

DOI: 10.13718/j.cnki.jsjy.2021.03.011

创意写作本土教材 编写理念与建设路径

张纯静

(西南大学 文学院, 重庆 400715)

摘要:教材建设是学科建设的重要组成部分,其演变体现的正是学科发展的轨迹——理论探索与实践的过程。创意写作理念引入中国十余年,而教材建设则经历了“从引进到本土,从单一到多元”的发展变化。其中,教材编写者及写作实践者围绕着“培养普通人的写作能力”“创意本体论”“立足实训,对接市场”“选点定位”“阅读型写作”等编写理念进行创意写作本土化教材建设,取得一定实绩,但在编写理念具体落实以及教学实践中仍然存在不足和各种问题。鉴于此,未来的教材建设,首先应进一步强调“创意本位”,围绕“创意”来构建写作教材体系,以促进创意实现为核心,自觉摆脱以往传统写作教材有关修辞学、语言学方面的束缚,激发学生的创造性思维;其次,要适应学科分层教学要求以及写作爱好者、学习者的不同需求,开发有梯度、进阶式的教材;最后,要突破传统写作教材的不足和限制,贴合时代,主动回应文化创意产业发展对创意人才的需求,进行市场化写作实训。

关键词:创意写作;创意本位;传统写作;写作教学;本土教材;教材建设

中图分类号:G624 **文献标识码:**A **文章编号:**2095-8129(2021)03-0090-09

基金项目:西南大学教育教学改革研究一般项目“创意写作课程教学模式探索与实践研究”(2019JY116),项目负责人:张纯静。

作者简介:张纯静,西南大学文学院讲师。

创意写作在中国,从最初的引进、初创到“中国化学派”的建立,已走过十多年的发展历程。这十余年“是其从无到有,从个别学校个体性尝试到数百所学校共识性改革,从引进传播到中国化创生的过程,这个过程同时在理论和实践两个领域内发生,如今到了第一阶段引进阶段交卷,第二阶段中国化创生渐入佳境的时候”^[1]。经过十余年的发展,创意写作作为一种新型的写作教育和写作实践模式已被大多数高校所认可和接受。同时,这些高校正以一种开放的姿态,尝试着从创意写作的学科视角切入,进行文学教育教学改革、学科建设以及人才培养。伴随着创意写作在各大高校的落地以及学科建设的不断推进,随之而来且无法回避的正是创意写作教材的需求和建设问题。

一、创意写作本土教材建设与发展

教材是学科知识的载体,也是学科发展程度的体现。教材既是教师教学的依据,又是学生学习的无言导师。教材的建设和使用不仅对实际教学产生巨大影响,而且还需要适应时代的发展变化。在创意写作的学科体系中,教材建设始终是重要组成部分。十余年来,创意写作教材建设大致经历了“从引进到本土化,从单一到多元化”的发展历程。

2011年初,中国人民大学出版社率先推出了第一套系统介绍创意写作理念的丛书“创意写作书系”。此后,该丛书逐步形成了“非虚构类写作指导”“虚构类写作指导”“综合类写作指导”“类型文学写作指导”“青少年写作指导”

5 个子类,到 2020 年 1 月已经出版了 63 本。随后,在 2012 年 1 月,广西师范大学出版社也相继出版了由马克·麦克格尔所著,葛红兵、郑周明、朱喆翻译,曹飞廉校译的《创意写作的兴起》系列丛书(共 3 册)。总体来看,从 2011 年至 2015 年,高校创意写作教材的建设和使用基本形成以国外教材为主、本土教材为辅的格局。在创意写作引进初期,高校创意写作教学所使用的教材和参考书目也主要来自上述两套丛书。这些从国外引进的原版书籍以及译著,既给当时国内带来了创意写作教育教学理念,也为创意写作本土化教材的编写提供了参考标准,在一定程度上缓解了创意写作本土化理论和实践教学资源紧缺的状况,有力地带动了国内创意写作研究的起步。但是,从呈现的内容来看,这些著作主要立足于西方,其中很多作家的经验之谈或者较为成熟的写作范式无法快速运用于中文语境,并且其中很多研究著作和教材也是西方主义的,未必适合于中国。

