

艺术实践 造型·表现

学习任务 传递我们的创意

单元观念

无数的革命英雄用鲜血和生命谱写难忘岁月的乐章。

基本问题

如何用版画的形式表现革命岁月？

学科知识

1. 木刻版画的基本知识；
2. 单版套色版画的基本知识；
3. 连环画的表现形式和制作步骤。

单元任务目标

1. 了解木刻版画在战争年代的作用，体验木刻版画特殊的制作方法；
2. 掌握单版套色版画的拓印方法，探索更多的制作方法；
3. 尝试用版画的藝術语言编绘连环画。

单元重难点

重点

1. 感受版画在革命战争时期发挥的作用；
2. 版画的常识和制作技法；
3. 版画的拓展应用。

难点

1. 尝试制作黑白木刻和单版套色版画；
2. 尝试用不同材料替代木刻板，感受刻与印的乐趣；
3. 尝试用版画形式完成一件连环画作品。



单元分析

本单元课题紧密结合革命战争时期的历史背景和艺术实践，围绕版画艺术展开教学。教材内容涵盖了版画的基本知识和技法，让学生在学习版画技法的同时，感受那个特殊时期人们的情感和精神风貌。此外，教材还注重培养学生的审美能力和创作能力，鼓励学生在用版画形式创作连环画的过程中表达自己的思想感情，从而加深对美术作品的宣传教育功能的认识。

中国是版画的故乡。雕版印刷术的发明，使我国版画在唐代已有较高水平。20世纪30年代，鲁迅倡导的新兴木刻运动，在继承传统版画技艺、借鉴欧洲版画特点的基础上，充分发挥版画的便捷性、大众性、可复制性，以“革命的号角”拉开了中国现代版画的发展序幕。抗战爆发后，江丰、力群等青年人将新兴木刻理念带到延安，通过大量的版画作品，鼓舞民族斗志、铭刻红色记忆。

本单元课题分别为“时代记忆”“岁月难忘”“红色记忆”，从回望到实践到拓展，从艺术到技术，从形式到价值，循序渐进地展开版画知识教学和情感体验。通过欣赏和分析具有代表性的革命战争题材版画作品，激发学生的学习兴趣和情感共鸣。通过示范操作和分组实践，让学生亲身体验版画创作的过程，加深对版画技法的理解和掌握。此外，教材还鼓励学生使用不同的材料和工具进行创作尝试，以体验版画的趣味性和多样性。

如今，中国版画呈现主题多元、语言丰富、技法多样的发展态势。希望通过本单元的学习，我们能体会到新兴木刻运动播下的种子正不断生根发芽，并感受现当代中国版画蓬勃发展的力量。

单元教学情境建议

1. 穿越历史烟云，那段浴血奋战、救亡图存的不屈岁月，依然震撼人心。这种精神穿越时空，这个信念引领未来，历史永志不忘。新时代的我们，将以怎样的信念与担当，怎样的方法，去铭记历史、记录历史呢？将以怎样的信念与担当、怎样的方法来铭记历史、记录历史呢？

2. 英雄烈士灿若群星，他们是中华民族闪亮的精神坐标，我们怎样才能记住那段难忘岁月里的人与他们的故事？截取影视作品中与相关经典美术作品主题相同的画面，比较不同艺术形式的异同。



8 时代印记

木刻版画与其他画种有什么区别?

鲁迅先生说过,“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办”。我国革命战争年代的版画家们创作的大批反映战时生活的版画、插图、传单、地图和邮票等,传递着巨大的艺术能量。

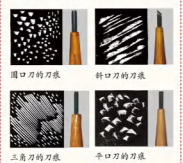
感知·交流

1. 说说版画与其他画种在工具、材料制作形式等方面有什么不同。
2. 查阅1—2位版画家的资料,与同学共同分析他们的代表作。



“飞吧,你飞吧”木刻版画 1961年 梁士强 四川美术学院版画博物馆藏

木刻版画的刀法



阳刻



阴刻

▲ 阴刻笔触在木板衬平面上有保留的内容,刻后留下的部分都为凸起形状

▲ 阳刻笔触在木板衬平面上需要刻除的内容,刻后的部分都为凹陷形状

探究·理解

黑白木版画是绘画艺术的一种形式,但它不是用笔、墨、颜料直接在纸上完成的,而是用木刻刀依照画稿刻成版图,再在版图上涂上油墨,用纸张印而成的。这种用木刻的工具、材料和工艺制作出来的画就是木刻版画。

观念

木刻版画具有可复制性。

基本问题

木刻版画与其他画种有什么区别?

