

安徽芜湖铁画艺术发展现状及出路的思考

房 鑫 (首都师范大学历史学院 100001)
李怡然 (厦门大学人文学院 361000)

摘要:铁画,又名“铁花”,是安徽芜湖地区的特色手工艺,在其诞生至今三百余年里,起起伏伏,现今已逐渐走向衰落。本文就铁画艺术诞生之初的兴盛以及发展之时的繁荣原因进行分析,通过铁画艺术历史上的成功原因,寻找目前铁画艺术如何走出困境的方法。

关键词:铁画;芜湖;市场;创新

2006年国务院公布了第一批非物质文化遗产名录,安徽芜湖铁画锻造技艺入选。这使得自20世纪末开始逐渐淡出公众视野的铁画技艺再次被社会所关注。铁画技艺入选非物质文化遗产名录,既是对芜湖铁画的艺术、技术价值的肯定,也是在号召全社会共同关注这项逐渐式微的传统技艺。目前学界对芜湖铁画的研究已有一定成果,对于芜湖铁画的传承历史,学界已有基本定论。同时,对逐渐衰落的芜湖铁画如何走出困境提出了很多建议,但随着时代的发展,社会状况日新月异,根植于新环境的芜湖铁画,需要一些新方法才能再创辉煌。

一、铁画艺术的历史与现状

(一)铁画艺术的起源

安徽九华山自古以来就是佛教圣地,自宋代起,前往九华山的佛教信徒通过供奉铁制的“铁花”表达自己的虔诚。清代康熙年间,芜湖人汤鹏将供佛用的“铁花”加以绘画技艺创制铁画。铁画创作之初,工艺就已经相当成熟,铁匠先将铁经烘炉冶炼,再把铁块锻打成条状,随之翻折铁条,编织成预定的图案,制作技艺十分繁复。《芜湖县志》有云:“汤鹏……侨芜湖。创为铁画,施之灯幢、屏幛,曲折尽致,山水花卉,各极其妙,一时称为绝技”。

铁画的成功离不开汤鹏的高超锻铁技术。汤鹏幼时迁居芜湖,芜湖是江南的锻铁名城,芜湖锻铁的历史最早可以追溯至春秋战国时代,相传干将莫邪就在芜湖铸成,康熙《太平府志》载:“神山在(芜湖)县东北九里,与赤铸(山)相连。《图经》(汉唐时期)云:干将淬剑于此,上有磨剑池、砥石”。时至明清,山东著名铁工濮氏、南京铁工葛氏、马氏等相继迁至芜湖,并在芜湖冶铁炼钢,为芜湖冶铁业带来先进的技术,《芜湖县志》记载:芜湖“惟铁工为异于他县,居市廛冶钢业者数十家,每日须工作不啻数百人”,芜湖冶铁业之繁荣可见一斑。自幼成为铁匠的汤鹏,在有“铁到芜湖自成钢”之称的芜湖深受先进冶铁技术的熏陶,其锻铁技术十分高超。

铁画的声名大噪非因汤鹏一人锻铁技艺高超,还有铁画内蕴涵的高超绘画技巧之功劳。汤鹏锻铁之时与画家萧云从比邻,萧云从是清初著名画派姑孰画派的创始人,其画法独特自成一派,以山水画尤为著名。汤鹏“日窥其(萧云从)泼墨势”,将萧云从的山水、鱼虫、花鸟溶于铁画素材之中,既显示出铁画技术之高超,又展现了姑孰画派的画作之精妙。这是铁画的技术与艺术的首次完美结合,是汤鹏与萧云从共同创造的新艺术模式。这使得芜湖铁画在其诞生之初,就受到了广大士绅的追捧。《铁画歌·序》中记载“豪家一笑倾金货,曲屏十二珊网奇。”

然而在经历了近代外国侵略战争、解放战争后,社会生产受到了极大的冲击。娴熟的铁画手工艺者或被迫转行,或逝于战乱,芜湖铁画技艺仅余“沈义兴”铁匠铺老板沈国华继承,但沈国华的独传弟子于1952年因病猝死,铁画技艺近乎失传。尽管市面上仍有部分铁画销售流通,但其技艺已失其真,艺术已失其

