

铸书艺术

杨光辉 张开理 题

杨光辉 张开理 著

江苏美术出版社

铁 画 艺 术

杨光辉 张开理

江苏美术出版社

封面设计：孟振林

版式设计：张学成

责任编辑：郭廉夫

江苏美术出版社出版

江苏省新华书店发行

盐城市印刷厂印刷

开本787×1092毫米 32开

印张3.25 插图6页

89年9月第1版第1次印刷

ISBN 7—5344—0096—1/I·57

定价：1.85元

前言

中国是世界上创造冶铁技术和最早使用铁器的国家。

高超的铁冶锻技之花，结出了铁的艺术之果——铁画在古老的中华大地上应运而生了。

铁画，在我国工艺美术艺苑中独树一帜，它黑白分明，虚实相衬，刚柔并济，乍看墨色淋漓，具有国画的神韵，细看飞点走线，锤痕斑斑，而且具有雕塑的立体美，敲之叮咚有声，铮铮骨立，堪称铁为肌骨画为魂，以其特有的魅力，流传数百年而不衰。铁画艺人蓬一炉炭火为砚，投一角铁料代墨，扬一柄手锤当笔，立一方铁砧作案，心到、手到、力到，把智慧、技巧、体力巧妙地结合在一起，千锤万锻，终于锤底生花，揉铁成画。锻制出的各式山水、人物、花草、禽鸟等等，古朴浑厚又飘逸清新，意境深远又情趣高雅，写意传神，栩栩动人，一直为世人所宝爱，视作珍品。

然而，令人遗憾的是，几百年来，铁画只是作为师徒间口传心授的民间工艺而流传，却从没有一本有关铁画研究的专著，没有一个人来写一本专门记述铁画艺术发展的书籍。散

见于历代《芜湖县志》上的那么寥寥数行简扼纪要，与铁画艺术所处的地位，与今天铁画发展的规模和所取得的成就，也太不相称了。基于这一原因，我们决定写作此书，以补救我国铁画发展史上这一令人难堪的缺憾。

在这本书中，我们想就铁画的产生、沿革和发展，作一初步的探讨，同时也包罗进了有关铁画的逸闻轶事，并对铁画的工艺以及铁画艺术作品的欣赏作必要的介绍，以期达到抛砖引玉的效果，引起海内外铁画艺术爱好者的兴趣，共同来研究和探讨这门独特的艺术。当然，我们还希望通过我们的介绍，让更多的人了解铁画艺术，增进对铁画艺术的知识 and 爱好。

目 录

前 言

一 铁画艺术的历史渊源

- 1 从古代宝剑和兵锤的锻造说起…………… (1)
- 2 铁画的雏形——庙堂中的铁制饰物…………… (2)
- 3 没有芜湖的能铁匠，就没有芜湖铁画…………… (4)
- 4 “新安画派”催生了芜湖铁画…………… (6)
- 5 铁画创始人汤天池…………… (8)
- 6 一只铁螃蟹，引出铁画来…………… (9)
- 7 一幅“四君子”，铁画定乾坤…………… (11)
- 8 汤天池的铁画艺术…………… (13)
- 9 铁画创始人辨…………… (14)
- 10 “以文锻画”的梁在邦…………… (16)
- 11 梁在邦铁画的诗情画意…………… (18)
- 12 南寺和尚与铁画的故事…………… (19)

13	承前启后的储炎庆·····	(21)
14	源于芜湖的北京和烟台铁画·····	(23)
15	萧尺木们·····	(26)
16	师法自然, 锤底生辉·····	(27)

二 铁画的艺术特色和欣赏

17	中国画与铁画·····	(30)
18	剪纸、雕塑与铁画·····	(32)
19	铁画是锻打的艺术·····	(33)
20	铁画的钢铁特质·····	(35)
21	天下绝锤《迎客松》·····	(37)
22	《迎客松》的艺术价值·····	(40)
23	蹄踏凌空话《奔马》·····	(42)
24	在继承中发展的“四君子”·····	(44)
25	雄鹰是怎样飞起来的·····	(46)
26	错作古董的《海宴河清》·····	(47)
27	万里江山铁铸成·····	(49)
28	人物和鱼虫铁画·····	(51)
29	一字万金的铁字·····	(53)

