

分类号：
学号：20232104008

密级：公开
单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文

图像叙事视域下新疆巴扎题材油画实践研究——以《巴扎印象》系列为例

学位申请人	吴金梅
指导教师	刘洪教授
申请学位类别	专业硕士
专业名称	美术
研究领域	油画
所在学院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子
2026年5月

分类号：J204
学号：20232104008

密级：公开
单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文

图像叙事视域下新疆巴扎题材油画实践研究——以《巴扎印象》系列为例

学位申请人	吴金梅
指导教师	刘洪 教授
申请学位类别	专业硕士
专业名称	美术
研究领域	油画
所在学院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子
2026年5月

**A Practice-Based Study on Oil Painting Depicting Xinjiang Bazaar
from the Perspective of Image Narrative: A Case Study of the
Bazaar Impressions Series**

A Dissertation Submitted to

Shihezi University

In Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Art

By

Wu jin-mei

(Oil painting)

Dissertation Supervisor: Prof. Liu Hong

May,2026

石河子大学学位论文独创性声明及使用授权声明

学位论文独创性声明

本人所提交的学位论文是在我导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示谢意。

研究生签名： 吴金梅 时间： 2026 年 5 月 8 日

使用授权声明

本人完全了解石河子大学有关保留、使用学位论文的规定，学校有权保留学位论文并向国家主管部门或指定机构送交论文的电子版和纸质版。有权将学位论文在学校图书馆保存并允许被查阅。有权自行或许可他人将学位论文编入有关数据库提供检索服务。有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

研究生签名： 吴金梅 时间： 2026 年 5 月 8 日

导师签名： 刘浩 时间： 2026 年 5 月 8 日

摘要

本文聚焦图像叙事理论在新疆巴扎题材油画创作中的具体实践，以《巴扎印象》系列为案例，以一次完整创作实践，探索了图像叙事理论应用于地域题材油画的方法与路径。研究在“文化润疆”与乡村振兴背景下，将巴扎视为多民族交往交流交融的当代现场，旨在超越风情记录，实现深度的文化叙事。

创作以“时光流转中的巴扎生命体”为核心主题，采用板块化叙事结构，选取一日中四个典型时段，分别对应“生存”、“交往”、“欢腾”与“传承”四个维度，共同构建巴扎作为文化共生体的全景意象。在方法论上，研究严格运用莱辛的“最富于包孕性的顷刻”理论，捕捉最具叙事张力的临界瞬间。同时，借鉴龙迪勇的空间叙事学，主动经营画面的叙事空间。在视觉语言上，本研究构建了一套完整的、高饱和度的暖色调色彩系统，以此统一并强化“喧嚣热烈”的整体情感与文化基调，同时通过内部的明度、纯度与对比度变奏，服务于各幅作品的独立情绪表达。对典型视觉符号进行策略性提炼与经营，使其超越物象，成为承载生计、欢聚、传承等文化隐喻的叙事节点。

本研究通过《巴扎印象》系列的完整实践，检验了上述方法论的应用过程与效果，尝试将新疆地域经验，经由这一分析框架，转化为一套具有内在逻辑的视觉叙事表达，从而为同类创作提供一个从理论思考到实践操作的系统性工作路径参考。

关键词：图像叙事；新疆巴扎；油画创作；创作实践；地域文化

Abstract

This study focuses on the concrete practice of image narrative theory in the oil painting creation themed on the Xinjiang bazaar, taking the Impressions of the Bazaar series as a case study. Through a complete creative practice, it explores the methods and pathways for applying image narrative theory to regionally themed oil painting. Set against the backdrop of initiatives such as "Cultural Enrichment of Xinjiang" and rural revitalization, the research reconceptualizes the bazaar as a contemporary site of multi-ethnic interaction, exchange, and integration. Its aim is to transcend superficial depictions of local customs and achieve a deeper form of cultural narrative.

