

走马灯上的仙人走兽

□ 张萌 国家图书馆古籍馆

由上洋陈茂记制版刻印的《新出八仙飞禽走马灯》代表了年画中一支特殊的门类，画面上所刻印的仙人走兽需要和民间灯彩艺术相结合进行视觉上的呈现。走马灯这种在节日售卖的手工艺品早在秦汉时期就已出现，称作“蟠螭灯”。据《西京杂记》载：“高祖初入咸阳宫，周行库府，金玉珍宝不可称言，其尤惊异者，有青玉五枝灯，高七尺五寸，作蟠螭，以口衔灯，灯燃，鳞甲皆动，焕炳列星而盈室焉。”^①及至唐代，走马灯的制作工艺和艺术效果都得到极大的提升，有诗句“热戏争心剧火烧，铜槌暗执不相饶”，“热戏”指的就是走马灯；“灯前走马何处去，夜深回首不见人”是白居易用走马灯所作比喻，可见走马灯在当时已为司空见惯之物。其制作方式为用纸糊一方形或圆形灯，中心置一轴棍，上放一纸轮，其下点蜡烛火焰，以火焰产生的气流热力使纸轮转动，轮上粘附的骑马人物则随轮转动不休。时人也称其为“影灯”，并在上元节（元宵节）时以影灯的数量多少为胜负进行比赛。宋代走马灯以“苏灯”为最，“马骑人物，旋转如飞”，观赏效果甚佳。发展至清代，走马灯的制作技术日臻纯熟。

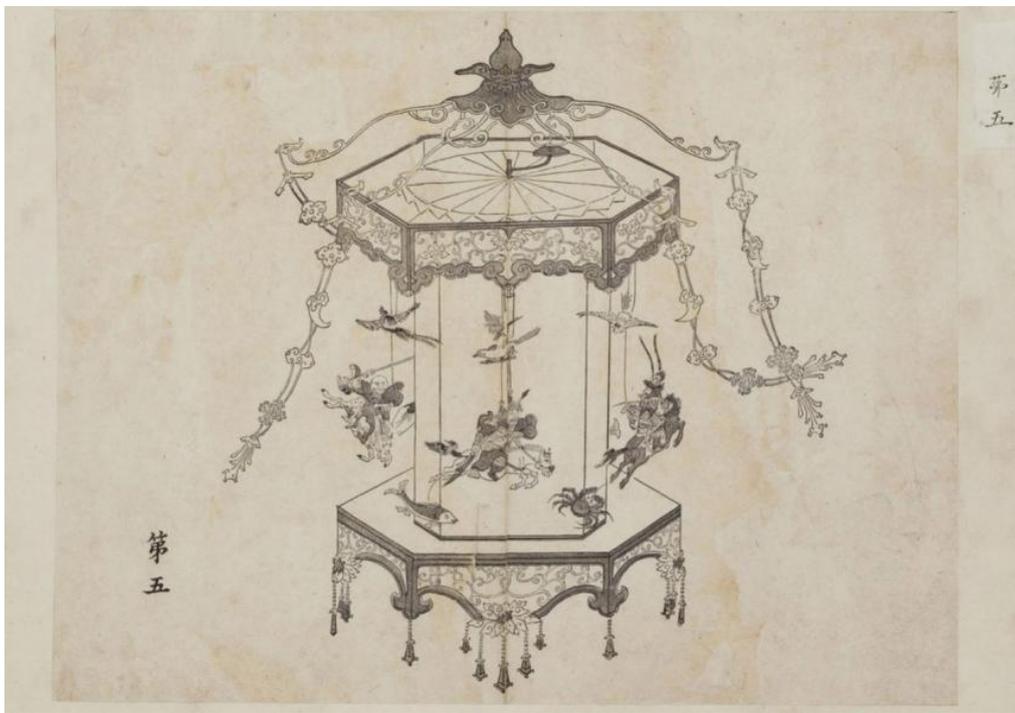

图1 《西厢记》版画二十一幅第五，明崇祯十三年闵齐伋六色套印本，德国科隆东方艺术博物馆藏

^①（汉）刘歆等撰、王根林校点：《西京杂记（外五种）》，上海古籍出版社，2012年，第25—26页。

明崇祯十三年（1640）刻印的闵齐伋^①版《西厢记》中即有用走马灯嵌套剧本内容进行展现的图像形式。走马灯旋转起来后所呈现出的一种你追我赶的效果正好和《西厢记》第五幕剧情“解围”的内容相呼应，灯上骑马的三个人物分别是僧人惠明、杜将军和孙飞虎，惠明将张生的信传给杜将军、杜将军在追赶匪首孙飞虎、孙飞虎又在追惠明，所以走马灯的形式用在此处极为巧妙。

