

民间剪纸和年画中的 “老鼠娶亲”

■ 彭 牧

“老鼠娶亲”是民间剪纸和年画中一个广泛流行的、在各年画产地都有的题材。其实际功用，除了在新年这一特定的时令张贴所具的意义外，这些民间美术作品本身，作为一个独立的表现形式，又表达了什么呢？

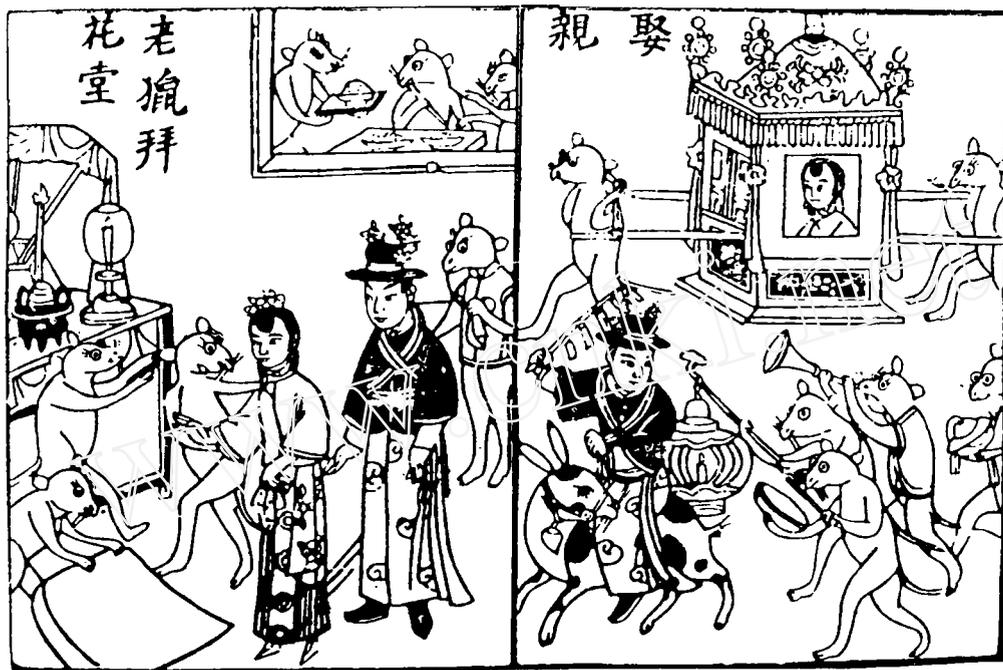
就我所见的剪纸和年画作品来看，较早也较有特色的是俄国植物学家弗·列·科马罗夫 1896—1897 年间在中国搜集到的一张杨柳青套色年画《老鼠自叹》。画面分上下两部分，上右画《西游记》八十回唐僧被白鼠精摄入无底洞中逼婚，孙悟空救出唐僧，正在大战众鼠精。上左画《三侠五义》故事，徐庆、韩彰、卢芳、蒋平、白玉堂五人结义，号称五鼠，花蝴蝶（姜永志）作恶多端，韩彰、蒋平等奉包公之命缉拿归案。而上部中央，则以图画形式描绘了正月二十五日为填仓节，又是老鼠娶亲之日，此时家家以灰画地为囤，往囤内填入粮食，谓为“填仓”以求丰收。下部则画妇女孩童围坐成三桌，在看捕到的老鼠及让鼠作登梯、推磨之戏，旁边又有猫在捕鼠。整幅画内容丰富、构图精美，色彩艳丽，不仅正面展示了“老鼠娶亲”的风俗，而且所画之无底洞鼠精逼婚与五鼠闹东京故事，也是民间至今流传深广的有关老鼠的传说（我在山东、河北调查时，曾有多人向我提起五鼠闹东京之事）。尤为珍贵的是，画面最上方是一篇长达八百六十余字的题记，紧扣“老鼠自叹”之题，以鼠的口吻，概述画面背景故事，又叙及民间有关鼠的种种风俗、观念，图文对照，生动活泼地全面反映了民间有关鼠的习俗行为和传说故事，使整幅画以空间画面的形式，完整地构成了对时间中的习俗活动的直接转换，堪称此一题材中最具民俗学价值的珍品，特转录原文如下：

天产万物，各有所长。最苦不过吾们着（这）一庄（桩）。白白的生在世上，不禽不善，不阴不阳。白天藏在窟窿墙，曷敢于人相见？倘若碰遇狸猫，如同见了阎王，一时躲避不及，小命定丧黄泉。原籍住在悬空山，无底洞是吾的家乡。我世代本是书香，近年来弃文就武，艺业刀枪。不是吾代母夸口，变化人形，修炼了五百多年。见遇些打围猎射，经过些霹雷闪电，已竟辄算成了仙。想不到，祸从天上降。兹因供奉神牌，托塔天王救命恩重如山，总算吾报恩心虔。谁想到，唐僧取经上西天，孙悟空实是难缠。多管嫌事，于你何干。盗去神牌上了天，胆敢直到凌霄殿，无辜告状喊了冤。可恨那糊涂玉皇，不问青黄皂白，发下了天兵天将，神猫撞