The creative work centers on the core theme of the "Bazaar as a Living Entity in the Flow of Time." It employs a modular narrative structure, selecting four representative periods within a single day—noon, afternoon, dusk, and twilight—corresponding respectively to the bazaar's multiple dimensions as a "Space of Economic Sustenance," a "Space of Social Interaction," a "Space of Spiritual Release," and a "Space of Cultural Transmission." Together, these construct a panoramic vision of the bazaar as a symbiotic cultural ecosystem. Methodologically, the research rigorously applies Lessing's theory of "the most pregnant moment" to capture critical instants of high narrative tension. Concurrently, it draws upon Long Diyong's theories of spatial narratology to actively construct the painting's narrative space. In terms of visual language, the study establishes a comprehensive, high-saturation warm-color system. This system unifies and intensifies the overarching "bustling and fervent" emotional and cultural tone, while variations in lightness, saturation, and contrast within the system serve the independent emotional expression of each individual piece. Typical visual symbols are strategically refined and employed, transforming them from mere objects into narrative nodes carrying cultural metaphors related to livelihood, communal joy, and heritage.

Through the complete practice of the Bazaar Impressions series, this study examined the application process and effectiveness of the aforementioned methodology. It represents an attempt to translate the regional experience of Xinjiang, via this analytical framework, into a coherent visual narrative expression. Consequently, it provides a systematic reference path—from theoretical contemplation to practical operation—for similar creative endeavors.

Key words: Image Narrative; Xinjiang Bazaar; Oil Painting Creation; Creative Practice; Regional Culture

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.1.1 新疆巴扎的文化价值与视觉独特性.....	1
1.1.2 图像叙事理论的研究视角.....	2
1.2 研究目的与意义.....	3
1.2.1 研究目的.....	3
1.2.2 研究意义.....	4
1.3 研究现状综述.....	5
1.3.1 文献综述.....	5
1.3.2 研究述评.....	7
1.4 研究思路与方法及创新点.....	8
1.4.1 研究思路.....	8
1.4.2 研究方法.....	10
1.4.3 创新点.....	10
第二章 新疆巴扎的文化背景与题材演变.....	12
2.1 作为文化文本的新疆巴扎.....	12
2.1.1 历史沿革与社会功能.....	12
2.1.2 视觉特征与文化内涵.....	13
2.2 新疆巴扎题材油画叙事模式的演进题材油画的历史演变.....	14
2.2.1 早期风情记录与现实主义.....	15
2.2.2 改革开放后的形式探索.....	15
2.2.3 新世纪以来的多元叙事.....	16
2.3 本章小结.....	17
第三章 新疆巴扎题材油画创作的图像叙事方法论构建.....	18
3.1 图像叙事理论概述.....	18
3.1.1 “最富于包孕性的顷刻”的时间叙事.....	18
3.1.2 空间叙事的场域建构.....	20
3.1.3 视觉符号的隐喻表达.....	21

3.2 巴扎叙事要素的再发现	23
3.2.1 经典作品的叙事策略重审	23
3.2.2 多元主体的共生性与故事网络的交织性	25
3.2.3 物质文化的符号性与叙事暗示功能	26
3.3 四维叙事体系的建立	26
3.3.1 总体构思	27
3.3.2 瞬间捕捉	27
3.3.3 空间经营	27
3.3.4 符号转译	28
第四章 《巴扎印象》系列创作实践与解析	29
4.1 创作总体构思与视觉蓝图	29
4.2 创作来源与灵感构思	31
4.2.1 实地考察与素材收集	31
4.2.2 主题凝练与基调确立	32
4.3 系列作品的叙事实现	34
4.3.1 《巴扎印象一·正午的烟火》：“顷刻”与劳动场域建构	34
4.3.2 《巴扎印象二·午后的闲谈》：“并置”与社交关系结构	36
4.3.3 《巴扎印象三·黄昏的律动》：“通感”与仪式空间的营造	39
4.3.4 《巴扎印象四·暮色的传承》：“并置”与物质符号的聚焦	41
4.4 系列作品的统一与变化	43
4.4.1 统一性	43
4.4.2 变化性	44
4.5 本章小结	45
第五章 总结与反思	46
5.1 研究总结	46
5.1.1 主要观点与结论	46
5.1.2 研究目标达成情况	47
5.2 实践价值与创新之处	47
5.2.1 对个人创作的提升	47
5.2.2 对同类题材创作的参考价值	47
5.3 研究局限与未来展望	48
5.3.1 本研究的不足之处	48
5.3.2 后续深化的方向	49
结语	50