相比较而言,在创意写作教材建设和使用的最初阶段,我国适合于中文写作语境的创意写作本土教材却寥寥无几。从 2011 年开始,国内才陆续出现了一批由本土作者所编撰的消化吸收了西方理论资源后的创意写作教材,如:陈鸣著的《创意写作:虚构与叙事》(广西师范大学出版社 2011 年出版),徐道军、葛红兵著的《创意写作:基础理论与训练》(广西师范大学出版社 2012 年出版),刁克利著的《诗性的寻找——文学作品的创作与欣赏》(中国人民大学出版社 2013 年出版),李华著的《写出心灵深处的故事——非虚构创作指南》(中国人民大学出版社 2014 年出版),许道军著的《故事工坊》(中国人民大学出版社 2015 年出版)。从教材的数量和本土编写者所占的比例来看,国内教材都远远少于从国外翻译引进的著作和教材。这恰好说明了创意写作本土教材的建设还有很长的路要走。

随着国内学者和写作教学同行对创意写作核心理念的进一步研究,同时基于对本土写作教学实践的不断摸索,以 2016 年为起点,创

意写作本土教材建设逐步呈现出了新的特质。这一时期,大量以“创意写作”命名的著作和教材不断涌现,主要有:汪云霞、王承俊著的《创意写作:小说与剧本中的虚构与叙事》(中国广播影视出版社 2016 年出版),钱庄著的《想入非非:脑洞大开的 9 个创意写作实验》(浙江大学出版社 2016 年出版),丁伯慧、李孟著的《创意写作》(高等教育出版社 2016 年出版),田忠辉、李淑霞主编的《创意写作实训教程》(湖南师范大学出版社 2017 年出版),葛红兵、徐道军主编的《创意写作教程》(高等教育出版社 2017 年出版),柴春芽著的《讲述一个故事有五百万种方式:创意写作的七堂课》(武汉大学出版社 2017 年出版),江冰、黄健云主编的《大学创意写作实训教程》(暨南大学出版社 2017 年出版),李敏著的《创意写作解要》(九州出版社 2017 年出版),吴金梅、庄庸著的《互联网+新文艺创意写作理论与实践:作品为世界立法》(中国广播电视出版社 2017 年出版),陶陶著的《创意文本写作学》(人民日报出版社 2018 年出版),肖俊主编的《创意写作》(湖南人民出版社 2018 年出版),陈邑华、郑榕玉编著的《创意写作——叙事与评论》(厦门大学出版社 2019 年出版),赵宏琴著的《创意写作教学与沟通》(西南师范大学出版社 2019 年出版),徐道军主编的《上海大学创意写作丛书(第二辑)》(上海大学出版社 2019 年出版),冯汝常主编的《大学创意写作》(高等教育出版社 2020 年出版),葛红兵著的《创意写作学理论》(高等教育出版社 2020 年出版)。这些著作和教材大多立足于我国本土的创意写作实践,结合本土文化资源、实际案例编撰了相关内容,凸显了民族性和地方特色。这不得不说是创意写作中国化、本土化进程中的巨大进步。

尽管 2016 年以后创意写作本土教材建设取得了一定实绩,但值得注意的是,通过研究上述教材和著作,仍会发现以下问题:首先,“特别是本土作者的成果,大多存在前后‘两张皮’的问题,即使用了西方‘创意写作’的概念,但在实际论述时探讨的仍是创作或写作问题”。换句话说,“创意写作研究的成果如何在

面目上特别是本质上产生新的学术景观,是一项仍需要探索的问题”^[2]。其次,结合创意写作教学实际情况来看,在国内图书市场上,要找到一本内容比较全面和严谨、具有普适性以及推广意义、适合高校课堂教学的创意写作教材还存在一定困难。由于地方特色、学校实际情况的不同,即便是上述著作和教材中将欧美创意写作思想理念和中国本土高校教学实际结合较好的代表,也因其鲜明的个性化写作色彩或各院校教学要求的局限而无法完全适应国内一般院校的教学需要。

二、创意写作本土教材编写理念及其实践成效与局限

一直以来,高校各门课程在教材选用上基本都是由教研室或者任课教师根据授课内容以及教学实际自主选择相关教材。高校教材建设始终都没有建立起一套“统一”的评价标准。即便如此,仍不能否认“理念”是指导一部教材的核心,所有的维度都应围绕教材编写理念来展开,这是评价教材的一个基本共识。正是鉴于此,进一步考察新时期(2016年)以来创意写作本土教材的编写理念和特色,有助于发现创意写作中国化、本土化进程中出现的种种问题,探索创意写作本土教材的建设路径,拓展更多的可能性和发展空间。

