

分类号：
学号：20232104020

密级：公开
单位代码：10759

石河子大学
硕士学位论文

白贲之美在石榴题材工笔画中的创作实践研究

学位申请人	尹思元
指导教师	李子 副教授
申请学位类别	艺术专业硕士
专业名称	美术
研究领域	中国画
所在学院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子

2026年5月

分类号：
学号：20232104020

密级：公开
单位代码：10759

石河子大学

硕士学位论文

白贲之美在石榴题材工笔画中的创作实践研究

学位申请人	尹思元
指导教师	李子 副教授
申请学位类别	艺术专业硕士
专业名称	美术
研究领域	中国画
所在学院	文学艺术学院

中国·新疆·石河子

2026年5月

**Research on the Creative Practice of the Beauty of the Bai Bi in the
Fine Brushwork of Pomegranate Theme**

A Dissertation Submitted to

Shihezi University

In Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Doctor of Art

By

Yin si-yuan

(Chinese Painting)

Dissertation Supervisor: Prof. Li zi

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：尹恩元

时间：2026年5月7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：尹恩元

时间：2026年5月7日

导师签名：李子

时间：2026年5月7日

摘要

本文以《周易·贲卦》中的“白贲”思想为创作核心理论，以“石榴”这一经典花鸟题材，展开工笔画的创作实践研究。在艺术创作中，“白贲之美”作为创作者的创作理念与审美理想，引导创作者超越技术展示与感官刺激的表层追求，通过对形式的高度提炼与意境的丰富营造，使作品回归朴素平淡而内涵深远的本真状态。在视觉表现趋于浮夸的当代语境下，深入挖掘并践行“白贲之美”的内在美学价值与意义，尝试将这一传统美学观点与绘画实践相结合，有利于推动工笔画实现由“技”至“道”的现代化转型。

本文以“白贲”美学为脉络，贯穿从思想溯源、绘画分析到创作实践的全过程。文章第一部分追溯了“白贲”美学的思想源流，“白贲”源于《周易》“饰极返素”的哲学观，历经儒、释、道三家思想的融汇，形成了一种超越华饰、归于本真的美学品格。在此基础上，将这一美学置于具体的绘画史中加以检验。通过聚焦古往今来的石榴题材中国画作品，进行“贲”与“白贲”艺术形式的辩证比较研究。一方面，“贲”之美体现为院体画的精工之极与特定时代的文饰之盛；另一方面，分析总结“白贲”之美在禅宗画、文人画中所体现出的艺术形式，该章不仅揭示了石榴这一传统题材所能承载的、从绚烂归于平淡的美学光谱，也为后续的当代创作提供了形式与意蕴上的参照。由此，本研究进入以创作为核心的第三章。通过《榴园》系列三幅作品的探索，具体呈现了白贲之美在石榴题材工笔画中的转化路径：在时间维度上，通过《花繁》、《禽趣》与《枯荣》三个不同时期的石榴景象，契合“白贲”绚烂之后归于平淡的内核，也诠释生命循环的自然哲思；在形式语言上，通过构图之“白”、色调之“素”与对材质之“真”的表现，构建“以白为境”、“饰极返素”、“质朴本真”的视觉秩序，完成了以工笔技法石榴题材对白贲之美的具象诠释。

本研究通过理论思辨与创作实践的互证，论证了白贲美学能够引导工笔画创作从“技艺展示”转向“精神书写”，初步探索了白贲美学在工笔画创作中的转化路径。研究表明，这一美学观念有助于引导创作从对技巧与装饰的侧重，转向对内在意蕴与自然本真的关注，从而为个人在工笔画领域的探索提供了可行的方向。尽管本次实践在题材与表现形式上仍有一定的局限，但白贲美学所蕴含的“饰极返素”的理念，为今后的工笔画创作者继续深化语言、拓展表达，提供了具有启发意义的实践参照。

