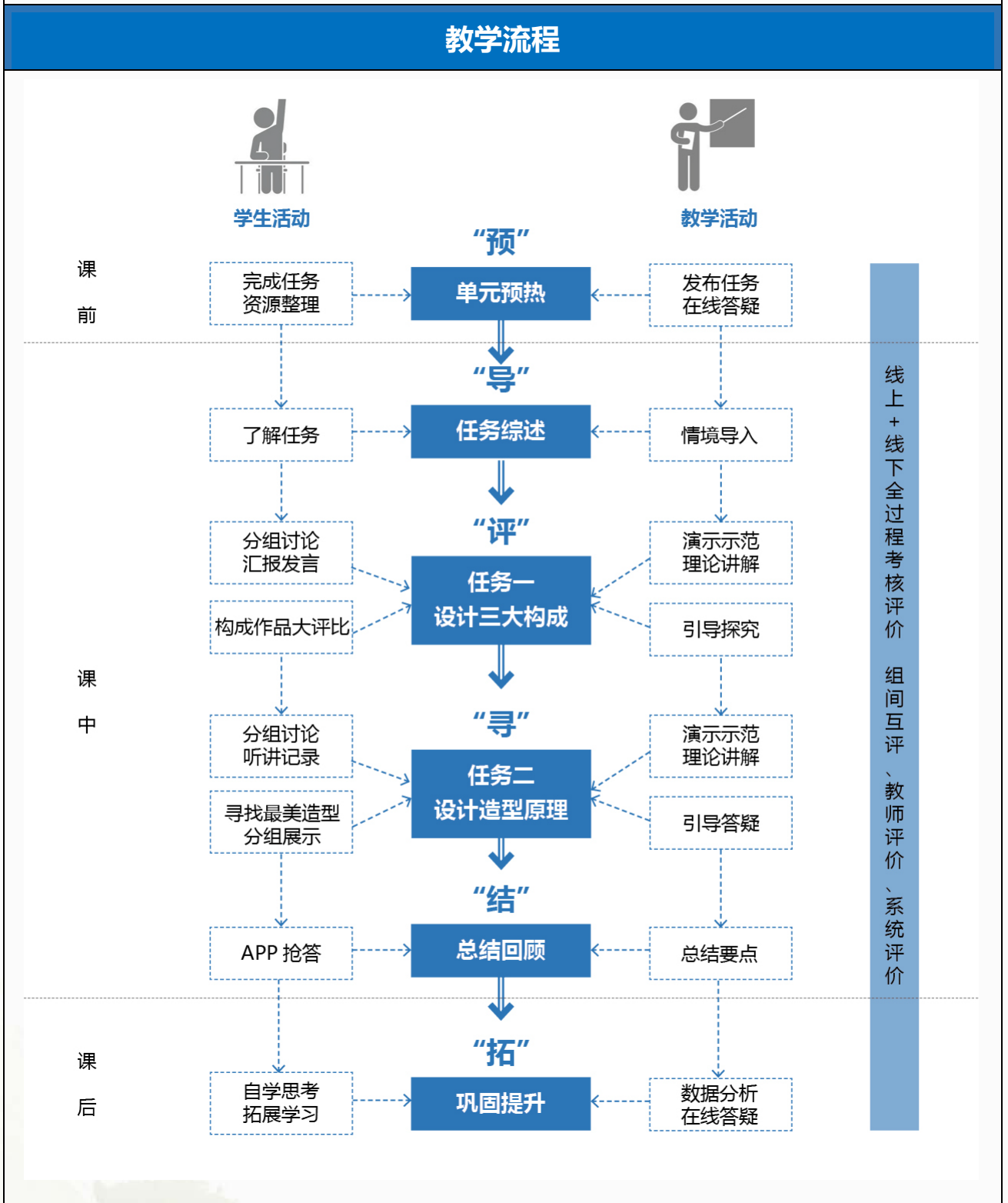
3. **优秀资源推送**：通过班级群推送优秀网站、数据平台及优秀案例等。

参考书：

(1) 台湾花艺杂志社.台湾花艺[J].台湾花艺杂志社，2022—2006；

(2) 王莲英.中国传统插花艺术[M].中国林业出版社,2019；

(3) CFD 中华花艺设计协会.花艺基础教学[M].台湾花艺杂志社,2019。

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，完成线上答题。</p> <p>2.资源整理：网上搜索插花与花艺设计作品，对插花与花艺设计作品中色彩搭配及造型原理进行解析。</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：提高学生对花艺设计的兴趣，主动思考主动探索，为后续课程推动打下良好基础。</p>
	 <p>学堂在线完成线上答题</p>	 <p>网络搜索现代花艺作品</p>	

<p>课前诊断</p>	<p>1.基础理论知识已部分掌握，但理解不够到位； 2.已具备一定审美，但不了解其设计构成及原理。</p>
<p>策略调整</p>	<p>增加案例作品帮助理论理解、色彩构成相关内容做补充。</p>

课中：内化吸收

<p>教学环节</p>	<p>教师活动</p>	<p>学生活动</p>	<p>设计意图</p>
<p>任务综述 (10分钟)</p>	<p>1. 播放粤港澳大湾区深圳花展花艺秀视频，展示上一届学生作品。 2. 挑选展示学生课前收集比较好的花艺作品，引出问题：“这些花艺作品美吗？美在哪里？我们怎么做出这样美丽的作品？”介绍本次课程内容：设计三大构成及造型原理。</p>	<p>1. 跟随教师观看视频。 2. 手机 app 抢答:这些花艺作品美在哪？是否想做出这样美丽的作品。</p>	<p>1. 激发学习欲望:通过身边的优秀作品案例，激发学生做出好作品和掌握设计基本理论的欲望。 2. 嵌入课程思政元素:培养学生的创新思维、追求卓越的专业素质。</p>
