

图说芜湖铁画

中共芜湖市委党史和地方志研究室
芜湖市政协文化文史和学习委员会

◎ 编

安徽师范大学出版社
ANHUI NORMAL UNIVERSITY PRESS

· 芜湖 ·

图书在版编目(CIP)数据

图说芜湖铁画 / 中共芜湖市委党史和地方志研究室,
芜湖市政协文化文史和学习委员会编. -- 芜湖: 安徽师
范大学出版社, 2024. 12. -- ISBN 978-7-5676-7122-5
I. J526.9-64
中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2024RC4360 号

图说芜湖铁画

TUSHUO WUHU TIEHUA

中共芜湖市委党史和地方志研究室
芜湖市政协文化文史和学习委员会

◎编

责任编辑: 胡志恒 责任校对: 吴山丹 王雨嫣

装帧设计: 王晴晴 冯君君 责任印制: 桑国磊

出版发行: 安徽师范大学出版社

芜湖市北京中路2号安徽师范大学赭山校区

网 址: <https://press.ahnu.edu.cn>

发 行 部: 0553-8883578 5910327 5910310(传真)

印 刷: 安徽联众印刷有限公司

版 次: 2024年12月第1版

印 次: 2024年12月第1次印刷

规 格: 787 mm × 1092 mm 1/16

印 张: 14.5

字 数: 210千字

书 号: 978-7-5676-7122-5

定 价: 198.00元

凡发现图书有质量问题, 请与我社联系(联系电话: 0553-5910315)

《图说芜湖铁画》编辑人员

顾 问：叶 合

主 编：谢迎春

执行主编：金卫东

副 主 编：高文清 沈 涛

编 辑：胡道宝 赵立志 尹 澍

撰 稿：（按姓氏笔画顺序）

王安平 李小广 沈 涛

赵 燕 贺宿芜 高文清

插 图：李小广

摄 影：姜 辉

灯 光：滕建平

安徽师范大学出版社

前言

历史是城市的记忆，文化遗产是城市的宝贵财富。铁画是芜湖文化遗产，作为独门绝技傲立于世界工艺美术之林。

铁画始于清康熙年间（1662—1722年），由芜湖铁工汤鹏与芜湖画家萧云从相互砥砺而成。时“少为铁工”的汤鹏，因与画家萧云从为邻，“日窥其泼墨势”而深受启迪，两人不断切磋，将传统的国画艺术与悠久的锻铁技艺巧妙地融合，“芜湖铁画”应运而生。至于早期铁花的锻制，或可上溯至宋代。

铁画“以锤代笔，以铁代墨”，始终保持铁的本色，构图以中国画为蓝本，采用中国画的章法布局和笔意，远景赋以疏细线条，近物则以粗犷布势，使山水能分远近之趣，楼阁能得透视之感，人物能具传神之态，花鸟能显生灵之姿。铁画将传统锻铁技艺与绘画完美结合，充分体现了芜湖人卓越的创造力和想象力。在芜湖铁画三百多年的历史进程中，历代工艺大师以不断追求、精益求精的工匠精神，为世人留下了许多艺术珍品。2006

年，芜湖铁画锻制技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

作为芜湖城市发展过程的重要见证，铁画既浓缩着城市的往昔记忆，也构建着芜湖人的文化认同，更以其“铁为肌骨画为魂”的品质为芜湖走向诗和远方注入了不可或缺的底气与动力。

保护好铁画及其锻制技艺，就是要在创造性转化、创新性发展中深入挖掘其精神内涵，使其在新时代焕发新活力。唯有如此，才能传承文化遗产，赓续千年文脉，进而提升文化“软实力”，涵养城市文明，赋能安徽省域副中心——芜湖的高质量发展，让人们的文化生活更美好。

目 录

第一章 铸锻技艺

——千年冶炼史上的印记	1
第一节 干将铸剑赤铸山	2
第二节 山越刀剑佐孙吴	12
第三节 铁花铁器濮家店	16
第四节 明清芜钢盛名扬	22

第二章 融通升华

——从笔墨山水到铁打丹青的飞跃	30
第一节 寄情山水叹兴亡	31
第二节 铁打丹青惊世人	38

第三章 旷世奇缘

——书写令人称道的史实传奇	42
第一节 冲破阶层藩篱的忘年之交	42
第二节 坎坷文人的铁艺因缘	49
第三节 跨越空门的人间佛缘	53
第四节 中西文化的蓝色之缘	56

第四章 巧夺天工

——锻锤技艺薪火相传	60
第一节 锤锻之巧	61
第二节 众技之融	79
第三节 芜湖铁画的制作流程	94
第四节 守正创新	102

第五章 精品集粹

——铁画千秋传唱精品选介	110
第一节 康乾年间(汤鹏、梁应达作品)	110
第二节 清末民初	123
第三节 中华人民共和国成立后三十年	144
第四节 改革开放以来	160

第六章 再创辉煌

——芜湖铁画开启融入世界的新方式	206
第一节 提升城市文化内涵	206
第二节 走文旅融合的康庄大道	210
第三节 开辟实用型的广阔空间	213
附:《图说芜湖铁画》参考书目	222
后 记	224

第一章 铸锻技艺

——千年冶炼史上的印记

芜湖是我国最早的铁冶锻基地之一。芜湖地处长江下游沿江金属矿带上，境内冈埠山丘富含铁石，有小型矿床如齐落山磁铁矿和赭山铁锰矿；附近则有繁昌的桃冲铁矿、当涂的和睦山铁矿等。这些丰富的铁矿资源为人类早期铁的冶炼、锻造提供了基础性条件。

人类早期对铁矿石的利用主要是采集裸露在地表的矿石。芜湖地处亚热带湿润气候区，雨量丰盈，藏有丰富铁矿资源的低矮山丘常年受雨水冲刷，一部分铁矿石裸露在山表，为人们采集利用提供了条件。如是，便有了春秋时期吴国工匠“干将作剑，采五山之铁精、六合之金英”的历史记录。

干将莫邪铸剑于芜湖赤铸山，开芜湖铁艺文化之先河。自此后，芜湖由东吴时期的山越人善锻刀剑，到南宋初年山东铁匠世家的濮七定居百家店，再到明清时期的“芜钢”“铁到芜湖自成钢”，进而在此基础上诞生了工艺美术领域的一朵奇葩——芜湖铁画。

第一节 干将铸剑赤铸山

一、芜湖城东赤铸山 干将铸剑千古传

在芜湖市中心的东边有一片连绵起伏的山丘，分别为神山、赤铸山、火炉山、马鞍山、团儿山、神墩山等。其中赤铸山，因春秋时期吴国著名铸剑大师干将莫邪夫妻二人在此山铸剑而得名。今天的赤铸山上还保存着

铸剑池（一）

拍摄：沈涛

传说中干将铸剑的遗址。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》云：干将淬剑于此，上有磨剑池、砥石。”民国八年（1919年）《芜湖县志》对神山有同样记载。“赤铸山”条还记有：“楚干将造剑之处，山有干将墓”；“火炉山”条记有“相传干将造剑设炉于此，因以为名”；“破山”条云“干将试剑于此，上有试剑石”。宋代诗人黄庭坚《赭山》诗云：“读书在赤铸，风雪弥青萝。汲绠愁冰断，村酤怯路蹉。玉峰凝万象，绿萼绕群螺。古剑摩空宇，寒光启太阿。”“寒光”“太阿”为干将铸造的宝剑名称，此诗引用了干将铸剑赤铸山的典故。

淬剑池（二）

拍摄：沈涛

1979年10月，北京大学地理系研究生唐晓峰等人在著名历史地理学家侯仁之指导下，来芜湖作历史地理考察，之后写了《芜湖市历史地理概述》一书，书中指出：“干将铸剑的地点，全国范围内流传有二，除芜湖之外，还有浙江莫干山。我们认为，从文献记载来看，芜湖为早。又一种可能，干将铸剑，并不只会在一个地方。但是，干将在芜湖神山铸剑是屡见于史乘的。”干将铸剑赤铸山，可谓芜湖铁艺文化之肇始。

今天，赤铸山已经成为芜湖市中心著名的城市公园——神山公园的一部分。芜湖市政府将其列入了市级文物保护单位，这里伫立着干将莫邪铸剑的塑像。

神山公园 拍摄：沈涛

在干将莫邪铸剑遗址竖立的塑像

拍摄：沈涛

位于神山山口的铁门槛

拍摄：沈涛

二、干将昔此铸芙蓉，风雨千秋石上松

据《吴越春秋》记载，干将莫邪为吴王铸剑是在吴王阖闾执政初期（大约在公元前514年）。吴王阖闾“任贤使能，施恩行惠，以仁义闻于诸侯”，“举伍子胥为行人，以客礼事之，而与谋国政”。吴国实力大增，在与楚国相争中渐趋上风。正是在这一时期，伍子胥率众开凿了胥溪，打通了从吴国都城姑苏（今苏州）过太湖，经宜兴、高淳，穿固城湖，到芜湖的中江水道，位于中江之畔的鸠兹城成为吴楚争霸的前沿阵地。因鸠兹城外的荒冈残丘，富含裸露在山体的铁矿资源，奉命为吴王铸剑的干将莫邪寻矿石来到了鸠兹城外落脚赤铸山。

干将莫邪为吴王铸锋利之剑的经历充满坎坷。据《吴越春秋·阖闾内传》记载：“干将作剑，采五山之铁精，六合之金英。候天伺地，阴阳同光，百神临观，天气下降，而金铁之精不销沦流，于是干将不知其由。莫邪曰：‘子以善为剑闻于王，使子作剑，三月不成，其有意乎？’干将曰：‘吾不知其理也。’莫邪曰：‘夫神物之化，须人而成，今夫子作剑，得无得其人而后成乎？’干将曰：‘昔吾师作冶，金铁之类不销，夫妻俱入冶炉中，然后成物。至今后世，即山作冶，麻经蓐服，然后敢铸金于山。今吾作剑，不变化者，其若斯耶？’莫邪曰：‘师知烁身以成物，吾何难哉！’于是干将妻乃断发剪爪，投于炉中，使童女童男三百人，鼓橐装炭，金铁乃濡。遂以成剑，阳曰干将，阴曰莫邪，阳作龟文，阴作漫理。干将匿其阳，出其阴，而献之。阖闾甚重。”

在芜湖民间广为流传的《干将莫邪铸剑赤铸山》故事，则曲折悲壮，令人扼腕。（该民间故事已列入芜湖市镜湖区非物质文化遗产保护名录。）

干将跋山采金石

吴王命铸剑大师干将限期三年为其打造两把利剑。干将遂携妻莫邪跋山涉水，寻找铸剑的优质原料，来到芜湖，终于找到了罕见的矿
山铁精，于是开始了锻冶。

冶炉四季火不休

干将莫邪二人在赤铸山，垒起冶炉、燃起炭火，投入矿石，累月经年，炉火腾腾，四季不休。

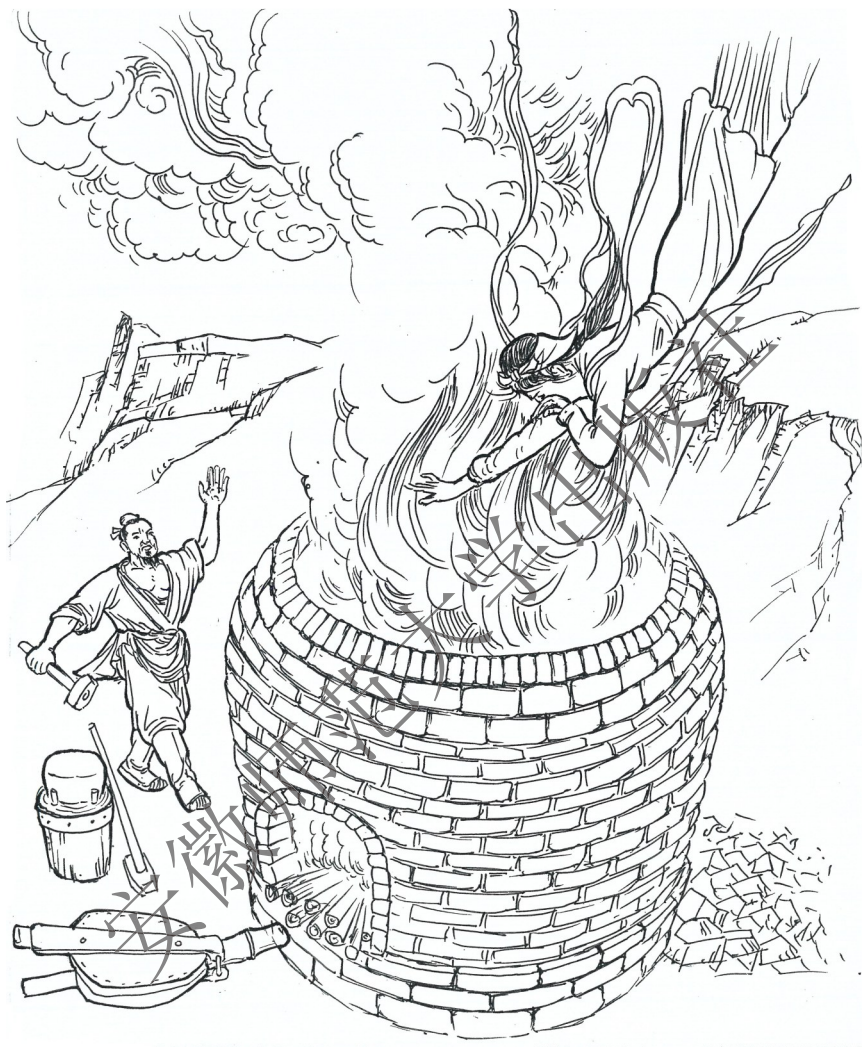
三、千古磨砺今犹在 铸意锻魂一脉存

顽铁不熔干将愁

冶炉火燃数月，顽铁不熔，王命不可违，干将莫邪愁容满面。

莫邪以身殉顽铁

干将对莫邪说：“冶炼宝剑，须有人气入炉，才能打动炉神，熔化顽铁。昔日，师父欧冶子夫妇就是双双舍身投炉，才铸出举世无双的宝剑。看来，我们也要跳入炉膛才能炼出宝剑。”莫邪哭着说：“我们不能都死，你的技术比我好，你留下，我去。”说着跳入熊熊炉火中，化为一缕青烟。

莫邪以身殉顽铁，干将悲痛万分。此时，忽见炉中顽铁慢慢融化，干将放下悲痛，全神贯注地取出熔铁，挥锤反复锻打，终于，两把寒光闪烁、锋利无比的雌雄宝剑锻制而成。雄剑名为干将，雌剑名为莫邪。

第二节 山越刀剑佐孙吴

一、善锻刀剑山越人 出没山林反压迫

东汉末年，芜湖的铁艺文化开始在社会政治、军事斗争中发挥作用。当时，在隶属东吴腹地的苏、浙、皖相邻地区，生存繁衍着一群土著山越人。他们系古越族的一支，因无法忍受东汉末年地方政权的压迫，遁入山林，依山自保，他们的活动区域以汉丹阳郡为中心。这群无法承受专制统治压迫的山越人，善于锻造刀剑、自铸铠甲，经常出没于芜湖一带，与官府抗争，劫财物、掳钱粮。孙吴政权崛起之初，山越人便成了孙吴的心腹之患。

芜湖地属丹阳，《三国志》记载：土著山越人因“山出铜铁，自铸甲兵。俗好武习战，高尚气力，其升山赴险，抵突丛棘，若鱼之走渊，猿猱之腾木也”。

善铸铁甲山越人

山越人采铜铁、锻兵甲，以拒官兵。

二、东吴诸葛平山越 坚壁攻心服越人

自孙策初定江东，山越人便是孙吴政权的心腹之患。为收服山越人，孙吴政权历时四十余年、经大小征战三十余次，直至嘉禾三年至六年诸葛恪平山越之战，方才解决了山越人的叛乱。据《三国志》记载：山越人据丹阳山险，多果敢强劲，“其战则蜂至，败则鸟窜”，东吴屡次清剿，疲于奔命，收效甚微。嘉禾三年（234年），诸葛恪请命征讨山越人，果断采取避其锋芒、坚壁清野、以逸待劳、守株待兔的战法，同时以攻心至上、诚而守信的政策，使缺食少穿、饥冷难耐的山越人看到了诸葛恪的善意，遂纷纷出山请降，山越之患终于得到了妥善解决。

山越归降诸葛恪

诸葛恪平山越，筑高城，坚壁清野，山越人无以为食，乃出山归顺。

《三国志·吴志·诸葛恪传》记载：诸葛恪在解决了东吴的心腹之患后，从降附的山越人中征兵四万，“恪自领万人，余分给诸将”。山越人的臣服，既为诸葛恪提供了精壮兵员，也为孙吴政权提供了大批善作铁制兵器的能工巧匠，大大增强了孙吴政权的军事实力，也成为诸葛恪立足朝廷进而权倾朝野的本钱。

诸葛发兵屯皖口

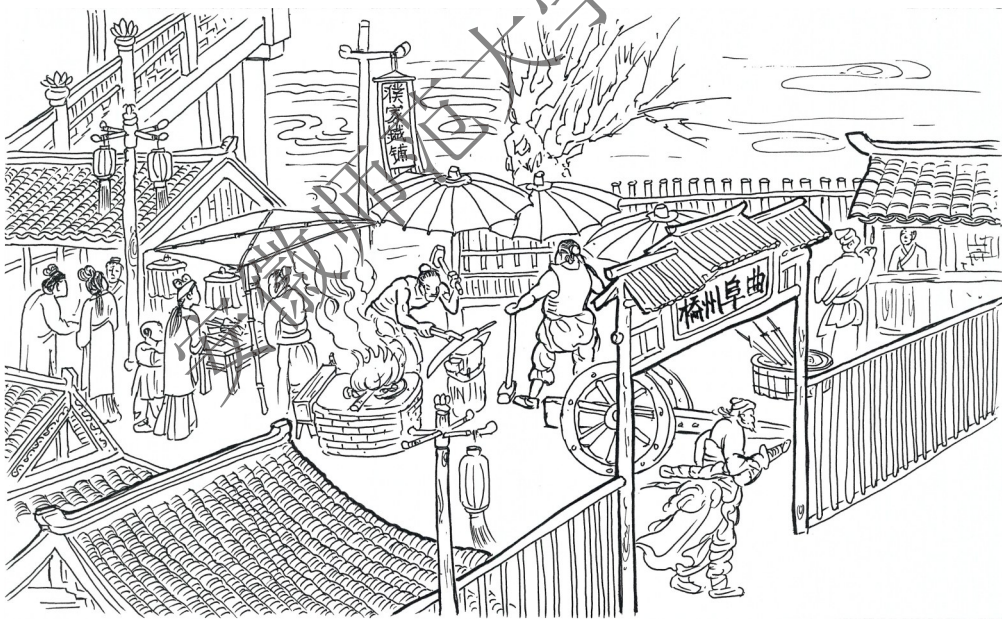

诸葛恪得数万山越精兵，点兵出屯庐江皖口，护卫东吴半壁江山。

第三节 铁花铁器濮家店

南宋初年，金兵南侵，山东曲阜精于炼钢的铁工濮家兄弟七人，相约从军，从事钢铁武器制造。其中的老七随军转战南迁，最后落户芜湖。他居住在芜湖东南郊的百家店，炼铁制钢，其钢铁品质优良，畅销于民间和军队，业务兴旺，因此人们将百家店改为濮家店。濮家将高超炼钢技术与芜湖传统的冶铁技艺相结合，推动了芜湖钢铁冶炼业的勃然兴起，铁的冶炼与锻造，成为芜湖手工业主业。

铁匠世家曲阜濮

南宋初期，山东曲阜有一个世代从事打铁的濮姓家族，兄弟七人皆以打制各种兵器见长，其中濮家老七打制的刀剑更是锋利无比。

为避战乱徙江南

烽火起于中原，金兵铁蹄蹂躏下，山河破碎，百姓流离。濮家兄弟随着难民扶老携幼，向南方迁徙。

濮七落户百家店

濮家老七来到了芜湖东南郊的百家店，见这里一片高地临近清澈的青弋江，聚居着百来户人家，水陆交通甚是方便，濮七便举家落脚于此处。

濮七炼铁起高炉

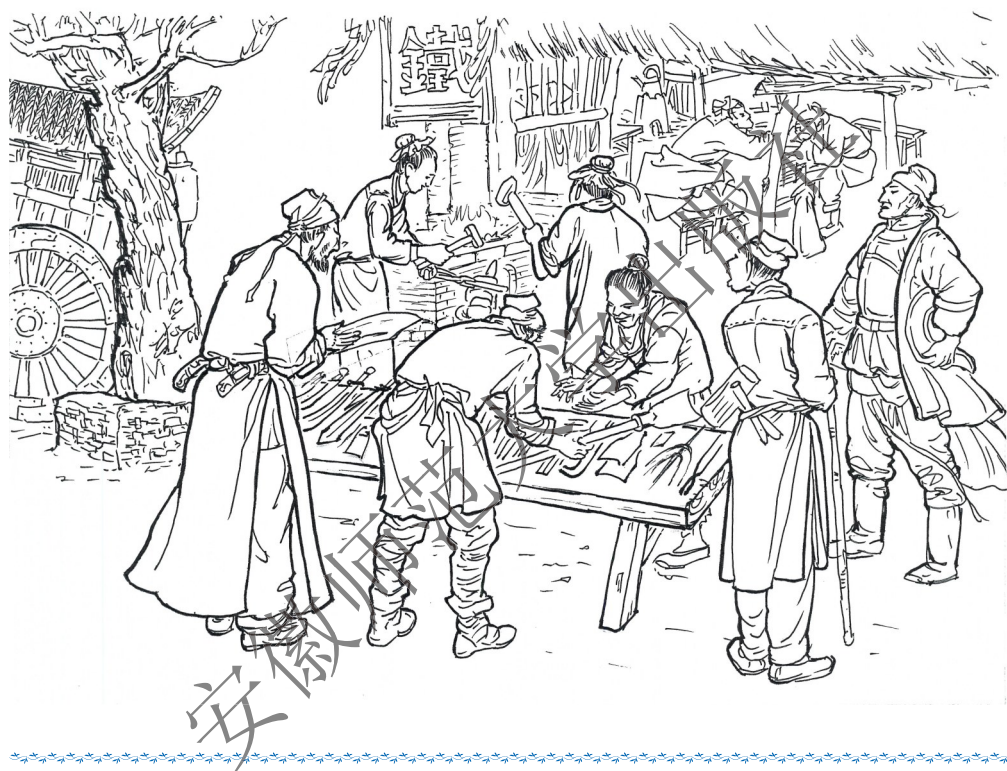
在百家店的宅院前，濮家砌起高大的炼铁炉。

炉火熊熊映日红

炼铁炉炉火映日，挥汗如雨的工匠们挥锤锻打。

濮家名声扬四方

濮七在路边茅棚支起了炉、砧，开始重操自己的老本行。他打制的农具和刀具，广受当地百姓的欢迎。四方百姓纷纷前来购买或定制各种工具，濮家的名声逐渐传播开来，百家店也因此改为濮家店。

第四节 明清芜钢盛名扬

一、濮家钢坊传千年 引来众匠齐聚兹

到明代中叶，随着江南手工业的发展，芜湖专业炼钢的钢坊不断发展扩大。濮万兴钢坊从濮家店搬迁到芜湖西郊的铁石墩、铁作巷一带的濮家院，这里有西湖，便于为钢淬火。与此同时，徽商也到芜湖兴办钢坊。明城墙筑成后，将濮家院与城外的西湖隔开，致使其用水不便。于是，濮万兴又在城西外七更点设置了总作坊，濮家院为东作坊。从康熙到嘉庆年间，芜湖大钢坊发展到十八家，小型铁匠铺更有数十家之多。其中仅陈姓钢坊一家就发展成为五家：陈奎泰、陈元泰、陈祥泰、陈京泰、陈茂源。民国八年（1919年）《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”，“铿锵之声终日不绝于耳”。芜湖炼钢冶铁进入全盛时期，在石桥港西面的花津路曾建有白石浴池，专供本作坊炼钢工人沐浴，可见工人人数之多。

