

陶瓷文化在智慧旅游场景中的数字化公共艺术应用研究

——以景德镇为例

唐正一

景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333403

【摘要】：现今城市发展中，文旅融合不断深化，数字技术又迅猛发展，如何让传统文化以更贴近当代人生活的方式融入智慧旅游体验，已经自然而然地成为行业发展的重要方向。景德镇陶瓷文化博大精深，地域特色突出，是我国历史时期工艺智慧、文化精神的重要载体。但在传统旅游场景中所见的陶瓷文化多以静态展品、图文介绍的形式呈现，因而存在互动性弱、体验感差、对年轻群体吸引力不足等诸多问题。基于数字化公共艺术交互性强、沉浸感佳、公共属性突出的特点，数字化公共艺术的介入为景德镇陶瓷文化在智慧旅游场景中的活化传播提供了新的契机。

【关键词】：陶瓷文化；智慧旅游；数字化公共艺术；文旅融合

DOI:10.12417/3041-0630.26.04.049

本文对景德镇陶瓷文化、智慧旅游、数字化公共艺术三者进行系统考察，先用文献梳理、案例分析、跨学科研究等多种方法理清三者的基本概念、内在关系及融合逻辑，继而在此基础上分析陶瓷文化数字化公共艺术应用的现状、优势及不足，再以景德镇为主要研究对象，根据景德镇陶溪川、陶阳里、御窑博物馆等实践案例进行分析和总结，论证了数字化公共艺术如何让景德镇陶瓷文化从静态展示走向动态体验，从场馆内部走向公共空间，由被动观赏走向沉浸参与，从而切实提高景德镇智慧旅游的文化深度及体验质量。

1 研究背景与现状概述

1.1 研究背景

近年来文化和旅游融合发展日趋充分，基于传统文化资源的数字化、场景化、体验化转化已经成为行业十分明确、突出的趋势。我国智慧旅游现已从早期信息化、网络化阶段顺利进入以5G、AR/VR/MR、人工智能、大数据、数字孪生等技术为支撑的沉浸式体验阶段，智慧旅游的目标更明确、更自觉地以游客为中心，注重场景营造、交互设计及智能化服务，也由此顺理成章地把旅游空间从单一观光转向综合体验。数字化公共艺术作为数字技术与公共空间艺术结合的新形式，经常以光影装置、交互影像、沉浸式投影、数字雕塑等形式出现在公共空间中，能将相对抽象的文化内容直接、有力地转化为可视、可感、可参与的艺术体验，因此也是连接传统文化与现代旅游场景的重要媒介。

景德镇陶瓷文化是我国最典型、最富魅力的文化遗产之一，历史绵长，分布广泛，地域特色鲜明，从官窑精品到民窑

日用器，皆是特定时代工艺水平、审美趣味、生活方式高度凝练的产物，因而有极高的历史价值、艺术价值及旅游开发价值。但传统旅游模式中，景德镇陶瓷文化的展示多以博物馆展柜、实物陈列、图片文字诸种形式出现，观赏性强而参与感弱，文化内涵不易被普通游客真正感知，也因此不能很好地满足当下游客对互动、体验、社交分享日益增长的需求。

1.2 研究现状

当前景德镇陶瓷文化与数字化、公共艺术、智慧旅游三者结合目前已呈现出十分明确、成熟可辨的诸种形式：即数字博物馆及虚拟展陈类的三维文物展示、线上展厅、虚拟漫游，交互体验类的AR陶瓷解说、虚拟拉坯、数字窑火模拟，公共空间光影艺术类的街区互动投影、数字壁画、夜间光影秀，以及文创与数字体验类的AI陶瓷纹样生成、数字纪念藏品等，诸多形式都以现代方式推广陶瓷文化。景德镇陶瓷文化遗产的数字化保护与展示已经成为行业普遍接受的理念，目前各地都积极用数字技术对文物资源加以长期保存并主动加以传播^[1]，而数字化公共艺术又越来越多地进入文旅公共空间，成为提高空间品质、营造文化氛围十分有效的手段^[2]，由此二者结合也打开了陶瓷文化当代传播的新思路。

2 应用核心概念与理论基础

2.1 陶瓷文化的内涵与当代价值

陶瓷文化是以陶瓷原料、工艺、器型、纹饰、色彩、窑口历史、民俗故事诸种要素为骨架的文化体系，有十分清楚、可辨析的物质属性，即造型、釉色、纹样、烧制技艺等，也有内在的精神内核，诸如工匠精神、地域文化、审美追求、历史记

