

2024年12月上旬,冬阳和煦,台山市海宴镇镇圩,两幢不起眼的建筑内,一群工人正专注地忙碌着。

他们——曾是插秧的农民、赶海的渔夫、集市上的小商贩,如今已变身台山市宏雅手绘墙纸有限公司(以下简称“宏雅公司”)的画师,在各自岗位进行着制纸、起稿、做底色、描画细节、上色等工序。

由他们合力完成的手绘墙纸,不久将翻山越水、漂洋过海,出现在国内国际尤其是欧美的高档建筑以及名人居所内,也许是在某座世界知名的博物馆、酒店的走廊上,也许是在某位知名的服装设计师或好莱坞明星的客厅里。

文/图 江门日报记者 张茂盛 蔡昭璐 通讯员 梁园园(署名除外)

画师们在各自岗位专注地画画。

扫码看视频

每一幅手绘墙纸都独一无二,承载着匠心与文化的传承

来自台山小镇的他们『绘』入欧美市场

A “中国意韵”装点欧美建筑 台山手绘墙纸走向国际市场

台山小镇群众作品与欧美顶级客户群体,这种奇妙的连接,始于历史的风云际会。

清乾隆年间,广州成为中国唯一对外开放的港口,一些西方商人除了把丝绸、茶叶、陶瓷等中国商品运回国外销售外,还希望把中国的异域风情也带回去。

当时,摄影尚未出现,许多中国画师便瞄准这一商机,创作出大量表现广东地区山水风物、花鸟鱼虫和生活场景的外销画。其中,一些欧美权贵把外销画当成墙纸使用,由此诞生了手绘墙纸这一外销品类别。

这些手绘墙纸以其独特的视觉语言、流畅细致的描绘,以及融合东西方艺术精华的“中国意韵”,满足了西方人对直观视觉效果追求,随着海上贸易航线行销全球,被誉为“最早的全球性产品之一”。

台山这座南方小城,也在某个时

间节点参与到这场全球化的经贸流动之中。

1917年,台山市汶村镇,一个男孩出生。他自幼勤奋好学,爱好画画,尤其擅长花鸟工笔画,成年之后到广州谋生,曾在广州十三行一带的画廊从事外销画的制作,此间有机会学习到西方明暗写实绘画风格。

后来,他辗转至香港,在一家专门生产手绘壁纸的公司工作,第一次接触到中国手绘壁纸。由于绘画功底扎实,工作认真刻苦,加上思维灵活,他很快就成为公司的骨干,深受公司和外国客商赞赏。

他叫陈羽。

1957年,凭借在业内积累的丰富资源,陈羽创办了真·美艺坊,专门从事手绘产品的制作与销售。他利用丰富的行业经验和深厚的艺术功底,积极推动中国手绘壁纸工艺与设计的革新与发展,通过将宣纸裁块并重

新托裱的方式制作“裱格纸”,引入西方颜料和涂料,融合西方绘画的明暗色彩造型手法与传统工笔画的勾线设色法,产品成功迎合了欧美市场对壁纸的需求。

随着客户群不断扩大,陈羽把业务从香港拓展到澳门。真·美艺坊鼎盛时期,香港总公司有近百名员工,澳门分公司也有40多名员工。

1984年,怀着一份乡情,陈羽把公司搬到台山,在海宴镇成立了真美壁画厂(即后来的宏雅公司),并在这里收徒传艺。

2003年,企业传到了陈羽的孙辈——陈子宏和梁登攀两兄弟的手中。在台山,他们坚守初心,与时俱进,继续着这份技艺的传承与创新。

如今,宏雅公司的员工超过120人,产品也随着业务的扩张不断走向更加广阔的国际市场。

B 一笔一画皆出自画师之手 “每一幅都是独一无二的艺术创作”

陈子宏是陈羽的孙子,于1990年进入真美壁画厂工作,逐步熟悉了制作手绘墙纸的每一道工序。2003年,他接手公司。同年,精通英语和商贸的表弟梁登攀放弃了在深圳的工作,回到台山与陈子宏共同经营,并注册成立台山市宏雅手绘墙纸有限公司。

