

■章丘铁匠·传承

本报见习记者 刘晓

《舌尖3》播出后
90后加入铁匠这一行

“叮叮当,叮叮当……”
作为一个“铁六代”,41年前,
牛大伟就是伴着绵延不绝的
打铁声出生的。院子里那个
父亲支起的烧铁的火炉,便
是他看到的第一把人间烟
火。“这个炉子比我年纪大,
小时候就是围着这炉子长大
的。”童年的印象对牛大伟来
说,就是这不绝于耳的打铁
声和一膛烧红的炉火,“当时
冬天特别冷,我父亲就在家
里挖了个地窖,覆上塑料布,
在地窖里打铁。”

夏天满身汗,冬天手裂
口,一年到头的灰头土
脸……牛大伟不是没有见过
父辈打铁的辛劳,他没有想
过自己也会走上打铁这条
路。直到初中毕业,因为没有
合适的工作,在父亲的鼓励
下,牛大伟开始学起打铁,
“感觉就是一个自然而然
的过程,打铁和我的生活本
身就是分不开的。”

世界上的职业有千万
种,同学们有的去了外地发
展,有的进了工厂工作,只剩
下牛大伟守在铁炉边。你喜
欢这份工作吗?牛大伟不止
一次问过自己,“刚开始也
谈不上喜欢不喜欢,就是干
点力所能及的活,拉拉火、
打打锤,后来真正理解了这
份工作,开始干了这一行,
才喜欢上了这一行。”作为
一个70后,牛大伟的观点和
现在的很多年轻人不一样,
在很多家长都将“尊重孩子
的兴趣”挂在嘴边时,他却
认为,只有用心去做了,才
会产生兴趣。

干一行才能喜欢一行,
这个观点也不无道理。1996
年出生的天奇(化名)应该是
铁匠行里最年轻的后生。与
前辈们数十年耐得住寂寞
的从业经历不同,他是在《
舌尖3》播出后,才选择加
入铁匠这一行。职高毕业
后,天奇一直没有找到自
己喜欢的工作。

《舌尖3》播出之后,身
为章丘人的天奇成了同学
们调侃的对象,“你们章丘
人是不是都会打铁?你会
打铁锅吗?”虽然小时候
见过爷爷打铁,但是打铁
这事离天奇的生活还是差
着十万八千里。直到今年
春节,一家人聚在爷爷家
里吃完团圆饭后,爷爷将
天奇叫到身边,“他说我
现在找不到工作就是因为
没有手艺,让我跟着他学
打铁,将来是个饭碗。”

禁不住爷爷的劝说,天
奇最终来到了爷爷的铁匠
铺,举起了锤子。“开始
只是好奇,想拍几张照片
给同学们显摆显摆。”天
奇自己也没想到,几天下
来,虽然打锤打得全身酸
疼,他却喜欢上了这个行
当,“反复的锤打能让你
的心静下来,真正投入进
去。”如今,虽然才学了
半个月,天奇已经是爷爷
嘴里的“一把好手”,“
他夸我机灵,麻利,适合
干这一行。”

铁牡丹铁南瓜铁葫芦
收藏进了文化馆

眼下,当“章丘铁锅”
登上了热搜榜,似乎再也
没有比“章丘铁匠习俗非
物质文化遗产传承人”这
一头衔更加光辉的了。作
为传承人世家,又是传承
人之一,牛大伟

牛家铁匠铺
上网吆喝铁艺
非遗传承有道
打铁的手艺搞艺术创作

作为“章丘铁匠习俗”非
物质文化遗产传承人的年
青一代,41岁的牛大伟获
得了更多的关注。“咱就
是个打铁的,咱把铁打好
就行了。”在《舌尖上的
中国3》播出之后,面对
如潮水般涌来的到访者,
牛大伟只能用这句话应
对那些千奇百怪的问题。
只有当夜深人静的时候,
他才会让心里那个梦想
浮出来:他要用打铁的手
艺来搞艺术创作。

老牛和儿子小牛一起打造的铁牡丹惟妙惟肖,仿佛低头就能闻到花香。 本报见习记者 刘晓 摄

2011年,打铁棚里,张光灿(右)指导小牛进行铁艺创作,小牛感受到了艺术的魅力。 张光灿 供图

对于铁匠这一行业的坚
持却并不是出于被动的使
命感,而是那颗被启蒙的
艺术之心。

2010年,一位不速之
客来到了牛大伟家。对方
自报家门,毕业于清华大
学美术学院硕士张光灿。
此次来访是希望牛祺圣
和牛大伟父子俩,能够
为其打造一件艺术品。
“啥叫艺术品啊?”牛
祺圣忍不住问道。对方
没有直接回答,而是绕
着牛家的院子认真转了
一圈。他的目光掠过挂
满锄、镰、镰的黄泥
墙,掠过红砖砌的火炉,
也掠过布满铁锈的砧
板,最终落在了牛祺圣
手里的两只铁壁虎身上。
那是牛祺圣在2000年
打造的,“那时候有个
大学生打听着找到我,
打开笔记本电脑问我
能不能制作出图片上
这种铁壁虎,我就做了
这么一对。”

张光灿告诉父子俩,他
想做的就是类似铁壁虎
这样的艺术品。简单交
谈之后,这位不速之客
就住进了牛家的东屋,
一住就是一个月。“刚
开始不知道怎么办,以
前打的都是农具,就在
眼皮子底下,他说的东
西太抽象了。后来他想
出来一个办法,他用泥
搓,我们根据他的模型
打。”

