Art Research Letters 艺术研究快报, 2026, 15(4), 537-544
Published Online November 2026 in Hans. https://www.hanspub.org/journal/arl
https://doi.org/10.12677/arl.2026.154072

Hans汉斯

宋代审美视域下的涂山窑茶盏数字活化设计策略探讨

张义羚

重庆邮电大学传媒艺术学院，重庆

收稿日期：2026年9月30日；录用日期：2026年10月21日；发布日期：2026年11月3日

摘　要

宋代是中国美学发展的成熟期，其审美追求深刻地体现在陶瓷设计之中。本文将对涂山窑茶盏的器型特征、胎釉质感与窑变纹样展开系统梳理，探索其蕴含的审美特征与宋代美学内涵，提炼造型、纹样、色彩等设计要素，并在此基础上，引入数字体验设计方法，提出以交互装置为载体的数字活化策略，为其他文化遗产的数字化传承提供实践参考。

关键词

涂山窑茶盏，宋代审美，数字活化，体验设计

Exploration of Digital Activation Design Strategies for Tushan Kiln Tea Bowls from the Perspective of Song Dynasty Aesthetics

Yiling Zhang

School of Media and Arts, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing

Received: September 30, 2026; accepted: October 21, 2026; published: November 3, 2026

Abstract

The Song Dynasty represents a mature period in the development of Chinese aesthetics, with its artistic pursuits profoundly reflected in ceramic design. This paper systematically categorizes the morphological characteristics, body-and-glaze textures, and kiln-change patterns of Tushan Kiln tea bowls, exploring their inherent aesthetic features and cultural connotations grounded in Song Dynasty aesthetics. Building upon the extraction of core design elements—such as form, pattern, and

文章引用: 张义羚. 宋代审美视域下的涂山窑茶盏数字活化设计策略探讨[J]. 艺术研究快报, 2026, 15(4): 537-544.
DOI: 10.12677/arl.2026.154072

color—this study incorporates digital experience design methodologies to propose digital activation strategies centered on interactive installations. Ultimately, this research aims to provide a practical reference for the digital preservation and inheritance of cultural heritage.

Keywords

Tushan Kiln Tea Bowls, Song Dynasty Aesthetics, Digital Activation, Experience Design

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Open Access

1. 引言

涂山窑是宋元时期西南地区较具代表性的民间窑场，其烧制的器物普遍具有胎体厚重、纹饰丰富和造型多变等特点，蕴含着深厚的宋代美学。元代以后，随着战争影响以及饮茶方式的变化，涂山窑逐渐衰落，长期淡出大众视野。近年来，随着文物保护与非遗研究的不断推进，涂山窑才重新受到关注。现阶段相关研究主要集中于窑址考古、历史文献以及烧造工艺等方面，对于器物背后所体现的审美观念与文化内涵，仍缺少较为深入的讨论。与此同时，随着数字技术的发展，对于文化遗产的研究逐渐由单纯的数字保存与展示向数字体验和文化活化转变，研究重点也从技术呈现逐步延伸至文化内容、物质载体与用户体验之间的关系。但现有数字体验设计仍较多关注知名文化遗产，对地方性、民间性器物文化的体验转化关注相对不足，传统器物所承载的审美精神与使用情境如何通过数字媒介得到有效表达，仍有进一步探索的空间。本研究将从设计学的角度出发，系统梳理涂山窑茶盏的器型、胎釉与纹样特征，结合宋代审美精神，提炼核心设计元素，并提出数字活化的设计策略，为传统器物的当代转化提供可参考的框架。

2. 涂山窑茶盏发展现状及问题

重庆涂山窑自发现至今已有八十多年，主要位于重庆南岸，创烧于北宋晚期，鼎盛于南宋[1]。目前共发现 31 处窑址，其中正式发掘的多达 19 处，其窑址内大量茶盏的出土，表明涂山窑与宋代茶文化的繁荣密切相关[2]。