忆等。因此在当代文旅语境下，陶瓷文化兼具历史价值、艺术审美价值、旅游体验价值及非遗传承价值，实现以景德镇为代表的具有高辨识度的陶瓷文化IP资源。

2.2 智慧旅游场景的基本特征

智慧旅游是以数字技术为基础、以游客体验为中心、以智能化运营为明确目标的现代旅游方式，因此其场景特点十分清楚、鲜明：第一是技术支撑有力，5G、AR/VR/AI、大数据、交互设备诸种技术都已广泛应用，第二是沉浸体验突出，游客从单纯观看转变为主动参与、身历其境，第三是空间更开放，从封闭场馆自然延展到街区、广场、景观带等公共空间，第四是服务更智慧，导览、解说、互动、消费诸种服务可无缝整合，第五是运营更可持续，有利于内容更新、数据监测、体验优化良性循环。

2.3 数字化公共艺术的概念

数字化公共艺术是以数字媒体、交互技术、光影技术、投影技术为基本手段在公共空间创作的开放性艺术，因此也是公共艺术与数字技术自然、充分结合的产物，其鲜明、明确的特点可归纳为：公共性强，面向大众开放共享，交互性好，游客可触摸、感应、参与、生成内容，呈现方式动态，视觉及声音都可实时变化，叙事性突出，具有明确、可感知的文化叙事，传播力极佳，极宜于打卡、拍照、制作短视频，且有很强的社交属性。

以文化符号学、体验经济理论、场景理论、公共空间理论等诸多理论作为框架，吸纳文化符号学对陶瓷器型、纹饰、色彩等诸多要素加以提炼，以数字转译的方式进行输出，根据体验经济理论从感官、情感、思考、行动诸层面进行相关的设计体验，用场景理论分析空间，探讨文化、技术、人文等因素如何共同构成旅游体验，最后以公共空间理论阐明公共艺术服务于大众、作用于激活城市空间，从而达到提升城市活力的目的。

3 应用路径与设计策略

3.1 文化转译

文化转译是景德镇陶瓷文化数字化应用最基础、最重要的环节。先建立传统景德镇陶瓷文化数字基因库，对器型、纹饰、色彩、工艺、典故诸种要素加以系统采集，继而进行符号提炼，将景德镇陶瓷文化中的典型视觉元素转换为现代数字视觉语言，继而叙事重构。以制瓷流程、历史故事、民俗文化为叙事主线设计体验内容，最后予以现代表达。通过简约、年轻化的视觉及交互形式重新诠释传统文化。对陶瓷典型元素加以提取、简化、重构，有利于数字艺术作品提高辨识度，也更有利于传统文化被年轻人接受。

3.2 技术赋能

数字化技术的植入与应用应该以适度、适用、易用为基本准则，所以在具体的技术层面上应做到：AR增强现实宜于扫码识别、器物解说、工艺演示，互动投影宜布置于墙面、地面、装置表面，作感应式文化动画之用，沉浸式空间宜做成小型光影剧场，再现景德窑火、开窑、制瓷等各种场景。针对景德镇古窑、古街及古作坊做高精度复原，AI生成艺术的应用，让游客亲手设计陶瓷纹样等相关路径，使用沉浸式交互技术、AR技术、新媒体影像等多种技术结合并交叉使用，切实提高公共艺术的体验层次及文化表现力^[3]。

3.3 场景营造策略

由于场景营造能自然、充分地覆盖游客游览全过程，故而可以很直观地在入口地标设置陶瓷主题数字雕塑及光影标识，在街区步道上布置互动瓷纹、诗词投影、夜间灯光艺术诸种元素，在休憩节点安排小型交互装置予以文化解说、轻度体验，场馆内有MR体验、虚拟拉坯、数字文物墙诸种设施，夜间文旅场景配合窑火主题光影秀及沉浸式游览路线，形成一体式的流畅场景体验。

3.4 智慧运营及传播

智慧运营是项目可持续发展的有力保证，因此应该做到把数字化公共艺术接入景德镇智慧旅游平台，先做统一导览、预约、解说、互动诸种功能的整合，再以数据监测游客停留时长、互动热点、体验偏好，由此主动、及时地优化内容形式，设计有辨识度的打卡点及易于传播的社交分享机制，定期更新主题内容保持场景新鲜感，最后结合研学、体验课开展公共教育，让文化传播落到实处。基于景德镇非遗数字化与智慧旅游深度融合要实现文化价值、市场价值两者的统一，构建“体验—传播—运营—迭代”的一体化闭环。

4 案例分析及应用成效

4.1 景德镇陶溪川：数字与公共艺术集群

景德镇作为世界瓷都，在陶瓷文化数字化及公共艺术实践两个方面都处在十分突出的位置。而陶溪川文创街区以旧工业厂房为载体，把陶瓷雕塑、光影装置、交互屏幕、公共空间等多种要素自然、巧妙地结合起来，形成了有观赏价值、有体验感、方便观者打卡留念、利于消费购物的智慧旅游场景。景德镇作为陶瓷文化的重要城市，其主要经验可概括为：首先文化考据严谨，其次空间运用充分，最终达到艺术表达青春化，文化与商业两相平衡。基于数字化互动形式有利于从体验经济的角度提高游客的感官感受、诱发情感共鸣的特性，故而传统文化能从“被动看”自然地变为“主动玩”。

