

『十二五』国家重点图书出版规划项目

中国古版年画珍本

「河南卷一」

主编 / 王海霞
本卷主编 / 薄松年 任鹤林

老店

长江出版传媒
湖北美术出版社
北京工艺美术出版社

国家出版基金项目

中国古版年画珍本——河南卷

主编 / 王海霞
本卷主编 / 薄松年 任鹤林

长江出版传媒
湖北美术出版社
北京工艺美术出版社

总策划 / 王开元

陈高潮

总顾问 / 薄松年

主编 / 王海霞

责任编辑 / 韦冰

文字编辑 / 柳征

整体设计 / 《中国古版年画珍本》项目组

技术编辑 / 李国新

作品拍摄 / 吴溪

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古版年画珍本·河南卷 / 王海霞主编；薄松年，任鹤林分卷主编。

--武汉 : 湖北美术出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5394-7547-9

I. ①中…

II. ①王… ②薄… ③任…

III. ①年画—作品集—河南省—近现代

IV. ①J228.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第117957号

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社 北京工艺美术出版社

地址：武汉市洪山区雄楚大街268号湖北出版文化城B座

电话：(027) 87679520 87679521 87679522

邮政编码：430070

网址：www.hbapress.com.cn

电子邮箱：hbapress@vip.sina.com

印刷：深圳华新彩印制版有限公司

开本：635mm×965mm 1/8

印张：41.5

版次：2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷

本卷定价：660.00元

全套定价：7800.00元

凡 例

一、本书为《中国古版年画珍本·河南卷》，收录作品以河南开封朱仙镇木版年画为主，兼及卢氏、洛阳、嵩山、周口、安阳及滑县等地的代表性作品。

二、本书选择年画作品时，以“古版”“珍本”为原则，不但注重作品的历史和文化价值，更重视作品的艺术价值；既包括了大量经典之作，也有很多首次刊布的新材料。书中收录了清代至民国的年画，以中国国家图书馆、上海鲁迅纪念馆、中央美术学院图书馆藏品为主，兼收重庆中国三峡博物馆、开封年画艺术馆及王树村、任鹤林、倪宝诚等先生的收藏。除木版套印的完整作品外，亦收入仅存墨线版的印刷品。

三、本书内容上分为总序、总论、综述、图版、后记五个部分。总论由从书主编撰写，综述由分卷主编撰写，其目的是帮助读者从整体上了解中国年画艺术，形成对河南年画的基本认识。图版部分则包括作品的高清图片、基本信息、内容说明三个小板块，对每一幅作品进行全面而细致的介绍，以便读者欣赏，同时加深对年画艺术的了解。

四、为体现河南年画的特点，图版部分的作品共分为三大类：门神年画、小说故事、神像纸马。这里的分类并不是固定不变的。有些作品的类别已经无从判断，也有作品可能从属于两种或以上的类别（如有的门画亦可视为故事年画，有的故事年画在当地亦可装饰于门扉之上）。

五、图版部分中，对作品的基本信息的标注顺序为：作品名称，产地，版刻（或绘制）时代，制作方式，尺寸，酒店名称，作品收藏者或提供者。如：秦琼、尉迟恭（立刀），河南开封，民国版，木版套印，纵38厘米、横24.5厘米，云记，中国国家图书馆藏。少数墨线稿中有近代利用尚存旧版重印者，皆以该版雕制的时代标出。作品尺寸均为画面纵、横的最大值（画芯尺寸，而非整个作品的纸边距）。

