

课程简介

黄道婆的技艺和贡献深受民众爱戴，她被视为“衣被天下”的先驱，民间流传着许多歌颂其功德。大量改革，创造了一整套的“捍、弹、纺、织”工具，而且她还把从黎族人民那里学来的织造技术，结合自己的实践经验，总结成一套较先进的“错纱配色、综线挈花”等织造技术。她的纺织技术不仅改善了乌泥泾和邻近地区人民的生活，而且对明清两代江南农村和城镇的经济繁荣产生深远影响。松江一带就成为全国的棉织业中心，历经几百年之久而不衰。

黄道婆的影响不仅限于技术和经济层面，她的事迹还激发了后世对女性能力和贡献的认可。在民间记忆中，黄道婆被尊为行业女神，她的精神和成就成为鼓励后人追求技术创新和社会进步的典范。在当地人民心中，黄道婆不仅是技术改革家，也是勤劳致富的典范。她的故事被记载于多种历史文献中，成为激励人心的传奇。

黄道婆文化代表了以宋元之际上海松江乌泥泾地区的棉纺织文化以及人民群众在劳动中的技术革新精神。从黄道婆文化的艺术表达，再到策划一场艺术主题展，我们将逐步揭开黄道婆文化在当代社会的意义和价值。通过绘画、雕塑、装置艺术等多种形式，将对黄道婆文化的理解和创新思考转化为具体的艺术作品。这不仅是一次艺术创作的旅程，更是一次文化传承与创新的探索。用艺术的语言表达对黄道婆文化的敬意，用创新的思维传承这一宝贵的文化遗产。

目录

第一单元 先棉黄母 纬地经天

第1课 文献与民间传说中的黄道婆

第2课 传承与工艺革新中的黄道婆

第二单元 一方衣被 千载馨香

第3课 黄道婆与棉纺织的传播及推广

第4课 黄道婆与松江布的起源及发展

第三单元 艺术表达 传承发展

第5课 黄道婆文化的艺术创作

第6课 黄道婆文化的艺术展览

附录

历史/美术课程标准研读

历史/美术校本课程教学设计

历史 / 美术校本学材编写

第一单元

先棉黄母 纬地经天

在历史的长河中，总有一些名字如同璀璨星辰，照亮了人类文明的进程。黄道婆，这位生活在宋末元初的杰出女性，便是其中之一。在课程第一部分黄道婆其人课程中，旨在让学生了解在纺织业历史上有名的革新者——黄道婆，黄道婆的人生轨迹从崖州到上海，她以非凡的智慧和坚韧不拔的精神，不仅革新了中国的棉纺织技术，还促进了文化的交流与融合，成为了后世敬仰的“棉神”。她的举动使得当时的纺织技术前进了一大步，给人们的生活带来了极大改变，也推动了纺织业领域的进步与创新。

通过黄道婆的生平事迹，感受她坚韧不拔、勇于创新的精神品质，激发学生的社会责任感和使命感。通过生动的历史故事和现存的文献资料，让学生深入了解黄道婆的传奇人生和纺织技术革新创新与传播的路径。

第 1 课

文献与民间传说中的黄道婆

黄道婆，棉纺织技术的传播者，民间对于黄道婆的生平事迹一直有不同的版本，黄道婆对棉纺织技术的改进做出了杰出的贡献。

有关黄道婆事迹的不同版本

黄道婆的传说在民间广为流传，其中一些细节可能经过时间的流传而有所加工和演绎。但核心情节大致相同，即黄道婆在年幼时被拐卖到松江府乌泥泾（今上海闵行区华泾镇）的黄家做童养媳，饱受虐待后逃离至崖州（今海南三亚一带），在那里学会了先进的棉纺织技术，并最终返回故乡，将这些技术传授给家乡的百姓，推动了松江地区棉纺织业的快速发展。

【学思之窗】

文中讲述了黄道婆的什么事迹？

王逢《黄道婆祠诗序》言：“黄道婆，松之乌泥泾人，少沦落崖州。元贞间，始遇海舶以归。躬纺木棉花，织崖州被自给。教他姓妇，不少倦。未几，被更乌泾名天下，仰食者千余家。及卒，乡长者赵如珪，为立祠香火庵，后兵毁。至正壬寅，张君守中迁祠于其祖都水公神道南隙地，俾复祀享。且征逢诗传将来。

《梧溪集》：元代文人王逢的《梧溪集》中最早记载了黄道婆的事迹，详细描绘了她的生平以及她对松江地区棉纺织业的贡献。陶宗仪的《南村辍耕录》中也有关于黄道婆的记载，进一步证实了她在棉纺织技术革新方面的成就。地方志书：如《上海县志》、《松江府志》、《崖州志》等志书中，也有关于黄道婆的记载，这些志书为我们提供了关于她生平事迹的更多细节和背景信息。

在当地流传着这样的歌谣：“黄婆婆，黄婆婆，教我纱，教我布，两只筒子两匹布。黄婆婆，黄婆婆，织是织，做是做，一天能织三个布。”黄道婆死后被奉为上海的地方神——“棉神”。

史书记载中的黄道婆

元末，陶宗仪在《南村辍耕录》中说：“木棉元时乃传至江南，江南又始于松江。”在这本书中，陶宗仪首次记录了我国历史上杰出的棉纺革新家——黄道婆。

【思考点】

《南村辍耕录》和《梧溪集》属于什么史料？具有什么样的史料价值？

黄道婆是宋末元初人，关于她的生平，见于一些元代文人的记述。

元末客居松江的陶宗仪在《南村辍耕录》中说，“国初（即元朝初年）时，有一姬名黄道婆者，自崖州来”。如果只凭这条记载，我们对黄道婆的出身不免疑问，她是崖州（今海南岛）人吗？为什么会从遥远的海南来到长江口呢？这些问题我们可以从元朝末年曾住在乌泥泾的王逢那里得到部分解答。他在诗歌《黄道婆祠》的序言中，提到

【史料阅读】

辞曰：“‘前闻黄四娘，后称宋五嫂。道婆异流辈，不肯崖州老。崖州布被五色纛，组雾紉云粲花草。片帆鲸海得风归，千袖乌泾夺天造。天孙漫司巧，仅能制牛衣。邹母真乃贤，训儿喻断机。道婆遗爱在桑梓，道婆有志覆赤子。荒哉唐元万乘君，终緌长衾共昆弟。赵翁立祠兵久毁，张君慨然继绝祀。我歌落叶秋声里，薄功厚飧当愧死。’”

黄道婆就是松江乌泾人，年轻时流落到崖州，元贞（1295—1297 年）年间才乘海船返乡。

她孜孜不倦地把“纺木棉花，织崖州被”的技艺传授给当地妇女，没过多长时间，乌泾所产棉被就天下闻名，仰赖这项产业为生的人足有千余家。同乡人对于黄道婆深怀感激之情，因此在她去世后不久就立祠祭祀。可惜的是，陶宗仪和王逢的记述都太过简略了，连黄道婆的姓名、身世等都没有明确记述，给后人留下诸多的争议和存疑。许多对历史负有责任心的专家和学者也对这位重要人物予以认同，对这位劳动妇女所作出的重大贡献给予充分肯定，从而确定黄道婆作为棉纺织革新家的历史地位和杰出贡献。英国科学家李约瑟在《中国科学技术史》一书中对黄道婆及其贡献给予了高度评价，联合国教科文组织更是把黄道婆称为世界级的科学家。

第 2 课

传承与工艺革新中的黄道婆

黄道婆为中国棉纺织业作出了卓越的贡献，被后人奉为“先棉”。她不仅是棉纺织技术革新家，也是促进中华民族与世界文明交流、融合的杰出女性代表。由此，她被联合国教科文组织确认为世界级古代女科学家。黄道婆在革新工具方面的成就，概括起来就是捍、弹、纺、织。

纺织工具

木棉搅车

棉花内有棉籽，原先是手工剥除，费时费力。后来开始用铁筋或铁杖搓棉花去除棉籽，黄道婆在黎族技艺基础上发明的木棉搅车，改进了去棉籽的方法，比美国惠特尼发明的轧棉机早了整整五百多年。这种工具简单，生产效率虽低，但适应一家一户之用，所以一直沿用到清代。

悬弓弹花机

黄道婆改进了弹棉工具。当时江南用来弹棉的弹弓仅一尺五寸长，线弦竹弧，效率极低。黄道婆将小弹弓改为四尺长装绳弦的大弹弓，并改用弹椎敲击绳弦代替用手

拨弦，增加敲击振幅和力度，极大提升了开松率，既省时省力，又使弹出的棉花更加蓬松洁净。

脚踏三锭棉纺车

纺纱就是将松散的纤维拧成线条并拉细加捻成纱的过程。纺锤是我国最早的纺织工具，随着织造工序对纱线需求的骤增，纺锤效率低的缺陷越来越明显，在人们实践中，手摇纺车应运而生了，但是手摇纺车需要三至四人提供棉纱才能供一架织布机使用，且常因牵伸不及或捻度过高而崩断。后来黄道婆改进成脚踏三锭棉纺车，解放出双手同时可以纺三根纱，使效率提高了两至三倍，既省力又高效，因此迅速在上海地区推广。

【历史纵横】

三锭纺车

黄道婆的三锭纺车比 1764 年英国哈格里夫斯发明的竖式八锭珍妮纺机领先了五百年，堪称当时世界上最先进的纺车。英国著名科学家李约瑟指出，黄道婆纺车明显地出现在欧洲纺车图画之前，赞誉这种纺纱技术是“最聪明的办法了”。

织布机

黄道婆将江南的织机加以改进，增加了综片数，将黎族棉织技术与江南棉织技术相结合，并借鉴黎族的挑织技术和纹样，使江南棉纺织品从单色素织物发展到彩色条格织物与提花织物。黄道婆在普通棉布上织出各式花纹图样，形成一套“错纱配色综