关键词：白贲；石榴题材；工笔画；创作实践

Abstract

In this thesis, the ' Bai Bi ' thought in the ' Zhouyi · card hexagram ' is the core theory of creation, and the classic flower and bird theme of ' pomegranate ' is used to carry out the creative practice of meticulous painting. In artistic creation, " the beauty of white cardia " is a creative concept and aesthetic ideal : it guides the creators to go beyond the simple technical display and sensory stimulation, through the high refinement of the form and the deep construction of the artistic conception, and finally makes the work present a seemingly simple and plain, but in fact, the true state of far-reaching connotation. In the contemporary context where visual expression tends to be exaggerated, we should deeply explore and practice the inherent aesthetic value and significance of " the beauty of white card, " and try to combine this traditional aesthetic point of view with painting practice, which is conducive to promoting the modern transformation of elaborate-style painting from " skill " to " Tao. "

This article takes ' Bai Bi ' aesthetics as the context and runs through the whole process from ideological traceability, painting analysis to creative practice. The first part of the article traces the ideological origin of ' Bai Bi ' aesthetics. ' Bai Bi ' originates from the philosophical view of ' Zhou Yi ' and ' ornaments return to the essence '. After the integration of Confucianism, Buddhism and Taoism, it has formed an aesthetic character that transcends decoration and belongs to the true. On this basis, this aesthetics is tested in the specific history of painting. By focusing on the ancient and modern Chinese painting works of pomegranate theme, the dialectical comparative study of ' Bi ' and ' Bai Bi ' art forms is carried out. On the one hand, the beauty of ' Bi ' is reflected in the fine work of the courtyard painting and the prosperity of the cultural decoration in a specific era ; on the other hand, it analyzes and summarizes the artistic form of the beauty of ' white card ' in Zen painting and literati painting. This chapter not only reveals the aesthetic spectrum of pomegranate, which can be carried by the traditional theme, from gorgeous to plain, but also provides a reference for the form and implication of subsequent contemporary creation. Therefore, this study enters the third chapter with creation as the core. Through the exploration of three works in the ' Pomegranate Garden ' series, this thesis concretely presents the transformation path of the beauty of white card in the pomegranate theme elaborate-style painting : in the time dimension, through the three different periods of ' flower bloom ', ' bird interest ' and ' withering ', the pomegranate scene fits the gorgeous ' white card ' after returning to the plain core, and also interprets the natural philosophy of life cycle ; in terms of formal language, through the expression of ' white ' in composition, ' plain ' in tone and ' true ' in material, the visual order of ' taking white as the realm ', ' reverting to plain ' and ' plain and true ' is constructed. The image of Taihu stone is added to the image of Taihu stone, which strengthens the core of white heart with its natural attributes, and completes the concrete interpretation of the beauty of white heart

with the theme of pomegranate in the form of fine brushwork.

Through the mutual evidence of theoretical speculation and creative practice, this study demonstrates that Bai Bi aesthetics can guide the creation of elaborate-style painting from ' skill display ' to ' spiritual writing ', and preliminarily explores the transformation path of Bai Bi aesthetics in the creation of elaborate-style painting. The research shows that this aesthetic concept helps to guide the creation from the emphasis on skills and decoration to the attention to internal meaning and natural authenticity, thus providing a feasible direction for individuals to explore in the field of meticulous painting. Although there are still some limitations in the subject matter and expression form of this practice, the concept of ' decoration returning to the essence ' contained in Bai Bi aesthetics provides an enlightening practical reference for continuing to deepen the language and expand the expression in the future creation of elaborate-style painting.