六、图版部分中，作品的内容说明力求简单明晰，涉及年画的艺术风格、用途等方面。故事、戏曲类年画，还写明其出处。内容相同的年画，前面已有介绍的，后面的内容介绍从略。

总 序

王文章
中国艺术研究院院长
中国非物质文化遗产保护中心主任

历经八年艰苦、细致的搜集、甄别、编纂工作，《中国古版年画珍本》即将正式出版。此时此刻，让我回想起2006年6月初，正当我国非物质文化遗产保护工作迎来第一个中国非物质文化遗产日前夕，我接到了中国艺术研究院研究员、中国著名民间美术学者王树村先生抱病写给我的一封信。信中，先生谈到他看到我国“非遗”保护工作的进展既高兴又焦虑的心情。他指出，“申遗”热潮中，书市上有多种年画出版物系新翻刻，却号称“珍藏本”或“即将消失的民艺”等，冒充文化遗产。他说：“如何解决这一问题？莫如由我院中国非物质文化遗产保护中心策划、出版一套《中国古版年画宝鉴》，集中将我院图书馆所收藏的年画及我等私人藏品，编印出来，以此作为样板来对照、辨别真假年画，使假李逵让位，让真正的文化遗产面世。”他提出争取尽快编纂出版丛书，还附了一份编纂方案给我，说他愿为此事贡献余生。王树村先生多年来致力于中国年画的收藏和研究，其收藏之丰富，在全国无出其右者；其研究之成果，得到了学术界的普遍肯定。一位八旬老人，重病在身，治疗已使他的身体很是衰弱，但他念兹在兹的仍是以实际的努力，保护和弘扬中华民族的优秀传统文化。读了他的信和编纂方案，我十分感动。

此后，在先生的指导下，由他的学生、著名民间美术理论家王海霞研究员具体承担起这一工作。王树村先生于2009年仙逝，但这套丛书的编纂工作一直没有停止。在经费和工作条件都十分困难的情况下，王海霞研究员带领编纂人员心无旁骛，埋头工作。至2009年底，丛书中年画的搜集、甄别、整理和图片的拍摄工作完成了大半；2010年，这套年画丛书由北京工艺美术出版社申报立项，成为北京市重点图书选题；2011年，该项目又由湖北美术出版社和北京工艺美术出版社联合申报国家“十二五”重点出版规划；2012年，又成功列选国家出版基金资助项目，并更名为《中国古版年画珍本》，丰富内容，重新编纂，由湖北美术出版社和北京工艺美术出版社联合出版。出版单位组织了精干的编辑力量，为出好丛书做了卓有成效的工作。这套丛书的正式出版，不仅是中国年画出版工作的大事，也是非物质文化遗产保护工作的一项重要成果，我想，以此也可告慰王树村先生在天之灵了。

这套《中国古版年画珍本》丛书，专家学者们通过对所选作品反复比对，精心遴选，收录了中国艺术研究院、中国国家图书馆、上海图书馆、重庆中国三峡博物馆等相关文化机构和中国民间年画研究家、收藏家王树村先生等多位国内外著名年画藏家的3000余幅作品。其中，中国艺术研究院倾其丰富的收藏提供了选编基础。十分可贵的是

中国国家图书馆提供了珍藏几十年的5000余张古版年画，编纂者从中选取了500张，收录到这套丛书中。该丛书收录的许多珍贵的年画作品都是首次出版。

古版印制的木版年画和明清、民国时期手绘年画的珍贵原作，是这套丛书的主体内容。全书首先突出体现的就是“珍本”的理念，选择的作品都是具有历史价值、文化价值和艺术价值的原作珍品，同时，全书还突出要求编纂的艺术规范。丛书的每卷本都有严谨的学术研究综述，各分卷主编对每一幅作品也都做了详尽的标注和图说，以期让读者对作品的内容、历史背景和文化内涵以及审美价值有准确的解读，从而对中国传统年画有正确而全面的认知。可以说，该丛书不仅是传统年画真正遗产的整体性呈现，也将作为传统年画的“标准件”，为年画艺术的鉴定、恢复和新创作提供十分有价值的参考。

我国非物质文化遗产保护工作全面开展以来，全国已有二十余个传统年画产地的年画被列入国家级非物质文化遗产名录中，可见国家对于被称为“中国社会民间生活的图像志”的传统年画遗产的高度重视。随着“非遗”保护工作的不断深入，一些埋没民间的老画雕版重新被挖掘出来，一些收藏在民间的古版年画和近代早期年画原作也被陆续发现。如近几年发现的数百件山东高密扑灰年画，不少是高密年画历史盛期艺术水准最高的作品。在丛书编纂过程中，还发掘出2000余张北京、天津、河北各地的神像和纸马，印制精美，色彩鲜艳。这些传统年画原件蕴含着丰富的历史价值、文化价值并体现出很高的艺术水准，难得而又珍贵。

这套丛书的编纂队伍，有年逾八十的著名学者，也有三十来岁的年轻学子，像著名学者薄松年、张红渊等诸位先生，都以权威研究者的深厚造诣，对丛书的编纂做出了重要贡献。参加丛书编纂的工作人员，都是从事民间美术和民间年画研究的专业工作者，他们不辞辛苦，奔赴全国各地实地采访、搜集、甄别、拍摄，获得了大量的第一手资料。至于那些新发掘、发现的作品，则邀请了国内著名学者逐件鉴定，对其中难以判定的内容，则以实为实，不加枉论，坚持以科学的态度、严谨的学风来客观地呈现这些祖先留下的年画珍本。

