

Oral History as a Methodological Approach to Intervening in Craft Studies

Jian Zhang

Shandong Silicon New Materials Co., Ltd., Zibo, Shandong, 255100, China

Abstract

From the perspective of qualitative research, this paper explores the use of oral history as a methodological approach to intervene in traditional craft studies (especially ceramic craftsmanship). It analyzes the tacit knowledge and cultural logic inherent in traditional techniques, discusses the methodological value of oral history in ceramic craft studies, and reveals the intangible technical experiences and aesthetic principles through interviews with artisans. It also examines how individual experiences are transformed into collective memory through oral records, and finally explores the significant importance of oral history research in constructing the academic tradition and cultural inheritance of China's design discipline. As a qualitative research strategy, oral history provides a pathway for ceramic design research to acquire tacit knowledge, thereby enriching the local cultural resources of China's design discipline.

Keywords

Oral history; Handicraft research; Ceramic technology; Academic tradition

口述作为方法对手工艺研究的介入

张健

山东硅元新型材料股份有限公司, 中国·山东 淄博 255100

摘要

从质性研究的视角出发,以口述作为介入传统手工艺研究(尤其陶瓷工艺)的方法进行探讨。分析传统工艺蕴含的隐性知识与文化逻辑;论述口述方法在陶瓷手工艺研究中的方法论价值,通过访谈挖掘匠人经验,揭示难以文字化的技艺经验和审美法则;包括个体经验如何通过口述记录转化为集体记忆;最后探讨口述研究对中国设计学科“学统”构建及文化传承的重要意义。口述历史作为一种质性研究策略,为陶瓷设计研究提供了获取隐性知识的途径,有助于丰富中国设计学本土文化资源。

关键词

口述;手工艺研究;陶瓷工艺;学统

1 引言

中国传统手工艺历史悠久,尤其陶瓷工艺集中国文化底蕴与技艺智慧于一身。正如张柏春指出,中国传统工艺不仅表现为有形的物质成果,还蕴含大量难以书写的无形知识,如技艺口诀、操作方法和意会技能等。从非物质文化遗产的角度看,手工艺类项目的内在属性即为“记忆与认同”,其传承与发展离不开民族集体记忆的构建。然而,古籍记载不全、现代化冲击等原因,许多传统技艺的传承信息尚未被充分整理,许多有价值的经验“只可意会、不可言传”,需有效的研究方法予以挖掘与保存。

口述历史(口述研究)为工艺研究提供“活的档案”。

口述方法通过访谈形式,让研究者进入匠人的“经验世界”,记录其成长历程、技艺心得和文化理解,从而揭示隐藏在实践和言谈背后的文化内涵。以口述为方法论切入点,探讨其在陶瓷工艺研究中的介入方式、知识传承机制与设计学术传统建设的价值,为中国设计学科本土化学统的构建提供新的视角和路径。

2 理论基础:传统手工艺中的口述研究

2.1 质性研究与口述史方法

口述研究是一种典型的质性研究方法,依赖文字型或口头资料进行深度分析。口述历史作为质性研究的重要工具之一,旨在通过访谈当事人,收集他们对历史事件、文化传统的记忆与叙述。非物质文化遗产传承人的经历与珍贵记忆,是丰富和启迪艺术史研究的重要渊薮;口述史记录可以将被遗忘的细节还原,使个体经验成为可供学界共享的史

【作者简介】张健(1999-),男,中国山东淄博人,从事工艺美术制作研究。

料。因此，在艺术与手工艺研究领域，口述史被视为兼具思想性、生活性和史料性的“书证”，为文化传承研究提供生动鲜活的第一手资料。

2.2 隐性知识与集体记忆

传统工艺的核心在于其技术与文化并重的特质。传统工艺不仅仅表现为有形的器物制作，还深藏着大量隐性的技艺知识，例如操作要领、口诀和工匠精神等。这些隐性知识往往难以通过语言或文字完整表述，需要通过长期实践才能体会和传承。例如手工技艺中那些“只可意会、不可言传”的隐性信息需要经年累月的实践才能完成传承；师父口述的只是指导性理论，徒弟必须亲身操作才能真正掌握陶器拉坯等技艺。这种种说明，工艺技艺蕴含高度情境化和个人化的成分，是典型的知识“身体化”现象。

与此同时，集体记忆理论为理解匠人经验的社会意义提供了视角。国外有学者指出，集体记忆并非个人记忆的简单叠加，而是存在于社会共享的记忆框架中。将手工艺传承置于集体记忆的视域来考察，有助于理解个体匠人在更大社会文化语境下的作用。这意味着，个体匠人的记忆与经验在通过口述被记录后，丰富了历史档案。

综上，在传统工艺研究中引入口述方法需要兼顾技艺传播的实践性与记忆传承的社会性。口述研究能够将个人经验转化为具有证据力的叙述，为艺术人类学和设计学研究提供多元解读路径。笔者将基于上述理论背景，在文章中具体探讨口述方法在陶瓷手工艺研究中的应用与价值。