三 铁画的工艺与创新

30	铁画工艺的沿革·····	(55)
31	突破平面, 追求立体·····	(57)
32	铁与瓷的结合·····	(59)

四 铁画走向世界

- 33 传教士把铁画传入西欧..... (61)
- 34 铁画在巴黎展出..... (62)
- 35 东山魁夷来访..... (63)
- 36 铁画流芳五大洲..... (64)

后记

附录

和
东

一 铁画艺术的历史渊源

1 从古代宝剑和兵锤的锻造说起

宝剑和兵锤,是古代的兵器,但也可以说是一种艺术品。锻制宝剑和兵锤的技艺,是十分考究的。具有了锻造宝剑和兵锤的技艺,制作铁画也就能够游刃有余,得心应手了。中国铁画艺术的发展,追溯其历史渊源,显然与我国古代一直流传下来的高超锻剑、锻锤技艺具有直接的关系。

在我国古代,锻造宝剑、兵锤的技艺是精湛而独特的。拿锻剑来说,从选料、红锻、淬火、冷锻、铲型、试曲、正锋,到最后装潢、定名,有一整套完整的工艺流程。初锻时,分段加温,使钢体的红色一致,锤法要平,先重锤,后轻锤,同时要乘钢料红时急打,不可等灰冷再打,否则就会打出内伤。延伸钢料和锤路要准确,不能使剑坯出现伤痕。在火候的掌握上,绝不能烧过头,最好只用五至七分火功。在冷锻时,必须千锤万锤地锻打,锻打时要平要稳,将红锻时留下的锤痕锻光,使内部的珠光体细密如泥,这样打出来的剑才外有硬度,内有韧性,达到弓弯而不折,松平则挺直,青光闪闪,寒气凛然。

兵锤的锻造技艺并不比铸剑容易。首先，红锻时锤路要求轻重一致，每一锤要力点准确，锻成杯状后，达到中间薄，边上逐渐厚的要求。然后，以木质锤来圈成锤体，再用内衬工具，以铁锤收口。在锤体外边，不能失锤误打，锤一打偏，不裂即皱，那就报废了。锤内空心，加入铁丸少许，不仅增加了重量，又使飞锤旋击时铮铮有声，增加了威武气势。接柄是制造兵锤施艺的关键。接火时难度很大。因锤体空心，接口很小，手柄中空，只有接火处一小段实心。接火时要求红炉内分三层，底部垫灰渣，中部为红炭，上部铺湿炭，施技时锤体直立，围在湿炭里保护着。接火处鼓风量要小，锤体与锤柄一起慢慢随手旋转，即将烧熔正火花四溅时，恰好接火。这时风量加大，手舞飞锤锻接，手锤如雨点般速击，要求百发百中，每锤打在要害处，直到锻接牢固，接头处呈青灰净洁时方成。这样便可一举成功。中间如果稍有差池，就前功尽弃了。

古剑与兵锤的锻打技艺，与铁画的锻打技艺，是一脉相通的。因为铁画讲究造型，讲究神韵，什么地方轻锻，什么地方重打，什么地方锤疾如雨，这些都是十分重要的。关键处只一锤见风骨。铁画，铁画，先是铁后是画。再美的画稿，没有高超的铁工手艺，也是无论如何成不了铁画的。有了高超的铁工手艺，铁画的产生就有了技术基础。而我国古代兵器的打造技艺，正是铁画能够成就的基础。

