

非物质文化遗产·百年老行当

铁画

艺术文化

李涛◎著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

非物质文化遗产·百年老行当

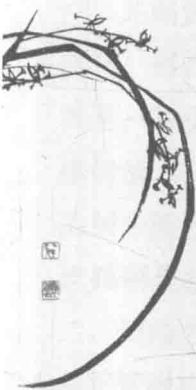
铁画

艺术文化

李涛◎著

中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

铁画艺术文化 / 李涛著. —北京: 中国轻工业出版社,
2017.6

ISBN 978-7-5184-1446-8

I. ①铁… II. ①李… III. ①铁画-生产工艺-介绍-
中国 IV. ①J526.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第127278号

责任编辑: 杨晓洁 张潇杰 责任终审: 劳国强 整体设计: 锋尚设计
策划编辑: 杨晓洁 责任校对: 李 靖 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2017年6月第1版第1次印刷

开 本: 720×1000 1/16 印张: 8.5

字 数: 150千字

书 号: ISBN 978-7-5184-1446-8 定价: 49.80元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

170404K2X101HBW

壬辰年夏，带学生赴皖南写生，途经芜湖，经朋友介绍，第一次真正了解到了铁画。

之所以对铁画产生浓厚的兴趣，源于“铁画”这个名字，画居然有铁的？带着好奇心，我翻阅了很多资料，咨询了很多朋友，对铁画也算是有了初步的认识。而关于铁画成书一事，是在查阅资料过程中萌生的。作为国家级非物质文化遗产，居然找不到一本系统介绍的著作，心中甚是好奇，也非常不解。于是产生了一个念头，要不自己写一下？这也是最初写这本书的想法，于是就有了后续的写作。

芜湖铁画作为国家级非物质文化遗产，有着悠久的历史 and 厚重的文化，但其传播并不广泛，究其原因，这与材料与地域不无关系。也算是一种小众的非物质文化遗产形态，有着这一区域工匠艺人特殊的感情植入。如何对其立意诠释？是本书面临的第一个重要问题。单一的技法阐述并不复杂，也无需太多赘述，难的是如何挖掘工匠艺人在铁画制作过程中的技术掌控与情感表达，这是本书的重点之一。其二，铁画艺术发展到今天，背后是几百年厚重文化的支撑与传承，如何把铁画艺术厚重的文化铺展开来，也是本书研究内容的重点。

为了将研究内容阐述得更加清楚，在体例上，本书加入了注释、链接内容辅以内文主要内容进行阐述说明。注释部分主要是对内文内容直接的解释与说明，链接内容是内文相关内容的补充。本书的章节不多，共有4章，按照铁画艺术的背景、产生、现状、发展这一顺序辅以背景文化进行阐述。

因相关资料的匮乏，加之于本人的水平有限，书中尚有不足之处，望大家批评指正。

李涛

2017年3月

铁为肌骨艺为魂

一、以锤代笔，以铁为墨

074

二、画理为魂

083

三、借鉴传统艺术

094

第四章

人文关照下的铁画艺术

111

一、尺幅内情感与情趣的寄托

112

二、屏风与铁画

114

三、瓷板画与铁画

119

四、镀金铁画

122

后记

126

参考文献

128

目 录

第一章 铁画艺术文化溯源

001

一、『铁』的事实

002

二、干将与莫邪的传说

008

三、长江巨埠——芜湖

010

四、历史上的『画家村』

015

第二章 铁画人物与传承

031

一、汤鹏与萧云从的故事

032

二、汤天池与梁应达孰先孰后

037

三、佛家机缘——了尘和尚

041

四、一代大师储炎庆

043

五、储氏家族的一脉相承

049

六、来自北方的洪氏家族

058

第一章

铁画艺术文化溯源

历史唯物主义认为，作为一种社会意识形态的艺术，应起源于人类社会的劳动实际，它是一定社会生活（物质生活和精神生活）在人们头脑中反应的产物。而作为造型艺术之一的铁画，其产生与发展，也离不开人类在社会发展过程的劳动与创造，这种劳动创造与社会一定的历史、地理、经济、文化等有着密不可分的联系。因此，铁画的追本溯源就要从社会发展的不同层面进行梳理与剖析。让我们翻开中国的历史画卷，慢慢地品读铁画中厚重的人文气息。

