

# 《插花与花艺设计》课程标准

课程名称：插花与花艺设计

课程类型：专业限选课

总学时：54      实验学时：54

学 分：3

适用对象：园林园艺

## 一、课程性质、目的和任务

通过本课程教学，使学生了解中、西方插花的历史，掌握插花艺术学的基本知识，领悟插花造型与鉴赏的基本原理，提高学生对插花、盆景与压花等花卉艺术品的创作与应用能力，提高学生的专业素质和就业能力；同时，增强学生的艺术修养，培养学生对花卉艺术品的鉴赏能力，促进学生综合素质的提高。

本课程主要讲授插花艺术的基本原理及造型技法，主要内容包括：插花艺术的定义与范畴、花卉装饰的意义、方式、规律，插花艺术的特点及效果，插花的艺术流派及其风格特点，插花的原理，基本造型，花材和花器的选择，花材的整理加工和保养、造型技法；东方插花艺术的表现方法与要求，西方插花艺术的技法与要求，现代插花艺术及插花艺术作品的鉴赏及评判以及前卫另类插花等；仿真花的插作；并辅以动手实践，使学生能掌握插花艺术的基本原理以及初步具备插花艺术造型的技能。

本课程具有很强的实践性、趣味性和艺术性。教学中应适当增加实践教学比重，注重对学生实践能力的培养。课堂教学应注意理论联系实际，应积极采用多媒体手段及现场演示的方法对理论做形象、直观的解释，力争使本课程的教学达到使学生在艺术欣赏中学习、在学习中受到艺术熏陶的效果。

## 二、教学基本要求

利用多媒体手段结合课堂现场演示，目的是通过图片及实物对基本理论作深入浅出的讲解，增加学生的感性知识，并唤起学生的学习兴趣。通过向学生展示优秀作品的图片，增强本课程的艺术欣赏性，达到使学生在提高艺术修养的目的。

插作课中通过对学生作品的点评，把基本理论与基本技能渗透到学生的实践中，使学生学以致用；基本技能的训练主要通过插作课完成，采用教师示范、学生练习，教师在练习中指导、在练习后点评。

### 三、教学内容及要求

教学内容	重点、难点	教学要求
<p><b>1.插花艺术概论</b></p> <p>插花艺术的定义与范畴；插花艺术的特点与作用；插花艺术的类别。</p>	<p>重点：插花艺术的特点：生命性、随意性、装饰性，介绍插花艺术的作用。详细根据不同分类方法对插花艺术的分类。</p> <p>难点：花道的概念；使用不同的标准对插花进行分类。</p>	<p>介绍插花艺术的特点：生命性、随意性、装饰性，介绍插花艺术的作用。详细介绍根据不同分类方法对插花艺术的分类。</p>
<p><b>2.插花艺术基本知识</b></p> <p>插花器具；花材的基本知识；插花的基本技能；学习插花的方法与步骤。</p>	<p>重点：修剪、弯曲、固定；插花造型所依据的原则；插花色彩的安排。</p> <p>难点：掌握插花艺术的基本技能（修剪、弯曲、固定）；插花的步骤（立意构思、选取花材、具体插作、命名、清理现场）。</p>	<p>介绍插花艺术的基本技能：修剪、弯曲、固定；插花造型的基本要素：质感、形态和色彩；讲解插花的步骤：立意构思、选取花材、具体插作、命名、清理现场。</p>
<p><b>3.插花造型的基本理论</b></p> <p>造型的基本要素；造型的基本原理。</p>	<p>重点：插花造型的基本要素：质感、形态和色彩；介绍造型的四条原则：均衡与稳定、多样与统一、对比与调和、韵律与动势。</p> <p>难点：插花色彩的搭配。</p>	<p>插花造型的基本要素：质感、形态和色彩；介绍造型所依据的四条原则：均衡与稳定、多样与统一、对比与调和、韵律与动势。</p>
<p><b>4.插花艺术发简史</b></p> <p>插花艺术的起源；中国插花艺术发展简史；日本插花艺术发展简史；西方插花艺术发展简史；插花艺术现状。</p>	<p>重点：介绍插花艺术的起源；中国插花艺术发展简史；日本插花艺术发展简史；西方插花艺术发展简史。</p> <p>难点：东西方插花艺术发展的异同和融合关系。</p>	<p>掌握各个时期，不同地域插花艺术的特点和发展情况。</p>
<p><b>5.东方传统插花艺术</b></p> <p>东方传统插花艺术的特点与风格；东方传统插花艺术的创作理念与法则；写景式插花的表现技法；东方传统插花的基本花型的插作示例；中国古典插花的花型及意念；日本传统插花的主要花型及表现技法。</p>	<p>重点：东方传统插花艺术的特点与风格、东方传统插花艺术的创作理念与法则；写景式插花的表现技法；东方式传统插花的基本花型插作示例：直立型、直上型、倾斜型、平展型、对称型、合并花型、写景式插花；中国古典插花的花型及意念；日本传统插花的主要花型及表现技法等。</p> <p>难点：掌握东方插花艺术发展简史、风格与特点、掌握七个基本花型的插作。</p>	<p>掌握东方传统插花艺术的特点与风格，东方传统插花艺术的创作理念与法则，写景式插花的表现技法，能够自己动手进行东方传统插花的创作。</p>
<p><b>6.西方传统插花艺术</b></p> <p>西方传统插花艺术的风格和特点；传统几何形插花造型设计的要求；基本花型的插作示例。</p>	<p>重点：西方传统插花艺术的风格和特点；西方传统插花艺术造型设计要求：插花对花材的要求、对花器和花枝长度的要求、对花型的要求、对色彩的要求；掌握西方式基本花型插作示例：三角型、倒T型、水平型、半球型、椭圆型、放射型、弯月型、S型。</p>	<p>掌握西方传统插花艺术的特点与风格，西方传统插花艺术造型设计要求，掌握基本花型的插用，能够自己</p>