一个对手绘墙纸技艺有匠心传承,一个有着在大城市积累多年的商贸经验,两表兄弟各有所长,共同撑起宏雅公司的发展。

20多年来,宏雅公司生产的墙纸频繁出现在国际重要场合,如美国白宫、布莱尔宫、美驻英大使馆,同时走进欧美不少富商政要家中,成为欧美“中国风”装饰风格的杰出代表产品。

2015年,加拿大皇家安大略博物馆通过国外代理商联系上了梁登攀。原来,该博物馆当时正在筹备中国晚清外销艺术品展览,工作人员偶然间在市场上找到了宏雅公司生产

的手绘墙纸,于是希望他们能够提供产品作为当代展品,以展示这门传统艺术的传承。宏雅公司向博物馆提供了两套手绘墙纸。最终展览大获成功,两套墙纸也成为艺术品被收入馆藏。

来自东方的手绘墙纸,缘何300多年来依然活跃在西方市场?答案是:产品的艺术性和稀缺性。

一直以来,宏雅公司基本传承了18世纪手绘墙纸的设计风格,秉持陈羽先生摸索出来的东西方艺术融合的理念,始终坚持纯原创手工制作,一笔一画都由画师负责。

“普通版印墙纸的图案设计、颜色都很呆板,而且画面不丰富。相比之下,传统的中式手绘墙纸图案拥有独特设计,颜色可以调整,工笔画的细节也很细腻,整个画面立体感强,可以说每一幅手绘墙纸都是独一无二的艺术创作。”梁登攀说。

2011年进公司工作至今的陈壁

燕,主要负责产品草图设计。据她介绍,公司产品具有鲜明的私人订制性质,有些客户甚至要求将自己家里养的小狗、门前的树也画上去,造就了作品的不可替代性;再则是手工艺带来的独特质感,是电脑和印刷无法取代的。

此外,公司的产品可谓高精度精细化。“我们以前画过一幅作品,1.5平方米,里面就有21个人,1栋房子和10多只不同品种、形态的鸟兽;一面3平方米的花鸟风墙纸,10个人要耗时2天才能完成,而一幅面积3平方米的农耕图,10个人则要5天。”画师陈壁燕说。

据悉,目前宏雅公司的手绘墙纸产品一年销售面积大约是1.8万平方米,每平方米约为数百美元,根据款式来具体定价。

2017年,“传统中式手绘仿古墙纸技艺”入选台山市非物质文化遗产名录。

C 手绘墙纸技艺在家乡传承 “我在自家土地上作画”

宏雅公司二楼的涂染区,近300平方米的车间里,70多名画师神情专注,正埋头于各自的工作台前给纸上图案上色。现场除了风扇转动的沙沙声,几乎听不到其他声音。

“在这里工作和养生差不多。”58岁的杨玉好扶了扶鼻梁上的眼镜说,她从1990年干到现在,从来没想到离开,因为待遇好、工资准时发放、工作强度适中、环境安静。

对她而言,这份工作还有一个特别之处,那就是能学到技术、感受艺术。

“我这双手以前是种地的,现在在这里画画。”杨玉好伸出右手的食

指,做了个朝下的动作说,“工厂现在的位置正好是我家以前的水田,说起来我算是在自家土地上作画呢。”

真美壁画厂在海宴成立后,前来应聘的大都是镇上周边的村民、渔夫、小商贩,几乎没有任何美术功底。为此,陈羽不但亲自上手教,更是将香港的手绘墙纸老师傅带到台山,充分发挥“传帮带”作用,培养熟手员工。

正是在这样的背景下,杨玉好进厂。34年来,她在厂里基本上就做一个事:给花朵染上颜色。岁月磨砺中,她渐渐从一个美术小白成长为熟手画师。

今年37岁的邓敏思之前在海宴镇卖茶叶,2022年进入宏雅公司后,一直在染花组跟着杨玉好学习。“杨老师像半个花仙子,各种花的形状、纹路、色彩,扫一眼就知道哪里该鲜艳些,哪里该淡雅些。”她说。

