

阴剪和阳剪及其体现的中国传统哲学思想

张羽婵

澳门科技大学 国际学院

DOI:10.32629/er.v9i9.7384

[摘要] 本文主要对剪纸中阴剪和阳剪这两种技法进行探讨，主要从历史起源、裁剪技法、视觉效果、主要形象（出现的题材）、地域区别等方面，分析它们各自的特征并比较它们的异同，在此基础上进一步分析阴剪和阳剪体现的中国传统哲学思想，并且从国际中文教育的角度出发，来分析实际课堂中可以如何进行相关教学。本文结论为，阴剪和阳剪存在多方面的差异，但也同时存在统一与共生，体现了中国传统哲学中的阴阳之说、有无相生、中庸思想以及理一分殊，而国际中文教育课堂可以将剪纸作为文化课堂主题，进行语言教学与文化教学。

[关键词] 剪纸；阴剪；阳剪；中国传统哲学；国际中文教育

中图分类号：H195.3 文献标识码：A

Yin-cutting and Yang-cutting and the traditional Chinese philosophical thoughts they embody

Yuchan Zhang

Macau University of Science and Technology, University International College

Abstract: This paper mainly discusses the two techniques of Yin-cutting and Yang-cutting in paper-cutting. It mainly analyzes their respective characteristics and compares their similarities and differences from the aspects of historical origin, cutting techniques, visual effects, main images (themes) and regional differences. On this basis, it further analyzes the traditional Chinese philosophy embodied in Yin-cutting and Yang-cutting. The conclusion of this paper is that there are many differences between Yin-cutting and Yang-cutting, but there are also unity and symbiosis at the same time, which reflects the theory of Yin and Yang in traditional Chinese philosophy, the existence of mutual generation, the doctrine of the mean and the difference of reason. Paper-cutting can be used as the theme of culture classroom in international Chinese education classroom for language teaching and culture teaching.

Keywords: paper-cutting; yin-cutting; yang-cutting; chinese traditional philosoph; international Chinese education

引言

剪纸是中国传统的民间艺术，而阴剪与阳剪是剪纸十分重要的两种技法。现有研究多聚焦于这两个技法的介绍、地域区分或作品赏析，但是缺少对其与中国传统哲学思想的结合梳理，并且对于在国际中文教育中，如何将这一非遗资源转化为语言与文化教学素材的讨论也不充足。基于此，本文将主要探讨以下问题：阴剪和阳剪在技法与视觉呈现上有什么异同？这种虚实相生体现了哪些中国传统哲学思想？如何与国际中文教育联系起来？本文尝试在传统文化、哲学思想与中文教学之间建立联系，为剪纸文化的理解、传播与教学提供参考。

1 概述

1.1 剪纸的起源、表现形式与常见纹样

剪纸是中国传统的民间艺术，具有悠久的历史。东汉蔡伦改进造纸术后，纸张的普及愈发广泛，从而使得剪纸艺术

的发展也愈发繁荣，但是剪纸的起源远远早于汉代，这项传统艺术人们大多认为是从雕刻发展而来的，在纸发明前，古人就已经开始在树叶、金箔、绢帛等物品上进行镂空雕刻，制作出纹样。真正意义上在纸上剪裁纹样制作出的剪纸，最早出现在南北朝时期，实物于1967年在新疆吐鲁番被发现，是两张麻料纸剪裁的团花剪纸，纹样是对猴和对马。

剪纸这项传统艺术的表现形式十分多样——从剪裁技艺上来看，有镂空、阴剪、阳剪、阴阳剪等；从色彩呈现来看，有单色、套色、染色、拼贴等；从地域风格来看，剪纸在不同地域的表现风格有所不同，有的形式简洁豪放，有的细腻秀丽，形成了河北蔚县、山西广灵、山东、江浙、福建、广东七个地域流派。

剪纸的纹样（题材）涉及广泛，常见的几类包括文字（福、禄、寿、喜等）、人物（神话人物、历史人物等）、动物、花草等。

本文主要讨论的是剪纸的剪裁工艺中的阴剪与阳剪，它们是剪纸技法中最重要的，几乎所有的剪纸作品都需要这两种技法的参与。本文将主要从历史起源、裁剪技法、视觉效果、主要形象（出现的题材）、地域区别等方面对它们进行探讨。

1.2 中国传统哲学思想

中国传统哲学思想中有很多关与“阴”“阳”的理论，儒家、道家、阴阳家等都有对应的思想理论，本文将主要结合冯友兰先生的《中国哲学简史》，分析阴剪与阳剪所体现的哲学思想。

1.3 国际中文教育

剪纸和中国传统哲学思想都是国际中文教育中文化教学的内容。本文将通过对剪纸中阴剪、阳剪等文化概念的分析，结合它们所体现的哲学思想，探讨在实际课堂中如何将文化教学与语言教学相结合，以及如何将一些抽象的文化概念变得更容易于理解。

