

分类号：
学号：20232004025

密级：公开
单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文

图像释读·价值挖掘·共同体建构：初中美术课程《西王母神话》开发的理论与实践研究

学位申请人	张俊
指导教师	李钦曾 教授
申请学位门类级别	艺术学、学术学位硕士
学科、专业名称	美术学
研究方向	美术教育研究
所在学院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子

2026年5月

分类号：
学号：20232004025

密级：公开
单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文

图像释读·价值挖掘·共同体建构：初中美术课程《西王母神话》开发的理论与实践研究

学位申请人	张俊
指导教师	李钦曾 教授
申请学位门类级别	艺术学、学术学位硕士
学科、专业名称	美术学
研究方向	美术教育研究
所在学院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子
2026年5月

**Image Interpretation, Value Exploration, and Community Building: A
Theoretical and Practical Study on the Development of the
"Xiwangmu Myth" Curriculum in Junior High School Fine Arts**

A Dissertation Submitted to

Shihezi University

In Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Arts in Art Studies

By

Zhang Jun

(Art Education)

Dissertation Supervisor: Prof. Li Qin-zeng

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：张俊

时间 2026 年 5 月 6 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：张俊

时间：2026 年 5 月 6 日

导师签名：李钦曾

时间：2026 年 5 月 6 日

摘要

在新时代铸牢中华民族共同体意识的教育语境下，民族地区初中美术课程不仅承担审美教育与艺术实践的任务，也承担中华优秀传统文化传承与文化认同培育的功能。如何将具有共享属性的传统文化资源转化为学生可理解、可体验、可表达的课程内容，已成为民族地区美术课程建设的重要议题。西王母神话兼具图像谱系、空间依托与仪式延续等复合特征，既承载地方文化记忆，也具有跨区域流传与多民族共享属性，因而具备进入初中美术课程并服务共同体教育的现实潜力。基于此，本文围绕西王母神话如何有效融入初中美术课程并助力中华民族共同体意识培育这一核心问题，展开系统研究。

研究综合运用图像学分析、CiteSpace文献计量分析、问卷调查法、半结构访谈法与教学实践等方法。首先，从资源形态、理论依据与教育价值三个层面论证西王母神话作为美术课程资源的成立基础，系统梳理其图像传统、文化意涵及其在新疆的传播遗存。其次，通过对学生、教师与课程资源的调查，揭示当前课程开发面临的现实问题。学生在图像识读向文化理解深化过程中仍存在断层，教师在图像释读、文化转译与课堂整合方面面临困难，教材框架与地方资源之间仍存在课程转化缺口。在此基础上，本文构建了西王母神话课程开发的整体方案。以“图像释读—价值挖掘—共同体建构”为课程转化主线，以核心素养为统领，形成审美感知、艺术表现与文化理解相衔接的目标体系，建立图像释读、叙事解析与价值挖掘递进展开的教学内容结构，并围绕学习证据判定设计相应评价支持。最后，通过从图像到理解、从理解到体验、从体验到认同的三个递进式教学案例，对课程实施过程及实践效果进行验证。

研究表明，西王母神话并非单一文本意义上的传统题材，而是一种兼具图像、叙事、场域与记忆属性的复合型文化资源，具备由文化资源转化为课程内容的现实基础。其一，西王母神话课程开发的关键在于围绕学生学习起点、教师专业支持与资源组织条件进行系统转化。其二，以“图像释读—价值挖掘—共同体建构”为主线的课程开发思路，能够较好实现西王母神话由文化资源向课程内容、再到育人实践的转化。其三，西王母神话能够有效转化为契合民族地区初中生认知特点和美术学习规律的课程资源，能够促进学生由图像识读走向文化理解，由艺术实践走向主动表达，并在共享文化符号的协同探究与艺术共创中增强对中华优秀传统文化的认同及跨民族情感联结。

