

剪影穿时

——湘西“踏虎凿花”在现代创意潮流中的嬗变与绽放

彭皎娣

怀化学院，怀化

摘要 | 踏虎凿花艺术作为中国的优秀手工技艺，对弘扬民族文化、繁荣艺术创作有着积极的影响。过去的踏虎凿花发展繁盛，各种主题的作品得到了当时人们的认可。然而，在如今这个工业时代，批量化、标准化生产让踏虎凿花这一依赖传统方式生产的艺术形式面临很大的挑战。并且，今天的人们在审美观念上也发生了较大变化，传统踏虎凿花内容难以满足今天人们的审美需要也是一个不争的事实。毋庸置疑，踏虎凿花要发展，就需要改变，需要创新。本论文旨在探索湘西传统剪纸艺术“踏虎凿花”在现代设计创新中的可能性与路径。通过深入分析“踏虎凿花”的文化历史背景、艺术特征，结合现代社会审美和技术发展趋势，本文将探讨如何将这一传统艺术形式转化为现代设计语言，实现在当代文化中的传承与再创造。

关键词 | 湘西剪纸；踏虎凿花；现代设计；文化创新

Copyright © 2024 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

基金项目：2022年湖南省社科基金项目“踏虎凿花技艺价值嬗变与文化再生研究”（编号：22YBA219）。

作者简介：彭皎娣，怀化学院副教授，研究方向：文创设计、产品设计。

文章引用：彭皎娣. 剪影穿时——湘西“踏虎凿花”在现代创意潮流中的嬗变与绽放[J]. 社会科学进展, 2024, 6(2): 398-405.

<https://doi.org/10.35534/pss.0602031>

1 踏虎凿花的现代发展之解

现代社会是一个工业社会，工业化大生产代替了过去“小打小闹”的作坊式小生产，人们面对规格统一、样式新颖的工业化艺术产品，自然就难以再对手工生产的艺术产品产生兴趣，人们的艺术欣赏方式逐渐被工业化，使得以手工创作为主要生产方式的踏虎凿花逐渐被人们在审美上舍弃，从事这一行当的艺人自然也就随之减少。踏虎凿花艺术想要在现代社会实现发展，必须尽快找到一把钥匙，打开踏虎凿花的现代发展之门。其实，解决踏虎凿花艺术发展问题的钥匙可以总结为八个字：实现发展，贵在创新。

踏虎凿花作为湘西苗族古老的艺术，也曾拥有过繁荣时期。只是在现代这个异彩纷呈、竞争激烈的工艺市场环境，面对广大群众对多种精神文化的需求，踏虎凿花艺术发展遇到了一些阻碍，但这并不意味着踏虎凿花艺术就此失去了生命力，而创新便是其延续生命力的一种有效办法。

在当今艺术界、工艺美术界，“创新”是最受人们关注的话题之一。民族民间工艺美术界的创新显得步履坚实，遵循着传统文化精神，自觉地维系着中国民间艺术的审美追求和艺术特征。踏虎凿花艺术在发展的进程中所取得的成果，就得益于坚持“创新”这一法宝。踏虎凿花艺术探索“创新”与实践可以是20世纪50年代开始算起，自黄永厚先生与凿花大师黄靠天先生合作的《白毛女》组画在《人民画报》发表成名后，黄靠天又于1957年与他人合作了凿花连环画《全国“三八”红旗手——杨玉翠》，受到了当地政府的表彰，1973年钱贤湘创作了《五洲风雷》凿花作品荣获湖南省美展剪纸作品一等奖。以黄靠天为代表的踏虎凿花艺术团队，不断地以传统资源优势 and 独特凿刻工艺优势，创作了一大批“反映苗族风情习俗”“苗族优秀传统花样”的作品，并在全国、省州工艺美术展览中多次获奖，屡创佳绩。但是，随着黄靠天等老一辈踏虎凿花艺人相继离世，新的传承者较少的情况下，踏虎凿花艺术又放缓了“创新”步伐。面对这一症结，从宏观层面来看需要采取一定措施。

首先，要激发踏虎凿花艺人的自主创新意识，提高他们的创意设计能力。踏虎凿花新一代传承者并不缺乏精湛的传统工艺技术，只是在创新能力上亟待提高，过分看重传承而忽视了对凿花的创造。因此，在要求得到更大的发展上，

