

Practice and Exploration of Ceramic Sculpture in Immersive Interactive Cultural Tourism Innovation

Miao Lin

Jingdezhen Vocational University of Arts, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

This paper takes the cultural heritage of the Grand Canal as the starting point, analyzes the difficulties it encounters in the process of contemporary cultural dissemination, and explores an immersive interactive cultural tourism innovation practice path that integrates ceramic sculpture and intangible cultural heritage craftsmanship. By constructing the immersive interactive device 'Tong', we break through the boundaries of physical, cultural, and social aspects, achieve immersive translation of cultural symbols, and multimodal interactive design, providing new ideas and references for the revitalization and inheritance of the Grand Canal cultural heritage and the innovative development of the cultural tourism industry.

Keywords

Grand Canal Cultural Heritage; Immersive interaction; Ceramic sculpture; Intangible cultural heritage craftsmanship; Cultural and tourism innovation

陶瓷雕塑在沉浸式交互文旅创新中的实践与探索

林苗

景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

本论文以大运河文化遗产为原点, 剖析其在当代文化传播进程中遭遇的困境, 探索将陶瓷雕塑、非遗工艺相融合的沉浸式交互文旅创新实践路径。通过构建沉浸式互动装置《通》, 突破物理、文化和社会层面的边界, 实现文化符号的沉浸式转译以及多模态交互设计, 为大运河文化遗产的活化传承和文旅产业的创新发展提供新的思路与借鉴。

关键词

大运河文化遗产; 沉浸式交互; 陶瓷雕塑; 非遗工艺; 文旅创新

1 引言

大运河, 作为我国古代水利工程的伟大结晶, 承载着数千年的历史文化底蕴, 是无可替代的流动文化基因宝库。在当代社会, 其文化传播面临着诸多严峻挑战。博物馆真空化展陈, 如《漕运图卷》被置于恒温恒湿展柜, 虽确保了文物安全, 却切断了观众与文物之间的情感纽带, 使文化遗产的展示变得生硬、缺乏生气。旅游景区碎片化叙事, 仅着眼于局部文化元素, 破坏了大运河文化的连贯性和整体性, 纤夫号子从真实的运河劳作场景搬上舞台后, 失去了原本的文化韵味。

同时, 随着人们文化消费需求的日益升级, 传统文旅模式已难以满足大众对高品质文化体验的追求。沉浸式交互技术的兴起, 为大运河文化遗产的传承与文旅创新带来了新的契机。将其与陶瓷雕塑、非遗工艺相结合, 能够为古老技

艺注入新的活力, 为观众创造独特而深刻的文化体验。在这一创新实践中, 陶瓷雕塑占据着关键地位, 它不仅是文化的物质载体, 更是连接观众与历史的情感桥梁。深入研究和运用陶瓷雕塑, 对推动大运河文化遗产的传承与创新意义重大。而陶瓷雕塑与非遗通州燃灯塔灯光装置的有效互动, 更是提升文化体验的核心要素。

2 大运河文化遗产的边界困境与破界路径

2.1 文化传播的割裂现状

博物馆的展陈方式使得文物与观众之间产生了难以逾越的距离, 观众只能透过玻璃展柜远远观望, 无法触摸和感受文物的质感, 难以深入理解文物背后的历史文化内涵。旅游景区的碎片化展示, 让游客难以形成对大运河文化的系统认知。在这样的大环境下, 陶瓷雕塑在文化传播中的价值未能得到充分发挥。在博物馆中, 它往往作为孤立的展品存在, 与整体文化氛围格格不入; 在旅游景区, 其应用缺乏创意, 无法有效地传递大运河文化的深层内涵。

【作者简介】林苗(1995-), 女, 中国广东湛江人, 助教, 从事雕塑研究。

2.2 破界的三重进路

在作品《通》中,借助先进的DMX控制系统,利用光营造出富有历史感的“时间-影像”。作品观看行进路线由陶瓷雕塑塑造的运河沿线地标建筑所投下的光影汇成蓝色的水流,燃灯塔琥珀色的铃铛光束在焊接节点处迸发,模拟出夜泊码头时星星点点的星火微光,为观众营造出浓厚的历史氛围。通过灯光拉绳力控制开关,让观众能够切实参与到文化体验之中。陶瓷雕塑作为拉绳装置的重要组成部分,其独特的材质和精心设计的造型,为观众提供了丰富的触摸感受,强化身体与传统非遗文化之间的互动。

整个作品采用单人多次重复或多人协作的触发机制。其中,单人重复触发能够让观众有充足的时间深入探索文化内涵;多人协作触发时,观众围绕陶瓷雕塑共同操作拉绳,触发特定的灯光效果,通过一定的概率触发灯塔本身的灯光动画效果,在这一过程中,大家因共同的操作和对大运河文化背后文化意义的理解而产生情感共鸣,构建起最小文化共同体,进一步增强了文化传承的仪式感。陶瓷雕塑与非遗花灯金属焊接技艺深度融合,共同构成了大运河沿岸地标建筑的时间文本。陶瓷雕塑借由其独特的造型、粗粝的材质,承载大运河沿岸丰富的历史文化信息,成为物质诗学表达的核心元素,与燃灯塔的非遗花灯金属焊接技艺相互映衬,成功打破了物理、文化和社交边界。