濮家院起铁作巷

明中叶，久负盛名的濮万兴钢坊从濮家店搬迁到芜湖西郊城墙内的铁石墩、铁作巷一带的濮家院，成为芜湖当时最大的钢铁工坊。

七更点里炉火旺

万历年间，七更点一带有与青弋江相连的西湖。濮万兴为便于取水，在城西外七更点设置了总作坊，濮家院为东作坊。

古城外钢坊林立

清乾嘉年间，芜湖炼钢冶铁进入全盛时期，濮万兴又增设了西作坊，并在石桥港西面的花津路建筑了白石浴池，专供本作坊炼钢工人沐浴。又有南京迁来的钢铁冶锻大户葛永泰、马万盛在此开设钢坊。

二、古之炼钢多奇技 入芜更是出精粹

我国古代炼钢工艺，经历了块炼渗碳法—百炼钢—炒钢法—灌钢法四大技术发展的过程。灌钢法是我国冶金制造史上一项独特的炼钢工艺。灌钢法又叫团钢法，它是利用钢的碳含量介于生铁和熟铁之间的化学构成，将生铁与熟铁共熔，利用先熔化的生铁熔液淋铸于熟铁上，使熟铁得碳成钢，生铁去除多余的碳和杂质成钢。灌钢法这项技术的发明年代至迟在东汉晚期，以后又不断改进。产生于明代中期的“芜钢”工艺便是在灌钢工艺的基础上发展起来的。

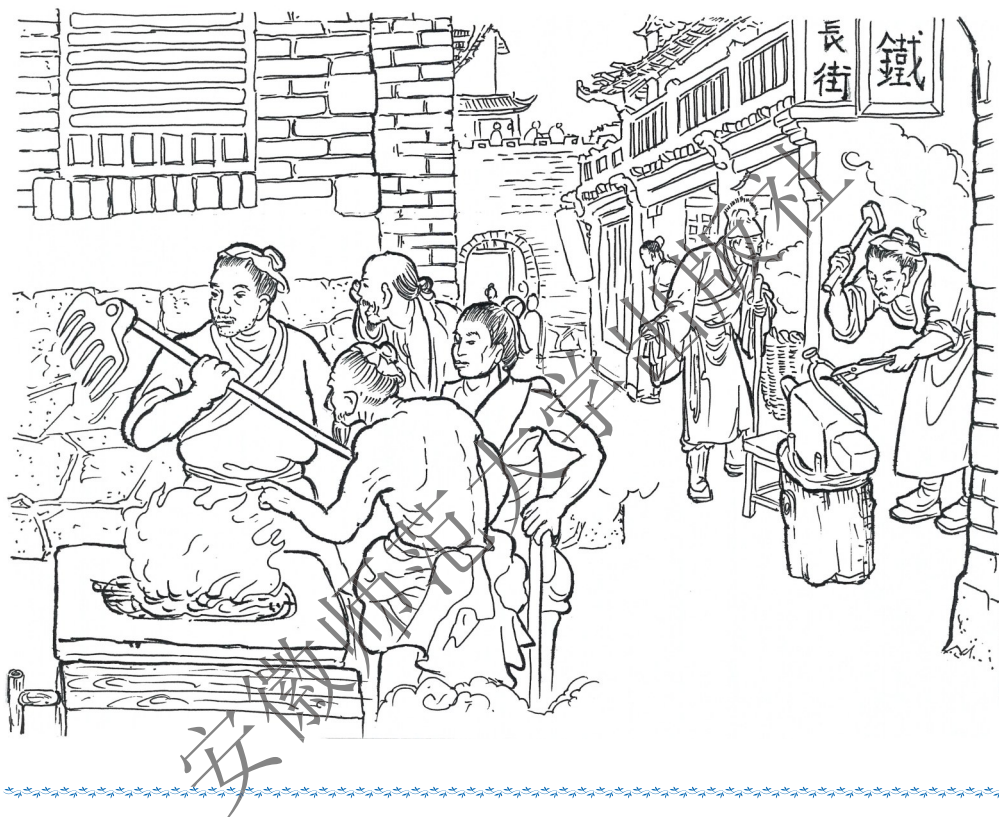
清嘉庆《芜湖县志》记载说：“初锻熟铁于炉，徐以生铁下之，名曰倭铁，倭饱则铁不入也。于时渣滓尽去，锤而条之，乃成钢。”这里记录了芜钢冶炼的基本过程和技术，也反映了“芜钢”的发展盛况，其中提到的技术高超的工匠可以精确地掌握火候，通过用手轻敲听音判断所炼之钢的质量优劣，并以此作为自己的谋生之道，可见其技艺之精湛。

“芜钢”工艺是在本地原有技术基础上吸收了当时先进的“苏钢”工艺，冶金史上将“芜钢”和“苏钢”相提并论。明中期后，因苏州缺乏铁、煤等原料资源，大批业主和工匠从苏州移至芜湖，以致芜湖成为“苏钢”的实际生产中心，从而使“芜钢”最后取代了“苏钢”。清嘉庆十年（1805年）在芜湖关道宋镛《贩运钢斤章程》官方文件中，首次出现“芜钢”这一名称，并指出“芜钢”的生产和销售旺盛且由来已久：“钢为芜邑土产，贩运百有余年。”

清光绪《湘潭县志·货殖五》记载：“冶铁取钢，必于芜湖。乾隆中，黄聚泰身往佣于芜湖，三年结良工八人，要与归。起炉听钢，岁坐致千金。至今钢坊称聚泰，南北推其良。西商不复往芜湖矣。”

“芜钢”的发明和外传，充分体现了芜湖传统炼钢技艺对外来技艺的吸纳、包容与改进的能力，也反映了芜湖传统炼钢技艺对周边地区的影响力。

铁作巷里锤声扬

明中期，芜湖十里长街开街，各路铁匠齐聚芜湖铁作巷、西门口一带，推动了芜湖传统钢铁冶炼、锻制业的繁荣与发展。志书云：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”，“铿锵之声终日不绝于耳”。

三、千年铁艺化入神 终成铁画响乾坤

钢铁冶炼锻造业的昌盛，成就了芜湖别具一格的铁艺文化。来自四面八方的铁艺技人与芜湖本土的工匠相互竞争、切磋，不断尝试、创新，催生了一大批怀揣绝技的能工巧匠，打造了驰名中外的“芜湖三刀”：剪刀、菜刀、剃刀。正是在这片铁艺文化的沃土之中，诞生了亘古一绝的艺术奇葩——芜湖铁画。

芜湖三刀具有式样美观、钢火纯正、刀刃锋利的特点，明清时期就畅销大江南北。剪刀有“硬剪铁皮不卷口，软剪丝绸不打滑”之美誉，清道光年间在巴拿马国际博览会上获得奖章。菜刀有“斩钉削铁如泥”之称。以下为芜湖市博物馆收藏的“芜湖三刀”。

濠港菜刀（芜湖市博物馆展品）

拍摄：金卫东

赵云生剪刀（芜湖市博物馆展品） 拍摄：金卫东

芜湖剃刀（芜湖市博物馆展品） 拍摄：金卫东

第二章 融通升华

——从笔墨山水到铁打丹青的飞跃

历史的发展总是有些许机缘巧合，芜湖铁画的诞生也不例外。清朝初年，在清王朝强大的专制统治下，一批具有汉民族意识的士大夫群体，对朝廷进行了不合作与避世的消极抵抗。芜湖地处明代江南政治中心南京的边缘，又为大江南北枢纽、东西相连之通道。一些江南文人为躲避清朝统治者的胁迫，纷纷离开繁华都市，隐居于芜湖或暂居芜湖。如明朝御史、芜湖人沈士柱归隐芜湖，散家财，济义士。事发被捕罹难后，其弟沈士尊为避祸，与明朝遗民、诗人汤岩夫、方沂梦、萧云从、释渐江、释一雨等，“相于忘形落拓，为世外交”，形成了一个奇特的画外文人圈。士人们将忧愤郁结寄托于笔墨、山水，创作了大量幽思怀古的诗文和笔墨浓重、画面幽冷、风格孤傲的画作。

更有僧人释海明、寓居芜湖的徽州人闵遵古、福建商人萧伦，不惧强权威胁，为反清义士金声等人善后、修墓。

第一节 寄情山水叹兴亡

明末清初，江城芜湖聚集着一批明朝的遗民，他们既不愿屈服于清人的统治，也无力与之抗争，只能将自己满腔的愤懑与对前朝的忧思寄托于笔墨山水之中。

一、不屈的抗争

1644年清军入关占领北京后，开始挥师南下统一全国。当时，江南的广大地区，明宗室的藩王先后建立了六个南明政权，其中第一个就是弘光帝在南京的弘光政权。随着1645年5月南京的陷落，弘光政权覆灭。但，江南的乡绅义士仍然坚持反清复明的斗争。这一斗争前后坚持了十余年之久。1659年，南明将领张煌言为策应郑成功进攻南京，率水师攻占了镇江、芜湖，并以芜湖为据点，经略附近府、州、县，先后收复城池近三十座。由于郑成功进攻南京失败，张煌言腹背受敌，兵败退回浙江沿海，芜湖地区的反清斗争随着惨烈的杀戮归于沉寂。

沈士柱凛然殉故国

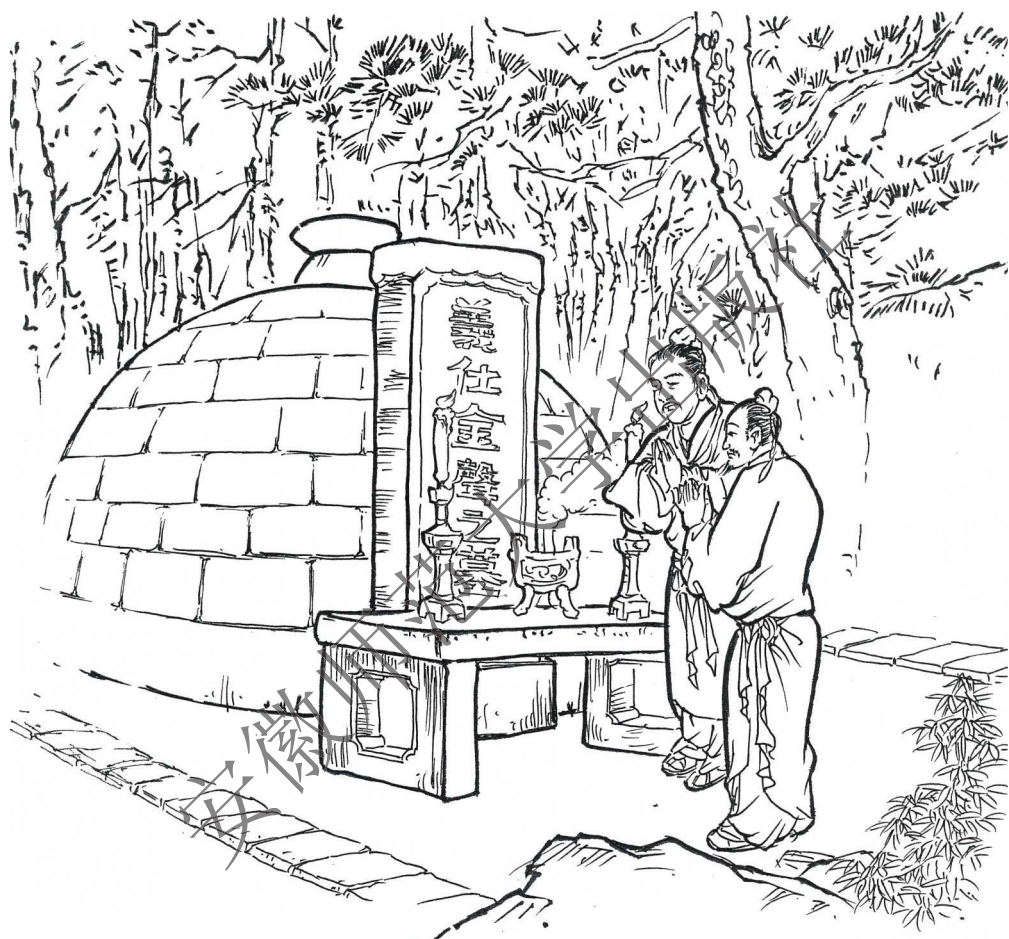

明朝御史、芜湖人沈士柱在南明灭后，周历江楚等地，秘密从事反清复明活动。三年后归隐芜湖，“寓南湖，又别字寄公”（民国《芜湖县志·人物志》），散家财，济义士，支持反清义军。蓄发不剃，古冠大服，以示不忘明朝。清顺治三年，沈士柱在芜湖的反清活动事发，被捕罹难，留下了“先皇制就琉璃瓦，还与孤臣作枕头”的诗句。

四川南川人海明，出家于芜湖崇义庵，旧与明翰林金声相友善。当时，金声在皖南抗清被俘，经芜湖押送金陵。释海明暗中跟随。金声被害后，海明抱其尸大恸，并乞贷于众为金声买薄棺并收殓。其间，满汉兵环守其侧，皆呵阻，海明未被震慑，卒殓之，载归芜湖庵中。

侨商捐资葬义士

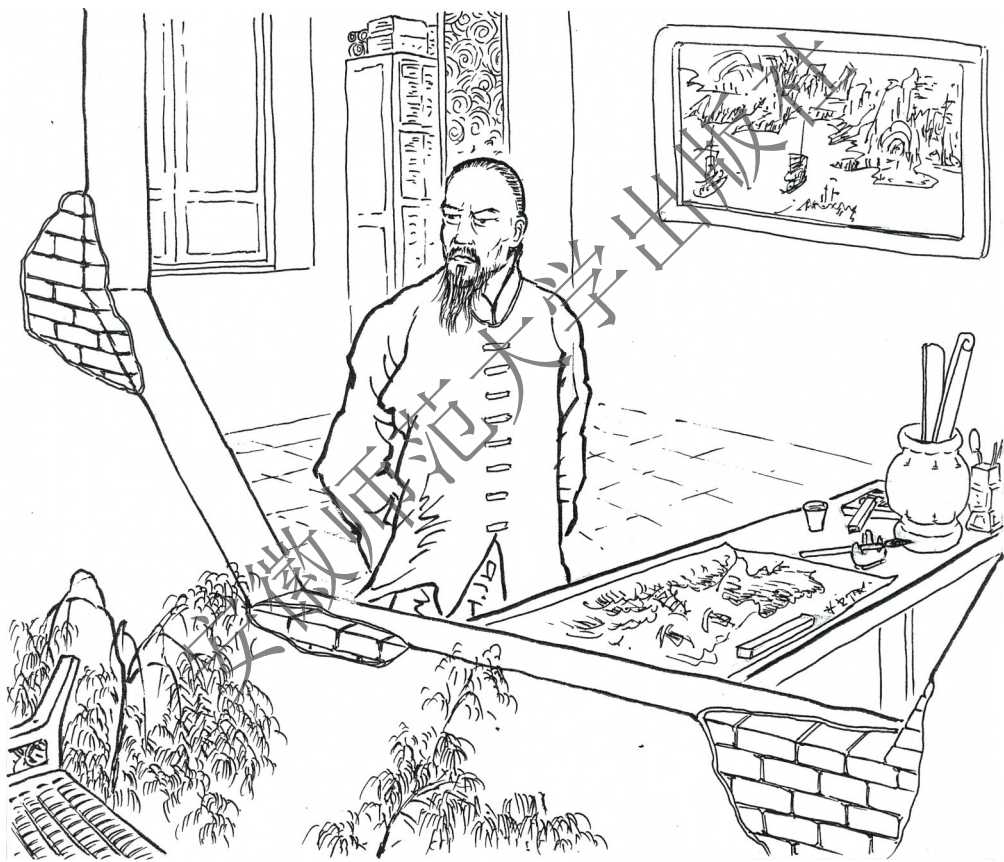

客居芜湖之闽商萧伦、徽商闵遵古久慕金声之忠义，当他们看到释海明运回的金声的棺木十分简陋时，便出资购棺及墓地葬之。

二、悲情的表达

清初的芜湖城，士大夫阶层为避灾祸，将对前朝的思念寄情山水，笔墨寄哀思。正所谓：“念天地之悠悠，独怆然而涕下。”

云从山水寄幽思

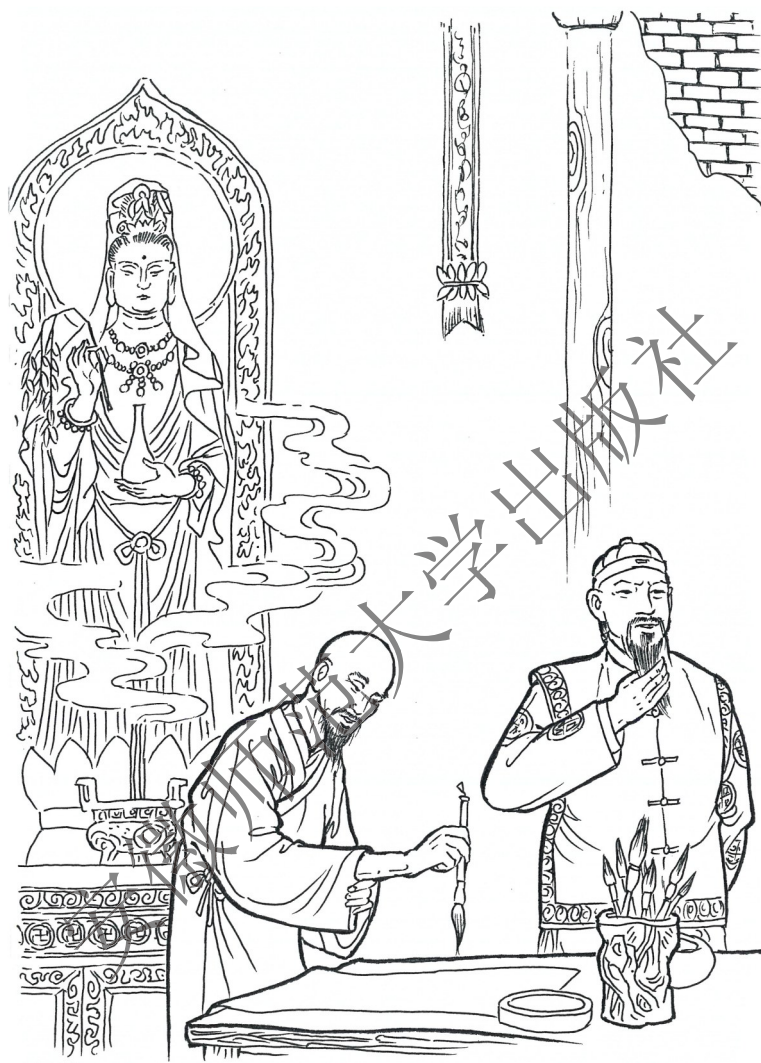

萧云从等隐居芜湖一隅，笔墨寄哀思、山水寓忧情，创姑熟画派，自成一体。

雨华林中多隐士

当时，芜湖东门外有一禅寺名雨华林，其主持为出身明翰林的释一雨。明末，释一雨对朝廷的腐败与党争深恶痛绝，遂遁入空门。其通经史，工诗文。明亡后，以诗画书文结交往来奇人隐士，相唱以酬怀。

新安画派开山之祖释渐江，隐居芜湖准提庵。诗人、明诸生汤燕生（岩夫），亦于清初流寓芜湖，其工诗、通六书、精篆籀。二人相交最善，日以诗词书画相琢磨，抒发情怀。汤燕生作《赭山怀古》云：“野老久知今日事，先臣犹护昔年非。”“亦知帝座倾危久，古井苔纹泪已斑。”倾诉着内心的无奈和对前朝的怀念。

第二节 铁打丹青惊世人

一、传统铁制手工业的复兴

经过清康熙间数十年的承平，江南民生经济逐步复苏。自宋代以来，芜湖铁作业日渐发展，已然成为铁制手工业的中心。到了这个时期，位于十里长街上的铁作巷铁铺林立，炉火飞溅，锤锻之声终日不绝。有着悠久

芜湖铁业的复兴

随着芜湖铁作业的兴起，芜湖城的西门口临近长街处形成了以铁铺为主的铁作巷。

历史的铁花随着经济的复苏，以及家居、建房、造船等方面需求的增加，得到了较大的发展。

二、汤鹏萧云从携手创铁画

是时，在芜湖铁作业界出现了一位善锻铁花的年轻铁匠奇人汤鹏，他锻制的“兰竹草虫，无不入妙”，广受客商欢迎。

汤鹏挥锤锻丹青

出师后的汤鹏在铁花锻制技艺上不断追求，他锻制的花鸟草虫远近闻名。

汤鹏所居之处与姑孰派画家萧云从居所较近，萧云从赏识汤鹏的勤学善思，乃授其画稿，教其运用“减笔皴”的手法表现山石、峰峦和树木表面的脉络纹理。经过两人的相互砥砺，汤鹏的铁画有了质的飞跃，在形象逼真的花鸟画之外，锻制出了符合中国写意画特点的山水铁画，实现了水墨丹青到铁打丹青的飞跃。

三、铁打丹青与士大夫的心灵共鸣

铁打丹青以“铁为肌骨画为魂”的艺术特色和“铮铮铁骨终不毁”的精神，与当时在文化高压之下江南士大夫阶层压抑的心态、愤而不屈的意念高度契合。它在姑熟派水墨丹青苍凉、意境深远的基础上增添了铁打丹青的孤傲、苍劲、冷峻的风格，引发了士大夫阶层的心灵共鸣。芜湖铁画以其千锤百炼化作绕指柔的刚韧意志，抚慰着江南士大夫受伤的心灵。他们称汤鹏为“铁冶神工”，铁画也因此“名噪公卿间”。

正所谓：文化荒漠多压抑，铁画山水慰文骨。

铁打丹青慰文骨

铁画迎合了当时士大夫阶层的心理需求，他们纷纷欣赏、收藏汤鹏的铁画。

第三章 旷世奇缘

——书写令人称道的史实传奇

图说芜湖铁画

芜湖铁画经历了三百多年崎岖坎坷的发展之路，谱写了一部令人感怀的“芜湖铁画史”长卷。在这部传奇长卷中，留下了几段意味深长、令人叹为观止的世间奇缘。

第一节 冲破阶层藩篱的忘年之交

原籍江苏溧水的汤鹏，年少离家，从溧水来到芜湖，学铁匠手艺。少年聪慧的汤鹏，凭借出众的天资和勤勉，很快便全面掌握了铁匠技艺。出师后的汤鹏开炉立铺，以打制铁器谋生。他为人热情、精力旺盛、善于思考，对芜湖铁器市场上众多的铁花产品，兴趣盎然。花鸟虫鱼一直是芜湖铁花的主要题材，如：寺庙中的铁花枝、窗棂上的铁制虫草花鸟等。年轻的汤鹏经常模仿着试图用锻打技法打制花鸟画。

起初，汤鹏打制虫草花鸟总不得要领。一次次的失败，让他心灰意冷。据说，有一天，天很冷，汤鹏的铁匠铺来了一个道士借火取暖。可他的铁匠炉还没有点火。道士非常诧异，问其缘故，汤鹏“曰：‘月余未锻也。’”道士击其灶，曰：‘今可矣。’径去。后觉心手有异，随物赋形，无不如意”（清·黄钺《汤鹏铁画歌》有引）。这段传说赋予汤鹏的技法精进以神秘色彩，不过，汤鹏不惜停业、冥思苦想、刻苦钻研，学习各种相关工艺技法，悟得要领，故而技艺得以突破，应当属实。

