

中国传统“鹤文化”的艺术表征与审美心理

黄依芸

江苏大学, 艺术学院, 江苏 镇江

收稿日期: 2023年11月14日; 录用日期: 2024年1月2日; 发布日期: 2024年1月9日

摘要

本文通过对鹤的形象、象征意义、文化内涵以及审美心理的深入剖析, 揭示其在中国传统文化中的重要地位。鹤作为一种文化符号, 代表了吉祥、长寿、高雅等寓意, 体现了中国传统文化中对纯洁、高尚、美好生活的向往。同时, 从艺术表征的角度来看, 鹤的形象通过绘画、雕塑、建筑等多种艺术形式得以呈现, 成为了中国传统文化的重要象征之一。而审美心理的生成则与文化背景、社会环境、个人经验等多种因素密切相关, 对于理解中国传统“鹤文化”的内涵与传承具有重要意义。

关键词

传统文化, 艺术表征, 审美心理, 继承传播

The Artistic Representation and Aesthetic Psychology of Chinese Traditional “Crane Culture”

Yiyun Huang

School of Art, Jiangsu University, Zhenjiang Jiangsu

Received: Nov. 14th, 2023; accepted: Jan. 2nd, 2024; published: Jan. 9th, 2024

Abstract

This article reveals the important position of cranes in traditional Chinese culture through in-depth analysis of their image, symbolic significance, cultural connotations, and aesthetic psychology. Crane, as a cultural symbol, represents auspicious, longevity, and elegance, reflecting the longing for purity, nobility, and a beautiful life in traditional Chinese culture. At the same time, from the perspective of artistic representation, the image of the crane is presented through various artistic forms such as painting, sculpture, and architecture, becoming one of the important symbols of traditional Chi-

nese culture. The generation of aesthetic psychology is closely related to various factors such as cultural background, social environment, and personal experience, which is of great significance for understanding the connotation and inheritance of traditional Chinese “crane culture”.

Keywords

Traditional Culture, Artistic Representation, Aesthetic Psychology, Inheritance and Dissemination

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

在中国传统文化中，鹤作为一种寓意吉祥、长寿、高雅的文化符号，深受人们的喜爱和推崇。鹤的形象不仅在绘画、雕塑、建筑等艺术形式中得到广泛运用，还深刻地反映了中国传统文化中的审美心理。本文将通过对中国传统“鹤文化”的艺术表征与审美心理的深入探究，进一步理解这一文化现象的内涵与传承价值。

2. 中国传统“鹤文化”的艺术表征

鹤是中国传统文化中十分重要的一种象征形象，其所代表的含义丰富多彩，包括仙境、神奇、吉祥、长寿等等。自古以来，中国文人墨客就喜欢以鹤为主题来表达自己的审美情趣。在绘画、诗词、戏曲、雕塑等艺术形式中，鹤被概念化为一种代表高雅情趣和神韵的象征。鹤文化在艺术表征方面的丰富性和多样性，不仅体现了中国传统文化的宽广深厚，也展示了中国文化的包容和艺术的创新。艺术家们通过对鹤文化的艺术表达，传递了对自然界的崇敬和对美的追求，同时也承载了文人士人对道家文化和人生智慧思考。在当今社会，随着文化多元化和全球化的发展，鹤文化的艺术表征也呈现出新的面貌。艺术家们通过创新的艺术手法和表现形式，将鹤文化与当代社会和现实生活相结合，为观众带来新的审美享受和艺术体验。