会显得力不从心；所创作的产品样式多无新意，一味固守传统模式，与当代广大群众生活需求难相适应。因此，艺人应该清醒地意识到，当今人们购买艺术品的动机更多的是强调美化生活的实用性，只有那些纹样美而新，且具有强烈现代感的艺术作品，才能得到青睐，踏虎凿花艺人只有多了解现代人们的审美追求，才能创造出人们需要的凿花产品。

其次，要处理好传统与创新、坚守与转型之间的关系，注重在凿花创新发展中保留湘西传统的民族文化特色。踏虎凿花艺术是湘西民族民俗文化的产物，包含一系列极为规范程式化的艺术表现形式与艺术语汇，在其创造之处具有与人类生存意识紧密相连的功能性。然而，在今天，科学技术的发展让人们告别了那个信奉鬼神的蒙昧时代，踏虎凿花仿佛失去了在现代生活中的积极意义和必要性，逐渐被人们自觉地摒弃、冷落。因此，在当今风俗民情、生活理念、居住环境处于瞬息万变的时代背景下，固守传统在一定程度上制约了踏虎凿花艺术的发展。在“创新”与“转型”的过程中，传统的凿花艺术无论是表现形式或题材内容都显得滞后于时代前进的步伐，处境尴尬。显然，要走出困惑，踏虎凿花艺术必须加大创新，尝试与富有朝气的数字媒体艺术、平面设计艺术等现代艺术形式结合，实现转型升级。但是，踏虎凿花艺术创新实践也证明只有在保持凿花艺术的民族文化特色基础上，才能获得强大的发展活力。

最后，要实现传统工艺产业化，积极进入文化艺术市场。目前，还未真正地走向市场，仅停留在展品、藏品、贡品的范畴内。部分个体艺人还是沿着自产自销的传统经营模式，进行有限的小量生产制作，这样的生产方式不利于踏虎凿花的发展。应该树立踏虎凿花的品牌，构建工业化生产体系，以满足扩大的需求。

2 踏虎凿花的现代创新实践路径

2.1 踏虎凿花与数字媒体结合

数字媒体是一种新兴的文化传播方式，利用数字媒体能够实现艺术的数字化传播。踏虎凿花过去主要依靠艺人以传统的方式凿刻，其发展创新没有脱离

传统凿刻的桎梏。数字媒体的介入，能够让踏虎凿花品牌化发展，踏虎凿花目前的知名度低，发展缓慢在很大程度上也与这一艺术未形成自己的知名品牌有关。踏虎凿花在推广范围上主要集中在湖南的湘西地区，虽然有非遗传承人在当地开设传习所、工作室，但是还是反映出传播力度不足的现实情况。随着科技的发展，媒体技术更新迭代，数字化媒体为踏虎凿花的发展带来了新的机遇。数字媒体可能给踏虎凿花带来的发展创新变革主要集中在以下几个方面。

首先，形态方面的创新。过去踏虎凿花的设计过程需要艺人一笔一划在纸面上绘制，作品主要以纸张实体的作品形式呈现，在数字媒体的支持下，可以利用多项技术将踏虎凿花设计过程虚拟化，利用各种设计软件实现踏虎凿花草样的设计，设计软件有着操作便捷，易于修改的优势，同时还能够及时呈现设计的效果，便于艺人做出更好的踏虎凿花设计，实现设计形态创新。与此同时，踏虎凿花作品在数字媒体支持下不仅能够作为剪纸艺术来欣赏，还能给踏虎凿花添加许多实用价值。例如，可以将踏虎凿花运用在服饰设计、日用品设计上，使踏虎凿花在呈现形态上实现创新，便于让更多人欣赏到踏虎凿花的魅力。

其次，表现内容的创新。数字媒体能够实现很多以前传统踏虎凿花无法实现的内容，过去只能表现动植物、人等常规对象，长期不变的内容导致人们对踏虎凿花逐渐失去兴趣，对其传播发展是极为不利的。但是在数字媒体技术的支持下，许多新的内容如卡通、绘画等内容将作为踏虎凿花新的表现内容，更加迎合现代人各式各样的审美需要，人们可以在踏虎凿花中找到与自身当下的审美需要相一致的踏虎凿花作品，有利于踏虎凿花发展。