	难点：西方式基本花型的插作步骤及要点。	动手进行西方传统插花的创作。
<b>7.现代插花艺术</b> 现代插花艺术的特点；现代插花的设计技巧；东西式结合的现代插花；自由造型的现代插花；花篮插花；小品花、微型花、敷花、浮花、壁挂花；手扎花束与包装；人体花饰；丝带花、缎带花的制作；花车的制作；人造花与干花的插制。	重点：现代插花艺术的特点，现代插花艺术的设计技巧，东西式结合的现代插花风格，自由造型的现代插花风格，各式花篮插花的制作及特点，小品花、微型花、敷花、浮花、壁挂花等各类自由式插花、手扎花束（单面花束、四面花束、有骨架的花束）与包装、人体花饰（新娘捧花、头花、胸花、肩花、腕花）的特点及制作方法、丝带花（双波浪结、绣球结、法国结、8字结、花球结法）等制作、花车的制作、人造花与干花的插制。 难点：掌握现代插花艺术的特点、十五种设计技巧、小品花、花篮、手扎花束、人体花饰、丝带花、花车等制作。	掌握现代插花艺术的特点，设计技巧，东西式结合和自由造型的现代插花风格，花篮、小品花、手扎花束与包装、人体花饰、丝带花、花车、人造花与干花的特点及制作。
<b>8.插花艺术作品的鉴赏与评比</b> 插花艺术作品的鉴赏；插花花艺比赛的项目；插花作品的评比条件。	重点：作品的鉴赏；插花花艺比赛的项目；插花作品的评比条件。 难点：构图与整体效果；花材的状况及配合；色彩的配合；主题和意境；创意；插花的技巧。	掌握各种类型的插花比赛；以及插花作品鉴赏的原则和插花作品评比条件。

#### 四、教学目标、思政元素

### 第一章 插花艺术概述

#### 三维目标

##### 知识目标

- 1、清晰阐述插花艺术的定义，明确其以植物的花、叶、枝、果等为素材，通过一定的修剪、整枝、弯曲等技术和艺术构思，将其插在瓶、盘、盆等容器中，形成富有生命力的花卉装饰艺术品的本质。
- 2、系统梳理插花艺术的起源与发展脉络，了解不同历史时期（如古代、近代、现代）插花艺术的风格特点、代表作品及演变原因，掌握中西方插花艺术在起源时间、文化背景上的差异。
- 3、准确区分插花艺术的主要分类方式，包括按容器分类（瓶花、盘花、盆花等）、按用途分类（礼仪插花、艺术插花、生活插花等）、按艺术风格分类（东方式插花、西方式插花），并能举例说明各类别的典型特征。

##### 能力目标

- 1、具备从生活场景中识别不同类型插花作品的的能力，能准确判断其所属类别，并简要分析其符合该类别特征的依据。
- 2、能够收集、整理不同国家和地区插花艺术的相关资料（如图文、视频），通过对比分析，提炼出中西方插花艺术在造型、色彩搭配、文化内涵等方面的差异，形成简单的分析报告。
- 3、初步掌握运用插花艺术基础知识进行交流的能力，能向他人清晰介绍插花艺术的基本概念、发展历程和主要类别，表达自己对插花艺术的初步认知。

## 情感态度价值观目标

- 1、激发对插花艺术的兴趣和热爱，感受插花艺术所蕴含的自然之美、艺术之美，培养审美意识和审美情趣，愿意主动关注和欣赏优秀的插花作品。
- 2、认识到插花艺术是人类文化的重要组成部分，树立尊重不同文化背景下插花艺术风格的观念，培养文化包容心态，增强对多元文化的理解和认同。
- 3、体会插花艺术与生活的密切联系，形成用插花艺术美化生活环境、提升生活品质的意识，培养积极向上的生活态度。