(一)面向大众“培养普通人的写作能力”的编写理念

由重庆邮电大学移通学院创意写作学院的丁伯慧、李孟所著的《创意写作》(高等教育出版社2016年出版)具有自身独特的定位,在充分结合本土化语境以及考察中国高校写作教学所面临的尴尬处境——很多大学生不会写作——的基础上,提出了面向大众“培养普通人的写作能力”^[3]⁷的教材编写理念。该理念的提出具有一个明显的指向,即“把创意写作视为一种创造性的自我表达,而非以培养作家为主要目标”^[4]。正是基于此,以《创意写作》为依托的课程教学实践,强调以个体经验挖掘、想象力训练和激发创造性思维为主。在具体的教学环节设计中,教师并没有为学生设置过

多的有关语言层面写作技巧的训练,而是采用启发式的方法去调动“普通人”的个体经验进行创意写作;教师不是去告诉学生一些模式化的东西,而是试图去挖掘他们自身的创造力。这样的编写理念也使得《创意写作》教材不仅适合于普通的在校大学生,而且也适合于社会上广大的写作爱好者和学习者,成为他们写作方面的参考指南和指导用书。

《创意写作》教材具有很强的独特性,具体表现在以下两方面:

其一,这是一本由具备了丰富创作经验的作家而非纯粹的写作理论研究者所撰写的教材。它是作家们“写”出来,而不是由学者、教师们“编”出来的。教材写作者的独特定位决定了这本教材在整体上具有一定的写作经验的总结性。这本教材是作家独特的创作心理以及创作技法的总括,对刚刚起步的普通的写作学习者或者一些本身没有太多写作基础的人具有很大的参考价值。

其二,这本教材以小说创作为主要对象,兼顾其他文学体裁,通过对小说创作过程的揭示,阐释和分析了小说创意写作中的创意思维和想象力的生成、人物塑造、语言表达、故事打造以及谋篇布局等写作阶段及相应的要求,体现了独特的小说创作理论和实践观点。正如教材著者在序言中所言:“因为相对而言,小说是涉及写作手段较多的一种文体。想写好一部小说,你首先得有自己独特的思想,这样你才能对社会生活有自己敏锐的体察和独有的认知力。”^[3]⁸这样的观点同样表明了教材著者对于创意写作思维能力培养和训练的重视。

不过,针对这本教材的编写理念,我们还应注意到两个方面。一方面,在写作过程中,内容表达和形式呈现应是立体化多层面的,而该教材以小说创作为主要对象,力图涵盖其他丰富的创意写作文体类型,是否具有“以偏概全”的嫌疑?或者说,通过对小说创作过程的全面揭示以及小说创作者创作心理与经验的总结,就能达到其他创意写作文体类型思维能力的培养要求和写作能力的提升,从而实现教材著者所言“让‘创意’成为写作的一种习

惯”^[3]¹⁰的目标与效果,这确实需要进一步的教学实践和考察来证明。另一方面,从创作角度来讲,该教材在对小说写作技法的阐释和分析中所举范例也多以西方小说为主,零星涉及中国古典小说和现当代小说。教材中所涉及的小说美学思想和写作方法,可能由于历史、文化和语言的不同,并不能完全适用于中国小说创作。对于学生以及广大写作爱好者而言,教材中的美学思想和写作方法并不能帮助他们从中国传统文学中汲取更多养分,也不能帮助他们充分地感受和体悟中国传统文学技法中所反映的中国文学艺术精神。

(二)“创意本体论”的编写理念

进入 21 世纪,随着文化产业的进一步发展,社会对写作的需求越来越旺盛,个体表达的欲望也越来越强烈。“在文学产业化的新语境下,文学的本质既不能归为社会实在,也不能归为个体主观,而应该将其归因为一个中介性概念:创意。”^[5]因此,以“创意本体论”为核心理念,遵循“创意规律”,构建高校写作教材体系。纵向上,以消除写作障碍、激发创意潜能为出发点,注重训练创意思维,以“生产”适合全民写作和文化产业需要的各类“创意”内容为目标开发教材;横向上,个人及家族故事的写作、非虚构类的文体书写、类型化虚构类文学创作等都不失为当下写作教材编写的有效路径^[6]。