3 文化符号的沉浸式转译

3.1 物质记忆的触觉编码

陶瓷地标雕塑为《通》的其中一个重要构成部分,特意选用粗粝的泥土材质,采用乳白色的质感和模仿码头帆布表面纹理,唤起观众对冬日运河漕工艰辛劳作场景的联想。陶瓷地标名牌与陶瓷地标雕塑巧妙地融为一体,观众触摸名牌时,仿佛在翻阅一本浓厚的历史书,解锁丰富的历史记忆。雕塑表面的每一处起伏、每一条纹理展现着运河文化历史的切片,进一步延伸观众对大运河文化的感知。

3.2 技艺基因的空间转写

燃灯塔运用非遗花灯金属骨架焊接工艺,经国家级非遗大师张向仁亲自参与制作,将普通的铁丝转化为具有现代艺术感的作品。其刻意保留的锻打痕迹,见证了工艺传承的历史。陶瓷雕塑与燃灯塔在空间布局上相互呼应,陶瓷雕塑的圆润质感与金属的硬朗线条形成鲜明对比,丰富了空间的视觉层次。二者在材质和工艺上的差异,展现出和谐共生的独特美感,进一步强化了技艺基因在现代空间中的转写效果。

3.3 时空叙事的陶瓷材质解码

地标建筑雕塑选用景德镇优质瓷土烧制而成,沿着运河线路的走向曲折悬挂。当观众拉动陶瓷地标雕塑名牌时,随着身体的移动,通过触摸和仔细观察雕塑,能够解读出大运河沿岸地标建筑背后的历史意义。陶瓷材质成为时空叙事

的关键载体,其制作过程融入了对大运河历史文化的深入研究,每一件雕塑都犹如一个文化密码箱,蕴含着丰富的故事,观众在触摸和观赏的过程中,实现了与历史的深度对话。

3.4 作品场域设计理念与构思

在设计阶段,紧紧围绕大运河文化遗产的核心内涵,将陶瓷雕塑与非遗燃灯塔灯光装置作为一个有机整体进行规划。以运河沿岸的历史故事、民俗风情为灵感源泉,使陶瓷雕塑的造型、主题与灯光装置的光影变化紧密呼应。例如,陶瓷雕塑顶上的灯光呈现的是古代运河漕运的繁忙场景,灯光装置模拟出当时的天色变化,清晨的微光、中午的明亮日光以及傍晚的余晖、晚上的星辰,同时配合水运光影投影,如地面波光粼粼的水面反射光,通过色彩、亮度和动态效果的巧妙设计,增强场景的真实感和氛围感。通过这种深度融合的设计理念,让观众在观赏陶瓷雕塑时,灯光装置能够即时强化其文化感受,二者相互补充,共同构建出完整且生动的文化场景。

作品《通》在展览期间与构成作品的陶瓷雕塑(部分)

4 边界突破的实践价值

在作品《通》创新实践中,摒弃了传统作品展陈,观众可自由穿梭于非遗金属构建的光影丛林,触摸陶瓷地标拉绳,陶瓷雕塑灯光转换,转为可触摸和感知的文化载体,打破了观众与展品间的物理屏障,实现物理维度的消融,使观众成为文化体验的积极参与者。同时,墙面投影展示运河生态变迁,在场展出的作品同时还配有音乐人杨宗南为大运河谱写的歌谣,声音场与陶瓷雕塑交融呈现文化信息,在与其他元素互动中拓展和丰富大运河文化内涵,为文化动态传承提供活的物质依托,重构文化传承维度。此外,设定7人协

作触发机制,陌生人围绕陶瓷雕塑拉绳产生灯光偏移时展开协商,建立临时合作关系,完成触发后自动投影的集体影像点亮非遗燃灯塔灯光动画,陶瓷雕塑凝聚参与者情感,促进社会关系构建,将文化传播转化为社会关系再生产。

5 范式创新与启示

5.1 非遗活化的三重转向

从技艺展示到身体记忆,陶瓷雕塑成为非遗技艺与观众身体互动的重要媒介。观众通过触摸雕塑,能够将非遗技艺的记忆深深烙印在心中。从静态保护到动态代谢,陶瓷雕塑与灯光变换紧密配合,充分展现了文化遗产的动态生命力。从个体认知到群体仪式,陶瓷雕塑在群体协作中成为凝聚情感的核心元素,有力地促进了文化传承从个体层面拓展到群体层面。