中国作为茶文化发源地，其发展在宋代达到巅峰。涂山窑黑釉盏的兴盛，是茶文化历史演进的必然结果。黑釉瓷最早出现于东汉中晚期，两晋时期趋于成熟，唐代商品经济的繁荣促使黑釉瓷得到快速生产以满足市场需要，因此这种烧造技术要求不高的瓷器开始大量出现，为宋代黑釉器的高度发展奠定了基础。从饮茶方式来看，唐中期以前，较为粗糙，并没有专门的陶瓷茶盏出现，茶器多与饮食器混用。后来随着煎茶法的流行，陶瓷茶盏逐渐从日常饮食器中脱离出来，成为了专门的饮茶器具[3]。到宋代，人们的品饮之道愈发讲究，其中堪称茶道之最的一种是“斗茶”，也被称为“茗战”，参与者通过快速击拂搅出丰盈的白色茶沫，以观察汤色与水痕决出胜负。黑釉茶盏因能完美衬托白色茶沫而是斗茶之必备品，从而需求激增，涂山窑便应运而生[4]。

在学术研究上，当前国内学界对涂山窑的研究主要集中在历史发展、工艺特征与文化价值三个方面。在历史研究方面，学者多依托考古调查与窑址资料，对涂山窑的分布格局与发展历程进行梳理，认为其以黄桷垭为中心形成较为完整的窑址群，并在宋元时期形成具有一定规模的民窑生产体系[5] [6]。在工艺特征研究方面，相关研究主要通过类型学比较，对其器型结构、胎釉特征与烧造工艺进行分析，普遍认

为涂山窑在技术上与建窑等黑釉瓷窑口存在联系，并呈现出南北制瓷技术交流融合的特点[7]。在文化价值研究方面，学界已认识到涂山窑在西南地区陶瓷发展中的重要地位[5]，但整体研究仍以考古与工艺分析为主，对其审美特征及文化内涵的系统阐释相对不足。

虽然近年来在专家学者们的努力下，涂山窑正在慢慢重回人们的视野，但对涂山窑的保护与传承，仍面临诸多挑战。目前公众接触涂山窑的主要渠道还局限于博物馆中的静态陈列和网络上的碎片化信息，缺乏能够直观体会到器物的动态美感、工艺特征等的途径，难以建立起对器物的深层感知。要想实现涂山窑的复兴，实现对文化遗产的高质量传承与传播，应不仅仅停留在单纯的考古与文献复原，还需要充分挖掘其中的深层价值，并与大数据、虚拟现实和人工智能等新兴技术手段结合，打造出符合时代美学的，有交互性的，能走进大众的作品，让当今的人们有机会重新感受到来自宋代先人们的审美意趣和生活方式，促进文化遗产的当代传播。

3. 宋代审美的核心特征以及在陶瓷中的体现

宋代是中国美学发展的重要时期，其主流审美思想以平淡美为核心，强调内敛、含蓄与自然天成[8]。这一美学取向深刻地体现在宋代的各个艺术门类，也对涂山窑茶盏的器物特征产生了重要影响。

宋代陶瓷的繁荣，离不开城市经济与社会文化的持续发展，它独有的审美风格，也和当时文人们所推崇的美学理念紧密相关[9]。相比唐代偏重华丽装饰的艺术特点，宋人更倾向于质朴、自然的表达方式。宋人擅长写文作诗，在文学创作中，开始逐渐减少复杂的形式和技法，而更加注重质朴的内容与真实的情感。在书法风格上也发生了变化，主动打破了唐代规整严谨的特点，逐渐形成更加舒展自然的风格，作品中能够体现出书写者自身的情绪与个性。这种变化在绘画领域也同样十分明显。宋代绘画常以水墨表现辽阔的自然景象，画面不追求浓烈复杂的色彩，而更重视意境的营造，通过简洁的笔墨和留白处理，使画面呈现出安静、空灵的氛围，给人们带来一种平淡自然的内心体验。宋人的这种对平淡、含蓄与自然的追求，标志着宋代审美理念的重大转变，从注重外在华丽转向了对内在意蕴的深刻探索在这样的文化背景下，宋代艺术开始更加重视人与自然、情感与器物之间的协调关系，这也成为宋代陶瓷形成独特审美风格的重要原因。