最后，推广渠道的创新。数字媒体能够实现跨时空的信息传播，这对踏虎凿花的传播十分有利，在数字媒体的帮助下，人们能够通过联网的各种设备，以及微信、微博、抖音等各种应用软件接收到有关踏虎凿花的信息，对踏虎凿花感兴趣的就会关注这一艺术，他们会通过自己的方式传播这种古老的凿花文化，有利于踏虎凿花在当代的发展。艺人可以将制作过程录制成视频，利用网络让更多人了解这项古老的技艺。为了增加趣味，可以将踏虎凿花设计成一种小型的游戏，让人们在娱乐中了解踏虎凿花艺术，激发人们对踏虎凿花的创造兴趣，主动尝试动手制作。为了增加体验的真实性，踏虎凿花可以与虚拟现实

技术结合，因为虚拟现实技术本身是数字媒体技术的最终形态，人们可以运用虚拟现实技术对踏虎凿花艺术进行沉浸式体验，人们可以在任何地点与踏虎凿花艺人进行趋近真实的交流，这同样能够激发人们学习踏虎凿花的积极性。

2.2 踏虎凿花与平面设计结合

将平面设计与踏虎凿花结合，是一条独辟蹊径的发展创新之路，能够让古老的技艺焕发出新的生机。平面设计中有了踏虎凿花的设计元素，将使现代的艺术设计中增添更多技术之美、形式之美、思想之美的成分。前面的论述已经提到线条在踏虎凿花中的重要性，以及凿花形态表现上的对比关系与寓意性。因此，可以将踏虎凿花的设计方法应用到平面设计中去，增添平面设计独特美感。

踏虎凿花的图案设计看不出在空间遵循了何种法则，没有科学的透视作为支撑，其物象创造基于情感表达与情趣展现的原则。在踏虎凿花中，能够看到各种季节、各种空间中的物象，抑或是多种动植物部分相加，重构组合成新的形象，有一种独特的画面气势与完整性。这种画面虽然不遵循常理，却达到了在同一平面上的理想表现效果，对平面设计是一种启发，平面设计能够将踏虎凿花的设计方法利用到设计中，打破常规，构建与众不同的平面造型，给人以视觉震撼。

话又说回来，踏虎凿花与平面设计结合实现发展创新，需要设计师对踏虎凿花艺术有比较深入的了解，了解踏虎凿花的文化内涵与艺术特色，在平面设计中要将踏虎凿花本身的文化内涵与艺术特色体现出来。

总之，实现平面设计与踏虎凿花的结合，需要设计师充分了解踏虎凿花，可以通过抽象化、简化等方法灵活实现踏虎凿花在平面设计上的呈现，但不能因为平面设计而让人无法辨认其中的踏虎凿花元素。

2.3 踏虎凿花与教育结合

教育是文化传播发展的主要形式，有利于文化创新的实现，将踏虎凿花与教育结合，有利于这一艺术的发展创新。

踏虎凿花的教育价值主要体现在其历史文化教育价值、民俗文化教育价值

等两个方面。

首先，在踏虎凿花的历史教育价值方面，踏虎凿花在苗族有着较为悠久的历史，是苗族人们集体的智慧创造，其中包含了苗族人的特殊情感与理想。了解踏虎凿花的历史就是从一个侧面了解苗族的文明发展史，了解他们思想认识的独特之处以及情感表达的呈现方式。因此，踏虎凿花的发展历史具有一定的教育价值。

其次，民俗文化教育价值。踏虎凿花有着悠久的历史，也就说明其技艺的文化背景较为深远。将这种踏虎凿花放到学校课堂上向学生展示，能够增长学生的见闻，提高他们对民族文化的认同。湘西世界在文化上是复杂的，多种文化在这里交汇，文化之间的碰撞产生了各种新的艺术形式。踏虎凿花也是在这种文化交流碰撞的背景下产生的一种带有民族特色的工艺美术形式。踏虎凿花中蝴蝶、鸟纹样、龙等母题在当地的各种民俗活动中被广泛应用，大多数民族装饰也使用这类母题纹样或变体，这些母题纹样成为解读踏虎凿花意蕴的重要切入点。利用踏虎凿花包含的丰富意蕴，通过对踏虎凿花作品民俗文化的探索，能够增强学生的艺术鉴赏能力。