在中国美术史上，鹤是一种被广泛描绘的艺术元素。在绘画中，鹤可以单独成画，亦可以作为装饰元素点缀画面。唐代的韩滉所作的《千里江山图》之中，草深叶茂，景象壮观，然而处于图画中最显眼的还是一只飞翔的白鹤，它仿佛翩翩起舞，飞越千山万水，不仅增强了画面的视觉效果，更添了意境的遐思。在敦煌壁画上，鹤多以象征形式出现，而在宋代的山水画中，鹤逐渐被发挥成为一种以造型摹拟自然的艺术元素。鹤文化作为中国传统文化的重要组成部分，在美术创作中也有着广泛的运用。鹤文化在美术创作中有着多种创作呈现方式，包括绘画、雕塑、动画、视觉效果等领域。鹤的形象被艺术家们赋予了丰富的艺术表现手法和创作呈现方式。在绘画作品中，鹤的形象常常被描绘成超现实的符号化形象，给人留下深刻的印象。常见的画法是将鹤的身体画得身形修长、姿态优美，羽毛蓬松丰盈，翅膀展开自然，让人联想到优美的舞蹈(孙弋, 2021)。此外，艺术家们也常将鹤与自然景观融为一体，使鹤与自然环境相互呼应，表达出人与自然和谐相处的情感。例如，王选的《山鹤图》中，鹤的形象与山水结合起来，表现出鹤在自然环境中的自由自在和恬静祥和的情感。而在笔墨上，鹤的形象也是一个重要的内容。例如，绘画作品中采用了墨笔的特殊技法，如肥皂功、水墨渍等，以此来铺描鹤的羽毛或是反衬出羽毛与身体的线条。同时，水墨的墨色、笔锋等也可以体现出鹤的不同形象特质，如神秘、优雅等。雕

塑是另一种创作形式，与绘画不同，雕塑通过立体感来承载鹤文化的艺术表现。雕塑除了透过技法和材质的特殊运用，以文字、刻印、灌铜等形式来表达鹤的形象外，还通过力度和轻重组合等手法来呈现鹤的动态。建筑与城市美化中，亦常有鹤的形象呈现在街头巷尾，以塑造鸟儿的颜色和姿态，结合建筑与场景和谐便捷。例如，北京鸟巢中的雕塑作品中，作品以鹤为主题，在人们的视觉中产生出一种独特的审美感受，使人们感受到人与自然之间的和谐。电影、动画、视觉效果也是一些表现鹤文化的艺术创作形式，电影中常用的画面来自鸟儿在空中翱翔玩耍的画面，鹤的形象也经常出现在这些画面中。动画的制作中，鹤的形象被用作角色的模板，用于展示鸟儿在不同情境中的表现与形态，为人们提供多元的感官与情感体验。在视觉效果领域，利用科技，以鹤为特殊形象制作动态图像或者特效，使鹤形象与周遭场景融为一体，体现出一种超现实的美感。

中国传统的鹤文化在艺术表征方面有着丰富的表现形式。鹤文化的艺术表征不仅仅局限于绘画、诗词等艺术形式，还延伸至传统的工艺品制作。中国传统的瓷器、玉器、漆器等工艺品中常常出现鹤的形象，它们以精美的工艺和独特的形态再现了鹤的优雅和高贵。鹤作为中国传统文化中的重要象征，以其高雅、神奇、吉祥的特质，渗透于绘画、诗词、工艺品等艺术领域。通过描绘鹤的形象，艺术家们既表达了对自然美的追求和对仙境的向往，又寄托了人们对长寿健康、幸福美好生活的憧憬(刘颖, 马云, 2021)。鹤文化的艺术表征不仅是对自然界的再现，更承载着深厚的文化意义，体现了中国古代文人对美的追求与向往。通过对鹤文化的艺术表征的研究和传承，我们能够更好地理解 and 传承中国传统文化的精髓，为当代艺术的发展注入新的活力与灵感。

3. 中国传统“鹤文化”的审美心理生成

中国传统文化源远流长，其中“鹤文化”作为一种独特的表征形式，在艺术领域中得到广泛的关注和探讨。鹤以其高雅、神秘和优美的形象，被赋予了吉祥、仙境、长寿等象征意义，成为中国文人墨客笔下的寄托和表达。然而，鹤文化的审美心理生成机制及其文化意义仍然值得深入研究。从鹤的形象特质、传统文化中的表现以及审美心理的角度出发，分析中国传统“鹤文化”的审美心理生成，具有特殊的艺术价值。因此，应当通过对相关文献和艺术作品的分析，揭示人们对鹤文化的审美认知和情感体验，探讨其中的心理机制和文化意义。鹤文化的艺术表征在诗词、绘画和音乐等艺术领域的表现形式，通过艺术家的创作和观众的欣赏，共同构建了对鹤的审美心理生成过程(陈佳, 2022)。鹤作为中国传统文化的象征，以其高雅、神秘和吉祥的形象，唤起了人们对美的追求和向往。人们通过欣赏诗词、绘画和音乐作品，融入其中，感受到鹤文化所传递的美感和意义，从而在心理上产生审美体验和情感共鸣。