与唐代及元代相比，宋代陶瓷并不擅长运用繁复的堆塑与彩绘装饰，反而更看重自然质朴的特质与实用功能[10]，这种崇简尚雅的倾向也与士大夫文化的发展有关。宋代士人在茶事活动中，一方面受到宫廷精雅趣味的影响，推动点茶等茶事活动不断规范和雅化；另一方面又与市民茶文化保持联系，使原本具有民间娱乐性质的斗茶、分茶逐渐获得“雅玩”的审美意味[11]。由此，士人将宫廷的精雅与民间的世俗之乐融入日常茶事之中，形成了兼具雅致与生活性的审美风貌，并进一步影响器物的审美表达。

在这样的影响之下，宋代陶瓷更加注重器物本身的形态、材质与使用感受，而非依赖繁复的装饰来表现价值。工匠在制作瓷器时，会严格把控原料材质与烧造质量，也十分重视器型的比例与结构，使作品呈现出简洁而雅致的艺术效果。例如各地民间窑场烧造的梅瓶大多有着修长的身形与圆润的肩部，兼具端庄稳重与灵动轻盈的形态特点，而专为斗茶制作的黑瓷茶盏则实现了实用功能与审美价值的协调统一，采用斗笠样式能方便人们观察白色的茶沫，厚实的胎质又能起到维持茶汤温度的作用。这些设计既让宋代陶瓷很好地适配了日常的使用需求，也反映出当时人们对生活品质的追求与独特的审美喜好，更让陶瓷成为了承载宋代生活方式与文化内涵的重要载体。

4. 涂山窑茶盏的审美解析

4.1. 器型语言

宋代饮茶之风盛行，茶盏逐渐成为人们满足生活情调的必备之物。茶盏由碗发展而来，是一种专门

用于饮茶的器具，口径大多在 9~15 cm 之间，尺寸比普通的碗稍小一些。考古资料表明，宋瓷茶盏在浙江、江苏、河北、广东、河南、四川等地均有出土，可以看出这类器具在当时的社会生活中使用十分广泛[12]。

涂山窑茶盏的造型充分体现了宋代追求平淡含蓄的审美特点。整体器型多为口部宽大，底部偏小，腹部偏深的样式，根据口部形态的不同，主要可以分为侈口、敛口、弇口和敞口四种类型。从外观上来看，涂山窑与建窑、吉州窑均以盏类为主(见图 1~3)，整体造型具有一定的相似性，因此还有学者将涂山窑称为“重庆的建窑”[13]。但在具体的器型表现上，又呈现出不同的特点，建窑茶盏整体较为沉稳内敛，涂山窑茶盏则多采用流畅简练的线条，造型更加生动自然，也更具有变化感。

这种简洁而协调的造型设计，与宋代士大夫阶层所追求的清雅趣味也具有一定的审美共通性，但涂山窑茶盏保留了更多作为日常器物的实用属性，底部大多采用饼足或璧足的设计，采用质地相对厚重的胎体，能让器物在使用过程中更稳固。涂山窑茶盏还常采用上宽下窄的处理方式，宽大的口沿与精巧的底部之间形成强烈的视觉对比，使整体造型显得挺拔舒展，让涂山窑茶盏兼具轻盈感与端庄感，也形成了较为鲜明的地域性特征。

Figure 1. Black-glazed hare’s fur porcelain tea bowl from the Jian Kiln, Song Dynasty
图 1. 宋建窑黑釉兔毫瓷盏

Figure 2. Black-glazed partridge-spot porcelain tea bowl from the Jizhou Kiln, Song Dynasty
图 2. 宋吉州窑黑釉鹧鸪斑纹瓷盏

Figure 3. Black-glazed porcelain tea bowl from the Tushan Kiln, Song Dynasty
图 3. 宋涂山窑黑釉瓷盏

