

上海大学创意写作丛书 葛红兵主编

创意写作：基础理论与训练

许道军 葛红兵 / 著

创意写作：基础理论与训练

许道军 葛红兵 / 著

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

创意写作:基础理论与训练 / 许道军,葛红兵 著.
—桂林:广西师范大学出版社, 2012. 4
ISBN 978 - 7 - 5495 - 0492 - 3

I. ①创… II. ①许… ②葛… III. ①文学写作学—研究
IV. ①I04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 067882 号

出品人:刘广汉
责任编辑:刘冬雪
装帧设计:赵瑾

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001)
网址:<http://www.bbtpress.com>

出版人:何林夏

全国新华书店经销

销售热线:021-31260822-882/883

山东临沂新华印刷物流集团印刷

(山东临沂高新技术产业开发区新华路 邮政编码:276017)

开本:650mm×960mm 1/16

印张:15.5 字数:240千字

2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

定价:42.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷单位联系调换。

(电话:0539-2925888)

丛书总序

美苏冷战以苏联瓦解美国的胜利告终。多数人认为美国是靠科技创新战胜了苏联,这种认识是片面的,在我看来,美国之战胜苏联更重要的原因是文化创新。没有文化创新的国家其国力不可能真正强大。事实是,今天的美国,广义文化产业占其 GDP 比重超过了 20%,是美国国内第一大产业,也是美国第一大出口产业。我们可以结论性地讲,今天美国的国力主要体现在文化产业的发达和全球出口上。这跟美国大学体系中“创意写作”机制的创建和发展有关,美国高校在美国的发展中不仅仅承担了技术创新的功能,同样承担了文化创新的功能,为美国文化产业发展提供了高速引擎。但是,中国高校却不是如此,中国高校没有“创意写作”学科,中国高校文学教育走的是文学史知识和语言学知识教育路线,明白宣称不培养作家。中国高校在过去的一百年现代化史上承担的功能是非常尴尬的,它承担科技创新功能,也曾经试图承担社会改造技术的提供者角色,但是,它始终是文化传承者的形象,一直没有真正承担文化创新者的义务。它支离破碎、附庸风雅地追随西方科学主义、技术主义路线,但是实际上在科学主义的思潮中始终没有占据先机,当然也没有后来居上,只是在技术创新上少有作为,把文化创新的任务排斥在自己的体制之外。现在,让我们来看看中国大学的其他可能?也许校园现在应该可以分成两个部分,一部分是科学技术专家的大学,一部分是文学艺术家的大学。大学应该建立一种系统,更高等级的系统诉求,在科学技术创新之外,还有另一种推进全社会文化创新的力量,为国家综合国力的竞争提供动力。

2004 年我去剑桥大学任访问学者一年,回来去拜访钱伟长校长,见面没寒暄,他劈头就来句:你觉得我们上大中文系现在怎么样?我当然说好

话,他老人家关心的事儿我们真是尽力了,再说,我们的确也有很大进步。但是,他反问:是这样吗?我们跟复旦比,怎么样?我们赶上了复旦没有?我就噎住了,不知道如何回答。当时,大不列颠学术基金会资助我到英国访问一年,加上之前我在新加坡工作、法国讲学的经历,我有很多想法,包括对中文学科改革的想法,我感觉,未来的高校文学教育,应该以“创造性写作”(我们翻译成“创意写作”)为主要方向,这是中国文学教育改革的大方向。而我们现在的大学文学教育是明确告知“不教写作”、“不培养作家”的,这个体系教语言、教文学史、教文学理论,但是,就是不教文学创作本身,不教创造性思维和写作,这是和当代文化的产业化发展、文化产业的国际化竞争环境不适应的。当时,我感觉到我们的中文系学生找不到工作是因为跟文化创意产业不衔接。我认为整个中国的高校文学教育都要改革,中国的高等教育中的文学学科应该有一个大检讨。后来,钱校长让我写个报告,要我把对中文系教育教学的想法整理成文字写给他。写报告的时候,发现自己对问题的思考还只是皮毛,很多问题没有想透,这让我不得不马上提起精神,进一步收集海外资料,翻译学习,此后好几年,创意写作研究成了我常态教学科研之外的一个“私密”任务。三年前,我终于向周哲玮校长写信,建议创建上海大学创意写作学科,在周校长的关心和文学院陶飞亚院长的推动以及董乃斌、王晓明、王光东、曾军、张寅彭等领导和同事的大力支持下,三年前我们创建了全国第一所高校创意写作中心,创建了全国第一个本科“中国文学创意写作平台”,去年又在中文系创建了创意写作创新学科。