从此，汤鹏的锻技大增，他在传统铁花的基础上，将用铁锻制的莲、菊、梅、竹等单折花枝加以组合，并予以装裱，“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”（民国八年《芜湖县志》卷五十一“人物志”）。他还可以模仿打制各种花鸟虫鱼，其作品惟妙惟肖、栩栩如生。人们慕名而来，客户络绎不绝。

不过，此时汤鹏打造花鸟虫鱼缺乏画面感，在结构、布局上亦不如传统绘画，更不知如何打制山水。这让汤鹏非常苦恼，后来的黄钺曾作诗说他：“更思山水堪卧游，法无从得心烦忧。”（清·黄钺《汤鹏铁画歌》有引）善于锻制花鸟虫鱼的青年铁匠汤鹏，思量着用铁锻制山水画，可却不得其法，心中甚是烦忧。

法无从得心烦忧

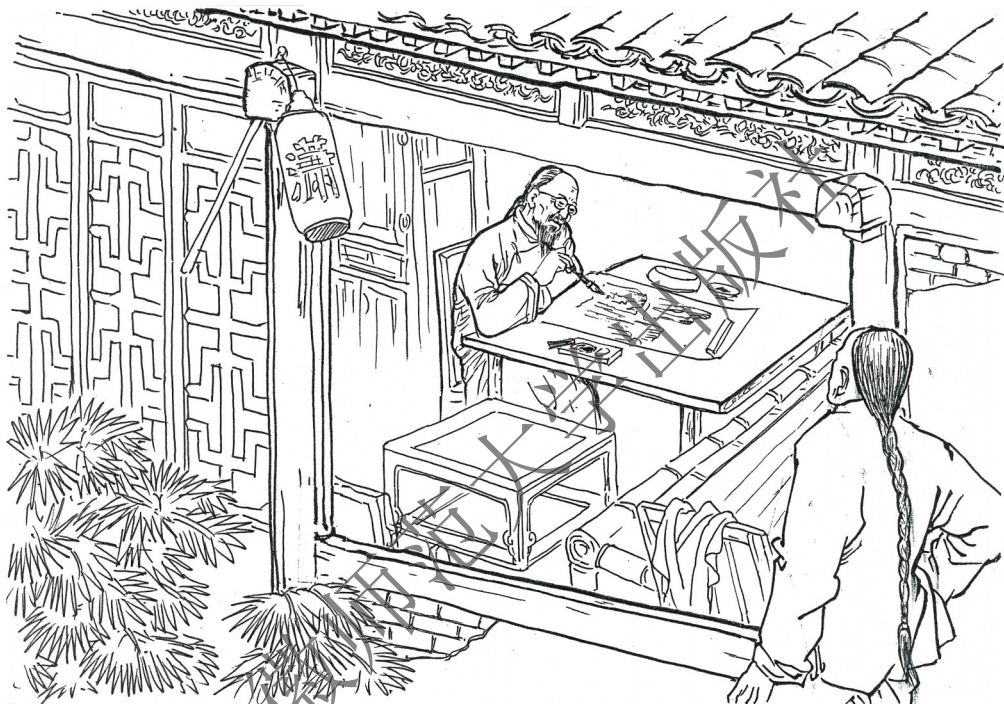

汤鹏尝试着锻打山水铁画，却总不得要领，心中甚为烦忧。

据史料记载，萧云从生于1596年（明万历二十四年），卒于1673年（清康熙十二年），享年74岁。汤鹏主要生活在清顺治、康熙年间，具体生卒时间不详。汤鹏比萧云从小40余岁，当年汤鹏求教于萧云从时，萧云从已是垂暮之年。按照传统工匠学徒制的惯例，汤鹏14岁学徒，三年出师当在17岁左右。此时的汤鹏虽然“攻金竞类攻皮鞣，赋形肖物皆我由”，但对文人山水画却是“法无从得心烦忧”。在这样的情况下，汤鹏得以受教于姑孰画派的创始人萧云从，“汤亟造请遂所求，皴为减笔林不稠”。

据黄钺诗文中说：汤鹏租赁了黄家临街房，即客居芜湖的徽州祁门人黄尔昌宅院为铁匠铺，与萧云从的萧宅相距不远。日落黄昏，收拾完手中活计的汤鹏，便前往萧宅倚窗窥看萧云从作画。

倚窗窥学萧云从

黄昏时分，汤鹏的铁匠铺打烊后，返家途中路过萧云从的宅第，透过窗户看见老先生挥毫泼墨，遂立于窗外窥学。

一次，萧云从发现这位后生偷学，甚是不悦，并斥之。然，汤鹏并未退缩，他仿萧云从之山水画以铁锻制，还携自己的铁画作品前往萧云从宅，毕恭毕敬地向这位老人请教。

汤鹏拜谒萧云从

汤鹏为了锻制山水铁画，登门拜谒萧云从，求教绘画技艺。

汤鹏的好学、坚持与聪慧感动了萧云从。于是，在士农工商四级阶层等级森严、壁垒分明的封建社会，一个垂暮士大夫和一个青年铁匠走到了

一起，谱写了芜湖铁画史上流芳百年的一段忘年之交佳话。这对忘年之交，促进了芜湖铁画的成熟。萧云从根据铁画的特点，创制了减笔皴法，指导汤鹏锻制山水铁画。

云从创立减笔皴

萧云从根据铁画锻制的特点，为汤鹏创制了锻打山水画的减笔皴法。

此后，萧云从与汤鹏二人相互砥砺，不断切磋，携手创作了一批山水铁画。

萧、汤切磋山水铁画

在萧云从的指导下，汤鹏的山水铁画取得了突破。

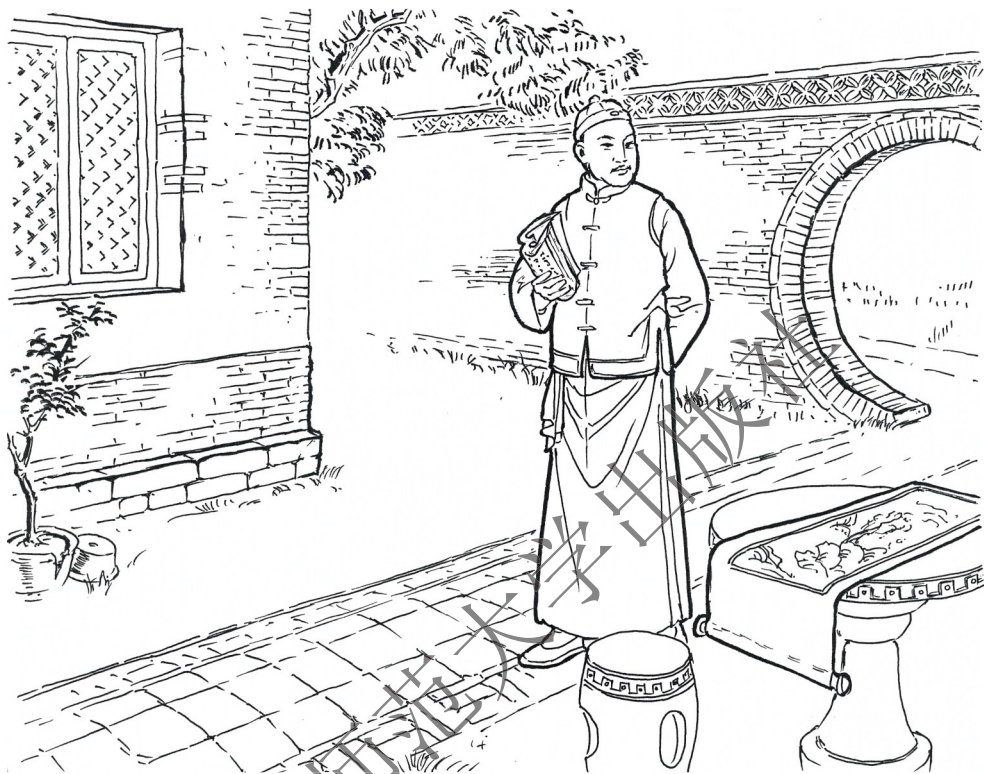
从此，芜湖铁画的题材在花鸟虫鱼之外，有了山水。芜湖铁画不仅可以锻制形象逼真、栩栩如生、情趣盎然的花鸟画，也能够锻制意境悠远、寄托情思的山水画作，大大丰富了芜湖铁画的艺术性和人文内涵。

第二节 坎坷文人的铁艺因缘

在芜湖铁画的发展历史中，有一个绕不开的文人，他为芜湖铁画注入了中国士大夫的情怀，丰富了芜湖铁画的艺术性与精神内涵，他就是建德县（今贵池）人梁应达（主要生活在清乾隆年间，具体生卒年不详）。《建德县志·艺术传》：“梁应达，字在邦，性聪颖多才，能善诗画，艰于进取，乃弃旧业，居于铁工邻，因寄技于铁以自娱，凡画工之所不能传者，皆能以铁传之。年八十余卒，技遂失传。”

少时的梁应达和中国所有的士大夫一样，行走在追求功名的人生旅途上。他才思敏捷、诗画俱长，踌躇满志地想着有朝一日鱼跃龙门。

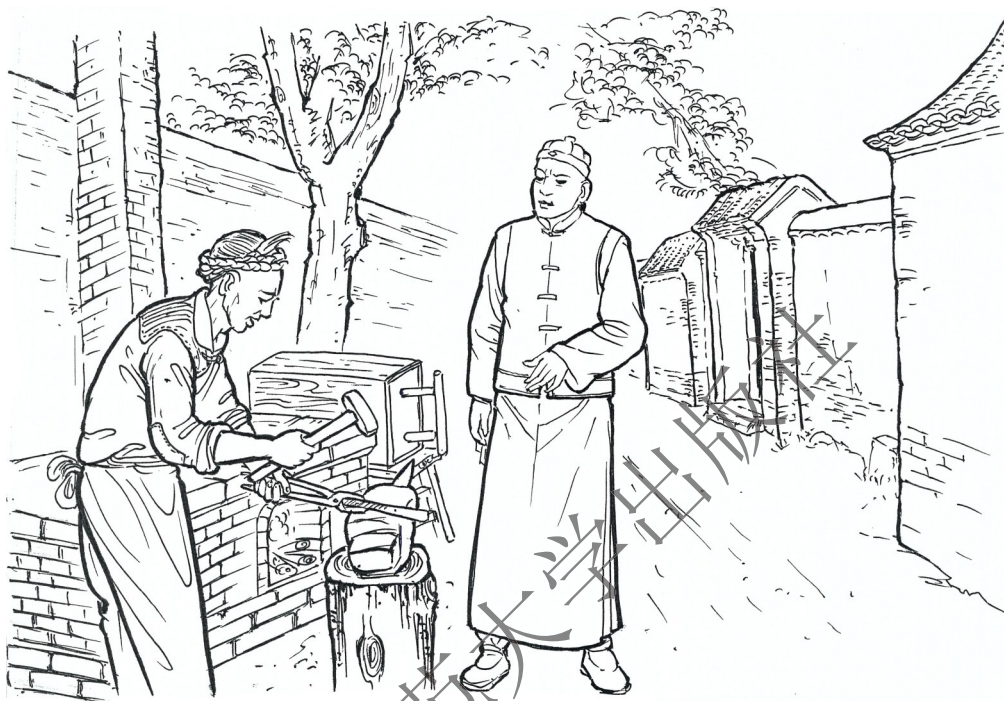
在邦追寻功名路

青年梁应达追求功名。

然而，清朝前期统治者对江南士大夫心存芥蒂与怀疑，造成了江南士大夫阶层功名之路的艰难坎坷。沿袭着中国文人科考入仕人生轨迹的梁应达，虽聪颖多才，却事与愿违，屡试不第，乃心灰意冷。一日，意志消沉的梁应达，独自走在幽深的古城街道上。附近一处铁匠铺吸引了他的目光，炉中升腾的火焰、铁匠有力的臂膀、铁锤铿锵的打击声，一块烧红的顽铁在锤砧之间逐渐化作一枚精美的花枝，激起了他对人生的另一种希望。

从此，梁应达弃功名之途，入铁技之门。将水墨丹青技法、六书章法与锻铁技艺相结合，形成了芜湖铁画中自画自锻的文人铁画一派。

屡试不第的梁应达决定弃考从技，走上了铁画锻制之路。

梁应达诗文俱佳，且长于国画，通晓丹青意境、章法及趣味，在掌握了铁画的锻制之后，他将中国画艺术融会贯通于铁画技艺之中，很快便成为当时远近闻名的铁画大师。

自画自锻文人风

文人出身、多才多艺的梁应达在锻制芜湖铁画的过程中，形成了独特的铁画风格，丰富了芜湖铁画的文化内涵。

正是在功名上屡遭挫折的梁应达与铁艺的因缘，才造就了芜湖铁画历史上的里程碑，为今天的人们留下了一幅幅构图精巧、造型别致、艺韵深厚、富于诗意的铁画珍品。

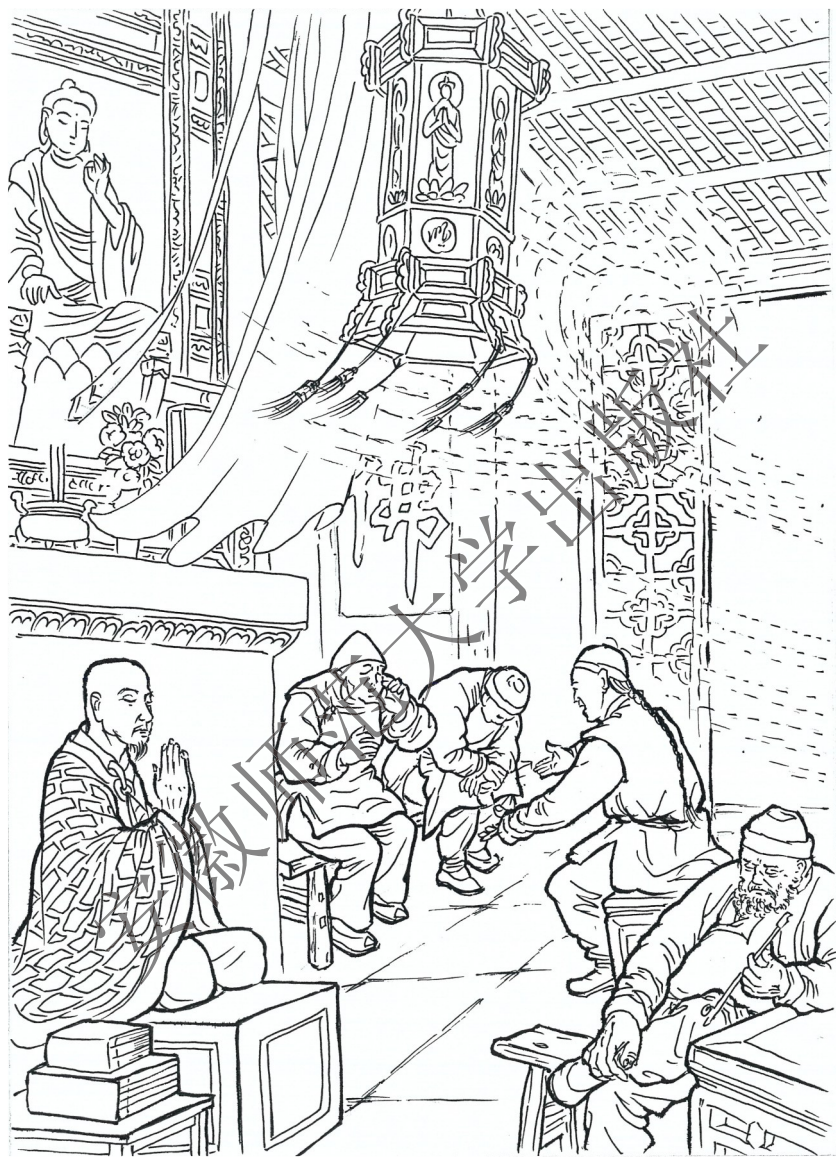
第三节 跨越空门的人间佛缘

清中期的芜湖，商贸繁盛之下已经显露出衰败的颓势，芜湖铁画这一缺乏实用性的工艺品逐渐失去了市场。铁画世家的汤鹏后人家道衰落、人丁稀少，曾经的芜湖铁画技艺渐渐没入尘埃。在芜湖城外的青弋江南岸有一座古刹——南寺，寺中的当家师“了尘和尚”乃汤鹏后人，时人谓之“汤和尚”（了尘和尚主要生活在道光至光绪年间，生卒年不详）。

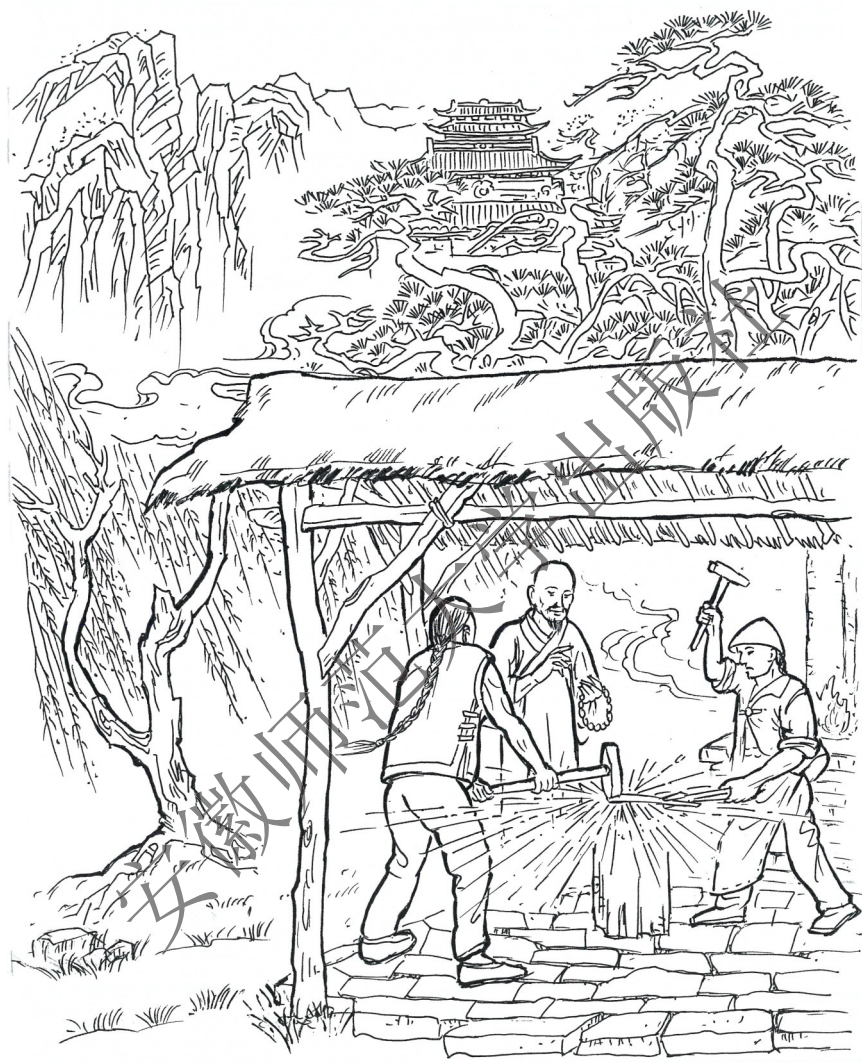
清中期的芜湖城，繁华的十里长街已显露出颓势。这一年的寒冬，城中百业已入淡季，大部分铁匠铺也季节性歇业。一些来自周边破产农户之家的工匠，纷纷乞食于寺庙。南寺住持了尘和尚，收留了一些来自铁匠铺的工匠。

作为汤鹏后人的了尘和尚对芜湖铁画的逐渐凋敝，充满无奈与不甘。尽管遁入了空门，却无法了断他对社会民生百业的关怀。于是，他让寄宿寺中的铁匠搭起烘炉，将家族口口相传的铁画技艺传于铁匠们，为寺庙锻制窗棂铁花、烛台。数月后春暖花开，铁匠铺陆续开业，匠人们离开寺院，一度消失的芜湖铁画锻制技艺重新回到了民间。

古刹收留苦铁匠

冬闲歇业的芜湖铁匠暂时栖息于了尘的南寺古刹。

了尘和尚让铁匠支起烘炉，锻制铁花。

了尘和尚的这一善举，续上了芜湖铁画奄奄一息的一丝血脉，不失为铁画历史上的一段佳话。

第四节 中西文化的蓝色之缘

时光荏苒，转眼到了数十年后的清光绪年间。此时的芜湖已经是一座长江下游沿岸的通商口岸城市。1876年，芜湖辟为沿江通商口岸，次年，英国驻芜湖领事达文波与芜湖关道刘传祺协定，芜湖西门外，南起陶家沟，北至弋矶山麓，东自普潼塔，西至大江边119亩地为通商租界。随后，大批外国传教士和西洋商人接踵而至。1883年美国传教士建造了圣雅各教堂，1886年法国传教士金式玉在鹤儿山建造了天主教堂。1882年，经李鸿章派员至镇江劝商，在镇江的广州、潮汕、烟台、宁波等米商先后来芜湖经营，芜湖米市兴起。

外商与传教士的进入和芜湖米市的兴起，带来了芜湖经济的快速增长。1876年，芜湖拆除了残破城墙，开辟了环城马路。不久在芜湖古城外逐渐形成了大大小小的街巷和新的商民居住区，而弼赋门外的城西发展尤为迅速。随着自陶家沟以北、弋矶山以南租界区的形成，和基督教在沿江的传播，在弼赋门外与租界之间形成的街巷，吸引了一些工坊、商户在此处兴业。其中，就有芜湖铁匠沈国华于光绪七年（1881年）在寺码头开设的沈义兴铁花铺。沈义兴铁花铺由沈国华（1863—1924）、沈德金（1901—1951）父子相继经营，直至1951年随沈德金去世而歇业。

城西兴起新街区

随着芜湖开埠和米市兴起，在城西的沿河、沿江一带形成了近代芜湖的新街区。

沈义兴铁花铺临近租界区和位于鹤儿山的芜湖天主教堂。天主教堂的神父在城区布道时，常常走过这个火与铁碰撞得声光激烈的铺面。铺堂悬挂着的《渔樵耕读》铁画，吸引了神父们的眼球，那黑白相间、疏密通透的立体感，具有东方民俗特点的内容与形式，让租界区和天主教堂的外国商人、传教士耳目一新。他们时常光临沈义兴铁花铺，争相选购具有东方文化韵味的铁画，如《梅兰竹菊》图，以及蕴含中国传统价值观的《渔樵耕读》图，以为珍藏。

锻制铁画 沈义兴

位于下长街附近沈氏父子的沈义兴铁花铺吸引了好奇的西方传教士和商人。

于是，芜湖铁画作为一种承载着东方价值观且有着鲜明艺术特色的工艺品，吸引了西方传教士和商人的目光。一些西方传教士和商人们在离开中国返回西方时，都会在沈义兴铁花铺购买芜湖铁画，作为东方的纪念品带回本国。

西方传教士和商人将芜湖铁画作为纪念品带去了欧美各国。

以中国传统文化和价值取向为内容，用火与铁锻制而成的芜湖铁画，黑白相间、虚实相衬，形象中透着空灵，坚韧里显出柔美，其独特的艺术造型和风格，激发了西方传教士和商人们的浓厚兴趣。于是，芜湖铁画通过他们，跨越了蓝色的海洋，走向了世界。