## 思政元素

**文化自信与传承：**通过介绍中国插花艺术悠久的历史（如起源于六朝，兴盛于唐宋）和深厚的文化底蕴（与儒家、道家、佛家思想相融合），展示中国传统插花艺术在世界插花领域的重要地位，增强学生对中华优秀传统文化的认同感和自豪感，激发传承和弘扬中华传统插花艺术的责任感。

**审美教育与人文素养：**引导学生欣赏中西方优秀插花作品，培养学生的审美能力和艺术鉴赏水平，同时通过插花艺术中对自然、生命的尊重与表达，提升学生的人文素养，培养学生热爱自然、热爱生命的情感。

**生活态度与价值观引领：**强调插花艺术在美化生活、愉悦心情方面的作用，引导学生树立积极乐观、注重生活品质的价值观，培养学生发现美、创造美、享受美的能力，促进学生全面发展。

## 第二章 插花艺术的基础理论

### 三维目标

#### 知识目标

- 1、熟练掌握插花艺术的基本原理，包括对称与均衡（对称式构图给人稳定、庄重之感，均衡式构图更显活泼、自然）、比例与尺度（花材与容器、作品与环境的比例协调）、调和与对比（色彩、形态、质感的调和与对比）、韵律与节奏（花材排列的疏密、高低变化形成的韵律感），并能理解各原理在插花作品创作中的作用。
- 2、准确认识常见花材的分类（按观赏部位分为观花类、观叶类、观枝类、观果类；按花材性质分为鲜花花材、干花花材、人造花花材），掌握不同花材的形态特征、生长习性、观赏期及寓意（如牡丹象征富贵、梅花象征坚韧不拔）。
- 3、了解插花常用容器的种类（陶瓷容器、玻璃容器、金属容器、竹木质容器等），掌握不同容器的特点（如陶瓷容器古朴典雅、玻璃容器通透轻盈）及与花材的搭配原则（如大型花材搭配厚重容器，小型花材搭配轻巧容器）。
- 4、熟悉插花常用工具（剪刀、修枝剪、花刀、铁丝、胶带、花泥等）的名称和用途，掌握其正确使用方法和注意事项（如使用剪刀时避免损伤花材茎秆，花泥需充分吸水后使用）。

#### 能力目标

- 1、能够运用插花基本原理对给定的插花作品进行分析，判断作品在对称与均衡、比例与尺度等方面是否合理，指出存在的问题并提出改进建议，提升对插花作品的鉴赏和评判能力。
- 2、根据不同的创作需求（如节日庆典、日常装饰），能准确选择合适的花材、容器和工具，例如在春节插花中选择寓意吉祥的花材（如金桔、红掌）和红色系容器，体现节日氛围，培养实际应用能力。
- 3、具备对常见花材进行简单处理的能力，包括花材的修剪（根据构图需求剪取合适长度和形态的花材）、整理（去除残枝败叶、清理花茎中的杂物）和保鲜（采用正确的浸泡方法延长花材观赏期），为后续插花创作奠定基础。

## 情感态度价值观目标

- 1、培养严谨的治学态度，认识到插花基础理论是插花创作的重要依据，只有扎实掌握理论知识，才能创作出优秀的插花作品，避免在创作中盲目尝试、随意搭配。
  - 2、增强对自然植物的敬畏和保护意识，在花材选择和处理过程中，遵循植物生长规律，避免过度修剪、浪费花材，树立可持续发展的理念。
- 激发创新意识，理解插花基础理论不是束缚创作的枷锁，而是指导创新的工具，鼓励学生在掌握理论的基础上，大胆尝试新的花材搭配、容器选择和造型设计，培养勇于探索的精神。

## 思政元素

- 1、**科学精神与严谨态度**：插花基础理论蕴含着科学的规律和方法，通过学习和运用这些理论，培养学生尊重科学、遵循规律的科学精神，以及严谨细致、认真负责的学习和工作态度，引导学生在今后的学习和生活中，注重理论与实践相结合，避免主观臆断和盲目行事。
- 2、**生态环保理念**：在花材选择和使用环节，强调合理利用自然资源，避免过度采摘和浪费，引导学生树立生态环保意识，认识到保护自然环境、维护生态平衡的重要性，培养学生可持续发展的理念和责任感。
- 3、**创新精神与探索意识**：鼓励学生在掌握插花基础理论的基础上，打破传统思维定式，勇于尝试新的创作思路和方法，培养学生的创新精神和探索意识，引导学生认识到创新是推动艺术发展和社会进步的重要动力，激发学生的创新热情和创造力。