意。与此同时,战争使得工艺品逐渐被生产生活的必需品所取代,用于观赏的铁画艺术被市场所淘汰。自鸦片战争后,中华民族深陷外国商品倾销与军事侵略之中。政府对于手工业技术的保护愈发忽视,而身处战乱的手工艺者亦无力自救,在这种社会大环境中铁画技艺逐渐走向消沉。

(二)铁画艺术的“中兴”

新中国的成立后,整个社会呈现出百废待兴的局面,社会各界掀起了一场抢救挖掘中国传统文化遗产的保护的高潮。芜湖铁画也应势再生。枞阳人储炎庆曾偷学铁画技艺于“沈义兴”铁匠铺老板沈国华,但因核心技术失传,未能再现铁画当年之风。对此,省委省政府以及市政府相关领导十分关注。1958年芜湖市长郑家琪安排安徽师范大学美术系教授王石岑、宋肖虎两位画家进驻铁画工坊,为铁画制作提供艺术的素材,并为铁画的艺术表现力提供意见。这是在铁画发展史上第二次与艺术的结合,这次结合使得铁画拥有了全新的表达形式以及为群众喜闻乐见的艺术内容。这次铁画制作工艺的创新,将安徽本地文化特色融入铁画之中,显示出徽文化内敛中的大气。最具代表性的铁画巨作《迎客松》于1959年迎国庆十周年之际随其创作者王石岑、储炎庆等进入人民大会堂,现今仍悬挂于人民大会堂迎客厅中。从此,成为党和国家领导人迎接外宾并与外宾合影留念的重要背景。自此芜湖铁画艺术被越来越多的人所熟知,并走向了高速发展的阶段。

铁画的中兴,绝非一人一日的努力之功,也非一技一艺的高超之功,而在于艺术家与工艺家之间互补不足,创新合力的结果。手工艺者受其自身教育及经历的局限,创造艺术内容及形式的的能力十分薄弱,而缺少了艺术性的铁画无法做到雅俗共赏,化铁为画的境界,这正是解放前铁画不为人民大众所喜爱的原因。除却手工艺界与美术界的努力之外,解放初期规范的市场使铁画拥有了迅速“生长”的土壤,手工作坊之间以铁画精美程度为标尺进行竞争,不断提升自家技艺,相互学习,而非通过价格战,使用不正当的营销手段取得利益。

在多方因素的合力下,芜湖铁画相继取得了许多成绩。1964年5月郭沫若先生来芜参观铁画后连称“奇迹”,并欣然提笔留下了经典赞词“以铁的资料创造优美的图画,以铁的意志创造伟大的中华。”1973年3月芜湖工艺美术厂成立,以生产、研究铁画为主,并且致力于规范铁画市场,整合铁画资源,对铁画技艺的发展产生了积极的影响。1980年,85岁高龄的刘海粟先生登黄山后回程路过芜湖,参观芜湖工艺美术厂的铁画后激动地为芜湖铁画题词“精神万古,气节千载”。1981年芜湖铁画走向国际,在美国、法国、日本等国进行展览,并产生了巨大的影响。1993年,在铁画基础上创新而得的“金画”参与北京第一次申奥,起到了积极的作用,受到国内外广泛的关注。

(三)铁画艺术的发展现状与问题

自20世纪末以来,芜湖铁画逐渐走向衰落,大量的手工艺技巧失传,铁画艺术已失其意,作品多以临摹前代作品以及新创作的低质量作品为主。尽管自2006年起,芜湖铁画被收入第一批非物质文化遗产,受到了社会各界的关注,但是铁画的生存情况仍然令人堪忧。芜湖铁画的衰落,并非铁画的艺术形式已经被社会淘汰,而是铁画工艺内部出现了许多问题。