就这样,反复商榷、磨
合,每天打一件或者两
件作品,一个月后,一
件含义深刻的雕塑品
诞生了:各种钢铁锻造
的工具密集地矗立在一
起,暗示着世界是由他
们建造的。“这个他
们,包括你我,大家打
造了这个世界。”张光
灿解释道。

这件雕塑品为牛家带
来了前所未有的兴奋,
还有一笔五位数的收
入,“当时张老师问我,
想要多少报酬,我说你
能来我家我就很荣幸
了,哪还要报酬。后来
他坚持要给,而且给的
数目远远超过了我的
要求。”这个收入让牛
大伟震撼:“一年打农
具,也就混个三万来块
钱,打一件艺术品,就
等于全年收入的三分
之一。”

除了可观的收入,张
光灿的启发也让牛大伟
体味到了艺术的魅力:
“张老师说铁有很强
的可塑性,不一定要
打农具,还能用打铁
的方式打造出工艺品。”
这个想法也得到了牛
祺圣的支持:“我们也
得改变,也得顺应时
代。”

就这样,在张光灿的
启发之后,父子俩反复
琢磨、研究,先后打造
出了铁牡丹、铁壶、
铁南瓜、铁葫芦、铁
磨盘等模型,这些作
品还收藏进了章丘区
文化馆。同时,牛大伟
通过网络不断学习和
铁艺有关的知识,还在
网上推广自己的“大伟
铁艺”,用微信朋友
圈和QQ空间展示自
己和父亲的作品。

打造艺术品,似乎
为牛家铁匠们的转型
提供了无数的可能,
“我最近正在给一些
大学的学生和教授
制作铁艺作品,效果
还不错,而且也在尝
试着创作工艺品销
售。”牛家铁匠铺,
似乎在大工业时代
背景下,找到了新的
出路。

重要的是传承手艺
它有精神层面的东西

相比于打造农具,铁
质工艺品的打造确实
能够给牛祺圣一家带
来更高的收益,但是
对于清华美院金属工
艺专业的硕士张光灿
来说,只有这些还不
够,他思考的,是

铁匠真正的转型。

2010年,正在清华大
学就读的张光灿研究
的课题便是《铁匠的
生存和转型》。2009
年开始,他便在全国
范围内寻找铁匠样本,
“去过河北、湖北和
山东的很多地方,最
后才找到了章丘老牛
一家”,这个寻找过
程异常困难,“很多
铁匠已经放弃生产,
还有生产能力的一
些人,由于没受过教
育,年纪又大,无法
交流。”这个过程
也让张光灿深刻感
受到,铁匠在一点
点被淘汰,“没有
必要回避,他们
就是被淘汰的一个
群体,在工业革
命的大背景下,
随着农业机械
的规模化生产,
铁匠正在逐渐
退出历史舞
台。”

“我思考的是怎么
让他们转型,因为
铁的可塑性是
很强的,但是
从艺术品入
手对于传统
的铁匠来说
是一件很冒
险的事,我和
老牛、小牛
一直在磨合。”
在这个过程中,
张光灿一直
在启发牛氏
父子俩成为
有现代意识
的手艺传承
人,而这正是
工匠精神
的体现。我们
都在说匠人
精神或者工
匠精神,那么
这种精神的
本质是什么?”
张光灿给出
了答案:“就
是调动手的
思考。”在
张光灿看来,
他的任务就
是改变牛氏
父子对于打
铁的理解。

张光灿还有另外一
个身份,那就
是山东劳动
技术学院的
老师。在张
光灿看来,在
职业教育中,
调动手的思
考恰是中国
目前最缺乏
的东西:“从
教育这个层
面来看,目前
我们的动手
能力很弱,而
这也是匠人
精神传承最
致命的问题
之一。”为了解
决这个问题,
张光灿正与
清华美院的
潘毅群教授
一起,尝试策
划一个“铁匠
营实践计
划”,“目前
选择了章丘
和湖北大冶
作为两个传
承基地。”

对于“章丘铁锅”
热,张光灿认为,
正是人们误
解了匠人精
神传承的意
义,“传承的
是手艺本
身,而不是生
产出了多少
好东西,手
艺之所以需
要传承,是
因为它有精
神层面的东
西,有一套
手工方式,
里面包含着
价值观、生
活状态,指
示我们这个
东西过去是
什么状态。”
如果人们尊
重手艺的传
承,则它带来
的是更多的
好东西,而不
只是铁锅。

如今,《舌尖3》
带来的章丘
铁锅热远没
有散去,铁匠
这个古老的
行当似乎焕
发了新的生
机,“铁锅热
之后,铁匠
的生存是没
有问题了”,
张光灿说,但
他更担心另
一个问题,与
铁锅热相伴
而生的对于
手工作品的
追捧,还产
生了仿制铁
艺品的产业
链。“实际
上目前铁匠
都存在这样
一个问题,就
是缺乏创造
性,这也是
非常致命
的问题,工业
革命也好,大
工业时代也
好,其实最初
的发明都是
模仿手工
业,但是现在
作为手工艺
的铁匠却在
模仿一些工
业制品,这
也很让人担
心。”张光
灿对此忧心
忡忡。

不仅如此,在张
光灿看来,作
为非物质文
化遗产之一
,章丘铁匠
除了创新之
外,还有更
多意义:“非
遗传承的
是什么?不
只是技艺,
更多是一
种信仰的传
承,所以现
在牛家铁匠
的改变只是
一个开始,我
们希望可以
通过这个传
承保护,把
铁匠存在的
意义挖掘出
来,比如说
对于教育的
帮助,对于
精神上的传
承。”