4.2 景德镇御窑遗址与御窑博物馆：沉浸式场景营造

在景德镇陶瓷文化中景德镇御窑作为重要的文化遗产节点，御窑博物馆以数字孪生、MR场景复原、古窑流程模拟诸种技术手段，十分系统、妥贴地再现了御窑烧制史及工艺文化。通过数字技术MR进行场景再现，还原并模拟出古窑制造流程，完整地重现了御窑的陶瓷烧制历史和陶瓷制作工艺，使观者更直观地体验到景德镇千年陶瓷文化的厚度与传承。在数字化信息处理上，古陶瓷基因库建设充分，能系统化、有层次地采集陶瓷文化元素，为全国陶瓷文化数字化建设提供了新的示范模式。

4.3 景德镇陶阳里历史街区：文化街区与数字化光影联动

景德镇陶阳里是景德镇的老城核心文化街区。以数字化为媒介，将公共艺术与具有历史符号的老旧里弄巷道结合，进行景观装置优化、沉浸式数字光影创作，由此形成“传统技艺—数字建模—公共艺术落地”的完整链条，也真正做到了以数字技术服务于传统工艺，艺术格调简明高雅，地域特色十分鲜明。文化真实性是传播根本，优质的街区化落地是关键。通过主动融入街区、广场、步道等不同的公共空间，进行轻交互更有利于大众使用。内容选择上更偏向于可更新，便于日后的长效运营和整体街区的维护。

4.4 应用优势与问题总结

景德镇陶瓷文化与数字化公共艺术相结合有十分明确且可持续化赋能的优势：第一是降低文化理解的门槛，以视觉、交互方式直接、充分地表现文化内涵，第二能提高游客参与感，因而自然形成旅游纪念点，也有利于提高游客满意度，第三有利于适应夜间经济发展，延长游览时间，拉长消费链条，第四传播效果极佳，对景区品牌有极好的推广作用，第五内容易于

更新，实体装置的维护成本较低。

景德镇陶瓷文化数字化公共艺术在实际落地过程中确实也存在着各种问题：一是文化表达偏浅层，大量项目只是把陶瓷图片简单堆叠，缺乏有逻辑、有厚度的文化叙事及扎实的文化考据；二是技术与文化脱节，重炫技、轻内涵，地域特色又不够突出，公共性不够，目前多数项目集中于博物馆内、街区、广场等，其他开放空间的应用和呈现尚极少；三是同质化严重，形式、内容皆在重复，创新乏力，运营维护薄弱，重建设、轻运营，故内容长期未更新；四是智慧化程度不高，尚未与智慧导览、数据监测、个性化服务形成真正有效的闭环。由此可见现有项目存在技术与文化融合不深、公共空间覆盖不够、长效运营机制欠缺等诸多问题，故离智慧旅游场景的全面覆盖和应用还有较大差距^{[4][5]}。

5 结语

综上所述景德镇陶瓷文化数字化公共艺术应以文化为本、技术为用、场景为核、体验为目标，构建“文化基因提取—数字艺术转译—公共场景落地—智慧运营闭环”的完整路径，真正提升文旅体验，优化文化传播效果。数字技术作用于陶瓷公共艺术的创新，使得景德镇陶瓷文化能够更自然、更充分地进入大众生活，二者与景德镇智慧旅游的融合为城市发展提供了新的可能。随着AIGC、数字孪生、空间计算等诸多数字化技术日趋成熟，陶瓷文化数字化公共艺术必然朝着更智能、更沉浸、更个性化的方向发展。元宇宙陶瓷文旅空间、AI定制陶瓷艺术作品、跨区域陶瓷数字文化线路诸种新形式都已有落地的良好前景。更重要的是，数字化公共艺术将在城市更新、乡村振兴中发挥更主动、更切实的作用，让景德镇陶瓷文化真正植根于公共空间，服务大众生活，在智慧时代做到活态传承、长效发展。

参考文献：

- [1] 刘紫茹、马利娜.数智技术赋能传统陶瓷文化的传承与发展——以河北磁州窑陶瓷文化为例[J].文化创新比较研究,2025,9(35):39-43.
- [2] 谢黎明.数字化技术在陶瓷装饰文化传承中的创新应用[J].中原文化与旅游,2025(16):138-140.
- [3] 曾昕蕾.数字经济时代景德镇陶瓷文化创意产业的创新发展策略探究[J].全国流通经济,2025(24):101-104.
- [4] 朱云莉、黄磊.数字化转型视角下景德镇陶瓷文化类博物馆升级发展路径研究[J].中国陶瓷工业,2025,32(03):64-68.
- [5] 孙珺艳、苏守波、赵晓强.陶瓷文化数字化传播的价值、问题与对策[J].山东陶瓷,2025,48(04):1-7.