

鲁派内画的数字推广与传承研究

韩晓文 李娟

青岛恒星科技学院 山东青岛 266000

摘要: 在“十四五”时期,山东省全力推动文化强省建设,提出加快构建以优秀传统文化为根基、革命文化为标识、先进文化为引领的传承创新体系,加快中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,这为鲁派内画的传承与发展提供了政策机遇。然而,随着社会快速发展和科技进步,鲁派内画面临着传承困境,传统传承方式受地域、师资等因素限制,难以广泛传播,且现代生活方式和审美观念的改变使受众群体逐渐缩小。在此背景下,数字技术的兴起为鲁派内画的推广与传承提供了新途径,研究其数字推广与传承具有重要的现实意义。

关键词: 鲁派内画; 非遗文化; 数字传承

1. 鲁派内画艺术概述

鲁派内画作为中国传统民间工艺的瑰宝,其艺术特色体现在题材内容的丰富性、绘画技法的独特性以及深厚的文化内涵等多个方面,这些特色共同构成了其独特的艺术魅力,使其在众多传统工艺中独树一帜。

1.1 题材内容

鲁派内画的题材广泛多样,如同一个包罗万象的世界,涵盖了人物、山水、花鸟等诸多方面,每一类题材都展现出独特的艺术风貌。人物题材多取材于历史典故、神话传说以及民间故事等,这些人物题材作品不仅具有很高的艺术价值,还承载着丰富的历史文化信息,成为传播传统文化的重要载体。山水题材展现出壮丽秀美的山河景色,意境悠远。内画艺人通过细腻的线条和巧妙的色彩运用,将名山大川的雄伟、江河湖海的浩瀚以及田园风光的恬静一一呈现于小小的鼻烟壶内。观者在欣赏这些作品时,仿佛能置身于画中的山水之间,体会中国传统山水文化中“天人合一”的思想境界。花鸟题材则聚焦于自然界中的动植物,无论是娇艳的花朵、飞舞的蝴蝶,还是鸣叫的鸟儿、嬉戏的鱼儿,都被描绘得活灵活现,充满了生命力。这些作品不仅展现了自然界的美好,也寄托了人们对美好生活的向往和对生命的赞美,体现了中国传统文化中对自然和生活的热爱。

1.2 绘画技法

鲁派内画在绘画技法上有着极高的造诣,讲究线条流畅、色彩丰富,其技法的独特性是其艺术特色的重要组成部分。线条是鲁派内画的灵魂,艺人们注重线条的粗细、疏密、

刚柔变化,通过流畅而富有表现力的线条勾勒出物体的轮廓和形态。色彩丰富且和谐是鲁派内画的另一大特点。艺人们运用各种天然矿物颜料,通过巧妙的调配和晕染,使画面呈现出绚丽多彩而又不失典雅的效果。色彩的运用不仅能够增强画面的视觉冲击力,还能更好地烘托出作品的意境和情感。鲁派内画的“点”“撕”“皴”“染”等技法均源自于对中国画技法的借鉴,并在实践中不断创新和发展。“点”法用于表现细微的物体和点缀画面;“撕”法能使线条产生独特的质感;“皴”法常用于表现山水的纹理和质感;“染”法则能使色彩更加柔和自然。这些技法的综合运用,使鲁派内画作品具有细腻的质感和丰富的层次,展现出独特的艺术魅力。

1.3 文化内涵

鲁派内画蕴含着深厚的文化内涵,是中国传统文化的缩影,体现了中国传统的哲学思想、审美观念和生活情趣。在构图上,讲究平衡与和谐,体现了儒家的中庸思想;在对自然景观的描绘中,强调人与自然的和谐相处,反映了道家的自然无为理念。这些哲学思想的融入,使鲁派内画作品不仅具有艺术价值,还具有深刻的思想内涵。作品不刻意追求外在的华丽,而注重内在的韵味和意境,通过简洁而富有深意的画面,引发观者的联想和思考,体现了中国传统审美中“言有尽而意无穷”的境界。许多内画作品描绘了人们的日常生活场景,如渔樵耕读、琴棋书画等,这些作品充满了生活气息,使观者能够感受到传统文化中对生活的热爱和对美好生活的追求,拉近了与观者的距离。

2. 鲁派内画传承与推广现状及困境

鲁派内画作为山东博山地区独有的非物质文化遗产，其精巧的画工与深厚的文化底蕴被誉为“传统工艺的奇葩”。然而，在当代社会转型与科技变革的浪潮中，这门古老技艺正面临严峻的传承困境。