在我看来,中国高校文学教育同语言教育混融为“语言文学学科”,已严重滞后于中国文化创意产业发展的需要,中国式“语言文学”模式培养的人才与社会需求严重脱钩,中国高校文学教育必须改革,以适应新的文化产业化发展形势。比较西方现代高校文学教育发展,同西方文学教育接轨,走“创意写作”教育教学之路,是中国文学教育未来独立发展的重要方向。当代高校文学教育一直和语言教育混融,形成了“谈文学就是谈语言”、“谈语言就是谈文学”的混融观念,进而造成了文学学科属性认识上的偏差,含混地强调其“基础类”、“研究性”学科属性,忽略其“艺术性”学科本质,否认甚至反对其应用性。事实上,文学和语言是两个完全不同的学科,文学教育不仅仅应该教语言修养、文体格式,更应该教个体表达和创造性思维(“自我诗化”),文学是语言艺术。但是,从创造性这点上说,文

学却恰恰存在于语言之外,文学的本质是“创造”,不是“语言”。文学教育应回归其创造性艺术教育的学科本性。目前所谓的“文学教育”完全不适应当代中国文化产业发展的需要,已成为冗余学科。据麦可思(MyCOS)中国大学生就业研究课题组《中国大学毕业生求职与工作能力调查》报告,汉语言文学专业数年位列最难就业专业排名前十。高考网2009年9月22日的一篇文章将汉语言文学专业排在最难就业专业第七位,因为该专业“看起来什么都能干,其实什么都干不了”。按照目前体制培养出来的汉语言文学专业学生,失去了“文学哨兵”的就业需求,有知识却不能创造,能鉴赏却不会创作,他们还有什么就业前景呢?目前的文学教育是“把文学当做意识形态”时代教育体制的遗存,是为培养“文学哨兵”服务的,以文学研究、文学批评为主,教授语言知识、语言修养,教授文学史知识和文学鉴赏批评能力,却不教授文学创造能力。以前我们“把文学当做意识形态”强调作家身份及其创作的独特控制管道,自然我们也不需要面对大众的以“独创”为指归、以个体表达为核心的“创意写作”能力的培养。1980年代兴起的“先锋小说潮”及其后的启蒙主义文论让我们误以为文学的个体性和创作性是不可习得的、文学创作与创作成规的可继承性是对立的,我们不承认文学创作能力可以培养、教育,因而我们没有指向“创意写作”的高校文学学科、没有摒弃当前的汉语言文学教育模式而建立新型的以创意写作为方向的文学。文学教育应有独立的学科地位,应确认其作为艺术教育学科的本质品格。改革不可能在现有的语言文学系的框架下进行,应该走创建独立的属于艺术学科的文学系的道路。

“创意写作”是一切创造性写作的统称,包含狭义虚构类创造性写作和非虚构类创造性写作等。创意写作不仅培养作家,还更多地着力于为整个文化产业发展培养具有创造能力的核心从业人才,为文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等所有文化产业提供具有原创力的创造性写作人才。西方的文学教育一般归属艺术类,把创意写作作为文学教育教学的主攻方向。目前创意写作在西方是一个包含近20个子门类,提供本科、硕士、博士学科课程的大学科,为文化创意产业的发展提供了源源不断的原创动力。但该学科在国内还处于空白。中国的文学教育归属于人文社科类,以文学研究为主。传统中文系一般开设基础写作和应用文写作,但二者较少涉及创造性写作的教育教学。传统中文系在学生培育目标上明确宣布“不培养作家”。因此,打破现有语

言文学系框架,创建新型文学教育体系迫在眉睫,文学系不是新闻系、文秘系、语言系,不培养公文写手、新闻记者,甚至不培养语文教师,文学系应该以创意写作为专业,培养具有艺术创造思维和文学写作才能的专业人才,他们未来将成为文化创意产业核心从业人员。

