棄人工印刷機模式 專攻私人訂製

中國油畫產業：從臨摹走向原創

冬日午後，林海音在一間背陽的畫廊裏畫牡丹圖。這是他們夫婦在莆田油畫城的工作室。街口的公告欄上貼着這裏要搬遷的文件。「要抽籤拿新店面，大芬、廈門、義烏很多人都要回來，店面根本不夠。」林海音的丈夫陳國華是莆田油畫藝術產業協會秘書長。八年前，陳國華從深圳大芬村回到家鄉莆田，開始了從「『人工印刷機式』的臨摹畫師」到「『私人訂製』原創畫師」的轉型過程。這個轉變，恰好也是中國油畫產業的新變局。

▲陳國華已走上了私人訂製的油畫原創之路，收穫頗豐

▲朱金柏說，中央美院的受訓歷程，讓他開啓了職業生涯的新旅程，中國元素的油畫是他未來發展之路

▲林劍平說，油畫出口業務能及時掌握國際藝術流派與走勢，為國內市場服務

新經濟浪潮

大公報記者　何德花（文／圖）

福建莆田的油畫城在市中心的城廂區，毗鄰千年古剎南山廣化寺。由於廣化寺2018年要舉行世界佛教論壇，油畫城需整體搬遷。去年12月20日，油畫城新址店面正在抽籤。「我的電話被打爆了，還有三百多人沒拿到。」莆田油畫藝術產業協會林劍平會長告訴《大公報》記者，在外地經營油畫產業的莆田老鄉，回鄉興業的意願很高。

產業鏈完善 世界最大基地

油畫產業在中國的興起與改革開放同步，中國已成爲世界最大的商品油畫生產基地，深圳大芬、廈門烏石浦、莆田被公認是世界三大油畫產業基地。

「大芬村、烏石浦莆田話可以通行，只要莆田人撤離，店舖就要倒閉一半以上。」靠莆田人撐起半壁江山的深圳大芬村，不僅聚集了畫家、畫師、畫工、畫廊經營者、材料生產者、銷售者等一條完善的產業鏈，也讓大芬村成爲首批國家文化產業示範基地。「大芬村曾經一度銷售佔全球商品油畫的六成，但現在訂單下滑，面臨轉型。」林劍平說。

科班出身的林劍平見證了中國油畫產業的起落。「大芬村靠着港商，上世紀八十年代從一個村民小組發展到現在產值四、五十億元（人民幣，下同）；同樣，港商那時候在莆田創辦了第一家油畫企業。」在學校時，林劍平就利用周末在廈門韓國人油畫出口公司作畫。畢業後，他投身深圳大芬村，從畫工做到主管、經理。作畫技藝和企業管理經驗日漸成熟的林劍平，回到莆田創辦自己的油畫工作室，蓋廠房、收學徒、接訂單。「當時大芬村的訂單都做不完。」

▲福建莆田廣化寺邊上的油畫城正準備搬遷。圖為一位畫工在作畫

且行且掙扎 面臨轉型之困

在林劍平的公司裏，一堆貨櫃正準備發往美國。「現在老外的訂單價和二十年前的差不多，出口只是維持成本，但國內市場走勢很好。」在林劍平等龍頭企業的帶動下，1995年到2000年，莆田的油畫行業隊伍發展到四萬人。2007年，由莆田人壟斷的莆田和廈門烏石浦的油畫產業，銷售額一度超過大芬村。

「大芬村的訂單已經嚴重下滑，除了國外經濟不景氣外，打印機進入市場以及油畫村數量增多的壓力，讓大芬村受到擠壓，每個人都面臨轉型之困。」從大芬村歸鄉的陳國華已經度過了那個「非常痛苦」的日子。

「按要求作畫當『人工印刷機』沒前途，畫原創作品沒有市場，房租都交不起。」這樣且行且掙扎中，2008年是陳國華職業生涯的分水嶺，他的油畫原創作品「拖拉機系列」被評爲優秀獎，陳國華開始了原創之路，「現在有九位簽約畫師團隊，專做國內私人訂製和中高端畫廊，一年有2000多萬元的業務。」陳國華說，從私人訂製量價齊升，就可窺見中國經濟明顯強於歐美國家。

畫法功夫牛 創意尚待突破

與陳國華不同，朱金柏的原創之路還處在「閉門修煉」階段，但他的原創作品《宅院春秋》剛獲得「八閩丹青獎」第二屆福建美術雙年展的金獎提名。「這是莆田油畫的重大突破，代表莆田原創油畫的藝術水準被專業認可。」莆田市文化改革發展辦公室王金煌主任說。

同樣以做油畫訂單出口的朱金柏，已有27年畫師經驗，他在與國內外業界交流中發現，中國超寫實的畫法、手上功夫在全世界都「很牛」，但創意卻難以讓老外認可。「中國的國畫與油畫相結合新的藝術形式會是未來的方向。」

朱金柏融合國畫與油畫技法的中國水鄉與蘇州園林爲題材的作品一投入市場，訂單就不斷追加。用他的話來說：「尋找自己內心的那種美」是國內消費者的「初心」。

除陳國華、朱金柏外，一股走「中國元素與中國精神」原創之路的力量正推動莆田油畫行業轉型。卓朝暉、易明豪、陳漢卿等人，分別從深圳大芬、廈門烏石浦、北京宋莊回到莆田，他們十幾個人成立了一個原創畫室藝術沙龍「南山藝術聯盟」，不僅探討藝術，還舉辦各種活動，目標就是要推動莆田成爲中國油畫行業原創之鄉。