5.2 文旅体验的重构逻辑

触觉优先主义通过手拉绳控制灯光变换,陶瓷雕塑的材质和工艺为触觉体验提供了丰富的内容。在参与式生产中,观众围绕陶瓷雕塑进行创作,成为文化记忆的共建者。秉持差异共生哲学,陶瓷雕塑融合传统与现代元素,构建出包容的文化生态。在教育模块,目前作品展出所在的北京798沉浸艺术典藏馆已经承接了大量沉浸式研学教学,各大高校学生通过触摸、操作陶瓷雕塑,深入学习大运河文化。产业联动方面,带动沿线非遗工艺体验,陶瓷雕塑作为特色文化产品,促进了文旅产业的发展。利用数字孪生技术,借助区块链存证观众的创作轨迹,陶瓷雕塑成为数字遗产的重要组成部分,实现了文化传承的可持续发展。

6 陶瓷雕塑与非遗燃灯塔灯光装置互动机制的优化构想

6.1 优化技术融合,提升互动效果

在技术层面,运用先进的传感器和智能控制系统,提升陶瓷雕塑与灯光装置之间互动的精准度和流畅性。在陶瓷雕塑上安装压力、位移等多种高精度传感器,当观众触摸或操作陶瓷雕塑时,传感器能够迅速、准确地捕捉这些动作信息,并将其转化为灯光装置的控制指令。比如,当观众触摸雕塑上代表船帆的部分时,灯光装置可以即时投射出船只航行在波光粼粼水面上的光影效果,光影的闪烁频率、色彩变化与触摸动作的力度、时长紧密相关联。通过这种智能化的技术融合,实现更加自然、流畅的互动,让观众切实感受到自己的行为对整个艺术场景产生的影响,增强参与感和沉浸感。

6.2 强化文化叙事,构建连贯故事线

以大运河文化的发展脉络为线索,为陶瓷雕塑和灯光装置构建连贯且富有逻辑性的文化叙事。陶瓷雕塑按照时间

顺序或主题分类,依次展现不同历史时期的运河风貌和文化特征;灯光装置则通过光影变化,为每个陶瓷雕塑场景提供背景故事和情感氛围的渲染。当观众依次观赏陶瓷雕塑时,灯光装置如同一位无声的讲述者,引导观众深入理解每个雕塑背后的文化意义。例如,在展示某个时期运河沿岸的商业繁荣场景的陶瓷雕塑前,灯光装置可以投射出熙熙攘攘的人群、热闹的集市等光影,配合适当的音效,将观众带入那个时代。通过这种方式,将零散的陶瓷雕塑个体串联成一部生动的文化史书,在互动过程中向观众传递完整且富有深度的文化信息。

6.3 提升观众参与度,鼓励多元互动

作品设计更多元化的互动方式,鼓励观众深度参与陶瓷雕塑与灯光装置的互动。除了现有的触摸操作,增设语音互动环节。观众对着特定的陶瓷雕塑说出与大运河相关的词汇、故事或感受,灯光装置通过先进的语音识别技术做出相应的光影变化反馈。例如,当观众说出“大运河”一词时,灯光装置可以呈现出船只运输货物的光影动态效果。还可以利用虚拟现实(VR)或增强现实(AR)技术,让观众在观赏陶瓷雕塑时,通过手机或头戴设备,看到与雕塑场景融合的虚拟光影内容,如古代人物的动态影像、历史场景的再现等。通过这些多元互动方式,进一步拓展互动的维度,让观众沉浸在丰富、立体的文化体验中,加强陶瓷雕塑与灯光装置在观众体验层面的衔接,使整个文化体验更加生动、有趣、富有吸引力。

7 研究总结与展望

本研究通过构建沉浸式互动装置《通》,在大运河文化遗产传承与文旅创新方面以陶瓷雕塑等介质做了一些尝试,仍存在一些不足之处,如部分技术的稳定性和兼容性有待进一步提高,文化内涵的挖掘还可以更加深入。未来的研究可以积极融合更多新兴技术,如人工智能、大数据等,进一步提升陶瓷雕塑在文化传播中的作用,优化陶瓷雕塑与非遗燃灯塔灯光装置的互动机制,拓展文化遗产与文旅产业的创新边界,为文化遗产的保护与传承、文旅产业的高质量发展提供更加强有力的支持。

参考文献

- [1] 王红,刘素仁.沉浸与叙事:新媒体影像技术下的博物馆文化沉浸式体验设计研究[J].艺术百家,2018,34(04):161-169.
- [2] 马晓翔.新媒体装置艺术的观念与形式研究[D].南京艺术学院,2012.
- [3] 杭云,苏宝华.虚拟现实与沉浸式传播的形成[J].现代传播(中国传媒大学学报),2007,No.149(06):21-24.
- [4] 霍艳虹.基于“文化基因”视角的京杭大运河水文化遗产保护研究[D].天津大学,2017.