参考文献.....	51
附录 A.....	53
附录 B.....	57
致谢.....	64
作者简介.....	65
石河子大学硕士研究生学位论文.....	66

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 新疆巴扎的文化价值与视觉独特性

新疆巴扎（Bazaar），源于波斯语，意指“集市”，但其内涵远超简单的商品交易场所。作为古丝绸之路经济与文化交往的活态遗产，它深深植根于新疆各族人民的日常生活中，集中体现了当地的社会结构、经济模式和文化认同。在视觉艺术领域，尤其是油画创作中，新疆巴扎以其浓郁的色彩对比、多元的人物形象、丰富的物质肌理和动态的生活气息，构成了一个极具吸引力的“风情母题”^①。从哈孜·艾买提笔下恢宏的《木卡姆》场景到克里木·纳斯尔丁对形式美的极致追求，再到一代代画家孜孜不倦地描绘，巴扎题材创作积累了丰厚的视觉成果，形成了新疆油画独特的面貌与传统。

然而，传统的解读与创作范式正面临挑战^②。既往研究多集中于民俗风情的视觉记录与绘画形式语言的分析，在一定程度上将巴扎景观视为一种可供观赏的“他者”奇观。这种视角虽在特定历史阶段具有其文化与艺术价值，但在全球化和现代化浪潮深度冲击地域文化的今天，其局限性日益凸显：其一，它易于陷入对表面异域风情的重复消费，却难以触及巴扎作为文化空间的深层内核；其二，它偏重于静态的、共时性的画面分析，忽略了巴扎内部流动的时间性、复杂的社会关系与变迁的历史痕迹；其三，它导致了创作上的同质化倾向，许多作品停留在场景再现的层面，缺乏独特的文化洞察与当代性的艺术表达。

因此，本研究主张并推动一种根本性的视角转向：将新疆巴扎从一个被观看的“风情母题”，重新定义和解读为一个充满张力的“文化叙事场域”。这一概念借鉴了社会学中的皮埃尔·布尔迪厄“场域”理论和叙事学理论，强调巴扎是一个由物理空间、社会行动、历史记忆与文化符号共同构成的、充满故事性的动态网络。在这里，每一件商品、每一次交易、每一个交谈的瞬间乃至空间的布局本身，都不是孤立的，而是承载着情感、记忆、策略与意义的“叙事节点”。它们共同编织成一个庞大的、“活态的文本”，等待着被阅读、理解和诠释。即本研究不仅关注巴扎“是什么”，更聚焦于油画“如何表现”巴扎，从而实现对文化深层的“阐释”。

^① 刘建新. 析辛志福巴扎系列油画作品[J]. 中国民族美术, 2023(01): 38-43.

^② 王泓淦. 叙事性油画语言的应用研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆艺术学院, 2024.