由上海大学葛红兵、徐道军主编的《创意写作教程》(高等教育出版社 2017 年出版)正是沿着“创意规律”,以“创意本体论”为核心理念来编写的一部教材。该教材将创意写作学科的本土化经验总结和中国化发展的前沿成果与展望密切结合,并力图从知识内容、习得接受规律、教师可操作性等多个维度出发,满足师生教和学的需求。因此,从教材建设角度来衡量,它不是对原有写作教材中知识的简单修补与更迭,而是从理念上、体例上进行了大量改革,具有一定的学术性、权威性、本源性以及现实意义。

然而,不能否认的是,该教材编写虽然沿用了“创意写作”学科核心理念,但在编写体

例上仍然与传统的写作理论或者创作问题紧密相连,不能完全割裂开或者呈现出全然不同于传统写作理论的面貌来。例如教材在绪论部分阐释了创意写作的基础理论,并由此回顾了创意写作学科的发展历程,设定了创意写作的学科视野、学科目标、中心理论、学科教法以及学科制度等,与传统的写作观念相比确实具有一定的创新性。而一旦进入正式的教材编写体例,我们就会发现,其中上篇所涉及的有关写作障碍、潜能激发、文类成规、谋篇布局、创意阅读等内容,下篇所阐述的有关故事、小说、诗歌、散文、剧本等文学类文体以及广告文案、书信、致辞、公文、意向书、合同、招标书与投标书等实用文体的文体常识、写作规范与技巧、训练方法等内容,与传统写作教材中经常提及的以“八大块”为核心要素的文章论、写作过程论、写作技巧论、文体写作论等理论阐释紧密联系,并没有超出其理论体系的窠臼,只是在其表述上换成了比较独特的“唤醒灵感、激发创意”的说法,在教学方式上采取了工坊制教学、过程教学法等形式。也就是说,该教材中的相关内容都是在之前的传统写作教材、传统写作理论中较为常见并被普遍提及的内容。教材编写者提倡的“创意”如何体现,以该教材为依托进行的创意写作教学是否就优于传统的写作教学,教学效果该如何评价,这些都还需要进一步的教学实践去证实。

(三)“立足实训,对接市场”的编写理念

创意写作的中国化创生,既需要具有中国特色的创意写作理论为其学术奠基,构建学科高地,又需要具有地方化、区域性的创意写作实践来验证理论研究的有效性,并进一步证实创意写作在推动地方乃至全国文化创意产业发展中的重要性。因此,在创意写作教学中,立足实训,根据市场需求培养市场化的写作人才,不失为一条有效途径。但考察国内写作教学的发展状况,发现大多数的写作教材都是以理论讲述为主,基本上属于将文学理论中有关创作论的内容进一步放大。即使是以创意写作命名的教材,也将主要精力放在讲述创意写作的发展历程,并以理论的方式来论证创意

写作在中国发展的可能性。总体来看,国内强调以“实训”为核心和落脚点的创意写作教材并不多。

由广东财经大学田忠辉、李淑霞所主编的《创意写作实训教程》(湖南师范大学出版社2017年出版)和由广东财经大学江冰、广西玉林师范学院黄健云主编的《大学创意写作实训教程》(暨南大学出版社2017年出版)则呈现出全然不同的面貌。这两部教材在编写体例和教学内容上虽各有不同的侧重点,但均以“立足实训,对接市场”为核心编写理念,以创意激发为主线,以案例教学法为重点,以实训为特色,充分显示了创意写作在华南地区的特色发展之路。两本教材都重视实际操作,有意地避开了理论背景,避开了文学作品的鉴赏和研究,直接切入写作行为,直接对接市场需求,注重运用创意写作来“召唤创意”与“表达创意”,形成以“创意思维”为核心、以“创意能力”为目标的写作实训体系,构建具有中国特色的写作实训教材。教材编者期望通过实训教材,让对创意写作没有太多了解的教师和学生能够快速有效地了解创意写作的核心要义以及市场化写作,同时启用一套真正有效的“实训程序”来达到提升学生实际写作能力的目的。

正是由于强调实训,两部教材都立足于为教师和学生提供丰富的创意写作训练方式,揭示创意写作的创作过程,对于创意原理的表述相对来说就显得比较零散和粗糙,不够清楚和系统,没有充分地反映有关创意写作最新的理论动态和研究成果。因此,要编写一部既能体现创意写作理论前沿动态及研究成果,同时又能让师生在教与学的实践中有所收获的新概念的教材还有较长的路要探索。

(四)“选点定位”的写作理念

由浙江大学外语学院赵宏琴所著的《创意写作教学与沟通》(西南大学出版社2019年出版)是一部基于作者多年来写作与写作教学实践而写成的有关创意写作教学的专著。作者在本书中提出了一个重要的写作理念——“选点定位”,即明确“写作点”是内容创意的基础与策略,是作者定位内容与引导读者的工具,