线掣花”的先进技术，如在被、褥、缎带、佩巾等织物上织出折枝、团风、棋局、象眼、绺纹、云朵、字样等，“粲然若写”，品质精良。

劳作方式

两汉时期纺织作坊

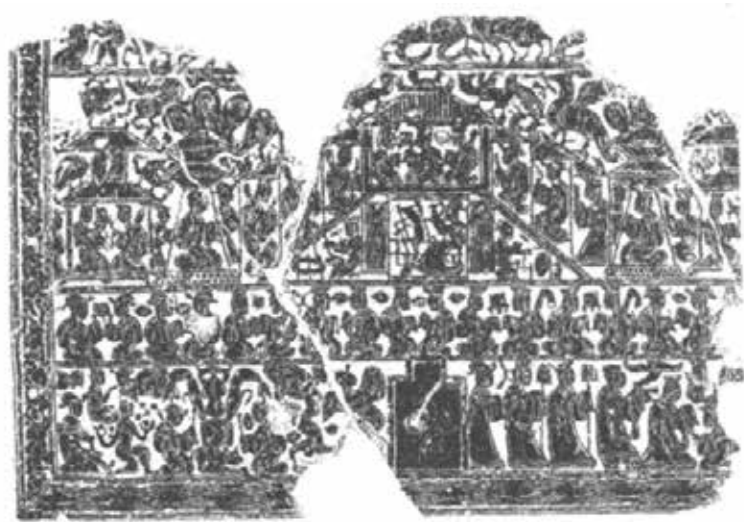
按照纺织规模进行分类，两汉时期大致有三种。第一是由国家设立的大型织绣场，

【史料阅读】

《论衡·程材篇》：“齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧。”

《汉书·百官公卿表上·少府》：“河平元年省东织，更名西织为织室”。其长官称令，属官有丞、令史等，掌织。

《汉书·张汤传》：“张安世……夫人自纺绩，家童七百人，皆有手技作事，内治产业，累积纤微，是以能殖其货，富于大将军光。”

▲图206 宴乐与纺织图 安徽宿州褚氏墓山石出土，残高84厘米，宽138厘米

【鉴赏 206】为安徽宿州画像，原系石祠的后壁。有铭文，墓主为胡元壬，刻于东汉建宁四年（171）这是一个很大的宴乐场面，可能是胡元壬的有意展示。楼阁层层，宾客济济，歌舞声声，人们在对饮、畅谈。在画面正中的楼下，有一组纺织者，有的纺线，有的络纱，织布者最为突出，正坐在织机上抱着婴儿逗乐，大概就是汉乐府诗《相逢行》中所说的“大妇织绮罗，中妇织流黄（绢）”这类贵妇人吧。

►图207 家庭游乐与纺织图 江苏邳州古城山山汉墓出土，高117厘米，宽92厘米

【鉴赏 207】为江苏邳州画像。画面分三格：第一格是纺织，第二格是乐舞，第三格是车马出行。总括起来看，这是一个小家庭的优越生活。因为拥有纺织的副业，经济比较富裕，既可以在家欣赏歌舞，又能够出外旅游。

【思考点】

生产工具对劳作方式产生了什么影响？

如在长安的“东织室”和“西织室”，专门织造供给给皇家。第二是由王公贵族和地主富商所自营的纺织业，他们以此致富。第三是为数众多的家庭作坊，他们的手工纺织以自给为主，如有多余的纺织品也可能拿到市场出售。

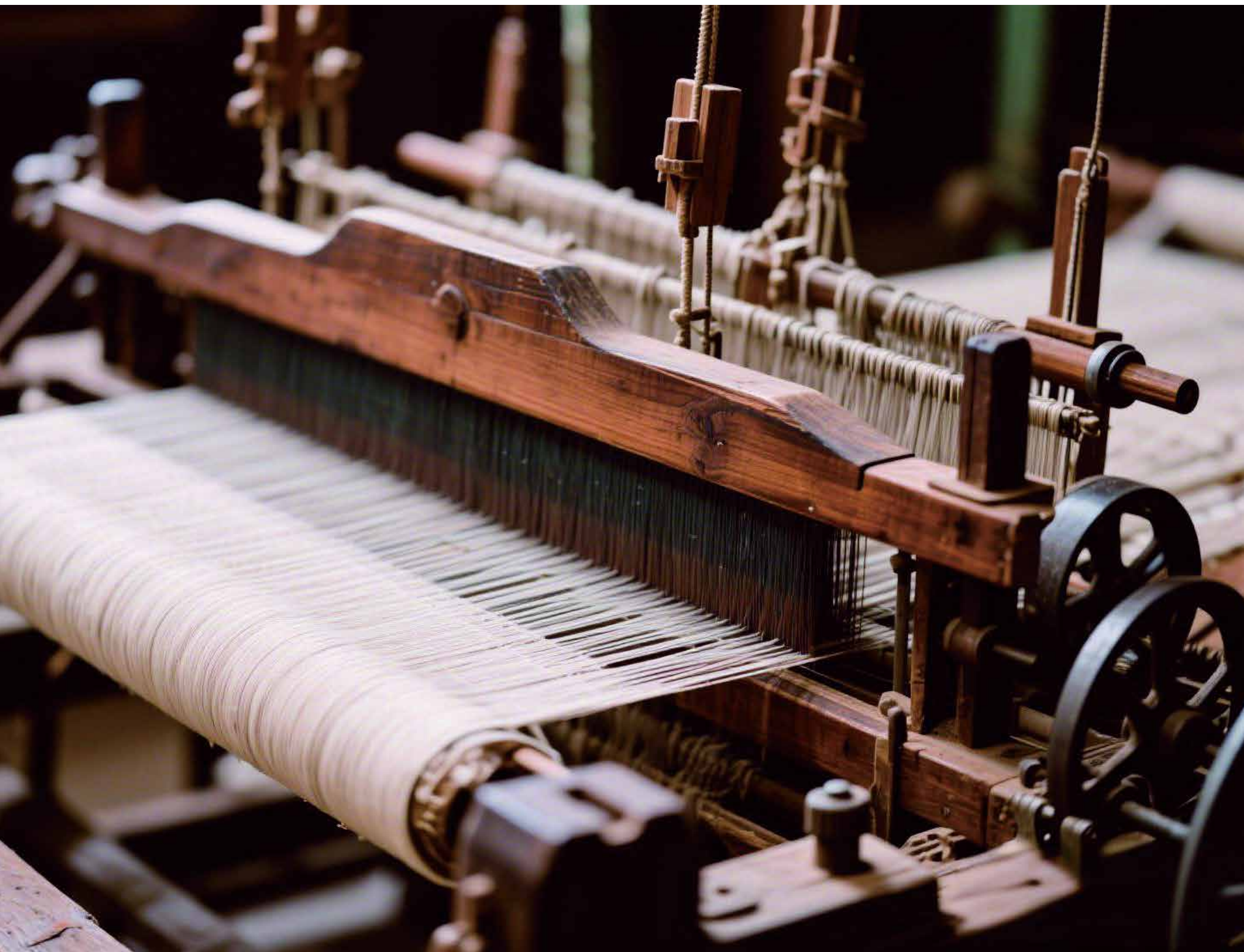
宋元时期纺织工场

南宋纺织业仍可大致分为官营和私营两大类。这是从所有制角度作出的一般性区分。官营纺织业分布在若干大城市，如杭州、成都，生产皇室、政府或军队需要的高级丝织品。其特点是规模大，分工细，原料足，产品精，数量大。但官营纺织业的产品一般不进入市场流通，所以它的生产有较强的政治性。反观私营纺织业的生产，虽然在作坊规模和精品织造技术等方面似乎不如官营纺织业，但其内部活跃的生产与交换要素，促使其不断地自我蜕变与更新，其生产形态和销售形态因而出现了一些新的变化，出现了自由雇佣劳动进行大规模的生产，生产的产品面向市场，这种生产方式被称为“资本主义萌芽”。

【史料阅读】

吴民生齿最繁，恒产绝少，家杼轴而户纂组，机户出资，织工出力，相依为命久矣……浮食奇民，朝不谋夕，得业则生，失业则死……染坊罢而染工散者数千人，机户罢而织工散者又数千人，此皆自食其力之良民也。——《明神宗实录》卷 361 万历二十九年七月丁未

我吴市民，罔藉田业，大户张机为生，小户趁织为活。每晨起，小户百数人嗷嗷相聚玄庙口，听大户呼织，日取分金为餐飧计。大户一日之机不织则束手，小户一日不就人织则腹号，两者相资为生久矣！——蒋以化《西台漫纪》卷 4

第二单元 一方衣被 千载馨香

在黄道婆的故乡乌泥泾，至今还传颂着：“黄婆婆，黄婆婆，教我纱，教我布，二只筒子二匹布”的歌谣。黄道婆从海南把先进的棉纺织技术带回了家乡，并向老百姓传授制作纺织工具的技术。黄道婆改进了捍、弹、纺、织等生产环节的纺织工具，提高了生产效率。黄道婆在海南“崖州被”的基础上，创织出了闻名遐迩的“乌泥泾被”，推动了松江布的发展，于是出现“买不尽的松江布，收不尽的魏塘纱”的繁荣景象。

通过本单元的学习，了解黄道婆对纺织工具的改进；理解生产工具与生产力的关系；理解生产力与生产关系之间的辩证关系；认识人民群众是社会发展的推动者；知道黄道婆与松江布的渊源，了解黄道婆对松江纺织业的影响；学习黄道婆的创新精神。

第 3 课

黄道婆与棉纺织的传播及推广

黄道婆努力好学、勤劳诚恳、善结人缘，利用各种机遇，认真学习当地先进和精美的棉纺织技艺，在前人发明创造的基础上取长补短，融会贯通，传承——改革——创新各项技术，对棉纺织业生产过程中的技术取得了实质性进步，带动了种植棉业迅速发展。麻、丝纺织技术的沉淀和棉花种植对黄道婆改革棉纺织技术创新是相辅相成的，加上她对纺织业改革的宣传推广，使我国在纺织技术各个方面都有了实质性的进展，并取得辉煌的成就。

棉纺织技术的传播路径

黄道婆所传为木棉纺织技艺，即陶宗仪所记的“吉贝”。据研究，吉贝（闽南语发音为 ka-pok）为梵语 Karpassa 音译，指的是木棉树的红色花朵。这种植物原产于印度，在孟加拉称作 kapok，在缅甸称 let-pan，在爪哇称 ceiba，这些地区木棉名称的发音均与“吉贝”接近，暗示了这种植物的流传。据记载早在秦汉时期，中国华南地区就已引入该树种，因其特殊外观和产地，木棉获得许多其他名称。如它开花时满树红花，貌似火焰，遂得名“烽火”，它多生长于简称“琼”的海南，于是被称作“琼枝”，在森林里它常高出其他树木一头，故又叫“英雄树”。