这一转向要求我们的研究必须超越表层的视觉再现，转而深入挖掘其内在的叙事结构与文化逻辑。它意味着：从“看什么”到“怎么看”：不再仅仅关注画了什么，更关注画家如何通过视角、构图、瞬间选择来组织画面，以讲述故事、传递情感、暗示因果。从“静态场景”到“动态过程”：将画面视为时间流中的一个“顷刻”，分析其如何暗示过去与未来，如何表现变迁与延续。从“风情记录”到“文化阐释”：探寻视觉形式背后的文化意义，使油画创作成为深度参与和理解新疆多元文化的一种方式，而不仅仅是其外在形态的转译。这一转向，旨在为巴扎题材的油画创作与研究注入新的问题意识与理论深度，使其在当代艺术语境中焕发新的活力。

然而，这一从“母题”到“场域”的视角转向，不能仅停留于理念倡导，它亟须一套能够深入图像内部、精密分析其叙事机制的理论工具。否则，“文化叙事”将沦为空洞的口号。要解决上述从“风情记录”到“文化叙事”的转向，关键在于找到一种能够系统阐释并指导建构画面叙事的具体方法。因此，本研究引入图像叙事理论，旨在为上述转向提供可操作的方法论支点，从而将宏观的文化关切，落实为对具体画面叙事策略的微观分析。

1.1.2 图像叙事理论的研究视角

要实现上述从“母题”到“场域”的研究转向，必须找到一个强大而适配的理论工具。本研究选择以图像叙事理论作为核心支点，特别是国内学者龙迪勇教授所构建的学术体系，其著作《空间叙事学》及相关研究为本课题提供了最为直接的理论支撑。

图像叙事理论的核心关切是静态的、单一的画面如何能够突破空间的物理限制，表现出时间性的流动和复杂的故事内容^①？它超越了传统美术理论中对“瞬间性”的感性理解，将其发展为一套可分析、可操作的精密系统。其核心概念包括：

“最富于包孕性的顷刻”，源自莱辛《拉奥孔》，指艺术家所选取的那个最能暗示事件前因后果、包含最大情感张力和故事生发性的瞬间^②。这为笔者抓取巴扎生活中的“决定性瞬间”提供了经典的理论依据。

“空间叙事”是龙迪勇理论的核心。它认为，图像的本质是空间性的，尤其是绘画，其叙事功能主要是通过“空间”的组织来实现的。画面中的空间布局、物品的并置关系、人物的位置与姿态等，本身就在“讲述”故事、表征权力、暗示情感^③。这对于分析巴扎这个本身就是由空间构成的场域，具有天然的契合度。

^① 王晨露. “图像叙事”在绘画中的应用研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2021.

^② 莱辛. 拉奥孔[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009.

^③ 龙迪勇. 空间叙事研究[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2014.

关于视角与框架，画家的观看视角和画框的取舍，决定了叙事的态度是融入性的还是疏离性的？和内容的边界，什么被纳入故事，什么被排除在外？这直接关系到文化表达的立场。

图像叙事理论对于本研究而言，其价值是双重的，构成了一个从理论到实践再到理论的完整闭环：

作为分析框架的价值，它为重新审视和解读新疆油画史中已有的巴扎题材作品，提供了一套全新的、极其犀利的批评工具。运用这一理论，我们可以不再满足于风格描述，而是能够深入画面内部，精准地剖析前辈大师们是如何运用“顷刻”“空间”和“视角”来进行叙事建构的。例如，我们可以分析哈孜·艾买提如何通过宏大的全景式构图和密集的人物分组，来叙事巴扎的繁荣与集体欢乐；也可以分析刘建新如何通过强烈的光影对比和特写式的构图，来叙事个体的存在与情感内蕴。这相当于为新疆油画研究开启了一扇新的窗户。

作为创作方法论的价值，更为重要的是，它直接介入并指导本研究的实践部分——《巴扎印象》系列的创作。它使创作过程从传统的、依赖个人直觉和经验的“采风—写生—创作”模式，升华为一种自觉的、有清晰理论指引的“叙事建构”行为。在田野调查中，笔者会带着“寻找叙事性顷刻”“分析空间叙事结构”的明确目的去观察和记录；在构图阶段，笔者会自觉地思考如何通过空间安排来暗示社会关系，如何选取瞬间来承载更多故事性。理论不再是事后解读作品的标签，而是事前指导创作的罗盘。这不仅极有助于提升了创作过程的理性深度，也最终保证了创作成果——系列油画——能够实现文化表达的准确性与艺术创新的自觉性二者的统一。运用这一理论，正好可以克服现有研究“难以分析叙事机制”“偏重静态分析”的问题。