也是作者与读者进行沟通的连接点。作者认为,选好“写作点”的创作观念正是创意写作中的重要基础和策略,是联系写作理论与实践的关键。正如作者在本书前言中所述:“打开写作之门的钥匙就在于要选好一个有故事的创作点,这是一切写作的开始与基础,是实现写作创意与用好写作技巧的重要平台,也是成功写作的关键。”^[7]

围绕这个基本的写作理念,本书分别从内容与形式来解构作品创作的内涵,展示创作过程,并从跨文化、语言与学科的维度来解构创作技能,为学术写作与文学写作提供了共享的应用界面。另外,本书还大量借用高校写作课的教学场景与语境,特意展示教学应用场景,将创作理论直接与写作教学实践相联系,使得写作理论与实践能够充分结合。因而从使用层面来看,本书既适合作为直接创作的阅读素材,也可以用作写作教材;既对有写作经验的作者有益,又能让初学写作的人易于上手。

但需要注意的是,本书中的相关理念主要是面向英语创意写作课程,能否适用于中文写作与中文的语境、语言系统,还有待于进一步考察。

(五)“阅读型写作”的编写理念

作为“舶来品”,创意写作从西方引进之初就一直面临着如何中国化、本土化、区域化的问题。这也是创意写作在进行学科建设时必须关注和思考的重要问题。尤其在本土教材建设中如何落实上述三方面的问题,正是本土作者在编写创意写作教材时重点思考的内容。由海南三亚学院冯汝常主编的《大学创意写作》(高等教育出版社2020年出版)在创意写作中国化、本土化、区域化问题的探索方面取得了新进展,并结合多年写作教学经验提出了“阅读型写作”的理念,具有创新意义,对本土创意写作教学实践的促进和发展具有重要的参考价值。

所谓“阅读型写作”,即让写作引领阅读,在阅读中学会写作^{[8]1}。这一教材设计与编写理念并不新颖。很多本土作者在编写相关教材的过程中突出强调创意写作在自我表达、个

性挖掘、创意激发等方法论层面的内容时,有意或无意地忽略了阅读与写作之间的重要联系。而《大学创意写作》恰恰“旧调重弹”,在如何实现写作与阅读的良性互动、构建阅读性写作方面进行了概括总结。正如教材编者所言:“阅读的意义因为写作而存在,而没有阅读的写作也将失去价值。文学作者的无限创意,文字读者的上下求索,共同构建了文学的诗意存在。”^{[8]6}

为了实践教材的编写理念,《大学创意写作》在内容安排和体例设计上具有一定的独特性。其独特性具体表现为:每一节开始都设有“创意读写”栏目,通过“定向阅读”相关实例分解写作套路,提炼创作技法,以此实现写作的“点燃创意”,让阅读与写作建立联系;每一节的学习内容都尽量选取代表性的案例与分析,以便指导建立实用化的写作范型。这让学习者在课程与写作教师的引导下,不仅能够领悟到具有创意的写作方法和技巧,而且能够加深对“创意”以及创意写作文化的理解。

此外,该教材不是经由一所院校的作者编写而成,而是多所院校合作的成果,它整合了西北大学、西南大学、天津美术学院、宁波财经学院、三亚学院、西安翻译学院、山东管理学院等高校在创意写作教学研究方面的最新成果,是各个地方的创意写作经验的汇总,是集体智慧的结晶,对全国高校创意写作课程的发展具有借鉴意义。

创意写作需要阅读,而阅读也需要正确的技巧和方法。该教材倡导“阅读型写作”编写理念,在写作与阅读之间如何去实现良性互动方面进行了初步探索,并在教材的内容安排与体例设计上设置了相应的“创意读写”栏目,通过“定向阅读”的相关实例让阅读与写作建立了初步关联。尽管如此,但是该教材对创意写作过程中如何做到“像作家一样读书”^[9]以及如何进一步建立创意写作与阅读的有效联系等方面的探究却极少涉及,以至于忽略了对阅读过程中如何积累写作经验、习得写作技巧、进一步激发创意、产生写作活动并生成新文本等写作环节的讨论,使得“写作引领阅读,在阅读