我相信，这套《中国古版年画珍本》一定会惠及当代并传诸后世，真正为中国传统年画及中国非物质文化遗产的保护和传承发挥有益的作用。

中国社会民间生活的图像志

王海霞

中国艺术研究院民间美术研究中心主任、研究员

木版年画是中国历史最悠久的绘画形式之一，有着一千多年的发展历程。清代末年，木版年画遍及除西藏以外的全国各地，重要的年画产地达到二十多个，全国每年生产的年画达到数亿张。年画的题材极为丰富，内容无所不包，被专家们誉为形象地反映中国传统社会生活的“百科全书”。可以说木版年画是中国历史上最深入社会、最生活化的影响巨大的艺术门类。年画还是非常具有国际影响的中国传统民间艺术。世界各国尤其是英国、法国、德国、俄罗斯、日本等国近百年来一直在通过各种方式收集和研究中国传统年画和古老刻版。现在，随着非物质文化遗产保护工作的进深发展，年画作为国家级非物质文化遗产代表作项目，受到了高度重视。这套丛书，正是在这一大文化背景下产生的。

这套年画珍本集，经历了很多的挫折和时日，今天得以出版，不仅是民间美术领域的一个重要事件，也实现了为之奋斗一生的我国著名民间美术研究家、收藏家王树村先生生前的愿望。这期间的经历，每每想起，记忆犹新，先生为年画在内的民间美术挖掘、研究而奋斗的一生，让后人感念。

九年前，王树村先生面对在“申遗”热浪中，年画、剪纸、艺匠技法等出版的空前繁闹局面，发现了许多不可忽视的问题，他怀着忧虑的心情提出了自己的看法。2006年6月，他以83岁高龄在写给中国艺术研究院王文章院长的信中说道：“……书市上也有许多年画书出现，遗憾的是皆貌似抢救文化遗产，但都是些并非值得抢救的内容，因这些书多是‘抢购’年画摊上的新翻刻者，或美其名曰‘珍藏本’，或冠以‘即将消失的’……，混淆了‘申遗’的真相。涉及出版之物，艺术水平及是否属于‘遗产’问题，则令人生疑。据我所知，传统的早期木版年画，多半毁于‘文革’。中国艺术研究院及我个人早年收藏的年画，是真正的原作，可谓遗产。但有些年画书籍或丛书的编委多是不精通民间艺术者。倘若所编之年画品类，多半是市上所售之伪劣货色，则对‘申遗’无疑造成不好的影响。如何解决这一问题？莫如由我院非物质文化遗产保护中心策划、出版一套《中国古版年画宝鉴》，集中将我院图书馆收藏的年画

及我等私人藏品，编印出来，以此作为样板来对照、辨别真假年画，使假李逵让位，让真正的文化遗产面世。我院所藏的资料可贵，正当面世以正视听。”

这套丛书的编纂计划写于2006年6月，由我执笔，基本上体现了王树村先生的设想，写就后呈送给王文章院长，得到了他的重视和支持。之后，王树村先生重病缠身，由于这一工作的复杂性，十分遗憾先生未能亲眼看到他夙愿的实现。

现在，非物质文化遗产的保护和出版工作受到了空前的重视，湖北美术出版社、北京工艺美术出版社决定联袂出版这套中国古版年画的鸿篇巨制，实是为后人做一件功德无量的工作。它的出版，不仅为中国美术史年画研究提供了最为详实的图像资料，也为研究中国传统文化和中国古代社会生活提供了一套极为珍贵的图文资料，这也是对王树村先生最好的纪念。

这套丛书采取了分卷编制的方式，按产地分类，共有十一卷：北京卷，天津卷，山东卷(上)，山东卷(下)，山西卷，河北卷，河南卷，陕西卷，江苏、浙江、上海卷，四川、重庆卷，综合卷。

这套丛书所收录的年画作品时限为：上起年画肇始时期的宋金时期，下迄20世纪50年代。年画图版皆标注名称、时代、体裁、制作方式、尺寸等。每幅图版都有解说文字。内容方面，坚持“珍本”的概念，所收录的年画作品皆为各地传统古版年画中具有典型性、代表性，以及具有教育意义、文化价值、审美价值的作品。此外，每卷开卷都有专家撰写的综述文章。