尽管在早期文献里，木棉是与动物所产蚕绵相对的所有植物产棉的统称，但根据具体描述，后来所特指的“结子大如酒杯，絮吐于口，茸茸如细毛”的木棉纤维，在华

南一带很早就被注意到，特别是海南岛一带，不同于两广地区仅是使其随风飘坠，而是被当地人用来织布。与“草棉”，也就是现在所说的棉花类似的是，木棉的种子也包裹在棉絮之中，故在获取纤维时，也面临去除棉籽的问题。这就使得早期流传于海南岛一带的木棉与草棉在纺织技艺上存在共通之处。那么，宋元时期的草棉流传情况又如何呢？广泛地说，棉花早在汉代就已出现在现代的新疆地区了，但出于种种原因并未传入内地。

棉纺织技术的推广

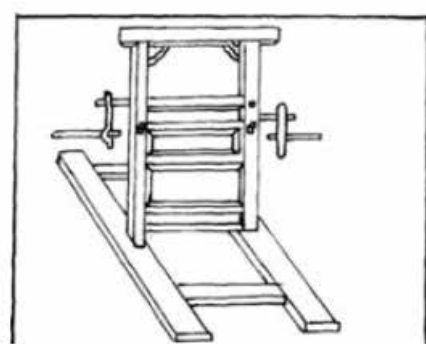

▲ 元朝形势图（1330年）

（选自《中外历史纲要》上册）

在很长时间内，蚕丝和麻葛仍为中国人制作衣物的主要原料。直到宋元时期，草棉才经玉门关移植到陕西，再进一步移植到河南。由于元世祖忽必烈颁布一系列政策鼓励种棉，棉花种植才在内地各省迅速扩散。据陶宗仪说，在黄道婆从崖州到来之前，松江农民由于土地贫瘠，不宜从事粮食生产，已设法栽种木棉等经济作物。但起初纺织技艺很原始，只能用手剖去棉籽，用很小的竹弓弹花，“厥功甚艰”。是黄道婆带来捍、弹、纺、织等工具，以及“错纱配色，综线挈花”等技法。这让乌泥泾的棉纺织

产业骤然上了一个大台阶。不过，在当时黄道婆并非技术革新的唯一主角。几乎与她同时，随着棉花种植规模的迅速扩大，其他地方也改进和采用了一些棉纺织机械。例如成书于1300年的王祯《农书》里，就记载了轧棉工具搅车，这种利用曲柄带动的机械去除棉籽的效率较此前辗轴提高了许多。《农书》还记载了弹松棉花的约四尺长的弹弓、用于纺纱的纺车等。

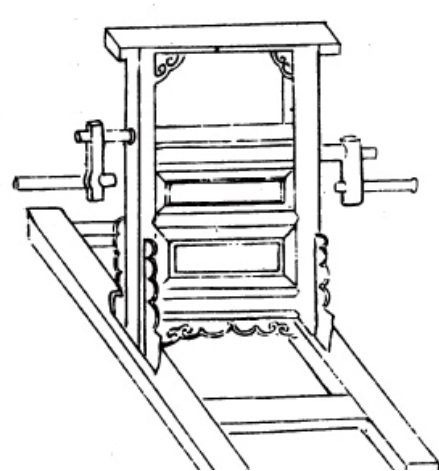
《农书》木棉搅车

《农书》中的弹弓

【思考点】：
黄道婆木棉纺织技艺在很多地方出现，说明了什么？

值得注意的是，王祯曾在今安徽旌德和江西广丰等地任县令，这些地方与黄道婆的家乡松江府，距离不算遥远。据王祯所述，元朝统一后，来自海南的木棉织物流传渐广，他是有可能接触到黄道婆传入松江的海南风格棉织物的。但从皖南赣北到长江口，对于技术传播而言距离又不算近，王祯记载的工具看起来不太像是新近出现，倒像是经过一段时间积累和扩散的结果。另外，参考世界其他地方的类似技艺，可以发现哪怕经过千年时间，仍会存在不同发展阶段的工具并存的现象。如手摇式搅车最早出现在印度，但那里迄今也仍有不少人使用辗棍甚至徒手剥去棉籽。另一方面，在不同地区常会存在外观极为相近的同类技术，如印度纺车构造与中国纺车如出一辙。

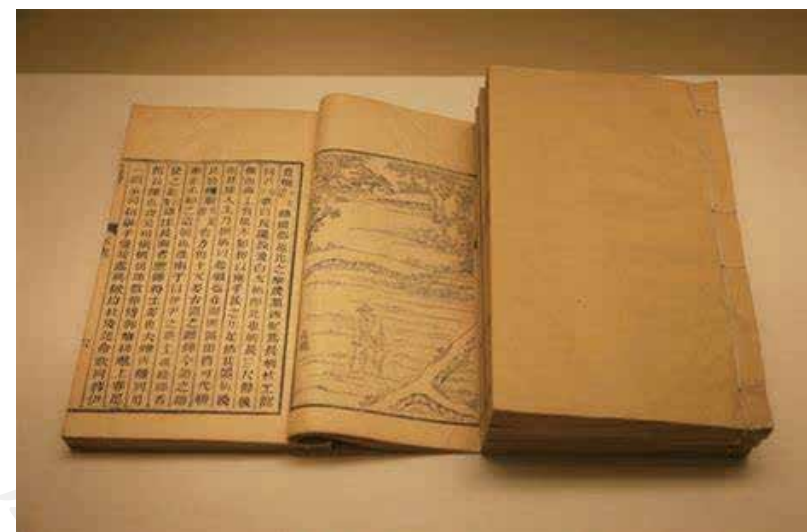

《农书》木棉纺车

【学习聚焦】
棉纺织工具的传入，推动了纺织业的进步。

综合考虑，当时棉纺织工具传播恐有多条路线，也有可能结合了新传入的棉纺织与旧有的丝麻纺织技艺。例如王祯就记载了淮河一带农民用高粱代替竹条，

制作加工棉条的工具卷筵这一技术适应性创新，以及源于福建的纺棉工具𦉳床等。可见在当时许多地方，能工巧匠都在积极寻求吸收或改进工艺。然而可以确定的是，尽管黄道婆不是各类器具的发明者，但她以最直接的方式，把连同纺织工具、技艺和产品类型打包传播到对它们需求最迫切的地区，从而成为当时先进农业技术传播的杰出代表。

元代王祯《农书》

【历史纵横】

《农书》

王祯，字伯善，元代东平（今山东东平）人。中国古代农学、农业机械学家。大约在元成宗大德四年（公元1300年）左右著成《农书》。《农书》内附撰《造活字印书法》，记述其木活字版印刷术。此《农书》是元代王祯所写的一部农学著作。全书分成三部分：农桑通诀（六集）、农器图谱（二十集）、谷谱（十集，附备荒论），其涉及内容和范围包括了传统农业各个方面，内含插图两百多幅（如：耕作、产品加工、仓储、运输、灌溉、蚕桑、纺织等）。此为明嘉靖九年山东布政司刊本。

该书全面地介绍了各种农具，网罗周全，有图有说，开创了综合性农书附载农器图说的先河。它不仅收载了当时民间普遍采用的农具，而且还介绍一些罕为人知的农具。复原了某些已经失传的古代农具。所以“农器图谱”对后世产生了深远的影响。《古今图书集成》等文献，都曾采用其中的有关内容和图文并重的形式。

第 4 课

黄道婆与松江布的起源及发展

松江是“上海之根”，有“先有松江府，后有上海滩”之说。元朝初年，松江府乌泥泾人黄道婆，从海南把先进的棉纺织技术带回了家乡，并向老百姓传授制作纺织工具的技术。这使松江棉布由原来粗糙、单一、稀松变得精致、牢固、美观，造就了松江“绫、布二物，衣被天下，虽苏杭不及也。”的声誉。

黄道婆与松江布的起源

元代之前，普通老百姓主要用麻和葛之类粗鄙的纺织品来做衣服，棉布虽然已经出现，但产量低，并未有很大的普及。据陶宗仪记述，松江府乌泥泾当时农耕环境不佳，所以引进福建广东木棉来纺纱织成吉贝布（木棉布）。由于松江人的棉纺织技术落后，起初没有踏车、椎弓等棉纺纱工具。

明朝松江棉纺织业已渗透到大众日常生活中

元初时，有一个名为黄道婆的妇人从海南崖州来到松江乌泥泾传授捍棉籽、弹棉花、纺棉纱和织布的工艺并传授改良纺织工具的制作方法。她还传授了错开相间配色纱，提综显花等不同的棉织法。

人们从黄道婆那里学会新的棉纺织技术之后，都竞相织布，不仅实现了自给自足，还能将多余的棉布卖到其他城镇，于是各家各户迅速殷实富裕起来。不久黄道婆过世了，人们无不感恩哭泣并共同安葬她，又为她立祠堂，每逢过年过节就祭祀她。黄道婆在松江棉纺织史上具有重要贡献，她引进的技术

促使明代松江布产量达到相当惊人的规模，成为当地重要的赋税。

松江布的种类和用途

松江布质地柔软，精致牢固，花样繁多，经过后世发展演变，据不完全统计，当

前松江布有上百种之多，一般常见有叶榭扣布、标布、番布、兼丝布、三棱布、斜纹布、紫花布、飞花布、柳条布、格子布、药斑布等。

松江布用途广泛，有做军用帐篷的，有做长衫马褂的，有做贴身内衣的，有做窗帘被面的，有做头帕围裙的，有做布鞋布袜的，林林种种，以满足社会各方面不同层次、不同品质的消费需求。依据松江当地旧俗，女方陪嫁，必备松江布为压箱布。除此之外，在丧葬中也多有使用松江布。