一、“铁”的事实

铁画的发展离不开铁材料以及铁文化的发展，而铁文化的发展可以说是人类社会早期农业文明和现代工业文明的重要组成部分。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中就有过这样的描述：“铁是在历史上曾经起过革命作用的各种材料中最后和最重要的一种原料……铁使更大面积的农田耕作，开垦广阔的森林成为可能；它给手工业工人提供了一种极其坚固和锐利，非石头或当时所知道的其他金属所能抵挡的工具。”

我国的冶铁技术始于西周晚期，早在公元前14—13世纪，我们的先民就已经开始使用铁了。这些可以从出土的文物中得到佐证。1972年，河北省藁城县出土了商代中期的铁刃铜钺（见图1-1-1），

图1-1-1 铁刃铜钺

资料来源：作者在河北省博物馆拍摄

出土的文物经过检验后得知，是陨铁经过加热锻打后与铜镶嵌铸接而成的，铁刃铜钺的出土标志着我国冶金史上的一大进步。20世纪70年代末，在江苏省六合县出土了春秋晚期的铁条和铁块，经过检验，铁条是由块炼铁锻成，而铁块是白口铸铁。这一事实表明，我国可能大体上在历史同一时期就掌握了块炼铁（见注释1-1-1）和生铁（见注释1-1-2）这两种冶炼技术。1990年，在河南三门峡上岭村的虢国墓中发现了一件西周晚期的玉柄铁剑，分析认为其铁刃是经过“人工冶炼—固体还原—制成”这几道工序完成。通过大量出土的文物我们得知，最早在西周晚期，我国中原文化区已经掌握了块炼铁技术；最迟在春秋晚期，我国中原文化区已经掌握了生铁冶炼铸造技术。从20世纪下半叶以来，随着众多的古代炼铁遗址的发现，也印证了春秋时期我国已经基本掌握了炼铁的技术，并在后来的历史时期得到极其广泛的发展。早在1958年，考古工作者在芜湖繁昌县竹园湾、三梁山、铁牛山发现三处唐代炼铁遗址，面积约10平方千米，有6处较大的冶铁遗址，17处冶铁废墟墩，还有多处小的遗址。随后在1989年，繁昌县又出土了铁锭，经碳14测定为春秋时期的产物。这一时期由于我国早期青铜器技术的鼎盛发展（见链接1-1-1），铁的应用还没有得到广泛的应用，仍主要以青铜应用为主。到了春秋战国时期，我国从奴隶社会过渡到封建社会，矿产的广泛利用，冶铁技术得到高度重视，加之于社会处于大的变革时期，兵器的需求大量增加，使得我国由铜器时代快速过渡到了铁器时代。铁器的使用和牛耕的普及，使得我国农业生产水平得到空前的发展，这一时期铁器的使用已经较为普遍（见链接1-1-2），在河北春秋战国时期燕下都遗址出土的大量的铁器就是最好的证明（见图1-1-2、图1-1-3、图1-1-4），从河北省易县武阳台村的燕下都遗址44号墓中曾出土了79件铁器，这些铁器经分析鉴定，它们的大部分都是由块炼铁锻成的，大量铁器的发现标志着那个时期铁器的应用已经比较广泛。另外一方面，春秋时期冶炼技术最大进步的标志是出现

图1-1-2 铁锤头（易县燕下都遗址出土）。资料来源：作者在河北省博物院拍摄

1

2

① 图1-1-3 二、三齿铁锤，资料来源：作者在河北省博物院拍摄

② 图1-1-4 铁子头（易县燕下都遗址出土），资料来源：作者在河北省博物院拍摄

了钢（见注释1-1-3），1976年在湖南长沙杨家山65号墓室出土的钢剑（见图1-1-5）就是最好的佐证。据《吴越春秋》记载，吴越地区是最先发明炼钢的地方，在越国有造剑高手欧冶子，在吴国有干将与莫邪，《吴越春秋》成书于东汉，所记载内容可以说在一定程度上反映了战国和两汉时期就具有了钢铁制造工艺。《战国策·越策》中也记载：“吴王之剑，肉试则断牛马，金试则戴盘。”这说明宝剑非常锋利，进一步说明当时已经掌握了炼铁和热处理技术。除了铸造兵器，战国时期护身的铁甲也已出现。《吕氏春秋》记载：“赵氏攻中山，中山之人多力者曰吾丘鸠，衣铁甲，操铁杖而战，而所击无不碎，所冲无不陷。”1965年，在河北易县燕下都出土了战国铁胄（见图1-1-6），说明当时铁质军需品已经大量的使用了。在春秋战国时期，基本奠定了我国炼铁技术的雏形。随后，随着历史上各个时期的发展，钢铁业在宋代迎来了勃兴时期，炼出了槌钢、钳钢、淬钢和听钢等优质钢。及至明清两朝，钢铁冶炼业达到全盛时期，享誉数百年。这里需要说明一下的是芜湖的“苏