学科知识

1. 木刻版画的基本知识;
2. 阳刻、阴刻的区分;
3. 木刻版画的制作步骤。

任务目标

1. 通过观察和欣赏,了解木刻版画与其他画种的区别;
2. 掌握木刻版画的制作步骤,创作一件木刻版画作品。

一、教材分析

黑白木刻是历史悠久且运用最广的版画种类之一,本课的主要目的是探索并掌握新时期黑白版画的形式语言与制作过程。

黑白木刻版画作为版画艺术的一种重要形式,具有独特的艺术魅力和教育价值。教材旨在通过这一艺术形式,培养学生的审美观念、创新能力和实践能力,不仅要让学生了解版画艺术的魅力和技法,还要引导学生掌握一定的艺术创作方法,提升学生的艺术素养。根据本学段要求,本课要求学生掌握课堂所学,通过欣赏、观察、思考、实践等手段,了解木刻版画的相关知识,知晓版画的阴刻和阳刻等



技法。运用点、线、面的疏密变化、粗细变化、大小变化结合构图形式,懂得黑白版画以黑、白、灰三色关系的处理,并进行主题版画创作。

教材的知识按照从易到难、由浅入深的原则进行编排。版画的基础知识,如版画的定义、分类、发展历史等,因在小学6年级略有学习,故可只做简单回顾,便逐步深入黑白木刻版画的技法学习,包括刻制方法、印刷技巧等,强调实践操作的重要性。通过实践案例和操作步骤,帮助学生掌握黑白木刻版画的制作流程,提高学生的动手能力。老师要准备尽可能多的

图片、示范作品和拓展资料,如著名版画家的作品、学生优秀作品等,这些资料有助于激发学生的学习兴趣,拓宽学生的艺术视野。

黑白木刻版画的艺术特点与表现语言是本课的重点,可从以下几方面入手。

1. 了解版画的造型方式、点线面的布局方法。
 2. 黑白对比在画面中的运用等。
- 通过学习这些内容,学生能够掌握黑白木刻版画的基本艺术语言和表现手法。

本课的教学难点在于黑白木刻版画刻制过程中“刀法”的组织与表现。刀法是黑白木刻版画制作中的关键技术,它决定了画面的线条、色点和色块的形态和质感。正确地运用刀法,组织出富有节奏感和韵律感的画面,是学生在学习过程中需要掌握的难点。

二、教学目标

1. 审美感知：通过欣赏优秀的木刻版画作品，让学生了解版画与其他画种具有不同表现力的特点，感受其独特的艺术魅力。
2. 艺术表现：通过教师的演示使学生掌握基本刀法，了解木刻版画的特点是以刀代笔；引导学生初步认识版画的基本表现语言，掌握黑白木刻的基本制作方法。
3. 创意实践：学生通过实践，掌握木刻版画的制作步骤，并能创作一幅属于自己的版画作品。
4. 文化理解：通过学习，让学生领悟版画在特殊年代的独特表现方式，理解当年的艺术家在特殊年代做出的贡献。

三、教学建议

教师对版画作品进行解析，讲解艺术家的构图意图，艺术家采用的象征、隐喻等手法，以及寓于画面之中的时代精神，使学生在欣赏作品的同时，能够感受到更深层次的含义。

也可以运用图片、视频展示和多媒体等教具的现场演示进行多元化教学，调动学生的积极性，增强学生对黑白木刻版画的了解与掌握。或以直观教学方式引出课题，通过图片的展示，提出关键性的问题，引导学生思考并得出答案。

艺术家在表现版画主题时，往往会选择具有时代特色的题材，如历史事件、社会变革、民族风情、科技发展等进行创作。这些题材能够直接反映时代的特征，让读者能通过画面感受到特定时期的时代气息，也能从中体会刀意与作品意境的完美融合。

教师还可以分阶段布置达标练习：

1. 向学生传授版画是反向的艺术时，可选取简单的字进行刻印，让学生初步了解“正字反刻”的方法，形成版画是反向艺术的意识。
2. 进行阴刻和阳刻教学时，可从简单的图形入手，同时融合角刀和圆刀练习，体会不同刀型产生的不同刀痕效果。
3. 教师可通过视频或者现场演示来教授一些基本的刀法，强调刀痕的粗细、大小、疏密变化与画面黑、白、灰的组织关系。
4. 在学生完成作品刻制后，教师可视频或者现场演示印制步骤，让学生了

解版画有很强的可复制性。

教学设计一

课前准备

1. 教师准备：

黑白木刻的工具材料（木刻刀、板材、黑色油墨、滚筒、调墨油等），黑白木刻的示范作品及图片，教学PPT（内容包括版画的概念、历史、分类及黑白木刻的制作步骤等）。

2. 学生准备：

三合板或胶板、树脂板等，木刻刀、砂纸、复写纸、设计图稿。

教学导入

展示黑白木刻作品，引导学生观察并思考这些作品是如何制作出来的。

引出课题：版画——黑白木刻版画。

知识讲解

以下几个方面，老师可以根据学生的具体情况，通过探究、讨论、讲授等多种方式实施教学。

一、版画的概念、历史及分类。

二、黑白木刻的制作步骤。包括起稿、上板、着色、刻版、修版、拓印等。

三、版画的种类。包括木版画、铜版画、石版画、丝网版画等。每种版画都有其独特的艺术效果和表现力，而艺术家会根据创作需求选择合适的技法，以展现独特的时代印记。材料（如木材、金属、纸张等）的质感、纹理和色彩都会影响到作品的最终效果，从而传递出不同的艺术气息。

四、版画的艺术语言。版画作品通

过线条、色彩、构图等艺术语言来表达对时代的理解和感受。例如，强烈的色彩对比可以突出时代的活力与激情，而细腻的线条则能表现出时代的轻盈与深邃。

五、构图。艺术家通常采用象征、隐喻等手法，将时代精神寓于画面之中。在教学中，要使学生在欣赏作品的同时，能够感受到更深层次的含义。

教学设计二

教学导入

以问题的形式导入课题。问题的设置可以模拟当年的时代背景，让学生思考身处特殊年代，作为学生可以怎么做。体会鲁迅提出的：“当革命时，版画之用最广，虽极匆忙，顷刻能办。”同时感受版画家李桦的作品《怒吼吧，中国》的立意，进而进入本课的学习。

