

建筑陶瓷的艺术转向：功能性与叙事性的结合

周璇

景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333403

【摘要】：在当代艺术设计与建筑材料创新趋势下，建筑陶瓷正由传统功能材料向艺术性叙事载体转型。本文以文献梳理与设计实践为基础，从建筑陶瓷的传统功能、当代困境、艺术性转向与设计应用实践这四个维度，探析建筑陶瓷在3D打印技术应用、传统纹样转译的文化遗产及审美需求升级的共同作用下，如何从普通功能材料，升级为可传递文化、情感与思想的叙事性载体。研究表明，叙事性建筑陶瓷通过立体造型、颜色肌理、功能适配等方式，可将文化符号转化成可看、可感、可与之产生情感共鸣的空间叙事体系，最终实现“艺术—技术—社会”的可持续发展，为地域文化遗产与生态伦理实践提供支持，同时为建筑陶瓷的未来发展提供理论依据与应用方案。

【关键词】：建筑陶瓷；艺术化转向；叙事性；多维建构；空间情感

DOI:10.12417/2982-3846.26.01.023

引言

陶瓷艺术在建筑设计中应用由来已久，从传统青砖黛瓦，琉璃构件，再到现代釉面瓷砖，建筑陶瓷始终以实用性能抵御风雨侵蚀，以细腻釉色装饰建筑肌理，并早已超越“建筑构件”单一属性，成为连接过去与当下的重要视觉符号。然而，近年来，传统建筑陶瓷面临材料性能局限、造型单一、文化符号浅表化、情感表达缺失等问题，难以适配当代建筑的个性化与情感化需求。本人基于相关研究资料与日常设计实践思考，整合出本篇文章，旨在探究建筑陶瓷艺术化转向路径与多维建构方式，帮助解决因建筑陶瓷快速发展带来诸多问题的同时，为建筑陶瓷当代运用提供更多思考^[1]。

1 建筑陶瓷的传统功能概述

建筑陶瓷核心价值贯穿实用性、防护性与装饰性三大维度，这三个维度可从历史发展脉络中清晰体现。在实用性与防护性层面，砖和瓦自古代起就是建筑框架必备材料。长城砖墙，以砖、石、土等材料构建，诠释砖结实、承重强、御外力等功能；窑洞，用黄土掺草筋，夯模晾晒成砖，在直立土壁上凿洞为室，拱形结构利用黄土天然抗压性，体现陶瓷材料在建筑结构中耐用与安全特征。在装饰性层面，建筑陶瓷早期常以模拟木材或石材质感为生产方向，如深圳罗湖万象的爱马仕门店，大面墨绿色带一定窑变的裂纹釉面陶砖，模仿大理石质感的釉面砖^[2]，触感真实细腻。

2 建筑陶瓷的当代发展议题

2.1 标准化生产与个性化缺失矛盾

在现代主义思潮推动下，建筑陶瓷顺应工业化生产需求，呈现标准化与同质化特征。一方面，流水线和模具塑形工艺出现，提高其生产速度，瓷砖大小、平整度、防水耐磨等硬指标

都大同小异，造型多为几何形状、纯色釉面或规整网格纹，既迎合“国际风格”审美，又兼具现代建筑功能与成本需求；另一方面，标准化衍生出问题——瓷砖仿佛出自同一模具，既丧失独特性，也让空间褪去人情味，最终呈现机器复制的冰冷感。传统陶瓷工艺中手工痕迹、地域特色花纹及情感元素，都被简化去除，呈现因过度追求效率和美学，而忽视消费者个性化及情感共鸣需求的现状。

2.2 技术革新与创作适配的双重挑战

3D打印、数字建模等技术为建筑陶瓷形态创新提供支撑。设计软件结合SLA、FDM等技术^[3]，可实现传统技艺无法完成的复杂曲面与镂空设计；SLA技术能精准控制陶瓷浆料在光下聚合，做出灵动曲面；FDM技术则将陶瓷丝材高温熔化后层层堆积，做出多层造型表现。数字扫描与参数化设计调整，可打破陶瓷形状限制，为叙事性的陶瓷形态建构提供更多技术支撑。