关键词：西王母神话；初中美术课程；图像释读；价值挖掘；共同体建构

Abstract

Under the educational context of reinforcing the consciousness of the Chinese national community in the new era, junior high school fine arts curricula in ethnic regions bear the dual tasks of aesthetic education and artistic practice, as well as the functions of inheriting outstanding traditional Chinese culture and fostering cultural identity. Transforming traditional cultural resources with shared attributes into curriculum content that is understandable, experiential, and expressible for students has become a significant issue in constructing fine arts curricula in ethnic regions. The Xiwangmu myth, characterized by its composite features such as an image genealogy, spatial context, and ritual continuity, carries both local cultural memory and possesses attributes of cross-regional dissemination and multi-ethnic sharing, thus holding practical potential for integration into junior high school fine arts curricula and serving community education. Based on this, this thesis conducts systematic research centered on the core question of how to effectively integrate the Xiwangmu myth into junior high school fine arts curricula and contribute to cultivating the consciousness of the Chinese national community.

The research comprehensively employs methods such as iconographic analysis, CiteSpace bibliometric analysis, questionnaire surveys, semi-structured interviews, and teaching practice. First, it argues for the foundational legitimacy of the Xiwangmu myth as a fine arts curriculum resource from three dimensions: resource form, theoretical basis, and educational value, systematically outlining its image traditions, cultural connotations, and dissemination heritage in Xinjiang. Second, through investigations of students, teachers, and curriculum resources, it reveals practical challenges in current curriculum development. Disconnections persist as students deepen their understanding from image recognition to cultural comprehension; teachers face difficulties in image interpretation, cultural translation, and classroom integration; and a gap exists between textbook frameworks and the transformation of local resources into curriculum. Building on this, the thesis constructs an overall scheme for Xiwangmu myth curriculum development. Using "Image Interpretation-Value Exploration-Community Building" as the core thread for curriculum transformation, guided by core competencies, an objective system linking aesthetic perception, artistic expression, and cultural understanding is formed. A progressive teaching content structure encompassing image interpretation, narrative analysis, and value exploration is established, with corresponding evaluative support designed around determining learning evidence. Finally, the implementation process and practical outcomes of the curriculum are validated through three progressive teaching cases: from image to understanding, from understanding to experience, and from experience to identification.

The research results indicate that the Xiwangmu myth is not merely a traditional subject in a singular textual sense, but a composite cultural resource possessing attributes of image, narrative, place, and memory, providing a realistic basis for transformation from cultural resource to curriculum content. Firstly, the key to Xiwangmu myth curriculum development lies in its systematic transformation based on student learning starting points, teacher professional support, and resource organization conditions. Secondly, the curriculum development approach centered on the thread of "Image Interpretation–Value Exploration–Community Building" can effectively facilitate the transformation of the Xiwangmu myth from cultural resource to curriculum content, and further to educational practice. Thirdly, the Xiwangmu myth can be effectively transformed into curriculum resources suited to the cognitive characteristics of junior high school students in ethnic regions and the patterns of fine arts learning. It can promote students' progression from image recognition to cultural understanding, from artistic practice to active expression, and enhance their identification with outstanding traditional Chinese culture and inter-ethnic emotional connections through collaborative inquiry and artistic co-creation around shared cultural symbols.

Key words: The Myth of the Queen Mother of the West; Junior High School Art Curriculum; Image Interpretation; Value Exploration; Community Construction