Key words: Bai Bi ; pomegranate theme ; brushwork painting ; creative practic

目录

摘要.....	II
目录.....	V
绪论.....	1
一、 研究背景.....	1
（一）白贲之美的当代美学价值.....	1
（二）石榴题材工笔画的传统与创新需求.....	2
二、 研究现状.....	3
（一）白贲之美相关理论研究.....	3
（二）石榴题材绘画的相关理论研究.....	5
三、研究方法.....	7
四、创新点.....	7
（一）理论维度的创新.....	7
（二）实践维度的创新.....	8
五、研究思路.....	8
第1章 白贲之美的美学流变.....	9
1.1 《周易》“白贲”美学的阐释.....	9
1.2 儒家对“白贲”美学的融入.....	11
1.3 释家对“白贲”美学的升华.....	12
1.4 道家对“白贲”美学的回归.....	13
第2章 “贲”与“白贲”在石榴题材绘画中的艺术形式.....	16
2.1 石榴题材绘画中的“贲”.....	16
2.1.1 院体画中的精工之极.....	16
2.1.2 时代语境下的文饰之盛.....	18
2.2 石榴题材绘画中的“白贲”.....	20
2.2.1 禅宗画中的空寂之美.....	20
2.2.2 文人画中的素朴之真.....	22
2.2.3 “白贲”之美的在工笔画中的呈现.....	24
第3章 白贲之美在石榴工笔画中的创作实践.....	27
3.1 石榴三时的由文返质.....	27

3.1.1 花时之绚	27
3.1.2 果时之实	29
3.1.3 枯时之寂	30
3.2 构图之“白”	31
3.3 色调之“素”	35
3.4 材质之“真”	38
第4章 白贲之美的当代价值与反思	41
4.1 白贲美学对工笔画创新的启示	41
4.2 创作实践的局限性及改进方向	42
4.2.1 创作实践的主要局限性	42
4.2.2 未来的改进与发展方向	42
结语	44
参考文献	45

绪论

一、研究背景

（一）白贲之美的当代美学价值

“白贲”一词最早出现在我国古典著作《易经》，“白贲，无咎^①”，《象辞》说：“装饰素白，不喜好华丽，没有祸害^②”，符合朴素无华的志向。《象辞》进一步解释为“饰终反素”，体现出一种绚烂之极归于平淡的美学境界。^③白贲之美是中国传统文化的重要组成部分，中国画作为传统文化的载体，传承和弘扬了这一美学观念。从中国画论和中国画创作的角度分析，白贲之美在当代具有重要的美学价值，主要体现在以下几个方面：

从中国画论角度，中国画论强调回归本真的审美追求。唐代画家张璪提出“外师造化，中得心源”的艺术创作理论，强调艺术创作应当师法自然，带有强烈的朴素唯物主义色彩。这一主张中追求自然质朴的审美观念与白贲之美所倡导的摒弃繁琐的外在装饰，回归到事物本真状态的核心相契合。唐代张彦远在《历代名画记》提出“运墨而五色具^④”，即仅用墨色就能展现自然界中的五彩斑斓，将水墨的单一玄色视为色彩表达的终极境界。然而当代工笔画界一度盛行“以繁为尚”的风气，孙志钧先生曾尖锐指出：由于受到西方素描影响，许多工笔画过于追求细腻和照片写实主义，反而丢失了“写”的性质与凝练之美^⑤。这一批评与白贲美学“饰极返素”的精神高度契合。伴随着工业社会的发展，在物质欲求极大满足并不断膨胀的今天，在图像泛滥、感官过载的当代，唯有重拾中国“白贲”美学中的智慧，方能在鱼龙混杂的审美秩序上重建有温度的美学家园。白贲之美提醒人们回归内心的宁静，以纯净的心态去感受和欣赏艺术，追求一种超越世俗的审美境界。

从中国画创作角度来看，在中国画创作中白贲之美体现为素朴的表现方式。画家通过凝练的线条、单纯的色彩和概括的构图来表现繁复喧嚣的现实社会。而画面中的“简”并非简单的省略，而是经过主观提炼和概括后的呈现。在现当代中国画创作中，许多画

^① 金永.周易[M].重庆:重庆出版社,2015:464.

^② 周振甫.周易译注[M].北京:中华书局,2018:449.

^③ 钱世明.周易象说[M].北京:华夏出版社,2020:278.

^④ 张彦远.历代名画记[M].沈阳:辽宁教育出版社,2001:91.

^⑤ 张喜军.孙志钧工笔画作品浅谈[J].明日风尚,2017,(13):71-72.