中学会写作”的说法不免流于表面,未达成创意写作的艺术实践目的。

三、创意写作本土教材的建设路径

教材建设是学科建设的重要组成部分,其演变体现的正是学科发展的轨迹——理论探索与实践的过程。就创意写作而言,其教材建设应强调以促进创意实现为核心,自觉摆脱以往传统写作教材有关修辞学、语言学方面的束缚,激发学生的创造性思维,贴合时代,主动回应文化创意产业发展对创意人才的需求,进行市场化写作实训。这应当成为创意写作本土教材编写理念的重要维度。上述由本土作者编写的几本代表性教材,尽管在此维度上都能有所发挥,进行创新,但在编写理念具体落实以及教学实践中仍然存在不足和各种问题。鉴于此,本文认为,未来的创意写作教材编写应当注重以下几方面,加强教材建设与拓展。

(一)创意本位,立足教学

在创意写作学科建设中,我们始终要“把‘创意’放在第一位,把‘写作’当作是创意的表达放在第二位。创意写作不主张过度训练遣词造句,注重分体及文类成规但是反对模式写作、规范写作。创意写作学是因应大国文化创新要求,因应文化的创意产业化发展要求,培养具有创意创新能力的文化新人而创生的。创意写作在这方面无论是理念还是实训方法,都是未来方向”^[10]。基于此,强调“创意本位”,就是要围绕“创意”来构建写作教材体系。首先,为进一步适应写作教学改革的发展趋势和要求,“创意激发”应当成为教材编写首先要考虑的基本要素。其中,“突破写作障碍”“激发写作兴趣”“唤醒写作热情”等正是“潜能激发与自我发掘”的着力点,应该成为创意思维训练类教材编写的重要内容。其次,基于工坊制教学的特点来设计写作训练与学习活动,正是传统写作课堂向创意写作课堂转变的重要标志。工坊活动的开展,改变了课堂上教师与学生的角色关系,使传统课堂由过去教师的绝对中心地位转变为以学生为主体、教师为辅助的翻转课堂。在教学活动中,教师不再进行“一

言堂”的传授,而是以知识示范者、召唤者的角色引领学生进入创意思维训练场域,进行写作实践。在此过程中,学生的学习也不是简单被动地接受知识,而是在轻松和谐的氛围中实现一种与教师、学习同伴、写作作品、写作教材和教学环境之间的多向互动和深入探索。因此,教材编写者在设计有关工坊活动教学内容时既要考虑到写作知识体系的多元化,还要融合有关思维训练等方面的内容,编写有关思维训练和工坊活动的具体指导说明,以便教师和学生参考使用。第三,教材编写还应注重实操训练,突出“主体性”。在编写教材的过程中,教材编写者应突破传统编写理念的拘囿,改变过去基础写作教育中理论元素多于实操训练以及教材中通篇“理论术语”而忽略学生实际接受水平的状况。同时,不要过于追求大而全的集体编写模式,而要突出教材中富有特色的编写理念,充分表达教材编写者对于创意写作的基本观点,适当强调个人写作的经验和体验,使教材具备鲜明的“主体性”。

创意写作作为一种新型的写作教育与写作实践模式,其根本目的在于激发学生的创造性思维。因此,创意写作教材建设应当自觉体现创意写作教育的基本特性,立足教学实际,以激发学生创造力为基本立场来编写。首先,教材编写应当考虑与不同的课程性质相匹配。在教学实践中,一些知名的综合性大学,例如复旦大学、上海大学、北京大学、北京师范大学等,将创意写作视为一个学科进行建设,其中文学教育改革力度较大,设有本、硕、博等不同的教育层次。同时,这类学校资源丰富、资金雄厚,真正能够做到邀请知名作家进校园,实现校内校外资源整合,进行“双导师”教学的尝试,开设不同门类的创意写作课程。然而更多的地方院校,出于对接培养地方性写作人才的实际需要,也开设了创意写作课程,但大多是作为一种与专业相适应的写作课程进行教学实验。这种对创意的不同理解、不同需求,使得创意写作教材在建设研发时需要与不同的课程性质进行匹配,做到有的放矢,针对不同的课程性质,结合课时要求,考虑人才培

养的不同层次,有针对性地进行编写。其次,创意写作教学要求紧贴课堂,在具体的教学活动设计中以学生为中心。这就要求教材编写要贴合学生的具体需求,充分考虑不同层次学生的接受水平,注重教材的趣味性、易读性和操作性。另外,教材编写在教材内容设计和编写体例上要符合教学实际和创意写作教学规律,既要避免没有理论指导而支离破碎的读读写写,又要避免写作理论上的面面俱到,平衡创意写作基本原理与写作实训在教学活动中的占比,充分考虑创意写作的实践品格,在兼顾理论的同时把重点放在课堂实训上,突出思维训练,并配合相应的工作坊的活动形式,真正实现创意写作教材建设的科学性、可行性和有效性。