王树村先生生前非常重视年画中的纸马的研究，他写过多篇文章，研究这种被称为“百份”“甲马”的民间神像，因为它最直接和形象地反映了黎民百姓的宗教信仰，传达了其心理深层的文化诉求。在这套丛书中，我们特地遴选了各地的纸马中有典型性的作品，其中不少是以前没有发表过，没有受到重视

的作品，其价值不言而喻。

在文稿的撰写中，我们注重以下四个方面：

1. 从文化史和艺术发展史视角，按照年画艺术自身的发展规律进行审视和描述，力争全面勾勒出年画独有的文化面貌。
2. 注重年画不同时代的变化和发展，对其背后的民俗文化内涵、审美意蕴、艺术成就和历史背景等，作出客观的交代。
3. 每卷本按年画不同题材分类，各分卷的介绍凸显本卷地域文化特点。对相同时材的作品，从造型艺术的丰富性出发，分而述之，关注它们之间的联系和区别。
4. 年画作者多为民间艺人，画面所题文字难免存在衍夺窜讹的问题，为便于阅读和查考，均以规范的文字呈现。图版的内容说明，因地域、风俗及传承差异，为尊重民间艺术生态的多样性，对涉及的人名、故事等不作硬性统一。

年画是民间美术的重要组成部分，也是中国民间美术的最大一宗。它是我国传统绘画之山水、花鸟等画种日益兴盛，人物画逐渐衰落之际新兴起来的一个画种，借助年俗文化而发展，又借助雕版印刷术的广泛运用而普及到城乡各地，其表现内容无所不包，渗透到世俗生活的各个领域。在过去，中国民众的文化生活最为重要的两个事项就是听戏和赏画，所赏之画主要是每年更换一次的年画。年画和戏里好看好听的故事，牵动着人们的心，所谓“画中要有戏，百看才不腻”，说的就是民间年画的魅力。画里有说不尽的千秋事，有道不完的人间情。它是百姓学习知识的教科书，也是人们了解世事的窗口。年画的价值，正在于它不是宫廷少数统治者的艺术和文人雅士的个人情感的抒发，它表达的是社会最为广大的民众集体的信仰、观念和情感，而这正是认识和了解中国社会的形象的资料，是了解中国传统文化的“百科全书”。

但是，长期以来，年画艺术并没有得到应有的重视，这与其创作者和主要使用者的低下地位有着密切关系。早在年画艺术形成的宋代，标榜“轩冕才能、岩穴上士”的文人画家与出身卑微的画院众工、民间艺人之间就地位悬殊，对立分明。因而皇族出身的郭若虚在其画论《图画见闻志》中称：“凡画

必周气韵，方号世珍。不尔，虽竭巧思，止同众工之事，虽曰画而非画。”郭若虚还将画家按朝代分为上中下三等。宋代的三等分别是：上等，王公、士大夫；中等，高尚其事，以画自娱者；下等，业于绘事，靠作画为生的画师艺匠。另一位宋代画论家邓椿，在其所著《画继》中将绘画艺术按尊贵程度排列了次序，由高到低分别是：圣艺、侯王贵戚、轩冕才贤、缙绅韦布、道人衲子、世胄妇女。民间艺匠如同附录一般，置于世胄妇女之后，这实际上还是推崇统治者和士大夫画家，贬低工技画师。我国绘画史上士大夫和以卖画为生的民间画师地位高下之分，由此可见。

此后，历代有关画史的论著中，民间画工始终处于遭贬的境地。不仅如此，在明代，画家（即便是名家）作画，如果“入时人之眼”，为民间年画作坊刻印出版而广为流传，也会遭到文人评论家的藐视。明代翰林院孔目、绘画评论家何良俊便公然贬斥蒋三松、张平山等名家“最入时人之眼”的作品，称“此等虽用以揩抹，犹惧辱吾之几榻也”。

回顾年画艺术的发展历程，有一个不容忽视的问题值得我们深思：为什么年画艺术虽为封建文人所不齿，却赢得千百万城乡民众的钟爱，以至绵延千余载而不衰，反而渗透到城乡各个角落，成为广大人民点缀岁时节令的必备品？以描绘往昔事实、英雄楷模、世俗生活为主的年画艺术在民间具有强大的生命力，主要是由于它在功能方面上承古代“指鉴贤愚、发明治乱”之图画要旨，在技艺方面则下传六法和线描人物画之技艺，既继承和光大了传统的民族绘画，又形成了适合自身生存的艺术特色。正因为如此，当元明之际传统人物画衰落中断后，北宋以来宫廷“院画”的工笔重彩人物画传统还能在年画尤其是天津杨柳青年画中得到完整的保留。

