

分类号: J212
学号: 20212104050

密级: 公开
单位代码: 10759

石河子大学
硕士学位论文

新疆水果题材工笔画创作实践研究——以《穰
穰硕果满天山》为例

学位申请人

张慧

指导教师

李军 副教授

申请学位类别

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

2024年5月

分类号: J212
学号: 20212104050

密级: 公开
单位代码: 10759

石河子大学

硕士学位论文

新疆水果题材工笔画创作实践研究——以《穰 穰硕果满天山》为例

学位申请人	张慧
指导教师	李军（副教授）
申请学位类别	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

2024年5月

**Research on the creation and practice of fruit-themed Gongbi
paintings in Xinjiang - Take "The Mountain with Fruits" as an
example**

A Dissertation Submitted to

Shihezi University

In Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of arts

By

ZhangHui

(Traditional Chinese painting)

Dissertation Supervisor: Assoc. Prof. Lijun

May,2024

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

本人所呈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：张慧 时间：2024年5月15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：张慧 时间：2024年5月15日

导师签名：李军 时间：2024年5月15日

摘要

新疆地域辽阔，气候条件独特，物产丰富，孕育了独具地域特色的水果资源。新疆水果在当地民俗和生活中具有重要地位。从新疆水果的形态特征和艺术表现力等方面进行分析，选择具有代表性的水果品类，为艺术创作提供灵感与素材。

本文以《穰穰硕果满天山》系列工笔画创作为例，将具有新疆特色的西瓜、石榴、葡萄、苹果为表现题材，对其形状、色彩、纹理等特征进行观察和分析，尝试将新疆水果的形象和内涵融入艺术创作中。在构图方面，采用“之”字形构图，融入新疆传统纹样元素，增添画面构成感和地域性特色，呈现画面丰富的视觉效果。在设色方面，探索装饰性色彩的搭配，使画面更具视觉冲击力和艺术感染力。在笔墨语言方面，在继承传统技法的基础上加入肌理效果，展现新疆水果质感，为新疆水果题材工笔画创作提供有益的尝试。

本文主要分为四个章节进行论述，第一章是梳理传统蔬果题材工笔画的创作主张和部分当代蔬果题材工笔画的创作实践，从中进行理论的学习和形式的借鉴；第二章是《穰穰硕果满天山》系列工笔画的创作探索，阐述新疆水果题材工笔画的创作缘起和前期笔墨语言的探索总结。通过实地考察，深入了解新疆特色元素，选择具有地域性特色的水果品类和地毯纹样，使笔者产生创作热情，是艺术创作重要的现实依据来源。第三章是对《穰穰硕果满天山》系列创作实践的整体阐述。第四章是总结创作中遇到的问题和对创作的思考。

《穰穰硕果满天山》系列工笔画的创作实践，有助于传承和弘扬中华优秀传统文化，同时也为新疆水果题材工笔画创作提供有益借鉴。

关键词：新疆水果题材；工笔画；平面构成；装饰性色彩

Abstract

Xinjiang has a vast territory, unique climate conditions and rich products, which breeds unique regional characteristics of fruit resources. Xinjiang fruit plays an important role in the local folk customs and life. From the analysis of the morphological characteristics and artistic expression of fruits in Xinjiang, the representative fruit categories are extracted to provide inspiration and material for artistic creation.

This thesis takes the series of fine brushwork painting of "Tianshan Mountains" as an example, takes watermelon, pomegranate, grape and apple with Xinjiang characteristics, observes and analyzes their shape, color, texture and other characteristics, and tries to integrate the image and connotation of Xinjiang fruits into the artistic creation. In terms of composition, the "zhi" shape composition is adopted to integrate the traditional pattern elements of Xinjiang, to increase the sense of picture composition and regional characteristics, and to present the rich visual effect of the picture. In the aspect of color, explore the collocation of decorative colors, make the picture more visual impact and artistic appeal. In terms of brush and ink language, the texture effect is added on the basis of inheriting the tradition to show the texture of Xinjiang fruit, providing a beneficial attempt for the creation of Xinjiang fruit theme.

This thesis is divided into four chapters, the first chapter is to discuss the traditional concept and the contemporary form of the second chapter is the theory of the origin of Xinjiang fruits and ink language. Through the field investigation, in-depth understanding of Xinjiang characteristic elements, extract the fruit categories and carpet patterns with regional characteristics, so that the author has enthusiasm for creation, is an important source of realistic basis for artistic creation. The third chapter is an overall elaboration of the creative practice of the series of "Tianshan Mountains". The fourth chapter is to summarize the problems encountered in the creation and to think about the creation.