(二)多元研发,“梯队”建设

创意写作实践是多维度、多层面的,创意写作教育教学的方式也是多种多样的,这就决定了创意写作教材的研发和建设应该注重多元化需求。从横向来看,应适应学科分层次的教学需求,不仅要进一步研发适用于高校“本、硕、博”各层次教学需要的教材,还要站在职业技能教育的层面,大力开发适应高职高专写作的教材。除了着眼于创意写作学科人才培养的需求,编写通识类的创意写作教材,还应面向未来的创意写作师资需求,编写创意写作教学方法论、创意写作课程教学等方面的教材。从纵向来看,应满足更多层次学生以及普通的写作爱好者、学习者的不同需求,开发有梯度、进阶式的教材,进行创意写作教材的“梯队”建设。首先,在创意写作教学中,故事写作、诗歌写作、散文写作、小说写作、剧本写作与改编等在创意写作课程中仍然属于重中之重。因此,这一类技术指导性的写作教材仍应占据主导地位,保留教材建设中“第一梯队”的位置。其次,创意写作教育教学尽管以写作实训为主导,但不能忽略相关理论和方法,要注重引导学生了解创意写作学科历史,指导学生掌握创意思维训练的具体方法、创意市场的受众心理分析原理、创意写作与公共文化服务事业的联系,不断提升创意写作主体的媒介素

养。因此,教材建设应当在注重技术指导类写作教材的同时重视创意写作相关理论常识的普及,尽快实现创意写作学科内的分类教材编写,照顾到“第二梯队”教材的补充。第三,为了让较高学历层次的学生适度参与创意写作理论与实践问题研究,带有理论色彩的创意写作教材编写仍然是必要的,这对应着创意写作“第三梯队”的教材建设。一方面,这类教材的编写可立足于编写者个人特长,充分发掘自身写作指导能力,编写时应体现出自己的特色和个性来,可以不再采用以往传统写作教材的编写模式,而是结合创意写作实践需求探索新的编写形式,创新教材的编写模式;另一方面,引入心理学、社会学、历史学、传播学、公共关系学的相关理论,立足于建设跨学科、跨领域的融合式教材,拓展创意写作学科视野。

(三) 贴合时代,创新形态

写作教材的一个基本特征即是写作理论和创作原理应该尽量简明,而围绕这些基础理论所采用的启发性材料却要新颖别致,具有鲜明的时代特色,容易被人理解和接受,这一基本特征决定了写作教材的编写应当贴合时代和读者受众的实际。创意写作进入中国已经有十余年的历史,但真正规范化的创意写作教育却在近几年才逐渐开展起来。尤其随着网络时代的来临、写作知识的革新、写作生态的改变,创意写作实践如何在新的写作场域中维持其合法性和独特性,并进一步指导和服务于创意写作教育?建设新形态的创意写作教材对这个问题的解决具有关键性的作用。建设新型的创意写作教材应注重两个方面。一方面,从内容来看,要进一步对接文化创意市场需求,以内容生产和创意能力培养为基点,以行业内成功的案例为示范,进行详细的剖析和讲解,围绕出版发行、影视制作与改编、演艺娱乐、文化策展、数字游戏与动漫等文化产业的发展趋势来设计教材内容,做到“既有行业视野,又有专业高度”。此外,关注创意写作的社会化实践,并力图在非虚构写作、应用文写作、新媒体写作、人工智能写作以及互联网文案写作等方面提供基于创意写作的专业性指导,担

负起互联网时代赋予创意写作教育教学的新使命。另一方面,从形式上看,在教材外形设计中融入二维码这样的科技元素,将纸质教材与一系列数字资源(包括因字数限制没法放进教材的文字、不能通过纸张呈现的音频、视频等拓展材料等)进行整合,放进教材中,使教材更加适合网络时代的阅读习惯,从多维度、多层面促进写作教学改革,提升学生学习的兴趣,提高创意写作教学效率。