知识讲解

知识的讲解可参照“教学设计一”，进而带领学生进行刀法练习，体会不同刀痕的区别，使学生熟练掌握刻刀的使用方法和木刻技法。

尝试运用阴刻和阳刻技法刻制简单的图形并印制出来，在实践中形成版画是镜像艺术意识，初步领略刻印的乐趣。

四、作业要求

作业设计一

以《与自然的对话》为题，创作一幅黑白木刻版画。

作业目标：让学生不仅掌握黑白版画的基本技能，而且在创作过程中深入思

考人与自然的关系，通过艺术语言表达个人见解，培养艺术敏感性和社会责任感。

技能训练：通过制作黑白版画，学习并掌握刻线、刮擦、拓印等版画技术。

创意表达：引导学生观察并思考城市与自然的关系，用黑白两色表现这种关系中的和谐与冲突。

情感传达：通过作品传达对个人与自然共存的想法和感受。

作业设计二

以某个英雄形象或某一光辉瞬间为题材创作一幅黑白版画。

作业目标：了解并掌握黑白木刻的基本技巧，包括线条的运用、黑白对比关系的处理，了解并掌握版画的制作流程。

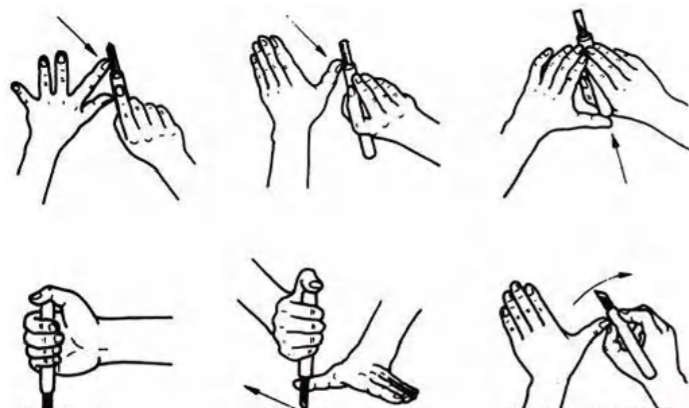
创意表达：通过黑白木刻的形式，表达个人对某一主题的情感理解与感悟。

艺术欣赏：培养对黑白木刻艺术的欣赏能力，理解其独特的艺术价值和审美特点。

五、评价建议

评价内容	评价标准	评价方法	反馈与建议
掌握基本刀法，了解木刻版画的特点	掌握正确的握刀方式，能顺利刻出刀痕，能理解刀痕与版画构图中黑、白、灰色系的关系	自我评价	提供正确且具体的描述，指出需要改进的地方
了解并掌握版画的阳刻和阴刻形式的区别	能理解阴刻和阳刻对于画面表现的作用，能将其中一种方法运用在自己的版画作品中	自我评价 教师评价	给出具体的建议和指导
通过学习刻、印的方法掌握版画制作技术，创作一幅版画作品	掌握线条、色彩、构图等艺术语言，并熟练运用刻、印技法	自我评价 同学评价 教师评价	提供具体的反馈，鼓励相互学习和表达

六、教学参考资料



握刀方法

版画的种类

按使用材料可分为：木版画、石版画、铜版画、丝网版画等。

按颜色可分为：黑白版画、单色版画、套色版画等。

按制作方法可分为：凹版、凸版、平版、孔版和综合版版画等。

黑白木刻版画

木刻，亦称“木版画”或“木刻版画”，是版画的一种，是一门集绘画、刻板、印刷于一体的综合性艺术，是采用不同的刻刀，通过刻、切、铲、凿、划等手段在木板上表现形象的艺术。凡在平面木板上，用不同类型的刀具，根据画稿刻去不必要的部分成为凹版，再在留下的凸版上滚以油质颜料或涂以水性等颜料而后拓印画面于纸上的，概称“木刻”，是中外版画最早的形式。木刻版画使用的木板有梨木板、黄杨木板、白桃木板或表层细洁的三夹板、五夹板等。

中外优秀版画作品推介

德国女版画家珂勒惠支的木刻作品《纪念卡尔李卜克内西》、西班牙画家毕加索的铜版画《和平鸽》、中国版画家赵延年的木刻作品《阿Q正传》系列、中国版画家力群的木刻作品《饮》。



《怒吼吧，中国》 版画 李群

中国新兴木刻运动

为推动中国新兴木刻运动的发展，1931年8月17日至22日，鲁迅在上海创办木刻讲习会，在全国招募13位进步美术青年，由日籍版画教师内山嘉吉教授木刻版画技法知识。在鲁迅思想精神的感召下，13位学员中的江丰、陈铁耕、黄山定等青年木刻家先后奔赴延安等地，他们以刀为笔，印制了大量抗日宣传版画作品，唤醒民众积极投身革命。

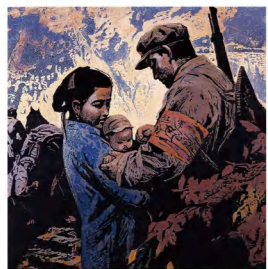


课后反思



9 岁月难忘

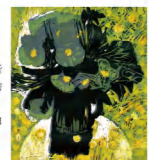
在我们享受和平、幸福生活的时刻，我们不能忘却革命战争年代所发生的故事。尝试用油印或木印的方式拓印，用套色版画的表现手法记录那段难忘的岁月。



图例 套色木刻版画 1980年 祁连清 中国美术馆藏

感知·交流

1. 查阅资料，说说你所知道的革命战争年代发生的不应忘却的故事。
2. 了解套色版画与黑白版画在拓印方法上的不同。



图例 套色木刻版画 学生作品

如何制作彩色版画?