第三单元

艺术表达 传承发展

在本单元中，我们将深入探讨黄道婆文化的艺术表达和策划一场艺术主题展览的全过程。通过美术创作来表达对黄道婆文化的理解和创新思考。黄道婆作为中国棉纺织技术的先驱，她的智慧和勤劳不仅体现在松江布上，更是一种文化的传承。我们将学习主题性艺术创作的定义、特点、功能与意义，以及如何将创作主题的典型性表达和艺术性表现结合起来。探讨绘画、雕塑、装置艺术等不同艺术形式在表达黄道婆文化时的应用，从研究黄道婆的历史背景和文化价值，到收集素材、设计草图、实施创作，再到反思与调整的全过程。我们将学习艺术主题展的概念，包括主题性、多维度、策展理念、叙事性、互动性、教育性、文化价值、社会意义和审美体验。策划艺术主题展的步骤，从确定主题、收集资料、设计展览布局、制作展品到宣传推广的全过程。

通过本单元的学习，深入研究黄道婆文化，并在艺术创作和展览策划中展现出创意。团队合作是完成小组作业的关键，要求合理分工、默契合作。此外，应将理论知识应用于实践，通过实际操作提升美术技能和策展能力，并在创作过程中根据反馈进行反思和调整，以确保提交的作品和策划案具有完整性、深度和创新性。

第 5 课

黄道婆文化的艺术创作

墙上挂着的一幅幅松江布，不仅是布料，更是黄道婆智慧与勤劳的象征。通过绘画、雕塑、装置艺术等美术创作方式，表达的是黄道婆文化的理解和创新思考，展现的是黄道婆文化在当代社会的意义和价值。

【黄道婆文化概念界定】

任何一种文化的产生都是其内在因素与外在因素相互作用而产生的，黄道婆文化也不例外。黄道婆文化的产生与发展是历史的必然性与偶然性的完美体现，其历史必然性是植棉与织棉技艺向中国北方传播与发展的历史趋势，不以个人的意志为转移。即使历史上没有出现黄道婆本人，也会出现类似黄道婆式的人物来推进棉纺织业在全中国的蓬勃发展。黄道婆文化代表了以宋元之际上海松江乌泥泾地区的棉纺织文化以及人民群众在劳动中的技术革新精神。

主题性艺术创作

主题性艺术创作是一种具有明确主题内容要求的艺术创作形式。它通常指那些围绕特定主题或中心思想进行创作的艺术作品，这些作品往往与历史、社会、文化等重大事件或主题紧密相关。

定义与特点

主题性艺术创作是指艺术家以一定的世界观为指导，通过对现实生活的观察、体验、研究、分析、选择、加工、提炼生活素材，塑造艺术形象，创作出具有特定主题的艺术作品。

决战之前 徐启雄 1984年 绢本工笔重彩

这种创作形式强调作品的中心思想，即作品思想内容的核心，它既可以是鲜明外在的，也可以是隐晦含蓄的。

功能与意义

主题性艺术创作在社会教化、文化传播、历史记录等方面具有重要作用。它能够反映社会主义建设的巨大成就、改革开放的成果，以及人民群众走向富裕生活的伟大历史进程。

创作方法

主题性艺术创作的难点在于如何将创作主题的典型性表达和艺术性表现结合起来。艺术家需要在生活的这个时代环境中去观察、感受、提炼，以中国人的身份来表达中国发生的变化，并倾注个人情感。

时代性与主题性的关系

主题性艺术创作的核心是“主题性”，它与时代性紧密相关，主题性艺术作品往往与“叙事”“情节”相关联，内含着时代特征。

以黄道婆文化为主题的艺术创作

（一）艺术表达的形式

绘画：创作以黄道婆为主题的画作，展现其生活场景或纺织技艺。

雕塑：制作黄道婆的雕像或纺织工具的模型，展现其对棉纺织技术的贡献。

装置艺术：利用现代材料和设计理念，创作与黄道婆文化相关的装置艺术作品。

（二）具体方法与过程

主题性艺术创作的具体方法：

- 1、研究黄道婆的历史背景和文化价值，理解其精神内涵。
- 2、确定创作主题，如“黄道婆的纺织革新”、“黄道婆与棉纺织文化”等。
- 3、收集相关素材，包括黄道婆的形象、纺织工具、棉纺织品等。
- 4、设计创作草图，考虑构图、色彩、材料等元素。
- 5、实施创作，根据草图进行绘画、雕塑或装置艺术的制作。

6、反思与调整，根据反馈对作品进行修改和完善。

【范例赏析】

以“黄道婆的纺织革新”为主题，创作一幅绘画作品。画面中，黄道婆站在纺织机旁，手中拿着新型纺织工具，背景是繁忙的纺织工坊，展现其创新精神和对棉纺织技术的贡献。

请你以“黄道婆与棉纺织文化”为主题，制作一座雕塑。雕塑中，黄道婆手

【问题探究】

除了传统艺术表现形式，你可以通过哪些形式表达黄道婆文化？
如何在艺术作品中体现黄道婆文化的传承与创新？

第 6 课
黄道婆文化的艺术展览

黄道婆纪念公园是为了纪念黄道婆而建，公园内有黄道婆纪念馆，展示了她的一生以及她对纺织技术的贡献。以“黄道婆与棉纺织文化——传承与创新”为主题的艺术主题展，向公众展示黄道婆的文化价值和现代艺术家对其文化的创新性表达。

艺术主题展

艺术主题展是一种展览形式，它将艺术作品围绕一个特定的主题或概念进行组织和展示。这种展览的目的在于通过集中展示与主题相关的艺术作品，来探讨、表达或反映特定的文化、社会、历史或哲学议题。

主题性：艺术主题展的核心是主题，所有展出的作品都与这个主题紧密相关，通过艺术的形式来探讨或表达这个主题。

多维度：艺术主题展通常涉及多种艺术形式，如绘画、雕塑、摄影、视频、装置艺术等，以多维度的方式展现主题。

策展理念：策展人根据特定的主题选择和组织作品，他们的策展理念和视角对展览的最终呈现至关重要。

叙事性：艺术主题展往往具有叙事性，通过艺术作品的排列和展示，讲述一个故事或传达一个信息。

互动性：许多现代艺术主题展强调观众的参与和互动，使展览成为一种体验式的学习过程。

教育性：艺术主题展不仅是艺术欣赏的场所，也是教育和启发思考的平台，通过艺术作品向公众传达知识、启发思考。

文化价值：艺术主题展可以传播和弘扬特定的文化价值和历史知识，增强公众的文化认同感。

社会意义：艺术主题展可以反映社会现象，通过艺术作品对社会问题进行批判和反思，引发公众的讨论。

审美体验：艺术主题展提供审美体验，提升公众的艺术鉴赏能力和审美水平。

创新与实验：艺术主题展鼓励艺术家进行创新和实验，推动艺术形式和表达方式的发展。

艺术主题展是艺术与观众之间的桥梁，它不仅展示了艺术作品，也是文化交流、社会评论和个人表达的平台。通过艺术主题展，观众可以更深入地理解艺术作品背后的深层含义，同时也能够体验到艺术带来的情感和思想上的冲击。

策划艺术主题展的步骤

确定主题：以黄道婆文化为核心，确定展览的主题和目标。

收集资料：搜集与黄道婆相关的历史文化资料，包括纺织技术、生活背景等。

设计展览布局：根据收集的资料，设计展览的布局 and 流程。

制作展品：利用美术技能，制作与黄道婆文化相关的艺术作品。

宣传推广：运用新科技和新媒介，如社交媒体、虚拟现实等，进行展览的

范例赏析

展览主题：“黄道婆与棉纺织文化——传承与创新”

展览目标：展示黄道婆对棉纺织技术的贡献，以及现代艺术家对黄道婆文化的创新性表达。

展览布局：分为“历史回顾”、“技术革新”、“文化传承”、“现代表达”四个展区。

展品制作：邀请学生和艺术家创作与黄道婆文化相关的艺术作品，如绘画、雕塑、装置艺术等。

宣传推广：通过社交媒体发布展览预告和相关信息，利用 VR 技术提供虚拟展览体验。

展览开幕式：邀请当地文化名人、学校师生和社区成员参加，通过现场讲解和互动活动，增加展览的吸引力。

媒体合作：与当地电视台、报纸、网络媒体合作，进行展览的报道和宣传。

教育活动：组织学校参观展览，提供导览服务，让学生更深入地了解黄道婆文化。

在线展览：建立专门的网站或利用现有平台，如学校网站，展示展览内容，提供在线导览和互动体验。

【 问题探究 】

除了艺术主题展，还有哪些形式可以传播黄道婆文化？

传统手工棉纺织技艺逐渐失传，高中生可以通过哪些途径传承和发展这项传统技艺？

历史 / 美术课程标准研读

一、历史部分

（一）研读课标

第一、二单元课程设定为高中历史的核心素养教学内容。《普通高中历史课程标准（2017年版2020年修订）》中对高中阶段的目标是：了解生产力和生产关系之间的辩证关系、经济基础和上层建筑之间的相互作用、人民群众在社会发展中的重要作用；知道特定的史事是与特定的时间和空间相联系的；了解史料的多种类型，掌握搜集史料的途径与方法；能够从史料中提取有效的信息；能够客观论述历史事件、历史人物和历史现象，学会从历史表象中发现问题，对历史事务之间的因果关系作出解释；了解并认同中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，了解中国各个历史时期的英雄人物，传承民族气节、崇尚民族气概，认识中华文明的历史价值和现实意义。

（二）明确类型

第一、二单元旨在培养学生“唯物史观”“时空观念”“史料实证”“历史解释”和“家国情怀”五大核心素养。课时规划：2课时。

（三）确定内容

《普通高中历史课程标准（2017年版2020年修订）》（以下简称“历史课程标准”）中对“历史核心素养”模块的内容要求包括：

1. 唯物史观：能够了解和掌握唯物史观的基本观点和方法，理解唯物史观是科学的历史观；能够将唯物史观运用于历史学习、探究中，并将其作为认识 and 解决现实问题的指导思想。

2. 时空观念：能够辨识历史叙述中不同的时间与空间表达方式；能够理解它们的意义；在叙述个别史事时能够运用恰当的时间和空间表达方式；能够将某一史事定位在特定的时间和空间框架下；能够认识事物发生的来龙去脉，理解空间和环境因素对认识历史与现实的重要性。