2.1 传承模式

鲁派内画传统传承以“师徒制”为核心，强调“口传心授、手把手教学”，这种模式确保了技艺的纯正性，但在现代社会暴露出显著局限。且师傅多局限于博山本地，收徒数量有限，需经过“先练三年书法、再学五年绘画”的漫长培养周期，年轻人难以承受时间成本。除此之外，技艺门槛过高，内画需在鼻烟壶内壁反向作画，依赖“反手倒绘”的特殊技巧，且“点、撕、皴、染”等技法对腕力、眼力要求极高，仅少数人能达到专业水准。

2.2 推广途径

鲁派内画的传播长期依赖线下场景，方式单一且辐射范围有限，主要依托博山陶瓷琉璃艺术博物馆等本地场馆，年接待量不足10万人次，且参观者以中老年游客为主，难以触达年轻群体。传播多依赖“口口相传”或古玩店、拍卖会等小众渠道，未形成规模化的品牌传播策略，公众认知停留在“鼻烟壶上的画”的浅层印象，对其文化内涵知之甚少。且传统展示以静态陈列为主，观众无法直观感受内画创作过程，难以产生情感共鸣。

3. 数字技术在非遗传承中的应用现状

3.1 国际案例借鉴

在全球范围内，数字技术已被广泛应用于非物质文化遗产的保护与传承。欧洲博物馆在数字化保存方面走在前列，以大英博物馆的3D藏品库为例，其通过高精度三维扫描技术，对馆内海量文物进行数字化建模，观者可在线上360度查看文物细节。这种技术不仅实现了文物的永久数字存档，更突破了地域和时间限制，让全球观众能够便捷地欣赏和研究人类文化遗产，极大地提升了文化传播的广度和深度。

日本在传统工艺的数字化体验上颇具特色，多个传统工艺项目引入虚拟现实（VR）技术，为受众打造沉浸式体验场景。例如，东京文化财研究所利用VR技术精密记录了多项“重要无形文化财”的技艺，其中就包括了多种和服的染织工艺。这种方式增强了传统工艺的趣味性和互动性，有效吸引了年轻群体的关注。

3.2 国内实践探索

国内众多文化机构也积极探索数字技术在非遗传承中的应用，形成了一系列具有影响力的实践成果。故宫博物院推出的“数字文物库”是国内文物数字化的标杆项目。该平台收录了故宫186万件文物的高清影像，涵盖书画、陶瓷、玉器等多个门类，用户可通过关键词检索、高清缩放等功能，近距离欣赏文物的细节。此外，平台还结合历史背景、工艺技法等文字介绍，让公众在观赏的同时深入了解文物背后的文化内涵，实现了文物资源的高效共享和文化传播。

敦煌研究院在AR壁画复原技术方面取得显著突破。敦煌莫高窟的壁画因年代久远、自然侵蚀等原因存在不同程度的损坏，研究院利用增强现实（AR）技术，通过对壁画残片的数字化分析，构建虚拟复原模型。当游客在洞窟内使用移动设备扫描壁画时，AR技术能实时叠加复原后的完整画面，让游客直观感受壁画原本的艺术风貌，既保护了珍贵的文物本体，又提升了游客的观赏体验，为壁画类非遗的传承与展示提供了创新模式。

3.3 鲁派内画数字化进展

鲁派内画的数字化进程已取得一定成果，但整体仍处于初级阶段。在现有成果方面部分文化机构已开展线上展览等数字化推广活动。例如衡水习三内画博物馆通过AR数字互动体验，将传统内画艺术与现代科技完美融合，让游客沉浸式体验内画艺术的独特魅力，一定程度上扩大了鲁派内画的传播范围。此外，一些艺术家和工艺师也开始利用网络平台进行线上教学和直播创作展示，吸引了部分年轻观众的关注。

然而，鲁派内画的数字化应用仍存在明显问题。一方面，技术应用较为碎片化，多为零散的线上展览或直播活动，缺乏统一的规划和整合，未能形成系统的数字化传承与推广体系；另一方面，在先进技术的应用上存在不足，如虚拟现实、增强现实等技术尚未广泛应用于鲁派内画的展示和体验中，数字化的深度和广度有待进一步提升，难以充分发挥数字技术在非遗传承中的优势。