单版套色版画的制作



1. 标划画面中需要拓印的部分(即需要拓印的白色线条、套印黄色后需要拓印的残迹)



2. 将划好的白色划去，套印黄色，露出第一版中的黄色部分



3. 将划好的白色划去，套印深绿色，露出第二版印上的绿色部分



4. 将需要拓印的部分，套印深绿色，露出版的投影部分

观念

色彩赋予了版画更多的情感表达。

基本问题

如何制作有颜色的版画?

学科知识

1. 了解战争年代发生的难忘的故事;
2. 掌握版画的制备方法。

任务目标

1. 了解版画的特征;
2. 学习基本的单版套色版画制作;
3. 采用综合材料进行版画制作。

一、教材分析

本课以经典革命战争题材的套色版画导入教学，为学生在审美过程中接受革命传统教育提供了生动的画面。突出套色版画在不同时代，随着新的观念的变化，渐次出现不同样式，成为中国美术史、印刷史、出版史、书籍史发展过程中弥足珍贵的组成部分，并以其鲜活的生命力触摸着时代奔腾的脉搏。本课的学习，还有利于引导学生认识套色版画作品的宣传教育功能。

教材在介绍版画分类的基础上，把重点放在了套色木刻中学生较容易掌握的单版套色版画的制备方法上，使学生能充分体验套色版画独有的艺术

探究·理解

底版按制版材料或印制方法的不同分成许多种类，如木版、纸版、铜版、石版、丝网版等。越来越多的画家开始探索在版画中采用多种材料与印制方法的可能性。

灯亮下的水磨 纸版版画 1962年 [藏于] 毕加索 瓦伦西亚现代艺术博物馆藏

采莲图 丝网版画 1985年 广军 中国美术馆藏

表现·分享

1. 确定一个与岁月有关的主题，改变印刷材料和拓印手法，体验画面呈现的不同效果。
2. 尝试更多的材料和印制方法，与同学们分享你的经验。

荷塘里的生灵 木刻、塑型等 学生作品

鱼儿的游乐场 纸版、砂纸、塑型等 学生作品

魅力，创作出不同风格的版画作品。教材中选用的中西方套色版画，以及学生制作的版画作品，为学生打开多媒体制作版画的视野，也鼓励学生大胆尝试，体验套色版画独有的艺术魅力，创作出一幅幅风格各异的套色版画作品。

本课的重点在于对套色版画，特别是学生较易掌握的单版套色版画操作，选取较简单的造型让学生体验刻与印的过程。在完成基本的套色版画实践后，教师引导学生尝试结合当地的版画资源，以及当地的红色主题或反映现当代“岁月难忘”主题的内容，

使用更多种类的制版材料进行创作体验。这虽是本课的难点，但却更能突出对“岁月难忘”这一红色主题的艺术实践。

二、教学目标

1. 审美感知：了解中国套色版画的艺术表现形式和艺术表现力。同时，理解革命斗争题材版画作品所起的宣传教育作用和对时代的影响。
2. 艺术表现：探究单版套色版画的拓印方法，掌握单色套色版画的制作过程。
3. 创意实践：在指导学生制作套色版画的过程中，培养学生在艺术

实践中的创造能力和动手操作能力，让学生感受综合材料和色彩对版画印制效果的影响。

4. 文化理解：让学生了解套色版画使用的工具材料，创作一幅生动有趣的套色版画，欣赏套色版画独特的美感，体会创作套色版画的乐趣。

三、教学建议

在套色版画课堂教学中，因为学生对版画的制作原理较生疏，可以从一般绘画作品和套色版画作品的对比导入，且本课对学生的动手能力要求较高，教师可引导学生从黑、白、灰关系的组织、归纳，过渡到套色版画的制作过程与方法。为调动学生积极性、拓宽学生的知识面，教师可以提前演示简单的拓印过程并将学生分组，小组学习的方式既有利于学生之间交流想法、相互启发和帮助，又能给学生的个人创作提供广阔的空间。引导学生运用套色版画方法完成一件套色版画作品。有教学条件的，教师可通过多媒体动画演示的方式清晰呈现套色版画的制作步骤。

教学设计一

课前准备

教师课前准备：收集相关的文字、图片和视频资料。

学生课前准备：多渠道了解当地的红色资源，收集革命故事和与之相关的资料，并汇总成手绘笔记。

教学导入

带领学生回顾上节课的教学内容，再过渡到本课的学习。革命时期那段伟大岁月留下的不朽丰碑，默默地叙说着壮美的故事。我们不能回到过去，但这些故事我们应该要铭记。教师可以请学生分享其了解的故事。