第四章 巧夺天工

——锻锤技艺薪火相传

芜湖铁画作为工艺美术品，是技术与艺术的融合。铁画的锻制技艺如同绘画技法，形式多样、技艺丰富，通过“剪”“锻”“鏊”“焊”“铆”“叠”“锉”等技法，实现中国画的“工”“写”“皴”“描”，乃至“渲染”等艺术表现形式，达到了“乍看似墨泼素绢，山水人物皆空嵌。风飘秀色动兰竹，雪催老杆撑松杉。华轩逼人有寒气，盛暑亦欲添衣裳。最宜桦烛晓风夜，千枝万蕊发翠岩”的独特艺术效果，深得人们的喜爱。

“工欲善其事必先利其器”，要掌握芜湖铁画的锻制技艺，离不开铁画工具的使用。芜湖铁画的打制工具除了通用的铁锤、铁钳（俗称一把锤子两把钳）外，其他均为非通用铁匠工具，而是为制作铁画特制的专用工具。铁画艺人为了锻制具有艺术表现力的铁画作品，创制了大量的专用铁画制作工具。这些专用工具对铁画艺人来说，是手、眼、意的延伸，通过它们，铁画艺人方能够以锤代笔、以铁为墨、以砧为纸，以锻制技艺打制出千姿百态、栩栩如生、意韵悠长的芜湖铁画。

第一节 锤锻之巧

以锤锻打是芜湖铁画最重要的技艺，它在铁画制作过程中，发挥了构图、成型的作用。

一、锤

锤是铁画锻制的必需工具。芜湖铁画使用的锤，有大锤、小锤、手锤之分。

大锤（见下图）：用于烘炉锻打。

烘炉锻打用大锤

拍摄：金卫东

烘炉锻打用小锤

拍摄：金卫东

小锤（见左图）：用于烘炉锻打。在烘炉锻打的过程中，一人持大锤、一人持小锤配合对铁件进行红锻。

手锤：在点焊机上使用，手锤品种、形制多样，大多数为铁画技师根据铁画锻制的需要进行定制，如下图所示。

广泛用于点焊机锻打的手锤系列

拍摄：金卫东

塑形圆头锤（见下图）：用于塑形锻打。

塑形圆头锤 拍摄：金卫东

尖头平口锤（见下图）：一头为钝型尖口、一头为钝型平头，用于塑形锻打。

尖头平口锤 拍摄：金卫东

鸭嘴锤（见下图）：一头如鸭嘴、一头为方口锤，在点焊机锻制过程中大量采用。

鸭嘴锤

拍摄：金卫东

刀口锤（见下图）：一头是锋利的刀口，一头为方头锤，用于锻制过程中的锻切。

刀口锤

拍摄：金卫东

二、砧（附烘炉）

砧如绘画之纸，以锤锻铁，须置于铁砧之上。砧有大铁砧、小铁砧、平板砧之别。

大铁砧（见下图）：传统烘炉锻打用的铁砧，在点焊机出现之前，铁画的锻制都依赖于这种铁砧。如今，一些大件的主体部分如大型迎客松的主杆还是在大铁砧上进行烘炉锻打。

烘炉锻打用的大铁砧

拍摄：金卫东

烘炉：用于大件铁画的锻制。（见下图）

传统锻铁烘炉

拍摄：金卫东

小铁砧（见下图）：主要配合点焊机进行锻打，一般置于点焊机的旁边。

点焊机大件用的铁砧 拍摄：金卫东

平板砧：是采用点焊机后锻制铁画的主要平台，置于点焊机的桌台上。平板砧边角处大小孔的用处是放置仰垫。（见下图）

平板砧与仰垫 拍摄：金卫东

三、钳

铁钳是铁画打制过程中人手的延伸。锻制铁画都是在一定的高温下进行，铁钳是不可或缺的工具。钳分为尖嘴钳、大小板钳、鑿钳、半圆口钳等，其中尖嘴钳使用最为广泛。

尖嘴钳：用于点焊机的锻打、加热、焊接。（见下图）

点焊机用尖嘴钳

拍摄：金卫东

手钳：在点焊机锻打中的作用很重要，广泛运用于夹持铁件进行加热、锻打、焊接等。（见下图）

双钳夹住铁件在点焊机上加热

拍摄：金卫东

手钳夹住铁画部件在点焊机上焊接

拍摄：金卫东

台钳：主要用于大型铁件的下料与整形。（见下图）

大件下料用台钳

拍摄：金卫东

火钳系列（见下图）：用于烘炉锻打。用火钳夹住铁件，放在炉膛中烧红，取出置于铁砧上锻打。

烘炉锻打用系列火钳

拍摄：金卫东

四、锻

锻是芜湖铁画制作的主要技法。有了锤、砧、钳，铁画艺人便可以挥锤钳铁，在砧上锻制了。铁画艺人以锤为工具，不断调整手的力度、方向等，有控制地对金属材料进行锻打，使之成画。锤锻在铁画制作技艺中，不仅可以使画作呈现出肌理感和立体感，而且能够展现铁的多种色泽效果。国画强调笔墨，用笔墨表现形体、形质、阴阳、凹凸、起伏。而铁画以锤铁表现形体、形质、阴阳、凹凸、起伏。国画以墨分五色“焦、浓、重、淡、清”，而铁画艺人手下的锤锻则可使铁呈现“暗、亮、蓝、褐、泛、清”等多色。

锻又分为热锻与冷锻（冷作）。

热锻：古法采用烘炉锻打，烘炉锻打的具体做法是，将铁质材料放入烘炉中加热至红柔，取出放在铁砧上用锤锻打出图形。（见右图）

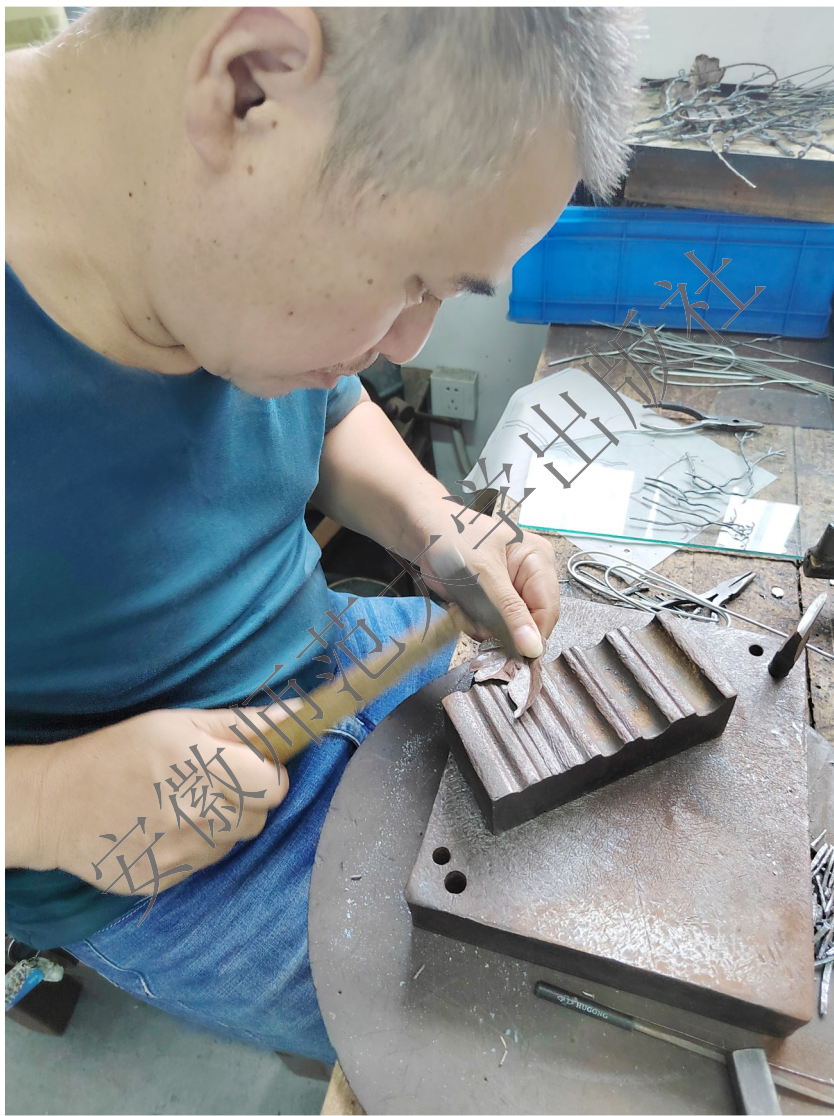

安徽省工艺美术大师张德才的烘炉锻打

拍摄：金卫东

热锻使用广泛，其锻打的痕迹柔和、多变，表现力丰富。

冷锻（冷作）：在常温下对铁画部件进行锻打。即将铁质材料放置铁砧上，左手钳住材料，右手持手锤锻打成形。（见下图）

铁画技师对部件进行冷锻

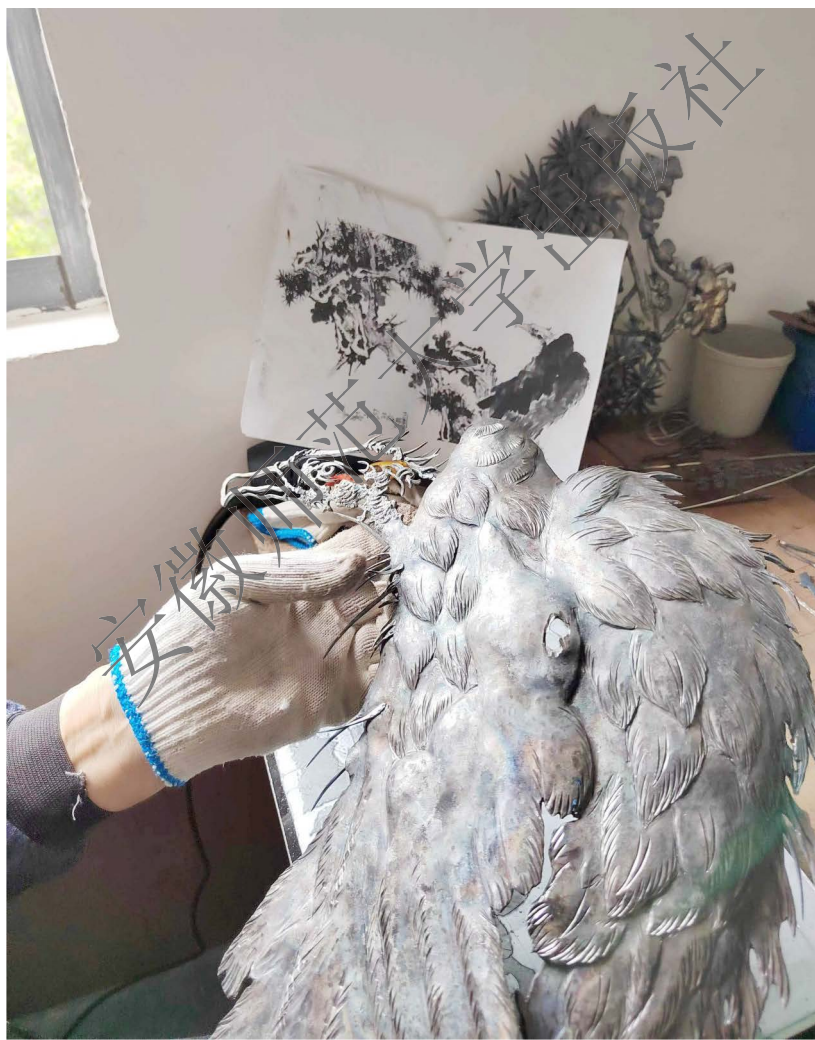
拍摄：金卫东

冷锻大多在局部、小件上采用，其性冷而坚，能突出表现画面局部的刚劲。

五、锻技之妙

1. 锻之六色之技

锤锻可使铁呈现出不同的色彩，这些色彩具有自然的特质，增添了铁画的艺术表现力，给观赏者以独特的心灵感受。（见下图）

图中鹰的翅膀呈现的法蓝色与淡赭色是铁画人通过过火锻打后的色彩效果

拍摄：金卫东

2. 锻痕之技法

锤锻在铁画表面产生的锻痕，不仅展示着手工锻制的独特性，更是芜湖铁画灵魂的体现。在不同的画面中，锻痕实现了其他艺术手段无法展现的艺术效果。如古树的遒劲、山石的嶙峋。（见下图）

松树枝干和叶局部的锻痕 拍摄：金卫东

铁画部件上的锻痕 拍摄：金卫东

六、焊（接火）

焊接是将铁画各部件连为一体、构成完整图案的技法，也是芜湖铁画中一项较为精细的技术，焊接处理的好坏直接影响到整幅画的结构和艺术效果。传统焊接技法在芜湖铁画行业内称作接火，根据画面组成部分要求的不同，分为接火、并火、捆火、钉火。

接火：将两根铁料在烘炉中同时烧红，二者叠加在炽热的状态下直接锻接起来。这种焊接方法主要用于画面的主体连接。（见下图）

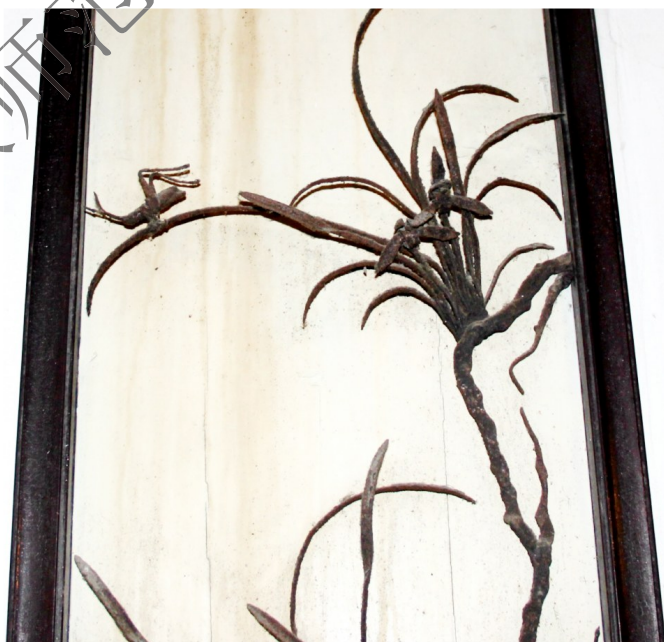
梅干接合之处采用的便是接火工艺

菊花分枝与主杆的焊接就是采用了并火之法

并火：将两组铁画部件合并在一起烧红锻接。（见左图）

捆火：将两根或多根粗细不一的铁画部件捆绑在一起，烧红锻接。（见右图）

兰草的底部与山石的连接就是采用了捆火技法

钉火：将一根铁画部件的一端垂直地锻接在另一根铁画部件上，钉火在传统铁画画作中较为普遍。（见下图）

此图为安徽师范大学博物馆收藏的晚清芜湖铁画《梅雀图》的局部，
雀立于梅枝上就是采用了钉火之法

第二节 众技之融

芜湖铁画在形成与发展的过程中，吸纳了剪纸、金银手作、铜浮雕、雕塑等多种民间手工工艺，其中包括剪、鑿、刻、焊、铆、锉等技艺，成就了芜湖铁画传统技艺的多样性和综合性。而这种多样性、综合性传统技艺与铁画艺术形式的高度结合，极大地增强了芜湖铁画的表现力，从而能够展现出中国画的“工”“写”“皴”“描”乃至“渲染”等艺术手法。

一、剪及剪之运用

1. 剪

剪是用于铁画下料的一种工具，也是芜湖铁画的制作工艺之一，又称为剪裁、剪切。以金属材料制作的铁画需用专用剪刀剪切。剪刀是铁画锻制技艺中冷作工艺所需要的重要工具，它主要有铁皮剪刀、U形把手剪刀、下料大剪刀。

下图是铁皮剪刀。

铁皮剪刀

拍摄：金卫东

U型把手剪刀 拍摄：金卫东

左图是U形把手剪刀。

下图是下料大剪刀。

在台钳上下料用的大剪刀 拍摄：金卫东

2. 剪在铁画制作中的运用

剪，原本是一种传统剪纸技艺，在铁画制作中得到了借鉴与创造性的运用。剪作为下料的工具，在铁画制作中发挥了重要作用。无论是条形铁材还是块状铁材，都需要通过剪来下料。而且，铁画艺人还需要利用自制剪刀剪出小型铁画部件的轮廓。

下图是剪切在铁画制作中的运用。

剪出铁花轮廓

拍摄：金卫东

二、鏊之工具及鏊的运用

1. 钢鏊及其运用

鏊即手工鏊刻。鏊既是铁画下料的一种工具，又是铁画制作的一种技法，它借鉴传统雕刻技艺，将其转化为芜湖铁画独特的冷作技艺。鏊，因其使用方式的不同，有着相应的专用鏊刻工具，这些工具大多数由铁画艺人自己锻制。

铁画艺人利用鏊子和锤子，在铁板上镂空鏊刻，在操作中，一手持鏊、一手拿锤，用鏊子在铁质块面上走形，用锤子打鏊子，边打边走以镂空块面，将不需要的部分去除，留下完整的图案。这样的鏊刻需要采用硬度高的锋利鏊子，在铁画行业内称之为钢鏊。钢鏊，也因其不同的使用方法，有着不同的形制。（见下图）

用于镂空、鏊切的系列钢鏊

拍摄：金卫东

利用钢鏊下料 拍摄：金卫东

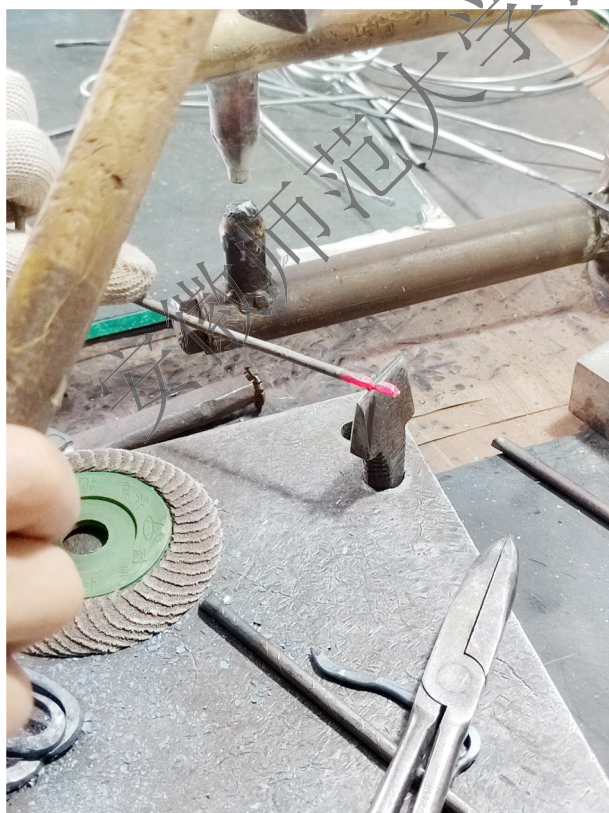

鏊刻的铁字 拍摄：高文清

仰鑿，主要与平板砧配合使用。（见下图）

仰鑿 拍摄：金卫东

烧熔后的铁画部件在仰鑿上进行鑿切 拍摄：金卫东

2. 踩子及其运用

篆刻还是铁画冷作工艺的一种技法，在铁画制作过程中，有刻纹、塑形的作用。其所用篆刻工具硬度不大，铁画行业内为区别于钢鏊，一般称之为踩子。由于铁画内容的不同，在刻纹、塑形中需要用到不同踩子，相对钢鏊而言，踩子的形状较为丰富，如：圆口、半圆形等。（见下图）

系列踩子

拍摄：金卫东

花鸟、奔马是芜湖铁画的主要题材之一，鸟类的羽毛丰富多样，为表现鸟类的羽毛，铁画艺人制作了形制多样的发毛鏊。（见下图）

系列发毛鏊

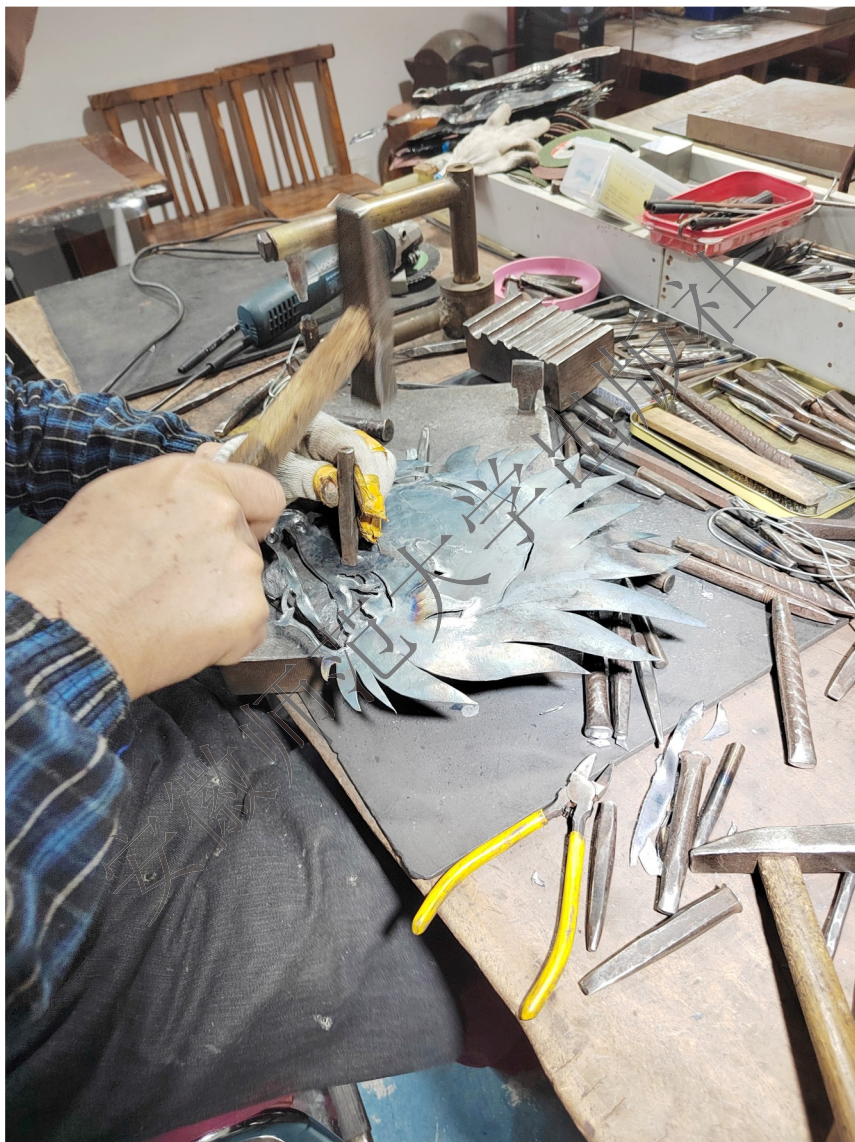
拍摄：金卫东

用踩子鑿出的鸡脚部肌理与羽毛

拍摄：金卫东

奔马是芜湖铁画的重要题材之一，马的骨骼、肌肉，主要利用踩子通过冷作法进行锻制。如果锻制大型奔马图，采用的铁材较为厚重，则需要经过烘炉红熔后退火，降低钢板的硬度，再进行冷作。（见下图）

