

2022年,陈传涛在屯昌县油画产业协会会长的最后任期内,和画师妻子吴锦绣主要干了三件事:打造屯昌油画文化传播阵地拾光书吧,成立屯昌县油画艺术陈传涛名师工作室,在南吕镇咸六村六禾画社开班授课。此外,他还协助省文联,为屯昌画师开展油画产业研习班,“这些都是为了强化屯昌油画产业的人才支撑。”

兴起于20世纪80年代的屯昌油画产业,是海南一张独特的文化名片。不过近年来,经历内地油画产业转型、当地美术学校停办、经济低迷等冲击后,屯昌油画产业发展一度陷入停滞。

油画生产依赖指尖勾勒,产业发展核心在人。像陈传涛一样的屯昌油画产业从业者,期望以人才为突破口,为屯昌油画产业重塑辉煌。

A “后继无人了”

新生力量缺失,现有从业者仅百余 人,产业发展面临人才困境

在屯城镇兴业路西段一条长不过百米的街道路口,竖向垒起7个五彩方块,上面写着“屯昌油画步行街”。拾光书吧就在街口第一间铺面。往后望去,24间画室一字排开,木质、雕刻、彩色喷绘等各店牌匾,像一群视觉系艺术家。随意走进一家,能看到左右墙壁挂满了古典、现代、人物、风景等不同类型的油画作品。

这里也是屯昌油画的“生产车间”。48名画师以家庭作坊的形式经营着画室,并带动110名画工参与生产。

油画街现有画师、画工共158人,几乎都毕业于屯昌研璞轩美术学校。这所学校自1984年创办以来,培养出6000多名学生,大部分人前往深圳、厦门、昆山等国内油画产业重镇发展,逐步打响了“屯昌画师”的品牌。但2018年,美术学校因各种原因停止招生,于2020年停止办学。此后,屯昌县域缺少专门的油画人才培养培训机构,人才队伍开始断层。

“后继无人了。”2022年10月接任屯昌县油画产业协会会长的陈益君叹了口气,“我们这里最年轻的一批画师,都在30岁左右。”

“相比而言,深圳大芬村有完整的油画产业链,聚集从业人员约8000人,年产值超40亿元。屯昌油画产业年产值约600万元,这个规模无法吸引更多画师进驻。”陈益君坦言。

“此外,屯昌油画产业现有人美术底子薄、原创能力弱、技法单一,油画产品附加值不高。”陈传涛认为,当前消费者购买画作,更看重作品风格,这倒逼屯昌画师队伍加速提质转型。

B 从哪里突围

开展从业者培训与学校美术教育,打造立体人才培养体系

“通过色彩来调整画面节奏,让作品明快起来,同时画面元素的选取要有目的性。”近日,40多名画师及中小学美术教师齐聚油画街写生,海南省美协会油画艺委会的11名指导人员在一旁来回走动,不时对绘画者进行一对一指导。这是屯昌县油画产业研习班的一个缩影。

“以前屯昌油画产业主要生产商品油画,但商品油画行业的发展已趋缓,屯昌油画产业亟待寻找新的市场突破口。”海南省文联主席夏斐说,今年来,省文联联合多家相关机构人员调研屯昌油画街发展情况,并通过调研报告提出许多务实建议,推动屯昌油画产业走出一条“以中高端原创油画为主,低端商品画为辅”“以热带生态、海洋题材为主,其他绘画题材为辅”的新路线。

为此,自去年底以来,省美协会对屯昌油画产业进行定点培训帮扶,如举办油画产业研习班、作品交流会、举办美术作品展览、开设美术讲座等活动,以系统提升现有画师、画工的专业水准,为屯昌油画产业实现战略转型做好人才储备。

同时,屯昌县大力普及中小学美术教学,有条件的学校设立摄影、漫画、计算机辅助设计等美术专业课程,定期举办中小学油画比赛,安排屯昌画师到学校开展讲座,营造产业发展的良好氛围。

研璞轩美术学校停办后,陈传涛做起了油画教育志愿者。每周,陈传涛、吴锦绣夫妇及其他画师志愿者,会轮流到六禾画社免费教村里的孩童绘画。

“来学画的孩子大多为培养兴趣爱好。”画师志愿者陈杰相信,这样的教育会有潜移默化的作用,“我们想在村里营造艺术氛围,培养一批有天分的孩子,将来成为原创能力强的高端画师。”