4. 鲁派内画数字传承体系构建

4.1 核心路径

鲁派内画的数字传承体系构建需以技术赋能为核心，通过数字化保存、沉浸式传播与教育平台开发三大路径，实现传统技艺的创造性转化与创新性发展。

第一，数字化保存方面利用高精度三维扫描建立数字档案库，精准捕捉画面的线条、色彩、纹理等细节，建立完整的数字档案库。这一过程能实现内画作品的长期保存，避免因物理磨损、环境变化等因素导致的艺术损失，同时为研究者、学习者提供随时查阅、分析的便利。同时，采用 4K 高清影像技术，全程记录鲁派内画艺人的创作过程，包括工具准备、构图设计、笔触运用、色彩调配等关键环节。通过慢动作、特写等镜头语言，直观呈现“点”“撕”“皴”“染”等独特技法的操作细节，为技艺传承提供可视化的教学资源，解决传统师徒传承中“只可意会不可言传”的难题。

第二，沉浸式传播方面开设 VR 虚拟工坊，借助虚拟现实技术还原传统内画创作的历史场景与工作环境。用户可通过 VR 设备“进入”工坊，近距离“观看”虚拟艺人的创作过程，甚至能模拟手持内画工具进行互动操作，身临其境地感受鲁派内画的创作氛围与技艺精髓，增强对传统工艺的体验感与认同感。除此之外，增加 AR 互动展陈，在实体展览或文创产品中融入增强现实技术，观众通过手机等设备扫描内画作品，即可触发 AR 功能，获取壶内画面的放大解析、创作背景介绍、技法难点说明等信息。

第三，教育平台开发方面构建分层次的线上慕课课程体系，针对不同学习需求设置入门、进阶、精通三个阶段。入门课程介绍鲁派内画的历史文化、基本工具与简单技法；进阶课程深入讲解复杂构图与色彩运用；精通课程则聚焦创新创作与风格形成。课程结合 4K 教学视频、三维动画演示、在线答疑等功能，打破地域与时间限制，扩大传承范围。研发移动端 APP，集成技法模拟交互功能。用户通过触摸屏幕模拟内画笔的运笔轨迹，APP 会实时反馈线条的流畅度、力度等参数，并给出修正建议，帮助初学者快速掌握基础技法。同时，APP 还可设置作品展示、艺人访谈、社区交流等板块，形成集学习、展示、交流于一体的数字传承生态。

4.2 推广策略

利用社交媒体等平台提升知名度。搭建以抖音、小红书为核心的社交媒体传播矩阵，制作系列短视频内容。内容可包括内画技艺的趣味演示，如一分钟看懂内画、艺人创作花絮、作品背后的文化故事、内画与现代生活的结合场景等。通过生动有趣的短视频形式，吸引年轻群体关注，提升鲁派

内画的网络曝光度与话题度。

开发跨界联名文创，拓宽市场渠道。寻求与时尚品牌、生活美学品牌等进行跨界合作，将鲁派内画的图案、色彩等元素融入文创产品设计。例如，与服装品牌合作推出印有内画花鸟图案的服饰，与美妆品牌联名推出以内画色彩为灵感的彩妆系列，开发内画元素的文具、家居装饰等。通过跨界联名，使鲁派内画走进现代生活场景，拓宽市场渠道，吸引年轻消费群体。

加强国际间交流合作，走向世界舞台。举办国际数字巡展，借助“中国文化年”等国际文化交流平台，将数字化的内画作品、VR 虚拟工坊、AR 互动展陈等内容整合为线上展览，在海外多个国家和地区同步上线。同时，结合线下小型实体展与文化沙龙，邀请当地艺术家、学者参与交流，推动鲁派内画走向世界舞台，促进国际文化传播与理解。

5. 结论

鲁派内画作为中国传统文化的重要组成部分，其传承和发展对于弘扬民族文化、增强文化自信意义重大。而鲁派内画的传承困境本质上是传统技艺与现代社会的适配性矛盾，破解困境需以数字技术为突破口，通过数字技术推广，能让更多人了解和认识鲁派内画，并为内画的创作和展示提供新可能，也为其他传统艺术的数字化保护和发展提供借鉴。

参考文献：

- [1] 孙鉴泓. 1890 年至今鲁派内画的承续研究 [D]. 济南：山东师范大学, 2023.
- [2] 张路华, 顾媛媛. 鲁派内画的传承与发展 [J]. 收藏, 2023, (12): 22-24.
- [3] 宫靖荃. 摹习开新：析鲁派内画艺术创作的生成机制 [D]. 济南：山东艺术学院, 2020.

作者简介：韩晓文（1995—），女，汉族，山东省潍坊市，讲师，硕士研究生，研究方向：时尚设计。

李娟（2002—），女，汉族，山东省滕州市，本科，研究方向：服装与服饰设计。

基金项目：2024 年度山东省艺术科学重点课题，课题名称：鲁派内画的数字推广与传承研究，立项号：L2024Q05100206。