3 口述在陶瓷手工艺研究中的方法论价值

口述研究作为质性方法，在陶瓷工艺研究中具有独特的价值。首先，它能有效揭示陶瓷制作过程中的隐性知识与文化逻辑。陶瓷工艺往往包含复杂的技艺和文化象征，例如泥料配方、釉料配比、造型构思、装饰符号等，它们的形成通常受到工匠经验、地方传统和美学理念的共同影响。通过口述访谈，研究者可以直接获取匠人对这些要素的理解与解释。陶艺师往往采用口传身授的方式教授技艺，许多经验性规律（艺诀）和审美规律深藏于他们长期实践的记忆中：徒弟听闻师父口述的拉坯技术，若不亲身实践，即使一辈子也难以真正掌握。传统陶瓷技艺的知识大都隐含于实践之中，难以通过文字资料全面呈现。通过口述访谈，研究者能够记录匠人口中的关键技巧、口诀、决策思路等，例如他们在成型、刮坯、施釉过程中注重的细节与原则。这种访谈资料弥补了文献记载的不足，为理解陶瓷造型与工艺思路提供了关键线索。

其次，口述研究有助于挖掘陶瓷文化的语境性意义。陶瓷不仅是技艺的结晶，也是文化传递的载体。通过对陶瓷传承人的访谈，可以了解这些文化符号的由来及在当代的演变。这类口述资料帮助研究者把陶瓷看作活态文化，了解它如何与时代需求和工匠群体的记忆共同流动。简言之，口述

方法将陶瓷视为“物史”，强调物质与文化的交织，通过匠人的叙述为陶瓷设计注入“微观”的文化视角。

口述作为研究方法具有较强的实用可行性。在田野研究中，收集陶瓷传承人的口述史比恢复生产工具和原材料等方法更易操作。研究者只需制定访谈提纲、设计问题，就可以与匠人坐下来深入交谈，无需复杂的实验或技术支持。此外，口述采访保留了自然的交流氛围，使得信息更为真实可信。在访谈中，匠人会谈及他们认为重要的技艺经验和价值观，这些内容往往是预先未曾预料的。口述史记录既可以追忆细节、让亲历者表达所感，也可让见证者感悟得失，为艺术史研究提供了鲜活样本。同样，陶瓷研究中的口述调查，让现代研究者听到匠人用语气和语态传达的语言之外的信息，极大丰富了学术视野。

因此口述方法能够将陶瓷工艺中的隐性知识和文化语境化要素系统地呈现出来，是研究不可或缺的素材。它强调实践与体验，在方法论上补充了传统的文献分析和实物考察，使研究更加全面深入。此外，口述研究本身也可视为一种动态的传承记录，有助于形成对工艺历史的多元解读。

4 口述研究背景下传统陶瓷技艺的传承机制分析

口述研究对传统陶瓷技艺的传承机制提供了新的认识视角。传统上，陶瓷技艺的传承主要依赖师徒制或家族传承，核心技法和经验在师傅指导下代代口传身授。由于隐性知识的特质，师傅往往采用“做中教、边做边讲”的方式传授，经验值由实践累积而成。在这种模式下，口述和身体性实践紧密结合：师傅口述技法要点，徒弟通过反复操练将其内化。正如前文所述，师傅口头教授的通常只是实践技能的指导性理论，徒弟必须亲自动手才能真正掌握技艺。这意味着，手工技艺的知识从个体经验向集体记忆的转化依赖于长期的实践积累与师徒互动。

然而，纯粹依赖口头传承也面临局限：一旦传承链条断裂，如师傅离世而徒弟不足或无人继承，技艺就可能失传。大量传统工艺未被充分记录，其发明和创新就会湮灭在历史长河中。此种语境下，口述研究显得尤为重要。通过对现存技艺传承人的口述访谈，为后人留存完整的传承记忆。借助现代学术平台，这些口述材料可成为公开的文献资源，打破单向传承的局限。

在陶瓷工艺传承机制中，有学者提出“核心技艺优先”的思路以应对信息量过大的问题。例如，将陶坯成型、烧制参数等核心技术点作为访谈重点，而对次要细节进行概要，从而聚焦最能代表工匠精神的部分。此做法既能高效获取要点，又符合工艺传承的实际需求。通过口述访谈与制作实录相结合的方式，还可以将口头知识与实地观测互为补充：研究者一方面记录师傅讲解，一方面现场观察制作流程，两者相互印证，从而更好地重构完整的技艺体系。