知识讲解

设置任务目标来完成知识的学习。

1. 说说当地革命时期发生的那些故事。
2. 哪些故事最吸引你？为什么？
3. 故事的画面可以用什么形式表现？
4. 如何凸显故事的主题？

教学设计二

教学导入

1. 以当地红色革命故事导入，讲述其背后的历史，让学生理解事件的意义。

2. 通过提问和讨论的方式，引导学生思考革命故事的历史和文化内涵，激发学生的爱国情绪。

知识讲解

讲解套色版画的基础知识：结合具体的艺术作品分组探究，分析作者如何表达故事的内容。分析它们的色彩、线条，并思考如何强化画面的视觉冲击力。

套色版画制作方法

1. 准备工具：需要准备好版画工具和材料。工具包括刀子、刻刀、轮廓线笔和油墨刷，材料包括版画纸、刻板、油墨、油墨盘和油墨刷。

2. 设计版画：在制作版画之前，需要先设计好版画的图案。可以根据自己的兴趣和风格进行设计，也可以参考其他版画作品，有针对性地创作。

3. 制作刻板：在完成设计之后，需要将图案刻在刻板上。刻板可以用木板、石板、金属板等材料制作。先要将图案放在刻板上，用轮廓线笔勾线，然后用刻刀对线条刻画，形成凹凸不平的版面。

4. 上油墨：制作完成的刻板需要上油墨，在油墨盘中放入适量的油墨，用油墨刷将油墨均匀地刷在版面上，再用披肩或篾条轻压纸张，使得油墨能够完全覆盖版面。

5. 印刷版画：油墨被均匀地压在版面上后，就可以开始印刷版画了。将刻板放在版画机上，将版画纸放在刻板上，然后施加一定的压力，使油墨能够完全传递到纸张上。印刷完成后，需要将多余部分的纸张剪去，使得版画达到最佳的效果。

四、作业要求

作业设计一

体验套色版画的基本表现手法，运用所学技法表现一幅内容为抽象图形的单版套色版画作品。

作业设计二

学习套色版画的制作方法和步骤后，可以动物、静物或风景画为表现主题，根据自己的兴趣进行套色版画创作。要求画面能体现版画的独特视觉效果。

五、评价建议

评价内容	评价标准	评价方法	反馈与建议
说出当地发生的战争时代的故事	能表述具体的故事情节	自我评价 同学评价	提供具体的描述，指出优点和需要改进的地方
运用版画形式表现难忘的岁月	运用新工具、新材料完成作品	同学评价 教师评价	给出具体的指导和建议
理解版画在战争时代的意义	能从版画独有的艺术魅力和积极的宣传作用方面阐述	自我评价 同学评价 教师评价	提供具体的反馈，鼓励互相学习和表达

六、教学参考资料

中华全国木刻界抗敌协会

这是一个版画团体，1938年6月12日创立于武汉。当时到会代表97人，通过宣言、会章，推选马达、力群、卢鸿基、刘建庵、陈九为常务理事。会址设于汉口依仁小学。曾举办“木刻训练班”，出版《抗战木刻选集》一册。后迁往重庆。同年底，赖少其、刘建庵、张在民等人在桂林建立中华全国木刻界抗敌协会桂林办事处，用武汉撤退时带出的300多幅作品举办了一次展览，开幕不久即被日机炸毁。1939年4月在重庆举办的“第三届全国抗敌木刻展览会”，有展品500余件，后在中苏文化协会主持下，选出80余件，连同延安木刻作品一并送苏联参加在莫斯科举行的“中国战时艺术展览会”。同年6月，总会迁至桂林，由黄新波、刘建庵、赖少其等人主持会务。曾与中华全国漫画界抗敌协会在《救亡日报》合编《漫木旬刊》，共出版25期，并出版《漫画木刻月选》两辑。同年7月，李桦在湖南长沙组织“木协湘分会”，并与温涛、陆田在茶陵、衡阳的《开明日报》上合编《诗与木刻》《木运广播》副刊。该分会还曾主办“木刻流动展览会”，出版《抗战木刻选集》。同年10月，总会在桂林为纪念鲁迅逝世三周年举行木刻展览会，展品有300余幅。翌年10月，又举行全国木刻十年纪念展，展出作品524幅、书报153种、木刻史料图片98种。同年11月1日会刊《木艺》创刊，由黄新波、刘建庵主编，共出两期。1941年皖南事变后，在桂林的“全木协”被封。同年2月，广东、湖南分会分别在曲江、长沙举行“全国木刻十年纪念展”。同年3月，总会由桂林迁重庆，后被国民党政府宣布撤销。