3. 史料实证：能够区分史料的不同类型；在解答某一历史问题时，能够尝试从多种渠道获取与该问题相关的史料；能够从所获得的材料中提取有关的信息；能够认识不同类型的史料所具有的不同价值；明了史料在历史叙述中的基础作用；在对史事与现实问题进行论述的过程中，能够尝试运用史料作为证据论证自己的观点。

4. 历史解释：能够发现这些历史解释与已往所知历史解释的异同；能够对所学内

容中的历史结论加以分析；能够选择、组织和运用相关材料并运用相关历史术语，对个别或系列史事提出自己的解释；能够在历史叙述中将史实描述与历史解释结合起来；能够尝试从历史的角度解释现实问题。

5. 家国情怀：能够具有对家乡、民族、国家的认同感，理解并认同社会主义核心价值观和中华优秀传统文化；能够理解和尊重世界各国优秀传统文化；能够将历史学习所得与家乡、民族和国家的繁荣结合起来，立志为中华民族的伟大复兴作出自己的贡献。

本单元教材的学习内容基于以上6点要求进行设定。

二、美术部分

（一）研读标准

第三单元课程设定为高中美术的教学内容。《普通高中美术课程标准（2017年版2020年修订）》中对“创意实践”的要求是通过学习，学生能养成创新意识，学习和借鉴美术作品中的创意与方法，运用创造性思维，尝试创作有创意的美术作品；联系现实生活，通过各种方式搜集信息，进行分析、思考和探究，对物品的环境进行符合实用功能与审美要求的创意构想，并以草图、模型予以呈现，不断加以改进和优化。

（二）明确类型

第三单元旨在培养学生“图像识读”、“美术表现”、“审美判断”、“创意实践”和“文化理解”五大核心素养。课时规划：2课时。

（三）确定内容

《普通高中美术课程标准（2017年版2020年修订）》（以下简称“美术课程标准”）中要求在信息化环境下，要与时俱进地引导学生充分运用现代信息技术开展自主、合作和探究的学习。

具体方法包括：充分利用网络图文信息资源和大数据丰富美术学习的内容；运用PPT、视频、微课、慕课、虚拟/增强现实、人工智能等现代信息技术手段改变教学方式，提高学习效率；运用照相机、摄像机、扫描仪、3D打印机等设备，以及图像处理软件、设计软件、App技术等进行美术创作、设计和解决问题；运用网络互动平台以及其他远程通信技术加强师生或外界的人际交流与互动，借助学习共同体的智慧与力量，合作完成学习任务。

在美术表现内容系列的“现代媒体艺术”模块，明确内容要求：

现代媒体艺术是指运用多媒体设备与技术表达观念、思想与情感的新兴艺术种类。多媒体设备与技术主要包括影像设备与技术、计算机设备与技术、互联网传播设备与技术三大类。

本模块学习内容由摄影、摄像、数码绘画和数码设计等组成。

1. 知道现代媒体艺术的内涵及主要表现手段(摄影、摄像、数码绘画和数码设计),了解其科技、艺术和人文理念相结合的特征,既需要掌握现代数码媒体技术,又需要艺术感悟、造型和设计能力,还需要深度的人文思考和社会关注。在此基础上,进一步对不同的媒介类型进行比较和判断,认知其各自的技术特点。

2. 了解和使用更多的形式进行综合性的艺术表达,如电影、新闻报道、纪录片、广告、音乐视频、动画、游戏视频和其他组合形式等。

3. 通过教师的演示和示范,知晓常用的数码设计软件,运用网络或其他方式搜集各类图形资源,进行数码设计(平面设计、动画设计或三维立体设计)。

4. 运用相关软件,进行数码绘画的艺术探索,学习数码绘画的要素和方法(如构图、造型、色彩、质感、笔触和步骤等),并尝试创作新颖的数码绘画作品。

在美术表现内容系列的“绘画”模块,明确内容要求:

绘画是运用线条、明暗、色彩等手段进行描绘,创造出不同形态的艺术形象,以反映和表达作者的思想、情感和审美理想的美术门类。

本模块学习内容由速写、素描、油画、丙烯画、水彩画和版画等组成。

1. 识别不同的画种(如速写、素描、油画、丙烯画、水彩画、水粉画、版画和中国画等),了解其不同的工具和材料;根据题材内容对绘画进行分类(如肖像画、风俗画、宗教画、历史画、静物画和风景画等),认识其各自的特征。

2. 选择优秀作品进行临摹,通过整体而细致的观察、分析和比较,认识画家在造型、色彩、比例、构图和情境营造等方面的艺术匠心,以及作品的形象特征、表现方式和结构关系。

3. 通过对静物、风景、人物等的写生训练,了解一般的绘画写生步骤和相关的绘画技巧,初步掌握1-2种绘画方法,运用线条、明暗和色彩基本准确地表现对象的形体、比例、结构、空间、色彩关系及人物动态。

4. 认识构图在绘画表现中的作用和意义,运用不同的构图形式进行画面布局 and 安排,处理好画面的主次关系,掌握基本的画面构成规律,形成整体处理画面的能力。

5. 通过对绘画作品的赏析,了解创作构思的过程和方法,运用再现、表现及象征

等方式进行绘画创作的练习,将对生活的体验和认识带入创作的情境之中,表达自己的意图、思想和情感。

6. 通过对自己的创作进行描述和讨论,并与名家作品进行比较、研究绘画创作的特点与表现规律,认识绘画表现形式、技巧、风格的特征,探索绘画与社会、历史和文化之间的关系

本单元教材的学习内容基于以上要求进行设定。

第三部分

历史 / 美术校本课程教学设计

（一）单元课程设计概述

一、课程背景

（一）课程标准分析

根据《普通高中历史课程标准（2017 年版 2020 年修订）》，历史教学应当运用历史唯物主义观点，以社会形态从低级到高级发展为主线，展现历史演进的基本过程以及人类在历史上创造的文明成果，揭示人类历史发展的基本规律和大趋势，促进学生全面发展。学生通过高中历史课程的学习，进一步拓宽历史视野，发展历史思维，提高历史学科核心素养，能够从历史发展的角度理解并认同社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，认识并弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，具有广阔的国际视野，树立正确的世界观、人生观、价值观和历史观，为未来的学习、工作与生活打下基础。

根据《普通高中美术课程标准（2017 年版 2020 年修订）》，美术教学本单元课程设定为高中美术的教学内容。《普通高中美术课程标准（2017 年版 2020 年修订）》中对“创意实践”的要求是通过学习，学生能养成创新意识，学习和借鉴美术作品中的创意与方法，运用创造性思维，尝试创作有创意的美术作品；联系现实生活，通过各种方式搜集信息，进行分析、思考和探究，对物品的环境进行符合实用功能与审美要求的创意构想，并以草图、模型予以呈现，不断加以改进和优化。

（二）学情分析

本课程面向高一年的学生。高一学生已经完成了初中历史的学习，对基本的历史事件、人物和时代有了一定的了解，但可能缺乏深入的分析能力和批判性思维；同时，掌握了一定的信息检索及分析技能，并且能够利用网络和图书馆等工具进行知识的检索和了解。

（三）资源分析

历史文献资源、实地教学资源（场馆、纪念馆）、学校教育资源、社会资源与合作、多媒体教学资源等。

二、设计思路

本课程包括 3 个单元，分别是第一单元先棉黄母、纬地经天，第二单元一方衣被、千载馨香，第三单元艺术表达、传承发展。三个单元课程呈现递进结构关系，第一单

元是整个课程的起点和基础。在第一单元中，学生需要了解黄道婆的生平事迹，包括她的出生背景、成长经历、流落崖州并学习棉纺织技术的过程，以及她最终返回故乡并致力于棉纺织技术传播的事迹。这些基础信息的掌握，有助于学生建立起对黄道婆这一历史人物的全面认识，为后续学习其功绩和文化遗产打下坚实的基础。在第二单元中，学生将深入了解黄道婆在棉纺织技术革新和推广方面的贡献。这一单元的学习内容紧密承接第一单元，是对黄道婆个人经历的具体展开和深化。学生将学习到黄道婆如何改革纺织生产工具，设计出一套轧籽、弹花、纺纱、织布的操作方法，以及她如何传授和推广这些技术，使得松江棉布远销全国各地，赢得了“衣被天下”的声誉。这一单元的学习，旨在让学生深刻认识到黄道婆在推动中国古代棉纺织业发展方面的重要作用。在第三单元中，学生将探究黄道婆文化的传承和影响。这一单元的学习内容是对前两个单元的升华和拓展，旨在让学生理解黄道婆不仅是一位杰出的纺织技术革新家，更是一位具有深远影响的文化传承者。

三、课程目标

1. 学生能够知道：
- 了解黄道婆的生平事迹，掌握黄道婆在棉纺织业方面的贡献。（唯物史观）

• 松江布与黄道婆的关系，知道黄道婆对松江纺织业的影响。（时空观念、史料实证）

• 知道纺织工具的使用方法、松江布的制作方法，以联系、比较的方法，感受松江布的色彩、材质、肌理等形式特征，通过语言、文字和图像等方式进行表达。（图像识读、审美判断）
2. 学生能够理解：
- 理解黄道婆棉纺织业技术革新的时代背景和对当时及后世的影响。（时空观念、历史解释）

• 生产工具的发展推动生产力的发展，生产力发展推动社会进步。认识到人民群众是社会发展的推动者。（时空观念、历史解释）
3. 学生能够实践：
- 通过阅读史料、观看纪录片、参观博物馆等方式，搜集、整理和分析历史信息。（史料实证）

• 通过小组讨论、角色扮演等活动，深入理解黄道婆的精神品质和社会价值。

- （历史解释、家国情怀）
- 运用创造性思维，创作具有黄道婆纺织文化元素的创意文创产品；以草图、模型等形式呈现，加以改进和优化，并进行发表。（美术表现、创意实践）

• 运用传统与现代媒材、技术和美术语言策划主题展览。（美术表现、创意实践）
4. 学生能够成为：
- 尊重历史人物，认识中华优秀传统文化技艺的文化内涵及独特艺术魅力，提升爱国情怀和民族自豪感。（家国情怀、文化理解）