老鼠自叹 套色影印笔绘 天津杨柳青

出天门，率领哪叱(吒)二郎，摆下了群仙大阵，撒下了天罗地网。吾母人困马乏，孙悟空辄是一棒打去了多年的道行。哪叱(吒)舅舅不念兄妹情常(长)，立时传令出队打仗，神猫一张大嘴，将吾母生吞活咽。为供你父神牌，才惹下大祸滔天，舅舅岂无天良。至今母仇未报，天天避难逃荒。吾辄该见见玉皇，诉诉冤枉。无奈何吞声忍气，藏在顶棚上。微忽脚步一重，人辄说今日不祥。阖家破米糟糠，夜晚出外谋食，一失脚吊(掉)在面缸，取笑说吾翻白眼，那知道生死在眼前。吾最怕一根火绳一杆鸟枪，将我们打死一大片。不惨尸横遍野，反到说灰鼠马褂足够一件，毛刀好可以翻穿。吾最怕糊裱匠，信石抹在顶棚上，要害我家败人亡。吾最怕有人脖子上长疮，配药割去吾的蛋，如同当了太监。吾最怕泥瓦匠，这砖猫诡计多端，打食上了他的当，顶可恶，将吾钉在柱子上，肚内无食甚可怜。好在烧酒叫□尽量，不想身遭□禄，火烧战船。吾最怕无知之人耍笑玩，黑豆填在屁股眼，针线缝上，斃(憋)的吾眼前发黑，极(急)的吾把儿女咬死一多半。可叹吾家道贫苦，素无蓄粮，黑灯瞎火，寻茶讨饭。饿的吾心里发慌，无奈何啮了一口樟木箱，辄说吾磕(?)坏了衣裳，毡子烟袋一声响，惟有抱头鼠窜。好容易奔命上了条案，忽然一阵扑鼻香，原来是设摆木瓜香元。一心是火，欲想尝尝，冷不防辄是一面杖。他道说杖鼠击器不惜翡翠米盘。房子老，屋里冒烟，也赖吾盗坏了前檐。想当初，十二时辰吾占先，子鼠第一魁元。吾的祖，兄弟五人露过脸，奉天承运，降下临凡脱生了，蒋平、徐庆、展雄飞、韩章、白玉堂，拿了花蝴蝶，绿林称豪强。五鼠闹东京，编成一部包公案，英名万古传。到如今，后辈儿孙成了面□，直落得见人辄跑，还说吾老鼠荷枪窝里战。正月二十五，是我们会亲的好赏。不点灯，随便玩玩，反又叫打囤填仓，着(这)辄是为老鼠一生的下场。

老鼠拜花堂 河北武强

娶亲 河北武强

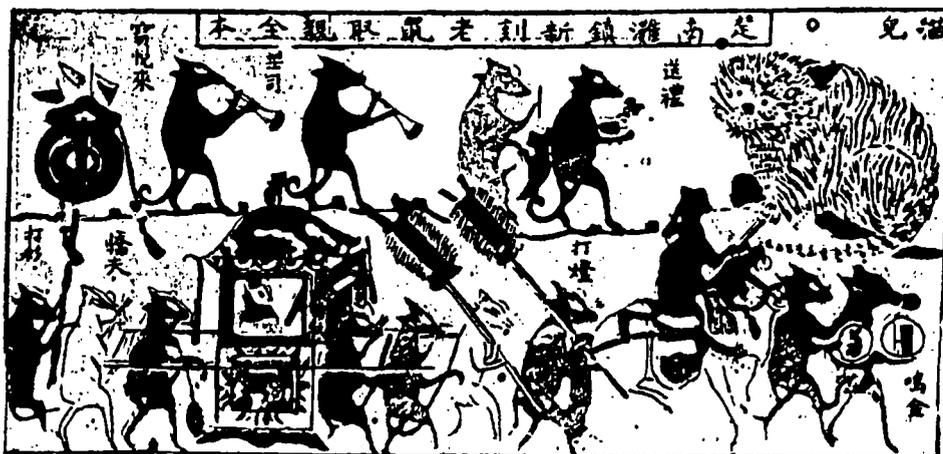
在大量的剪纸、年画作品中,这一题材广泛流行的表现方式则不再直接反映人类的习俗活动,而彻底地进入了想象中的“老鼠世界”,大致可分为两类:一类比较单纯地描绘了“老鼠娶亲”的仪仗行列等等,另一类则出现了猫的形象。