铁画在解放初期取得了一系列的辉煌成就,并一直延伸至

20世纪末。这些成就的背后，有着芜湖工艺美术厂的直接作用。而工艺美术厂的衰落也导致芜湖铁画的衰落。芜湖工艺美术厂始建于1973年，是芜湖第一家从事铁画生产的国营集体所有制的工厂，在铁画大师储炎庆及其后辈艺术家储金霞、颜昌贵、杨光辉、吴智祥等艺术家的努力下，工艺美术厂的产品逐渐在全国打响了知名度。同时，铁画艺术也产生了巨大的社会效益和经济效益。芜湖工艺美术厂与芜湖铁画可谓是休戚与共，工艺美术厂的繁荣促进了铁画艺术的发展。

随着工厂体制的改革，工艺美术厂被芜湖当地企业兼并为民营企业。随后，工厂领导层集体贪污入狱，工艺美术厂一度处于停产状态。大量工匠辞职自建铁画公司，铁画工艺厂进一步走向了没落。2013年芜湖工艺美术厂正式宣告了破产。而此时，与工艺美术厂息息相关的铁画艺术随着美术厂的破产逐渐淡出人民的视野。

二、铁画艺术发展的措施

不论是汤鹏将姑孰画派的艺术融入铁画艺术，还是储金霞将镀金技术引入铁画制造，都离不开“人才”与“创新”。新中国成立后，铁画艺术的中兴也让世人明白“管理”及“市场”是发展的重中之重。

（一）发展的基础是“人才”

铁画发展的历史中，技艺娴熟的铁画工匠和拥有丰富绘画技巧的艺术家是各个时期铁画走向繁荣的基础。寻找优秀的老工匠以及安排传统工艺的传承人，是现今铁画艺术走出颓势的第一步。

自工艺美术厂倒闭之后，许多优秀的工匠不在从事铁画制作，为铁画艺术的发展带来了巨大的损失。现今各级政府应不断加大铁画艺术保护的资金投入，寻找拥有优秀技艺且已经淡出铁画制作行业的大师，为他们介绍、安排传承人将他们各自的技艺传承下来。

于此同时，芜湖铁画应借鉴解放初期铁画“中兴”时的成功经验，与当地优秀的高校资源合作。安徽师范大学美术系拥有一大批优秀的老艺术家，同时，每年都会吸收全国各地的艺术新血液，拥有实力强劲的艺术创造团队。芜湖铁画界与安徽师范大学的合作必将为铁画创造带来更多的灵感。

（二）发展的根本是“创新”

艺术离不开创新，铁画亦不例外。现今，社会发展迅速，人民的艺术需求变化极快，艺术家们应当抓住人民的喜好，打造人民喜爱的铁画作品，而非故步自封，一味遵循先人。自铁画诞生初期，铁画艺术一直与国画山水相结合，在如今艺术形式多样的社会中，已过于单调。而将西方艺术，如“油画”技巧融入铁画制作之中，不但可以提高铁画的层次感，立体感还可以提升铁画艺术的表现力，使作品更加形象生动。除此之外，铁画艺术还需要与更多的艺术相借鉴，如壁画，雕塑等。都将为铁画艺术提供新的创作灵感。而作为首批开放的重要商埠，芜湖紧跟时代发展的脚步，雕塑艺术，壁画艺术在芜湖都有很多艺术积累，可以为铁画的创造提供丰富的素材。

同时，徽州地区自古以来就是文化繁荣之地，徽文化对中国文化多样性贡献极大，被誉为是与敦煌学和藏学并列的中国三大走向世界的地方显学之一。将徽派刻书、徽剧人物、徽派篆刻等具有徽文化特征的艺术因素融入铁画艺术中，必将为全国乃至全世界人民带来一场别开生面的铁画“大戏”。

（三）发展的方法是“管理”

芜湖铁画在21世纪以来的衰落，实际上是芜湖工艺美术厂的衰落体现。而工艺美术厂的衰落正是因为各级文化领导以及美术厂领导的管理不善原因导致。对于各级政府的文化主管领导而言，应大力支持铁画艺术，夯实铁画的艺术根本，而非好高骛远，追求铁画的经济效益，舍本逐末。