2 铁画的雏形——庙堂中的铁制饰物

可以说，寺庙和宫殿里的铁制艺术品，是铁画艺术的前

奏。

自汉代佛教传入中国，特别是唐代以后，佛教寺庙如雨后春笋。唐诗中就有“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”的诗句。每一座寺庙里，铁制饰物都是必不可少的，宝殿屋脊和飞檐上有各种形状的铁制装饰品。寺前有铁塔、铁鼎，寺内有大铁钟，寺檐有铁云板，佛座前有铁制镂花香架和蜡台。大的铁件往往有几吨重，铸造工艺也十分复杂，上面布满了各式各样的花纹，还有香客姓名和捐助的款额。这些花纹和文字，都属浮雕造型，它既有画又有书法，可以称之为铁的书画工艺铸造品。这些制铁的技艺，对铁画的产生和发展具有重要的影响。

在北京故宫的砖石窗口、走廊、墙壁中空处，往往有铁制的花卉鸟兽装饰物。这种装饰物的造型还比较古朴，多半是采用浇铸工艺制造的。但它可以说是铁画的雏形。那些铁制装饰物，既美化了环境，又具有防卫功能。这里面还有一个传说。明代宫廷里，太监之间有矛盾，时常口角，后来彼此争斗，到了动武的地步。那些太监身边没有兵器，就急中生智，拉下了窗廊里的铁制饰件权作械具，直打得头破血流。后来皇帝知道了这件事，下旨将宫中的铁制窗廊饰物，通通禁除。直到如今，故宫窗廊上只存有极少数铁制花卉的细条，粗大的铁件极难找到。

寺庙和宫殿里的这些铁制饰物，为铁画艺术的发展开了先河。

除此之外，中国传统的金银铜器打造技术和社会上广泛

使用的金银铜器饰物，对铁画的产生也有不可忽视的借鉴作用。我国金银铜器的打造具有悠久历史和丰富经验，工艺水平极高。金银铜匠们的艺术创造，对于铁冶匠人的影响，自然是顺理成章的事。这方面的内在关系，这里就不予赘述了。

3 没有芜湖的能铁匠，就没有芜湖铁画

铁画产生在芜湖，并非偶然。

以芜湖为界，沿长江上溯武汉，下迄南京，历代盛产铁矿。唐代大诗人李白在今铜陵、繁昌一带游历时，曾写下记叙铁冶工人劳作的诗歌，一直流传至今：“炉火照天地，红星乱紫烟，赧郎明月夜，歌曲动寒川。”从这首诗里可以看出，距今一千二百多年的唐玄宗时代，这一带地方铁矿的开采和冶炼已经具有相当规模了，炼铁工人每每夜以继日。

芜湖附近盛产铁矿，有了较高水平的冶炼技术，能够提供质量优越的铁，这就为芜湖铁匠行业的发展创造了得天独厚的条件。

提到芜湖的铁业工艺，还有一个传说：早在吴越春秋时期，芜湖东北方向五六里的赤铸山，又叫火炉山，就是吴人干将造剑的地方。此说虽难确考，但也可佐证芜湖的铁匠行业是历史久远的。到了宋代，《芜湖县志》里记叙了著名诗人黄山谷描写芜湖高超的造剑技术的诗：“古剑摩空宇，寒光启太阿”。另据清代末年的《芜湖县志》记载：“钢为旧日驰名物产，咸丰后尚存炼坊十四家，均极富厚。”自古以来，就有“铁到芜湖自成钢”之说。由此可见，芜湖历代的铁冶行业已闻名天下

