漫谈小戒形象之变

●张惠

近日,国产游戏《黑神话·悟空》引 发大量关注,大圣的扮相、故事的走 向、游戏的场景包括配乐都可圈可点, 其中另一条辅线八戒的故事也令人一 掬同情之泪。不过这个八戒初看会让 大家一怔,他浑身黑毛、长鼻獠牙,和 电视剧《西游记》(1986)里白净短鼻 的经典形象相差甚远。八戒究竟是黑 毛猪还是白毛猪? 这并不是一个见仁 见智的问题。这一转变,实际上体现 了中西交汇对中国畜牧业,进而对中 国艺术产生影响的过程。

《西游记》的原文中猪八戒"黑脸 八回《观音院唐僧脱难 高老庄行者降 魔》中猪八戒登场,就是一个典型的黑 毛猪。"初来时,是一条黑胖汉,后来就 变做一个长嘴大耳朵的呆子,脑后又 有一溜鬃毛,身体粗糙怕人,头脸就像 个猪的模样。"孙悟空变成高小姐要收 服他时, 所见也是"黑脸短毛"的模样。

英国杜伦大学东方文化博物馆 藏《戏曲人物之西游记》中的猪八戒 作者供图

现存的说唱文学及绣像、壁画等 文物资料中,猪八戒也是黑猪。说唱 文学《唐僧取经》里指明他是"野猪", "浑身上长的是铁黑猪毛"。子弟书 《高老庄》中的他"满面乌黑";《撞天 婚》中是"黑毛脸";《盘丝洞》里反复皴 染其为"黑和尚""一身黑肉",好像"铁 亮油黑大秤砣"。牌子曲《收沙悟净》 里同样说八戒是"黑和尚"。朱鼎臣本 《唐三藏西游释厄传》绣像、明代陕西 韩城大禹庙《西游记》壁画中,八戒也 都是以"黑猪"形象示人。清代康熙间 敬业堂刻本《绣像西游真诠》中八戒头 短毛""嘴脸像一个野猪模样"。第十 颈生有粗硬的刚毛,精细照应了《西 游记》原文的"猪刚鬣"的"脑后鬃长排

本版主编 武曼晖 编辑 王娅楠 孙泓轩

20世纪60年代之前的影视作品 中他依然是黑猪。如1927年国内第 一部西游电影《盘丝洞》和1960年拍 摄的绍剧电影《孙悟空三打白骨精》 中,八戒都黑得铮明瓦亮。

那么,八戒为什么是黑猪,是什么 时候变成白猪的? 现在怎么又变回黑

第一次改变是在清代广州一口通 商时期。中国本土猪大多具有优良的种 质特性:繁殖力强、肉质鲜美、适应性 强,具有特异性状。其6种型态分别是华 北型、华南型、华中型、江海型、西南型、 高原型,基本都是黑猪或黑白花猪。猪 在古代还有"黑面郎"之称,如唐代《云 仙杂记》中曾云:"黑面郎,谓猪也。"乾 隆下旨令宫廷画师绘制的《兽谱》中,猪 的形象也是全身乌黑,文字标识为"天 下皆畜之"。然而,据记载,在1770一 1860年间,英国人在广东接触到了华 南猪,通过与英国土产猪杂交繁育,培 育出约克夏猪和巴克夏猪,其中约克夏 猪瘦肉多、繁殖力强,即为著名的"大白 猪"。拉文(Levine)在1920年指出:"英 国原产的猪种的体型是很粗糙的,当改 良之时,曾加入过中国猪种的血液,所 耙,一手握拳放于胸前,引人注目的是 归"黑猪"形象。 引入的便是广东的猪种。"1958年,布 他耳鼻皆粉、全脸洁白、生有绒毛,这

明代闽书林杨闽斋刊本《西游记》,虽非彩色,但可清晰看出猪八戒是

里格斯(Briggs)提出:"过去引进英国 的中国猪种就是广东省的黑猪和黑白 花猪。"19世纪初美国也引进了中国猪 种,育成了切斯特白猪。据《大不列颠百 科全书》记载,目前欧洲猪种几乎都是 由中国猪种直接或间接参与育成的。达 尔文曾感叹:"中国猪在改进欧洲品种 中,有着极高的价值。"经统计,欧洲常 用商品猪种全群平均含有29%的中国 猪种单倍型。经法国INRA研究中心试 验表明,含有中国血统的猪杂交后代产 仔数和成活率显著提高。