利用踩子通过冷作对马的头部进行塑形

拍摄：金卫东

三、叠（揲）的运用及其辅助工具

1. 叠

叠又称揲形，是铁画从平面到半立体的一种塑形方法。它借鉴了金属浮雕技艺，是芜湖铁画锻制技艺中冷作塑形的一项重要技艺，广泛运用于铁字书法、铁画造型上。铁画块面下料完成后，依据图稿，在锡巴或凹槽（辅助工具）中打凹，墩子（小铁砧）上打凸，凹凸搭配成形。同样的凹面和凸面可以打出不同的深浅、高低，以呈现出立体效果，从而表现出画面的参差感。（见下图）

在凹槽上叠出铁字的立体感

拍摄：金卫东

2. 锡巴及其运用

锡巴，用金属锡制作，用于在冷叠过程中对铁画部件进行平面塑形、刻痕、凹凸处理。锡巴比较软，在叠制花的纹路时将铁花片放置其上，用锤叠打，可以使花朵纹路呈现出来而不至于破坏整体画面。在对画面进行凹凸处理时，就要在锡巴上进行叠打，如锻制人物、动物、书法作品时，处理隆起的肌肉和骨骼、鸟的羽毛以及书法的笔锋等。（见下图）

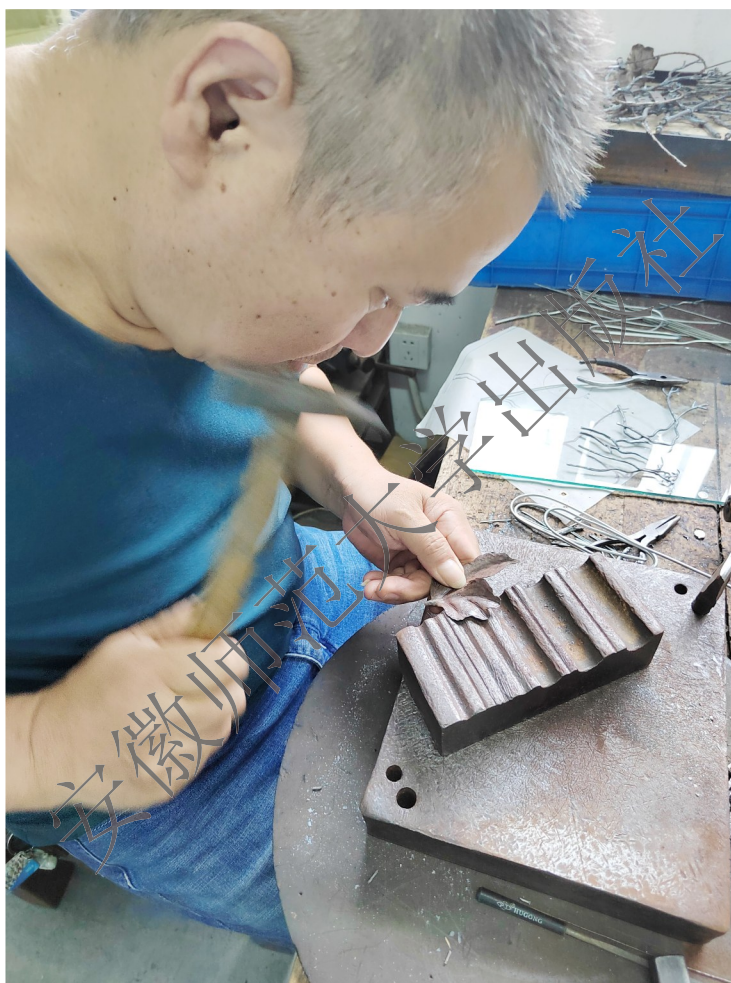

用弧形踩子在锡巴上叠出花瓣的纹路

拍摄：金卫东

3. 凹槽及其运用

凹槽采用高碳钢制作，是用于冷叠中造型的辅助工具，下图展示的是芜湖铁画大师陈龙在凹槽上叠出菊花叶的筋络纹路。

在凹槽上叠出菊花叶的纹路

拍摄：金卫东

芜湖铁画《奔马》凸凹有致的骨骼、鼓胀的肌肉、饱满的筋腱均采用叠形工艺打制表现。

四、铆

铆，借鉴了金银手作技艺，是铁画制作过程中的一种冷接法，多用于重瓣花卉的制作。如制作梅花、菊花等的花头，就是将做好的多重花瓣与花蕊孔洞对好，插入一根与该孔洞直径相当的金属销；利用锤对准置于金属销上的钢錾敲击，将金属销的端部或尖端冲粗成头，压住相对应的多重花瓣部件，以起到紧固作用。又称铆接。

下图是梅花的铆接。

梅花的铆接

拍摄：沈涛

五、锉

锉，又称为“锉修”，借鉴了金属浮雕的技艺，即使用不同的锉刀工具对铁画作品进行精修，去除表面的瑕疵、修除毛边、修整外缘，制造凹槽、凸痕、缝隙等。

锉刀：铁画制作中的锉刀形制多样，有平锉、三角锉、弧形锉等。（见下图）

三角锉 拍摄：金卫东

弧形锉 拍摄：金卫东

系列锉刀 拍摄：金卫东

锉修：利用不同形制的锉刀对铁画部件的不同部位进行加工，锉去毛刺、不规则的凹凸以及进行画面修整等。（见下图）

铁画艺人利用弧形锉对铁画部件进行锉修，使之平滑光润

拍摄：金卫东

第三节 芜湖铁画的制作流程

芜湖铁画是一门需要高超技艺的传统工艺美术门类，要完成一幅铁画，除了运用锻、剪、鑿、铆、焊、锉等技艺外，还得遵循一定的流程。芜湖

铁画的制作流程包含起稿、选料、剪鏊、红锻、敲揲、接火、整形、除锈、上漆、裱框等十道工序。

一、起稿

由工艺师或画师根据需要表现的内容，进行设计、绘制画稿。下图为芜湖铁画设计师李爱平在设计铁画画稿。

设计铁画画稿

拍摄：金卫东

二、选料

铁画采用的原料主要为低碳钢铁板、圆钢、铁丝等，也包括铜材、金银等特殊材料。选料即依据画稿选择接近画面尺寸的材料，以节省工作量。（见右图）

根据设计画稿选料

拍摄：高文清

三、剪凿

使用铁画专用工具如嵌钢剪刀、锋钢錾子等，按设计对铁板、圆钢、铁丝等原料进行初步下样。（见右图）

通过凿切技法下样后的铁画部件

拍摄：高文清

四、红锻

将小样在火炉上加热，趁其红熔状态，运用大、小铁锤在铁砧上快速反复揉铁锻打。芜湖铁画制作的奥秘，便在这个“锻”字上，红锻则柔，能获得较好的延展性，适合形制偏大、立体感强和肌理效果复杂的对象。“红锻主气韵”说明了红锻对于呈现艺术效果的重要性。（见下图）

烘炉锻打

拍摄：金卫东

五、敲揲

又称“冷敲细揲”。冷敲即冷锻，是指在常温状态下用铁锤进行敲击。“冷敲则硬，冷锻现风骨”体现了冷锻的作用以及所呈现的艺术效果。揲即锤揲，在专用工具（铁槽、铁墩等）上用铁锤进行正反两面的反复敲打，利用铁的延展性、可塑性，使之呈现出独特的画面效果。鏊叠在铁字书法上运用得非常普遍，铁画艺人先用钢鏊鏊切出平面字体，再用踩子叠出字的笔锋。（见下图）

叠字

拍摄：金卫东

六、接火

芜湖铁画基本上都是由多个单独部件共同组接而成，“接火”便是将待拼接的两个部件同时放入炉火中加热，在金属表面刚开始熔化而内部还未熔的瞬间，迅速取出锻打，使两部件快速接合的一门工艺，其关键在于火候的把握，老工匠把部件加热烧红的这一状态，形象地比喻为“出汗”。如前“焊”所述。

七、整形

整形是铁画成形的一道重要工序，即对照画稿，采用专用工具如手钳、细锤、镊子、锉刀等对基本成形的铁画进行整形、修锉、调整。（见下图）

在铁砧上利用手锤对马头进行整形

拍摄：金卫东

利用木槌对锻制好的铁画进行整形

拍摄：金卫东

八、除锈

铁画主体完成后，进行过火、退火，以处理掉铁画表面的碎屑、油脂，去除表面的浮锈层。

九、烘漆

传统的芜湖铁画基本上为铁之本色，不过，随着人们审美情趣的变化，彩色铁画出现。烘漆采用喷、刷、涂等技法，在铁画表面先上一层防锈漆，后上一层金属色漆，然后进行烘干处理。

十、裱框

分为裱褙与装框。裱褙，早期铁画普遍采用木板裱宣纸或绢绫衬底的方式。后期，衬底的形式与材料渐趋多样化，如瓷板、瓷盘铁画，以油画、水粉、国画等衬底的背景铁画等。装框，其主要功能为悬挂和防尘，即将裱好的铁画用木框与玻璃进行装框，配制挂钩。（见下图）

装裱 拍摄：金卫东

经过上述十道工序，一幅铁画最终完美呈现。

第四节 守正创新

芜湖铁画在三百多年的发展过程中，一直遵循着传承与创新并存的原则。铁画艺人们尊重传统但不抱残守缺，继承前人而不因循守旧，他们在继承中创新，不断将芜湖铁画推向一个又一个技和艺的高峰。点焊机的发明，大大提高了芜湖铁画锻制的效能，改善了铁画艺人的工作环境。新型材料的运用，丰富了芜湖铁画的表现形式。不同传统工艺与技法的融会贯通，扩大了芜湖铁画的表现领域。新的美学思维与多元化的审美取向，推动了芜湖铁画的现代化应用。芜湖铁画艺人们满怀激情地迎来了一个充满希望与朝气的新时代。

一、点焊机的发明与使用

自 20 世纪下半叶开始，芜湖铁画艺人创制了点焊机，用于铁画加热红熔和焊接，改进了芜湖铁画的焊接方法，大大提高了芜湖铁画的锻制效率，改善了铁画艺人的工作环境。

右图是点焊机。

点焊机

拍摄：金卫东

下图是点焊机在芜湖铁画锻制中的使用。

用点焊机进行铁件的加热

拍摄：金卫东

在点焊机上进行热锻 拍摄：金卫东

点焊机在芜湖铁画焊接中的使用：先把被焊部件表面清理干净，再用手钳将被焊的部分搭接好，压在点焊机上下柱状铜电极之间，脚踩动压板施加压力压紧，当足够大的电流通过时，中心最热区域的部件迅速焊接，断开电流，铁画部件冷却后，形成一个焊点。（见下图）

在点焊机上进行焊接

拍摄：金卫东

二、镀金铁画的创制

20世纪90年代，芜湖市工艺美术厂将首饰制作工艺与芜湖铁画锻制技法相结合，创制了镀金画。

据原芜湖工艺美术厂老员工王安平回忆：“镀金画的创意源于工艺美术厂的老厂长王小石。有一年，王小石在合肥见到当时的中国人民银行安徽省分行行长宋明（后任副省长），宋行长拿出一个出访德国时带回的金属工艺盘，问王厂长能否借鉴参考这工艺盘的形式，开发铁画工艺盘，用贵金属（黄金）以铁画技艺制作礼品画。王厂长将此盘带回，组织了叶合、陶金华、方荣建等一批优秀技术骨干进行研发，创制了礼品类的金画。”

“记得成立这个研发小组的时间应该是在1989年初，当时我刚从牙刷车间调到生产科负责设备管理，研发小组的几次会议是在生产科召开的。”

“1990年亚运会时，镀金画还处在试生产阶段，真正成型并形成量产投放市场是在1991年。因此，亚运会的礼品铁画还是用了熊猫盼盼为主题的瓷盘铁画。后来，芜湖工艺美术厂根据1993年1月时任省长傅锡寿在芜湖召开部分重点企业开展技改项目现场办公会的讲话精神，申请了‘扩大金银工艺摆件产品项目’的立项报告（当时我受厂领导指派参加了这一系列工作和项目书的撰写）。镀金画研发、生产成功后，精选了一批礼品参加了安徽省香港国际贸易交流会；后又制作了一批精品送到北京，由2008年北京奥运会申办委员会作为国礼赠送给了奥马兰奇和以埃里克松为团长的国际奥委会考察团一行。”

“近年来，人们发现1985年《解放日报》有文章提到了镀金画，可能是源于当年胡启立来芜湖工艺美术厂参观，观看铁画时询问可否用贵重金属制作，作为国礼赠送外宾时的讲话。当时王小石厂长和吴明伦书记借此机会汇报说，有这个想法但没有黄金材料计划。于是，不久芜湖工艺美术厂在中国人民银行安徽省分行的支持下，找到了时任中国人民银行行长吕东，汇报了工艺美术厂相关情况和国家对高档国礼的客观需求，最终芜湖工艺美术厂取得了全国第六十家黄金定点生产企业的资格，从而有了镀金画的创制。”（见下图）

瓷盘镀金画

拍摄：金卫东

镀金画采用铜材做胎体，铜的色泽与金相近，镀金之后色彩效果较采用其他金属材料制作的胎体好得多。但是，铜的熔点低于铁，采用点焊机焊接很难控制熔点，加上镀金画大多数为小件，各部件都非常精细。铁画艺人采纳了首饰制作的焊接工具与工艺，利用首饰焊接中常用的气焊技术，采用小型焊枪、以溶剂油为燃料、银焊丝焊接的工艺，突破了镀金画制作的难点，完美地表现了镀金画的艺术效果。

下图是铁画艺人采用小型焊枪用银焊丝焊接镀金画胎体。

采用首饰制作中的焊枪焊接方法焊接镀金画

拍摄：金卫东

三、彩色铁画的创制

20世纪90年代末，随着新型颜料的出现，芜湖铁画艺人开始尝试制作彩色铁画。2000年，国家级工艺美术大师杨光辉创制了我国第一幅彩色铁画——《象形古风》，标志着芜湖铁画的制作技艺取得了新的突破。（见下图）

杨光辉的《象形古风》

第五章 精品集粹

——铁画千秋传唱精品选介

在芜湖铁画三百多年的历史进程中，历代铁画工艺大师以不断追求、精益求精的工匠精神，潜心钻研中国画的画理，以精湛的锻铁技艺，竭力展现丰富的艺术形象，留下了许多珍贵的艺术佳作。

第一节 康乾年间（汤鹏、梁应达作品）

纵观清康乾时期的芜湖铁画艺术家，传名于世的仅有汤鹏、梁应达。二人流传于今的作品有限，分别藏于国内外博物馆或民间，经多方搜寻，堪称为珍品者，亦仅存数十幅矣。

这些存世铁画作品题材较为单一，以梅兰竹菊、花鸟及山水小品为多。据当时人记载：虽有大幅山水，因“积岁月乃成，世罕得之，流传者径尺小景耳”。

这个时期的芜湖铁画，虫鸟、花草以摹写自然为据，正所谓：“依依原物态，落落亦天工。”山水以写意见长，因受萧云从姑孰画派艺术风格的影响，尤其是萧云从为铁画创立的减笔皴法的运用，其艺术风格表现为古朴、简约、苍劲。

这个时期芜湖铁画的锻制技法，以传统的锻、錾、剪、叠、铆、焊（红炉焊接）等为主。

一、汤鹏铁画作品：依依原物态，落落亦天工

汤鹏，字天池，生卒不详，主要生活在清代康熙年间，芜湖铁画创始人。汤鹏流传于世的花鸟、山水铁画作品，均为精品，其中多数为国内外博物馆收藏。汤鹏锤下作品将传统绘画技法与锻铁技艺巧妙结合，水渲火刷锻铁作画，曲折尽致，山水花卉，各极其妙，一时称为绝技。

有诗云：鸠兹铁工汤天池，锻铁作画无不为；活火能飞比翼禽，金丹铸就长生草。或云：锻铁为山水障，寒汀孤屿，生趣宛然。本书选录部分精品如下。

1. 《四季花鸟》四条屏

《四季花鸟》四条屏

尺寸：107 cm × 36 cm

原作：汤鹏

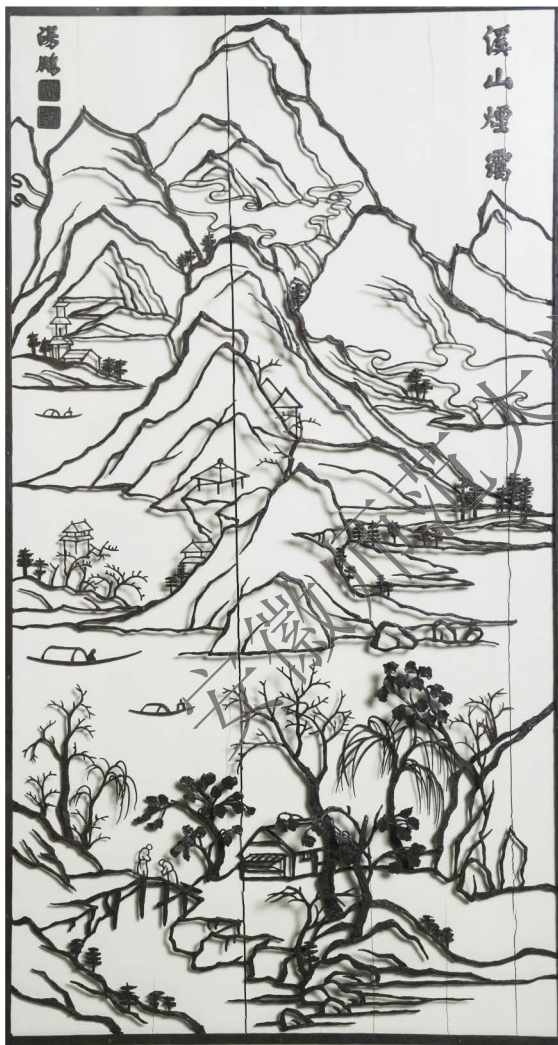
照片提供：高文清

原作藏于故宫博物院，为国家一级文物

《四季花鸟》是芜湖铁画创始人汤鹏传存于世的花鸟条屏，是少有的大型作品，从画作的技法与艺术的表现力来看，应该属于汤鹏中期的代表作。据当时人记载，汤鹏作品传世的非常少，且多为小品。清乾隆年间诗人梁同书说他：“能锻铁作画，兰竹草虫，无不入妙。尤工山水，大幅积岁月乃成，世罕得之，流传者径尺小景耳！”（清·梁同书《铁画歌》并序）。四幅花鸟条屏以花卉珍禽的吉祥谐音，分别组成了“富贵白头”“一路连科”“安居乐业”和“喜上眉梢”的艺术语汇，表达与寄托了人们的美好愿望，体现了中国人的传统价值取向。四幅条屏既可为一组，亦可独立成幅，而每一幅都传神地呈现了制作者的思想与意念。

《四季花鸟》的锤法成熟而多样，技艺精湛而表现细腻。花叶表面平滑、经络细腻，枝干的锤痕遒劲，粗细有致，或结节突兀或舒缓伸长；鸟儿或以整体打制或以线条构图。布局合理、规整而不失活泼，呈现出较强的立体感。“依依原物态，落落亦天工”。

2. 《溪山烟霭图》

《溪山烟霭图》

尺寸：76 cm × 140 cm

原作：汤鹏

原作藏于镇江博物馆，为国家一级文物

上图为复制品

锻制：张家康

收藏单位：芜湖市博物馆

拍摄：姜辉

作品说明：此图上方山峦叠嶂，层林楼阁掩映，山脚溪水开阔，舟楫往返；岸上杨柳依依，农舍临水依树；一桥如虹，桥上高士喜迎访友。上留“汤鹏”二字，并“天池”“汤鹏之印”二印。

该画画面内容丰富，布局合理。远处重峦叠嶂，云雾缭绕，楼台亭阁忽隐忽现；近处小桥流水，绿树环绕庭院；山脚之下河水清涟，几叶扁舟远去。好一派山水风光，生机盎然。

制作者以锤笔铁墨诠释了国画“移步换景”的特点，采用减笔皴法，以简洁的线条勾勒出山体与石块；与国画山水有异曲同工之妙，且强化了它的立体感。

该画应为汤鹏中年时期作品。据史料记载，汤鹏初擅长花鸟虫鱼，“随物赋形，无不如意，第惜山水未能也”（清·黄钺《汤鹏铁画歌》有引），后因“欧湖老画史，茅屋与汤切邻里。闭门泼墨皴染工，万里烟云浮素纸。天池暇日常往观，负手却立生长叹。主人咄咄咤怪事，匠心已入秋毫端。临来凿石炭，鼓鞴吹烘炉。一水一石供点缀，山亭涧壑相扶流”（清·吴烺《铁画歌·和梁侍读山舟》）。因此，这幅山水应当是在汤鹏与萧云从结为忘年之交，并得萧云从指导后完成的作品。萧云从为汤鹏的铁画特地创制了减笔皴法，以适应铁画的锻打，“请看真本铁笔迢，果与萧画无别不？”（清·黄钺《汤鹏铁画歌》有引）。从此，汤鹏的山水画技艺突飞猛进。这幅《溪山烟霭图》，应为汤鹏得萧云从之真传后制作的较为成熟的山水画。

3. 铁画山水小品

图片来源：原芜湖市工艺美术厂档案室

作品说明：几根铁条勾勒出冷峻的远山近水，几株枯树凋零地伫立于岸边，负荷而行的路人踽踽独行。天地萧瑟、山水苍凉。既是汤鹏晚年生活的写照，也表现出清初汉族士大夫阶层的无奈与苦涩。

从流传至今的汤鹏山水画来看，除《溪山烟霭图》外，大多数为小品，风格与此画有较大的区别，画面简约、空寂，风格粗犷而苍凉，应当为汤鹏晚期作品。据记载，汤鹏晚年“交游落魄多博徒，得钱聊可偿携菹”（清·吴烺《铁画歌·和梁侍读山舟》）。芜湖铁画问世后，汤鹏如同许多艺术大家一样，并没有获得多少经济效益，空有奇才而生活窘迫，故而郁郁不得志，直到其“死后声名传上都”。据清代文人记载，晚年的汤鹏落魄

嗜赌，有钱就去赌博，以至于经常是身无分文、穷困潦倒，支付房租的钱都没有。这时的汤鹏处境与心态不佳，其山水画的风格也就失去了早期积极、活泼的盎然生趣。

4. 铁字楹联《晴·夜》

铁字楹联《晴·夜》

尺寸：115 cm × 29.5 cm

原作：汤鹏

原作藏于安徽博物院

照片提供：沈涛

作品说明：铁字楹联（草书）“晴窗流竹露，夜雨长兰芽”，题款为：“汤天池·丁卯月”，即公元1687年。其书笔路转折，连贯成行，笔意纵横、流畅飞动，一气呵成，具有刚柔并济的艺术效果，中间笔画顿挫粗细，连接交叉，婉转曲直恰到好处，开铁字艺术之先河，显示出屈铁盘丝的高超红炉锤锻技巧。

二、梁应达铁画作品——巧为花鸟虫鱼无不肖

梁应达，字在邦，生卒不详，清建德（今池州市贵池区）人，主要生活在清代乾隆年间，芜湖铁画传承人，铁画文人画创作第一人。

梁应达，侨居芜湖，因屡试不第，转而从事铁画行当。梁应达诗文俱佳，且长于国画，是铁匠中的秀才。他的铁画均为原创，创作的铁画更趋于中国文人画风格，故名声大振，其作品一度畅销。安徽博物院现珍藏着一幅较大的梁应达铁画作品《竹石图》及数幅小景，画风充满文人气息。其艺术风格独特：山水古朴、苍劲、悠远，旷达中透着一股苍凉；花鸟则构图清雅、自然而灵动。