我国古代的绘画大多以人物画为主。最早的品画名著《古画品录》的作者、南朝萧齐时人谢赫在论及绘画的功能时指出：“图绘者，莫不明劝戒，著升沉，千载寂寥，披图可鉴。”古代绘画是形象地载录历代兴替和人类文化与文明发展的重要手段，而这种载录的目的，在于“明劝戒”“兴教化”。其要旨已为民间年画所吸收，其题材也为年画所继承，并依据时代的特点予以补

充、拓展。年画始终扎根于城乡的平民大众之中，努力从世俗民风中挖掘丰富的素材，以表现民众的喜怒哀乐，讴歌传统美德，揭露社会弊端……使广大民众于年画艺术的欣赏中获得美而有益的享受，从而喜爱年画，自觉地接受其传统民族文化内涵的熏陶。

因此，从年画艺术在绘画要旨、技法两方面对民族绘画传统的传承来看，称年画艺术为我国民族绘画传统之正宗，并不过分。

年画的题材，与现实社会息息相关。它追述“往昔事实”，褒贬历史人物，向人民灌输了爱国主义、民族传统文化思想；它描绘了太平盛世人民安居乐业的生活，也展示了社会动乱状态下人民流离失所的悲惨情景；它细腻地刻画了岁时节庆、婚丧嫁娶等平凡而又精彩热烈的世俗生活，为终年操劳的平民百姓享受短暂的年节欢乐增添了光彩；它寓教于画，将几千年中国的政治、经济、军事、宗教、文化等内容，浓缩到一幅幅构思巧妙的图画之中，成为贫苦的樵子农夫启蒙教育的百科全书。“消寒图”“耕织图”等形式的历画，成为向农民群众提供有关农事节气、生产操作知识的科普读物和工具书；“二十四孝”年画又在倡导孝道的同时，传播了“百善孝为先”的中国传统孝亲文化……

年画艺术形象直观、通俗易懂，为民众所熟悉。广大人民群众常常从中发现自己的“影子”，从而喜爱它，将它当作自己岁时节庆、世俗生活的精神食粮。年画艺术极强的生命力就在于它根植于民间大众的生活，反映了生活的真 实，表达了人们对幸福生活的向往。

年画艺术在描绘现实生活的同时，不忘将历史、文学、宗教等融为一体，艺术地将它们与世俗生活有机地结合起来。它杂糅儒、释、道和原始宗教、神话传说，赋予各类神祇以世俗形象，甚至以历史上的真实人物取代宗教诸神。如以唐代秦叔宝、尉迟恭等名将取代传说中的神荼、郁垒为门神，将唐代道士孙思邈尊奉为与神农、扁鹊同列的药王，等等。

年画艺术还不失诙谐幽默，富有极高的创造性。如对于民众信奉的神灵，它也进行了善意的调侃，于是有了《打灶王》《闹门神》等戏曲年画。它还幽默地为灶神改名易姓、“婚配”妻妾，乃至创建灶王府邸，增置属神；为捉鬼的猛神钟馗添了一位乘轿出嫁的窈窕小妹。

在咸丰十年（1860年）山东画坊刻绘的《释道治鬼图》里，年画艺术将现实生活中的中华民族反抗英法联军侵占北京、焚烧圆明园的正义斗争，以神话方式描绘为佛祖如来和太上老君率八位弟子痛击三只花猪（寓意侵略者），起到了唤醒和鼓舞民众团结爱国、共御外侮的宣传作用。此图以抽象表现具体的浪漫主义手笔，还为苏州桃花坞、山东潍坊、天津杨柳青、安徽芜湖、福建漳州、陕西凤翔、河北武强及上海等地刻印的反帝和革命战争题材的年画的发展，开辟了新路。

综合上述情况，不难看出，年画艺术既富于现实特征，又饱含浪漫色彩，这二者的有机统一使年画的艺术特色更加显著，作品深受广大民众的喜爱。

当然，年画艺术的价值，远远不止上述几个方面，它的起源、发展及衍变的过程，与人民的经济生活、风俗习惯、居室格局、区域环境、审美要求、宗教信仰、民族精神、爱国思想等密切相关。因此，对年画艺术的研究，小而言之，将有益于了解中国社会这些错综复杂的关系，了解年画与文人画的区别，时局变化对年画的破坏或推动作用等，从而勾勒出年画艺术的发展概貌，填补我国美术史上的空白；大而言之，年画就是一部中国社会民间生活的图像志，也是留给后代的一部形象的史书。