此外,陈传涛的名师工作室正在搭建融创作、实践、研究于一体的新模式,探索由名师引领画师、画工共同成长的人才培养新路径,“希望能突破家庭作坊的人才培养模式,培养一批名师画匠,促进专业师资队伍建设,为将来恢复屯昌油画职业教育打好基础。”

C 立足地方特色

装饰壁画、酒店配画……屯昌画师业务转型,原创能力渐受市场认可

青梯村一棵粗壮的榕树上,松鼠、猴子等野生动物画作妙趣横生;咸六村翻新的民居外墙上,丰收、节庆等田园风壁画温馨宜人……屯昌乡村里这些烙着地方特色的画作,都是屯昌画师的手笔。

随着国内外油画市场的变化,屯昌画师的业务也逐渐转型,向特殊定制、装饰壁画、酒店配画、工程配画等多元方向发展。

去年,屯昌画师先后参与屯昌县城区美化工作和海口丘濬文化主题墙绘等大型项目,“通常二三十名画师组团完成1个项目,工期1个月左右,日薪400元至500元,算下来每个人收入最少有1万元。”陈益君说,此类绘画业务市场前景很大。

而这些带有地方特色的绘画业务,也在帮助屯昌画师、画工提升原创能力。为了进一步提升绘画技能,屯昌画师陈颖在油画产业研习班结束后,依然每日练习班上布置的人像临摹作业,平日还经常去各处采风,积累海南本土风格的绘画素材,这样在接到订单后,能短时间、高质量完成创作。

对这股原创之风,市场也予以积极反馈。“在2022年中国(海南)国际热带农产品冬季交易会上,各五星级酒店向屯昌画师定制了几百幅原创油画,有椰风海韵、热带雨林、山兰稻丰收等海南特色风光,作为宾客伴手礼。”陈益君认为,这些订单,代表着外界对屯昌画师原创能力的认可。

D “油画+”的构想

引进策展等复合型人才,补足产业链短板,与旅游业联动拓展新业态

拾光书吧外,一块展板描绘了屯昌油画街的未来——开发私人定制油画婚纱照、手绘T恤等特色文化产品,设计骑行写生路线,逐步形成油画产、学、游一体化发展的特色文化街区。

在海口898艺术村,正在建设中的屯昌油画展厅已初具雏形;在海口观澜湖旅游度假区,屯昌县油画产业协会与观澜湖合作举办了艺术研学活动,还将进一步洽谈打造景区里的屯昌油画展销地等新合作……

这是屯昌油画产业与旅游业联动发展的一次次新尝试,通过“油画+”从横向拓展新业态,一定程度弥补屯昌油画上下游产业链不完整、缺乏龙头企业带动等短板。

类似探索还有不少,例如,一些人期待屯昌油画能融入元宇宙世界。尝试元宇宙办公的海口市民杜宇说,在元宇宙世界,可以购买数字油画装饰虚拟房间、办公室,这是一片巨大的蓝海。好消息是,陈益君正协助当地油画企业分享互联网红利:“互联网对油画的原创性和版权要求很高,我们还在积极探索。”

为从纵向延伸屯昌油画产业链,省文联在调研报告中建议,要借助海南自贸港政策优势,出台一揽子政策,扶持成立专业营销公司,培养经纪人群体;引进有实力的文化创意产业公司,开发油画艺术衍生品;引进画布、画框、颜料等销售及装修装饰设计商家,引进婚纱摄影、咖啡厅、西餐厅、茶室、书画等相关业态进驻,完善屯昌油画产业链等。

“未来,屯昌油画产业还要依赖互联网、版权、策展、电商等各行人才的参与。相信随着海南自贸港建设和现代服务业的发展,这些高端复合型人才会给屯昌油画带来更多机遇。”陈益君说。

而屯昌画师郑惠和冯丹妹则从自身开始改变,积极参加培训班和各种艺术交流活动,“我俩还考虑联手打造一个网红店铺,举办油画展览,拉近艺术与大众之间的距离。”

冯丹妹最近创作的一幅画上,美丽辽阔的蓝天和大海,蕴藏着她同样美丽辽阔的梦想。

(本报屯城1月5日电)

在屯昌油画一条街,青年画师正在赶制客户订单。本报记者 李天平 摄

人才缺失、业态单一、产业链不齐……海南昔日知名文化产业如何应对多重挑战

本报记者 刘玉娟
谢凯

屯昌油画再出发

(本版油画作品均由屯昌县油画协会提供)

深读 | 视界

又被称作“海南油画之乡”
屯昌画师作品远销海内外
令许多游客、画家心生向往
经历过辉煌与没落
屯昌油画产业如何寻找新的突破口?