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
绪论.....	1
一、研究背景与缘起.....	1
（一）研究背景.....	1
（二）缘起.....	2
二、研究内容与研究问题.....	3
（一）研究内容.....	3
（二）研究问题.....	4
三、文献综述.....	4
（一）西王母神话的研究趋势.....	4
（二）初中美术课程资源开发的研究趋势.....	8
（三）研究述评.....	13
四、主要观点与创新点.....	14
（一）主要观点.....	14
（二）创新点.....	14
五、研究方法.....	15
六、研究目的与研究意义.....	16
（一）研究目的.....	16
（二）研究意义.....	16
第一章 《西王母神话》美术课程开发的理论基础.....	18
一、资源形态：西王母神话的复合属性.....	18
（一）图像谱系：由神话叙事走向视觉呈现.....	18
（二）空间依托：由文化遗存走向场域承载.....	20
（三）仪式延续：由民间信俗走向记忆传承.....	21
二、理论依据：西王母神话的课程转化基础.....	22
（一）图像学视角：由形象识读走向意义阐释.....	22
（二）记忆理论视角：由地方传说走向共同叙事.....	23
（三）课程理论视角：由文化资源走向学习内容.....	24

三、教育价值：西王母神话的课程开发意义	25
(一) 学科契合：凸显美术课程的视觉优势	25
(二) 文化共享：强化共同体建构的价值指向	26
(三) 转化可行：奠定课程开发的现实基础	27
本章小结	28
第二章 《西王母神话》美术课程开发的可行性分析	29
一、调查设计	29
(一) 调查目标	29
(二) 调查对象	30
(三) 调查方法	30
二、调查问卷与访谈提纲的设计	31
(一) 学生问卷的设计思路	31
(二) 教师访谈提纲的设计逻辑	34
(三) 问卷与访谈的互证关系	36
三、调查结果分析	36
(一) 学生维度：认知经验、兴趣结构与认同基础的现实问题	36
(二) 教师维度：图像释读、文化转译与课堂整合的现实困境	42
(三) 资源维度：教材衔接、地方转化与实施支撑的现实局限	44
本章小结	45
第三章 《西王母神话》美术课程开发的课程建构	46
一、建构原则：课程开发的价值遵循	46
(一) 素养导向：以核心素养统领课程	46
(二) 文化统整：以共享符号串联内容	47
(三) 实践生成：以学习活动支撑建构	48
二、教学目标设计	48
(一) 审美感知：在观察比较中形成判断	49
(二) 艺术表现：在创意转化中生成表达	49
(三) 文化理解：在神话释读中深化认同	50
三、教学内容组织	50
(一) 图像释读：由视觉母题进入神话世界	51
(二) 叙事解析：由故事结构进入文化语境	51
(三) 价值挖掘：由资源理解进入意义表达	52
四、成效评价设计	53
(一) 识读判定：西王母图像母题的把握程度	53

(二) 理解判定：神话叙事结构的阐释深度	54
(三) 表达判定：共享文化意义的生成水平	55
本章小结	55
第四章 《西王母神话》美术课程开发的实践验证	57
一、教学实践的总体框架	57
(一) 创设沉浸情境：由文化背景导入课堂学习	57
(二) 引导具身感知：由图像观察深化文化体认	58
(三) 推动创作实践：由体验参与走向意义生成	58
二、案例一：《从图像到理解：西王母视觉符号的释读机制》	59
(一) 案例依据与教学定位	59
(二) 教学实施的核心策略	60
(三) 学习表现与教学实效	61
(四) 课程教学案例设计	63
三、案例二：《从理解到体验：西王母文化价值的体认路径》	70
(一) 案例依据与教学定位	70
(二) 教学实施的核心策略	71
(三) 学习表现与教学实效	72
(四) 课程教学案例设计	73
四、案例三：《从体验到认同：西王母神话的共同体建构》	81
(一) 案例依据与教学定位	81
(二) 教学实施的核心策略	82
(三) 学习表现与教学实效	84
(四) 课程教学案例设计	85
本章小结	91
余论	92
一、研究结论	92
二、现实启示	93
三、推广建议与应用条件	93
参考文献	95
附件 A 教师访谈结果分析过程	100
致谢	106
作者简介	107
导师评阅表	108