The creation practice of the series of fine brushwork is helpful to inheriting and carrying forward the excellent traditional Chinese culture, and also provides a useful reference for the creation of fruit-themed fine brushwork in Xinjiang.

Key words: Xinjiang fruit theme; fine brush painting;Plane composition; and decorative color

目录

摘要.....	I
Abstract.....	II
绪论.....	1
一、研究背景.....	1
二、研究现状.....	1
三、研究方法.....	4
四、创新点.....	4
第1章 水果题材工笔画的创作主张及实践.....	5
1.1 传统水果题材工笔画的创作主张.....	5
1.1.1 生活日常的美学象征物.....	5
1.1.2 日常之物的美学审视.....	7
1.2 当代水果题材工笔画的创作实践.....	9
1.2.1 平面性的视觉图式.....	9
1.2.2 装饰性的色彩倾向.....	10
1.2.3 特殊肌理的技法表现.....	12
第2章 《穰穰硕果满天山》系列工笔画创作探索.....	13
2.1 创作缘起.....	13
2.2 前期探索.....	14
2.3 探索总结.....	16
第3章 《穰穰硕果满天山》系列工笔画创作.....	18
3.1 创作思路.....	18
3.2 平面构成的表现.....	20
3.3 装饰性色彩的呈现.....	22
3.4 特殊肌理的应用.....	23
3.5 画面审美表达.....	26
第4章 创作感悟.....	28
4.1 创作中遇到的问题.....	28
4.2 创作不足与展望.....	29
结语.....	31
参考文献.....	32
附录 A:《穰穰硕果满天山》系列作品展示.....	34
附录 B:个人平时作品展示.....	38
致谢.....	41

作者简介.....	42
导师评阅表.....	43

绪论

一、研究背景

习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上指出：“广大文艺工作者要坚持以人民为中心的创作导向，坚持为人民服务、为社会主义服务。”^①选取新疆水果作为创作题材，可以拓宽水果题材创作范围，以独特的艺术形式，展现新疆丰富的自然资源和独特的文化魅力。在文艺服务于人民方面发挥着重要作用。

在当代审美趋势下，蔬果题材工笔画的发展在不断创新和突破。通过融合现代元素、创新表现手法、拓展题材、延伸内涵等多方面努力，使蔬果题材工笔画在保留传统韵味的基础上，更具当代审美价值。蔬果题材工笔画的研究背景主要包括传统文化与当代审美的碰撞、生活气息与艺术价值的结合、装饰性色彩与平面构成形式法则的运用、特殊肌理应用下的蔬果题材创作。通过对这些问题的研究，推动着蔬果题材工笔画的发展和创新。

中国地大物博，各地都有独具特色的地域性水果，它们承载了一份乡愁与向往。以表现地域性特色水果为题材的工笔画作品，丰富了中国工笔画的艺术宝库。选择新疆水果题材进行工笔画创作，具有重要意义。在地域性方面，新疆作为具有丰富文化内涵的区域，拥有独具特色的自然资源和地理环境。盛产各类水果，如：西瓜、石榴、葡萄、苹果等，被誉为“瓜果之乡”。“新疆特色水果”是新疆地区的一张闪亮的名片。

在艺术表现力方面，新疆水果外形饱满丰硕、色彩绚丽夺目，具有较高的艺术表现力。在表现生活美学方面，新疆水果题材工笔画的创作，通过融入当地的文化习俗，如新疆传统地毯纹样等，以增添画面形式美，衬托作品的画面艺术效果。在绘画技法方面，通过对新疆水果图像的分析，尝试运用不同的绘画技法和现代绘画肌理效果来表现新疆水果，有助于增强工笔画创作的形式，丰富绘画艺术的表现内容，展现新疆地域文化，为后续实践研究提供新的创作思路和创作方法。

二、研究现状

近年来，以水果为题材的工笔画创作实践研究和理论研究相对较多，为传统工笔画发展注入了新的活力。水果题材工笔画在古代属于蔬果门类，发展可以追溯到唐代，

^① 习近平.在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话[M].北京:人民出版社,2016:22