2 阴剪

阴剪的剪裁技法通常剪去的是所呈现纹样的轮廓线，保留大面积完整的块面，它如同在纸张上进行“雕刻”艺术，一点点用剪刀“刻掉”轮廓线，形成的线形空白恰好能够组成图案，同时保留的块面需要能够自成一体，避免轮廓线剪去后变得散架不成型。

阴剪呈现的剪纸作品保留的大面积的完整的块面，大块的“黑”（指纸张部分）与少量的“白”（指剪去后空白的部分）形成对比，最终呈现的作品通常显得厚重、朴实。也正是因为阴剪剪纸这种厚重的质感，这种技法在剪裁大型动物时（狮子、老虎等），能够更好地体现它们的体型之大与威严的气势，同时它也更适用于想要强调轮廓的剪纸作品（如花草树木的剪影）。总体来说，阴剪创作的图形视觉效果强烈，更适合表现厚重、宏大的题材^[1]。

不同的地域偏好不同的剪纸风格，北方地区呈现的风格多为粗犷豪放，阴剪大面积块面的呈现给人的视觉效果浑厚有力，更有冲击性，因此在北方地区的剪纸作品中更为常见。比如前面提到的七大地域流派中的陕西、山西、山东以及河北蔚县剪纸，这些地区的作品中阴剪占比更大，彰显作品中蕴含的蓬勃强壮的生命力。其中比较具有代表性的是河北蔚县剪纸，以阴刻为主，阳刻为辅，阴刻体现色彩，阳刻体现刀功^[2]。这一地区的剪纸起于明朝，最初主要作为婚丧嫁娶、逢年过节的装饰，一般为单色并且不镂空，随着时代发展出现了彩色剪纸并经历了新的演变，但从剪裁技法上来看，河北蔚县剪纸仍以刀刻镂空线条留下块面构成图案为主。

教师在介绍阴剪时所用的“阴”“块面”“厚重”等词语，都可以作为词汇教学的资源，然后让学生一边动手操作

一边描述其正在进行的动作，将语言练习融入学生当下实际的交际需求。

3 阳剪

阳剪的剪裁技法与阴剪相反，通常需要对轮廓线进行保留，剪去轮廓线内部的部分，注重表现线条的流畅与完整，通过线条与线条的相连构成一个整体，任何一根线条的断裂或缺失都会影响最终呈现的作品。

阳剪呈现的剪纸作品主要是用线条勾勒画面，没有大块面的色彩冲击，能够更好地突出作品的主体，整体呈现更清晰、细致、有韵味，多给人明快、干净的感觉。阳剪干脆利落的线条能够更好地表现需要清晰勾勒的人物及其衣服纹样，同时在呈现花草时更能突出花瓣和叶脉柔美、纤细的细节。

阳剪在南方地区的剪纸作品中更常出现。南方地区的剪纸作品风格多偏向精美秀丽，整体表达更为细腻，阳剪剪纸强调突出线条的连贯、流畅、纤细，能够更好地满足这些风格的作品的需求。

与阴剪同理，阳剪中“流畅”“细致”“明快”等词可以进行词汇教学，并结合实际活动让学生提升语言输出与文化感知的能力。

4 阴剪与阳剪的异同

上述部分分别讨论了阴剪与阳剪各自的呈现与特点，从中可以大致总结出两者的不同：第一，阴剪强调线线相断，断开的线条与留下的完整块面结合构成图案，而阳剪强调线线相连，以线条的贯通构成主体；第二，阴剪凸现整体的块面造型，作品风格浑厚，更善于刻画宽大厚重的体型，而阳剪擅长以细致的线条刻画人物、花草脉络；第三，这两种技法适用的地域不同，北方侧重阴剪，而在南方，阳剪更胜一筹。

虽然阴剪和阳剪之间存在不少的区别，但它们也是共生的。阴剪和阳剪是剪纸出现后产生的名称，在此之前，它们的源头可追溯至先秦在金箔等物品上进行雕刻时采用的“镂空”与“留实”的技法，两种技法产生的时间不分先后，同一作品上也不是只能有同一种技法的特征体现，最早的剪纸作品“对猴”和“对马”中，已经很好地融合了阴剪与阳剪，动物轮廓采用阳剪勾勒线条，而装饰性纹样则采用的是阴剪。

阴剪法和阳剪法是“虚与实”的关系，阴剪法以“虚”的手法体现“实”，阳剪法以“实”的手法体现“虚”，阴剪和阳剪伴随剪纸出现，通过虚实对比塑造形象、呈现作品，大部分剪纸作品中，二者都不是孤立存在的，而是共同发挥作用，通过阴阳结合来呈现更好的效果。总而言之，它们是相互对立的，也是相辅相成的。

5 阴剪与阳剪体现的中国传统哲学思想

阴剪与阳剪，从名称就可以看出，其体现的是“阴阳”之理，中国传统哲学中有很多对“阴阳”“虚实”的理论探

讨,道家与阴阳家在这两者上贡献的思想理论较多,儒家也有相应的思想能够体现对这两者的思考与探究。本文将针对阴剪、阳剪体现的“阴阳”和“虚实”,分析探讨其中蕴含了哪些具体的中国传统哲学思想。