如今,宏雅公司的120多名员工中,有多对母子、发小、夫妻。他们在工作,共同传承着传统手绘墙纸的

技艺。

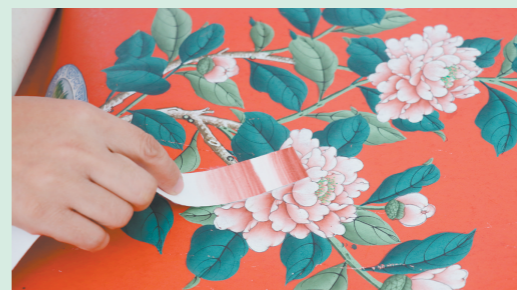
朱永康是杨玉好的儿子,小时候常到母亲工作的画厂转悠,耳濡目染之下喜欢上了美术。2006年,他进入宏雅公司跟着师傅学习涂底、勾勒、晕染,经过10多年的沉淀,如今已是公司里的一把好手,专门负责动物、地面部分的描摹、上色。

“我以前是一个有些散漫的人,但成为一名画师后,我变得严谨起来。”朱永康说,公司给自己提供了一个“饭碗”,也提供了参与艺术创作、传播中华文化的平台,必须十二分用心。

今年73岁的钟昌华于1986年进厂,主要画农耕图,尤其擅长画人物和竹。由于放不下对这门技艺的热爱,钟昌华退休后接受返聘回公司工作至今。他这样回溯自己的职业生涯:“虽然没能成为梦想中的伟大画家,但在公司的平台上,我参与的作品有机会被加拿大皇家安大略博物馆收藏,走向了国际舞台,也算是一种圆梦。”

钟昌华尤其擅长画人物和竹。

调色师在比对颜色,差一点都不行。

为达到最佳效果,调配一个颜色通常要2个小时。

极具中国意韵的手绘墙纸(受访者供图)

欧美风格的手绘墙纸(受访者供图)

D 守护传统技艺 打造“百年老店”

陈子宏和梁登攀有一个梦想:守护好手绘墙纸这项中华传统技艺,把宏雅公司打造为优质“百年老店”。

紧跟时代潮流和市场走向,宏雅公司引入新的生产设备和新技术,逐步开发了胶面墙布、金属箔纸、无纺布等基材,将手绘产品线延伸至手绘屏风、手绘家具、手绘家纺等领域;在继续巩固国际市场的同时,看准中国市场已成为高端定制化软装发展最快、潜力最大市场的趋势,根据国内客户的喜好和要求,有针对性地开发符合国内市场需求的手绘墙纸产品。

宏雅公司坚信版权是让艺术焕发新生的关键力量,积极开展版权登记工作,用版权来护航和升级自身发展。目前,宏雅公司已登记手绘墙纸作品近百件,未来更是希望建立起属于自己的版权图库。

“我们积累了几十年的手绘墙纸设计,假如注册版权形成图库,就可以开发成不同类型的产品或者授权别人生产产品。那样,我们走向‘百年老店’的步伐会更加稳健。”梁登攀说。

记者手记

一幅墙纸 画满交融

广东江门,海上丝绸之路的重要节点,中原文化、岭南文化、海洋文化在此相互交融,碰撞出独特的侨乡文化。

从开平碉楼到台山洋楼,从陈宜禧修铁路到冯如造飞机,“中西合璧”的建筑,西学中用的实践,侨乡文化,无不浓烈体现出交融二字。

出自台山海宴的手绘墙纸产品独步欧美市场,为这种充满交融性的文化特色,再添了一份鲜明辨识度。

从内容创作看,它融中国风物生活与西方明暗写实绘画风格于一体,是中式工笔手法与西方油画颜料的结合;从市场渊源看,它是东方传统手工艺与西方高端艺术需求的匹配,缘起于闯荡在外的台山人架设起中西文化经贸交流的渠道;从深层意义看,它是让中华优秀传统文化走向世界、增强中国国际传播能力的有效载体。

坚守传统、融会贯通、创办工坊、回乡创业、注册版权……宏雅公司的历程,让我们再度感受到一个城市背后真正持久而深沉的力量——文化。正是这种由自信自强、开放包容、探索创新、与时俱进、家国情怀、勇于担当汇聚而成的侨乡文化,涵养出中国侨都独有的城市气质,让这片土地上呈现出如此丰富多彩的“各美其美”“美美与共”,进而成为海外华侨华人观察广东乃至中国的重要窗口。

一幅墙纸,画满交融,画下了中华传统文化与西方现代设计相结合的魅力,也画下了侨乡江门台山一群普通人通往世界的梦想。

↑画师戴着耳机,可以让精神更专注。(受访者供图)