• 提升创新精神、实践能力和社会责任感，成为勇于探索、敢于创新的人。（家国情怀、文化理解）

四、课程内容

（一）内容架构

模块（阶段）	课题	学科关键能力	课时安排	活动地点
模块一 先棉黄母 纬地经天	第一课：文献与民间传说中的黄道婆 第二课：传承与工艺革新中的黄道婆	区分史料的不同类型，能够从材料中提取有关信息，认识不同史料类型的价值。	2 课时	教室
模块二 一方衣被 千载馨香	第一课：黄道婆与棉纺织的传播及推广 第二课：黄道婆与松江布的起源及发展	了解生产力和生产关系的辩证关系，人民群众在社会发展中的重要作用。	2 课时	教室
模块三 艺术表达 传承发展	第一课：黄道婆文化的艺术表达 第二课：黄道婆文化的艺术展览	视觉感知与创意实践	2 课时	学校

（二）活动安排

- 活动一：进行黄道婆文化艺术表达创作
- 活动二：开办黄道婆文化艺术展

（三）评估方式

学生评价体系表

评价类型	评价内容
过程性评价	考察学生在整个项目中的参与度、团队协作情况等。
自评、互评、师评	鼓励学生对自己及同伴的表现给予客观公正的评价。

（二）单元课程教学设计

第一单元 先棉黄母 纬地经天

一、单元课程规划

（一）单元课程主题

在“先棉黄母、纬地经天”这一单元的设计主题可以设定为纺织革新与无私奉献家——黄道婆”。这个主题旨在通过深入学习和探讨黄道婆的生平事迹、她对纺织业的伟大贡献以及她勇于革新、无私奉献的精神，引导学生理解并传承这种宝贵的历史文化遗产。

（二）单元课程设计

本单元分2课时，第1课时为文献与民间传说中的黄道婆，第2课时为传承与工艺革新中的黄道婆，这两课主要是对黄道婆的生平事迹进行一个系统的介绍，通过本单元学习，学生能够从历史记载的歌谣和文字中去认识黄道婆其人，了解其为纺织业的贡献和无私奉献的精神传承。

二、单元学习目标

知道：黄道婆是南宋末年淳祐年间出生于松江府乌泥泾镇（今上海徐汇区华泾镇）的汉族女性。她是元代的著名棉纺织革新家和技术改革家，在棉纺织技术方面有着卓越的贡献。

理解：黄道婆学习并掌握了先进的棉纺织技术。后来她重返故乡，将所学技术传授给家乡人民，推动了松江一带棉纺织技术和棉纺织业的技术革新。

能做：能够分析黄道婆在棉纺织技术革新方面的具体案例，理解她是如何通过技术创新来推动产业发展的。并将黄道婆的故事和技术革新精神应用到实际学习和生活中，勇于探索和创新。

成为：通过学习黄道婆其人其事，能够激发自己的创新精神，勇于尝试新事物，具备社会责任感。成为黄道婆的故事和技术革新精神文化传播者，让更多人了解并受益于这位伟大的纺织革新家。

三、单元教学重难点

重点：了解黄道婆的生平经历与主要贡献，理解黄道婆的精神品质。

难点：理解黄道婆技术革新的意义与价值。

四、单元教学方法

- 1. 讲授法
- 2. 讨论法
- 3. 案例分析法
- 4. 跨学科融合法

五、单元教学过程

第1课 文献与民间传说中的黄道婆

【 教学目标 】

学生能够了解黄道婆的生平事迹，掌握她在棉纺织技术方面的贡献，并能识别和理解相关的历史文献资料。使学生了解黄道婆的生平事迹，掌握她在棉纺织技术方面的革新与贡献。通过史料阅读和小组讨论，培养学生的史料分析能力、历史思维能力以及团队合作能力。引导学生感受黄道婆不屈不挠、勇于创新的品质，激发学生对传统文化的热爱和传承意识。

【 教学重难点 】

重点：黄道婆的生平事迹及其对棉纺织技术的贡献。

难点：理解历史文献资料，分析黄道婆事迹在不同文献中的记载差异。

【 教学准备 】

《梧溪集》、《南村辍耕录》关于黄道婆的记载，地方志书的相关摘录，黄道婆的歌谣等。

学生准备：预习课本，了解黄道婆的基本信息。

【教学过程】

一、导入新课

播放一段关于黄道婆的简短视频或图片，引起学生的兴趣。

提问：你们知道黄道婆是谁吗？她有哪些重要贡献？

二、讲授新课

讲述黄道婆的生平事迹：被拐卖到松江府乌泥泾做童养媳，饱受虐待后逃离至崖州。在崖州学会了先进的棉纺织技术，并最终返回故乡传授技术。推动松江地区棉纺织业的快速发展，被奉为上海的地方神——棉神。

（1）分析历史文献资料：

展示《梧溪集》、《南村辍耕录》中关于黄道婆的记载，引导学生理解这些史料的来源和价值。对比不同文献中黄道婆事迹的记载差异，引导学生思考为什么会出现这些差异。

（2）解读地方志书：

展示《上海县志》、《松江府志》、《崖州志》等志书中关于黄道婆的记载，提供更多关于她生平事迹的细节和背景信息。

（3）学生分组讨论：如何从史料中解读黄道婆的生平事迹？这些史料对研究黄道婆有哪些帮助？

（4）黄道婆的贡献与影响

教师总结黄道婆在棉纺织技术方面的革新与贡献，强调她对松江地区棉纺织业发展的推动作用。展示黄道婆被奉为上海地方神——棉神的图片或文字资料，加深学生对她重要性的认识。

三、合作探究

小组讨论：黄道婆的事迹对你有哪些启示？你如何看待她在历史中的地位？分享交流：各组派代表分享讨论结果，教师点评并引导。

四、课堂小结

教师总结本课重点，强调黄道婆的生平事迹、技术革新与贡献以及对后世的影响。鼓励学生课后继续阅读相关史料，加深对黄道婆及棉纺织技术的了解。

第2课 传承与工艺革新中的黄道婆

【教学目标】

学生能够了解黄道婆对棉纺织技术的改革与创新，以及她在技术推广上的贡献。采用小组合作、讨论交流的方式，探究棉纺织技术的传播与推广过程。理解棉纺织技术在中国古代的传播路径和方式。培养学生通过史料分析历史问题的能力。激发学生对中国古代科技文化的自豪感。认识到技术交流与传播对社会发展的重要性。

【教学重难点】

重点：黄道婆对棉纺织技术的改革与创新。棉纺织技术在中国传播路径和推广过程。

难点：如何通过史料分析，深入理解黄道婆对棉纺织技术改革的实质。理解棉纺织技术传播与推广的多元路径。

【教学过程】

一、导入新课

通过展示古代纺织品图片，引导学生思考古代纺织技术的发展历程，并引出黄道婆这一历史人物。

二、新课讲授

黄道婆与棉纺织技术的改革：

讲述黄道婆的生平，强调她的勤奋好学和勇于创新精神。通过史料分析，介绍黄道婆对棉纺织技术的改革与创新，如捍、弹、纺、织等工具的使用，以及“错纱配色，综线挈花”等技法。学生小组讨论：黄道婆的技术改革对棉纺织业产生了哪些影响？

棉纺织技术的传播路径：

展示木棉（吉贝）在不同地区的名称和流传情况，帮助学生理解棉纺织技术的传播背景。讲述宋元时期草棉的流传路径，以及元世祖忽必烈的政策对棉花种植的影响。学生绘制棉纺织技术传播路径图，展示并交流。

棉纺织技术的推广：

引入王桢《农书》中的记载，介绍当时棉纺织工具的传播与改进情况。通过史料分析，讨论黄道婆在技术推广中的重要作用，以及她如何将纺织工具、技艺和产品类型打包传播到需求最迫切的地区。学生小组合作：模拟黄道婆的技术推广过程，设计推广方案并进行展示。

三、课堂小结

总结黄道婆对棉纺织技术的改革与创新，以及她在技术推广上的贡献。强调技术交流与传播对社会发展的重要性。

六、单元作业布置

阅读《梧溪集》和《南村辍耕录》中关于黄道婆的其他记载，写一篇读后感。收集关于黄道婆的民间传说或歌谣，准备在下次课上分享。

七、单元教学成果

通过以上教学过程的设计和实施，旨在让学生全面了解黄道婆的生平事迹和技术革新，理解她所体现的精神品质，并激发学生的创新精神和社会责任感。

第二单元 一方衣被 千载馨香

一、单元课程规划

（一）单元课程主题

黄道婆对纺织行业做出了巨大贡献。黄道婆改进了纺织工具，她改进的纺织车是当时世界上最先进的纺织车，提高了纺织效率，推动手工业的发展。黄道婆对上海松江棉纺织业产生深远影响，在海南“崖州被”的基础上，创织出了闻名遐迩的“乌泥泾被”，推动了松江布的发展。黄道婆的勤劳、创新精神推动了社会的发展。

（二）单元课程设计

本单元分两个课时，第一课时为黄道婆与棉纺织的传播及推广；第二课时为黄道婆与松江布的起源及发展，这两课主要是关于黄道婆在纺织行业的影响，黄道婆改进了纺织工具，提高生产效率，并且推动了松江布的发展。通过本单元学习，学生能够对黄道婆在纺织方面的成就具有良好的认识。

二、单元学习目标

- 1. 通过参观黄道婆纪念馆，了解掌握纺织工具的使用方法，知道黄道婆对纺织工具的改进。
- 2. 通过对黄道婆改进纺织工具推动江南地区纺织业发展，理解生产工具的发展推动生产力的发展，生产力发展推动社会进步，人民群众是社会发展的推动者。

3. 通过探访松江布展示馆，观察场馆设置的纺织工具，了解松江布与黄道婆的关系，能够了解松江布的制作，能够分辨松江布的不同种类，能够对松江布进行鉴赏，知道黄道婆对松江纺织业的影响。