随着工艺美术厂的倒闭，已经无法将芜湖的铁画界再集合成

一股，这将势必削弱芜湖铁画艺术界的凝聚力。同时，铁画大师手法各异，各有擅长，铁画巨作《迎客松》是数十位大师的通力合作的方才完成的成果，凝聚了各家各派的技巧和手法。如今，铁画大师纷纷自立铁画公司，行业内缺少交流，这对铁画的制作技巧进步有十分不利的影响。

由此，文化产业的相关领导，应该运用行政机制，将芜湖铁画行业联合起来，成立协会或者商会，推动各个铁画公司之间的交流与合作，鼓励铁画公司合力生产，共同创新。

（四）发展的动力是“市场”

芜湖铁画的衰落是市场恶性竞争的结果，铁画公司的林立，使得铁画市场逐渐混乱，市场没有行业标准，铁画质量无法得到保障。无序的市场，使得众家铁画公司为打价格战，偷工减料、粗制滥造，更无法保证其艺术性，这些都严重损害了芜湖铁画的声誉。铁画声誉的下降，也使得铁画逐渐在市场中走向倒退。

要挽回铁画的声誉，首先就要规范市场，这需要铁画行业内与行政机构的共同努力。行业内应尽快制定行业标准，禁止以次充好，不允许劣质铁画流入市场。同时，市场的监管机构应大力打击恶性竞争，对恶性竞争的商家予以处罚。将良性的市场竞争成为各家发展的动力，让市场选择人民喜闻乐见的铁画艺术形式。

铁画需要稳定，秩序的市场作为“土壤”。同时，优秀的市场环境也会为铁画的发展带来巨大的动力。芜湖的市场贸易是受国家大力扶持的，拥有许多市场优势。作为皖江城市带中的重要城市，芜湖坐拥国家级经济开发区，在税收以及政府扶持方面有着天然的优势。芜湖铁画艺术的发展需要紧密结合市场，在税收和财政补贴上寻求政府支持，抓牢中央政府大力发展、保护文化遗产的大潮，抓紧机遇，寻求突破。

三、结语

作为国家非物质文化遗产的芜湖铁画是传承了三百余年的珍贵财富，是芜湖人民善于创造，富于想象力的象征，需要我们每一个人付出自己的一份力量，对其进行保护并将之传承、发展下去。同时，作为经济新亮点的文化产业，铁画在芜湖城市经济规划中也有着十分重要的作用。这些都要求着政府乃至整个社会，对铁画艺术提供更多的关注。

铁画的生存危机并非是特例。目前社会中许多文化遗产面临着生存以及发展的问题。近些年芜湖铁画的衰落为社会中的其它文化遗产的发展敲响了警钟，只有将更多的目光投入文化遗产的保护，才能将这些人类的精神与物质文明的财富保留下去。这需要的不仅仅是社会群体以及政府部门的重视，更为重要的是需要每一个社会人在文化遗产保护中所出的一份力。

参考文献：

- [1] 芜湖县地方志编纂委员会. 芜湖县志[M]. 北京：社会科学文献出版社，1993.
- [2] 沙鸥. 萧云从与姑孰画派[M]. 黄山：黄山书社，2014.
- [3] 顾平. 中国名画家全集·萧云从[M]. 石家庄：河北教育出版社，2006.
- [4] 芜湖市文化局. 芜湖古今[M]. 合肥：安徽人民出版社，1983.
- [5] 北京大学图书馆. 北京大学图书馆藏罕见方志丛刊·太平府志四十卷[M]. 北京：国家图书馆出版社，2013.
- [6] 傅谨. 薪火相传——非物质文化遗产保护的理论与实践[M]. 北京：中国社会科学出版社，2008.
- [7] 薛梅. 铁画艺术的传承与发展研究[J]. 大众文艺，2011（18）.
- [8] 贾杜鹤. 铁画艺术在芜湖城市形象设计中的应用[J]. 宜宾学院学报，2013（1）.

作者简介：

房鑫，首都师范大学历史学院，硕士研究生，
李怡然，厦门大学人文学院，硕士研究生。