这一时期的画家们开始尝试将蔬果作为绘画题材。到了宋元与明清时期，蔬果题材的工笔画得到了更为广泛的创新和发展。随着西方绘画的影响，蔬果题材工笔画在表现形式上有所创新。而到了当代，艺术家们在继承传统的基础上，不断探索新的表现手法，使蔬果题材工笔画呈现出更加丰富多彩的艺术风貌。以下是对蔬果题材工笔画发展的概述：

唐代的蔬果画主要以壁画和卷轴画的形式出现，以生动的形象和细腻的描绘展现了当时人们对蔬果的认识和生活场景。唐代画家边鸾善画折枝花鸟，晚年常常写生于田园花圃间。相传写生蔬果作品有《菜蔬图》、《木瓜图》等，原本作为画面配景存在的蔬果开始成为画面的主角。五代南唐画家徐熙，擅画蔬果、花竹、草虫、禽鸟、林木等，据传其作品有《石榴图》、《雪竹图》等。后蜀宫廷画家黄荃擅花鸟，早期以工笔画得名，蔬果题材作品有《苹婆山鸟图》，与江南徐熙并称“黄家富贵，徐熙野逸”。

宋代是蔬果题材工笔画发展的另一个重要时期。在这一时期，画家们更加注重对物象的写实表现，追求形神兼备的效果。例如，赵佶的《枇杷山鸟图》、林椿的《果熟来禽图》、鲁宗贵的《吉祥多子图》、吴炳的《枇杷八哥图》、李迪的《枇杷幽雀》、崔白的《画枇杷孔雀》、陈居中的《茄子图》等都表现了蔬果题材。这些作品以精细的笔触和丰富的色彩，展现了各种蔬果的形态特征和质感，具有极高的艺术价值和审美意义。元代是蔬果题材工笔画继续发展的时期。这一时期的画家们受到文人画的影响，开始将更多的寓意和情感融入作品中。例如，画家钱选的《三蔬图》，画家感怀时下，以园圃中的茄子、香瓜、小白菜为主题有感而发。《桃枝松鼠图》和《秋瓜图》等作品皆将蔬果作为创作的主体，画面中加入鸟类、昆虫等小动物，动静相宜，增加画面趣味性，抒发画家对生活的美好向往。

明清时期，蔬果题材工笔画的发展更加成熟。例如，明代画家沈周的《枇杷图》、孙隆的写生册《笋》、周之冕的《枇杷珍禽》、陈嘉言《枇杷松鼠》等。清代画家恽寿平的写生册《莲藕》、《瓜蔓》、《蔬果册页》，顾洛的《蔬果图》、金廷标《蔬果册》、居廉《瓜藕图》等。这一时期的画家们在技法上有了更高的造诣，画面中充满了生活情趣，能够将细腻的情感与写实的技法完美结合，促进了蔬果题材工笔花鸟画的巨大发展。

在现当代，由于画家们的审美意趣和表现手法不尽相同，蔬果题材绘画呈多元化发展，出现了许多艺术风格。如平面装饰风格，写实主义风格，象征主义风格等，丰富了工笔画的艺术风格和表现手法。在继承传统技法的基础上，不断创新，形成了许多新的绘画面貌，使蔬果题材工笔画的研究呈现出向上发展的态势。当代蔬果题材绘画作品的表现：一方面是对传统技艺的继承和深化；另一方面融合平面构成和装饰性色彩，展现出浓厚的现代化生活气息。例如，当代画家俞致贞将艺术作品与时代相扣，

创作出了《瓜果清香》、《丹柿》、《棉花伏桃》等人民群众喜闻乐见的蔬果题材作品，在创作出佳作的同时，亦使本体艺术语言得到了更新。同时期画家郑乃珖以生活为基础进行艺术创作，描绘了苹果、枇杷、荔枝、桃子、葡萄、玉米、南瓜等蔬果题材作品，如《岁岁平安》、《花鸟情韵》等。其后，唐艳的《徐闻菠萝蜜》，樊萍的《佳果香四季》，梁国荣的《惠风和畅》、《盛世祥和》等蔬果题材作品，通过独特的艺术手法和视角，展现了蔬果题材的丰富内涵和深厚意蕴。