目 录

001 河南木版年画综述

015 门神门画

199 小说故事

251 神像纸马

河南木版年画综述

薄松年

河南，位于黄河中游，是古代九州的中心部位，故又称为中州。此地山川毓秀，历史悠久，为中华文化最早的发祥地之一。数不胜数的古代文化遗址遍布全省：南召、许昌等地的旧石器遗址，标志着远古人类的行踪；进入新石器时代后，从舞阳县贾湖遗址的九千年前的骨笛、八千年前裴李岗文化的石器、七千年前的仰韶文化的彩陶中已展现出中华文明的曙光；夏商的青铜器、汉代的画像石、北朝隋唐之石窟、唐代三彩器驰名世界；北宋皇家画院人才济济，代表着中古绘画的最高水平。商都安阳殷墟、东周及汉唐都洛阳、宋都开封，在全国七大古都中河南独占其三，远古伏羲画卦、女娲抟土造人、神农教民稼穑等等创造文明的传说流传于诸多地区……值得重视的是此地在深厚的文化积淀和质朴的民风中也孕育着璀璨的民间文化，木版年画是其中的重要创造。（图1）

图1 河南洛阳龙门石窟

作为节日民俗艺术的年画渊源甚早，我国古代以农立国，冬去春来，万物复苏，人们总是在对未来美好的期盼中迎接新的一年到来，在迎接新正的民俗活动中充满了驱邪纳福的内容，适应此一需要，最晚在先秦之际就有了在门上画神荼、郁垒及虎以驱除鬼怪的习尚。但早期大多是在一对桃木板上勾画出极为简单的形象，或只写以“神荼”“郁垒”字样，钉在门上即可，此种形式称为“桃符”，有着鲜明的巫术成分。随着社会的发展，门神的形象也在不断变化，从河南考古发现的文物中犹可管窥一二。河南密县的汉墓的画像石中就有门神的形象，其面貌怪异并带有老虎，而在洛阳一带发现北朝的宁懋石室的门上已是人间将军的形貌了，就此奠定了后世“武门神”的基础。河南省的古文化遗址中最先提供了门神的遗物，弥足珍贵。（图2～图4-1、图4-2）

图2 神荼、郁垒(画像砖),汉,河南密县汉墓出土

图3 神荼、郁垒(画像石),汉,河南南阳汉墓出土

但是,作为民俗艺术的年画的发展和普及,尚有赖于社会经济、科学技术和文化艺术多种条件的推进。在唐宋之际,特别是五代北宋时期,民间年画有了划时代的跃进。

首先是隋唐两朝的国势隆盛,特别是唐代前期长治久安的局面,社会经济有了巨大的发展,晚唐以后商业繁荣,手工业进步,人民生活水平有了明显的提高;至北宋时期,开封成为世界上最为繁荣的城市,城市市民节日生活丰富多彩,富有特色,庆贺节日以吉祥欢乐为主调,节日艺术成为不可缺少的项目。年画成为其中的重要品类。

唐宋时期的节令画早期多为手绘,如吴道子画钟馗像,北宋画家苏汉臣画《五瑞图》(图5)一类的吉祥画,当然这些作品只有上层社会和富裕之家才能享用,但隋唐时期的雕版印刷术却给年画发展和普及带来重要的技术条件。木版年画应运而生,借雕版印刷的手段大量复制生产,促进了年画的普及,而木版年画最早的发祥地就在河南。