## 第三章 东方式插花艺术

### 三维目标

#### 知识目标

- 1、深入了解东方式插花艺术的起源与发展历程，重点掌握中国插花艺术（如明代瓶花艺术、清代盆景式插花）和日本插花艺术（如池坊流、小原流、草月流）的主要流派、形成背景、风格特点及代表人物，理解东方式插花艺术与东方文化（如儒家的“中庸之道”、道家的“天人合一”）的内在联系。
- 2、熟练掌握东方式插花艺术的基本构图形式，包括直立式（花材直立向上生长，给人挺拔、向上的感觉，适合表现刚劲、豪迈的气质）、倾斜式（花材向一侧倾斜，具有动态美，适合表现自然生长的姿态）、水平式（花材横向伸展，给人平稳、宁静的感觉，适合表现开阔、舒展的意境）、下垂式（花材向下垂落，富有飘逸感，适合表现轻盈、灵动的氛围），并能准确描述各构图形式的结构特点和适用场景。
- 3、掌握东方式插花艺术的创作步骤，包括立意构思（确定作品的主题、意境和风格，如表现“春回大地”“秋高气爽”的意境）、花材选择（根据立意选择符合主题的花材，注重花材的寓意和形态）、容器选择（选择与花材风格、立意相协调的容器）、花材处理（对花材进行修剪、整理和固定）、插制技巧（按照构图形式和主次关系进行花材插制，注重层次感和韵律感）和作品装饰（适当添加配饰，如假山、石头、小摆件等，增强作品的意境）。

4、了解东方式插花艺术的鉴赏要点，包括主题意境（是否准确表达了创作主题，意境是否深远）、构图形式（是否符合东方式插花的构图原则，结构是否稳定、协调）、花材搭配（花材的选择是否合理，搭配是否和谐，是否体现了花材的自然之美）、色彩运用（色彩是否协调，是否符合主题和意境，是否能给人美的享受）和技巧手法（花材的固定是否牢固，修剪是否恰当，是否展现了精湛的技艺）。

## 能力目标

- 1、能够根据给定的主题（如“中秋赏月”“岁寒三友”），独立完成东方式插花作品的立意构思，确定合适的构图形式、花材和容器，并撰写简单的创作方案，方案需明确体现作品的主题、意境、花材选择理由、容器选择理由和构图设计思路。
- 2、具备熟练运用东方式插花插制技巧创作直立式、倾斜式等常见构图形式作品的的能力，在创作过程中，能合理处理花材的主次关系（确定主枝、副枝、从枝的位置和长度），注重花材的层次感和韵律感，确保作品结构稳定、形态美观，符合东方式插花的风格特点。
- 3、能够运用东方式插花艺术的鉴赏要点，对自己和他人的东方式插花作品进行全面、客观的鉴赏和评价，能准确指出作品的优点和不足之处，并提出具体的改进建议，提升鉴赏能力和艺术审美水平。
- 4、具备一定的东方式插花艺术创新能力，在遵循东方式插花艺术基本规律和风格特点的基础上，能够结合时代特点和个人创意，对花材搭配、构图形式、容器选择等方面进行创新尝试，创作出具有个人风格和时代特色的东方式插花作品。

## 情感态度价值观目标

- 1、深刻感受东方式插花艺术的独特魅力和深厚的文化内涵，体会东方式插花艺术所追求的“天人合一”“情景交融”的意境，培养对东方式插花艺术的热爱和痴迷之情，增强对东方文化的认同感和归属感。
- 2、培养耐心、细致、专注的品质，东方式插花艺术创作需要精心构思、细致操作，在创作过程中，引导学生静下心来，认真对待每一个环节，培养学生的专注力和耐心，提升学生的心理素质。
- 3、树立精益求精的艺术追求，通过对东方式插花艺术的学习和创作，认识到艺术创作需要不断打磨和完善，鼓励学生在创作中追求更高的艺术境界，培养学生对艺术的敬畏之心和执着追求的精神。
- 4、增强文化传承与创新的责任感，认识到东方式插花艺术是东方文化的瑰宝，面临着传承和发展的使命，激发学生传承中华优秀传统文化和东方文化的责任感，同时鼓励学生在传承的基础上进行创新，推动东方式插花艺术与时俱进，适应时代发展的需求。