首先是“阴阳”最直接核心的体现——阴阳的对立统一。《易传》中,“阳”本意指的是阳光或任何与阳光有关的事物,“阴”的本意指没有阳光的阴影和黑暗,之后它们的含义逐渐发展成为两种相反相成的力量,宇宙中的一切都是由它们两个相互作用而产生的^[1]。从剪纸的角度来看阴阳的对立统一,阴剪和阳剪的对立体现在技法与视觉效果上,它们的统一则体现在,阴剪和阳剪的界限区分是依靠彼此完成的——没有阴剪,阳剪便没有背景突出线条;没有阳剪,阴剪的实体轮廓边界便无法确定。此外,不少剪纸作品会直接运用阴剪和阳剪来创作表现阴阳共生的作品。

其次是道家“反者道之动”的思想和“有无相生”的思想。“反者道之动”中,“反”指事物的更迭循环,也指事物向相反方向的转化(如,福祸相依)。“有无相生”指“天下万物生于有,有生于无”^[2]。这两个思想理论体现在剪纸中就是指,阴剪留下块面去除线条,阳剪留下线条去除内部空白,这两者的“去”和“留”都是相对的、可以互相转化的,都是通过剪去某一部分(无),从而更好地体现留下的部分(有),没有“无”的衬托,就不会出现“有”。

此外,儒家的“中庸”思想也有所体现。“中”真正的含义是“恰如其分”,也就是“正好”的意思。所有的事物,都是“恰好”时是最好的,否则便会过犹不及。阴剪厚重,过度则显呆板,阳剪线条流畅,过度则显细碎小气,当阴阳技法结合,根据分配,平衡阴剪与阳剪的比例,才能达成更好、更动态的视觉效果,形成更精细、更复杂、更有生命力的剪纸作品。

最后要讨论的是儒家的“理一分殊”思想。“理一”指一个根本法则,“分殊”指根本法则在不同事物中展现出不同的形态,也可以理解为,一个简要、根本的理论可以承载不同形式的变化。阴剪和阳剪是剪纸的两种技法,剪纸技艺,利用剪刀和纸张,通过“阴阳结合”这一根本技法,便可以剪出形态各异的事物,甚至可以表现出大千世界,这便是剪纸中的“理一分殊”。

6 从国际中文教育课堂的角度看阴剪与阳剪

剪纸本身作为非物质文化遗产,很适合作为文化课的主题。在具体的教学过程中,学生的动手实践要重于教师的知识讲授,好的活动设计能够让学生从中获得对中华文化的审

美体验,并形成他们对这一文化的个人理解。

但是国际中文教育的重点是语言课,语言知识的掌握是深入了解文化的基础,所以比起纯粹的文化体验,教师更应做好语言教学与文化教学相结合,利用活动加深学生对词汇的理解,将介绍自己的剪纸作品作为任务让学生完成,以此来训练他们的交际能力。

对于外国学生而言,表达中国传统哲学思想的语言大多晦涩抽象,理解起来难度较大,所以如何将抽象的概念变得更简单易懂是教师需要考虑的问题。直接的感官体验能够让抽线的概念实际化,例如本文讨论的阴阳对立统一、有无相生、中庸、理一分殊等思想,就可以借助阴剪和阳剪的作品来呈现:没有阴剪的块面,阳剪线条就难以突出;没有阳剪的线条,阴剪边界也不易确定。

7 总结

本文分析得出,阴剪强调“线线相断”,主要是块面相接,风格质朴,多在北方地区剪纸中出现;阳剪强调“线线相连”,重视线条的连接与流程,风格明快细腻,多在南方地区的剪纸中出现。虽然二者存在差异,但从历史起源、实际应用等方面可以看出二者不是孤立的,而是对立统一的剪纸技法。阴剪和阳剪最直接明显体现的是阴阳对立统一的思想,阴阳相济才能完成、突出作品主体;“有无相生”的哲学思想则体现在阴剪和阳剪的“去”与“留”的相互衬托中;儒家“中庸思想”体现在高水平剪纸作品中对阴阳技法比例的“恰好”的分配与平衡中;剪纸在简单的技法规则之下无限的创造力是对“理一分殊”的哲学思想的体现。

阴剪与阳剪不仅是剪纸的技法,也可以成为一堂切实可行的国际中文教育课,连接语言、文化、哲学等多方面的教学资源。

[参考文献]

- [1]熊辉.民间剪纸的图形表现方法探析[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2016(10):86-88.
- [2]卫丹.对河北省蔚县剪纸艺术价值的研究[J].魅力中国,2019(47):307.
- [3]冯友兰.中国哲学简史[M].赵复三译.北京:中华书局,2019.

作者简介:

张羽婵(2001.04-),女,汉族,甘肃兰州人,澳门科技大学国际汉语教育专业2025级硕士研究生。研究方向为中国传统文化。