2.3 设计赋能的实践探索与待优化空间

设计赋能的核心是唤醒内在的、工业化过程中被遮蔽的特质，进而通过艺术化转译或文化转型，使之转化为可感知、可叙事的表达。当前，无论是教育机构还是设计企业，都在持续通过实践探索可实现的方式。

陶瓷设计具备天然沟通功能，Bat Trang陶瓷社区中心，灵感源于处理黏土时形成的重叠曲线。首层倒置圆顶间打造开放区域，用于公共活动。该项目有助于保护和传承当地村落的陶瓷文化，提升居民对陶瓷文化的兴趣，培养陶瓷艺术家。

同时，建筑陶瓷不再只是单纯“能用就行”的物件，还要承担文化转译功能。赛德中江门琅悦项目，结合苏州园林“一园三堂”和新会学宫书院礼序“五重十苑”设计理念。选用天

青色冰裂砖，以窗花为点缀，为园林氛围奠定基调。

3 建筑陶瓷的叙事性艺术化转向

3.1 “叙事性”建筑陶瓷^[4]的内涵界定

叙事性建筑陶瓷以跨学科融合发展为核心理念，突破传统“结实耐用”的单一功能，聚焦由人到物再到空间互动与情感联结。它通过调动用户五感体验，在物质与精神上实现双重满足，同时将经济、社会、环境等多重系统纳入设计考量，建立有序的感知引导与情感沟通的体系。最终，这种设计旨在唤起用户深层情感、激发记忆与联想，使其在使用过程中获得丰富而深刻的文化体验。

首钢三高炉博物馆，其三号高炉、冷却塔等工业遗存承载集体记忆，改造后实现工业性向城市性转型。三高炉博物馆与D馆融合工业废土美学，在尊重历史的同时重构空间。从百年功勋墙至水下展厅，防水灯带贯穿参观路径，形成沉浸式叙事体验。

3.2 建筑陶瓷叙事性的多种表现形式

叙事性建筑陶瓷涵盖文化符号叙事、生态叙事与情感空间叙事三重特质。

(1) 文化符号叙事

当聚焦特定主题时，从纹饰符号、材质工艺、空间结构叙事、技术增强汲取灵感。如传统图式转译中，汉代画像砖的“车马出行图”通过浮雕再现于现代陶板幕墙，置入地铁口或文旅特色街道，形成连续时空画卷。

(2) 生态叙事

在材料生命周期叙事中，设计师以再生陶瓷废料研发环保建材。如回收景德镇陶瓷废料，研发生态材料，打造循环经济闭环。其再生陶瓷透水砖，具有高透水、轻质、环保特性，助力海绵城市建设。

(3) 情感空间叙事

建筑陶瓷通过情感载体、文化记忆与身份认同、互动体验设计以及隐喻象征等手法，赋予陶瓷以传递情感、引发共鸣的能力。它在实践中融入多样场景，通过陶瓷隔断引导互动，以舒缓心理情绪。

4 建筑陶瓷的叙事性艺术化转向应用实践

4.1 文化基因提取：粉红琵鹭隔断砖设计灵感

“鹭”与“路”发音相同，在中国传统吉祥图案中具有“一路繁花”“一路连科”等美好寓意。本次设计以地域特色鲜明的粉红琵鹭为灵感，将其羽翼纹样转为灵动曲面纹路，在保留

吉祥内涵的同时，也呼应人与自然和谐共处的理念。将其运用于隔断砖设计，实现从自然灵感到文化叙事媒介的转换，既传承传统文化，又展现出当代设计巧思。

4.2 形态设计：造型与功能的融合

以本人设计的建筑陶瓷隔断砖为例（图1），以粉红琵鹭为设计元素。设计注重造型和功能创新融合，不局限于单一形态变化，还考虑功能多样性和使用趣味性。在造型上，陶瓷隔断砖单体以琵鹭羽翼圆润的造型为基础。陶瓷砖腰部加入矩形元素，采用黄金分割比，对方案进行反复推敲和细节绘制，让顶部圆形比例更加和谐美观；在装饰上，以琵鹭羽翼为主，结合现代几何纹样再设计，实现审美与实用的统一；在色彩上，通过查阅书籍、网络资料，确定珍珠釉色能增加鸟类和用户的适应度，使整个空间增添灵动之感；在空间组合上，采用竹节般错落布局，打破直线排列的呆板感，赋予空间流动韵律。设计既巧妙划分区域，又自然引导视线流动。同时，精心预留的间隔不仅为鸟类提供自由穿梭的通道，更在凹槽处形成喂食点，而合理的空间规划也让人们更换鸟类食物更加便捷。