(一) 作为中国传统文化中的重要象征，其形象特质和象征意义对审美心理生成起着重要的影响。首先，鹤以其高贵、优雅的形态，展现了人们对美的追求。鹤的纤长修长的身形、纯洁的白色羽毛传递出高雅和安详的美感，与中国传统审美观念相契合。其次，鹤被视为仙境的代表，象征着人们对祥和、吉祥和永恒的渴望。在中国文化中，鹤与仙人、神仙等形象联系在一起，寄托了人们对美好未来和超凡境界的向往。此外，鹤还被赋予了长寿的象征意义，与长寿一词的发音相近，被视为带来长寿和健康的象征。

(二) 中国传统文化中的鹤文化通过诗词、绘画、音乐等艺术形式表现出来的艺术形象，对人们的审美心理产生着深远的影响。首先，诗词中对鹤的描写表达了对鹤的赞美和对美的追求。众多文人墨客以鹤为题材，通过对鹤的形象和特质的描绘，唤起读者对自然之美的共鸣、对仙境的向往以及对长寿健康的期盼。这些描写不仅展现了作者对自然美的追求，还融入了个人情感和审美体验，使读者能够产生共鸣和情感感受。其次，绘画是重要艺术表现形式之一。中国古代绘画中常常出现鹤的形象，通过画家的

笔墨技法和意境的营造,展示出鹤的高贵、优雅和神秘(傅慧敏, 2022)。观赏者通过观看绘画作品,融入其中,产生审美情感和心理共鸣。绘画中的鹤不仅是对自然界美的再现,更是源自艺术家内心世界的表达,传递着作者对自然之美的独特理解和情感体验。此外,音乐也是表达鹤文化的一种重要艺术形式。音乐作品中通过旋律和音符的编排,表现出鹤翱翔的雄姿和神韵。音乐家通过对音乐形式和演奏技巧的运用,诠释了鹤的优雅和神奇。观众在欣赏音乐时,通过美妙的声音和旋律,产生愉悦的情感体验和审美享受。

(三) 鹤文化的审美心理生成离不开一系列心理机制的作用,其中包括情感认知、符号联想以及文化传承等方面。首先,人们对鹤的审美情感体验是基于情感认知的结果。鹤的高贵、优雅和神秘等形象特质引起了人们的情感共鸣,激发了欣赏者的情感体验和审美满足。其次,鹤作为一种文化符号,通过符号联想的方式扩展了其象征意义。在中国传统文化中,鹤与仙境、长寿等符号相关联,借助符号的力量,人们对鹤文化的认知和理解不断深化。最后,鹤文化的审美心理生成中还涉及到文化传承的因素。中国传统文化中鹤的形象和象征意义相传至今,通过文化传承的过程,人们能够从前人的经验和智慧中汲取营养,进一步丰富对鹤文化的感悟和理解。鹤文化的审美心理生成具有重要的文化意义。首先,鹤文化作为中国传统文化的重要组成部分之一,通过其独特的艺术表征形式,传承和弘扬了中国传统文化的精髓和文化特色。其次,鹤文化的审美心理生成是人们对自然之美和生命之美的尊崇和追求,反映了中国传统文化对美的一种价值取向和文化态度。另外,鹤文化的审美心理生成又是人们审美体验和情感表达的方式,使人们能够通过观赏诗词、绘画和音乐等艺术作品,感受到鹤文化所传递出的美感和意义,从而滋养人们心灵,提升人们的审美素养和文化素养。