综合版画

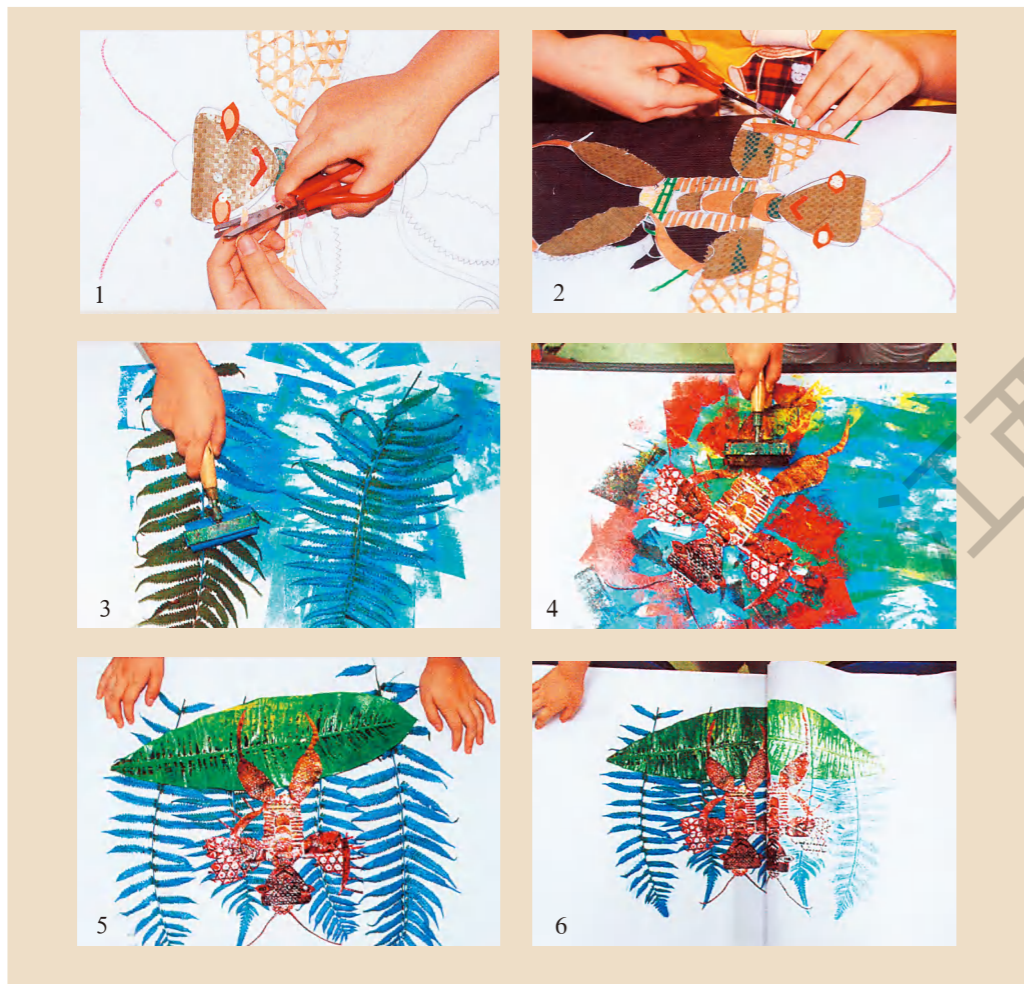
版画家们在创作中往往不会拘泥于一种表现手法，有时他们还会利用生活中一些特殊的肌理来表现自己的创作物质。我们把这种运用综合手法创作的版画称作实物拼贴版画。

教师可以让学生尝试用树叶、竹条等有特殊肌理的材料设计一个画面，涂上颜色后再印出来，感受运用综合材料制作版画的乐趣。（使用工具时请注意安全）



材料

实物拼贴版画的制作过程



学生作品



红军烈士纪念塔 吹塑纸版画



水乡情 套色木版画

课后反思

Blank area for student reflection with horizontal dashed lines.



10 红色记忆

连环画是怎样制作出来的?

连环画以图像和文字相结合的方式,用连续的画面讲述故事。中华人民共和国成立后,连环画迎来了蓬勃发展,尤其是革命历史题材的连环画,给读者展现了一个个可歌可泣的革命斗争故事,产生了广泛而深远的影响。



小兵张嘎 连环画 1963年 张森霖

感知·交流

1. 从长镜头中了解连环画的历史。
2. 收集1—2本早期连环画,看看其中运用了哪些艺术表现形式。

连环画表现形式



山乡巨变 线描 1961年 贺友直

湘江浪记 素描 1955年 顾炳鑫



三毛流浪记 漫画 2010年 张乐平

闪闪的红星 彩绘 1974年 王德信 杨沙

探究·理解

连环画俗称“小人书”,是一种以多幅画面表现故事情节的艺术形式,表现形式主要有线描、素描、彩绘、木刻、漫画等。生动鲜活的配图,简洁精练的文字,跌宕起伏的情节……一本小小的连环画,集绘画、文学、装帧艺术于一体。

观念

连环画是用连续的画面讲述故事。

基本问题

连环画是怎样制作出来的?

学科知识

1. 了解连环画的艺术特点和表现形式;
2. 制作连环画的步骤。

任务目标

1. 欣赏经典革命故事连环画,感受连环画的独特魅力;
2. 掌握创作连环画的方法。

一、教材分析

连环画作为一种独特的艺术形式,具有很高的艺术价值。它不仅能够通过画面直观地展示出故事情节和人物性格,其细腻的笔触和丰富的色彩能表现出深厚的文化内涵和审美价值。同时,连环画作为一种通俗的传播文化的艺术形式,对人们获取知识、培养审美和产生文化认同等方面都有深远的影响。本课紧密结合革命经典连环画来学习连环画创作方法,让学生在学习连环画知识的同时,能够感受到那个特殊时期人们的情感和精神风貌。