1. 《芦蟹图》

《芦蟹图》

尺寸：50 cm × 71 cm

原作：梁应达

原作藏于安徽博物院

照片提供：沈涛

作品说明：据安徽博物院出版的《江淮撷珍》记载：本作于1951年土改时收购，由歙县文化馆上交省博物院收藏。一枝芦苇垂折，蟹三只。其中两蟹似在对阵，互不示弱，另一只忙于觅食，三蟹神态逼真。芦叶转折锻打自然，妙在叶面现出霜打枯痕。空间分割疏密得当，构图布局极富情趣，是一幅不可多得的铁画精品。左侧有“在”“邦”二印。在邦，即梁应达。

2. 《冬日归途》

铁画小品《冬日归途》

尺寸：51.2 cm × 71 cm

原作：梁应达

原作藏于安徽博物院

照片提供：沈涛

作品说明：图中一人骑驴、一人负薪，沿山路自远处缓缓而下。近处一株老梅，几朵稀疏的梅花在严冬里绽放。古梅树干锤痕凸起似结斑点点，一枝为风雪摧折后残留的主干，尽显梅树傲雪凌霜、不屈不挠的风骨。整个画面简淡高古，秀逸旷达，韵味悠长。

3. 《溪山泛舟图》

《溪山泛舟图》

尺寸：64 cm × 70 cm

原作：梁应达

原作藏于安徽博物院

照片提供：沈涛

作品说明：图中远山近树，水天辽阔，烟波浩渺，空间感极强。线条疏简流畅，富有韵味，锻制技艺纯熟。虽用铁作画，却收放自如、疏密得体的，而以铁线体现出山体的刚劲，非兼精画艺者不能至此。

4. 《西山牧马》

《西山牧马》

尺寸：77 cm × 62 cm

原作：梁应达

原作藏于安徽博物院

照片提供：沈涛

作品说明：安徽省博物院出版的《江淮撷珍》点评本作：“远方山脉，凋零的树木映衬一户人家。近处拴马悠闲，枯枝虬张，一派山居野趣。远近呼应，构图简洁巧妙。生趣盎然，充满诗情画意。”

5. 《梅兰竹菊》

《梅兰竹菊》

尺寸：35.5 cm × 42.5 cm

原作：梁应达

原作藏于安徽博物院

拍摄：沈涛

作品说明：“梅兰竹菊”自古以来就是文人心目中的“四君子”，梁在邦以铁笔锻制，融入其文人志趣，体现其“以文锻画”的特点。梅花斗霜傲雪，独立寒冬，以其高贵的品格和顽强的生命力深受古代文人雅士的追捧。图中之梅，挺拔有力，虽寥寥数笔，却极富意境。

兰花以其高洁、坚贞的品格，自古以来就受到文人的偏爱，文人雅士常以幽谷之兰比拟君子之洁身自好。图中兰花立于山石之上，生机勃勃，极富诗意。

古代文人以竹之节比拟君子气节，象征“正直虚心”。图中之竹数枝，生趣盎然。

菊花独艳于百花凋零之时，寓义孤傲高洁。图中菊、草立于石上，蚂蚱附于草上，虽然笔锤简洁，却富有意境。

梁在邦的《梅兰竹菊》，构图简洁、清新，锤法娴熟，力道自然，运锤如笔，气韵贯通，堪称小品佳作。

第二节 清末民初

清末民初，芜湖铁画的代表性人物为沈国华、沈德金父子。其流传于世的芜湖铁画珍品难得多见，除少数为民间收藏外，一部分藏于英美等国的博物馆。

沈氏父子对芜湖铁画艺术风格的定型与发展，具有十分重要的作用。今天，被人们誉为芜湖铁画传统四君子的“梅兰竹菊”，就是在其锤下得以传承与发展的；今天的铁画艺人深受这一传统的影响。其艺术风格清新，蕴含中国传统文人气息；锻制技艺在沿袭传统的基础上也有所创新，尤其是他们的烘炉焊接，诸如钉火、并火、捆火等技艺得到了充分的发挥，显示了高超的烘炉锻打技术。

一、梅兰竹菊四君子 蔚然成风传百年

（一）各地收藏之芜湖铁画

1. 《梅兰竹菊》四条屏

《梅兰竹菊》四条屏

尺寸：47 cm × 163 cm

锻制：不详

收藏：黄山屯溪老街“同德仁”药房

拍摄：高文清

作品说明：该作品现存放在屯溪老街徽州老字号药铺“同德仁”店内，据药店负责人介绍，同德仁药铺创办于清同治二年（1863年），这四幅铁画作品为药铺祖传，有100多年历史。

2. 《梅兰竹菊》四条屏

《梅兰竹菊》四条屏

尺寸：45 cm × 182 cm

年代：晚清（1907年）

锻制：沈国华（字培芝）

收藏：徽州宏村蒋雨金

拍摄：高文清

作品说明：该铁画藏品是迄今为止为数不多的尺寸较大的珍品铁画，并且每幅作品上均有书画落款，这在清代至民国早期铁画作品中较为罕见。其中梅花条屏上的落款为：“丁未秋八月，鸿轩沈培芝作”，两方红印为篆书：“维斋孙平书画”“所居古竹之东”（见下图）。因此，可认定该作品为

晚清时期芜湖铁画艺人沈国华（字培芝）锻制。

拍摄：沈涛

（二）芜湖本地收藏之芜湖铁画

1. 铁字楹联 《书·吟》

铁字楹联《书·吟》

尺寸：25 cm × 150 cm

年代：清末民初

锻制：沈国华、沈德金（父子）

收藏单位：镜湖区人民政府

拍摄：沈涛

作品说明：该作品由清末至民国早期的沈国华、沈德金父子共同锻制，20世纪70年代末由居住在芜湖的沈氏后人卖给了芜湖市工艺美术厂。铁字楹联“书成蕉叶纹犹新，吟到梅花句亦香”取自曹雪芹著《红楼梦》第十七回中所引对联，作品采用了草书连笔热锻技法，一气呵成，手法拙重、线条刚劲，有较高的艺术价值和锻制技艺研究价值。

2. 芜湖老铁画《梅兰竹菊》

《梅兰竹菊》

尺寸：25 cm × 40 cm

年代：民国早期

锻制：不详

收藏：席绪国

拍摄：沈涛

作品说明：这套作品为芜湖民间收藏人士席绪国收藏，2016年做铁画调研采访时席老已有82岁，据其介绍，该铁画作品是1937年底至1938年初其父亲在弋矶山医院看门时因救人一命而受被救之人赠送，一直保存至今。

3. 芜湖铁画《梅兰松柳》

梅鹤双友图

兰趣图

松鹤图

柳下垂钓

《梅兰松柳》

尺寸：60 cm × 40 cm

收藏：沈庆福

拍摄：沈涛

作品说明：作品约锻制于晚清至民国早期，锻制者不详。该作品为芜

湖沈庆福（1944年出生）收藏，据沈庆福介绍，这四幅作品为其岳父早年收藏，20世纪70年代初，其岳父曾委托铁画老艺人储炎庆修复过。这四幅作品与美国麦克丹尼尔大学房琴教授在国外发现的20世纪初的芜湖铁画艺术风格基本一致。

4. 沈德金铁画小品 《梅兰竹菊》

《梅兰竹菊》

尺寸：直径 26 cm

收藏：沈德金后人

拍摄：沈涛

拍摄地点：武汉绿城黄浦湾小区

作品说明：该作品为晚清至民国时期的芜湖铁画技艺传承人沈德金锻制，由家住武汉的沈德金外孙周义平收藏。这套作品惊奇之处在于菊花上螃蟹所有蟹爪均可以活动。

5. 芜湖铁画《梅兰竹菊》

《梅兰竹菊》

尺寸：直径约 30 cm

收藏：翟怀根

拍摄：沈涛

作品说明：此画为2016年镜湖区文化馆进行芜湖铁画民间调查时发现，

由芜湖本土翟怀根老人收藏。其锻制风格、技法与沈家后代珍藏的《梅兰竹菊》相似，当为清末民初沈德金锻制。

6. 《荷花、牡丹、梅花、菊花》四条屏

《荷花、牡丹、梅花、菊花》四条屏（复制品）

尺寸：35 cm × 120 cm

收藏：鸠兹铁画博物馆

拍摄：姜辉

作品说明：该作品是民国早期芜湖铁画，原作为美国费城博物馆收藏，图为鸠兹铁画博物馆收藏的当代复制品。

7. 《梅兰竹菊》铁画条屏

《梅兰竹菊》铁画条屏（复制品）

尺寸：40 cm × 100 cm

年代：民国时期

收藏：鸠兹铁画博物馆（筹）

拍摄：姜辉

作品说明：该作品是民国早期芜湖铁画，原作被英国大英博物馆收藏，图为鸠兹铁画博物馆（筹）收藏的现代仿制品。

8. 《铁画灯》

《铁画灯》

年代：清代

原作藏于安徽博物院

拍摄：沈涛

二、渔樵耕读入画中 乡风民俗成挽歌

1. 沈德金铁画小品《渔樵耕读》

《渔樵耕读》

尺寸：32 cm×35 cm

收藏：沈德金后人

拍摄：沈涛

拍摄地点：武汉绿城黄浦湾小区

作品说明：该作品为晚清至民国时期的芜湖铁画技艺传承人沈德金锻制，现由家住武汉市的沈德金外孙周义平收藏。这套《渔樵耕读》铁画为半成品，尚未装裱。

2. 《渔樵耕读》（缺“樵”）

《渔樵耕读》

尺寸：约 20 cm × 40 cm

年代：晚清至民国早期

备注：该条屏少一幅“樵”，多一幅“读”

锻制：不详

收藏：安徽师范大学博物馆

拍摄：沈涛

第三节 中华人民共和国成立后三十年

一、20 世纪五六十年代的芜湖铁画

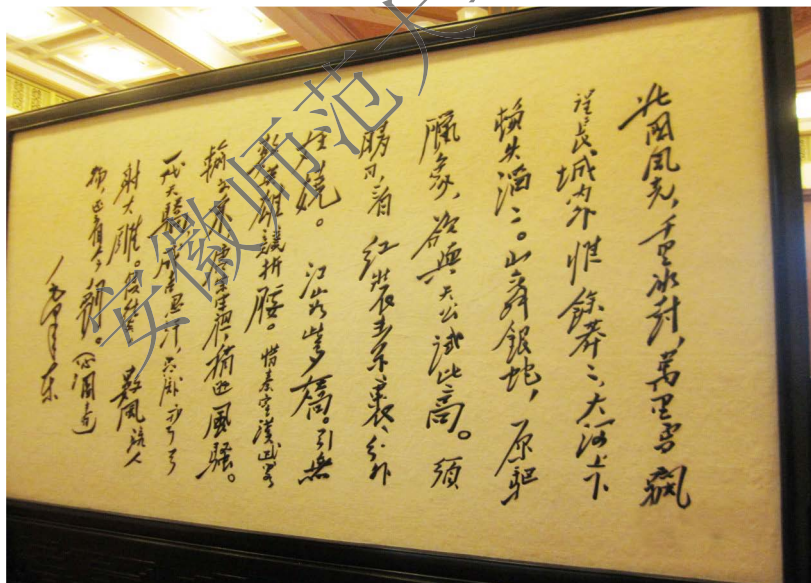
中华人民共和国成立后，人民政府高度重视发掘与保护民族传统文化遗产，濒临消失的芜湖铁画技艺枯木逢春。1956 年，成立芜湖铁画恢复小组，在铁画老艺人储炎庆的带领下，在安徽师范大学艺术系教授王石岑、宋肖虎的指导下，培养了一批优秀的铁画技师，并创制了一批精美的芜湖铁画佳品。芜湖铁画在表现题材、艺术风格、锻制技艺等方面都有了长足的发展与进步。

在题材表现上，由于芜湖铁画的生产日趋专业化、协作化，在题材上开始突破传统的山水小品、花鸟虫鱼、竹兰梅菊等内容，涌现了一大批表现宏大题材的铁画。

在艺术表现上，由于有一些优秀的书画艺术家为芜湖铁画提供蓝本，使得芜湖铁画的艺术表现力更为丰富而完美。在不同的阶段，其艺术特点各有侧重。线条的运用在苍劲之外，增添了柔美；细节表现更为精致；在黑白的处理上从以早期的线条为主、小块结合，转为采用大的块面、线条与留白，为表现宏大题材提供了可能。

在锻制技艺上，由于点焊机的发明和材料的多样化发展，在传承传统的同时，又有改进和不同的侧重。

1. 《迎客松》

《迎客松》座屏

尺寸：335 cm × 520 cm

画稿设计：王石岑

锻制：储炎庆领锤集体创作

收藏单位：人民大会堂

作品说明：巨幅铁画迎客松，是1959年为庆祝中华人民共和国成立十周年大庆而作，现收藏于人民大会堂。该幅作品由安徽师范大学艺术系教授王石岑设计画稿，铁画老艺人储炎庆（1902—1974）带领八大弟子集体锻制而成。迎客松顶天立地，挺拔不阿，意境高远，迎客松的松针茂密，整个松针约有两万根，硬是一根一根锻打出来的。还要打出松花松果。巨大的松干的树皮鲛圈，每一个鲛圈都要锻打数百锤，鲛圈与鲛圈的连接十分讲究，环环逼真。铁画《迎客松》象征了中华民族的友善好客、坚韧不拔的民族精神，受到党和国家领导人的高度赞扬，芜湖铁画也由此声名鹊起，成为国礼，享誉世界。

2. 《梅山水库》

《梅山水库》（复制品）

尺寸：300 cm × 150 cm

画稿设计：王石岑

锻制：储金霞领锤集体创作

收藏单位：芜湖市博物馆（原作藏于安徽博物院）

3. 《松鹰图》

《松鹰图》

尺寸：210 cm × 105 cm

原作：储炎庆小组制作

1959年获世界艺术造型展、世界博览会金奖

上图作品为2014年张德才锻制，2023年张德才捐赠给芜湖市博物馆收藏

拍摄：姜辉

4. 《绿竹垂荫》

《绿竹垂荫》

尺寸：310 cm × 160 cm

年代：20世纪60年代

设计：黄近玄

锻制：储炎庆指导、工艺美术厂集体制作

上图为复制品，藏于芜湖市博物馆

原作赠送人民大会堂

作品说明：作品取材于清代著名画家郑板桥所画的《竹》。竹四季常绿，丰姿潇洒，有君子之雅号，寓意正直而有气节，虚心而又淡泊，是高风亮节、矢志不渝的象征。锻制此画基本师承古法，竹竿弯而不曲，竹节刚而坚硬，枝叶疏密有致，亭亭玉立，笋干尖翘挺拔，拨动竹干时如微风拂过，可闻沙沙竹声。作品以独具神采的铁锻技法，把竹的高洁美德表现得酣畅淋漓。

5. 《山水》四条屏

《山水》四条屏

尺寸：40 cm × 120 cm

年代：1958 年

设计：王石岑

锻制：储炎庆铁画小组

此为复制品，存于芜湖市博物馆

拍摄：张伟

作品说明：该作品创作于1958年，作品内容体现了时代特色，设计者与锻制者在传统山水画的基础上，融入了社会化生产活动的内容。如：春色舒展下繁忙的田间耕作，宽阔的江上的放排等。画面清新、开阔，洋溢着蓬勃生机。

6. 《竹石图》

《竹石图》

尺寸：50 cm × 160 cm

年代：20世纪70年代

锻制：张良华

收藏单位：镜湖区人民政府

拍摄：沈涛

二、20 世纪 70 年代的芜湖铁画

1973 年，在周恩来总理的亲自关心下，停产七年的芜湖铁画重新恢复生产。

这个时期的芜湖铁画，作品以“八个样板戏”以及“上山下乡”运动题材为主，表现了大量的“工农兵”人物形象。在人物的锻制表现技法上有较大的突破。铁画艺人在人物写真方面，注重把握人物的骨骼、肌肉、形体的构造以及人物形态的表现，采用精准、细腻的锤锻技法，创造了栩栩如生的多种人物形象。其代表作有《智取威虎山》《赤脚医生》等。

1. 《智取威虎山》

《智取威虎山》

尺寸：70 cm × 90 cm

年代：20 世纪 70 年代

设计：柳文田

锻制：原芜湖市工艺美术厂

拍摄：沈涛

2. 《赤脚医生》

《赤脚医生》

尺寸：70 cm × 90 cm

年代：20 世纪 70 年代

设计：王小林

锻制：原芜湖市工艺美术厂

收藏单位：镜湖区人民政府

拍摄：沈涛

3. 《田头针灸》

《田头针灸》

尺寸：60 cm × 90 cm

年代：20世纪70年代

设计：柳文田

锻制：原芜湖市工艺美术厂

收藏单位：镜湖区人民政府

拍摄：沈涛

4. 《鱼水情》

《鱼水情》

尺寸：60 cm × 90 cm

年代：20 世纪 70 年代

设计：柳文田

锻制：原芜湖市工艺美术厂

收藏单位：镜湖区人民政府

拍摄：沈涛

5. 《红色娘子军》

《红色娘子军》

尺寸：60 cm × 90 cm

年代：20 世纪 70 年代

设计：柳文田

锻制：原芜湖市工艺美术厂

收藏单位：镜湖区人民政府

拍摄：沈涛

6. 《喜看栋梁滚滚来》

《喜看栋梁滚滚来》

尺寸：60 cm × 100 cm

年代：20 世纪 70 年代

设计：杨长胜

锻制：原芜湖市工艺美术

收藏单位：镜湖区人民政府

拍摄：沈涛

7. 《郭庄新人》

《郭庄新人》

尺寸：70 cm × 90 cm

年代：20 世纪 70 年代

设计：王小林

锻制：原芜湖市工艺美术厂

收藏单位：镜湖区人民政府

拍摄：沈涛

8. 《永葆青春》

《永葆青春》

尺寸：70 cm × 90 cm

年代：20 世纪 70 年代

设计：王小林

锻制：原芜湖市工艺美术厂

收藏单位：镜湖区人民政府

拍摄：沈涛

9. 《蜻蜓》

《蜻蜓》

尺寸：10 cm × 10 cm

锻制：李平海

收藏、拍摄：沈涛

作品说明：该作品购买于20世纪70年代中期的芜湖市中山路芜湖市妇幼保健院隔壁巷口，作品由芜湖民间铁画艺人李平海制作，李平海擅长制作铁画草虫，如蜻蜓、蝉、螳螂等，为芜湖最早的铁画旅游文创产品。

第四节 改革开放以来

1978年，中国进入了改革开放时期。社会的审美观呈现出多元化的趋势，社会的文化消费需求也趋于多样化。芜湖铁画为适应时代与社会的变化，在铁画的题材、类别、表现手段等方面都进行了更加大胆的创新与突破。铁画艺术开始涉足环境艺术，创制了一批大型铁制壁画，大大地拓展了芜湖铁画的表现空间。这一时期，芜湖工艺美术厂开发研制了高档国礼瓷盘铁画、镀金画、纯金纯银画等，广受消费者青睐。同时，以王石岑创作的《迎客松》、徐悲鸿创作的《马》以及传统题材梅兰竹菊等为素材制作的铁画作品成为芜湖工艺美术厂经久不衰的畅销品。21世纪初，芜湖工艺美术厂进行改制，一大批芜湖铁画艺人走进市场，他们以勇于创新、不断奋进的精神风貌，针对文化消费品市场的变化，实现了芜湖铁画在题材与形制方面的突破，不仅锻制了一批具有较高艺术价值的传统铁画，更突破了铁画色彩的黑白限制，创制了彩色铁画。

一、传统铁画作品

1. 《舒歌》

《舒歌》

尺寸：120 cm × 180 cm

锻制：杨光辉

收藏：张平

作品说明：《舒歌》取材于美术画报，是已故亚太地区手工艺大师、中国工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺国家级代表性传承人杨光辉20世纪90年代创作的铁画作品，作品表现了民族地区的山水风光，以铁锻制出诗情画意，充满清新飘逸的风韵。杨光辉是一位打破传统、敢于创新的大师，

他创作了许多少数民族山水铁画作品，同时也创作了许多少数民族女性舞蹈题材的作品。

2. 《春风得意》

《春风得意》

尺寸：120 cm × 178 cm

锻制：杨光辉

收藏单位：镜湖区人民政府

拍摄：沈涛

《春风得意》是杨光辉 1995 年锻制的。作品取材于我国著名画家徐悲鸿的《奔马图》。此画主要运用了抬压法锤锻出丰满的马体、刚劲的铁蹄，画中双马气势雄伟，给人以奋勇拼搏、一往无前的精神力量。

3. 《仿古山水》四条屏

《仿古山水》四条屏（中间是郭沫若书法铁画）

尺寸：50 cm × 150 cm

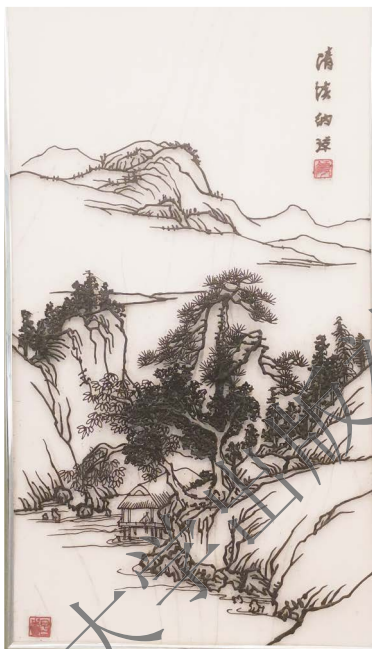
锻制：颜昌贵

收藏单位：芜湖火车站

拍摄：高文清

作品说明：该作品为已故芜湖铁画传承人、老艺人颜昌贵晚年创作的作品，作品锻制技法炉火纯青，工艺精湛，画面寓意深远、层次清晰，具有很高的艺术价值。

4. 《四季山水》

《四季山水》

尺寸：76 cm × 45 cm

锻制：颜昌贵

收藏单位：镜湖区人民政府

拍摄：沈涛

作品说明：该作品为颜昌贵晚年创作的作品。

5. 《松鹤延年》

《松鹤延年》

尺寸：150 cm × 80 cm

锻制：吴智祥

拍摄：沈涛

作品说明：作品由已故安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺市级非遗代表性传承人、铁画老艺人吴智祥锻制。作品以全铁锻制而成，造型、风格借鉴了传统国画的表现形式，采用了铁画制作技艺中的锻、铆、锉、焊等各种技法，鹤的每片羽毛、松的松干和松针都以热锻成形，组合拼接后塑形。松树盘根错节，尽显其苍劲古朴，白鹤灵动自如，散发出松鹤延年的祥和气息。

6. 《花鸟大四条屏》

《花鸟大四条屏》

尺寸：50 cm × 160 cm

年代：1989 年

锻制：吴智祥

收藏单位：镜湖区人民政府

拍摄：沈涛

作品说明：作品是以《竹寿长春》《双鹤延年》《雄鸡报晓》《雄鹰展翅》四幅画组成的一套画幅。制作者以娴熟老辣的锻技，创作出一套充满吉祥之意的钢铁花鸟图画。该作品从构思、意境或锻制技巧上看都自成一家的风格，凝聚了老艺人半个世纪里在铁画艺术上的执着追求。

7. 《福鹿长春图》

《福鹿长春图》

尺寸：108 cm × 80 cm

锻制：张德才

拍摄：高文清

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺省级非遗代表性传承人、铁画老艺人张德才在80岁高龄时锻制，具有典型的传统国

画艺术风格。作品锻制技艺精湛，画面寓意美好，是不可多得的铁画艺术珍品。

8. 《传艺育新人》

《传艺育新人》

尺寸：95 cm × 62 cm

锻制：张德才

芜湖市博物馆收藏，张德才捐赠

拍摄：姜辉

9. 《霞蔚千秋》

《霞蔚千秋》

尺寸：325 cm × 140 cm

设计：耿明

锻制：张德才领锤集体创作

拍摄：高文清

作品简介：1997年，为迎接香港回归，安徽省人民政府赠予香港特别行政区政府巨幅铁画作品《霞蔚千秋》。作品是由芜湖著名画家耿明创作，由曾参加1959年北京人民大会堂巨幅铁画《迎客松》锻制的老艺人张德才领锤，集体锻制。作品中12棵松树表达了12亿中华儿女喜迎香港回到祖国的怀抱。