家借鉴这种简约手法，创作出具有现代审美意味的优秀作品。例如吴冠中的作品，以高度概括线条和大刀阔斧的块面就使观者领略到江南水乡的韵味，例如齐白石晚年的作品，几笔线条便使小鱼群的形象跃然于纸上，他们的作品都展现了白贲之美在现当代创作中的创新运用。可是在当前美术界，尤其是工笔画创作领域，一度盛行“以繁为尚”“以细为高”的创作风气，在画面中追求铺天盖地的构成、浓艳抢眼的色彩、繁复琐碎的细节，以此彰显功力。然而，这些作品虽有视觉冲击力，却缺乏打动人心的人文温度。近年来，一批有识见的艺术家开始反思这一倾向，转而从中国传统“写意精神”中汲取营养。例如以徐累、张见等为代表的工笔画家，他们的作品证明：真正震撼人心的艺术，不在于技法的繁复炫示，而在于艺术家传递出的最深沉的生命体悟。

同时，中国画创作始终将意境的表达放在重要的位置，画家力求通过有限的画面传达出一种无限的精神境界和情感氛围。白贲之美以少即是多的形式，蕴含着丰富的内涵，能够为意境的营造提供广阔的空间。如八大山人的作品常以简洁的构图和单一墨色表现物象，却将冷峻、孤寂的意境推向了极致，体现了白贲之美在意境营造方面的独特作用。2024年在上海美博美术馆举办的“贲象穷白——当代艺术邀请展”更是直接以白贲美学为主题，汇聚十位艺术家的绘画、装置、摄影作品。策展人阐释展览主题时指出，“贲象穷白，贵乎反本”，将白贲的美视作最高境界，从欣赏美到超脱美，从表达外在的、附加的美过渡到表现内在的、本质的美，在现世中超越，以有限通达无限。这个展览充分体现当前美术领域对“白贲之美”的审美需求的转向，也为笔者的创作实践提供了参考。在当代美学中，白贲之美有助于艺术创作者以简洁而富有韵味的方式来营造意境，使观众在欣赏作品时产生共鸣和联想，获得精神上的陶冶。白贲之美在当代美学中具有不可忽视的价值，它为当代中国画的发展提供了重要的美学借鉴，也为人们的审美生活带来了清新、质朴的气息，为人们提供了一种回归自然、追求质朴、提升精神世界的审美导向，让人们在喧嚣浮华的现代社会中找到一片宁静的精神世界，也为文化的传承与创新提供了丰富的资源。

（二）石榴题材工笔画的传统与创新需求

石榴承载着深厚的民俗寓意与审美价值，是中国传统绘画中的重要工笔画题材。然而，随着时代语境的变迁和艺术观念的革新，石榴题材工笔画既需坚守传统文脉，又需从形式、技法、与意境等方面不断的拓展丰富，探索符合当代审美需求与精神指向的创新路径。

当代语境下石榴题材面临着现实困境，首先表现为传统文化语意中的失效与冲突。石榴因“千房同膜，千子如一”的形态特征，自唐宋以来被固化为“多子多福”的吉祥符号。明代画家吕纪《榴枝黄鸟图》以工致设色表现饱满果实与栖鸟，通过“榴开百子”

与“喜上眉梢”的意象叠加，体现出的是一种带有强烈祈愿色彩的群体意识。^①随着社会的发展和人们生育观念的转变，“多子多福”的传统寓意难以引发当代观众共鸣，甚至被视为陈旧的性别观念载体。其次是形式语言的创新焦虑，当下石榴题材创作或陷入“照片化”工笔描摹，或滑向“制作化”的水墨实验，遮蔽本体语言特征。在色彩方面传统工笔画多用朱砂、胭脂等矿物颜料渲染“理想化”的石榴果实，忽视了在自然本真状态下不同石榴形态的审美潜力，对石榴其他时段的表达相对弱化，通常呈现出单一形态的艺术表现。进而多元化、多时段与多样态的艺术形式表达显得尤为重要。