## 思政元素

- 1、**中华优秀传统文化传承**：中国插花艺术是中华优秀传统文化的重要组成部分，通过深入学习中国插花艺术的历史、流派、风格和创作技巧，让学生感受中华传统文化的博大精深和独特魅力，增强学生对中华优秀传统文化的认同感、自豪感和使命感，引导学生积极参与中华传统插花艺术的传承和弘扬工作，推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。
- 2、**东方哲学思想熏陶**：东方式插花艺术蕴含着丰富的东方哲学思想，如儒家的“中庸之道”（体现在作品的对称与均衡、调和与对比的适度把握）、道家的“天人合一”（强调尊重自然、师法自然，追求作品与自然的和谐统一）。通过学习东方式插花艺术，引导学生理解和领悟这些哲学思想的内涵，将其融入到自己的价值观和行为准则中，培养学生的哲学思辨能力和人文素养。
- 3、**工匠精神培养**：东方式插花艺术创作对技艺要求较高，需要创作者具备精湛的技巧、耐心细致的态度和精益求精的追求。在教学过程中，通过引导学生反复练习插花技巧，注重作品的细节处理，培养学生的工匠精神，引导学生认识到工匠精神是实现个人价值和推动社会发展的重要力量，鼓励学生在未来的学习和工作中发扬工匠精神，追求卓越、精益求精。
- 4、**文化交流与互鉴意识**：在介绍东方式插花艺术时，不仅关注中国插花艺术，也会涉及日本等其他东方国家的插花艺术流派。通过对比分析不同国家东方式插花艺术的异同，引导学生树立文化交流与互鉴的意

识，认识到不同文化之间相互学习、相互借鉴是文化发展的重要途径，培养学生的国际视野和跨文化交流能力，促进不同文化之间的和谐共处和共同发展。

## 第四章 西方式插花艺术

### 三维目标

#### 知识目标

- 1、系统了解西方式插花艺术的起源与发展脉络，重点掌握西方式插花艺术在不同历史时期（如古罗马时期、中世纪时期、文艺复兴时期、巴洛克与洛可可时期、近代和现代）的风格特点、代表作品及形成的社会文化背景，理解西方式插花艺术与西方文化（如古希腊罗马的美学思想、文艺复兴时期的人文主义精神）的紧密联系。
- 2、熟练掌握西方式插花艺术的主要风格，包括对称式（如圆形、三角形、扇形等，具有规整、华丽、庄重的特点，常用于正式场合）和不对称式（如 L 形、S 形、新月形等，更具动感、活泼、自然的特点，适合现代家居和休闲场合），并能准确描述各风格的造型特征、结构特点和适用场景。
- 3、掌握西方式插花艺术的色彩搭配原则，包括单色搭配（使用单一颜色的花材，给人简洁、统一、纯净的感觉）、类似色搭配（使用色相相近的颜色，如红与橙、蓝与绿，给人和谐、柔和、统一的感觉）、对比色搭配（使用色相差异较大的颜色，如红与绿、黄与紫，给人鲜明、活泼、富有冲击力的感觉），了解不同色彩搭配所营造的氛围和情感表达（如红色系给人热情、喜庆的感觉，蓝色系给人宁静、清新的感觉）。
- 4、熟悉西方式插花艺术的创作步骤，包括确定主题与用途（根据不同的场合和需求确定作品的主题，如生日祝福、婚礼庆典、商务礼仪）、花材选择（注重花材的色彩、形态和质感，选择花朵饱满、花色鲜艳的花材）、容器选择（选择与花材风格和主题相匹配的容器，如华丽的金属容器、简约的玻璃容器）、花材处理（对花材进行修剪、整理，去除下部叶片，防止入水腐烂）、插制技巧（采用密集式插法，注重花材的层次和立体感，先插主花，再插副花和填充花材）和作品整理（调整花材的位置和形态，确保作品整体美观、协调）。

#### 能力目标

- 1、能够根据不同的场合（如婚礼、生日派对、商务会议）和需求，准确选择西方式插花艺术的风格和色彩搭配方案，例如在婚礼上选择对称式的圆形或扇形插花，采用白色、粉色等浪漫色调，营造温馨、喜庆的氛围，培养实际应用能力。
- 2、具备独立创作常见风格西方式插花作品（如圆形、三角形、L 形）的能力，在创作过程中，能熟练运用西方式插花的插制技巧，合理安排花材的层次和位置，注重色彩的协调和整体的立体感，确保作品符合西方式插花的风格特点，形态美观、结构稳定。
- 3、能够运用西方式插花艺术的鉴赏标准（如造型是否规整、色彩搭配是否协调、花材搭配是否合理、整体是否具有视觉冲击力），对西方式插花作品进行鉴赏和评价，能准确指出作品的优点和存在的问题，并提出具体的改进措施，提升鉴赏能力和审美水平。
- 4、具备将西方式插花艺术与实际生活相结合的能力，能够根据家居环境（如客厅、卧室、餐厅）的特点和个人喜好，设计并制作适合的西方式插花作品，美化生活环境，提升生活品质，培养将艺术融入生活的能力。