	<p style="text-align: center;"> 粤港澳大湾区深圳花展花艺秀视频 </p>	<p style="text-align: center;"> 展示学生收集优秀花艺作品 </p>	

任务一：设计三大构成

<p style="text-align: center;">演示示范 (20 分钟)</p>	<p>1. 对课前准备的未完成的现代花艺作品进行示范操作及解析作品。</p> <p>2. 引导学生从插花造型三要素：材质、形态、色彩来观察及讨论。总结学生发言要点。</p>	<p>1. 分组讨论：学生分组讨论该作品所用的材质、描述形态及色彩搭配，并汇报发言。</p> <p>2. 新媒体运用：在线互动、视频拍摄等。</p>	<p>1.嵌入课程思政元素：培养学生的积极性、开放包容，谦虚好学的专业素质。</p> <p>2.激发学习欲望：通过教师示范操作的讲解激发学生的学习欲望和掌握学习方法。</p>
<p style="text-align: center;">理论讲解 (15 分钟)</p>	<p>1.通过大量图片案例，讲解设计三大构成要素的理论知识。</p> <p>2.重点补充色彩构成的案例图片，精美、丰富，有代表性，视觉冲击力强，进行讲解。</p>	<p>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，为后续实践内容做好准备。</p>	<p>1. 总结理论，让学生系统性的认识花艺作品美背后的构成要素。</p> <p>2. 感染学生，进一步刺激他们的插花创作欲望。</p>
<p style="text-align: center;">构成作品大评比 (35 分)</p>	<p>1.公布全国职业院校技能大赛花艺项目关于三大构成部分的评分细则，进行简单介绍。</p> <p>2.提供大量优秀、获奖现代花艺</p>	<p>1. 学生分为材质组（2组）、形态组（2组）、色彩组（2组），侧重点不同地分组讨论、赏析</p>	<p>1.赛教融合，从技能比赛评分细则出发进行讲解，让学生加深对理论知识理解。</p> <p>2. 嵌入课程思政元素：培养</p>