刚”，明代芜湖铁工创造了“苏钢”冶炼法。因为这一冶炼法是侨居芜湖的江苏人发明，故称“苏钢”，亦称“芜钢”，它是中国乃至世界冶金史上的首创。关于“苏钢”冶炼法，众多冶金史、古代

①图1-1-5 春秋钢剑，资料来源：中华冶金史（姜茂发、车传仁著）

②图1-1-6 战国时期燕下都出土的铁胄，资料来源：作者于河北省博物院拍摄

史研究专家对芜湖“苏钢”技术的先进性及其外传，均作了较详尽的分析和很高的评价。

发展到现在，我国已经具备了技术含量较高的现代钢铁冶炼技术，形成了具有悠久历史的铁文化。中国早期的冶铁技术为芜湖铁画的发展奠定了大致的文化发展背景与技术基础，而芜湖钢铁的发展，是芜湖铁画蓬勃发展的直接因素，可以说芜湖铁画的发展离不开芜湖钢铁的发展。伴随着芜湖钢铁业的繁荣发展，催生了一大批从事铁器制作的铁工，这些铁工掌握了精湛的打铁技巧，他们为铁画艺术后来的发展奠定了提供技术支持的可能性。

唐代诗人刘秩在其《过芜湖》诗中对芜湖有过这样的描述：“百里芜湖县，封侯自汉朝。”说的就是汉武帝在元封二年（公元前109年）设置芜湖县的这一史实（见链接1-1-3），以前的芜湖县旧址在今黄池镇南一里的“楚王城”（见图1-1-7），而非今天的芜湖市。芜湖自设县以来，一直都是皖南的重镇，素有“鱼米之乡”的称谓，工商业发达，经济繁荣。在中国资本主义萌芽产生的明代中期，商业气息浓烈的十里长街就已经形成。随着芜湖商业的繁荣发展，芜湖钢铁业在这样的社会背景下也得到了空前的发展。清代芜湖关道宋在嘉庆十年写

图1-1-7 楚王城旧址

资料来源：鸣盛古韵——芜湖历史文化遗存图册（安徽省芜湖市文化委员会编）

的檄文就有过这样的描述：“钢为芜邑土产，贩运百有余年，原无贻误。嘉庆六年奉督抚二宪查铁斤案内，议及‘芜钢’。”官方已在正式公文中“议及‘芜钢’”，可见其影响之大。不仅“钢为芜湖旧日地名

产物”，而且钢铁业为芜湖主要行业，那时的钢铁业一度兴盛。其实早在南宋时期，就有一个名叫濮七的山东冶铁师为了躲避金人的祸乱，南迁至芜湖，到达芜湖后，利用芜湖当地丰富的矿产资源，开设了具有相当规模的冶铁作坊，如今在濮家店还有其早期作坊的遗址。芜湖丰富的铁矿石和煤炭资源是芜湖钢铁业发达的客观基础条件。据康熙十二年《太平府志·物产》记载：“石炭，即煤炭，出赭圻山，土人凿山为穴，横八十余丈，用以锻炼铁石。”赭圻山也就是今天繁昌县附近的桃冲矿。原来属于当涂县的马鞍山铁砂和向山硫化铁的矿藏非常丰富，当时也已经开发，可以供应芜湖，加之芜湖本身也产铁、煤、石灰石等矿产，所以说，当时芜湖钢铁的原材料供应非常的丰富充足，充足的原材料也促进了早期芜湖钢铁业冶炼技术的发展。据民国初年县志记载：“百工中惟铁工异于他县，居市廛冶铁业者数十家，每日工作啻数百人。”说明当时冶铁行业的从业者非常多，并且从业者都有自己的看家本领，铁工的技术也达到了一定高度，形成了芜湖钢铁发展的技术条件。“初锻熟铁于炉，徐以生鏊下之，名曰饊铁。饊饱则鏊不入也，于是渣滓尽去，锤而条之，乃成钢。其工之上者，视火候无差忒，手而试其声曰，若者良若者槁。其良者扑之皆寸断，乃分别为之记槁，束而授之，客走天下不訾也。”说的就是铁工在炼铁过程中的技术要领，包括“饊铁、去渣滓、看火候、听声音、试硬度”等环节。这种技术在明代就已经成熟了。发展到新中国成立初期，芜湖全市就有192户铁匠铺，这些铁匠铺各有各的绝活，铁匠铺基本可以分为六大专业。有从事钢货专业生意的，主要经营菜刀、糕刀、柴刀、锉刀、斧头等钢材料的工具；有从事杂货类专业生意的，主要包括熟铁锅、勺子、铲子以及钳子等生活和建筑用料；有从事小炉专业生意的，主要包括各种桶箍、枣核钉等；还有从事剃发刀专业生意、民用剪刀专业生意和锚链专业生意的。正因为钢铁业的繁盛，铁匠锻工、能工巧匠的云集，各种精湛的制作技术，才打出了名闻寰宇的“芜湖四刀”：剪