4. 通过认识黄道婆对纺织工具的创新，学习黄道婆的创新精神，激发创新意识，提升民族自豪感以及民族自信心。

三、单元教学重难点

重点：黄道婆对纺织工具的改进

难点：理解生产工具与生产力的关系

四、单元教学方法

讲授法、讨论法、探究法、实践法、提问法、情境法、表演法

五、单元教学过程

第3课 黄道婆的纺织工艺创新

【教学立意】

黄道婆对纺织工具进行改进，提高了生产力，推动了江南地区纺织业发展。黄道婆为中国棉纺织业作出了卓越的贡献，同时也是促进中华民族与世界文明交流、融合的杰出女性代表。黄道婆立足实践，不断创新的精神影响深远。

【教学目标】

通过黄道婆改进的纺织工具的图片，了解纺织工具的功用，知道劳动在社会生产中作用；通过历史文献，了解历史上劳动工具和主要劳作方式的变化，理解生产工具的改进会引起劳作方式的改变，以及对社会发展的影响；通过对黄道婆的学习，体会劳动人民对历史的推动作用。

【教学重难点】

重点：生产工具变革对劳作方式以及社会发展的影响

难点：生产工具与劳作方式之间的关系

【教学过程】

导入：出示黄道婆人物以及其改进的纺织工具的图片，认识黄道婆在革新纺织工具方面的成就，黄道婆不仅被中国后人尊为“先棉”，而且被誉为促进中华民族与世界文明交流、融合的杰出女性代表，对后世的影响深远。

环节一：黄道婆的纺织工具

1. 木棉搅车

纺织第一个环节：捍，即剥除棉籽。出示人工剥棉籽、使用铁杖搓棉籽、黄道婆改进的木棉搅车三幅图片，认识生产工具的变化。黄道婆发明的木棉搅车，改进了去棉籽的方法，比美国惠特尼发明的轧棉机早了整整五百多年。播放使用木棉搅车的视频，了解搅车的工作方法。

学生探究：在黄道婆之前，人们怎么去除棉籽？黄道婆发明了什么工具去除棉籽？黄道婆取棉籽的发明比美国惠特尼发明的轧棉机早了多少年？

2. 悬弓弹花机

纺织第二个环节：弹，即弹棉花。出示弹棉小弹弓、《天工开物》中介绍悬弓弹花的图片，认识工具的变化。改进的大弹弓，并改用弹椎敲击绳弦代替用手拨弦，增加敲击振幅和力度，极大提升了开松率，既省时省力，又使弹出的棉花更加蓬松洁净。

学生探究：黄道婆怎么改进了弹棉工具？黄道婆弹棉工具由哪些东西组成？

黄道婆弹棉工具传播到了什么地方？

3. 脚踏三锭纺车

纺织的第三个环节：纺，即纺织。出示纺锤、手摇纺车、黄道婆改进的脚踏三锭纺车三张图片，认识工具的变化。脚踏纺车解放出双手同时可以纺三根纱，使效率提高了两至三倍，既省力又高效。出示材料，黄道婆的三锭纺车比 1764 年英国哈格里夫斯发明的竖式八锭珍妮纺机领先了五百年，堪称当时世界上最先进的纺车。以及英国著名科学家李约瑟称赞黄道婆纺车明显地出现在欧洲纺车图画之前，赞誉这种纺纱技术是“最聪明的办法了”。认识黄道婆纺织机在当时的先进性。

学生探究：纺织工具经历了什么发展？黄道婆对纺车做了什么改进？为何黄道婆纺车可以得到李约瑟的赞誉？

4. 织布机

纺织的第四个环节：织，即织布。出示早期江南织布机、黄道婆改进的织布机两张图片，认识工具的变化。黄道婆将江南的织机加以改进，增加了综片数，并且在普通棉布上织出各式花纹图样，形成一套“错纱配色综线掣花”的先进技术，创织出了闻名遐迩的“乌泥泾被”。

学生探究：黄道婆对织布机做了什么改进？黄道婆有哪些创造性的纺织品？

环节二：劳作方式

1. 两汉时期纺织作坊

出示《纺织图》和材料《论衡·程材篇》：“齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧。”说明纺织在汉代已相当发达。出示材料《汉书·百官公卿表上·少府》：“河平元年省东织，更名西织为织室”。其长官称令，属官有丞、令史等，掌织。说明官府设立了专门机构负责纺织。出示图片《宴乐与纺织图》和材料《汉书·张汤传》：“张安世……夫人自纺绩，家童七百人，皆有手技作事，内治产业，累积纤微，是以能殖其货，富于大将军光。”了解贵族经营的纺织业。出示图片《家庭游乐与纺织图》，了解家庭纺织作坊的经营情况。

2. 宋元时期纺织工场

出示材料《明神宗实录》与蒋以化《西台漫纪》的两则材料，了解明清时期纺织业的经营方式发生变化，出现了手工工场，出现了雇佣，生产规模扩大。

材料一：吴民生齿最繁，恒产绝少，家杼轴而户纂组，机户出资，织工出力，相依为命久矣……浮食奇民，朝不谋夕，得业则生，失业则死……染坊罢而染工散者数千人，机户罢而织工散者又数千人，此皆自食其力之良民也。——《明神宗实录》卷 361 万历二十九年七月丁未

材料二：我吴市民，罔藉田业，大户张机为生，小户趁织为活。每晨起，小户百数人嗷嗷相聚玄庙口，听大户呼织，日取分金为餐餼计。大户一日之机不织则束手，小户一日不就人织则腹号，两者相资为生久矣！——蒋以化《西台漫纪》卷 4

第 4 课 黄道婆与松江布

【教学立意】

黄道婆改进纺织工具，推动松江布的形成。松江布的发展推动了松江地区纺织业发展。“买不尽的松江布，收不尽的魏塘纱”这句谚语反映了松江布声名远扬，以及黄道婆对松江纺织业的深远影响。

【教学目标】

通过相关文献材料，了解黄道婆对松江布的影响。通过图片，认识松江布的特点与种类，通过文献材料，了解松江布的作用。通过文献材料，了解松江纺织业的发展历程。

【教学重难点】

重点：黄道婆对松江布形成的影响

难点：松江布对松江纺织业的影响

【教学过程】

导入：出示图片《松江布展示图》，介绍松江是“上海之根”，有“先有松江府，后有上海滩”之说。元朝初年，松江府乌泥泾人黄道婆，从海南把先进的棉纺织技术带回了家乡，并向老百姓传授制作纺织工具的技术。这使松江棉布由原来粗糙、单一、稀松变得精致、牢固、美观。松江几乎家家纺纱，户户织布，造就了松江“绌、布二物，衣被天下，虽苏杭不及也。”的声誉。

环节一：黄道婆与松江布

出示材料陶宗仪《辍耕录》，了解黄道婆将纺织技术传播到松江，提高了人民的生活水平，以及人们对黄道婆的纪念。出示明朝《松江府志》的材料：松江人“俗务纺织，他技不多”，所织的精线绌、三梭布、绌纱方巾、剪绒毯“皆天下第一”，了解松江布的社会影响。

学生探究：黄道婆与松江布有什么关系？谚语称“买不尽的松江布，收不尽的魏塘纱”，说明了松江布的什么特点？

环节二：松江布的种类和用途

出示图片《松江布》，了解松江布的特征，认识松江布的种类，出示文献材料，了解松江布的价值。

学生探究：松江布与其他布有哪些不同？松江布有哪些种类？松江布有哪些用途？

六、单元作业设计

书面作业：

查阅相关资料，研究黄道婆纺织工具与技术在当时世界中处于何种水平？并分析黄道婆对当时上海产生哪些影响？

实践作业：

探访如今的松江，寻找松江布在人们生活中的应用。按照小组，进行汇报。

七、单元教学成果

通过学习黄道婆纺织领域的成就，了解黄道婆在纺织行业的影响，认识松江布的种类与特点。通过课外实践活动，提高获取资料的能力，整理以及分析资料的能力。

第三单元 艺术表达 传承发展

一、单元课程规划

（一）单元课程主题

近代以来，随着现代科技发展，黄道婆逐渐淡出人们的视野。通过对学生发放调查问卷，了解到新一代的学生对黄道婆的认识只是停留在表面。为了传承黄道婆文化，在学校展开黄道婆纪念活动。通过在学校开办黄道婆文化主题展，一方面加强对学生传统文化的教育，另一方面培养学生的实践能力。

（二）单元课程设计

本单元课程设计以黄道婆文化传承为核心，结合历史背景，通过美术学科的教学活动，让学生了解黄道婆对棉纺织技术的贡献及其文化价值，同时鼓励学生在现代视角下对传统文化进行创新性思考和艺术表达。

二、单元学习目标

- 1、知识与技能：了解黄道婆的历史背景和棉纺织技术革新，掌握基本的棉纺织图案设计和色彩搭配技巧。
- 2、过程与方法：通过项目式学习，培养学生的探究学习能力和团队合作能力。
- 3、情感、态度和价值观：增强学生对传统文化的认同感，激发创新意识和文化自信。

三、单元教学重难点

重点：黄道婆文化的历史意义和现代价值。

难点：如何在美术创作中体现黄道婆文化的传承与创新。

四、单元教学方法

情景教学法：通过故事讲述和角色扮演，让学生身临其境地感受黄道婆文化。

启发式教学法：通过提问和引导，激发学生的思考和创造力。

项目驱动法：通过具体的设计项目，让学生将所学知识应用于实践。

五、单元教学过程

第5课 黄道婆文化的艺术表达

【教学立意】

通过深入研究黄道婆文化的艺术表达，学生将了解黄道婆文化的历史背景和文化

价值，体会其在当代社会的意义和价值。通过赏析和创作以黄道婆文化为主题的艺术作品，学生将学习如何从艺术的角度表达和传承这一重要的文化遗产。

【 教学目标 】

- 1、学生能够理解黄道婆文化的历史意义和艺术价值。
- 2、学生能够从绘画、雕塑、装置艺术等不同角度赏析和创作以黄道婆文化为主题的艺术作品。
- 3、学生的创新思维和艺术表达能力得到培养，激发他们对传统文化的热爱和保护意识。

【 教学重难点 】

- 重点：赏析和创作以黄道婆文化为主题的艺术作品。
- 从构图、色彩、材料等角度分析艺术作品。
- 难点：结合黄道婆文化的历史背景，体会艺术作品中传递的精神内涵。
- 创新性地将传统元素与现代艺术形式相结合。