在理论研究方面关于蔬果题材的研究，唐代张彦远的《历代名画记》，从叙述绘画的历史发展、分析绘画的理论和技法、评价历代画家和作品、探讨绘画的社会功能和价值等方面进行评述，为读者提供了一个全面的绘画历史概览。在《历代名画记》中，张彦远对于蔬果题材绘画的内容并没有专门的章节进行详细论述。然而，他在书中对于绘画的分类和品评标准，以及对于历代画家和作品的评价，都为后世读者了解蔬果题材绘画在唐代绘画中的地位和价值提供了重要线索。可以推测，在唐代，蔬果题材绘画有一定的创作实践和欣赏群体，这些作品以写实为主，追求表现蔬果的形态、色彩和质感，具有一定的象征意义和文化内涵，并对了解和研究唐代蔬果题材绘画具有重要的参考价值。

宋代郭若虚在《图画见闻志》中强调了工笔画技法在蔬果题材中的应用，这种技法注重细腻的描绘和真实的再现。他提到，画家们通过精细的线条和丰富的色彩，生动地表现出蔬果的形态、纹理和色彩变化。同时，郭若虚也指出了蔬果题材工笔画在宋代绘画中的重要地位，认为这是体现画家技艺和审美水平的重要方面。北宋官方编纂的《宣和画谱》，汇集了当时宫廷所藏的众多绘画作品。在蔬果题材工笔画方面

《宣和画谱》展现了极高的艺术水平和独特的美学追求。这些工笔画作品以精细的线条、丰富的色彩和细腻的构图，生动描绘了各种蔬果的形态和质感。画家们注重细节的表现，如叶脉的纹理、果实的饱满等，通过画笔得以精准呈现。这些蔬果题材工笔画不仅具有极高的艺术价值，还体现了中国古代文人对于自然和生活的热爱。

学位论文方面关于蔬果题材工笔画的理论研究，马荣在《南方地域特色蔬果花鸟画表现形式探索与研究——以表现南北蔬果的花鸟画为例》一文中，梳理了蔬果题材绘画的起源以及宋元明清时期的发展脉络。蔬果题材绘画的开端是从陈国顾野王开始的，伊始尚存资料较少，少有画者专门为蔬果题材作画。后至宋代，画家们将创作的目光转向生活中日常可见的蔬果题材，明清时期表现蔬果题材的画家逐渐增多，蔬果题材的绘画作品也逐渐发展起来。^①王怡在《宋代蔬果题材绘画研究》中分析了宋代蔬果题材绘画的产生原因，研究了蔬果题材绘画的表现技法，总结出宋代蔬果题材绘画

^① 马荣. 南方地域特色蔬果花鸟画表现形式探索与研究[D]. 广西艺术学院, 2022. DOI:10.27039/d.cnki.ggxy.2020.000080.

注重写生、设色艳而不俗、追求简化的构图形式以及内在精神阐扬的艺术特征。^①尉吕在《蔬果题材工笔画创作研究》中结合蔬果的吉祥寓意梳理了蔬果题材作品在不同时期的发展脉络及特点,分别从写生、造型、色彩等方面,分析了赵昌、虚谷、郑乃珣的蔬果题材作品。^②俞飞的《南北两宋蔬果画作品异同及其影响因素探究》,从政治、文化、经济等方面进行分析,阐释了南北两宋作品风格的异同点。^③王洋在《田园蔬果系列工笔画创作研究》中,结合自身创作进行分析,详述了田园蔬果系列工笔画的发展历史。^④以上理论文献为笔者的实践研究与创作提供了参考和借鉴。

三、研究方法

(一) 文献研究:通过搜集相关资料,查阅相关文献,了解传统蔬果题材工笔画的发展和当代蔬果题材工笔画的现状。

(二) 图像分析:图像分析是当今艺术创作中的重要手段。科学技术日新月异的今天,图像技术的应用逐渐走进画家的视野。在使用过程中,画家应当做到心中有丘壑,将其作为辅助技术服务于画面当中。

(三) 技法实验:通过对传统蔬果题材工笔画与当代蔬果题材工笔画的部分作品进行临摹与分析,熟练掌握创作理念与技法,并吸纳优点在创作实践中予以表现。

(四) 实地考察:艺术源于生活,实地考察、采风是艺术创作中的重要环节。创作前期,曾在导师的带领下前往南疆进行实地考察,初步了解新疆特色水果。在论文选题确定后,根据选题内容收集素材,笔者赴喀什、和田、阿克苏、吐鲁番、哈密等地,进行实地采风,掌握创作的一手素材。