(四) 鹤文化是中国传统文化中的一个重要组成部分,其具有独特的形象特质和精神内涵,在艺术、文学、哲学等多个领域发挥着重要作用。人们之所以喜欢鹤文化,其中最重要的原因是它所传递的高雅、秀丽、神秘和吉祥的形象与意义,激发了人们的审美情感和认知体验。审美心理方面,鹤文化所产生的影响与多个因素有关。首先,鹤的形象特质具有独特的审美属性,例如蓬松的羽毛、优雅的姿态、高贵的气度等,这些独特的特征可以激发人们的审美好奇心和向往感。其次,几千年的中国传统文化中,人们通常将鸟儿和其他动物的形象与美、吉祥等情感联系在一起,这种符号化的文化传承和认知联想,也在一定程度上促进了鹤文化形象的传承和发展。此外,鹤文化还蕴含了深厚的文化意义和精神内涵,这些内涵可以通过诗词、绘画和音乐等艺术形式进行表达和传递。例如,古代文学名著《白鹤林》中,海明威描写了鹤的形象特点、生态环境和神秘意义,反映了中国传统文化中鹤被视为吉祥之兆、至高无上之象征。又如,著名丝绸画家张睿兰的绘画作品《鹤舞灵潭》中,鹤的姿态艺术地融入到自然环境中,默示了人与自然的和谐相处与共生关系,传递着中国文化认同和自然生态保护的价值观念(孙弋, 2021)。人们喜欢鹤文化是因为它是一种美的表达和诠释,其形象所涵盖的情感 and 价值意义,可以迸发人们的审美心理体验,启迪他们的情感和认知,以及凝聚他们的文化认同和价值观。同时,鹤文化也促进了文化交流和理解,在跨文化交流和对话中发挥了重要作用。

4. “鹤文化”的继承与传播

中国传统“鹤文化”的艺术表征与审美心理的深入剖析,我们可以看到这一文化现象在中国传统文化中的重要地位和独特价值。鹤作为一种文化符号和艺术表征,不仅体现了中国传统文化中对优美形态和高雅气质的追求,还深刻反映了中国传统文化中的审美心理和价值观念。同时,从审美心理的角度来看,鹤的形象也激发了人们对于美好事物和道德品质的追求,成为中国文化中不可或缺的一部分。鹤文化是中国传统文化中独特而深入人心的一部分。继承和传播鹤文化的重要性在于保护和弘扬中国传统文化的基因,促进文化的多样性和交流。

(一) 继承鹤文化意义重大。一是保护文化遗产。鹤文化作为中国传统文化的重要组成部分，继承它可以保护文化资源，使其不被遗忘或消失，维护我国文化的连贯性和独特性。二是培养民族自信心。传承和弘扬鹤文化可以让人们重新认识和感受到自己的文化身份，培养民族自信心，增强文化认同感和自豪感(徐菁菁, 2018)。三是传递人文精神。鹤文化中蕴含着人文关怀、和谐共处、自然生态保护等精神内涵，继承它有助于传递这种人文关怀的价值观念和美好思想理念，激发人们的诗意和艺术思维方式。

(二) 鹤文化的继承也可以采用多重路径。一是文化教育与培训。通过学校、社区、文化机构等举办鹤文化的教育和培训，向青少年和公众传授鹤文化的知识、技能和审美意识，培养鹤文化的传承人才。二是研究与传承者的对话。鹤文化的传承需要将传统文化与现代人的生活 and 审美连接起来，通过研究与传承者的对话，深入了解鹤文化的内涵，从而在传承中充分表达其当代意义。三是融入现代艺术创作。将鹤文化与现代艺术创作结合，通过多种创作媒介和形式，创新表现方式，使鹤文化在当代艺术领域焕发新的活力和影响力。四是涉及跨学科研究。鹤文化继承需要跨学科的研究，包括文学、艺术、人类学、生态学等领域的交叉研究，深入挖掘和分析鹤文化的多重意义和影响。