【 课前准备 】

- 教学技术：多媒体课件、电脑。
- 教学资源：黄道婆文化相关的图片、视频资料，艺术创作材料（如画纸、颜料、雕塑材料等）。

【 教学过程 】

一、视频导入

观看视频，播放一段关于黄道婆文化的纪录片，内容包括黄道婆的生平、她在棉纺织技术上的贡献以及松江布的历史。提问：视频中展示了哪些黄道婆文化的艺术元素？学生回答。

教师引导学生讨论视频中提到的黄道婆的创新精神和勤劳品质，鼓励学生分享自己的看法。教师总结视频的核心内容，引出课题：《黄道婆文化的艺术表达》。

二、新课教授

1、黄道婆文化介绍

教师详细介绍黄道婆的历史背景，包括她的生平、所处的时代及其对棉纺织技术的影响。

通过 PPT 展示黄道婆文化的相关图片和资料，帮助学生更直观地理解。

2、艺术表达形式分析

展示以黄道婆为主题的绘画、雕塑、装置艺术作品，教师逐一讲解每件作品的创作背景、艺术手法及其所传达的文化内涵。

引导学生从构图、色彩、材料等角度分析这些作品，讨论它们如何体现黄道婆文化的精神。

3、创作方法指导

教师讲解主题性艺术创作的具体方法和过程，包括如何选择主题、收集素材、设计草图等。举例说明创作过程中的关键环节，如如何将个人情感融入作品中，如何选择合适的艺术形式来表达主题。

三、尝试赏析

1、学生以小组为单位，选择一件黄道婆文化的艺术作品进行赏析，讨论其构图、色彩、材料等方面的特点。教师提供赏析模板，帮助学生系统化地进行分析，包括作品的主题、表现手法、情感表达等。

2、各小组代表上台分享他们的赏析结果，教师对每个小组的汇报进行点评，鼓励其他学生提出问题和看法。教师总结各组的赏析，强调黄道婆文化在艺术创作中的重要性和表现形式的多样性。

四、学生创作

学生以小组为单位，根据确定的主题和形式，开始创作艺术作品。教师提供必要的艺术材料，如画纸、颜料、雕塑材料等。教师巡回指导，观察学生的创作过程，提供建议和反馈，帮助学生解决创作中遇到的问题。

学生在创作过程中，鼓励他们记录创作灵感和过程，思考如何将黄道婆文化的元素融入到作品中。教师定期组织小组讨论，分享创作进展，互相激励和启发。

五、展示与评价

各小组展示自己的艺术作品，并进行创作说明，分享创作灵感、过程和对黄道婆文化的理解。教师和学生共同评价作品，提出建设性的意见和改进建议。

六、总结与反思

教师总结本次创作活动，今天我们学习了如何从艺术的角度表达和传承黄道婆文化。通过对黄道婆文化的艺术作品的赏析和创作，我们不仅加深了对其历史和文化价值的理解，也锻炼了我们的创新思维和艺术表达能力。希望大家能够将今天学到的知识应用到未来的学习和生活中，继续探索和发扬我们的传统文化。

学生进行自我反思，思考在创作中学到的知识和技能，以及如何在未来的学习中继续应用。

第 6 课 黄道婆文化的艺术展览

【 教学立意 】

通过策划“黄道婆与棉纺织文化——传承与创新”的艺术主题展，让学生深入了解黄道婆的文化价值和现代艺术家对其文化的创新性表达。通过实践活动，学生将学习如何策划和组织艺术展览，同时提升他们对文化遗产传承和创新的认识。

【 教学目标 】

- 1、学生能够理解艺术主题展的概念、特点和策划步骤。
- 2、学生能够掌握策划艺术主题展的基本技能，包括确定主题、收集资料、设计展览布局、制作展品和宣传推广。
- 3、学生能够通过小组合作，策划一场校园内的黄道婆文化主题展览，包括展览主题、展品内容、展览形式、互动环节设计以及宣传方案。

【 教学重难点 】

- 重点：策划艺术主题展的步骤和方法。
- 展览主题的确定和展品内容的策划。
- 难点：如何将黄道婆文化与现代艺术形式相结合，进行创新性表达。
- 如何设计互动环节，提高展览的教育性和互动性。

【 课前准备 】

- 教学技术：多媒体课件、电脑。
- 教学资源：黄道婆纪念公园的图片和资料，相关艺术作品的图片。

【 教学过程 】

一、导入新课

- 1、展示黄道婆纪念公园的图片，提问：如果我们要在这个公园里举办一场黄道婆文化展览，你们认为应该包含哪些元素？我们应该如何策划？
- 2、学生讨论，提出他们的想法和建议。教师总结学生的想法，并引入艺术主题展

的概念，出示课题。

二、新课教授

1、介绍艺术主题展的概念。

艺术主题展是一种展览形式，它将艺术作品围绕一个特定的主题或概念进行组织和展示。这种展览的目的在于通过集中展示与主题相关的艺术作品，来探讨、表达或反映特定的文化、社会、历史或哲学议题。

2、分析艺术主题展览的特点和意义。

主题性、多维度、策展理念、叙事性、互动性、教育性、文化价值、社会意义和审美体验。

3、讨论创新与实验在艺术主题展中的重要性。

4、策划步骤讲解

确定主题：讨论如何以黄道婆文化为核心，确定展览的主题和目标。

收集资料：指导学生如何搜集与黄道婆相关的历史文化资料。

设计展览布局：展示如何根据收集的资料设计展览的布局和流程。

制作展品：讲解如何利用美术技能制作与黄道婆文化相关的艺术作品。

宣传推广：讨论如何运用新科技和新媒介进行展览的宣传推广。

三、范例赏析

1、从主题、目标、布局、制作、推广、开幕式等方面分析“黄道婆与棉纺织文化——传承与创新”展览的布局和展品制作。

2、讨论如何通过社交媒体和 VR 技术进行宣传推广。

四、尝试策划

分组讨论：学生分组讨论并策划一场校园内的黄道婆文化主题展览，完成策划方案。

教师巡回指导，帮助学生完善策划案。

五、展示与评价

分小组展示展览策划书和海报设计图。

学生互评，教师补充总结。

六、教师总结

总结学生在策划艺术主题展过程中的表现和学习成果。

强调黄道婆文化的价值和在现代社会中的传承与创新的重要性。

六、单元作业设计

单元作业目标：

- 1、深化学生对黄道婆文化历史意义和现代价值的理解。
- 2、培养学生的创造力、审美能力和实践操作能力。
- 3、鼓励学生探索黄道婆文化的传承与创新途径。
- 4、加强学生对传统文化的认同感和责任感。

作业内容：

作业一：

个人作业：黄道婆文化研究报告

内容要求：学生撰写一份关于黄道婆文化的研究报告，包括黄道婆的生平、对棉纺织技术的贡献、文化遗产的现状以及个人对黄道婆文化遗产的看法和建议。

成果形式：研究报告（1000 字以上）。

小组作业：校园黄道婆文化主题展览策划

内容要求：小组策划一场校园内的黄道婆文化主题展览，包括展览主题、展品内容、展览形式、互动环节设计以及宣传方案。

成果形式：展览策划书（2000 字以上）和展览海报设计图。

作业二：

个人 / 小组作业：黄道婆文化主题艺术创作

内容要求：个人或小组创作一件以黄道婆文化为主题的艺术作品，可以是绘画、雕塑、装置艺术、布艺手工艺品等。

成果形式：艺术作品及创作说明（500 字以上）。

小组作业：新媒体宣传内容制作

内容要求：小组制作一段关于黄道婆文化的新媒体宣传内容，可以是图文、视频或动画，用于在社交媒体上宣传。

成果形式：宣传内容及创作说明（500 字以上）。

评价标准：

- 1、内容的完整性和深度：是否全面覆盖了黄道婆文化的各个方面。

2、创意和创新性：作业中是否展现出独特的创意和新颖的视角。

3、实用性和可行性：策划案和设计方案是否具有实际操作的可行性。

4、表达和呈现：作业的视觉效果和语言表达是否清晰、吸引人。

5、团队合作：小组作业中成员间的合作是否默契，分工是否合理。

七、单元教学成果

了解黄道婆文化遗产情况，掌握文化遗产的方法，能够策划校园展览。

(三) 单元评价设计方案

学生学习过程性评价表							
维度指标		优秀 (8-10)	良好 (6-7)	一般 (3-5)	须努力 (1-2)	自评	互评 师评
过程性表现	学习态度	态度端正，表现出较高的热情与兴趣，积极参与。	态度较好，愿意参加讨论和活动。	态度端正，表现出适度的参与度。	态度一般，参与度低。		
	自主探究	独立思考，自主学习，自主发现问题，提出问题并找到解决方案。	能够思考，自主思考但不会自主学习，能同学合作发现问题。	能够在老师引导下进行思考学习，发现问题。	不能够自主思考与学习。		
	合作交流	积极认真参与小组活动，分工明确，有效完成任务；具有极好的倾听和协作能力。	认真参与小组活动，分工明确，完成任务；能够通过讨论等方式协同合作。	能够参与小组活动，完成任务；能够进行合作。	无心参与小组活动，无明确分工，很少进行交互。		

	搜集处理信息	能够熟练运用文献检索、档案研究、田野调查、数字资源利用等其中3-4种信息搜集方法，并且能较好地分类整理和分析资料。	能够运用文献检索、档案研究、田野调查、数字资源利用等其中2种信息搜集方法，并且能进行分类整理和分析。	能够运用文献检索、档案研究、田野调查、数字资源利用等其中1种信息搜集方法，并且进行整理。	不能够运用信息搜集方法对史料信息等并且进行整理。			
	创新能力	能够提出较为新颖、有深度的历史问题和解决方案；能够将历史与美术有效整合，以创新的4种及以上不同方式展示研究成果（如研究报告、多媒体、模型、装置艺术、文创产品）	能够提出一些新的历史问题和解决方案；能够将历史与美术整合，以2-3种不同方式展示研究成果。	能够发现一些历史问题；能够理解跨学科学习但不能灵活运用，以1-2种的方式展示研究成果。	创新思维较弱；跨学科的整合应用有限，不能很好展示成果。			
我的学习反思与感悟：								
教师的评价与建议：								

说明：评价为 1-10 分