此外,口述研究助推传统工艺信息在社会中的传播与共享。在访谈中记录下来的匠人口述,被整理成文字或多媒体资料后,不仅被学术界利用,也可通过教育、展览和文创产品等形式向社会大众推广。例如,将访谈内容编入教材、纪录片或展览解说中,可让更多人了解某一陶瓷品种的历史与工艺。相关学者在集体记忆构建研究中指出,以文化产业为依托将手工艺符号作为记忆载体,有助于在需求侧与受众群体之间形成文化“记”“忆”的闭环。口述材料恰恰可以作为这种“记忆载体”,通过文创和展览等渠道扩散匠人的故事,实现从个体经验到公共文化记忆的转化。

综上所述,口述调研不仅揭示了传统陶瓷技艺中不可言传的核心秘密,也为打破代际断裂提供了路径。通过系统记录匠人经验,口述研究将零散的个体记忆编织进社会的文化记忆系统,丰富了设计学科研究的材料来源和视角,为传统手工艺的延续提供了现实支持。

5 口述研究对设计“学统”的推动意义

在中国设计学科建设中,强调本土文化传统与跨学科融合已成为重要趋势。国内大量学者指出,中国设计学科建设应从单纯的“本土化”西方模式转向具有中国文化主体性的多元建设阶段。构建中国设计学术体系,需要在设计话语和史学书写中纳入更多传统文化元素与本土实践经验。口述研究正好为这一目标提供了关键支撑:它通过传承人视角挖掘出的隐性知识和生活经验,丰富了中国设计学术共同体的素材库。

首先,口述研究有助于补充中国设计史的本土史料。以往设计史研究多依赖古籍文献和物质典籍,往往忽视了普通匠人的声音。通过口述调研,研究者可以获取关于设计过程、风格演变和产业变革的一手资料,这些资料在传统文献中难以寻见。正如书中所言,这类工作将“为中国设计研究补充内容,逐渐完善、丰富中国设计话语建设和中国设计史书写方向”。在陶瓷设计领域,通过记录瓷厂师傅的回忆与解读,我们可以追溯设计理念的历史变迁,将分散在民间的设计知识汇集成学统研究的新元素。

其次,口述研究强化了设计学学统中的文化连续性。中国设计学统建设提倡体现中华文化精神和审美传统。口述的匠人经验本身就是文化传承的一部分,将其引入设计研究有助于构建具有民族文化特质的设计学统。例如,一些陶瓷花型、色釉和器形的演变,与民族信仰或社会变迁密切相关,口述资料能还原这些文化逻辑,有助于学术界形成对“中式设计”或“新中式”审美体系的理解。如此,口述调研将传

统技艺视为活态资源,帮助设计学统在理论层面实现“学理性与民族性”的统一。

最后,口述研究为设计教育与文化传承提供了实践经验。设计学学统不仅仅是学术概念,也体现在教育体系和实践活动中。将口述资料纳入教育课程、博物馆陈列和文化创意项目,使新一代设计者有机会直接接触传统工艺语言和工匠精神,从而在思维上建立与传统的联系。通过口述视角的田野调查,设计研究实现了从宏观学统框架向微观个体经验的有效衔接,对推动设计学科的学术体系本土化与文化自信具有深远意义。

综上,口述作为研究方法,将传统陶瓷技艺的隐性经验融入设计学术话语,不仅丰富了学统建设的内容,也为中华文化遗产与创新提供了新途径。笔者认为,口述史在艺术史研究中的价值在于以个人经验照见群体记忆。在中国设计学“学统”构建中,同样可以通过口述材料实现个体经验与整体传统的衔接,促进学科发展与文化继承的双重目标。

6 结语

本文以口述为出发点,理论分析了其对传统手工艺尤其是陶瓷工艺研究的介入路径与价值。研究表明,口述历史方法作为一种质性研究手段,能够深入挖掘陶瓷技艺中的隐性知识和文化逻辑,弥补文献资料的不足;它揭示了技艺传承过程中个体经验向集体记忆转化的机制,为保护传统技艺提供了可行思路;同时,口述研究为中国设计学术传统的建设与文化话语体系的本土化注入了鲜活内容。未来,设计与工艺研究者可进一步结合口述访谈与田野观察、文物分析等多种方法,构建更完整的研究框架,从而全面揭示陶瓷设计中蕴含的价值和规律,为中国设计学“学统”建设和文化传承贡献力量。

参考文献

- [1] 钱穆.现代中国学术论衡[M].台北:东大图书股份有限公司,1985:189.
- [2] 马克·第亚尼(法国),滕守尧译.非物质社会:后工业世界的设计,文化与技术[M].成都:四川人民出版社,2006:131.
- [3] 杨念群等.新史学(上卷)序言[M].北京:中国人民大学出版社,2003:7-2006:1068.
- [4] 夏燕靖.对我国高校艺术设计本科专业课程结构的探讨[D].江苏:南京艺术学院硕士学位论文(导师:奚传绩教授),2007.
- [5] 孙明洁.传播学视角下的手工艺技艺师徒传承研究[D].北京:中国艺术研究院博士学位论文,2020.
- [6] 孙明洁.传统造物设计中的功能美探析[J].艺术百家,2014(S1).