四、创新点

本论文的创新点如下:在技法探索方面,在中国传统工笔画技法的基础上融合当代工笔画的艺术形式,对新疆特色水果进行描绘;在题材选择方面,《穰穰硕果满天山》系列工笔画创作,描绘的是较少受到画家们关注的新疆特色水果题材;在元素搭配方面,《穰穰硕果满天山》系列工笔画创作中融入新疆传统纹样元素的构成,使画面更具构成感,作品更具意义。

^① 王怡. 宋代蔬果题材绘画研究[D]. 曲阜师范大学, 2021. DOI:10.27267/d.cnki.gqfsu.2020.000104.

^② 尉吕. 蔬果题材工笔画创作研究[D]. 苏州科技大学, 2023. DOI:10.27748/d.cnki.gszkj.2022.000263.

^③ 俞飞. 南北两宋蔬果画作品异同及其影响因素探究[J]. 美术文献, 2022(02):44-46. DOI:10.16585/j.cnki.mswx.2022.02.033.

^④ 王洋. 田园蔬果系列工笔花鸟画创作研究[D]. 新疆师范大学, 2015.

第1章 水果题材工笔画的创作主张及实践

1.1 传统水果题材工笔画的创作主张

1.1.1 生活日常的美学象征物

宋徽宗时期组织编纂的《宣和画谱》，将宫廷藏画按照绘画题材分为：道释、人物、宫室、番族、龙鱼、山水、畜兽、花鸟、墨竹、蔬果等不同门类。^①其中蔬果题材包含了蔬菜与水果，故古代将水果题材作品划分于蔬果门类中。在传统蔬果题材工笔画的创作主张中，生活日常的美学象征物主要体现在画家通过细腻的笔触和精细的描绘，将日常生活中的蔬果赋予了更深层次的美学意义，生活化是其中的重要体现。

我国是农业生产大国，蔬果在人民生活日常中占据着重要地位。《宣和画谱》中记录的249件作品中，有一定数量作品的选材来源于生活中的蔬果。古代文人雅士注重生活品位，对生活日常中的蔬果有一定的欣赏需求，蔬果题材的工笔画在一定程度上能满足人们对美好生活的向往和对自然美的追求。因此，蔬果题材成为画家创作的重要内容。

唐代画家边鸾，擅画蔬果、花卉、禽鸟等题材。在蔬果题材画作中，画面果实饱满、色彩鲜艳，充满生机。主要代表作品有《石榴猴鼠图》、《折枝李实图》、《木瓜图》等，以细腻、写实著称，具有极高的艺术价值。在他的作品中，传递出画家对生活的热爱和对自然的敬畏之情，对后世绘画产生了深远的影响。

图 1-1 黄荃《苹婆山鸟图》绢本设色 现收藏于台北故宫博物院

后蜀宫廷画家黄荃，以设色富丽的花鸟画见长，作品《苹婆山鸟图》（图 1-1），为早期花鸟画中的经典之作。黄荃以细腻的笔触描绘了果实（即苹果）成熟后散发出香甜的气味吸引山鸟的生动情景。苹婆树叶繁茂，果实累累，山鸟立于枝头，形象栩栩如生。这种对自然景物的精细刻画，使得画面充满了生活的气息，仿佛将观者带入了那个充满生机与活力的自然环境之中。这种对生活的深入观察和体验，使得黄荃的作品呈现出生活化的特点。

南唐画家徐熙，擅蔬果、草虫、禽鸟等作品。在《图画见闻志》中记载徐熙：“擅长图绘花草树木、禽鸟游鱼和蜂蝶蔬果，绘画穷尽造化之功，构思立意连贯过去和现代。”^②沈括在《梦

^① 黄怡然.《宣和画谱》入画动植物题材研究[D].湖北美术学院,2019.