耿明简介：耿明（1943—2012）1984年任芜湖市文联副主席，1992年任芜湖市文联主席、党组书记，芜湖市美协主席。他是中国美术家协会会员、安徽省美协副主席、安徽书画院特聘画师、国家一级美术师、中国版画家协会会员，安徽省中国画研究会理事。1997年创作的作品《霞蔚千秋》，由安徽省人民政府报国务院批准制成铁画，作为安徽省礼品在香港回归大典时赠送香港特别行政区政府，现陈列于香港国际会展中心。

10. 《鸡趣图》

《鸡趣图》

尺寸：100 cm × 63 cm

锻制：储金霞

收藏单位：芜湖市博物馆

拍摄：姜辉

作品说明：作品由中国工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺国家级非遗代表性传承人、高级工艺美术师储金霞锻制。画稿由著名画家黄书元创作，属国画小写意。储金霞属鸡，对这幅画情有独钟，经她充分研究、二次创作的铁画《鸡趣图》，既保留了原作的韵味，又赋予了新意。画中公鸡红冠挺起、四爪握地倔强地昂首啼鸣，张力十足。公鸡的啼鸣似乎吓坏了藤架上的天牛，其恐惧之态从它头顶两根须角的细节上可以窥见。鸡羽的细锻，有锤断意连之妙。丝瓜化繁为简，有块面实锻，有镂空细雕，形成大块面与细线条结合、黑与白、虚与实相对比，充分体现了以锤为笔的高超锻制技艺，同时将鸡冠着红色，其余部位采用淬火发色技艺，使作品有着色彩斑斓的奇异效果。

11. 《咏莲图》

《咏莲图》

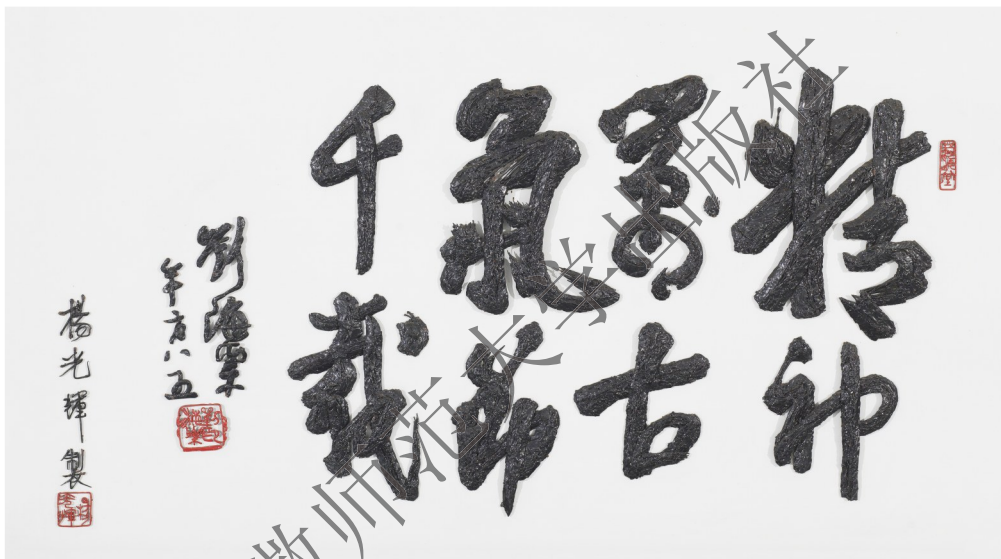
尺寸：100 cm × 80 cm

锻制：储金霞

拍摄：姜辉

作品说明：作品创意源于宋代周敦颐《爱莲说》，此作品集传统中国画的四大元素人物、山水、花鸟、书法为一体。铁线勾勒出人物的傲骨、山水的幽静、花虫的野趣、题款的骨法用笔。作品将中国画的点、线、面利用铁画的语言巧妙地再现，恰到好处的浮雕层次感，显露出锻造者锤底生辉的深厚功底。

12. 铁字书法《精神万古，气节千载》

《精神万古，气节千载》

尺寸：200 cm × 100 cm

锻制：杨光辉

照片由安徽省美术馆提供

作品由安徽省美术馆收藏

（备注：该作品上印章是储金霞，作品说明牌上是杨光辉，作品是谁锻制存疑。杨光辉原作在安徽省美术馆收藏）

作品说明：1980年仲夏著名画家刘海粟来芜参观铁画，高度赞扬了铁画的工匠精神，并亲笔为铁画题词：“精神万古，气节千载。”

13. 《铁骨傲雪》

《铁骨傲雪》

尺寸：110 cm × 215 cm

锻制：汤传松

拍摄：姜辉

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺省级非遗代表性传承人、高级工艺美术师汤传松锻制。梅花是中华民族精神的象征，象征着中华儿女坚韧不拔、奋勇当先、自强不息的精神品质。汤传松晚年锻制的铁画《铁骨傲雪》以较大的尺幅空间、遒劲的梅干、繁盛的花朵，诠释了梅花凌霜傲雪、铮铮铁骨、不趋荣利的花语，表现出“不要人夸颜色好，只留清气满乾坤”的高雅艺术品位。

14. 《独傲西风不沾春》

《独傲西风不沾春》

尺寸：120 cm × 77 cm

锻制：汤传松

作品说明：作品取材于画家董寿平的《墨竹》，原作为大写意，挺拔劲健，独树一帜。而大写意国画竹子在过去的铁画创作中从未有过。几年前，70多岁的汤传松老艺人尝试着采用破笔锤锻的方式将作品完成，开创了铁画大写意竹的先河。

15. 《郭沫若题词》

《郭沫若题词》

尺寸：150 cm × 70 cm

锻制：张家康

收藏单位：芜湖市博物馆

拍摄：姜辉

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺国家级非遗代表性传承人、高级工艺美术师张家康锻制。1964年5月，时任全国人大常委会副委员长的郭沫若携妻于立群一行来到芜湖，参观铁画制作。郭沫若对铁画的制作工艺和铁画艺人的锻打技巧惊叹不已，为芜湖铁画题词：“以铁的资料，创造优美的图画；以铁的意志，创造伟大的中华。”题词将铁画的内涵上升到关乎伟大中华建设的精神层面。

16. 《汤天池》

《汤天池》

尺寸：60 cm × 120 cm

年代：1975 年

设计：杨长胜

锻制：张家康

拍摄：沈涛

作品说明：汤天池（名鹏），清代康熙年间铁工之佼佼者，其居与画家萧尺木（名云从）相邻，常观萧绘画，在萧的指导帮助下，合作创制“名噪公卿间”铁画。此幅铁画即再现汤天池在熊熊炉火前构思、锻画的情景。

17. 《鱼乐图》

《鱼乐图》

尺寸：114 cm × 80 cm

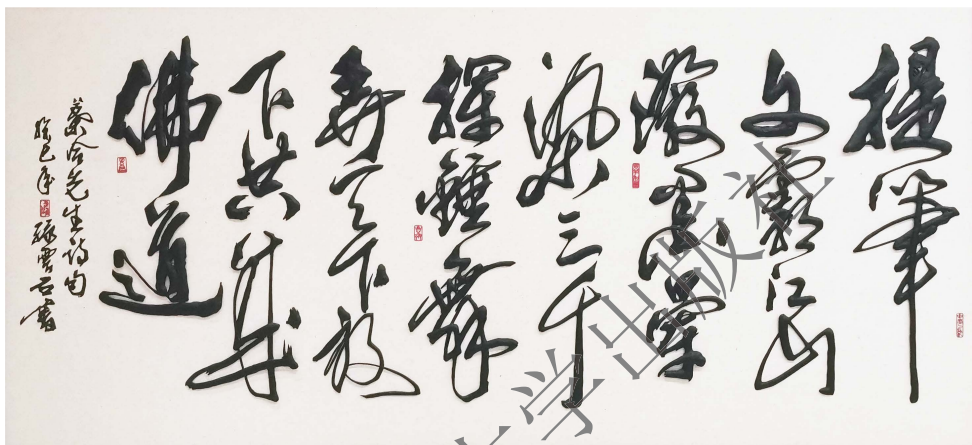
锻制：张家康

拍摄：沈涛

作品说明：《鱼乐图》是江苏省著名画家陈大羽创作画稿，张家康锻制

的作品。此画1992年于日本进行展览，受到国际工艺美术界人士高度赞扬。据张家康介绍，该作品有拟人寓意，人生如鱼得水，“一家三口”快乐和睦。

18. 《锻字书法·提笔文霸江山》

《锻字书法·提笔文霸江山》

尺寸：200 cm × 100 cm

锻制：叶合

拍摄：沈涛

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺省级非遗代表性传承人、高级工艺美术师叶合锻制。诗词内容由叶合创作，深圳书法家孙云石书写。作品堪称锻铁书法中的精品，作品表达了叶合从艺路上以技悟道的心路历程，及其既知进取也知放下的人生观。

19. 《马》

《马》

尺寸：108 cm × 58 cm

画稿来源：徐悲鸿

锻制：储铁艺

照片提供：储铁艺

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺省级非遗代表性传承人、高级工艺美术师储铁艺采用徐悲鸿的画稿，按照马的解剖结构，将铁板锻成肌理与块面组合而成的铁骨龙魂。加上马鬃马尾刚柔并济的写意处理，静中有动刚劲有力，“一洗万古凡马空”，独有一种精神抖擞、豪气勃发的意态。

20. 《黄山风景》

《黄山风景》

尺寸：53 cm × 53 cm

锻制：储铁艺

照片提供：储铁艺

作品说明：作品以著名画家董寿平的水墨写意山水黄山风景为蓝图，作者匠心独运、化虚就实、计白当黑，锻制出简洁酣畅的线条，再从细微处刻画“奇松”“怪石”，展现了层峦叠嶂的黄山景色，呈现出苍劲浑朴又秀美灵动的山水意境。

21. 《富春山水图》

《富春山水图》

尺寸：155 cm × 55 cm

锻制：赵昌进

拍摄：姜辉

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺市级非遗代表性传承人、高级工艺美术师赵昌进根据元代画家黄公望原作《富春山居图》局部画面，以铁画的锻制技艺再度创作。作者娴熟运用了疏简、精劲的锤法，劲利精整的治墨，在表现山水皴法上更加别具一格。铁线勾勒出巍峨险峻的山峦、挺拔苍劲的古松，溪山深远，飞泉倒挂，渔舟鸭群，疏密有致。欣赏该作品，在“景随人迁、人随景移”中能让人更有一番黑白意趣，以及铁火交融的虚实体验，使观者陶醉于“以锤为笔、以铁作墨、锻铁成画”的锻技锤艺之真趣中。

22. 《岁寒不凋》

《岁寒不凋》

尺寸：200 cm × 90 cm

锻制：聂传春

照片提供：聂传春

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺省级非遗代表性传承人聂传春锻制。画稿原作由张贞一、黄叶村、端木礼海、王石岑四位芜湖著名画家合作完成。聂传春根据原画稿进行二次创作，以铁画特有的表现形式，采用大写意锻制技法展现原作意境，把原作中的重墨部分制作得相对厚重与立体，以表现疏密、虚实等变化，其精湛的锻制技艺恰当地展现出原作笔意，突出了铁画的艺术特点，使之具有独特的视觉冲击力。

23. 《立体竹石图》

《立体竹石图》

尺寸：88 cm × 25 cm

锻制：周君武

拍摄：姜辉

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺市级非遗代表性传承人、高级工艺美术师周君武锻制。作者凭借娴熟的工冶锻制技

艺锤底生花，锤下功夫巧拙，画面栩栩如生。在锻制手法上讲究点、线、面的结合，枝叶疏密有致，枝干亭亭玉立，枝柔叶细，笋干尖翘挺拔，竹枝弯而不曲，竹节刚而坚硬，充满力度。整个画面酣畅淋漓，有着强烈的立体感，在不同的光影下呈现出丰富多样的视觉效果。

24. 《芦荡火种》

《芦荡火种》

尺寸：110 cm × 58 cm

锻制：魏民春

拍摄：高建峰

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺区级非遗代表性传承人、高级工艺美术师魏民春锻制。其题材选自20世纪70年代的京剧《沙家浜》剧照，用铁画形式展现英雄人物铁骨铮铮、机智勇敢的形象。

25. 《佳人心事有谁知》座屏

《佳人心事有谁知》座屏

尺寸：185 cm × 106 cm

锻制：杨开勇

拍摄：姜辉

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺市级非遗代表性传承人、高级工艺美术师杨开勇锻制。作者运用现代铁画锻制技艺将中国画中的白描人物制作成铁画，人物表情被铁质墨色勾勒得栩栩如生，不仅让人感受到画中女子的柔美，而且蕴含着春光易逝、佳人惜春的意境，让人浮想联翩。

26. 《香雪梅》

《香雪梅》

尺寸：50 cm × 50 cm

锻制：储莅文

拍摄：姜辉

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺市级代表性非遗传承人、高级工艺美术师储莅文锻制。锻制者在锻制技艺上突破传

统，虚实结合，梅花枝干锻打为实，花朵镂空为虚，画面留白较多，而精心设计的装裱风格更加衬托出作品的深远意境。

27. 《高风亮节》

《高风亮节》

尺寸：70 cm × 40 cm

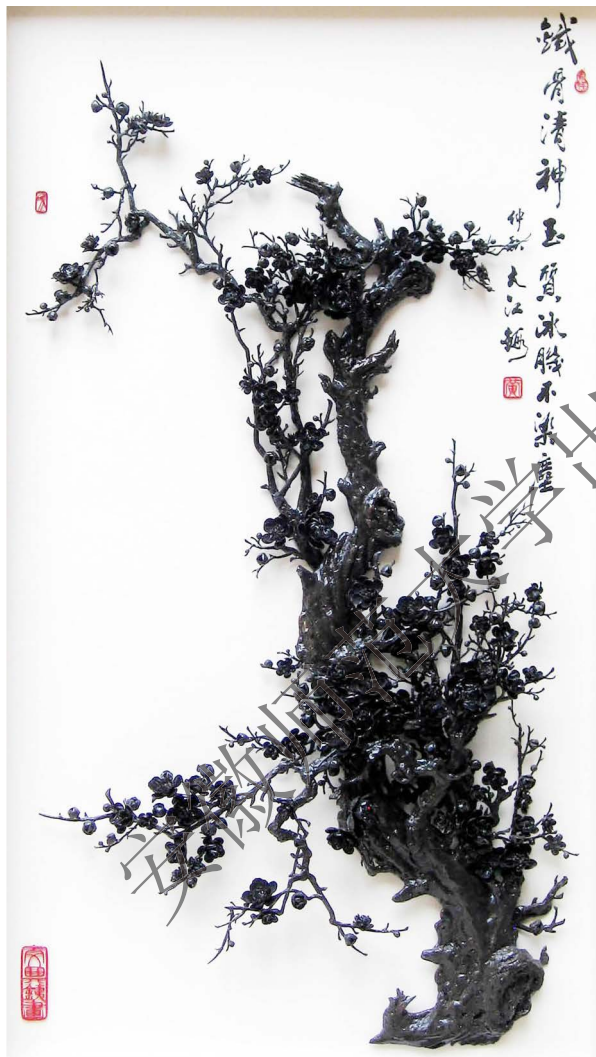
锻制：储莅文

拍摄：姜辉

作品说明：作品采用锻、剪、鑿、揲、焊等不同的技法制作，以铁画独特的艺术语言在画作中表现竹子高风亮节、坚韧不拔的生长姿态，寓意

着做人应当有竹一般高雅脱俗的精神境界。

28. 《玉质冰肌不染尘》

《玉质冰肌不染尘》

尺寸：106 cm × 60 cm

锻制：黄大江

拍摄：高建峰

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺区级非遗代表性传承人、高级工艺美术师黄大江采用铁画传统题材锻制的梅花，锤法纤细蕴藉，用锤工多写少，展现了梅花的气韵典雅、妩媚动人。作品在枝干的处理上尤具匠心，铁墨酣畅处苍劲有力的主干与挺拔隽秀的枝条形成鲜明对比；花朵聚散有度，造型别致，观之恬静淡雅。

29. 《画家萧云从》

《画家萧云从》

尺寸：100 cm × 80 cm

锻制：凌晓华

拍摄：姜辉

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺区级非遗代表性传承人、高级工艺美术师凌晓华根据黄梅戏《铁画情缘》剧中人物创作。萧云从，字尺木，明末清初芜湖著名画家，新安画派四大家之一，姑孰画派创始人，晚年与铁画创始人铁匠汤鹏成忘年交，指导汤鹏锻制铁

画，功不可没。该作品由沈涛创意策划，李爱平设计。

30. 《铁画创始人汤天池》

《铁画创始人汤天池》

尺寸：100 cm × 80 cm

锻制：聂传春

拍摄：姜辉

作品说明：该作品根据黄梅戏《铁画情缘》剧中人物创作。

汤鹏，字天池，芜湖铁画创始人。该作品以剧中人物形象为蓝本，表现的是年轻的铁匠汤鹏锻制铁画的场景，区别于以往作品中汤鹏的中年以后形象，别具一格。该作品由沈涛创意策划，李爱平设计。

31. 《萧云从之女萧风英》

《萧云从之女萧风英》

尺寸：100 cm × 80 cm

锻制：杨开勇

拍摄：姜辉

作品说明：该作品根据黄梅戏《铁画情缘》剧中人物创作。萧风英是剧中主要人物萧云从的女儿，该作品由沈涛创意策划，李爱平设计。

32. 《黄梅戏名旦黄凤英》

《黄梅戏名旦黄凤英》

尺寸：100 cm × 80 cm

锻制：黄大江

拍摄：姜辉

作品说明：作品由市级非遗传承人、省工艺美术大师黄大江根据黄梅戏《铁画情缘》剧中人物创作，黄凤英是剧中主要人物。该作品由沈涛创意策划，李爱平设计。

33. 《江南水乡》

《江南水乡》

尺寸：65 cm × 65 cm

锻制：高文清

拍摄：王安平

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺区级非遗代表性传承人、高级工艺美术师高文清锻制。作品以画家吴冠中的江南水乡画为题材，进行二次创作。锻制者以高超的锻制技艺寥寥几笔勾画出江南水乡的安宁，白墙黑瓦清雅静谧，通过点、线、面的交织，以铁锻制将写意与写实巧妙地结合、铁艺与水墨相结合，意境清新舒朗而典雅，尽显皖南古村落的东方情调。

34. 《此刻此景》立体盆景铁画

《此刻此景》立体盆景铁画

尺寸：40 cm × 25 cm × 46 cm

锻制：杨勇

拍摄：高建峰

作品说明：作品由安徽省工艺美术大师、芜湖铁画锻制技艺市级非遗代表性传承人、高级工艺美术师杨勇锻制。其创意独特，是一件有艺术内涵的作品。创作者用锤锻之技将冬天的雪景凝固为盆景铁画，通过艺术语境传达了一种永恒的精神。作品是全立体铁画，展现了锻制者对作品艺术内涵的把控能力和娴熟老道的锻制技艺。

35. 《去掉符号》

《去掉符号》

尺寸：120 cm × 50 cm

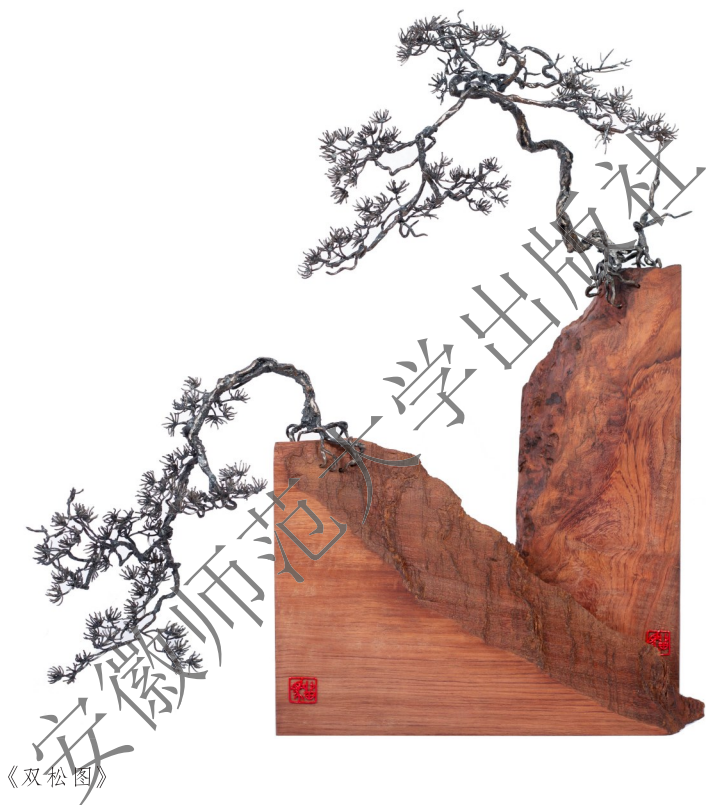
锻制：杨勇

拍摄：沈涛

作品介绍：竹子自古代表文人的清高与气节，而在俗世中竹子却被做成一把箬帚。在去掉了一切符号后，这把铁箬帚显得更加坚硬、挺拔。锻

制者运用铁画独特的锻制技艺将一根根竹竿、一片片竹叶纯手工打制出来，跳出所有的附加符号，通过作品的语境转换，轻松自然地展示出竹的形态之雅，引人深思。

36. 《双松图》

《双松图》

尺寸：45 cm × 25 cm × 45 cm

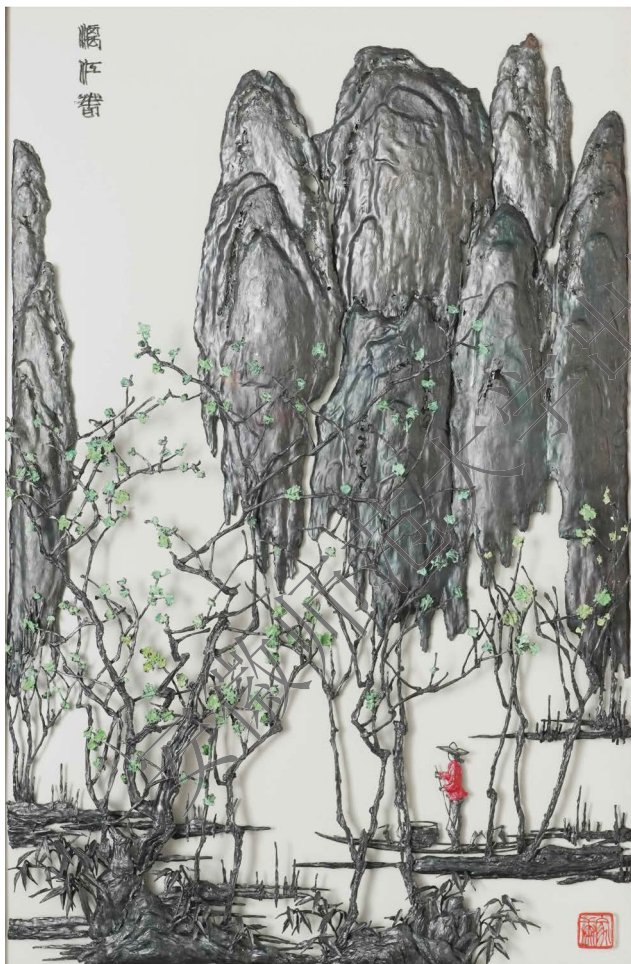
锻制：蔡晓骝

照片提供：沈涛

作品说明：作品由安徽省机电职业技术学院副教授蔡晓骝锻制。采用立体形式，综合运用铁、花梨木创作而成的摆件。锻制的二株古松，雄壮苍劲、枝如蟹爪，气势雄健、造型明洁；花梨木呈现出曲溪断崖、峰峦秀拔之势，与古松交相辉映，境界雄阔又灵动飘逸。