绪论

在新时代推进文化自信自强与铸牢中华民族共同体意识的时代语境中，民族地区的美术教育被赋予更为鲜明的价值指向。民族地区美术教育既要提升学生的审美素养与造型表现能力，也要引导其学习视觉文化，在此基础上增进文化认同，促进不同群体之间的理解与交流。在多民族学生共同学习的学校情境中，如何把中华优秀传统文化转化为学生能够理解、体验并表达的课程内容，使其在图像阅读与艺术实践中感受共同文化记忆，已经成为当前美术课程建设和地方课程开发需要回应的问题。

西王母神话，因其兼具文本、图像与信俗的复合形态，已成为神话学、艺术史与民俗学共同关注的焦点。巫鸿、李凇、毛娜等学者的图像学研究，新疆天山天池形成的“西王母神话圈”与非遗实践研究，以及“昆仑文化热潮”与西王母神话的关联，共同助推了该领域的跨学科热潮。在考古与图像学领域，汉代画像石、墓葬壁画等大量材料使西王母从文本叙事进入可视化信仰的研究视野，相关图像谱系、象征系统与空间结构不断得到梳理与讨论。在丝绸之路与跨文化交流研究中，西王母作为“西极/昆仑”想象与汉代西域经营相互缠结的文化符号，被用于解释汉代对外交流背景下的观念生成与艺术表达。在民俗学与文化遗产研究中，西王母信俗被纳入国家级非物质文化遗产保护视野，并在当代公共文化与地方文化实践中持续活化，相关学术交流与社会传播也不断强化其现实影响力。同时，围绕中国神话的数字化展示与当代艺术转化实践，为神话图像资源的当代表达与教育转化提供了新的媒介条件与方法启发。综合来看，西王母已成为神话学、民族学、考古图像学研究等多领域共同关注的议题。基于上述研究基础，本文以西王母神话为研究对象，在“图像释读—价值挖掘—共同体建构”的理论框架下，借助巫鸿提出的“图像、空间、仪式”的释读路径，讨论神话资源如何转化为初中美术课程内容，并助力学生对中华民族共同体意识的形成。

一、研究背景与缘起

（一）研究背景

习近平总书记强调民族地区，应把铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工

作主线、民族地区各项工作的主线^①。这一政策导向对民族地区美术教育提出了新的任务，课程不能只停留在技能训练层面，还应通过艺术学习引导学生形成文化自信与民族认同。对于民族地区青少年而言，在美术学习中理解作品所承载的民族文化及其多样形态，有助于增强其对中华文化的认同，并进一步深化共同体意识。

同时，《义务教育艺术课程标准（2022年版）》指出：“校本课程的开发，要学会利用地方资源与文化资源，发掘其中蕴含的中华文化精神与核心价值观，引导学生增进对中华文化的理解与认同，树立文化自信^②。”教育部印发的《中华优秀传统文化进中小学课程指南》亦从育人目标出发，明确提出传统文化教育在厚植中华文化底蕴、铸牢中华民族共同体意识与增强文化自信等方面的价值指向^③。在此政策导向下，选择西王母相关神话资源进行课程化转化具有充分的现实依据与资源优势。第一，“西王母神话”已列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录（2014），申报地区为新疆阜康市，保护单位为新疆天池管理委员会，表明其具有明确的国家级文化认定与保护体系支撑。第二，以汉代画像石（砖）、天山天池为中心形成的西王母神话传说圈，兼具文本叙事、口头传承与景观叙事等多重形态，为美术课程提供了“图像、故事、场域”可整合的资源结构。第三，近年来景区解说系统与景观表达也不断吸纳西王母神话内容，进一步增强了其可进入课堂的公共文化条件。

此外，西王母文化在当代仍通过公共文化活动持续活化。天山天池景区举办的“西王母瑶池蟠桃会”、甘肃泾川举办的“海峡两岸西王母文化交流活动”、青海西宁举办的“西王母庙会”等活动，强化了神话资源的现实传播与体验性场景。同时，在甘肃、青海等地，“西王母信俗”亦进入国家级非遗名录并持续开展文化交流活动。由此，该文化符号在不同区域中具有共享的文化记忆与认同基础。综合来看，西王母神话既能为初中美术课程提供较为丰富的图像与叙事材料，也能借助具体的公共文化活动情境，推动学生由文化理解逐步走向认同建构。