刀、菜刀、剃刀和锉刀。这些能工巧匠为了能在芜湖这个码头长期站稳脚跟，把自己的绝活都亮了出来，取长补短、相得益彰。这样不断发展就形成了芜湖铁工匠人的班子比较全、底子比较厚、钢材料好、活秀得好的局面。此时的芜湖钢铁已蜚声海内外。

正是因为这些原因，铁画艺术才能在这种环境氛围下生根发芽、锃底生花，散发出迷人的黑白艺术效果。

二、干将与莫邪的传说

芜湖铁画经过历史的沉淀与社会的发展，形成了芜湖自身特有的铁文化，说到芜湖关于“铁”的文化历史，一段凄美的爱情故事为芜湖铸铁的历史文化增加了来自坊间的文脉诉说，这便是干将与莫邪的传说。

人们常说“山不在高，有仙则名”，芜湖神山（见链接1-2-1）就是因为有仙而闻名的。这里的“仙”就是指干将和莫邪。在芜湖神山口东北角有一条不宽的柏油路叫神南路，通向神山公园，顺着这条路穿过一座石碑坊样式的神山大门后，在路的左边便是一片非常幽静的竹林，竹林有着南方竹海的气势，景色异常优美。在马路右边则是一处悬崖峭壁，悬崖常年经雨水冲刷，怪石嶙峋、脊骨裸露，上面又长出了千姿百态的树草，颇有黄山奇松怪石的韵味，沿着这条幽静的路一直朝前走，到达最高处便是芜湖十景之一的火炉山铁门槛（见注释1-2-1），这里有着一段干将莫邪凄美的爱情传奇故事，传说中他们造剑的“造剑池”（见图1-2-1）就坐落在神山当中。

相传，干将、莫邪本是吴国（有说楚国）的民间匠人，以打铁为

生，也是有名的铸剑高手。战国以来，干将在神山铸剑的传说就在民间流传开来（见注释1-2-2）。

历史传说对他们的描述也有较多的诠释，干将与莫邪本是夫妻，他们十分相爱。人们常在他们的

图1-2-1 神山铸剑遗址

资料来源：鸭绿古韵——芜湖历史文化遗存图册（安徽省芜湖市文化委员会编）

铁铺里看到一位青年汗流浹背，被炉火映红全身而辛苦地工作着，而他的身边总是有他貌美的娇妻为他不时地擦汗和扇扇子，他们过着人间其乐融融的生活。可是好景不长，吴王阖闾（见注释1-2-3）喜爱宝剑，也非常贪心，为了巩固霸业，派人四处寻求精铁，访问有名的铁匠。终于在其采得了五山六河的精铁后，也找到了干将与其妻莫邪，于是令他们限期炼铁铸剑，逾期则皆杀头谢罪。接到这个命令后，夫妻俩没有办法只得领命。于是干将、莫邪在神山的铁门槛处架设铁炉开始造剑。由于是精金之铁，转眼间三个月过去了，他们也没有办法把精铁熔化，精铁熔化不成铁浆就没有办法铸剑。眼看吴王规定的日子越来越近，可是造剑却一直没有进展，夫妻俩心情十分沉重。一日，在沉思中的莫邪忽然想到，丈夫曾经讲过精铁是有灵性的，需要人性的参与才能感动精铁，才能熔化精铁，莫邪非常爱自己的丈夫，于是想到了以自己的生命来感动精铁，熔化精铁，而此时干将也感觉到了妻子的想法，就在他们目光相遇的时刻，干将望着自己心爱的妻子痛苦地摇头，他非常不愿意，也不能失去自己的爱妻。可是，在次日干将惊醒时，却不见了身旁的莫邪，慌忙间感觉到了不妙，就赶紧冲向铸剑坊。远远地，他看到那高高的铸剑炉台上站着的爱妻莫邪，她在朝辉的逆光里对着奔跑过来的干将微笑着……善良的莫邪为救夫，毅然跳入了那熊熊燃烧的炉火中……精铁终于熔化了，干将含泪