二、彩色铁画

1. 《漓江春》

《漓江春》

尺寸：96 cm × 70 cm

锻制：张家康

拍摄：姜辉

作品说明：作品一改铁画以线条勾勒山水的传统技法，采用大块面铁块锻制山体，以精湛的冷叠技法，锻出群山叠嶂，尽显厚重、雄浑；山下、近处以线条加以细腻的锻技，绘出树木花草，远疏近密、黑白相映，再以嫩绿点缀，又有红衣女子亭亭玉立，在山峦重叠、清涟绿树间平添了一份柔美春色。

2. 《一路连科》

《一路连科》

尺寸：80 cm × 80 cm

锻制：叶合

收藏单位：芜湖市博物馆

拍摄：姜辉

作品说明：叶合锻制的工笔重彩铁画艺术作品《一路连科》在题材、工艺、色彩三个方面大胆创新，寓意美好。锻制者不仅要有极高的造型能力和精湛的技艺，还要有很强的绘画基础和艺术修养。该作品曾获安徽省第五届工艺美术精品博览会“徽工奖”金奖，并被评为首届“安徽省工艺美术珍品”。2014年，叶合将该作品捐赠给芜湖市博物馆收藏。

3. 《松鹰图》

《松鹰图》

尺寸：117 cm × 66 cm

锻制：叶合

拍摄：高建峰

作品介绍：叶合锻制的《松鹰图》选择中国著名画家潘天寿的作品进行二次创作，在作品锻制方面也有所创新，采用了独特的融铜工艺，使得作品更加符合现代审美需求。

4. 《菊花葫芦》

《菊花葫芦》

尺寸：85 cm × 60 cm

锻制：凌晓华

拍摄：姜辉

作品说明：画稿为著名画家潘天寿画作。菊花花瓣和葫芦均是重墨双勾，如用铁块面整叠后着色，会失去金属质感。因此作品大胆尝试以黄铜作材料，用镶嵌工艺与铁墨双钩来表现。菊花用黄绿色打底，红色花蕊用色在铁材上，使整个画面浑然一体，展现出菊花的清高正气、高洁品质。

5. 《清风鹂影》

《清风鹂影》

尺寸：90 cm × 60 cm

锻制：聂传春

收藏单位：镜湖区人民政府

照片提供：聂传春

作品说明：这幅作品是聂传春于2003年原创设计并锻制的彩色铁画。作者以竹为题材，画面采用V字形构图，部分竹叶用线条组合锻制借以表达枯笔笔意，通过高低竹叶布局的层次感，使投影富于变化，以表现淡墨笔意，竹枝上两只黄鹂鸟上下呼应，增添了些许生活情趣，表达了作者对美好生活的向往。

6. 《五彩锦翎》

《五彩锦翎》

尺寸：132 cm × 64 cm

锻制：滕特勇

拍摄：沈涛

作品说明：作品由芜湖市级非遗传承人、安徽省工艺美术大师滕特勇锻制。内容取材于岭南画派赵少昂的画作，运用铁画和锻铜两种工艺二次创作。作品有两大创新：一是运用紫铜代替铁材质，属业内首创，取名为“红铜画”。二是运用绘画色彩对作品进行着色，并以油画布作为底衬，用淡彩画上远景梅花，使画面不仅有近景、中景、远景的层次感，且色彩精美，更加灵动。

7. 《黄山美名天下扬》

《黄山美名天下扬》

尺寸：150 cm × 70 cm

锻制：滕特勇

拍摄：姜辉

作品说明：作品由芜湖著名画家汪志高与其学生滕特勇共同创作完成，汪志高在画面上采用了特殊材料进行色彩晕染，结合滕特勇精湛的锻制技艺，让这幅作品的黄山美景更加瑰奇壮丽。

8. 《蒸蒸日上》

《蒸蒸日上》

尺寸：150 cm × 58 cm

锻制：邢后璠

拍摄：姜辉

作品说明：作品由芜湖市级非遗传承人、安徽省工艺美术大师邢后璠锻制。新竹三竿，以不同的锤笔精锻出竹竿的瘦劲挺秀。竹节虬结、竹叶风姿各异。以块面做出一对黄鹂的活泼姿态，细刻其翎羽嘴爪。金属表面运用浓淡相间的色彩展现翠竹含雨带露的清韵；枝叶摇曳、动静结合，展现出竹的潇洒疏朗之美。

9. 《明月出天山》

《明月出天山》

尺寸：64 cm × 82 cm

锻制：邢后璠

拍摄：姜辉

作品说明：锻制者以挺秀的线条锻制出山石的重峦叠嶂，视角由上而下，由巍峨的山势缓慢下落至一角树石草舍，恢宏、静谧，表现了天地之美。铁字书法锻制古诗《关山月》对画面进一步充实。书法以圆钢锻制手法在立体空间中肆意表现金属架构与质感，笔力苍劲、意韵连绵。画面以青铜色、朱砂色与黑、白、灰色在金属表面撞色，优雅而沉稳、深厚而含蓄，表现了东方特有的审美情趣。

第六章 再创辉煌

——芜湖铁画开启融入世界的新方式

第一节 提升城市文化内涵

铁画产生于“江东首邑”“皖江明珠”的芜湖，有历史的必然，更是因芜湖历史文化韵味与内涵。这种文化内涵，注定影响着这座城市过去、今天与未来的文明繁荣与发展。

一、铁骨铮铮的不屈意志

芜湖铁画诞生之后，在相当长的时间里并不为人们所重视。直到汤鹏过世之后数十年的清乾隆中期，铁画经由江南赴京入仕翰林院的举人梁同书等人不遗余力的推荐、赞颂方才享誉天下。为什么会出现这种“墙内开

花墙外香”、以至于大师“独怜奇技坐天穷，江天日暮酒钱空”（清·韦谦恒《铁画歌》并序）的状况呢？中国旅美学者房琴在《〈铁画歌〉与18世纪的江南想象：顺从之音与不平之鸣》一文中分析了这个现象。她指出：寓居京师翰林院的江南士子通过“铮铮长不毁”的铁画意象，“引出对天才汤鹏的同情与多如树叶的庸才之不屑，隐喻翰林院内部因地域、出生、理念不同引发的矛盾与冲突，借汤鹏与铁画的意象，《铁画歌》作者们为自己怀才不遇鸣不平。”（《江南社会历史评论》第13期）

在长达两千多年的皇权专制统治下，中国士大夫阶层一方面在专制制度的塑造下形成了“学成文武艺，货与帝王家”的人生价值观；另一方面又因长期占统治地位的儒家思想的熏陶，而有满腔以“天下为己任”的抱负和“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的历史使命感、责任感。这二者之间存在着巨大的矛盾冲突，反映到文人的身上就表现为内心的纠结与内在的苦闷。他们既希望获得皇权的认同、信任并为其所用，又渴望自己的抱负与理想能够突破专制的框架得到实现。正所谓：“闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。”也如房琴教授分析的既顺从又不平。而身处社会底层的铁匠汤鹏，以孜孜不倦、屡败屡战的精神创制了铁画，以及在他锤下的“百炼之钢柔绕指”“惟妙惟肖形逼真”（清·康发祥《芜湖铁画歌》）的铁画形象，引发了文人内心世界的共鸣，他们的不平与愤懑因铁画的铮铮不毁而获得了慰藉。

在芜湖铁画的三百多年历史中，有过几次高潮。其中清乾隆年间是芜湖铁画的第一次高潮，即所谓“芜湖铁画进京”，引发了众多文人对芜湖铁画的颂扬，并由黄钺觐献乾隆皇帝，继而得到了乾隆皇帝的赏识。然而，好景不长。随着清王朝进入多事之秋，芜湖铁画作为一种缺乏实用性的工艺美术品逐渐没入尘埃。直到1876年芜湖开埠后，西风东渐推动了东西方文化的碰撞。芜湖铁画作为东方文化艺术的独特表现形式，引起了西方传教士和商人的兴趣。他们或因为爱好而收藏，或因为把芜湖铁画作为了解中国文化和中国国民性的一个窗口而购买、研究，这使得芜湖铁画获得了一次短暂的重振。不久，中国陷入大规模内战，日本发动侵华战争，山河

破碎，民不聊生。芜湖铁画再次沉沦，几近灭绝。

中华人民共和国成立后，芜湖铁画迎来了复兴。芜湖铁画的历史经历，与中华民族争取伟大复兴的历程高度一致。中国人民在革命斗争中体现出来的坚强不屈、百折不挠的精神风貌，与芜湖铁画铮铮不毁、刚柔兼备的艺术意象高度契合。芜湖铁画因此得到了毛泽东、朱德、周恩来等老一辈革命家的高度赏识。“铁为肌骨画为魂”的铁画以其铁的质地、刚柔相兼的艺术表现力，象征着中华民族历经五千年而不败的民族精神。周恩来观赏铁画《迎客松》后曾赞叹：“铁打的迎客松，象征我们祖国的万古长青，再说我们中国人好客，迎客松的寓意很好。它既有政治气派，又有艺术魅力，是美与力的最佳结合。”

当代文学巨匠郭沫若在参观、品赏铁画时，对铁画的精神内涵给予了高度凝练的概括：“以铁的资料创造优美的图画，以铁的意志创造伟大的中华。”“铁的意志”正是芜湖铁画的重要精神内涵。

二、渗透社会底层的创新精神

地处长江下游的芜湖地区因其地理区位特点，一直是多种文化碰撞与汇集之地。春秋战国时期的芜湖为鸠兹故地，因其为长江与太湖之间的中江通道的锁钥，一度为吴楚之争的军事要塞，吴、楚势力交替掌控此地，使之成为吴楚文化碰撞与交融的重要场地，故有吴头楚尾之说。

东汉末年，孙氏政权在江左崛起，芜湖地处孙吴都城建业之侧，军事地位尤为重要，周瑜、黄盖、陆逊等东吴名将重臣都曾先后主政或驻军芜湖地区，芜湖一带得到了快速开发，芜湖著名的圩田经济至此开始萌发。到东晋南北朝时期，黄河流域狼烟四起、战火频仍，中原衣冠纷纷南渡，朝廷在芜湖地区侨置州郡，承接了大批中原的贵族富豪，如中原巨族桓氏便在此时乔迁芜湖。到南宋时期，芜湖地区圩田经济进一步发展，土地资源相对宽裕，遂成为中原和江淮之间士族大户避难安居之所。山东铁匠世家濮氏一支定居芜湖，为芜湖铁艺文化注入了新鲜血液，使芜湖传统钢铁

冶锻技艺有了突飞猛进的发展。家学渊源深厚的含山张氏家族整体迁居芜湖，为芜湖本土文风渐盛奠定了基础。直至近代，芜湖辟为对外开放的通商口岸，东西方文明在冲突、摩擦中逐步融合，形成了芜湖这座城市开放、包容的文化氛围。

南宋以来，芜湖逐渐成为全国的铁器加工基地，铁器的冶锻制造成为芜湖手工业的主业。但，芜湖铁匠并没有因此停止前进的脚步，他们以非凡的想象力与创造力，将铁制品由实用型的生产、生活用具发展到装饰性的“铁花”，再发展到手工艺术品的铁画，使得铁制品的价值不断升华，以臻极致。民国八年《芜湖县志·地理志》记载：“芜工人素朴拙无他技巧……惟铁工为异于他县，居市廛治钢业者数十家，每日须工作不啻数百人……又有锤铁为画者，治之使薄且缕析之，以意屈伸，为山水，为竹石，为败荷，为衰柳，为蛭蟠郭索，点缀位置，一如丹青家而无褻积皱敲之迹。康熙间，有汤天池者创为此，名噪公卿间。今咸祖其法，虽制作远逊汤，而四方多购之，以为斋壁雅玩。”

可以说，铁画是来自芜湖社会底层的自觉创新，是劳动人民的伟大创造。芜湖民间的创新精神已经成为一种城市基因，影响着今天芜湖的发展。

三、不同阶层之间的协作精神

铁画是技与艺结合的产物，它的创立是铁匠汤鹏与“姑孰画派”大师萧云从相互砥砺，将传统的国画艺术与悠久的锻铁技艺巧妙融合的结果。即使是在人们普遍艺术修养得到较大提高的今天，一幅好的铁画也离不开画师与铁艺技师的共同合作。在这一协作中，需要的不仅是双方的艺术默契，更是双方的协作与契约精神。

明末清初的芜湖，商品经济已经有了长足的发展，出现了生产、交换手工商品的工商市民阶层。利益关系无疑是市民经济交往中的一个重要关系。在芜湖发达的传统钢铁手工制造业中，铁画已然成为部分铁匠的谋生之道。如今，我们已经无法知晓当年的萧尺木与汤天池是如何处理铁画制

品中的利益关系，但有一点是明确的，那就是他们绝对没有因为利益的纠葛而阻断双方的合作、尊重与友谊。这种相互欣赏、相互尊重、相互支持的协作精神，是今天铁画制作乃至各行各业在激烈的市场竞争中激流勇进亟须传承的精神遗产。

四、敢于突破传统的思想意识

芜湖铁画是中国历史上艺术家与技术家默契配合的结晶，也是中国传统文化中文人与草根协作创造而保存至今的典型范例。在中国古代，艺术家（画家）属于士大夫阶层，而手艺人则被贬为工匠，“士农工商”，士与工这二者之间有着巨大的社会阶层差异。士大夫的画作被视为高雅、风骚、情趣之作，受到社会的广泛推崇；而手工技艺，则被视为奇技淫巧，被上层社会所蔑视。但是，在当时的芜湖，却出现了著名画家、文人萧云从与社会草根匠人汤鹏的协作，从而产生了芜湖铁画。这是对传统阶级意识的一次挑战，也是对传统历史文化的一次突破。对今天芜湖的经济、社会发展，具有极大的文化价值与历史借鉴意义。

芜湖铁画不仅是芜湖城市的一张文化名片，更是承载着芜湖城市精神中创新、协作和思想解放等要素的重要载体。她所蕴含着的铁的意志、自觉创新的精神、协作和思想解放的精神，是芜湖本土传统文化的宝贵特质。

第二节 走文旅融合的康庄大道

近年来，文旅产业不仅因其快速发展提升了我们的文化自信，也成为社会经济发展新的增长点，成为满足广大人民群众精神生活的重要途径。在芜湖，文旅产业的兴盛也为芜湖铁画提供了广阔的发展空间。芜湖铁画企业主动探索文旅融合的有效途径，并取得了初步成果。

将芜湖铁画融入现代城市文化旅游街区建设之中，是拓展芜湖铁画应用的新方向。例如：上海市在城市传统革命街区建设中，采用芜湖铁画的艺术形式打造豫园红色历史景观，这就是一次成功的尝试。（见下图）

芜湖铁画制作的豫园故事

拍摄：金卫东

在芜湖新华联大型旅游地产项目——鸠兹古镇和铜官窑古镇的展馆与街区建设中，注入了大批芜湖铁画元素。如鸠兹古镇的大型露天铁画《天下徽商兴于鸠兹》。（见下图）

《天下徽商兴于鸠兹》 拍摄：廖昊

景区铁画街灯

拍摄：金卫东

在旅游景区建设中将芜湖铁画元素植入到街灯、标牌等设计与制作中，这一设想也逐步得以试行。如左图的铁画街灯。

芜湖铁画企业还尝试着走进乡村，将芜湖铁画艺术融入乡村振兴，参与乡村文旅发展。如2019年无为市脱贫攻坚村红庙镇横塘村的村民文化广场的设计与建设就采用了芜湖铁画元素。（见下图）

乡村文化广场的芜湖铁画

拍摄：高文清

第三节 开辟实用型的广阔空间

走进现实社会、走入百姓生活，是非物质文化遗产生命的源泉。芜湖铁画锻制作为非物质文化遗产，它的历史就是一部与时代结合、贴近社会生活的历史。今天的芜湖铁画人正努力地贴近社会，让铁画融入人们的日常生活，并且已经探索出两条途径。一条是芜湖铁画的生活化尝试，增加芜湖铁画艺术的实用性，实现观赏性与实用性的统一。一条是芜湖铁画参与城市公共空间建设，拓展芜湖铁画的应用性功能。

一、芜湖铁画融入社会生活

在芜湖铁画生活化、实用性方面，大多数芜湖铁画企业已经做出了有益的尝试，并逐步拓展其运用领域。如：芜湖铁画企业创制的铁画艺术席卡、桌号牌、铁画车挂、触摸式铁画小夜灯、铁画花器等系列产品，其设

计理念就是从生活美学的视角入手，将传统铁画艺术融入社会生活之中，丰富社会生活的情趣，增添社会生活的艺术感。

下图是触摸式铁画小夜灯——《山水》《徽州人家》。

下图是铁画香道系列文创产品。

芜湖铁画文创系列产品

拍摄：金卫东

菩提一叶莲

拍摄：金卫东

铁画文创产品——花器

拍摄：金卫东

铁画灯饰

拍摄：金卫东

下图是卡通式芜湖铁画。

卡通铁画 拍摄：金卫东

下图是生肖铁画。

《十二生肖》系列铁画 拍摄：金卫东

二、芜湖铁画参与社会公共空间建设

芜湖铁画作为独特的工艺美术品，主要价值在于它的艺术性和观赏性。这一特性拉开了芜湖铁画与社会生活的距离，制约了芜湖铁画的市场需要，也限制了芜湖铁画行业的发展。长期以来，为了拓宽芜湖铁画的市场空间，芜湖各铁画企业进行了大量的尝试与努力。

早在20世纪90年代，芜湖工艺美术厂就积极参与了全国政协办公大楼的围墙、大门及内厅的设计与建设，获得了很好的社会反响。

据直接参与了这项任务的原芜湖市工艺美术厂技术科科长王安平回忆：1995年9月由全国著名建筑设计大师齐康教授倡导和推荐，芜湖工艺美术厂承担了全国政协新大楼的铁花大门、内厅大门及走廊铁画装饰壁的制作安装任务。大门、内装的铁画图案的设计由原工艺美术厂高工王小林负责完成，现场负责由已故的铁画分厂厂长孙跃进全面主持，厂里派出了十几人的技术队伍，风餐露宿，日夜施工，圆满完成任务，给芜湖铁画的传承与展示留下了浓墨重彩的一笔。

建成后的全国政协大楼大门及围栏长30余米，主门高达10余米，气势恢宏，艺术感极强；内厅三扇大门并列，高约7米，上端为半圆弧造型，花枝图案全系手工锻制，镂空全装玻璃，从外向内看，画面丰富，雕塑感极强，从内向外看仿佛是一幅造型生动的巨幅剪纸画。楼厅右侧的长廊用一组竹与山水铁画构成充满艺术感的透空壁画和建筑廊壁。这是传统芜湖铁画与现代建筑结合第一次成功实例，是铁画非遗技艺传承与创新的最初尝试。

1995年9月15日，时任全国政协主席李瑞环在北京市副市长张百发陪同下亲临现场视察和指导，李瑞环对铁花大门及铁画廊壁给予了很高评价，并对当年曾来芜湖工艺美术厂视察的往事记忆犹新。张百发副市长喻称这一铁花大门是“北京第一门”。此后铁画在威海中兴银行大厦及在全国多处景观、建筑、园林及城市地标上的成功应用，更是展现了铁画传统技艺的

现代发展方向。

进入 21 世纪以后，芜湖铁画艺人把眼光投向了更为广阔的市场，了解社会需求，借鉴其他传统工艺美术的经验，结合自身条件，面向社会实践、面向现实生活，寻求芜湖铁画艺术性与实用性的结合。通过芜湖铁画企业的多方努力，逐步打开了一条市场通道，为未来芜湖铁画更多地参与城市公共空间与园林景观建设提供了成功的经验。如：芜湖工艺美术厂采用芜湖铁画的形式叙述芜湖铁画的历史故事，打造了厂区的景观墙，增添了工艺美术厂这座有着半个多世纪历史老字号企业的文化底蕴。（见下图）

位于芜湖市工艺美术厂厂区的装饰性铁画

拍摄：金卫东

芜湖赭山公园的临街围墙采用了芜湖铁画制作护栏，既提高了公园围墙的装饰性、实用性，也提升了城市的文化形象。（见左图）

芜湖市赭山公园围墙装饰铁画

拍摄：金卫东

2018年，芜湖铁画企业通过竞标，得以让芜湖铁画艺术形式加入合肥地铁站的外观建设中，丰富了城市环境景观建设，拓展了芜湖铁画进入城市公共空间建设的渠道。（见下图）

铁画艺人在合肥地铁站安装铁画

照片由徽艺坊提供

芜湖铁画作为芜湖的城市文化名片、世界手工艺品艺苑里的一朵奇葩，它的前世充满着激越人心的传奇，它的今生让世人为之骄傲，它的未来将再创艺术的辉煌！

参考书目

杨飞、任思源主编：《中国绘画艺术图鉴》，中国华侨出版社2017年版。

（美）巫鸿著，梅玫、肖铁、施杰等译：《时空中的美术》，生活·读书·新知三联书店2016年版。

《中国历代艺术》编辑委员会编：《中国历代艺术——工艺美术编》，文物出版社1994年版。

路甬祥总主编：《中国传统工艺全集 民间手工艺》，大象出版社2007年版。

杨泓：《美术考古半世纪》，文物出版社1997年版。

袁行霈、严文明等主编：《中华文明史》（第二卷），北京大学出版社2006年版。

中共芜湖市委党史和地方志研究室编：《芜湖历代诗词》，安徽师范大学出版社2022年版。

芜湖市地方志编纂委员会办公室编：《芜湖科技之光》，黄山书社2011年版。

芜湖市地方志编纂委员会办公室编：《芜湖市志》，社会科学文献出版社 1995 年版。

杨光辉、张开理：《铁画艺术》，江苏美术出版社 1989 年版。

（美）斯塔夫里阿诺斯著，吴象婴、梁赤民译：《全球通史》，北京大学出版社 2020 年版。

曾孜荣：《宋画三讲》，中信出版集团股份有限公司 2016 年版。

曾孜荣：《发现中国画的秘密》，中信出版集团股份有限公司 2016 年版。

清·康熙《太平府志》。

清·嘉庆《芜湖县志》。

民国八年《芜湖县志》。

《三国志·吴志》。

安徽师范大学出版社

后 记

腹有诗书气自华。

因为有了铁画，芜湖的历史文化变得雅致起来，既有铁骨铮铮的刚直凝重，又散发出阵阵翰墨清香。为了守护好、利用好、传承好这份城市历史文化遗产，中共芜湖市委党史和地方志研究室、芜湖市政协文化文史和学习委员会，组织热衷于芜湖铁画研究的专家学者和见证铁画发展的亲历者，共同编撰了《图说芜湖铁画》。

全书共6章21节，约10万字，200余幅插图，较为全面地反映了芜湖铁画从民间工艺到国家瑰宝的发展历程。尤其值得一提的是，本书运用较多笔墨对铁画的制作技艺和锻制工具进行了专门介绍，有助于读者进一步了解和认识芜湖铁画。

《图说芜湖铁画》编撰工作于2023年7月启动，2024年7月形成初稿。由于时间仓促，水平有限，疏漏谬误在所难免，敬请行家和读者谅解！

本书在编撰期间得到社会各界和相关单位的协助与支持，在此一并致谢！

编 者

2024年9月