在陶瓷隔断砖中安排镂空的陶瓷半球装置，随风转动，阳光照来时，光影随着时间变化，形成会动的光影效果，让整个空间富有层次。

图1 隔断砖成品展示（来源：作者自制）

4.3 材质设计：釉料与肌理的叙事性表达

叙事型建筑陶瓷通过釉料来表现。以珍珠釉隔断砖为例，在1280℃高温烧制下，釉面会形成颗粒质感。粗糙颗粒表面与顺滑釉面的触感差异，让手指摸上去时能联想到手工拉坯工艺；厚重的陶砖和又薄又透的瓷片放在一起，形成视觉和触觉的反差对比（图2）。

图2 隔断砖成品细节展示（来源：作者自制）

4.4 空间应用：社区与商业空间的多重价值

叙事性建筑陶瓷在空间中与建筑本身相互呼应，既充分发挥其功能性，又能通过自身语言讲好空间故事、促进文化交流。

将隔断砖放置社区入口，具有生态价值优势。在社区隔断砖中赋予喂鸟功能故事点——人类与自然生物共享空间的叙事。这体现和谐共生的理念，表达对城市生态关怀，同时形成社区社会效益，使其成为社区标志性景观。此设计既激发居民对公共空间认同感，又能增强社交凝聚力，促进自然教育与代际互动双线发展。

在商业空间应用层面，隔断砖融入商场咖啡厅场景，实现自然景观与商业空间有机融合，打造微型生态景观。不仅吸引消费者驻足，更通过观鸟社交场景的搭建形成互动体验，在提升空间趣味性的同时，实现生态教育、情感陪伴与商业引流的多维价值（图3）。

图3 陶瓷隔断砖在室内空间中的应用（来源：作者自绘）

4.5 疗愈体验：多感官叙事的心理调适

陶瓷隔断砖以多维度疗愈体系构建“城市生态避难所”，其设计逻辑通过视觉、触觉、听觉多通道实现心理疗愈价值。

从视觉疗愈出发，仿生隔断砖能响应鸟类形态的神经生物学概念，帮助人们释放压力。鸟类喂食陶瓷隔断砖主题设计还能唤起人们对自然亲近感，提供沉浸式心理调适环境。

在触觉干预层面，用户触碰这类仿生结构时，可激活皮肤C纤维，触发内啡肽释放，产生生理层面的放松反应。同时，陶瓷温润釉面通过触觉反馈形成差异化疗愈体验。用户参与隔断砖组装与喂鸟过程，能将注意力从负面情绪转移，通过动手实践实现心理状态潜移默化地调节。

在听觉疗愈层面，通过陶瓷镂空结构与空气动力学设计，装置可自然捕捉并传导风声与鸟翼振动的混合白噪音。符合神经美学规律的听觉刺激，能有效降低使用者焦虑水平，实现艺术疗愈中的听觉干预效果。

5 结语

在3D打印技术普及、本地文化符号活态传承、个性化审美需求激增的共同推动下，建筑陶瓷实现了从单一实用功能载体向可叙事、可互动、可共情的文化媒介跨越式升级。未来，叙事性建筑陶瓷还会结合智能材料和可持续技术，通过跨学科合作，拓展感官叙事的形式，实现生态伦理、社会关怀及文化传承等更深层的价值。

参考文献：

- [1] 王岩.建筑陶瓷产业协同创新路径探究——评《陶瓷产业集群与区域经济空间耦合研究》[J].人民长江,2022,53(07):238.
- [2] 熊伟.我国建筑陶瓷产业技术创新体系构建研究[D].景德镇陶瓷学院:2007.
- [3] 邓桂芳.创新驱动陶瓷喷墨印花技术异军突起[J].现代技术陶瓷,2015,36(05):37-44.
- [4] 林露楠,杜立鹏.基于AHP—TOPSIS法的陶瓷产品叙事设计研究[J].设计,2025,38,(16):117-121.