根据文献记载,北宋“禁中有吴道子画钟馗……(宋神宗)熙宁五年,上令画工摹拓镌版,印赐两府辅臣各一本,是岁除夜,遣入内供奉官梁楷,就东西府各赐钟馗之像”。这是目前所见最早的木版年画史料。“终葵”原为古代跳傩打鬼的法器,唐代演化为驱邪斩鬼的大神钟馗,成为岁末贴挂的神祇形象。宋代宫廷版刻印制的钟馗像未流传下来,但估计水平非同一般。因为唐代发明雕版印刷就包括刻印文字和图画,从而出现了版画的艺术品种。版画在宋代已趋向成熟,宋初开宝年间皇室刻印的大部头佛经(俗称《开宝藏》)就有精美的版画,日本清凉寺发现有北宋雍熙元年(984年)刻印的大幅佛像,十分精美。但不可忽视雕版印刷最早是在民间广泛应用的,根据文献记载,北宋时每届岁末,开封的一些纸马店所刻印的门神、钟馗像等成为商品在市场上出售,张择端《清明上河图》中就画有“王家纸马”店(图6),应是刻印神像的作坊。此时门神制作有大小不同的型号和档次,大者可等身,那时尚未发明彩色套印技术,只是人工傅色,其中有的饰金镂彩,那已属于高档货了。北宋开封商品市场上还有一种“纸画儿”,是属于大众阶层的艺术品,“纸画儿”是否也具有年画的性质,颇值得探讨,因为在内蒙发现的金代印刷在纸上的图画是具有节令画特色的。

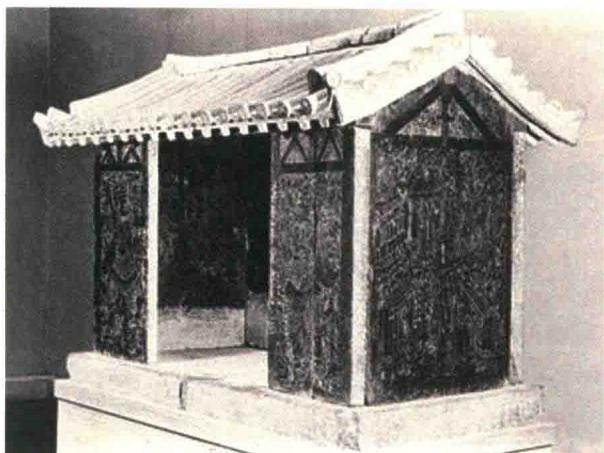

图4-1 宁懋石室,北朝,河南洛阳出土

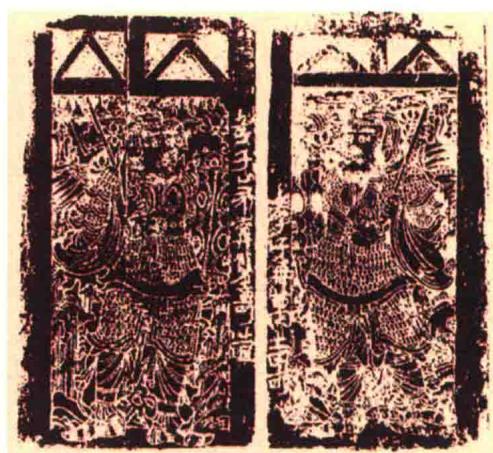

图4-2 宁懋石室上的武士型门神

1127年金兵攻陷开封，一些技艺人才被掳北去，有些雕版人才流散到山西平阳（今临汾），使那里成为金代重要的刻版印刷中心。战争中还有大量开封人向南方杭州等地转移流动，推动了江南地区的雕版印刷，南宋时杭州岁末也有庞大的年画市场。

从文献到实物都证明河南是古代年画最早流行的地区，更是木版年画的发祥地，在年画发展中具有重要地位。

图5 《五瑞图》(部分)，宋，苏汉臣

河南木版年画虽渊源甚早，但现今遗留的大量实物皆为清代制作。从历史上考察，民间年画进一步走向繁荣也是在明代中后期以后，此时，年画已成为手工业中的重要行业，其产地遍及河南全省，而规模最大、影响最广者当推开封及其近郊朱仙镇地区。