了。

同时，芜湖地处江南鱼米之乡，曾为中国四大米市之一，水陆交通便利，历来商贾云集，市场活跃，这样更进一步促进了铁冶行业的发展，世代相依，终于造就出一批少有的能工巧匠。民国初年的《芜湖县志》上明确记载，芜湖这个地方“惟铁工为异于他县。居市磨冶钢业者数十家，每日须工作不啻数百人。初锻熟铁于炉，徐以生鏊下之，曰喂铁。喂饱则鏊不入也。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，若者枵。其良者扑之皆寸寸断，乃分别为记，橐束而授之，客走天下不啻也。”意思是说，芜湖这个地方的铁工技术最高，市面上有几十家铁匠铺，每天有好几百名铁匠干活。他们具有在熟铁炉里加生铁来炼铁为钢的本领，技术高超的工人只要看看火候，听听声音，就可以分辨出钢的成色好坏，质量好的钢货非常坚脆，远销各地，信誉很高。到了建国初期，芜湖全市有一百九十二户铁匠铺，分为六大专业。有钢货专业，专营菜刀、糕刀、篦刀、柴刀、锉刀、炮竹刀及木工斧、锯、刨等；有杂货专业，专营熟铁锅、勺、铲、钳及建筑用料。有小炉专业，以营靴钉、枣核钉、各种桶圈、箍等为主；其它还有剃发刀专业、民用剪刀专业和镞练专业等。其中菜刀、剪刀、剃头刀世称“芜湖三刀”，名气久盛不衰，远近求购。这些专业的众多铁匠里，许多人都是从湖、广、四川、江浙、山东等地到芜湖开业的。他们为了在芜湖这个码头上立定脚跟，都把自己的拿手绝活亮了出来，互相争强斗艺，各逞其能，同时又取长补短，相得益彰。这样，长期以来，形成了芜

湖的铁工匠人班子全，底子厚，名望重，钢货好，活计秀的局面。直至今日，五十岁开外、技艺双绝的老铁工师傅，全市还有不下三百余人。

正因为这些原因，也正是在具有如此高超的铁工综合技艺的基础上，铁画才应运而生。

没有绝妙的锤底功夫，哪能锤底生花呢？

4 “新安画派”催生了芜湖铁画

芜湖这个地方，自古以来就是人文荟萃之所。明末清初，有“姑熟派”画家萧云从（即萧尺木），有“名播大江南北”的汤燕生，有“下笔不能自休”的方兆曾，有高旷的韩铸，有和尚丹青、高手海涛、一雨，等等，他们都先后居留芜湖，给芜湖的民情风俗带来了深刻的影响，也在众多的铁工匠人心中植入了艺术的种子。

后来，皖南一带出了以弘仁和查士标、汪之瑞、孙逸四人为首的画家群体，他们都是歙县或休宁县人，这两个县古属新安郡，为新安江上游一带地方，因名为“新安画派”。这四大画家又称“新安四家”或“海阳四家”，概因歙县、休宁在黄山云海之阳的意思。这个画派有两个独特的地方：一是宗法自然，我师造化，终年出没于瑰丽的黄山之中，画尽黄山的奇松异石；二是所出作品笔墨疏简，线条枯瘦，意境空寂。特别是弘仁，尤工山水，落笔瘦劲简洁，风格冷峭奇倔，真象铁匠打出来的青铁条。

“新安四家”之首弘仁，生于公元1610年，卒于1664年，本

姓江，名韬，字六奇，明朝灭亡之后，削发为僧，人称浙江和尚。这位浙江和尚曾居芜湖，画风独树一帜，笔简境深，影响很大。他与著名的大画家石涛齐名，后人评述说：“石涛得黄山之灵，浙江得黄山之质，”足见浙江在画坛具有独特地位。正是浙江和尚的这种以简为主、以线为主、以点为主，按不同层次又点点线线相接或点线与块面相接而构成的画，恰恰正适合于铁工锤底技艺的发挥，这就使最初的铁画艺人茅塞顿开，从他的作品中得到极大的启示。可以这么说，浙江等“新安画派”的画幅，正是铁画艺人的天然画稿。铁画也正是以点点线线与块面构成的钢铁画幅。

就这样，铁画产生出来了，并且与国画从此结下了不解之缘。铁画不断从国画那里汲取营养，进行艺术的再创造，终于形成了自己独特的艺术风格，成为我国工艺美术界独特的画种。它既充分体现了国画，特别是“新安画派”苍劲奇伟的风格，具有铮铮骨立的钢铁品性，又具有强烈的立体和透视效果，黑白相映，虚实相生，空灵剔透，表现出了国画难于表现的效果。