18世纪中后期,华南口岸以广州 为中心出现了仿照西方绘画技法和风 格,以中国风景、风物和人物为创作对 象用于对外贸易的洋风画,一般称其 为"外销画"或"贸易画"。"外销画"中 有一个类别为通草画。英国杜伦大学 东方文化博物馆现藏一幅通草画《戏 曲人物之西游记》,创作时间为 1820-1900年,该作品长11厘米,宽 6厘米,创作地点为广东。该画是一张 八戒单人像,猪头人身,光头无帽,上 身穿藏蓝直裰,腰间系着绿色搭膊,下 身穿粉红束脚大裆裤,白色净袜,脚蹬 黑色千层底老布鞋,一手倒执九齿钉

正是"约克夏""大白猪"的典型特点。

可见,中国黑猪和外国猪杂交诞 生了优良品种白猪,恰好诞生于广州 的"外销画"首先以白脸猪八戒的造 像,反映了这一变化。但此时白猪还 不是主流,所以才会出现1927—1960 年的影视剧、地方戏里八戒仍然是黑 猪的情况。

第二次改变是在20世纪五六十 年代,经过新中国畜牧工作者周密的 计划,在含有约克夏猪和巴克夏猪血 统的杂种白猪的基础上,1958年引入 "苏白公猪"与东北母猪进行杂交二代 再横交固定为主的育种方案,最后育 成体质健壮、生长发育快、繁殖力强、 屠宰率高、肉质细嫩可口的"哈尔滨白 猪",成为我国优良猪种之一,推广到 全国20多个省、区、市。这次大型的 猪种改良之后,国内常见猪便成为"白 猪"。"文变染乎世情",在电视剧《西游 记》(1986)、《春光灿烂猪八戒》 (2000),电影《大话西游》(1995)、《西 游降魔篇》(2013),动画片《西游记》 (1998)中,白八戒一统荧幕。

第三次改变就是2024年的《黑神 话·悟空》,重启传统文化基因,八戒回 空》的成功,说明了中华优秀传统文化

《黑神话·悟空》中八戒的感情线, 实践中确实大有可为。

环画《猪八戒娶媳妇》中的猪八戒

二十世纪六十年代张树德绘制连

明代内务府彩绘本《西游记》,八 戒是脑后有鬃毛的长嘴黑野猪,沙僧 是黑面小和尚,而不是后来的络腮胡 子的头陀

融合借鉴了电视剧《西游记》(1986) 和电影《大话西游》的优长,又有所创 新。在外形塑造上回归了中国《西游 记》小说原文、说唱文学及壁画和绣像 中黑猪的传统。《黑神话·悟空》站在本 土资源基础上,挖掘中国神话体系,文 化出海,风靡世界。

《黑神话·悟空》除了主体情节外, 还采用了很多传统文化因素,引发我 们的文化共鸣。音乐采用《云宫迅音》, 场景广泛采用中国历史古建筑,仅山 西就借鉴了27个景点。《黑神话·悟 的创造性转化和创新性发展,在具体

善,会意字,始见于西周金文,古字形写作 "譱",由表示吉祥的"羊"和"誩"组成,合起来表 示吉利话、吉祥的言辞。基本义是美好,特指人 的言行、品德符合道德规范。作动词用,表示使 事情向好的方面发展,如《孟子》"穷则独善其 身"。由此引申为善于、擅长,如《诗经》"善戏谑