林劍平也在打造一支新團隊針對國內市場，「出口是獲悉國際流派趨勢以及藝術市場走向的窗口，各種時尚、創意藝術可以引領國內市場。」林劍平稱，創新、創意是推動產業發展的引擎。顯然，中國文化在世界的影響力、中國經濟發展的強勁後勁，讓他們看到了轉型的春天。

▲出口商品畫訂單，前期由3D打印機完成部分畫面，然後再進行人工作畫

中央美院進修打開新視野

不論是莆田，還是廈門、深圳大芬村等地，轉型走原創之路是油畫行業最熱門的話題。儘管工廠還在用「解體畫」按步驟分配、流水線生產國外臨摹畫的訂單，但林劍平說，現在生產油畫已不同於以往完全按照客戶的樣品複製、臨摹了，而是根據客戶的基本要求來研發產品，有時候甚至是系列產品，有自己的知識產權。如北美市場講究變化，創新創意越來越多，用樹葉、樹枝、鐵皮、廢紙等材料的裝飾畫很受年輕人歡迎。

「人們的審美趣味隨着經濟和文化水平提升了，市場需要創新、創意的作品。」陳國華說，市場的倒逼直接促進了畫師和企業走原創之路。內地裝飾畫市場、中高端消費者對複製與臨摹沒有興趣，而是願意出更高的價錢購買原創作品。

「最終還是人才的競爭。」複製、臨摹導致畫師們美術基礎、美術涵養低，轉型的瓶頸如何打破？2015年1月，莆田市政府與中央美院簽署了校地合作協議，莆田「中央美術學院創業孵化基地」和「教學實踐基地」掛牌。朱金柏、林瑞珍、卓朝暉等被遴選爲第一批學員。

「我悟到了『什麼是美』、『什麼角度特別美』。」朱金柏說，中央美院的培訓爲自己「打開了一扇新大門」。

據莆田文化改革發展辦公室主任王金煌介紹，除嫁接中央美院在學術和藝術上進行引導外，莆田還與中央美協、中國美術出版總社合作出版《油畫》雜誌，凝聚全國頂級名家大師的優勢，助力莆田油畫產業提升原創力和鑒賞力，架起油畫家與市場的橋樑。他認爲：「這兩個國家級平台，引領莆田油畫行業進入一個新境界。」

▲工人正在打包出口美國的油畫產品

「無中生有」的藝術

記者手記

在福建的版圖上，莆田不大，地貧物不豐，卻最善「無中生有」：沒有金礦銀礦，卻是全國三大金銀珠寶首飾加工貿易集散地之一，擁有珠寶玉石企業1000多家，從業人員12萬多人；沒有名家大師，卻成爲世界三大油畫產業基地之一，年產油畫500萬幅；不出產木材，紅木傢具產值卻佔到全國古典紅木傢具的70%，成爲「中國古典工藝傢具之都」。

或許南宋時期莆田籍狀元陳俊卿那句「地瘦栽松柏、家窮子讀書」是最好的註腳，厚重的文化、崇尚技藝的氛圍，孕育了莆田人並衍生出門類衆多、技藝精湛的莆田工藝美術，尤其是以木雕爲代表的莆田雕刻藝術，在全國工藝美術行業中名聞遐邇，佔有重要位置。

追根溯源，莆田這片土地及其重視對手工藝業者的培養，對傳統技藝的堅守、傳承與弘揚有一整套完善的教學體系，從作坊式的師徒、到職業技術學院、再到大師培訓班，層層遞進、步步提升，學徒有獲得感、大師有榮譽感，人才梯隊源源不斷。

人才與文化產業齊頭並進的背後，是莆田市政府「文化＋」發展模式的成功釋放。「文化＋創意」、「文化＋影視」、「文化＋旅遊」……「文化＋自信」，走出莆田工藝美術活力、跨越發展之路，也是中國傳統文化復興之路。

▲歐雅公司是莆田油畫產業龍頭，年出口額為兩億多元。圖為歐雅流水線生產出口商品油畫訂單

「葡萄小王子」收洋學生

▲「葡萄小王子」林瑞珍（左）在教他的洋學生鄧尼畫葡萄

林瑞珍在莆田以畫葡萄見長，被稱爲「葡萄小王子」。「在莆田，每家每戶都有個不成文的規矩，孩子若是書讀不好，就讓他學門手藝、木雕、玉雕、石雕或者是畫畫。」十六歲時，林瑞珍也跟師傅學習油畫。

現在已是莆田市油畫藝術商業協會副會長的林瑞珍，畫的葡萄栩栩如生，引來了海外人士的關注。鄧尼（Denis）是向林瑞珍學畫葡萄的洋學生。鄧尼是一位法裔美國藝術家，在法國巴黎長大，家庭有繪畫的傳統愛好，小時候還接觸過畢加索。大學主修語言學，後來到了美國西雅圖，負責過微軟總部軟件的法語翻譯，但一直沒放棄過畫畫的愛好。鄧尼受美國和歐洲水彩畫藝術家影響較大，在三藩市和華盛頓還辦過個人展。

鄧尼在亞洲呆了四年，一半時間在中國度過。他特別喜歡雲南的麗江，在麗江畫當地的人物和景色。一個偶然的機會，鄧尼來到莆田，深深喜歡上了這裏濃厚的油畫、國畫、書法、木雕、古典傢具等藝術氛圍。

2017年五一節前，鄧尼被林瑞珍超寫實的葡萄畫震驚了，遂拜他爲師，學畫自己家鄉法國最富盛名的葡萄。