一个人的长征 木刻连环画 2014年 汪晓曙

脚本: 廖子(主人公)快马加鞭地赶路,他一路打呀,终于把金子交给了他的首长。首长很爱他,他身体非常虚弱,昏了过去,幸好一队担架抬走了他。

制作连环画的步骤

1. 脚本: 制作连环画的基础,确定主要人物形象特征。
2. 人物造型: 画初期,确定构图、画面造型。
3. 初稿: 结合艺术表现完成画面。
4. 精稿: 结合艺术表现完成画面。
5. 完成正稿: 结合艺术表现完成画面。

远景 中景 近景

表现·分享

1. 临摹一本连环画中的片段。
2. 将你家乡的一个红色故事改编成简短的文字脚本,可以用版面中黑白灰的对比方式完成连环画的创作。

学生临摹的连环画

评价·建议

1. 能掌握版面的表现语言,理解版面在革命战争年代备受推崇的原因。
2. 能运用版面的表现形式完成作品,理解油印与水印在工艺与材料上的异同。
3. 能运用版面的表现形式完成连环画创作。
4. 能在学习中探索更多的材料与印制方法,并合理应用在自己的作品中。

中国的连环画历史悠久,连环画有很大的艺术成就。曾有一段时间,连环画不仅是青少年的重要课外读物,也是许多成年人文化娱乐的重要内容,充实着人民的文化生活。尤其是革命历史题材的连环画,给读者展现了一个个可歌可泣的革命斗争故事,产生了广泛而深远的影响。

本课可选取经典革命故事视频和连环画进行展示,充分发挥红色资源在美术教育中的重要作用,在讲解连环画知识的同时,巧妙安排学生了解革命战争年代发生的不应忘却的故事,激发学生的革命情感。

任何艺术形式的发展,要与时代共进,与人民同行。新时代,新使命,连环画创作要继承传统,拥抱生活,进一步拓展创作边界,丰富艺术面貌,以多元化主题创作镌刻时代印记。连环画教学也要与时俱进,及时更新技术、材料、观念,立足新时代,展现新气象,拓宽视野,创新思维,用多元的风格、表现形式创作连环画,从对传统的回望到当下的创造再到对未来的期许,勾勒传承创新之路,彰显连环画的独特价值,为讲好新时代新生活写下生动注脚。

本课在单元课“时代记忆”“岁月难忘”后,从回望到实践再到拓展,从艺术到技术、从形式到价值,循序渐进地展开版画知识教学、情感体验和应用拓展。

二、教学目标

审美感知：引导学生欣赏和分析革命战争题材的连环画作品，深入理解这些作品的历史内涵和情感表达。

艺术表现：了解连环画的艺术特点和表现形式，掌握连环画的创作方法。

创意实践：尝试用不同的表现形式创作连环画，用已学版画知识和技法创作连环画，感受、体验版画与连环画结合的艺术魅力。

文化理解：了解版画和连环画在革命战争年代所起的重大作用，在审美过程中接受革命传统教育。

三、教学建议

因学生在学习之前对连环画缺乏认识，在教学时可把连环画与其他画种做比较，需较多的图例展示，教师可以从革命影片或连环画实物导入，设置情境让学生感受连环画的兴衰和发展——它是几代人难以磨灭的记忆，中国共产党的光辉历史随着连环画的普及而深入千家万户，在愉悦的阅读中逐渐被人民大众熟知。

教师和学生在学习过程中往往只关注技术的学习和运用，而忽视对艺术思想和表现力的培养。应该加强美术理论的教学，让学生明确连环画艺术的价值和意义，培养他们的审美能力和艺术思考能力。通过梳理、展示名家经典连环画作品，透视连环画艺术的创作规律与社会价值，带领学生体味连环画创作者如何将个体的“小我”融入国家的“大我”。

连环画教学需要实践，但是由于设备和场地条件的限制，学生在学习过程中往往无法得到足够的实践机会。如传统版画的材质不符合学生的创作条件和能力，可用易刻材料，如橡皮、石膏板、KT板、雪弗板等替代，也可采用现代摄影摄像技术，用较简单的表现形式，快速地创作出连环画作品。

教学设计一

课前准备

1. 让学生从长辈口中了解连环画，收集 1~2 本早期连环画，找找其

特点。

2. 教师收集用于课堂展示的革命故事视频和连环画，截取影片关键画面并配上文字，制成连环画作品。

教学导入

本课为子课题三，延续前两课内容，教师可以直接回顾《时代印记》和《岁月难忘》教学内容，并提出问题：有时候故事的视频很长，只想简略地了解故事，你会采用什么办法？从讨论中得出单幅绘画和视频在表现主题时的优缺点。播放经典革命影片视频，截取关键画面，串成连环画面，引入连环画课题。

知识讲解

紧紧围绕知识目标，层层推进。

1. 认识连环画，发现连环画与其他绘画形式的区别。
2. 简述连环画的发展历程，以及连环画在革命时期和新中国建设中的作用。
3. 欣赏经典连环画作品。哪些作品最吸引你？为什么呢？
4. 连环画的艺术表现形式。
5. 连环画的制作步骤。
6. 选用力所能及的艺术表现形式，制作连环画作品，分享给大家。

教学设计二

教学导入

1. 展示经典连环画实物，例如《三毛流浪记》《鸡毛信》等，通过提问和讨论的方式，让学生认识连环画。

2. 讲述在没有电视、网络的年代，连环画在人们生活中的重要作用。
(展示人们围坐书摊观看连环画的场景图片)