石榴题材工笔画的当代转化，绝非对传统的摒弃，而是通过发掘传统美学理念指导当代创作，激活其潜在能量。艺术创作者可以通过对内在文化属性和精神性的呈现，提升作品的思想高度和深度。从美学角度，利用传统经典中“白贲之美”为核心，引领创作实践，使石榴从传统民俗符号升华为承载个体生命体验与时代精神的视觉载体。这种转化思路既是对“外师造化，中得心源”传统的延续，又是工笔画在现代艺术语境中重新焕发生命力的有效途径。

二、研究现状

（一）白贲之美相关理论研究

“白贲”的核心可概括为：绚烂之极，归于平淡；饰终反素，本色为美。这是中国美学追求的最高境界：不是原始的简陋，而是历经繁华之后对本真的自觉回归。白贲之美作为中国传统美学的重要范畴，其理论阐释与实践探索横跨哲学、艺术学与美学领域，从古至今都有不少的相关著作。

《周易·贲卦》“上九，白贲，无咎”^②被视为白贲美学的哲学起点。王弼注“饰终反素”^③，强调装饰的终极境界是返璞归真，这一思想成为后世文人艺术“以素为美”的理论根基。现代学者李泽厚在《华夏美学》中提出，贲卦的“白贲”体现了中国古代“天人合一”的审美理想，将自然规律与人文修饰辩证统一。^④而后“白贲”思想与儒家思想相融合，儒家孔子在《论语·八佾》“绘事后素”^⑤被朱熹阐释为“以素为质，以绘为文”，强调内在质朴对外在装饰的统摄作用。徐复观《中国艺术精神》认为，儒家“文质彬彬”的理想为白贲美学提供了伦理维度。^⑥道家庄子在《庄子·天道》中提

^① 胡慧楠.论宋代工笔之美——以《榴枝黄鸟图》为例[J].美与时代(中),2018,(02):38-39.

^② 周振甫.周易译注[M].北京:中华书局,2018:449.

^③ (魏)王弼撰,楼宇烈校释.周易注(附周易略例)[M].北京:中华书局,2011:6.

^④ 李泽厚.华夏美学[M].武汉:长江文艺出版社,2019.

^⑤ 文心工作室.论语[M].北京:中央编译出版社,2023:360.

^⑥ 徐复观著.中国艺术精神[M].北京:商务印书馆,2010.

出“朴素而天下莫能与之争美^①”的命题，被宗白华解读为“白贲即道”的艺术哲学，主张艺术应超越形式技巧，回归自然本真。朱良志《中国美学十五讲》进一步指出，白贲之美与道家“虚空生白”的宇宙观相通，形成中国艺术的“空白美学”。^②

“白贲”思想在当代也有理论研究的新发展。宗白华《美学散步》将白贲与西方极简主义对比，认为两者虽形式相似，但白贲的“简”源于对宇宙本体的体悟，而非形式主义追求。^③叶朗《中国美学史大纲》（1985）指出，白贲美学在当代艺术中的价值在于其“对抗媚俗化”的文化批判功能。^④刘立策在论文《〈周易〉“白贲”美学思想研究》（2002）中以《周易贲卦》中的“贲”与“白贲”蕴含的美意出发，与中国美学史上的“错彩镂金”的雕饰美和“初发芙蓉”的天然美的演变过程分析结合。刘琨在《〈周易〉与中国画审美之渊源》（2005）一文中从审美的角度去研究《周易》以揭示中国画艺术同周易的渊源。^⑤近年来也有不少美术学科期刊论文以“白贲”为主题从不同角度进行探索，王志在《白贲艺术思想对油画创作的启示》（2018）一文中表达在油画创作的探索和思考当中，白贲美学起到的理论指导作用，用中国美学思想融入西方绘画创作，体现出中西方艺术相互影响。^⑥路琼在《形承文质象式白贲——我的〈华裳〉创作》（2020）中以“白贲”为理论指导，尝试在荷花题材的花鸟画没骨创作中将传统的笔墨与现代语言相结合，将文与质，虚与实，破与立统一在画面整体之中。^⑦郭涵玉在《“白贲”美学思想对中国画留白艺术的影响》（2023）一文中探索“白贲”美学思想对绘画留白艺术产生的影响，包括在色彩、意境以及人格之美等方面都有所体现。^⑧韩毓慧在《贲卦美学视角下中国山水画的审美渊源与表达》（2025）一文中分析了《周易》贲卦所蕴含的美学底蕴及其与中国山水画之间的内在联系，得出结论贲卦由华丽的初爻向质朴的“白贲”的过渡暗合了唐代至元代绘画趣味从绚烂复归平淡的发展过程。王娇璇在《诗画合璧：花鸟画中的中国古典诗词自然意象与诗画关系探析》（2025）中通过系统探讨花鸟画与中国古典诗词自然意象的融合，以“白贲之美”来论述中国古典诗词自然意象在花鸟画中所呈现的美感。^⑨