4.2. 胎釉特征

宋代是中国黑釉瓷发展的鼎盛时期，在这样的背景下，以福建建窑为代表，江西吉州窑、四川广元窑、金凤窑、重庆涂山窑等窑址纷纷崛起，开始烧造黑釉瓷器[14]。重庆涂山窑的产品主要分为黑釉瓷和白釉瓷两大类，以黑釉瓷为主。从出土实物来看，涂山窑瓷器表现出鲜明的地域特征：胎土淘洗不净且具有颗粒感；黑釉多呈黑褐、酱褐等；白釉则多施白色化妆土，色泽泛青或泛黄[5]。早期产品多见黑色、柿色、黑褐色；中期转以柿色主；晚期各种釉色的窑变纹开始广泛出现[15]。

在釉色上，涂山窑茶盏展现出一种深邃且具流动性的艺术特质，其中最具代表性的莫过于玳瑁釉。这种釉色通过在黑釉上洒以不同成分的色釉，使器表呈现出如玳瑁壳般黄、褐、黑相间的斑斓质感。重庆中国三峡博物馆收藏的“宋涂山窑玳瑁釉瓷盏”(见图 4)正是涂山窑玳瑁釉的典型，高 5.3 cm，口径 11.4 cm，釉面浮现出大小不一的结晶斑块，这种特殊纹理的形成具有极大的偶然性与自然美，线条交融处流淌自然，呈现出五彩缤纷的纹彩，体现了宋代“天人合一”的审美情趣。油滴釉也是涂山窑的一大特色，作为一种独特的结晶釉，其以石灰石配釉，以铁为呈色剂，经生坯挂釉后入窑焙烧而成。釉面中微小的结晶体在光线映射下会呈现出微妙的光泽变化，极大地丰富了器物的视觉肌理。

Figure 4. Tortoiseshell-glazed porcelain tea bowl from the Tushan Kiln, Song Dynasty
图 4. 宋涂山窑玳瑁釉瓷盏

4.3. 装饰纹样

涂山窑茶盏的艺术魅力，不只体现在器型和釉色上，还体现在丰富多样的装饰纹样中。它的纹样主要包含兔毫纹、花瓣纹、玳瑁纹、油滴纹、鹧鸪斑纹、虹彩纹以及曜变纹等(见图 5)，这些纹样大多产生于陶瓷烧造的过程中，坯体与釉料中的金属成分在高温作用下产生的随机显色效果，这种偶然发生的现象也被称为“窑变”。

在涂山窑茶盏的各类装饰纹样中，兔毫纹是比较常见的类型，它的形态细长，如同丝发或是针状，大多纵向排列，整体规整的同时又带有细微的变化，展现出独特的动态美。花瓣纹则会呈现出自然舒展的瓣状形态，颜色在淡蓝、深红与琥珀色之间相互交织变化，有着很强的层次感。玳瑁纹以黑色和黄色相间的色块为主要特点，纹理和玳瑁的背甲十分相近，色彩之间的对比鲜明。而油滴纹一般出现在黑釉的表面，上面分布着大小不一、带有金属光泽的银灰色圆点，营造出沉稳又雅致的视觉感受。鹧鸪斑纹由蓝、紫、绿等多种色彩组合而成，呈现出和鸟类羽毛相近的斑点纹理，看起来格外灵动。虹彩纹表现为不规则的彩色斑块，会随着光线的改变展现出丰富的色彩效果，有着强烈的视觉冲击力。其中最为珍贵的要属曜变纹，它会在黑色的底面上浮现出带有彩色光晕的斑点，随着观察角度的变化还会显现出不一样的色彩，形成炫彩夺目的视觉奇观。这些独具特色的纹样，通过点、线与色彩的交织变换，充分诠释了宋代审美中自然天成的特点。

Figure 5. Kiln-transmutation patterns of the Tushan Kiln
图 5. 涂山窑窑变纹样

5. 涂山窑茶盏数字活化设计策略

5.1. 整体设计构想

文化遗产活化是在尊重原真性的基础上，通过创造性手段赋予其当代生命力[16]。数字手段作为文化遗产活化核心路径，其价值并不仅仅涉及数据的整合与建构，更在于将文化资源转化为可被感知、可被参与且具备社会价值的文化服务[17]。基于此，本研究希望采用数字体验设计的方法，结合具身认知理论，使用户通过实际操作参与文化信息的感知与理解。通过小型交互装置的构建，对涂山窑茶盏进行深度文化转译，打破物理陈列的局限，以实体茶盏为核心交互媒介，通过投影设备与传感器等，将真实器物与数字投影相结合，使用户通过触摸、旋转等身体操作获得相应的视觉反馈，在操作过程中了解到器物背后的工艺逻辑与审美价值，给观众带来沉浸式体验，探索数字时代下传统器物活态传承的新路径。