创意写作在中国经过十余年的发展,确实在本土教材建设方面取得了一定成绩。尤其值得关注的是,创意写作这一最初由高校学者倡导引入的概念,近年来逐渐走出了高等院校,开始向中小学乃至儿童阶段拓展。从2016年开始,我国出版了一系列主要面向青少年的创意写作教材,如:曹文轩主编的《倾听未来的声音:“北大培文杯”全国青少年创意写作大赛优秀作品(第3季)》(北京大学出版社2016年出版),高子阳所著的《儿童创意写作公开课》(陕西科学技术出版社2017年出版),郭雪萍主编的《小学创意写作》系列丛书(江苏凤凰科学技术出版社2017年出版),张祖庆编著的《光影中的创意写作46节电影作文课》(二十一世纪出版社2018年出版)。到2020年,由华文创意写作学科带头人葛红兵教授主编的六卷本《小鲁卡的奥文创意写作课》出版。综观这些教材,无论是面向高校大学生的创意写作教育,或是面向普通写作爱好者的创意写作指导,还是面向少年儿童的作文教学,都是在普及“人人都能写作”“作家可以培养”的理念。这对于祛除写作者乃至写作过程本身的崇高化、神秘化,进一步形成新时代背景下全民写作浪潮具有重要的推动作用。当然,同样应该正视创意写作教材建设中出现的种种困惑和问题,把握未来教材建设的正确方向,突破以往教材的不足和限制,结合教材编写者以及写作实践者的写作经验,提炼有效的训练方法,激发学习者的创造性思维,更好地服务于各个层面的创意写作教学以及创意写作社会实践。

参考文献:

- [1] 葛红兵. “中国本土创意写作学”专题研究[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2020(2): 131-156.
- [2] 宋时磊. 热概念的冷思考: 创意写作中国本土化发展述评(2009—2019)[J]. 长江学术, 2019(4): 79-89.
- [3] 丁伯慧, 李孟. 创意写作[M]. 北京: 高等教育出版社, 2016.
- [4] 刘卫东. 中国创意写作发展理念观察——以丁伯慧、李孟《创意写作》为视点[J]. 汉江师范学院学报, 2020(2): 52-57.
- [5] 葛红兵, 高翔. 创意本位的文学批评论纲[J]. 名作欣赏, 2017(31): 5-10.
- [6] 高旭. 创意写作视域下高校写作教材建设探讨[J]. 文艺评论, 2018(6): 65-68.
- [7] 赵宏琴. 创意写作教学与沟通[M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2019: 4.
- [8] 冯汝常. 大学创意写作[M]. 北京: 高等教育出版社, 2020.
- [9] 许道军. “像作家一样读书”: 从新批评到创意阅读——创意写作活动中的阅读研究[J]. 当代文坛, 2019(1): 108-112.
- [10] 葛红兵. 创意写作问题三论[EB/OL]. (2020-05-11) [2020-07-25]. <http://www.chinawriter.com.cn/n1/2020/0511/c404033-31703978.html>.

The Compiling Idea and Construction Path of the Local Textbooks of Creative Writing

ZHANG Chunjing

(College of Literature, Southwest University, Chongqing 400715, China)

Abstract: Textbook compilation is an important part of disciplines construction. The evolution of textbooks construction reflects the track of disciplines development, theoretical exploration and unfolding process. Creativewriting has been introduced into China for more than ten years. The development of textbooks construction has experienced the trend of "from introduction to indigenization, from singleness to pluralism". Among them, textbook compilers and writing practitioners construct local textbooks of creative writing around the concepts of "cultivating the writing ability of ordinary people", "creative ontology", "basing themselves on practical training, connecting with the market", "selecting the position", "reading-type writing" etc, and some achievements have been made, but there are still many deficiencies and problems in the implementation of the compiling idea and teaching practice. In view of this, the construction of textbooks in the future should further emphasize the "creativity standard", construct the writing textbook system around "creativity", take the creativity realization as the core, consciously get rid of the past tradition writing rhetoric and philological tie, and stimulate students' creative thinking. At the same time, it needs to adapt to the teaching requirements of different levels of disciplines and the different needs of writing lovers and learners, and multi-oriented, develop gradient and advanced level textbooks. Finally, it is also significant to break through the shortcomings and limitations of traditional writing textbooks, conform to the characteristics of the Times, actively response to the demand for creative talents in the development of cultural creative industry, and carry out the practical training of market-oriented writing.

Key words: creative writing; creative standard; traditional writing; writing teaching; local textbooks; textbooks construction

收稿日期: 2020-08-09

责任编辑 秦 俭