通过研究文献可见，近年来，不少艺术创作者都有意识地将艺术创作与白贲美学思想相结合，但是“白贲”这一主题在工笔画领域关注仍不足：多数研究聚焦水墨画，对工笔画如何实现“工”与“素”的平衡缺乏深度探讨，尤其缺少技法与理论的对应性分析。白贲之美的理论研究历经从哲学思辨到艺术实践的漫长积淀，在当代呈现出本土性

^① 文心工作室.庄子[M].北京:中央编译出版社,2023:331.

^② 朱良志.中国美学十五讲[M].北京:北京大学出版社,2006:304.

^③ 宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981:320.

^④ 叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,1985.

^⑤ 刘立策.《周易》“白贲”美学思想研究[D].四川师范大学,2002.

^⑥ 王志.白贲艺术思想对油画创作的启示[J].美与时代(中).2018.08.030.

^⑦ 路琼.形承文质象式白贲——我的《华裳》创作[J].美术,2020,(04):146-147.

^⑧ 郭涵玉.“白贲”美学思想对中国画留白艺术的影响[J].艺术研究,2023,(01):100-102.

^⑨ 王娇璇.诗画合璧:花鸟画中的中国古典诗词自然意象与诗画关系探析[D].北京服装学院,2025.

与全球性交织的复杂面向。未来的研究需突破学科壁垒，在守护文化根本的同时，以开放性姿态重构白贲美学的当代价值体系，使其成为传统艺术现代转化的重要方法论。对于石榴题材工笔画创作而言，这一理论梳理既揭示了传统程式的文化密码，也为突破创新瓶颈提供了思想武器。

（二）石榴题材绘画的相关理论研究

在中国绘画历史上，有着数量庞大的石榴题材绘画作品，也不乏对石榴题材中国绘画进行研究的文献。

石榴作为花鸟题材的一种，在晋代开始形成，到五代日趋成熟。其中五代画家徐熙画有《石榴图》，叶尚青在《中国花鸟画史》（2015）中写宋太祖赵炅赞叹徐熙的《石榴图》“花果之妙，吾独知有熙矣！”并将此图推荐给画院的画师们“俾为标准”^①。可见宋太宗对徐熙《石榴图》给予了高度评价，视为范本，只可惜此画并没能流传下来。从上述可见，当时石榴作为“野逸题材”尚未成为一种普遍的描绘对象，亦或者说此题材未被官方主流绘画所接受，但技法的高水平为以后的风格转变、文人意识的发展做好了铺垫。