<p>钟)</p>	<p>作品 50 件，让学生根据评分细则进行评价、赏析。</p> <p>3. 全程引导、答疑。</p>	<p>作品，并用手机 app 进行作品评价打分。</p> <p>2. 选 3 组进行分组汇报，总结评价提供的 50 件优秀案例作品。</p> <p>3. 组间互评及提问。</p>	<p>学生开放包容，谦虚好学，创新思维，守正创新，追求卓越的专业素养。</p> <p>3. 了解不同的文化作品体系：海纳百川，尚巧之美。</p>
------------------	---	--	---

评价组别 组号	最大 分值	评价 分值	评价组别描述	专家评分 (0-3)			实际得分
				1	2	3	
11	180	0	色彩(选色)→对应主题的选色表达				
		0	选用的色彩不正确				
		1	选用的色彩简单但合理				
		2	选用的色彩正确但简单				
		3	选用的色彩正确且寓意合理、协调简洁				
12	180	0	色彩(构图)→色彩地位、组合、对比				
		0	没有或者只有一处明确色彩的确定。				
		1	实现色彩和谐。				
		2	应用正确的色彩搭配达到和谐。				
		3	应用优秀的色彩搭配达到和谐和美的表达。				
13	180	0	色彩(造型)→色彩组合、色彩和平衡、色调、色彩的对比				
		0	没有或者只有一处明确色彩确定。				
		1	多种色彩和谐表达。				
		2	多种色彩和谐表达和组合使用。				
		3	复杂的色彩和谐表达和组合使用体现色彩张力。				
14	180	0	色彩(色调)→色彩平衡				
		0	色彩平衡不正确或不平衡				
		1	色彩平衡正确但简单				
		2	色彩平衡正确且有一定寓意、从设计到设计中找到好的色彩平衡				
		3	色彩平衡有寓意且能体现多种的色彩平衡、从设计到设计中找到好的色彩平衡				

评价组别 组号	最大 分值	评价 分值	评价组别描述	专家评分 (0-3)			实际得分
				1	2	3	
15	180	0	构成-材质				
		0	材质不正确				
		1	材质简单但合理				
		2	作高难度复杂组合符合美的构成				
		3	作高难度复杂组合体现高难度的构成				
16	180	0	构成-造型平衡				
		0	造型上不平衡。				
		1	造型上平衡。				
		2	通过造型一定正确的比例达到视觉上的平衡。				
		3	通过造型一定正确的比例及复杂的比例达到视觉上的平衡。				
17	180	0	构成-动静、韵律、质感				
		0	材料的质感不正确、作高没有动感				
		1	材料的质感简单、正确、动或不动				
		2	材料的质感简单、正确、良好的线条和韵律、动或不动幅度。				
		3	材料的质感复杂、从而营造优美的韵律、动或不动幅度。				
18	180	0	构成-风格				
		0	与主题的风格不一致				
		1	基本符合主题的风格				
		2	能体现主题的风格、符合要求				
		3	能体现主题的风格、高度符合要求、巧妙运用装饰材料				

全国职业院校技能大赛花艺项目关于色彩、形态、材料的评分细则

<p>总结评价</p> <p>(10 分 钟)</p>	<p>根据学生汇报情况，总结花艺作品设计三大构成的要点。</p>	<p>回顾思考，进一步加深对材质、形态和色彩的了解。</p>	<p>调动课堂气氛，对完成度高的组给予加分，增加获得感。</p>
---	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

任务二：设计造型原理

<p>演示范</p> <p>(20 分钟)</p>	<p>1. 将讲解的美学法则影射在课前准备的未完成的插花作品一边示范操作，一边进行讲解，便</p>	<p>1.对老师示范讲解的作品进行文字或图片的详</p>	<p>1.通过实物讲解，便于学生对知识的认知有具象的理解和</p>
---	---	------------------------------	---