^② (宋)郭若虚.图画见闻志[M].南京: 凤凰出版社,2018:54.17

溪笔谈》中提及徐熙的画作时，虽然没有专门讨论徐熙的蔬果题材作品，但对徐熙的整体绘画风格及其在中国画坛的影响有所阐述。沈括在该书中称赞徐熙的画作“妙于生意，能不失真”，意指徐熙的作品能够生动捕捉自然物象的生机与活力，同时在细节处理上也达到了逼真的程度。徐熙蔬果题材的绘画常取材于生活中常见的蔬果，作品有《梨桃折枝图》、《写生菜图》、《写生家蔬图》、《枇杷图》等，体现了生活日常美学象征物的主张。

在文化传承角度下，蔬果题材的工笔画继承了宋代以来文人画家注重寓意、抒情予怀的传统，将蔬果与人文精神相结合，展现了画家对生活哲学的思考。蔬果题材工笔画注重对蔬果形态、色泽、纹理等细节的描绘，力求真实还原生活中的蔬果。这种

图 1-2 林椿《葡萄草虫图》绢本设色 现收藏于北京故宫博物院

真实感是生活化的体现。如宋代画家林椿的《葡萄草虫图》（图 1-2）。林椿的绘画风格深受自然和生活的启发，特别善于观察和描绘各种花鸟、草虫、果品等自然景象。在这幅《葡萄草虫图》中，画家巧妙运用细腻的笔触和丰富的色彩，将葡萄和草虫这些生活中常见的元素，赋予了新的生命和美感。画面中葡萄藤蔓延展，葡萄叶子和葡萄串交织在一起，葡萄的颜色鲜艳，晶莹剔透，显得非常诱人。整个画面生动有趣充满了生活气息，仿佛在向观者展示它们的生活状态。从葡萄的硕果累累，到草虫的形态各异，再到它们之间的互动和关系，都展现了自然界中生命的活力和和谐。它不仅具有极高的艺术价值，还为了了解南宋时期的生活和文化提供了重要的史料价值。

在元代，画家大多借蔬果题材表达内心的情感，或感伤怀旧，或借物抒情，追求内心的平和与安宁，如画家钱选的《秋瓜图》、《三蔬图》等作品，画面中描绘的都是生活日常中随处可见的瓜果蔬菜等景物，但其中隐喻着画家内心的独特情感。

明代蔬果题材绘画在元代的基础上继续发展。这一时期的画家们开始突破束缚，探索新的绘画方式，明四家之一的沈周喜隐山林，善于从生活中汲取艺术源泉，作品有《三蔬图》、《沈石田佳果图卷》、《南瓜》等，画面中不仅洋溢着浓郁的文人情怀和画家宽广的内心和天真童趣。

清代画家的作品大多数直抒胸臆表达内心情感，将生活中常见的蔬果赋予深刻的文化内涵和情感寓意。例如，苹果因其谐音“平”而常被用来寓意“平平安安”，南瓜则因其形态和颜色而寓意着丰收和富足。画家们将这些象征意义融入作品中，使观众在欣赏画面的同时，能够感受到作品所传达的吉祥、幸福和美好的寓意。例如，恽寿平的写生册《莲藕》、《瓜蔓》，于宗英的《蔬果图卷》、顾洛的《蔬果图》等。

清末民初，画家们通过精细的工笔技巧，将蔬果的纹理、色彩和形态都刻画得栩栩如生。创作中不仅注重蔬果的外观表现，还善于捕捉蔬果的内在气质和生命力，让观者仿佛能够感受到蔬果的呼吸和生长。这些作品中的蔬果常常被置于各种生活场景中，如篮子、盘中或桌上，与生活日常用品相伴，营造出一种亲切而真实的生活氛围。这样的表现方式不仅让观者更容易产生共鸣，也展示了画家们对生活细节的敏锐观察和深刻理解。例如，溥心畲的《枇杷》、丁辅之的《大吉》、《星编珠聚》、《水果册页》等。

图 1-3 居廉《瓜藕图》23cm×26cm
19 世纪 70 年代 纸本设色 现收藏于
广州艺术博物院

居廉的《瓜藕图》（图 1-3），在创作过程中，画家在荷叶、藕片、西瓜的亮面撞水，因此画面极富“水感”，圆形的藕片、将吉祥的寓意与自然的意趣融合于画面中，深受广大群众喜欢。清末民初的蔬果题材工笔画以生动传神的形象和真实的生活场景，展现了蔬果与人们生活的紧密关系，也反映了那个时代人们对生活的热爱和追求。

综上所述，生活日常的美学象征物，体现了画家对生活的热爱和对美的追求。他们通过精湛的技术和独特的视角，将日常生活中的蔬果转化为富有象征性和美学意义的艺术形象，为观众带来了美的享受和心灵的触动。