宋代花鸟画继承五代花鸟画的精髓，石榴题材绘画可考多失传亦多。黄宗贤在《中国美术史纲要》（1993）^②中认为宋徽宗作品《石榴小鸟图》与他其他作品一样具有明确的祥瑞寓意，用以维护统治加强集权，自我美化粉饰太平。至于南宋时期，潘天寿先生在《中国绘画史》（1983）^③所指出的，至宋初，我国绘画文学化达到高潮，向来为画工所有的绘画技能，被文人钟爱；因当时禅宗理学的原因，士大夫僧禅等，多倾向于幽微简远的情趣，以水墨简笔绘画消遣。“取意趣神韵之所列，而成墨戏画者。”在南宋占据主导地位的依旧是工笔见长的石榴花鸟画。包括《榴枝黄鸟图》（现存北京故宫博物院）以及《吉祥多子图》。对于《榴枝黄鸟图》许多研究者都进行了多维度的分析，胡慧楠在《论宋代工笔之美——以〈榴枝黄鸟图〉为例》（2018）^④中分析画面中石榴枝上果实累累，石榴叶由绿变黄，黄鹂鸟口衔虫儿立于枝头。石榴叶刻画细腻，果实色彩丰富，营造萧瑟秋日氛围的同时不乏生趣。对于《吉祥多子图》的研究也颇多，伍泳思在《宋人蔬果小品的艺术特色》（2019）文中提出图中三种水果组成画面，是取其多子多福的吉祥寓意^⑤。可见两宋时期石榴题材绘画在数量和质量上都有大的前进，但大多仍是在石榴与禽鸟、与其他蔬果的协调中呈现的。在文化表达上，也多借石榴吉祥寓

^① 叶尚青.中国花鸟画史[M].浙江:浙江人民美术出版社,2015:184.

^② 黄宗贤.中国美术史纲要[M].重庆:西南师范大学出版社,1993:156.

^③ 潘天寿.中国绘画史[M].上海:上海人民美术出版社,1983:134.

^④ 胡慧楠.论宋代工笔之美——以《榴枝黄鸟图》为例[J].美与时代(中),2018,

^⑤ 伍泳思.宋人蔬果小品的艺术特色[J].艺海,2019,(10):84-85.

意,来对石榴进行观赏。而石榴作为象征符号,尚未成为一个独立完整的审美对象,多以实用价值衡量其意义,给人的印象也多是直观的视觉冲击包括“绘画技法高超”、“精致优美”等,对其文化价值和审美意象表达尚缺乏深层次的探索。

明代花鸟画经历了从工笔到写意的转变,重视文人水墨,强调个人情感表现与抒发,更加关注内在表达。具体到石榴绘画,沈周、陈淳、徐渭都有代表作,特别是徐渭的《榴实图》《墨竹石榴卷》是现存石榴绘画中的一个里程碑。对于《榴实图》此画许多研究者都做出精彩的论述,包括对图画的解读、意象的表达、精神的阐发。张建国和方躬勇所著《中国石榴文化概览》(2007)提到,画面中题跋“山深熟石榴,向日便开口,深山少人收,颗颗明珠走”,将画家自己的怀才不遇、满腔孤愤寄托在深山无人问津的石榴上^①。朱衍美在《徐渭的题画诗《榴实图》的艺术精神探析》(2014)中强调,《榴实图》洋溢着画家的内在精神^②。对于陈淳《石榴图》,黄宗贤在《中国美术史纲》(1993)中论及,陈淳花鸟属于文人一脉,在题材上多表现庭院和自然中的普通花草、动物,并借助于题画诗,寄寓着高洁洒脱、幽香自赏、超然绝尘的人格理想^③。总体来说,明代石榴画作在工笔创作上不如前朝,但发展出了更能表达个性情感的写意石榴画,在诸多大师的推动下,第一次将石榴绘画推向高潮。将石榴看做独立的审美对象,在观赏石榴中得到情感的满足。

清代花鸟画内部百花齐放,石榴画作也是佳作频出,比如朱耷《墨石榴图》《石榴册页》,恽寿平的《安石榴图》,吴昌硕的《石榴》《石榴菊石图》等。这一时期,石榴这一物象在不同画家的画家手中有了更加丰富的艺术表达。《中国美术作品赏析》(2014)中阐述朱耷的《石榴册页》中线条寥寥却神韵悠然,画家以独具个性的笔法表现对现实世界的理解,衬托其内心的变化^④。吴昌硕的石榴,郑欣淼、范迪安在《明清绘画精选》(2009)中分析到,古画论有云:“景愈藏,境界愈大”。吴昌硕在构图上以小见大,只取用树的一隅,选择出奇制胜的视角,用局部表现石榴树的粗犷。在物象的配置上强调对比且统一,表现出一种和谐雄浑的自然美^⑤。总而观之,清代的石榴画作工写兼有,艺术家的个性得以充分彰显,生活趣味在画作中得到充分关注,具有较高的艺术价值与审美趣味。现当代的石榴画作突破了原有的格局,形成了新的气象。

