淄博陶瓷的数字化发展与文化创新

杜 昶 山东艺术学院 山东济南 250300

摘 要:本文旨在探索淄博陶瓷在数字化时代背景下的发展路径与文化创新策略,通过研究淄博陶瓷的历史渊源、文化传承和创新发展,结合数字化发展的技术融合、材料创新、产业升级的最新进展,强调淄博陶瓷在保持自身传统文化技艺的同时,与现代化审美融合、为数字化技术赋能,让淄博陶瓷更加平民化、多元化、品牌化、国际化,迈向更高发展的新台阶。

关键词:淄博陶瓷;数字化发展;文化创新;产业升级

引言

近年来,国家大力发展以人民为中心、以社会主义核心价值观为引领的"创造性转化、创新性发展"的方针政策。山东省积极推动"文化和科技深度融合协同创新"政策,以"山东手造"品牌助力文化产业高质量发展。淄博市致力于成为文化"两创"新标杆城市,聚焦于齐文化的现代化、大众化、产业化、品牌化发展,以此来提升自身的文化软实力,打造更具非遗特色的文化"新"城市。淄博陶瓷不断创新与融合,既保持经典,又勇于突破,既立足本土,又放眼世界,以更加开放、包容、创新的姿态,重新焕发非遗文化的光彩与活力。

一、淄博陶瓷的历史文化与传承发展

淄博陶瓷历史悠久、文化灿烂,是中华文明的发祥地之一,被国家命名的"中国陶瓷名城"。据考古调查和史料记载,淄博已发现并发掘了"古陶窑""寨里窑""磁村窑""博山窑""馒头窑"等十几处古窑址,是我国北方至今仍保留着完整传统制瓷工艺的古窑之一,有着鲜明的民窑文化特征,并有着清晰的发展脉络和独立的发展体系。2011年,"淄博陶瓷烧制技艺"人选第三批国家级非物质文化遗产名录。

如今,淄博陶瓷始终以齐文化为主要创作方向,不断在"泱泱齐风"上深究和打磨,将寻根文化主题贯穿始终;同时,在齐鲁文化和儒家文化的影响下,淄博陶瓷融入了多种传统元素,将中华文明的传统美德、中国文化的自然和谐、中式美学的抒情写意凝聚其中,开发出了许多新瓷种,形成了独特的创作风格和艺术特色,镌刻了不朽的文化价值。

二、数字化技术在淄博陶瓷中的应用

对于赓续历史文脉、弘扬优秀传统文化来说,淄博陶瓷充分运用数字化技术创新发展,助力更多人接触、感知中华文明的内在魅力,让中华优秀传统文化在创造性转化、创新性发展中焕发更多新的时代光彩。

(一)三维建模技术在淄博陶瓷中的应用

三维建模技术越来越更多地应用在淄博陶瓷设计中,陶瓷设计师可以借助三维建模技术直接进行艺术创作活动,能够有针对性的将陶瓷模型的形状、纹理、样式、色彩等做好预处理。这比传统的手工艺陶瓷制作能够更加直观和具体,陶瓷设计师可以直接看到作品的效果图象,从而有选择的进行实时修改和改善。三维建模技术的精准度能够精准达到高质量产品生产标准,减少陶瓷制作中的"试错成本",有效地节约资源,降低产品生产损耗。实现设计创新、助力效率提升、支持修复保护,让淄博陶瓷变得更加直观化、精确化、灵活化。

三维建模技术结合了现代科技与传统工艺,为陶瓷的精准修复和高效保护提供了有力支持。通过高精度的三维扫描仪设备,三维建模技术可以对淄博陶瓷的表面形状和物理特征进行数字化测量,获取其精准数据,后通过专业的三维建模软件进行处理,生成陶瓷的精准三维模型。在数字模型的基础上,陶瓷修复师能够一目了然的知晓陶瓷的破损情况,为后续的修复工作提供精确指导。基于三维数字模型,陶瓷修复师有针对的制作陶瓷修复方案,包括破损部位的修补、釉色的调配等,顺利完成陶瓷的艺术设计工作。

(二)交互现实技术在陶瓷体验中的应用

交互现实技术可以为公众提供沉浸式的互动体验, VR-虚拟现实、AR-增强现实、MR-混合现实及全息投

影技术作为前沿技术,通过构建虚拟场景来模拟真实环境,实现淄博陶瓷的可视化、可交互和可触摸,打破了传统陶瓷展示的局限性。

VR-虚拟现实技术是通过互联网计算机功能创设的一种虚拟环境,公众可以通过置身于虚拟现实环境与淄博陶瓷进行沉浸式交互体验,突破了空间的局限性,能够让公众全身心地投入到展馆文物及其所蕴含的陶瓷文化故事。这不仅让公众有了心灵上的情感体验,同时也加深了中华民族优秀传统文化的独特魅力。