(三) 鹤文化的继承和传播需要在不同方面下功夫，如有计划、有组织地推广鹤文化的多样性和魅力，同时也要在不断寻找新的方式和方式之间进行持续创新。这些继承和传播的工作将有助于保护和弘扬中国传统文化，促进跨文化交流和对话，培养民族自信心和文化认同感，同时也将提供更多的文化、艺术和审美体验。传播鹤文化有助于将其带到更广泛的人群中，提高人们对文化遗产保护的意识，加强社会对鹤文化传统的重视和关注，可以促进不同国家、民族和文化背景之间的交流与对话，加深人们对中国传统文化的了解和认同。有助于丰富当代社会的文化内涵，为人们提供更多元的审美体验和文化观照角度。

(四) 传播鹤文化的路径多种多样。其一，可以利用社交媒体和网络平台，通过社交媒体和网络平台，用简单生动的形式把鹤文化呈现出来。例如运用短视频、微电影、微信公众号等多种形式，让更多的线上观众了解鹤文化。同时，还可以把相关信息发布到国际平台上，吸引多数对中国文化有兴趣的国际艺术爱好者的关注。其二，举办展览、艺术节和研讨会。利用各类艺术展览、艺术节等国内外公共艺术平台，让更多专业人士和公众了解鹤文化和中国传统艺术。例如，国内外艺术节上举办“鹤文化展览”，中国和国外的艺术家可以共同展示自己的鹤文化作品，进而推动跨文化交流与艺术合作。其三，创新鹤文化产品。创新鹤文化产品不仅能够满足人们的艺术欣赏和审美需求，而且可以把鹤文化产品更广泛地应用到人们的日常生活中去。例如，鹤文化酒、餐具、艺术品等产品的创新和生产，可以创造和发展鹤文化的更高价值，让更多人了解和接受鹤文化。其四，打造鹤文化品牌。打造鹤文化品牌，通过各种形式的推广，让更多人了解和认同鹤文化品牌，从而增强鹤文化在人们心中的地位和影响力(穆红丽, 2020)。同时，通过艺术品牌的推广，使鹤文化能够更广泛地传达出其所表达的文化独特性和艺术价值。

5. 结论

研究表明，鹤作为中国传统文化的象征，以其高雅、神秘和吉祥的形象，唤起了人们对美的追求和向往。人们通过欣赏诗词、绘画、音乐等艺术形式，融入其中，感受到鹤文化所传递的美感和意义，从而在心理上产生审美体验和情感共鸣。鹤文化的审美心理生成，离不开情感认知、符号联想以及文化传承等一系列心理机制的作用，其文化意义也体现在对中国传统文化的传承和发展，对美好生活的向往和追求以及对审美体验和情感表达的推进。通过对相关文献的综述和艺术作品的分析，我们发现鹤文化的审美心理生成是基于人们的感知、情感和认知过程。鹤的高贵、优雅和神秘的形象特质引发了人们的情感共鸣和审美体验，反映了人们对美的追求和对理想境界的向往。鹤文化蕴含着中国传统文化的价值观念和审美观念，通过诗词、绘画和音乐等艺术形式得以表达和传承。此外，鹤文化还受到文化传承和符

号联想等心理机制的影响,通过时间和空间的延伸,在个体心理和群体文化中产生了深远的影响。通过对中国传统“鹤文化”的审美心理生成的研究,我们发现鹤作为中国传统文化的象征,在形象特质、艺术表征和心理影响方面发挥着重要的作用。人们对鹤的审美认知和情感体验是基于情感认知、符号联想和文化遗产等心理机制的结果。

参考文献

- 陈佳(2022). 代咏鹤文学书写与士人心态——以鹤赋为中心. *辽东学院学报(社会科学版)*, 24(3), 10-16.
- 傅慧敏(2022). 《瑞鹤图》的多重隐喻与图像内涵新探. *南京艺术学院学报(美术与设计)*, (6), 55-61.
- 刘颖, 马云(2021). 鹤纹样在现代包装设计中的应用. *工业设计*, (11), 150-151.
- 穆红丽(2020). 晴空一鹤排云上——中国画中鹤意象的象征意味. *爱尚美术*, (1), 112-117.
- 孙弋(2021). *唐宋织绣品中禽鸟纹样考析*. 硕士学位论文, 无锡: 江南大学.
- 徐菁菁(2018). 鹤在中国美术中的吉祥寓意. *艺术品*, (5), 76-81.