#### 情感态度价值观目标

- 1、感受西方式插花艺术的热情、奔放、华丽的风格魅力，拓宽艺术视野，培养对不同风格插花艺术的欣赏能力和包容心态，认识到中西方插花艺术各有特色、各有所长，都是人类艺术宝库中的瑰宝。

2、培养开放、创新的思维方式，西方式插花艺术注重色彩的运用和造型的变化，鼓励创新和个性化表达。通过学习西方式插花艺术，引导学生打破传统思维的束缚，勇于尝试新的色彩搭配和造型设计，培养创新意识和创新能力。

3、增强对生活的热爱和对美的追求，西方式插花艺术常用于各种喜庆、欢乐的场合，能够给人带来愉悦的心情和美的享受。通过创作和欣赏西方式插花作品，引导学生发现生活中的美，培养积极乐观的生活态度，提升对生活品质的追求。

4、培养团队合作精神，在西方式插花艺术的学习和创作过程中，可组织学生进行小组合作创作（如大型婚礼插花布置），让学生在合作中分工协作、相互交流、共同进步，培养团队合作意识和沟通能力，认识到团队合作的重要。

### 思政元素

文化自信：对比中西插花，理解文化多样性，增强本土文化认同。

工匠精神：锤炼插花细节，培养专注、严谨的做事态度。

生态理念：合理选用花材，树立尊重自然、节约资源的意识。

美育浸润：通过创作传递美好，涵养积极向上的生活情怀。

## 第五章 现代花艺设计

### 三维目标

#### 知识目标

1、清晰界定现代花艺的概念，理解其区别于传统东、西方式插花的核心特征——打破传统造型束缚（如非对称、抽象化构图）、多元材料融合（除传统花材外，融入金属、玻璃、布艺、枯木等非植物材料）、强调概念表达（注重主题性与情感传递），掌握现代花艺在当代生活中的应用场景（如商业空间装饰、艺术展览、时尚活动）。

2、系统梳理现代花艺的发展脉络，了解其受现代艺术流派（如抽象主义、极简主义、装置艺术）影响的演变过程，掌握现代花艺的主要风格类型，如极简风（以少量花材和简洁线条突出意境）、自然风（模拟自然生长形态，保留野趣）、装置风（大型化、场景化，强调空间互动）、混合媒介风（跨材料组合，突破传统边界），并能举例说明各类风格的典型作品与设计思路。

3、掌握现代花艺设计的核心方法，包括材料创新运用（如枯木与鲜花的对比搭配、金属框架与布艺的质感融合）、空间关系处理（花材与容器、作品与环境的动态平衡）、主题概念提炼（从生活场景、社会议题、情感体验中提取设计灵感，如“环保”“新生”主题），熟悉现代花艺常用的特殊工具（如热熔胶枪、金属丝骨架、亚克力容器）及使用规范。

4、了解现代花艺的行业发展现状，包括国内外知名现代花艺设计师及其代表作品、行业趋势（如可持续花艺、定制化花艺设计）、职业方向（花艺设计师、花艺策展人、花艺教育者），明确现代花艺与传统插花艺术的传承与创新关系。

#### 能力目标

- 1、具备从现代艺术作品、生活场景中提取灵感的能力，能独立完成现代花艺作品的主题构思与方案设计，方案需明确主题表达、材料选择（含传统花材与非植物材料的组合）、造型结构及与应用场景的适配性，例如为咖啡馆设计“自然野趣”主题现代花艺，需说明为何选择枯木、小雏菊与粗陶容器的搭配。
- 2、熟练运用现代花艺设计方法与工具，完成至少 2 种不同风格（如极简风、混合媒介风）的作品创作，能合理处理材料间的质感对比、色彩协调与空间层次，确保作品既符合现代花艺的创新特质，又具备艺术美感与结构稳定性，例如用金属丝制作几何骨架，搭配白色玫瑰与透明玻璃珠，呈现极简科技感。
- 3、具备对现代花艺作品的分析与调整能力，能根据创作过程中出现的问题（如材料固定不稳、主题表达不清晰）及时优化方案，例如发现布艺材料与花材搭配过于杂乱时，通过减少布艺用量、统一色彩色系提升作品整体性。
- 4、能够将现代花艺与商业、文化场景结合，完成简单的场景化花艺设计，如为小型艺术展览设计入口处的装置式现代花艺，或为品牌发布会设计与品牌调性匹配的桌花，培养将艺术转化为实际应用的能力。