图2 新出八仙飞禽走马灯，民国时期上洋陈茂记印，国家图书馆藏

国家图书馆所藏的这版八仙飞禽走马灯木刻版画中共有12个人物，上排6个由右至左依次为：张果老、禄星、福星、寿星、刘海、蓝采荷（和）^②；下排6个由右至左依次为：铁拐李、曹国舅、吕纯阳、汉钟离、荷（何）仙姑、韩湘子。若从仙人组合来看，实际上是三星、八仙和刘海（刘海蟾），其中三星和八仙都是祝寿图中的常用意象，刘海与三足蟾的组合形象在明代的隐喻已有所区别，既有拱寿^③的意象亦寄寓了财愿^④。这三种群体的划分代表了三个不同的形象来源，即神话（与星辰信仰有关的三星）、仙话（八仙）和亦凡亦仙的人物（刘真人海蟾）。每个人物均配有一坐骑，除题名中提到的飞禽外，亦有走兽和神兽类坐骑。其中寿星、福星和禄星所乘坐骑分别为：白鹤、白象和鹿；八仙中张果老骑驴、铁拐李驾麒麟、曹国舅骑龙马、吕纯阳骑虎、汉钟离驾狮、何仙姑驾凤、韩湘子倚坐于比目鱼上、蓝采和驾孔雀、刘海立于蟾蜍背上。

从题名来看，既是新出，则存在旧版，上海老文仪澜记在清末出过一版《福禄寿喜八仙飞禽走兽马灯》的彩色套印版画，图中人物和坐骑与此版几近一致，唯独蟾蜍背上所立人物

^①闵齐伋（1580—？），浙江湖州乌程的刻书家，与凌濛初齐名。

^②蓝采和与何仙姑的名号在刻印上有误，括号中为图像原刊字，“蓝采荷”应为“蓝采和”，“荷仙姑”应为“何仙姑”。

^③见明代宣德年间宫廷画家商喜所绘《四仙拱寿图》，现藏于台北故宫博物院。

^④在明代中前期，关于刘海蟾的传说中已出现金钱和铜钱的意象。

不同，澜记版为和合二仙^①（喜神），二仙手中所持物分别为宝盒与荷花。尽管陈茂记版蟾蜍背上所立人物题名为刘海，且仅为一单独人物形象，但是他双手中所持物却同为宝盒与荷花，这与刘海一贯以来的文本与视觉形象并不相符。刘海的标志性特征有三，即蓬头、三足蟾和铜钱，虽然铜钱在刘海的形象中不是必然出现的象征物，但是蓬头和三足蟾是常见的。而宝盒与荷花是和合二仙在清代才出现的标志性器物，有时也被描绘为宝盒与如意，二人在明代绘画中伴有的象征性物品为扫帚和书卷。与其说刘海的形象在描绘上存在脱误，不如说是对四仙形象^②的杂糅，即蓬头（四仙所共有的特征）、三足蟾（与刘海相伴出现）、荷花与宝盒（和合二仙所持）。刘海笑容满面的形象也是受二仙形象影响逐渐衍变而来，在其信仰世俗化的过程中有喜乐平安的隐喻。

此幅版画中仙人与坐骑的组合恰恰符合走马灯的观赏模式，且寓意吉祥。三星、八仙与和合二仙的组合也出现在同时期上海飞云阁刻印的《群仙祝寿图》中，而八仙与刘海蟾的组合形象在1904年上洋筠香斋刻印的《华英月份牌》上亦能见到，此处的刘海蟾兼具蓬头、三足蟾和铜钱三要素，说明清代末期上海小校场地区木刻版画中八仙、三星和刘海蟾的组合形象是较为常见的，而将这些形象与走马灯的形式结合，更添节庆中吉祥、活泼、欢快的氛围感。

^①和合二仙的起源说法不一，其中流传最广的说法为二者是唐代僧侣诗人寒山和拾得，二人思想受到佛教禅宗和道家熏陶，常被描绘为衣着褴褛、笑容满面的形象，雍正皇帝在1733年将二人敕封为“和合二圣（仙）”。

^②明代常见的四仙形象为寒山、拾得、刘海蟾和铁拐李。