"积善余庆"出自《周易·坤》:"积善之家,必

有余庆;积不善之家,必有余殃。"意思是说,积

德行善之家,恩泽及于子孙;总是不行善事的家

庭,必定给子孙留下祸患。积善余庆强调的是

好家风对后代的深远意义。

乐善好施、积德行善,是古代中国治家的传 者,佃人之饥寒者,过往之无聊者"。 北宋范仲淹在《告诸子及弟侄》中提出:"吴

贫寒者,他设立了义庄,江南地区许多家族纷纷 效仿。南宋陆九韶在《家制·居家制用篇》中将

则均是子孙,固无亲疏也。苟祖宗之意无亲疏,着后代的思想观念,家风好、家规严,家人受其不开的。这种以善立身、以学求进的良好家风泽被后人,让善代代传承。

则饥寒者,吾安得不恤也?"为了扶助宗族中的 熏陶,坐得端、行得正,家道则能兴旺发达。苏 洵、苏轼、苏辙父子在唐宋八大家中占据三席, 人们在赞叹其天才的文学才华时,更应看到其 兮"。作形容词,表示良好的,如"善举""善策"。 家庭收入分成十份,在家庭生产生活有余裕的 家风传承。苏轼祖父苏序为人慷慨、乐善好施, 成语"积善余庆"中,"善"作名词,指好事、懿行。 情况下,"则以周给邻族之贫弱者,贤士之困穷 他曾说:"吾欲子孙读书,不愿富。"《三字经》中 的"……如此家风家教,才是真正的传家宝,久 有"苏老泉,二十七。始发愤,读书籍",说的就 荫子孙、恩泽后代。 西晋潘岳《家风诗》有言:"义方既训,家道 是苏洵用功读书、大器晚成的故事。苏轼、苏辙 中宗族甚众,与吾固有亲疏,然以吾祖宗视之, 颖颖。"一个家庭的嘉言善行,潜移默化地影响 都能成才成器,与其祖父、父亲的言传身教是分 榜样,涵养良好家风,以善为念、择善而教,用善

也传承给苏门子孙。苏轼有三个儿子,皆恪守 做官先做人的道理,风骨卓然。

少成若天性,习惯如自然。人之初皆为一 张白纸,是家风绘就了人生第一抹底色。蔡元 培在《中国人的修养》中写道:"家庭者,人生最 初之学校也。"家风家教是一个家庭最宝贵的财 富,是留给子孙后代最好的遗产。谷文昌尽管 已去世几十年,但"两袖清风来去"的家风仍在 传颂,当地干部群众每年自发"先祭谷公、后祭 祖宗";杨善洲不让家人搭"顺风车",不给任何 亲戚开后门托关系;廖俊波告诉自己的女儿"爸 爸是全镇最小的人,因为爸爸是为全镇人服务