### 情感态度价值观目标

- 1、激发对现代花艺创新的探索热情，培养突破传统、敢于尝试的艺术勇气，理解“创新不是否定传统，而是在传承基础上的突破”，形成开放包容的艺术审美心态，愿意主动关注国内外现代花艺前沿动态。
- 2、增强对“材料价值”的多元认知，认识到非植物材料（如废旧金属、回收玻璃）也能通过设计转化为艺术元素，树立“环保创新”的理念，培养变废为宝的创造力，减少对自然资源的过度依赖。
- 3、培养“以人为本”的设计思维，理解现代花艺不仅是艺术表达，更需贴合用户需求与场景氛围，例如为医院设计现代花艺时需考虑患者的心理舒适度（避免过于鲜艳刺激的色彩），引导学生形成关注他人、服务社会的设计意识。
- 4、体会现代花艺中的“跨领域融合”魅力，认识到艺术与商业、科技、环保的结合能拓展花艺的价值边界，激发学生的跨界学习兴趣，培养综合素养与全局视野。

### 思政元素

- 1、**创新精神与时代担当**：通过现代花艺对传统插花的突破与创新，引导学生认识到“创新是艺术发展的核心动力”，鼓励学生在学习中敢于打破思维定式，同时理解创新需立足时代需求（如环保、个性化消费），培养学生为传统艺术注入时代活力的责任感，助力中华优秀传统文化在当代的创新发展。
- 2、**环保理念与可持续发展**：强调现代花艺中“废旧材料再利用”“减少花材浪费”的设计思路（如用干枯花材制作永生花艺、选择本地时令花材降低运输碳排放），引导学生树立“绿色设计”理念，认识到艺术创作需兼顾美学与生态责任，将可持续发展意识融入学习与生活，践行“绿水青山就是金山银山”的理念。
- 3、**跨界融合与综合素养**：现代花艺涉及艺术、设计、商业、环保等多个领域，通过学习引导学生理解“跨界融合是当代社会发展的趋势”，鼓励学生主动学习跨领域知识，培养综合分析与解决问题的能力，为未来适应多元职业需求奠定基础，同时树立“终身学习”的意识。
- 4、**文化自信与国际视野**：在介绍现代花艺国际趋势时，强调中国现代花艺设计师的本土创新（如将青花瓷、竹编等传统元素融入现代花艺），展示中国现代花艺在国际舞台的影响力，增强学生对中华优秀传统文化的自信，同时引导学生以开放心态学习国际先进设计理念，培养“立足本土、放眼全球”的国际视野。

## 第六章 花艺鉴赏与评价

### 三维目标

#### 知识目标

- 1、掌握花艺鉴赏的核心维度，包括主题意境（作品是否准确传递主题情感，如“哀悼”主题的素色花材运用是否恰当）、形式美感（构图是否符合对称 / 均衡、比例 / 尺度等原理，色彩搭配是否协调，质感对比是否有层次）、材料运用（花材与容器 / 辅助材料的适配性，材料选择是否服务于主题表达）、技艺水平（花材固定是否牢固、修剪是否精准、细节处理是否精致）、文化内涵（作品是否蕴含传统或现代文化元素，如东方式插花中的“禅意”、现代花艺中的“环保理念”），理解各维度在鉴赏中的权重与关联。
- 2、熟悉不同类型花艺作品的鉴赏标准差异，例如传统东方式插花侧重“意境深远”与“自然和谐”，西方式插花侧重“色彩饱满”与“造型规整”，现代花艺侧重“创新表达”与“场景适配”，能结合具体作品说明不同标准的适用场景。
- 3、了解花艺评价的基本方法，包括对比分析法（同一主题下不同作品的风格、材料、技艺对比）、语境分析法（结合作品创作的时代背景、文化环境、应用场景评价）、用户需求分析法（从使用者 / 观赏者的体验出发，评价作品是否满足情感或功能需求），掌握花艺评价报告的撰写结构（作品概况、维度分析、优点与不足、改进建议）。
- 4、积累中西方经典花艺作品案例，包括传统名作（如中国宋代《瓶花谱》中记载的瓶花、西方巴洛克时期的宫廷插花）与现代经典（如当代花艺设计师的装置作品），了解不同作品的创作背景、设计理念与艺术价值，为鉴赏实践奠定基础。

## 能力目标

- 1、具备独立完成不同类型花艺作品（传统东方式、西方式、现代花艺）的鉴赏能力，能运用核心鉴赏维度全面分析作品，例如鉴赏一件日式池坊流插花，需从“意境是否体现‘天人合一’”“构图是否符合直立式的主次关系”“花材选择是否贴合季节主题”等方面展开，形成条理清晰的鉴赏结论。
- 2、能够运用花艺评价方法撰写规范的评价报告，报告需包含作品基本信息、各维度的具体分析（附实例说明，如“作品色彩搭配采用类似色（粉与紫），营造柔和氛围，但主花与副花的比例稍显失衡，主花过大导致整体构图沉重”）、客观的优点总结与不足指出，并提出可操作的改进建议（如“可适当减小主花尺寸，增加副花数量以平衡构图”）。
- 3、具备在小组讨论中表达鉴赏观点的能力，能清晰阐述自己的分析逻辑与评价依据，同时尊重他人不同意见，通过交流完善对作品的认知，例如在讨论现代装置花艺时，能理解“有人认为材料杂乱”与“有人认为体现创新”的不同视角，辩证分析作品的艺术价值。
- 4、能够将鉴赏能力转化为创作提升能力，通过分析优秀作品的设计思路与技艺手法，反思自己的创作不足，例如在鉴赏一件“环保主题”现代花艺后，能借鉴其“废旧材料运用”的方法，优化自己的同类作品。