（二）缘起

本论文选题源于导师所主持的、关注中华民族文化认同与地方文化传承的相关研究课题。在跟随导师参与课题组的学术研讨与实践调研过程中，笔者对包括西王母文化在内的中华优秀传统文化及其当代价值有了初步的认识。在一次以神话学为主题的学术会议中，西王母文化所呈现的丰富文本与多元视觉表达，给笔者留下了深刻印象，并引发

^① 2024年习近平在全国民族团结进步表彰大会上发表重要讲话强调.人民日报[EB/OL].2024.9.28[2025.3.28].<https://jhs.jk.people.cn/article/40330008>.

^② 中华人民共和国教育部,义务教育艺术课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2022:45.

^③ 教育部教材局.《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》主要考虑与要求[EB/OL].2021.8.24[2025.3.28]http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2021/53640/sfcl/202108/t20210824_553660.html.

了将其引入教育领域进行探讨的初步构想。此外，在新疆当地学校的教育实习过程中，笔者观察到，部分学生在艺术学习与创作中，对于如何理解和转化本民族乃至中华共同的文化资源，尚存在一定的探索空间。基于上述学术积累与实践观察，笔者逐渐认识到西王母神话在当代社会，特别是在促进文化理解与认同方面所具有的独特价值。

导师作为新疆非物质文化遗产研究中心主任，而研究中心一直将铸牢中华民族共同体意识工作作为重点。2023年9月27日至29日，在新疆阜康市召开的第五届中国神话学与西王母文化研究学术讨论会上，笔者听取了许多学者对西王母文化研究的观点，当时便对西王母文化产生了极大的兴趣。其次，笔者在撰写《汉代西王母图像与中华民族文化观的形成》这篇期刊论文时，发现了西王母大量的文本与图像资源，并探索了西王母图像中隐喻的世界观与价值观，以及民族文化的交融。这篇论文的撰写，让笔者对西王母文化中蕴含的民族文化有了更深刻的理解。在当地学校实习期间，笔者注意到，部分学生在艺术创作与文化表达中对民族文化的理解仍较为有限。基于这一观察，本论文最终选择以西王母神话为切入点，从图像资源出发探讨课程转化的可能路径。

二、研究内容与研究问题

（一）研究内容

本研究以西王母神话为研究对象，立足民族地区初中美术教育的现实语境，重点探讨神话资源如何经过课程化转化进入学校美术教育，并在学生的图像识读、文化理解和艺术表达过程中发挥育人作用。从课程开发的角度来看，分析西王母神话何以能够由传统文化资源转化为初中美术课程内容，并进一步考查西王母神话的课程转化如何服务于中华优秀传统文化教育和中华民族共同体意识培育。

本研究内容主要包括以下五个方面。第一，围绕西王母神话的资源属性展开系统分析，重点梳理其在图像谱系、空间依托与仪式延续等方面所呈现的复合文化特征。说明西王母神话不仅是可供讲述的神话题材，而且是可供观察、理解和转化的课程资源。第二，从图像学、文化记忆与课程理论等视角出发，论证西王母神话进入初中美术课程的理论基础。重点说明西王母神话如何由神话文本与图像资源转化为具有教学可行性的学习内容。第三，结合学生、教师与课程资源三个层面的现实调查，分析当前西王母神话课程开发所面临的主要问题，包括学生由图像识读走向文化理解的困难、教师在图像释读和文化转译中的专业瓶颈，以及教材框架与地方资源之间的衔接不足。第四，在前述分析基础上，构建西王母神话课程开发的整体方案，围绕课程原则、课程目标、教学内容与成效评价展开系统设计，形成由图像释读、叙事解析、价值挖掘逐步推进的课程结