小康路上

●郝明月

每当城里华灯初上 山乡也把路灯点亮 那些摸黑的情景 不再磕磕撞撞 每当都市商服遍

山乡大集也品种 曾经寂静的光景

围得熙熙攘攘 昔日的小谷垛变 成大粮仓 从前的小坯房建 成大瓦房

> 村路笔直冒油光 五谷丰登春荡漾 六畜兴旺齐欢畅 千山万水翻巨浪 千家万户奔小康 二人转靠山调

房屋宽敞亮堂堂

这是咱世世代代 高粱 流传最纯净的"腔" 广场舞大秧歌 这是咱祖祖辈辈

凝结出最美的"浪" 沉寂的山村沸腾了 寡居的相邻活跃了 豪爽 红火火尽显村庄 生机的景象

热闹闹迸发村民 憧憬的理想

美丽的山乡是啥

富足的生活不再

这就是咱说的和 城里人生活没啥两样 而那里的人却真 诚表白农村比城里强 往昔咱家乡可不

是这个样 从前这种繁荣也 只是向往

春种秋收将供上 两点一线闹白忙 姑娘出阁盼嫁妆 小伙娶亲愁够呛 唠套酒看小牌扎

堆打麻将 正事都浪费在"猫 冬儿"上 东家走西家串闲

扯在火炕 越穷越要摆谱撑

面讲排场 老娘常叹这样的 日子啥时是个头

老爸鼓励好炭火 总有发烧的时候 俗话说冰雪消融

靠暖阳 常言道春风化雨

头雁高飞雁成行 方向明确全跟上

润心房

党中央指方向 村书记挑大梁 登高处向远方 有远虑敢引航 点灯熬油酝良方 出谋划策现智囊 论经验宋文广最懂 谁家适合养牛和羊

讲把式陈大强更知 哪块地种谷子和高粱 张大哥老寒腿适合 干啥咱心里装着一本账 李大姐手儿巧做些 清清点点的活准保像样 上项目产业链条

深加工贵于精品 新花样 草莓葡萄红菇娘

甘冽清甜绿琼浆 青纱帐不止是长

黄玉米要酿出五 我上班了骄傲又

舒畅 我赚钱了自豪且 从此不再出门打

> 工思小芳 从此不再满天星 斗想爹娘

我脱贫了这是咱 内心发出的力量 我致富了这是咱 群体拥有的形象

> 铺路搭桥搞测量 打井修渠靠近旁 风力发电排成行 敬老院旁有学堂 幸福伴着读书郎 山美水美人漂亮 满足的嗑挂嘴旁 过去吃不饱心发慌 现在讲节俭比盘光 小康路上一个不

合村并镇住楼房

美丽乡村处处呈 欢笑 饭碗端在自己手

里才有底气挺脊梁 本领握在自己身 上方有实力喊最强 美丽的乡村就是

这个样 幸福的感觉一浪 高一浪

远望天蓝水清花 绕庄 近赏田野丰硕瓜

飘香 炊烟袅袅映霞光 鸟啼蛙鸣影留塘

都说家乡步小康 更有盛世在路上

在 元 青 花 里 的

●杭侃

初妆, 冉冉檀香透过窗, 心事我了然, 宣纸上走笔至此搁一 如清华大学美术学院教授尚刚认为,元代中国同中亚、西亚的 人柄用尤多,大贾檀水陆利。天下名域区邑,必居其津要,专 半……"2007年,周杰伦一曲《青花瓷》火遍大江南北,一位东 伊斯兰世界关系密切,不过元青花的主要推动者还是蒙古的 其膏腴"。他们之所居,大体上形成大分散、小聚居的局面,多 方美女的形象跃然纸上。但是,元青花的人物形象却是学术统治者:"总有专家乐于把青花瓷的骤然繁盛同伊斯兰文明建保持自己的风俗习惯,"居中土也,服食中土也,而惟其国俗是 界争论的一个问题。

存世数量不多,却成为世界性的话题。元青花在元代的出现 国,其精品主要是'系官人匠'的制作,采用的是官府设计。玉 被一些学者称为"勃兴",而元青花在元代后期突然兴盛的 成元青花的关键就是蒙古族。" 原因,部分学者认为是源自阿拉伯世界的需求。2009年, 景德镇一处工地发现7件高圈足碗,外壁口沿有一周青花波 斯文诗,释读为:"……掉进了酒杯里/百合花……落入水 德镇而言,元朝的有效统治时期截止到至正十一年,即公元 里/……心爱的人(或每一位喝醉的人)含情脉脉的眼睛/…… 1351年。至正十二年,徐寿辉的天完政权遣将占领景德镇地 已经醉了。"

纪,最晚不超过15世纪早期,而且字迹相当流畅,推测当时已 之后生产的。 经有来自西亚的工匠介入了瓷器生产。

联系。伊朗、土耳其和印度发现有数量巨大的元代青花瓷,质 抱一伞状物的人物,旁边立一仙鹤,周围有树、石、草。 量优异。许多蓝地白花的碗、盘,以及绘有庭院景观和动物纹 样的盘,这些都不见国内窑址或其他地方出土,应该是专供海 张达夫的祖上"元家安陆,遘兵乱流离关中,养于纪氏,子之, 外市场使用的器物。从14世纪初合赞汗开始,伊尔汗国转而 奉伊斯兰教为国教,一直以来,关于元青花与伊斯兰文化关系 的探讨颇多,许多学者都认同这种瓷器的烧造可能与伊斯兰 其友马良佐,良佐夫妻相继殁,子在襁抱,家颇丰裕,族旧或利 世界的需要相关。'

这种观点可以概括为元青花起源的外来动因说。与此相

"素胚勾勒出青花笔锋浓转淡,瓶身描绘的牡丹一如你 对应,也有不少学者认为元青花的出现是出于国内的需要。 代许有壬认为,"我元始征西北诸国,而西域最先内附,故其国 立联系。这种联系当然存在,不过,域外的因素若想发挥作 泥也"。随着蒙古3次西征而建立起欧亚范围内的大帝国,大 中国是瓷器大国,从来没有一个瓷器品种像元青花这样,用,先要被蒙古族统治集团认可。因为青花瓷毕竟烧造在中 批穆斯林东来并在元朝定居,形成了《明史·西域传》中说"元