第一类作品从简到繁表现不一,最简单的就是几只老鼠抬着花轿,而繁的在剪纸中出现了上百只老鼠,如在山东福山搜集的清末的一套(我1996年在山东高密井沟镇河南村见范祚信所剪的一套,仍与之类似,但规模较小)。这一套首先以二鼠抬着的大喜字为标志,依次出现二十二抬嫁妆;成双成对的圈椅、八仙桌、柜子等等。然后是执事:十二对老鼠分别打着龙旗、凤旗、开道大锣、伞、扇等仪仗行进,好不神气。再次是八对骑马的吹鼓手,分别拿着长号、短号、笙、管等,显得热闹非凡。最后一部分,两个骑马的“男送”后,新郎头戴瓜皮帽,足登厚底鞋,坐在前面一顶花轿中吸着旱烟,而新娘体形娇小,头绾发髻,坐在后面一顶花轿中足踩花盆,“手”抚花叶。其后为“母送”,以及抬着的“长命鸡”与酒。这套剪纸细腻地描绘了招摇过市的嫁娶场面,其想象力之丰富,表达之精细令人惊叹。

年画作品中,虽无这样庞大的阵容,却也不乏同样的匠心。如河北武强的一套(图二),分为两个画面,右面一张上书“娶亲”二字,人形新娘坐在鼠抬的花轿中,穿衣戴帽的人形新郎则骑在马上,后面跟着吹吹打打的乐手、执事。左面一张上书“老鼠拜花堂”,一小鼠忙着铺垫子,一小鼠忙着搀扶,而右上角的一扇窗子,却露出几只老鼠在吃饭,颇为巧妙地展现了婚宴的情景。不大的图幅,从坐轿到拜堂到婚宴,三个时间、三个场面都得以表现,真让人叫绝。而一般的年画,则只描绘婚娶的仪仗。

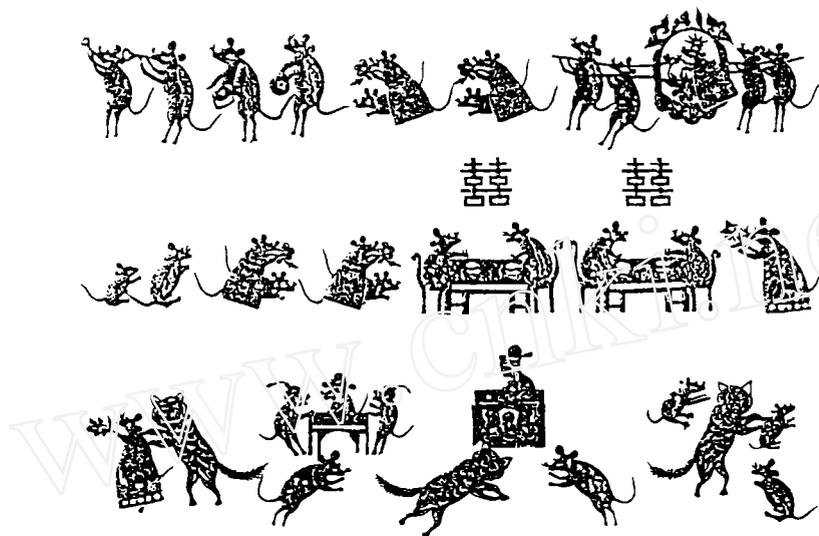
老鼠嫁女 横披 彩色套印 清安徽临泉

老鼠娶亲 三裁 彩色套印 清湖南邵阳

很明显,这类作品充分利用了空间艺术的表现形式,把人对这一天鼠类活动的想象,把童年鲁迅想看而未看到的童话般热闹场景表现了出来。它和永尾龙造描绘的女孩子们精心为鼠类置办的嫁娶活动,有异曲同工之妙,充满了生动、浪漫的情趣,使这一节日的娱乐性得到突出表现,也使这一题材深受群众喜爱,以至于解放前到山东潍坊杨家埠卖年画的小贩说:“离了老鼠娶媳妇,画不算买全。”(谢昌一《年画〈老鼠娶亲〉的情趣》)

但另一类作品中,却极不和谐地出现了猫,特别是年画中,出现猫的占绝大多数,对此,民间也有它的解释。陕西安塞县李秀芳大娘的剪纸,有这么个传说:正月初八晚

老鼠嫁女 陕西安塞

上老鼠嫁女,吹唢呐抬花轿迎娶新娘。正当宾客热热闹闹吃酒席时,新郎因偷粮食而被猫咬死,新娘层层上告官府要猫抵命,县官偏袒老鼠说:“老鼠一年就这么一回喜期,怎么也不该咬死!”正要给猫判罪时,老鼠又把县官的桌裙咬坏了,这下县官大怒,喝道:“真是本性难改的坏东西,该吃该吃!”从此以后猫在鼠婚时吃老鼠就名正言顺了。(江丰《延安剪纸》第201页)因此她的剪纸有鼠娶亲的排场,也有被猫抓住的新郎,还有猫鼠对簿公堂。