AR-增强现实技术可以将虚拟信息叠加到现实世界中,为淄博陶瓷提供更多的展示资料与文化背景,能够帮助公众更好地了解陶瓷文化故事。同时,AR技术还可以叠加于陶瓷展品互动体验中,利用二维码标识来展示虚拟互动画面,增强公众的体验性与趣味性。这种利用文物与数字化相结合的方式,让淄博陶瓷能够更加沉浸式、互动式、体验式地与公众产生情感联结,拥有独特的观展体验。

MR-混合现实技术是VR和AR技术的结合体,实现在现实世界中交互虚拟信息与虚拟背景,让公众在真实环境中与虚拟的陶瓷文化元素进行互动,能够点对点进行陶瓷艺术虚拟观赏,一对一身临其境模拟陶瓷作品制作流程,从而获得更加直观和深入的学习体验,增强对淄博陶瓷真实和丰富的艺术体验。

全息投影技术是一种利用光学原理和数字技术实现 三维立体图像显示的技术,全息投影技术被广泛应用于 淄博陶瓷文物的展示和体验中,使公众与淄博陶瓷进行 交互体验,获得强烈的立体感。数字化和实体相结合的 观展方式,使公众仿佛置身于真实的陶瓷世界之中,增 强他们对陶瓷文化的认知和兴趣。

三、淄博陶瓷的文化价值开发

淄博是一座镶嵌在中国版图上的璀璨明珠,以其悠 久的陶瓷烧制历史和独特的陶瓷艺术风格而闻名遐迩, 在我国乃至世界上占据一席之地。近年来,淄博陶瓷不 断将传统技艺与现代审美巧妙融合,世代传承、不断创 新,让每一件陶瓷艺术作品都蕴含着深厚的文化底蕴和 时代气息。

(一) 多元IP形象开发

新时代背景下,传统文化形式与现代IP创意融合越来越成为推动淄博陶瓷创新发展的重要内驱力。文化产业市场聚焦于新鲜独特、文化深厚、内容丰富的IP形象,着重于对品牌文化的追求,这有助于艺术创作的长期发展和市场拓宽。

"蹴鞠侠"IP形象是以齐文化内容为核心,取自繁体"齐"字的形态样式,将动漫元素融入传统蹴鞠形象,创设淄博文化的代表"蹴鞠侠"IP形象。"蹴鞠侠"陶瓷杯便结合AP技术增强互动,极大地提升了淄博陶瓷的文创互动体验,促进淄博陶瓷文化产业发展。

民俗IP形象近年来成为淄博陶瓷的热门文创产品。淄博陶瓷的文创IP不仅有以吉祥多福为主的"龙龖龘""金鑫鑫"等软陶文创产品,还有以十二生肖为主题的新年贺岁陶瓷艺术作品,都充满了无限吉祥如意的寓意。同时,淄博陶瓷还伴随着新年贺岁档推出了贴春联、放鞭炮、装扮玩、周村芯子等更具民间民俗意味的陶瓷展品,以新年贺岁为主线,以民俗文化为内核,让淄博陶瓷呈现出了一种别样的"年味儿"文化样态。

品牌IP形象成为了淄博陶瓷跨越式走向公众视野的新方式。淄博陶瓷积极举办陶瓷创意大赛,积极参与多元联名品牌IP形象设计大赛,以新思想、新元素、新内涵助力淄博陶瓷文化品牌IP形象设计。同时将时下热火的淄博烧烤融入其中,衍生出了淄博烧烤以及本地丰富多样的地标建筑为主题的陶瓷艺术作品,为数字化文化产业发展开辟新路径、注入新活力。

(二) 文物数字藏品开发

近年来,文物数字藏品持续走热、频上热搜,吸引了众多文物数字藏品的爱好者。淄博陶瓷聚焦"让文物活起来",加强文创研发,不断探索文物藏品展示传播的新路径。

文物数字藏品是指使用区块链技术,对应特定的艺术作品、艺术产品生成的唯一数字凭证,在保护其数字版权的基础上,实现真实可信的数字化发行、购买、收藏和使用。文物数字藏品制作者从文物的尺寸、结构以及三维空间的展示和阐述,尽可能的全方位的表现该藏品的全貌,让公众不仅对这件藏品的整体有个全面了解,更多了视觉欣赏,获得亲临其境般的"沉浸式"体验。同时,公众也可以得到更加全面的知识,了解一件藏品背后的科技和文化内涵。

(三)创意文化场景建设

作为淄博工业遗产成功转型的典范——1954陶瓷文化创意园,充分展示了旧与新、传统与现代的完美融合。这一文化场景并非简单地拆除重建,而是在原淄博瓷厂的老厂房、老设备的基础上,通过匠心独运的设计与改造,既保留了珍贵的工业遗址特色,又巧妙地融入了现代文化创意元素。

1954陶瓷文化创意园不断进行文化产业链的延伸,

满足公众的休闲度假需求。公众可以在陶瓷历史博物馆体验各种陶瓷的艺术制作过程;原陶瓷老作坊被改造成一个个独具特色的两层空间,吸引众多陶瓷大师工作室入驻;公众可以在陶瓷学院一睹大师的风采,感受陶瓷文化与历史的薪火相传。同时,园区设有美食街、老建筑酒店、演艺吧、日用陶瓷品牌店等场所,实现娱乐美食、文化体验、陶瓷艺术的完美结合,更好地弘扬陶瓷文化、带动文化创意产业发展,为这片古老的土地注入了新的活力与生机。