构。第五，通过具体教学案例对课程方案进行实践验证，考察其在促进学生审美感知、艺术表现、文化理解以及共享认同生成方面的实际效果。

（二）研究问题

本研究主要探讨以下三个核心问题。其一，西王母神话作为一种复合型神话资源，究竟具备哪些能够进入初中美术课程的资源条件。主要关注西王母神话的课程资源属性，重点分析其是否具有可课程化的视觉母题、叙事结构与场域依托，是否能够突破单一故事素材或一般地方传说的局限，转化为适合初中美术学习的文化内容。

其二，西王母神话应当通过何种课程转化机制进入初中美术课堂。研究的焦点应转换到课程建构层面，重点探讨如何把图像、叙事、景观与信俗等分散的文化材料，转化为具有学习逻辑的课程内容。如何以图像释读为起点，引导学生进入神话世界，再通过叙事解析和价值挖掘逐步深化其文化理解。以及如何围绕审美感知、艺术表现和文化理解建立课程目标、教学内容与评价体系。

其三，在多民族学生共同学习的课堂情境中，西王母神话课程能否有效促进学生的文化理解与共同体认同生成。在此问题上，应主要关注课程实施与教育成效层面，重点考查学生是否能够在图像比较、叙事分析、艺术创作和合作探究中，由表层的图像识读逐步进入较深层的文化理解，并在共享文化符号的学习中增强对中华优秀传统文化的认同和跨民族情感联结。

三、文献综述

该部分主要以“西王母”“初中美术课程开发”为关键词，对近十年相关文献进行文献检索。将文献检索结果，运用CiteSpace软件进行“关键词共现”“关键词突现”“时区图谱”的文献数据处理分析。得出近十年来，研究学者对“西王母”与“初中美术课程资源开发”两个方向领域的研究趋势、研究热点、研究重点等。由此，对两者的相关性与特殊性，聚焦于具体文献进行追踪分析，并系统地梳理该领域的研究现状，为后续研究提供一定的理论基础。

（一）西王母神话的研究趋势

西王母神话的文献研究分析，主要以“西王母”为关键词进行文献检索，运用CiteSpace进行时间线图谱和时区图谱分析，找到热点追踪。其次，运用CiteSpace进行“关键词共现”“关键词突现”分析，找到具体的研究关键词和主题，聚焦具体领域。最后，

根据提取的关键词和主题，进行国内外学者的文献综述分析。

结合CiteSpace对西王母神话相关文献做关键词时间线图谱和时区图谱分析（参见图0-1,0-2）。结果显示，2015—2018年，学者研究以《山海经》文本考据和昆仑地理原型辨析为主导。2019—2022年，“丝绸之路”“文化交融”“文化认同”关键词节点兴起，标志着跨区域传播研究的转向。2023—2025年，“文旅融合”“影视改编”“景观叙事”“文化意义”等节点的出现，显示文化遗产的现代转化成为新焦点。因此，从“文化交融”“文化认同”“文化意义”三方面进行文献追踪，捕捉近十年来西王母神话研究的热点趋势与动态变化，为后续研究“西王母神话”与“初中美术课程资源开发”提供理论参考。