踏虎凿花与教育的结合要建立在兴趣基础上，创建以踏虎凿花为主的人才培养体系。学校可以在校园内建设踏虎凿花活动室、工坊、课堂，积极将三者结合起来，形成“课堂+工坊+传习所”的教育体系；在课堂上，教师通过讲述踏虎凿花历史文化知识、踏虎凿花制作理论、踏虎凿花的欣赏方法来丰富学生在踏虎凿花艺术方面的知识基础；在工坊里，教师可以与学生一起尝试制作踏虎凿花作品，便于学生将自己学到的理论运用到实践当中，熟悉如何正确握持刻刀，并按照步骤完成凿刻，形成踏虎凿花在实际上的基本认识；在传习所里，有地方的踏虎凿花作指导，学生就能够更加详细地学习有关踏虎凿花的技艺，如不同纹理的用刀方法、刻刀的转换方法、构图的方法、选材的方法等，让学生对踏虎凿花有更加深入的认识。

在“课堂+工坊+传习所”的体系中，包含着对“双师型”教师结构的认同，学校课内教师与学校之外的艺人构成了双师关系，这种创新的教学方式对利用教育手段实现踏虎凿花的发展创新意义非凡。学生不光能够在理论素养上得到

系统的培养，同时还能够跟着艺人直接学习踏虎凿花的创作，学生有了发展踏虎凿花实际制作能力的机会，便能够更加热情高涨地学习这项传统艺术。

教育的意义一方面在于传承，另一方面也在于创新，好的教育是实现创新的基础，对踏虎凿花来说也是如此。踏虎凿花的发展与创新应该以教育为基础，在教育过程中不断激发学生作为下一代踏虎凿花传承者的创造能力。

3 小结

展望未来，随着科技的进步和社会的发展，踏虎凿花艺术的现代创新设计将继续深化。我们期待看到更多跨界合作的成果，以及踏虎凿花在全球范围内的推广和应用。通过不断的创新和适应，踏虎凿花有望在保持其文化精髓的同时，以更加活跃和多元的形式存在于现代社会，成为连接过去与未来的桥梁。

参考文献

- [1] 胡万卿. 黄靠天剪纸技法 [M]. 长沙: 湖南美术出版社, 1982: 12.
- [2] 吴卫, 张小华. 不用剪刀的剪纸——湘西踏虎黄靠天凿花 [J]. 装饰, 2006 (6): 19-20.
- [3] 自然之韵与艺术之美的心灵升华——湘西踏虎凿花的艺术心理学诠释 [J]. 数位时尚 (新视觉艺术), 2006 (5): 113-116.
- [4] 黄福佳. 踏虎凿花元素在现代平面设计中的应用探索 [J]. 西部皮革, 2020 (7): 74.
- [5] 李燕, 何昱轩. 浅谈踏虎凿花的发展及数字媒体技艺背景下的创新性研究 [J]. 新丝路 (中旬), 2020 (9): 205.

Silhouettes Through Time The Metamorphosis and Blossoming of Xiangxi's "Tahuzaohua" in the Modern Creative Trend

Peng Jiaodi

Huaihua University, Huaihua

Abstract: The art of "Tahuzaohua", as an outstanding Chinese manual skill, has a positive impact on promoting national culture and flourishing artistic creation. In the past, Tahuzaohua enjoyed a prosperous development, with various themed works being recognized by people at that time. However, in today's industrial age, mass production and standardization pose significant challenges to this traditional art form that relies on conventional methods of production. Moreover, people's aesthetic concepts have also undergone considerable changes today, and it is an undeniable fact that traditional Tahuzaohua content struggles to meet contemporary aesthetic needs. Undoubtedly, for Tahuzaohua to develop, it needs to change and innovate. This paper aims to explore the possibilities and pathways for the innovation of the traditional Xiangxi paper-cutting art "Tahuzaohua" in modern design. By deeply analyzing the cultural and historical background and artistic characteristics of "Tahuzaohua", combined with modern social aesthetics and technological development trends, this article will discuss how to transform this traditional art form into a modern design language, achieving its inheritance and re-creation in contemporary culture.

Key words: Xiangxi papercutting; Tahuzaohua; Modern design; Cultural innovation