人物故事画的出现时间就成了一个需要探讨的问题。对于景 来也转而信仰了伊斯兰教。 区;至正二十一年,景德镇地区转而为朱元璋势力所控制。因 研究者认为,瓷器上波斯文的字体风格主要流行于14世 此,有的学者就认为绘有人物的元青花实际上是至正十一年 西藏等地,还扩展到内蒙南部,山西西南部、河南西部、湖北西 的,可能是他们治下的区域,将穆斯林熟悉的波斯釉陶技术与景

2011年5月,西安市文物保护考古研究院发掘的张达夫 中国社会科学院考古研究所黄珊认为:"从消费市场上 与3位夫人的合葬墓中,出土了一件绘有人物故事的青花瓷 看,元青花似乎确有特定的消费对象。作为蒙古帝国的一部 匜,这为元青花的上述学术问题的探究提供了新的思路。此 花的出现与西北地区的穆斯林化有关,而并非蒙古皇室的需

> 张达夫的墓志由奉元路儒学教授张冲撰并书。墓志记述 孙,长其长,幼其幼,恩义交尽,始终不怠",他乐于助人,"厚善物件来。" 其有,君卫芘经纪,曲尽其方,嫉毁还至不卹也"。

蒙古在兴起的过程中与穆斯林教徒有着良好的关系。元室的推动。

时回回遍天下"的局面。

长期与穆斯林的接触,使得四大汗国的蒙古宗王中陆续 伊斯兰教反对偶像崇拜,如果按照外来成因说,元青花中 有人皈依了伊斯兰教。元朝元成宗的弟弟安西王阿难答,后

> 历史学家王宗维在《元代安西王及其与伊斯兰教的关系》 一书中《安西王的辖区》一文中认为:"忙哥剌时期,安西王以 京兆、六盘为分地,辖区包括今山西、甘肃、四川、宁夏、青海、 的一部分。皈依伊斯兰教的蒙古宗王对于内地的制瓷业是熟悉 北部、贵州西部和云南北部,这是安西王极盛时期的辖区。"他 所得到的食邑封地,包括至元十八年的"吉州路六万五千户"。

要。因为考之于文献,蒙古皇室对待伊斯兰教只是利用,偏爱 黄金的蒙古贵族也并不看重瓷器。

做买卖来呵,他每根底客人一般敬重看呵。咱每这田地里无 良佐"。家资殷实的马良佐善于经商,又居住在西安,是回族 而不易其姓,遂为关中人"。他质直向义,"继先志亲睦纪氏子 用的伞、摩合罗、磁器、家事、帘子这般,与了博换他每中用的 的可能性很大。张达夫与奉元路儒学教授张冲相识,应为富

> 在黄金家族的成员看来,瓷器是无用的,但是可以给他们 带来丰厚的海外贸易利润。所以,元青花的创烧并非蒙古皇

张达夫墓出土的一件绘有人物故事的青花瓷匜 作者供图

大量的穆斯林在蒙元时期通过陆路来到中国,变为中国人 德镇的瓷器烧造技术相结合,推动了最初的元青花生产。

随着元青花影响的扩大,海外有了定制的需求。而国内 笔者赞同元青花的出现主要是内因的驱动,但认为元青 的穆斯林因为久浴华风,对戏曲故事也能够接受,由此产生了 人物纹装饰的元青花。元朝境内元青花的主要使用者,是穆 斯林和与之相友善的人群。

回到张达夫。张达夫原来家在安陆,遇到兵乱而流寓关 《元典章》里提到:"有在先亡宋时分海里的百姓每, 紅只中, 从墓志看, 他并没有仕宦的经历。墓志中说, "厚善其友马 裕的汉人平民。

> "紧紧握着,青花信物,信守着承诺",歌手周传雄《青花》 里的这句歌词,用在张达夫与马良佐的关系上也是贴切的。 这件青花信物并非男女之爱,却见证了回汉民族间的友情。