知识讲解

1. 速览《小兵张嘎》电影和连环画，让学生分析它们的区别和优缺点。
2. 分析连环画的艺术特点：选取几本经典连环画，分析它们的构成特点、表现形式，讲解作者的创作过程，引导学生走入精彩的故事中。
3. 整理家乡的红色故事或校园生活故事，分析选择合适的方法，制作自己的连环画。(展示教师示范作品或收集的他人作品，提供给学生参考)
4. 协作制作，分享成果，评价建议。

四、作业要求

作业设计一

把家乡的一个红色故事改编成短小精悍的文字脚本，用版画或摄影图片形式完成连环画的创作，并发布在网络平台上展示，让更多的人知道家乡的这个故事。(可2~4人合作完成)

作业设计二

临摹一本连环画中的片段，整理成10页画面，并重新配上文字，制作成一本微缩版连环画。

五、评价建议

评价内容	评价标准	评价方法	反馈与建议
对比连环画与其他画种，列举所知的经典连环画	能够分析总结出连环画的艺术特点	自我评价 同学评价	提供详细的描述，指出优点和需要改进的地方
连环画的表现形式	欣赏经典连环画时能分辨出采用的是何种表现形式	教师评价	提供详细的描述，指出优点和需要改进的地方
按照连环画的制作步骤，创作作品	能编写连环画的脚本，并选用最适合的表现形式，制作连环画作品	教师评价	提供详细的描述，指出优点和需要改进的地方
协作完成，分享成果	分工明确，步骤清晰，作品完整	自我评价 同学评价 教师评价	提供详细的描述，指出优点和需要改进的地方

六、教学参考资料

狼牙山五壮士

1941年秋，日寇对我晋察冀抗日根据地发动了秋季大扫荡，疯狂围攻狼牙山，妄图一举消灭驻扎在这里的八路军。我军某部一团七连六班五名战士担负掩护主力部队转移的艰巨任务。五壮士坚持在狼牙山上和日寇激战了一整天。他们越战越勇，打退了敌人的多次进攻，终于拖住了敌人，胜利完成了任务。最后在弹药用尽又无退路的情况下，他们宁死不屈，毅然砸碎自己的武器，纵身跳下悬崖，其中三人壮烈牺牲。五壮士可歌可泣的英雄事迹，表现了共产党领导的人民军队忠于党、忠于人民的崇高品质。

新中国的连环画

在中华人民共和国成立后，连环画作为一种独特的艺术形式，如同一股清新的春风，吹遍了祖国的大江南北。它们不仅是历史的记录者，更是时代的见证者，让后人得以在翻阅中感受那段激情燃烧的岁月。

这些连环画在内容上注重挖掘和弘扬中华优秀传统文化，如《封神演义》《水浒传》等古典名著的连环画版本，让经典故事以更加直观、易懂的方式走进千家万户，促进了传统文化的传承与发展。同时，连环画还积极传播爱国、诚信、友善等中华传统美德，为培养青少年的良好品德提供了丰富的精神食粮。

张乐平《三毛流浪记》

张乐平(1910—1992)，浙江海盐人，中国杰出漫画家。他毕生从事漫画创作，创作出的“三毛”形象家喻户晓，被誉为“三毛之父”。三毛漫画是中国漫画的丰碑。

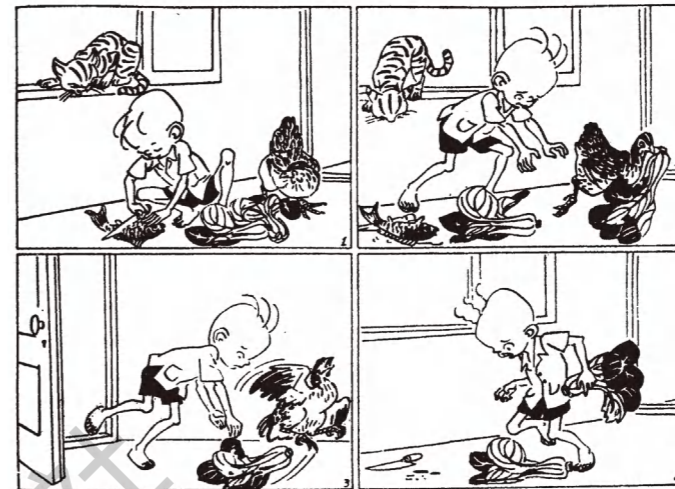
《三毛流浪记》是张乐平先生的连环漫画代表作，可以视作《三毛从军记》的后续故事。孤苦无依的三毛来到上海，开始了流浪生活。小小年纪的他饱尝艰辛，历尽磨难。尽管如此，他依然心存美好的愿景，积极乐观地生活。三毛的故事感动了无数的读者，被改编成电影、动画、舞台剧等多种艺术形式，广为流传。2018年，世界无字书大奖评委会授予张乐平先生“特别荣誉奖”，这是中国画家首度获此大奖。



《哪吒出世》 费龙翔



《渔岛怒潮》 丁世弼



《顾此失彼》 张乐平

推荐图书

连环画《地球的红飘带》，沈尧伊绘制

推荐网站

连艺网
中国连环画数字图书馆

课后反思

Blank space for reflection with horizontal dashed lines.