5.2. 体现宋代审美

宋代审美以平淡、含蓄、自然生成为核心特征，强调内敛、节制与意境的延展。因此，在数字体验设计中，应避免过度装饰与强烈视觉刺激，而采取克制、留白的表现形式。

涂山窑黑釉茶盏的色彩以深沉的黑色为主，辅以窑变形成的褐、灰、青等色阶变化，整体呈现低饱和度与含蓄内敛的色调。在色彩运用上，将从黑釉茶盏整体釉色中提取综合色值作为设计底色，以建立沉静稳重的视觉基调；再从代表性窑变纹样中提取辅助色阶与渐变关系，形成层次丰富而不过分张扬的色彩体系。在整体视觉表现上应采用大面积留白、低饱和度配色以及具有水墨意味的表现形式，营造沉静、内敛的整体氛围。通过控制视觉节奏与空间关系，使设计呈现出疏朗而有余韵的效果，从而呼应宋代审美的核心特质。在风格表达上，可借鉴水墨画的表现逻辑，通过虚实关系与光影过渡营造空间层次，使数字影像呈现出疏朗而含蓄的气质。通过控制节奏与画面密度，强化留白在视觉结构中的作用，使用户从视觉就能直观体会器物所蕴含的精神意味。

5.3. 提升用户参与

文化遗产的数字活化应不仅仅停留在文化内容的视觉呈现，还应通过交互设计引导用户主动参与，使文化信息在操作与反馈的过程中得到感知。相关数字文化遗产体验研究以青花瓷为案例，对触摸和手势两种交互方式进行了用户测试，比较了不同交互方式在任务效率、准确性和用户体验方面的差异；研究表明，不同交互方式在不同任务中具有各自的适用性，合理匹配交互方式与任务特征，有助于形成更自然的用户体验[18]。

本研究将实体茶盏作为主要交互媒介，借鉴触摸、旋转等交互方式，将用户的身体操作与数字影像反馈建立联系。用户触摸茶盏时，可触发相应的烧造过程；旋转茶盏时，产生釉色变化与窑变纹样，确保用户的行为都能够引发清晰而连贯的视觉变化，行为与内容之间存在对应关系，使参与过程成为理解文化信息的重要途径。因此，提升用户参与并非单纯增加互动形式或互动次数，而是通过具有明确对应关系的交互结构，将用户的操作行为转化为文化信息感知的媒介，使交互过程成为连接实体器物、数字内容与用户体验的重要环节。

5.4. 构建多元体验

具身认知强调身体在认知过程中的重要作用，认为人的认知并非单纯依赖视觉或大脑的信息加工，而是在身体感知、动作参与与环境互动的过程中逐渐形成[19]。文化遗产的数字活化不应局限于单一感官维度，而应通过视觉、动作与空间氛围的结合，实现多元互动的体验。在视觉层面，通过动态呈现涂山窑茶盏的烧造步骤，釉色变化，窑变纹样的生成过程，营造视觉上的丰富体验。在行为层面，可以通过

触摸触发，旋转互动，与实体道具结合，通过动作和触觉，更直接、真实地加深人们对作品的感官体验。在空间层面，可通过整体空间的光影控制与合理的交互节奏安排，营造出一种沉静质朴的体验氛围。

这种与新兴数字媒体技术的结合的设计方式，可以突破传统器物展示的呈现形式，构造多元互动体验，形成一种具有审美价值的文化情境，使涂山窑茶盏不再作为孤立的物质存在，而成为连接工艺传统、生活方式与审美精神的综合载体，从而实现对文化表达深度与广度的增强。