	<p>于学生进行理解。</p> <p>2. 引导学生从美学法则赏析作品。</p>	<p>细记录；</p> <p>2.分组讨论,并对老师讲解过程中产生的不解和疑问积极提问。</p>	<p>印象。</p> <p>2.调动课堂气氛,让学生积极参与讨论,对标准的插花作品以及插花过程有准确概念。</p> <p>3.嵌入课程思政元素:培养学生开放包容,谦虚好学的专业素质。</p>
<p>理论讲解 (10 分钟)</p>	<p>通过多媒体、大量案例,介绍现代花艺设计造型的基本美学法则:动势与均衡、比例与尺度、多样与统一、对比与调和、韵律与节奏。</p>	<p>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,为后续实践内容做好准备。</p>	<p>1.总结理论,让学生系统性的认识花艺作品的美学法则。</p> <p>2.感染学生,进一步刺激他们的插花创作欲望。</p>
<p>寻找最美造型 (35 分钟)</p>	<p>1. 提供花艺作品资源库,让学生寻找最美造型花艺作品。</p> <p>插花花艺作品库与素材库</p> <p>2. 引导学生分组讨论,探究造</p>	<p>1.学生分为 动势与均衡、比例与尺度、多样与统一、对比与调和、韵律与节奏五组,从不同侧重点寻找最美造型花艺作品。</p> <p>2.在线互动讨论记录,并</p>	<p>1. 激发学生主动探索、主动学习的精神。</p> <p>2.文化体系: 海纳百川,尚巧之美;现代文化与传统文化,双创文化。</p> <p>3.嵌入课程思政元素:培养学生创新思维,守正创新,追求</p>

	型之美。	分组汇报。	卓越的专业素养。
小试牛刀 (20分 钟)	1.提供材料让学生尝试利用本节课学到的美学原则进行构架创作。 2.指导示范操作。	1.自由创作, 尝试一个符合美学原则的构架/作品。 2.积极与教师交流。	1. 激发学生主动探索、主动学习的精神。 2. 嵌入课程思政元素: 培养学生创新思维, 精益求精, 追求卓越的专业素养。
	 <p style="text-align: center;">提供材料让学生自由创作</p>		
课程总结 (5分钟)	总结重点与难点, 启发创新思考, 与学生交流互动, 布置课后拓展, 可继续自由创作作品。	跟着老师进行知识点回顾, 与老师互动, 回答问题。	知识点和技能点的梳理, 强调重点内容, 出现问题当堂课解决。
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	1. 数据分析: 分析数据, 得出学生画像。 2. 课后持续关注学生任务完成	1. 自学: 色彩学, 礼仪插花、装饰插花等插花书籍, 拓展视野, 体会基	1. 知识扩充: 通过课后任务实操, 巩固课堂所学。 2. 领略魅力: 充分体验花艺

	<p>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>础花型的变化与应用，尝试自己设计制作插花作品。</p> <p>2. 思考：你感觉哪种色彩设计方法对初学者最适用？你以往的插花中，自觉或不自觉地应用了哪些造型美学法则？你觉得自己哪些方面还应加强？</p>	<p>设计最前沿的知识和技术魅力，并掌握能将其实际运用到作品设计中。</p>
--	---	---	--

教学体会

理论教学往往学生容易感觉疲倦。教师要利用精美图片的视觉冲击力，以及实际的插花作品，通过提问、课堂讨论、互动游戏等形式，吸引学生的注意力，利用背景音乐，放松课堂气氛，达到愉快教学的目的。

四、教学效果

实践证明，本单元教学利用大量案例教学、分组探究讨论，效果良好，为学生后续的学习兴趣打下良好的基础。

五、课后反思

特色亮点

1. **丰富的案例素材资源库**：采用多媒体课件，结合大量的插花作品图片资料，加强学生对课程所学知识的理解。
2. **教学内容与比赛评分细则良好结合**：赛教结合，让学生系统性了解花艺美背后的评价体系和标准。
3. **互动启发式教学方法让理论不再枯燥**：运用启发式、课堂讨论式、案例式、互动游戏等教学方法，结合教师对现代花艺设计作品的详细讲解与点评，使学生学习的知识产生具体的印象，更深入脑海。

存在问题

构成作品大评比环节中，极个别同学参与度不够。

诊改措施

深化教学研究，积极引导学生参与分组互动。