扫一扫看视频

画里屯昌

深读

总策划:曹健 胡续发 齐松梅

执行总监:许世立

主编:孙婧

版面设计:张昕

校检:卫小林 蔡法

视频文案:孙婧

视频剪辑:吴文惠

视频拍摄:李天平

作为海南一张特色文化名片,屯昌油画历经30多年的发展,从声名鹊起、逐渐没落,再到如今重整旗鼓,这一路发展中,有一所学校定会被不同从业者反复提起,因为许多在内地闯出名气的屯昌画师,大多毕业于这所学校。

翻开它的故事,也许能读出屯昌油画产业的兴衰密码。

声名鹊起

“屯昌油画的起源,是从一所农村美术学校开始的。”屯昌县油画产业协会前会长陈传涛说。1984年,屯昌咸六村诞生了研璞轩美术学校。“那时考大学是趋势,尤其是一些美术类考生,有学习备考的需求,还有农村青年想通过学画来增加就业技能。”陈传涛说,在大家的不断提议下,父亲陈有俊身为县文化馆美术干部,又有民办教师身份,顺势办起了美术学校。

初时学校条件艰苦,一些从内地聘来授课的老师,没过两年陆续离开。“父亲只好自己教学,培训学生基本的美术和绘画知识,学生最多学两年就出校门了。”陈传涛回忆道,当时学生凑够米面等生活物资交给学校充当学费。这样的学习机会吸引了不少人上门求学,学校生源稳定。

1987年,陈有俊受朋友邀请,带着骨干学生到珠三角地区考察当地就业市场。那时的珠三角,承接许多从港澳地区转移的劳动力密集型产业,深圳大芬村的油画产业便是其中之一,流水线的作画方式,正需要大量画师、画工的加入。

“那次考察后,几名骨干学生留在当地工作,后来帮助更多学生在珠三角扎根。”陈传涛说,依靠师兄带弟弟这种模式,许多研璞轩美术学校的毕业生前往珠三角、厦门等地发展,逐渐打响了“屯昌画师”的口碑,据父亲讲述,最好的时候,有厂子直接打电话来要人,学校也开始订单式培养学生。”

1997年从研璞轩美术学校毕业的张贤科,在深圳大芬村不仅拥有自己的画室,还办起画工培训班。“大约2003年时,大芬村有100多名海南人,不少都是研璞轩的校友,大部分人自己开画廊接单作画,那时候订单比较多。”张贤科说。

老校退场

时代带来的契机,也可能因时代的发展而消失。

2008年的金融危机,让全球油画订单数量锐减,大芬村许多画廊关门。研璞轩美术学校的毕业生们失去了重要的就业市场,身在内地的屯昌画师们则谋划起返乡再就业。

2010年,陈有俊去世,陈传涛成为研璞轩美术学校新的带头人。他积极对接当地政府,为吸引画师返乡、解决毕业生就业问题创造条件。屯昌县亦重视发展当地油画产业,先后打造油画村、油画街,以优惠政策吸引画师入驻,并将研璞轩美术学校挂靠在屯昌县中等职业技术学校,这样学生毕业可以取得中等职业学校学历,学校也可以享受各项教育优惠政策。

只是,随着普通高中教育及大学教育的普及,中职学校生源逐年减少。2018年,研璞轩美术学校停止招生,待最后一届学生毕业,于2020年正式退出历史舞台。

“研璞轩美术学校创办的初衷,是培养学生的基础职业技能,但时代变了,市场需求更高水平的原创型人才,这也是屯昌油画产业可持续发展的必然要求。”陈传涛说,眼下,屯昌当地政府正与琼台师范学院、海南省商业学校、海南省文化艺术学校等省内高校、省属中职学校合作,通过创新人才培养模式深化产教融合、校企合作,同时与省文联一同开展系列培训,提升产业从业者技能,并积极普及当地学校的美术教育,为未来储备新的绘画人才。

从1984年到2020年,研璞轩美术学校存在的36年间,培养出6000多名学生,是名副其实的屯昌画师的“摇篮”。它的退场,虽让屯昌油画人才队伍断层,但相信未来,更完备的人才培训机构、人才培养和引进模式,将接棒支撑屯昌油画产业迭代发展。

(本报屯城1月5日电)

昔日屯昌研璞轩美术学校教学现场。陈传涛供图