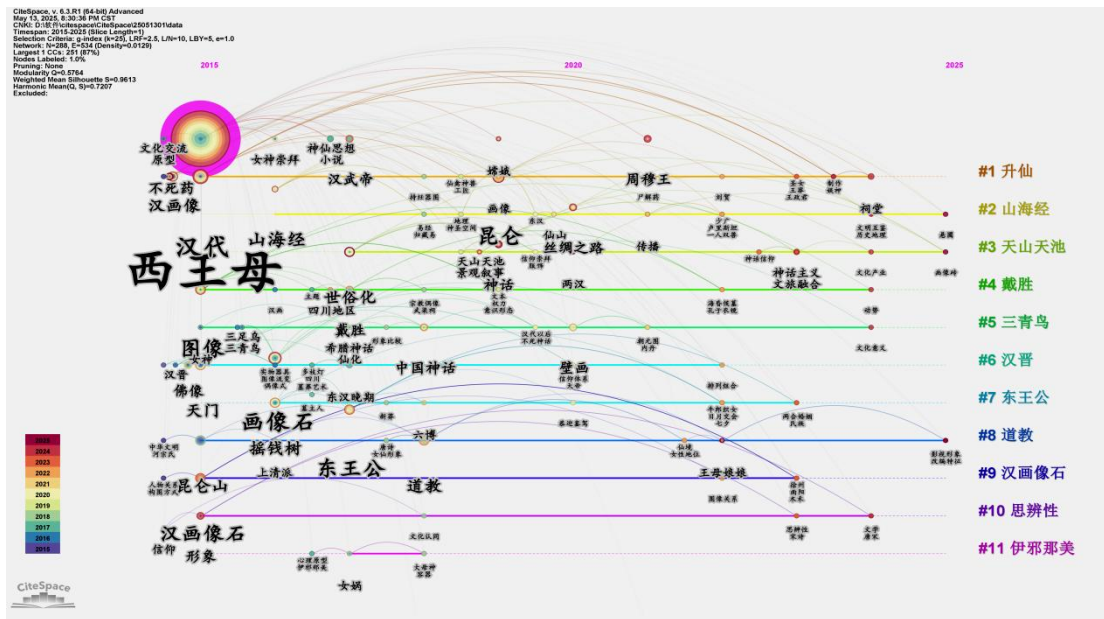

图 0-1 西王母神话研究文献关键词时间线图谱 中国知网数据库

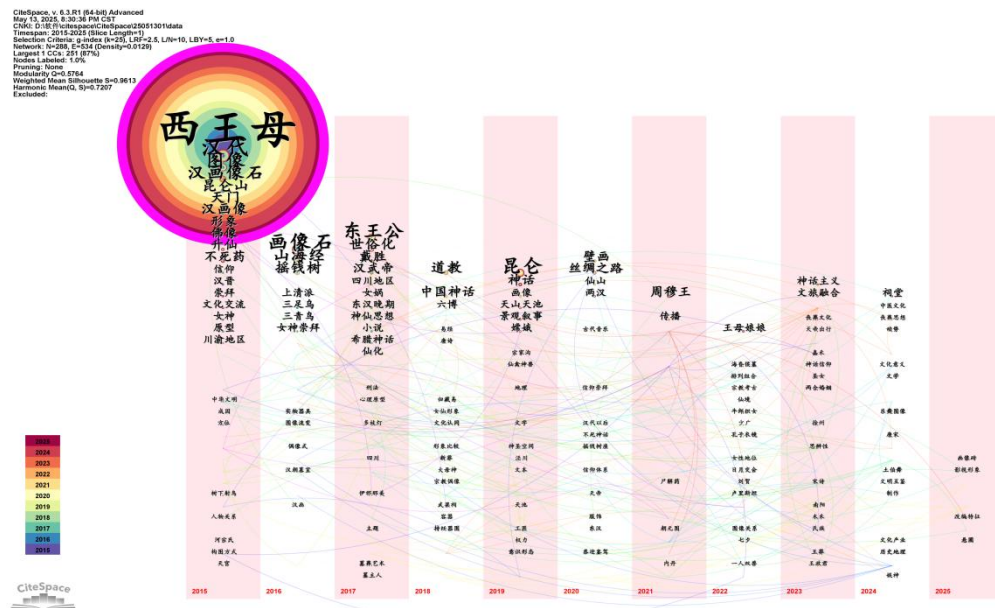

图 0-2 西王母神话研究文献关键词时区图谱 中国知网数据库