基于此，图像叙事理论不仅为本研究重新解读新疆巴扎题材油画史提供了全新的批评透镜，更将直接指导本人《巴扎印象》系列的创作实践，使理论思考与艺术创作构成一个从阐释到生成、再从实践反哺理论的完整闭环。这便自然地导出了本研究的核心目的与具体路径。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

运用图像叙事理论构建的分析框架，系统梳理自现代新疆油画诞生以来，巴扎题材创作其叙事范式的演变历程与内在规律。本研究将探究不同历史时期，如现实主义时期、形式探索时期、当代多元时期的代表性作品，分析其叙事策略，如顷刻选择、空间组织、

视角运用,如何受到特定文化语境、艺术思潮以及画家个人观念的影响,从而揭示其叙事演进与文化变迁之间的内在关联。

依托图像叙事理论的核心概念,指导对新疆巴扎的田野调查和视觉信息采集。采用民族志的研究方法,深入新疆,以喀什、乌鲁木齐等地为重点,对具有代表性的巴扎进行扎实的田野调查。通过参与式观察、系统性视觉记录,获取关于巴扎的一手视觉素材、文化细节与深层叙事素材。精准捕捉和解析巴扎现场所蕴含的“叙事性顷刻”与“空间叙事”特征,并探索如何将这些活态的、多维的田野经验转化为油画创作可用的视觉语言与叙事元件。

并通过《巴扎印象》系列创作,严格运用前述“四维叙事体系”(总体构思、瞬间捕捉、空间经营、符号转译)进行实践,实证检验图像叙事理论作为一种创作方法论的有效性,将上述理论梳理与田野研究的成果,全面地应用于《巴扎印象》系列的创作实践中。这是本研究的关键环节,旨在检验图像叙事理论作为一种创作方法论在本土题材油画创作中的有效性、适用性与边界。笔者将有意识地运用不同的叙事策略,如单一情节的深度挖掘、并置性空间的叙事、多视角的复合运用等,进行创作实验,探索出一条将深厚的文化内涵转化为具有强烈叙事张力的油画图像的有效路径。

通过对整个研究—创作过程的总结与反思,旨在为地域文化题材的当代油画创作提供一套可资借鉴的、融合了理论思考与田野实践的工作方法。希望其经验不仅能完善笔者个人的艺术语言,也能为其他致力于地域题材创作的艺术家提供一个可资借鉴的、融合了理论思考与田野实践的创作案例。

1.2.2 研究意义

本研究的意义主要体现在理论、实践与文化三个维度。

在理论层面,研究通过系统引入莱辛的“顷刻”理论与龙迪勇的空间叙事学,构建了以“总体构思、顷刻捕捉、空间经营、符号转译”为核心的“四维叙事”分析框架。这一框架突破了新疆巴扎题材研究传统中侧重于风格描述与风情记录的范式,将阐释重心转向画面内在的叙事机制,为解读与创作此类作品提供了新的方法论工具,促进了艺术学理论与批评实践的深度结合。

在实践层面,本研究最为核心的贡献在于完成了一次完整的方法论转化与实证。《巴扎印象》系列的创作全程严格遵循上述理论框架,详尽展示了从田野考察、主题凝练到画面实现过程中,叙事思维如何转化为具体的视觉决策。这项工作不仅验证了该框架的可操作性,也为地域题材油画创作如何超越表层的素材搬运,转向自觉的文化叙事与意义建构,提供了一条清晰、可资借鉴的工作路径。