综上所述，生活日常的美学象征物，体现了画家对生活的热爱和对美的追求。他们通过精湛的技术和独特的视角，将日常生活中的蔬果转化为富有象征性和美学意义的艺术形象，为观众带来了美的享受和心灵的触动。

1.1.2 日常之物的美学审视

通过深入的美学审视，发掘日常之物的内在美，而写生则是将这份美以艺术形式具象化、表现个人审美感悟的重要手段。写生表达物象之真趣。中国画历来注重写生，古代很多蔬果题材工笔作品直接以“写生”命名，对绘画写生的重视程度可见一斑。师法自然的写生观深深植根于中国画中，是传统中国画中的重要创作理念。

图 1-4 赵昌《写生果实图》25.5cm×
33cm 图片来源网络

赵昌推崇写生，提倡深入观察自然，据传常在清晨时分，写生于小花圃中，当场描绘，对景设色。赵昌的作品传世极稀，他的画作灵气十足，笔墨秀润，色彩艳丽，每一笔、每一划都充满了生机与活力。被当时的绘画界赞誉为“与花传神”。相传《写生果实图》（图 1-4）便是赵昌的作品。画面中没有落款，但有宋徽宗赵佶的瘦金体题字“北宋赵昌写生果实图”作为佐证。画面中描绘了石榴、葡萄、萝卜等物象，是一幅典型的蔬果题材工笔画写生作品，线条勾而不勒，色彩薄而不艳，造型准确而不夸张，章法自然而不呆板。整幅画面显示出

一种清新、明丽、雅致的观感。他通过细腻的笔触和生动的色彩，将自然中的水果草虫描绘得栩栩如生，让观者仿佛置身于大自然中，感受到那份清新与宁静。

南宋画家吴炳的《榴开见子图》（图 1-5），画面中以细腻的笔触和生动的色彩，精确地描绘了石榴熟透后果皮迸裂、露出鲜红饱满籽粒儿的自然景象。在画面的构图

图 1-5 吴炳《榴开见子图》26.5cm×25.4cm 现收藏于北京故宫博物院

和布局上，巧妙地运用了纨扇形的布局，使得画面既具有装饰性，又不失自然之趣。画家将石榴的果皮描绘得橙红鲜亮，籽粒则紫中嵌白，颗颗分明，如同宝石一般璀璨夺目。这种对细节的精准刻画，不仅展示了吴炳高超的绘画水平，也体现了他对自然物象的深入观察和深刻理解。通过精湛的技艺和深入的观察，将自然物象的形态和神韵完美地呈现，同时又融入了情感和寓意，使得画作具有了更加丰富的内涵和意义。

元初画家钱选的《秋瓜图轴》（图 1-6），画面中描绘了一个藤蔓蜿蜒的秋瓜，叶子和秋瓜占画面的大部分面积，其间有苇草穿插其中增加了灵动之美。藤蔓之上三簇粉白的花朵为画面点缀增色。画家通过写生将藤叶刻画得细腻而又生动。画面中描绘的是生活中再寻常不过的蔬果场景，画家将其刻画得栩栩如生精妙传神，体现了宋代画家对日常之物的美学审视。

图 1-6 钱选《秋瓜图轴》63.1cm×30cm 纸本设色 现收藏于台北故宫博物院

元初画家钱选的《秋瓜图轴》（图 1-6），画面中描绘了一个藤蔓蜿蜒的秋瓜，叶子和秋瓜占画面的大部分面积，其间有苇草穿插其中增加了灵动之美。藤蔓之上三簇粉白的花朵为画面点缀增色。画家通过写生将藤叶刻画得细腻而又生动。画面中描绘的是生活中再寻常不过的蔬果场景，画家将其刻画得栩栩如生精妙传神，体现了宋代画家对日常之物的美学审视。

总的来说，中国画中关于日常之物的美学审视，具体体现为师法自然的写生观，是一种注重观察、理解、提炼和表现自然的绘画观念，要求画家以真诚的态度去体验和感悟自然之美。在写生过程中，需要注重提炼生活，将自然的形态与神韵转化为个性化的艺术语言。通过对自然的深入观察和理解，把握自然的生长规律和变化特点，从而在作品中准确地呈现出自然的精髓。同时，还强调了画家与自然之间的情感交流和互换。在写生时，将情感融入自然之中，与自然进行对话和交流，不仅有助于更深入地理解自然，也能使作品更具感染力和生命力。