石鲁(2013)借石榴绘画对于某些观念提出质疑,当时有人说不能画榴开百子图了,因为有悖计划生育……其实,百子万子不过是对石榴的借喻;但取其赤子之心、光明磊落、饱满鲜美之意,似乎又带点无产阶级之风了。^⑥花卉不应该只是为了政治服务,而应该服务于人民大众。古往今来石榴始终是石榴,所有文化内涵和象征意义,皆是人所

^① 张建国,方躬勇.中国石榴文化概览[J].中国果业信息,2007,24(11):9-16.

^② 朱衍美.徐渭的题画诗《榴实图》的艺术精神探析[J].老区建设,2014,(10):50-51.

^③ 黄宗贤.中国美术史纲要[M].重庆:西南师范大学出版社,1993:259.

^④ 邱晨,尹建洮.中国美术作品赏析[M].重庆:西南师范大学出版社,2014:171.

^⑤ 郑欣淼,范迪安.明清绘画精选[M].内蒙古:内蒙古人民出版社,2009:128.

^⑥ 石鲁.艺道[M].北京:中国青年出版社,2013.:104.

赋予的，是因为艺术家个人情感的融入使石榴有了不同的含义，不同的艺术表达。而在当今时代下，石榴题材依旧活跃在中国画创作中，不少作品继承着古代绘画的传统，也有作品蕴含着当今的时代精神，对于如今的工笔画创作依旧有研究的意义和价值。

三、研究方法

本文采用的研究方法主要有四种：

田野调查法：在中国，石榴首先在新疆叶城、疏附一带盛行栽培，而后广泛种植至全国。新疆喀什有着 200 多年的石榴种植历史，其中疏附县曾获得“中国喀什石榴噶尔石榴之乡”的称号。笔者多次前往新疆喀什地区疏附县的伯什克然木乡石榴种植园区实地采风为笔者的创作提供了可靠的素材来源。

文献研究法：通过在图书馆、权威专业学术论坛、知网等数据资源上查找有关于石榴题材中国画和白贲之美的资料，从书籍和专著中获得有效信息，针对本文的研究内容进行重点解析，总结归纳出石榴题材花鸟画的演变与发展，以及列举不同时期不同社会背景之下相关画家及其作品进行解读，通过对石榴题材与白贲之美艺术表达相关文献资料的整理与总结，为自身的石榴题材系列工笔画创作实践提供坚实的理论依据。

图像分析法：分析画家的绘画作品可以让我们从本质上更加直观地了解创作者的创作意图，使我们更加准确地体悟到画面的艺术表达，归纳研究同一题材不同画家不同画面中的创作特征，整理出符合论点的相关内容，为进一步进行艺术创作提供切实可行的创作思路和依据。

实验研究法：在创作实践的过程中，为寻找兼具创新性与适配性的表现方式，尝试不同材料与技法进行水墨实验，例如肌理液的应用等。通过引入肌理液等非常规媒材，测试其在宣纸上的肌理生成规律，探索材质表现完成创作实践。

四、创新点

（一）理论维度的创新

系统建构“白贲—石榴—工笔”三位一体研究。本论文突破既往“白贲”美学研究局限于水墨画与文人画领域的理论惯性，将其引入工笔画这一以“工”与“色”见长的画种。这一理论迁移，不仅拓宽了白贲美学的应用边界，更揭示了工笔画本体语言中所蕴含的“素以为绚”的审美潜能，为工笔画超越技艺、抵达精神书写提供了一条清晰的路径。