将融进爱妻魂魄的铁水制作成了双剑。一把为雌剑，一把为雄剑，这两把剑闪烁着青光，锋利无比。干将便以自己 and 妻子的名义分别取名，雄剑称之为“干将剑”，雌剑称之为“莫邪剑”。这两把宝剑锋利无比，吹风断发。但是想到莫邪剑是自己的妻子，干将舍不得把她献给吴王，于是将雄剑“干将剑”献给了吴王阖闾。可是干将不知道，他们在铸剑的过程中早已被吴王派来的密探监视了，于是当场就被揭发。干将想到了爱妻，始终不肯将莫邪剑交出，在他的眼里，那就是自己的妻，他怎么能将爱妻交出呢？可是他早就被武士们团团围住，干将只得束手就擒。干将不得已打开莫邪剑匣，痛苦而绝望地喊道：“莫邪，我们怎样才能永不分离啊？”此时，忽然看到这柄冷冷的雌剑应声从匣中跃出，转眼间化为一条清丽的白龙，腾飞而去，同时，干将也突然消失。在干将消失的时候，吴王身边的“干将剑”也不知去向。此后，不知是不是人们为了讴歌这份美好爱情，很久以后，人们传说在千里之外，有个荒凉的县城里，忽然间多出一家铁匠铺，夫妻十分恩爱、善待邻里，只是有一条与众不同的戒律，他们从不铸造兵器（见注释1-2-4）。

干将与莫邪的传说，一方面述说了个凄美的爱情故事，另一方面却又从另一个角度佐证了芜湖有着悠久的厚重的铁文化历史，为芜湖铁画后来的繁荣发展奠定了必不可少的主观文化意识形态。

三、长江巨埠——芜湖

任何艺术形态的发展，离不开经济基础的支撑，换句话说：艺术的发展是构筑在经济基础之上的。芜湖铁画的发展同样也离不开芜湖

这一方“宝地”，如果没有芜湖特殊的地理环境与历史上厚重的经济发展规模，可能芜湖铁画的发展历史就得改写了。了解芜湖、认识芜湖，为我们从社会环境、经济发展的角度提供了又一个认识、审视芜湖铁画历史成因的角度。

今天的芜湖市位于安徽省的东南部，是一个具有两千多年历史的城市，内濒青弋江，外临长江，地处长江中下游的要冲。逆水可上安庆、九江、武汉，顺水可达南京、镇江、上海。水路交通便利，历来商贾云集，市场活跃，素有鱼米之乡的称谓。早在原始社会末期，芜湖地区就已经有人类活动的痕迹，阶级社会出现以后，芜湖所在的地区就出现了较大的部族集团，历史上称之为“越人”（见注释1-3-1），越人在很早的时候就与中原地区有了接触，相传大禹就安葬在今天的会稽（见注释1-3-2），夏朝最后一个皇帝桀被商汤战败后也逃到了与芜湖隔江相望的巢县一带。对于这一史料，只是传说，没有明确的文字记载。到了春秋时代后期，芜湖地区的部落才开始有文字记载，当时这一地名叫“鸠兹”。最早在《左传》中有这样的记载：“鲁襄公三年（公元前576年），楚子重伐吴，克鸠兹，至于横山（也称衡山，横通‘衡’）。”这是最早对鸠兹的记载，从此以后，对于鸠兹的史料记载就多了起来。

鸠兹在芜湖这座城市的发展史上有着重要的地位，也可以说早期的芜湖城就是在古代鸠兹城邑的基础上发展起来的。据考证，古鸠兹的位置就在芜湖城东的一个叫“楚王城”的遗址上，那时的古鸠兹紧紧地围绕着水阳江畔（见图1-3-1），水阳江在古代是中江上最重要的一段，中江东通太湖，西接长江，是一条极为重要的东西交通的水道，是控制中江水道的重要渡口，在春秋时期就是重要的战略要地。从鸠兹的原始部落发展到芜湖县城，经历了我国从奴隶社会到封建社会的全过程。到西汉初年，鸠兹这个名字逐渐被芜湖所代替。据《元和郡县志》记载：“芜湖水源出丹阳郡，西北流入于大江，汉末湖侧亦尝置芜湖县，以蓄水不深而生芜藻故名。”这就是现芜湖这一地名的