开封，古称大梁、汴梁、汴京，自古为中原中心地带。此处虽无险要之名山大川，但却

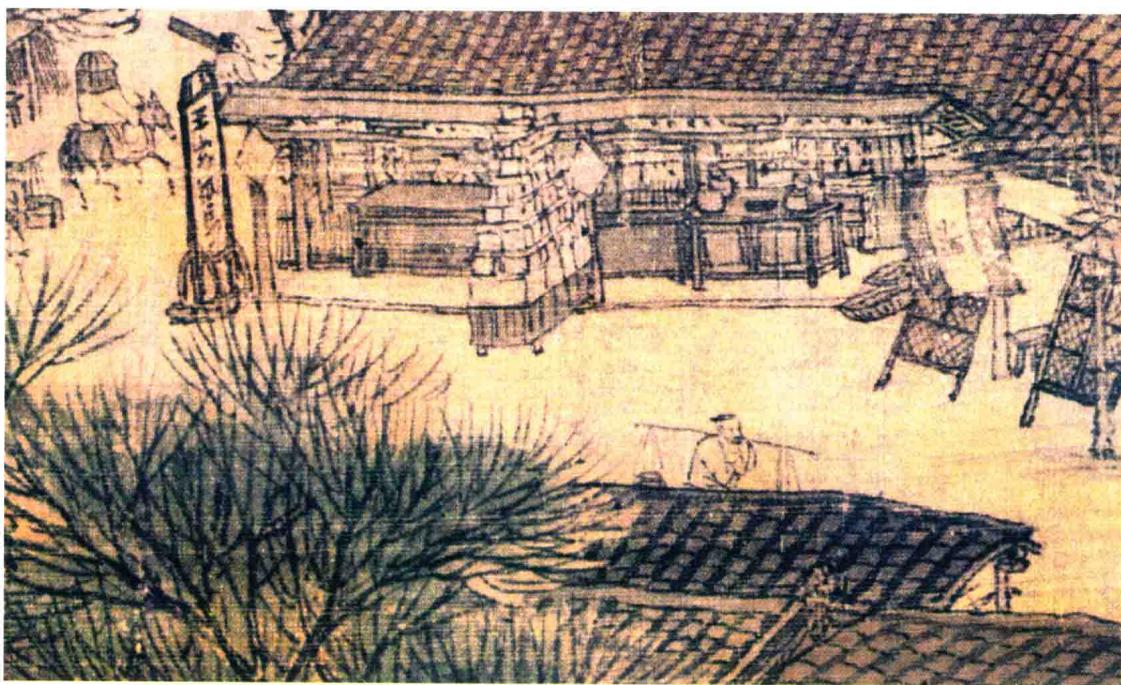

图6 宋，张择端《清明上河图》中之王家纸马店

图7 民国时期，开封鼓楼

图8 清末时期，开封东大街“振源永”药店旧址

图9 民国时期，开封马道街是吸引国内商人来豫经营的场所

河道纵横，四通辐辏，它东接齐鲁，南控江淮，西临嵩岳，北接燕赵，公元前364年战国时代魏惠王迁都于此，曾大加整治，开封当时就成为富甲中原的都市。特别是隋代修通了横贯南北的大运河，流经开封的汴渠可直达长江，更促进了开封的繁盛。此后五代时后梁、后晋、后汉、后周及北宋和金代都建都于开封，成为七朝古都；特别是北宋时建都开封，人口达一百万之众，成为当时世界最繁华的都市之一。北宋末金兵两次攻陷开封，1127年的靖康之变，使开封遭受严重的破坏，又因它邻近黄河，屡遭水患，逐渐失去昔日的繁华，但仍属于北方重要城市。从北宋开始，木版年画在这里得到延续，至明清时期繁盛局面再次出现。据《如梦录》记载，明代开封即有不少纸马店，经营刻印门神和年画。之后历经清朝一直到民国时仍保持相当规模。（图7~图9）

朱仙镇在河南开封市西南部，旧属开封县治，贾鲁河从镇中流过，正当水陆交通要冲，明清时代商业相当繁盛，当其盛时此地人口曾达三十万。贾鲁河沿岸商肆密集，各省商人云集于此，成为北方水旱码头运输要地，时与广东佛山镇、湖北汉口镇、江西景德镇并称为“四大名镇”。朱仙镇之得名据《祥符县志》记载，此地原为战国时朱亥（系信陵君之门客，即在窃符救赵中用大铁锤击杀晋鄙之勇士）的故里，“因亥居仙人庄，故名”。又因此地多仙佛庙宇，有所谓七十二路神仙皆有庙祭，故又称“聚仙镇”。朱仙镇刻印的年画中亦以神马占大宗，特别是门神行销全国，四远驰名。每逢农历九月九日，朱仙镇各年画商号在关帝庙前举行“门神商会”，雕版艺人也有门神会供奉鲁班，红纸行业则举行红纸会，供奉葛仙。届时各到自己修建之庙宇聚集，然后共同于岳王庙前会齐，唱三天大戏以示隆重庆祝，同时挂牌营业，外地商贩也云集于镇上，开始一年一度的批发交易。据说当其盛时此地有年画店三百余家，朱仙镇周围的三十多个村庄还有许多半工半农以年画为副业的农户。