## 情感态度价值观目标

- 1、培养“客观辩证”的鉴赏心态，理解“没有绝对完美的作品，只有不同角度的评价”，避免以个人喜好片面否定作品，学会从艺术规律、文化背景、用户需求等多角度理性看待花艺作品，提升批判性思维能力。
- 2、增强对花艺艺术的敬畏之心，通过鉴赏经典作品，感受创作者的匠心与智慧，理解“每一件优秀作品都离不开扎实的技艺与深刻的思考”，培养尊重艺术、尊重创作者的态度，避免盲目跟风或轻视传统。
- 3、激发“以鉴促学”的学习意识，认识到鉴赏不仅是“评价他人”，更是“提升自己”的过程，通过分析优秀作品的优点，学习其设计思路与技艺；通过分析不足，避免自己在创作中犯同类错误，形成“鉴赏 — 反思 — 提升”的良性学习循环。
- 4、培养“文化共情”能力，通过鉴赏不同文化背景下的花艺作品，理解作品背后的文化内涵与情感表达，例如鉴赏中国传统插花中的“岁寒三友”（松、竹、梅），能体会其中蕴含的坚韧品格；鉴赏西方圣诞插花，能理解其传递的节日欢乐氛围，增强对多元文化的理解与包容。

## 思政元素

**1、辩证思维与理性精神：**花艺鉴赏需要从多个维度客观分析作品，避免主观片面，通过教学引导学生树立“辩证看待事物”的思维方式，培养理性分析、客观评价的精神，这种思维不仅适用于花艺学习，更能迁移到生活中，帮助学生理性看待问题、尊重不同观点，形成科学的世界观。

**2、文化理解与包容心态：**通过鉴赏中西方不同文化背景的花艺作品，引导学生认识到“不同文化孕育不同的艺术风格，没有优劣之分，只有特色之别”，例如东方式的“含蓄意境”与西方式的“热情奔放”都是人类艺术的瑰宝，培养学生的文化包容心，增强对多元文化的认同，助力构建人类命运共同体意识。

**3、匠心传承与品质追求：**在鉴赏传统经典花艺作品时，强调创作者的“工匠精神”（如中国传统插花中对花材修剪的精准要求、西方宫廷插花中对造型细节的极致追求），引导学生理解“匠心是艺术品质的保障”，鼓励学生在学习与创作中发扬工匠精神，追求精益求精，拒绝敷衍了事，培养对品质的执着追求。

**4、审美自信与文化自觉：**通过鉴赏中国传统花艺作品的艺术价值（如宋代瓶花的简约意境对当代极简风的影响），展示中华优秀传统文化在世界花艺领域的地位，增强学生对本土文化的审美自信；同时引导学生通过鉴赏反思“如何在创作中传承文化基因”，培养文化自觉意识，主动将中华优秀传统文化融入花艺创作，推动文化传承与创新

## 五、实践安排及学时分配

实验内容	实验学时 (54)
简易丝带花、法式蝴蝶结制作	3
压花构图设计	3
西方几何插花 1-2	6
西方几何形插花 3-4	6
东方插花 1-2	6
礼仪插花之花盒	3
礼仪插花之花束	3
礼仪插花之婚礼胸花、头花.	6
典礼插花之餐桌花制作、物件装饰	6
人造花、干花技法	6
架构现代创作	6

## 六、考核方式

考查

## 七、推荐教材和教学参考书

**教材：**谢利娟《插花与花艺设计》，中国农业出版社，2021年

**参考书：**

- 1、《花之韵—东方插花与电脑创意》，刘惠芳编著，中国建筑工业出版社，2003年。
- 2、《插花员(高级技师)》，王莲英主编，中国劳动社会保障出版社，2005年。
- 3、《日式插花教程》，中田虹葩著，南海出版公司，2005年。

- 4、《实用插花秀(干花教程)》，林庆新等著，广东经济出版社，2004年。
- 5、《礼仪插花》，刘飞鸣等著，江苏科学技术出版社，2002年。
- 6、《插花艺术基础》，朱迎迎等编著，中国林业出版社，3版2008年。