6. 结语

面向文化遗产数字活化的研究正处于不断深化与拓展的阶段。涂山窑茶盏的数字化转译，需要在审美研究与设计实践之间建立一种持续互动的关系，从宋代审美精神与涂山窑器物形态特征中提炼设计要素，结合数字技术与交互手段进行创新表达。这种构建交互装置的方式，一是可以作为博物馆展陈空间的有效补充，借助多媒体形式展现烧造工艺、使用场景与历史背景等无法直接呈现的内容，二是能运用在非遗工坊、传统工艺体验活动与各类文化体验空间之中，让不同年龄段的观众在轻松参与的过程中，加深对涂山窑文化价值的理解与认知。

本文为涂山窑茶盏的活态传承与长效发展开辟了全新的路径，也为相关领域文化遗产的数字活化提供了具备参考价值的策略框架，未来随着技术手段的持续发展，涂山窑茶盏交互装置的应用场景也将会得到不断拓展，数字设计会在文化传播与公众参与之间发挥更为关键的作用，成为连接历史与现实的重要媒介，推动中华优秀传统文化在新时代背景下实现更持久的传承与发展。

参考文献

[1] 王洪领, 蔡亚林. 重庆涂山窑的发现、研究及相关问题的探讨[J]. 重庆师范大学学报(社会科学版), 2019(6): 18-25.

[2] 王洪领. 进窑一色, 出窑万彩——浅谈重庆涂山窑窑变艺术[M]//重庆市文物考古研究院, 重庆文化遗产保护中心, 编. 重庆公众考古辛丑集. 北京: 文化发展出版社, 2022: 200-204.

[3] 舒欣. 唐宋饮茶风尚流变下的陶瓷茶盏造型装饰演变[D]: [硕士学位论文]. 景德镇: 景德镇陶瓷学院, 2013.

[4] 林必忠. 大巧若拙——涂山窑[M]//重庆市文物考古研究院, 重庆文化遗产保护中心, 编. 重庆公众考古(己亥集). 成都: 巴蜀书社, 2019: 25-27.

[5] 唐国庆, 王洪领. 重庆涂山窑的发现及相关问题再探讨[J]. 西南文物考古, 2025(1): 143-153.

[6] 邓晓, 何瑛. 再论黑釉瓷窑在重庆南岸涂山的兴衰[J]. 长江文明, 2024(1): 91-99.

[7] 胡莎, 张茂林. 刍议建窑对川渝地区黑釉瓷的影响[J]. 中国陶瓷, 2023, 59(4): 76-81.

[8] 张欣. 宋代艺术的审美特征[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2008, 10(S2): 215-218.

[9] 方李莉. 淡泊天趣——宋代陶瓷的审美趋向[J]. 群言, 2009(4): 32-35.

[10] 倪峰. 浅析宋代陶瓷造型的艺术特征与审美意蕴[J]. 兰台世界, 2013(31): 49-50.

[11] 李想. 宋代“士人茶”的审美风貌: 环境、技艺、理念[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2025, 24(1): 77-87.

[12] 杨远, 李君君. 宋代陶瓷茶盏的造型及其设计思想[J]. 郑州轻工业学院学报(社会科学版), 2020, 21(1): 95-101.

[13] 李铁锤. 被称为“重庆建窑”的涂山窑之黑釉瓷[J]. 收藏界, 2010(8): 48-52.

[14] 林必忠, 李大地. 重庆涂山窑的几点认识[J]. 四川文物, 2007(6): 83-84.

[15] 陈丽琼. 重庆市涂山宋代瓷窑试掘报告[J]. 考古, 1986(10): 894-915.

[16] 苏卉. 文化遗产资源“活化”的动因及策略研究[J]. 资源开发与市场, 2018, 34(1): 99-102.

[17] 王波. 科技赋能文化遗产的数字活化: 现状、挑战与策略[J]. 图书馆建设, 2025(6): 110-119.

[18] Zhang, K., Luo, J. and Pan, Y. (2025) Design and Evaluation of Touch and Touchless Interfaces for Interactive Digital Heritage Experiences. *npj Heritage Science*, **13**, Article No. 313. https://doi.org/10.1038/s40494-025-01889-3

[19] 叶浩生. 具身认知: 认知心理学的新取向[J]. 心理科学进展, 2010, 18(5): 705-710.