(四)低空经济品牌策划

在数字化快速发展的今天,低空经济逐渐成为了低空飞行活动与产业融合的新型经济形态,辐射带动文化产业领域高质量融合发展。在淄博,众多陶瓷文化元素被以"无人机"的形式飞上天空,呈现在公众面前,来塑造和提升淄博陶瓷的知名度和美誉度,增强公众对淄博陶瓷品牌的认知和信任。

同时,淄博陶瓷充分挖掘陶瓷背后的历史故事与文 化内涵,构建具有地域特色的品牌形象,将淄博陶瓷文 化、文物古迹、现代设计、文创产品等以广告策划、新 闻媒体、社交媒体、新媒体内容等营销方式,为公众讲 好"淄博陶瓷故事"。

四、淄博陶瓷的文化创新举措

淄博陶瓷作为国家级非物质文化遗产,其传承和发展需要受到越来越多的人关注,融入更多元化、更现代化、更数字化的审美元素和文化创新。

(一) 非遗传承促活力

淄博陶瓷的传统手工艺更应该注重人才培养,需要 更充分的利用高校文化资源,积极建立产学研交流合作 平台,联合开展陶瓷艺术研究、非遗技艺传承、科技创 新发展及高端人才培养,极引进国内外陶瓷艺术领域的 顶尖人才和艺术大咖,通过讲座、工作坊、合作项目等 形式,提升淄博陶瓷艺术能力和水平,创造出更具淄博 特色的陶瓷文化艺术。淄博应建立从基础教育开始开设 陶瓷艺术课程,"从娃娃抓起"培养好青少年的兴趣和基 础技能。建设更多的淄博陶瓷非遗体验基地,让青少年 深入了解和体验淄博陶瓷制作的乐趣,增强青少年文化自 信,为淄博陶瓷非遗文化的传承和发展注入了新的活力。

(二)科技创新提潜力

在科技迅猛发展的今天,淄博陶瓷也不断更新自身材料的应用,搭建了以陶瓷透波材料、陶瓷防隔热材料、特种陶瓷纤维为主的新材料体系。这为淄博陶瓷3D打印

技术的应用提供了更具前沿的技术支撑。淄博陶瓷还将新材料运用到软陶技艺上,将传统泥塑与新材料将结合,克服了传统材料的烤制后易变形、易变色的缺陷,丰富了其颜色、弹性、便捷等艺术特色,并成功复原了《虢国夫人游春图》《挥扇侍女图》《唐人宫乐图》等著名中国画场景,实现把"淄博陶瓷3D打印+新材料"的硬核科技,嵌进"山东手造·齐品淄博"的区域品牌,形成一条"科技+文化+民生"的完整惠民链。

(三) 文创品牌聚合力

淄博陶瓷在文化产品上大胆创新,不断提升自身的 审美设计,将自身的传统工艺特色与现代文化元素相结 合,实现淄博陶瓷文创产品全面开花,适应更多元、高 品质、全方面的文化需求。《莲花尊》以淄博镇馆之宝 "青釉莲花尊"为原型,通过比例复刻为一壶三杯的文 创茶器酒器,匠心独运,让青釉莲花尊焕发出新的生机。 公众在品味独特的茶韵和酒香的同时,也能够感受到这 片土地所孕育的深厚文化底蕴。这是一种新的文化传承, 更是一种新的故事讲述。

结语

近期来,随着"淄博烧烤"热度的不断攀升,广大公众进入了淄博齐文化的深入探索中,齐国故都、稷下学宫、淄博陶瓷、蒲松龄故居、周村古商城、海岱楼、博山四席等城市地标文化纷纷呈现在大众视野。淄博陶瓷作为一项国家级重要的非物质文化遗产,始终坚持以"文"塑神、以"创"塑形,将传统元素的进行新的现代化诠释,紧跟时代热度,将美味可口的淄博烧烤、大众喜爱的城市地标融入陶瓷设计中,做好地域特色和打造品牌、传统文化和时尚创意、讲述故事和文化交流三方面工作,不断提升淄博陶瓷传统产品的文化附加值,打造具有淄博特色的品牌文化。

参考文献

[1] 汪冲云, 张凯.山东淄博传统陶瓷历史文脉的传承与创新[J].陶瓷研究, 2024, 39 (03): 48-51.DOI: 10.16649/j.cnki.36-1136/tq.2024.03.026.

[2] 石瑞斋.淄博陶瓷烧制技艺活态传承路径研究[J]. 美与时代(上), 2022, (11): 36-39.DOI: 10.16129/ j.cnki.mysds.2022.11.029.

[3] 杨希文.浅谈鲁青瓷[J].陶瓷科学与艺术,2013,47(08):12-13.DOI:10.13212/j.cnki.csa.2013.08.005.