“新安画派”主张外师造化，中得心源，应物传神，写意言志，这对芜湖铁画的发展具有深刻的影响。铁画正因为努力师法自然，揣摩画中真谛，得其精髓，才如此久盛不衰。在铁画艺术创作史上，绝少矫揉虚妄之作，而总是透示出一股勃勃的阳刚之气，蕴情于画，内涵丰厚。铁画虽为工艺之作，但却绝少工匠气，没有那种故作雕琢的弊端，显得超凡脱俗。铁画讲究的是写实、写真，但是实中有虚，真中见情，铁画追求的是意

境、神韵，而绝非工艺装饰的俗气。

5 铁画创始人汤天池

有关汤天池的史实资料很少，只是在《芜湖县志》里有几处记载。我们从寥寥数行的文字里，可以知道，汤天池生于明末，长在清初，主要活动于康熙年间。他姓汤名鹏，字天池。原籍江苏溧水人氏，寓居芜湖，以铁匠为业。他的铁工冶锻技术高超，达到了炉火纯青的地步，顽铁在他手里能伸屈自如，随心所欲，尽入画图，“治之使薄且缕析之，以意屈伸，为山水，为竹石，为败荷，为衰柳，为蝴蝶，郭索点缀，位置一如丹青家，而无褻积皴皴之迹”，“施之灯幢屏障，曲折尽致，山水花卉，各极其妙，一时称为绝技。”他不但能作铁画，还作铁字，“善飞锤接书画，尤以狂草书法著称。”因此他远近闻名，四方求购他的作品，“为此名噪公卿间”。

据《芜湖县志》记载，在汤天池同时代以及稍后，有不少文人墨客写诗作文，记叙、歌颂、追怀他和他的铁画艺术，其中最为有名的，要数梁同书所作的好几首《铁画歌》了。在其中的一首里，一开头就将汤天池与五代和元代的大画家荆浩、关仝和倪瓒、黄公望相并立。诗里写道：“荆关一去倪黄死，无人能写真山水。谁以铁冶施神工，万里居然生尺咫。匠心独出无古初，扬锤柳下乐如何。闲作两钱锥补履，直叫六法归洪炉。想见解衣任槃礴，烟树天然谢雕凿。百炼化为绕指柔，始信人间兔毫弱。……何以铮铮不坏身，安用提金与玉破，独邻奇技坐天穷，江天昏暮酒钱空。不知程郑与曹郿，冶铸竟至千人僮。……”

《清朝艺苑》一书中有这样的记述：“汤鹏，字天池，芜湖人，善熔铁作画，梁山舟先生为作歌，和者甚众。”

此外，清乾隆时进士黄钺，在芜湖作过一首咏铁山的《竹枝词》。铁山亦名赭山，位于今芜湖市中心，现有铁山宾馆和赭山公园。黄钺在词中写道：“风卷松涛入梦醒，卧游曾对赭山亭。分明天水明于练，一幅汤鹏铁画屏。”词里特别写出了汤天池和他制作的以赭山景物为对象的铁画屏风，线条洁净，天地明晰，栩栩然几可乱真。

仁和朱文藻也有诗句题咏汤天池的铁画：“乍看似墨泼缙素，山水人物皆空嵌。风飘秀色动兰竹，雪摧老干撑松杉。华轩逼人有寒气，盛暑亦欲添衣衫。……”

6 一只铁螃蟹，引出铁画来

汤天池的历史记载不多，但有关汤天池的民间传说却不少。

在芜湖一带，至今流传着汤天池打螃蟹的故事。

相传清朝初年，芜湖城外，青弋江南岸，老浮桥下西头，有个姓王的小铁匠铺子，只有夫妻二人，打制一点船上用的铁钉以及锅铲、火钳之类的日用杂件，起早贪黑，日夜忙碌，于是收了一个外乡来的小徒弟。这个小徒弟才十三岁，他就是汤鹏汤天池。王师傅待他非常严厉，铁匠铺里的活计已经不轻，还要替师娘做许多家务事。平素也不叫他上砧子，只是叫他拉风箱。风箱也不是好拉的，有许多窍门。如风箱的风量要与师