民间年画中出现猫更为普遍。又可分为两小类:一类是向猫行贿的。如湖南邵阳的(图四),画一猫当道,前有灰、黄二鼠,一抱鸡,一提鱼,上书“送礼”二字,在猫儿的注视下,骑马新郎、坐轿新娘和乐司、鸣金、打灯、打彩的老鼠正往前行进。这一题材表现最繁复的当数苏州桃花坞的《无底洞老鼠嫁女》,图中也借《西游记》唐僧被摄入无底洞的故事,画出了一整套娶亲的仪仗队,在画的右方,王猫宫中,猫王正襟危坐,下面五只老鼠供了酒肉,正在磕头敬酒,旁书:老鼠敬酒求猫。画上部的题言中亦有:“……又请猫王来到此,安排花酒献荤腥。老猫吃得哈哈笑,放你前去嫁唐僧”,可见行贿成功。对此一情形,民间也有传说解释。据广东佛山的年画传说,正月十七日晚,为了不使迎娶的队伍被猫吃,聪明的鼠新娘想出要在猫出入的地方放上鱼和酒,晚上看见猫喝醉了,娶亲的行列才出发。此时猫只好一边叼着鱼头,一边醉眼朦胧地注视着老鼠们从它眼前通过(《广东民间故事集》第100—102页)。

而另一类年画可没有这种喜剧性。如陕西神禾的一幅,上题《老鼠娶亲倒了运遇见猫儿囫囵吞》,画中坐轿的坐轿,骑马的骑马,正行进得好好的,一只大花猫却已一口咬住了举杖的执事(河北武强的一幅亦题《老鼠娶亲猫截道》)。我在潍坊杨家埠调查时,年画老艺人杨连臣把这种画简称为“老鼠讲(山东方言,意为‘娶’)媳妇,碰

见狸猫”。其情节可在苏州桃花坞一首卖画唱词中得到生动说明：

年三十夜里闹嘈嘈，老鼠作亲真热闹：格只老鼠真灵巧，扛旗打伞摇勒摇；格只老鼠真苦恼，马桶夜壶挑仔一大套，绣花被头两三条，红漆条箱金线描；这边还有瓷花瓶，鸡毛掸帚插得牢；格只老鼠真正娇，坐勒轿子里厢咪咪笑。头上盖起红头巾，身上穿起花棉袄，吹吹打打去成亲，亲戚朋友跟仔勿勿少，旁边还有花黄猫，一塔刮子吃精光！（谢昌一《年画〈老鼠娶亲〉的情趣》）

可惜这画已难见到，但其规模之大，也可与山东福山的剪纸相媲美了。

但为什么会出现猫来把好端端的热闹场景扰乱呢？还是因为“老鼠嫁女”从根本上讲是一种驱鼠的活动。“老鼠嫁女”习俗活动是一种时间流程中的行为，它把一段特定的时间划定为“反常”，使之偏离常态，同时这反常中也寄托着对常态的祈求，这中间体现着一种既讨好又威吓的复杂情绪。当这两种交织着的情绪转化在一个具体的空间表现形式——剪纸、年画中时，两种情绪的强弱，就表现出程度不同的对比：有的以讨好为主，有的以威吓为主。由于这些剪纸、年画选择了纯粹拟人化的视角，所以此时威慑力不再像现藏俄国的杨柳青年画一样，主要由人来表达，而是选猫来代表。据猫的出现与否以及猫与鼠的关系，我们可以发现三种不同的情况：

第一种，猫受贿，不捕鼠，“反常”趋向于极端，人不仅自己与鼠友好，而且还周全地为鼠想出消除天敌的办法，真是极尽讨好之能事。

第二种，猫未出现，鼠婚和平进行，人与鼠的交好表现得比较平和，单纯的“反常”。

第三种，猫捕鼠，扰乱队伍，“反常”在一定程度上被破坏了，求正常的情绪开始出现，此时威吓力最强。尤为引人注目的是，在我所见到的年画中，这样内容的年画保存得最多，应当说，这是因为这种类型的画以空间的形式比较全面地传达了习俗活动的复杂情绪，它也是时间中的习俗活动的比较完整的空间转换。

至此，我们发现，剪纸、年画作品本身，除了其突出的娱乐性外，作为一种独立的表现形式，它已以自己的方式比较全面地传达了习俗活动的基本意义，构成一种完整的空间形式。