西方文学教育经验、与世界文学教育接轨要求我们进行相应的改革。创意写作(Creative Writing),创生于美国,1936年爱荷华创意写作工坊创建,之后创意写作成为一门新兴科目在美国大学内得以确立和推广。不同于一般大学课程由教授向学生传授知识和思维方法,创意写作的教学有其特殊规律和方法,在这里不断从个人的经历、回忆、观察、思考中深挖素材,写出以往没人写过的原创作品成为教学目的。在这里,写作从某种意义上变成了认识自我、发现自我、表达自我的过程,激发学生的创造潜能、让写作真正切近学生的个人体验是创意写作教学的根本原则,其授课形式多采用学生与老师组成合作团体,在课堂上大家平等地展示自己的作品,各抒己见,对别人的作品可以提出称赞、批评、修改意见等。目前,英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、以色列、墨西哥、韩国、菲律宾等国家也纷纷开始效仿美国,在大学设立创意写作专业。

我国文化创意产业发展的大势要求我们改革。美国的强盛不仅仅因为他们的军事能力和传统工业技术,更是因为他们的文化产业,文化创意产业在美国GDP总值中约占20%,是美国第一大产业,同时也是美国第一出口产业,其出口额甚至超过军工和一般制造业等。我国文化创意产业占GDP总值约5%,极端落后于发达国家水平,按照美国水平,中国未来文化创意产业发展至少可以有4倍的空间。目前,我们文化创意产业的落后最主要是高校文学艺术教育落后所致。发展文化创意产业需要强大的文学艺术教育学科,但我们缺乏这个学科引擎。

中国的未来要靠创新,要靠思想和艺术创造力,否则,中国没有前途,我们永远摆脱不了在世界分工中做没有脑子的生产机器的角色,我们永远只能是给别人打工的命运。创造性人才需要天赋,但人的创造性并非不可以培养,创意大师赖声川就说人的创意才能可以通过创意概念的培养和表现手法的训练来提高。欧美创意写作教育经验告诉我们,改革现有文学教育模式,创建以创造性写作为方向的独立文学教育学科,培养新型写作人才和创意人才,承担起文化产业发展的支撑点和发动机角色,是完全必要也是完全可以做到的。

上海大学文学与创意写作研究中心是中国首家致力于创意写作理论研究并将之与创意写作教学、创意产业实践结合的科研单位,中心以创建中国化现代创意写作学科为目标,致力于美欧现代创意写作学科的引进和中国传统写作学的现代化改造,改革中国高校中文教育教学培养机制,培养具有现代意识的专业创作人才及具有原创写作能力的创意产业核心从业人员。产业实践方面,中心已经成为华东地区重要创意文化产业研发、设计和策划团队,中心曾经承担2010年世博会中国国家馆陈展策划等项目,已形成一定的产业影响力。目前,中心已形成与“文学院中国文学创意写作平台”、“中文系创意写作学科组”三位一体的合理架构,并与美国哥伦比亚学院、澳洲国立大学、澳洲拉筹伯大学相关系所形成了稳定的合作研究和联合培养关系。中心创立以来,进行了大量的教育教学研究和实践活动,去年在中文系开设了创意写作实验课程,形成了一定的教育教学经验。在此基础上,我们归集数年来翻译和编写的资料,编撰了本丛书,作为中心近年工作的一个小小展示平台,本丛书目前已经完成《创意写作:虚构与叙事》、《创意写作:美国战后文学的“系统时代”》、《创意写作:基础理论与训练》、《创意写作概论》等4卷,但研究还在继续,成果还会不断推出。因而,丛书保持开放,但愿它未来能达到建构一个创新学科、开创一个创新课程体系并形成与之相适应的规模的程度。

我的同仁们在这个过程中,经历了难以言说的困难和曲折,他们无私奉献和无偿劳动的精神,对创新的迷恋和对教育的执著,让我感动。本书除了感谢各位同仁的共同努力之外,还要特别感谢王光东教授的指导和帮助,没有他的支持,就没有这套丛书的出版。本书受上海市教委重点学科中国现当代文学建设项目(S30101),上海大学课程建设及教材建设项目支持,特此致谢。

葛红兵

2011年元月于上海大学

目 录

导论：创意写作的兴起	1
中文教育改革与创建创意写作学学科	1
认识创意写作及创意写作学必须纠正两个“偏见”	6
需要解决的四大问题	7
视野创新与基础理论建构	11
创意写作的兴起和未来	13
中文创意写作教育体系的建构	17
第一单元 创意写作前驱	22
爱荷华大学创意写作工坊	23
纽约哥谭作家工坊	25
英国创意写作学科发展	27
澳大利亚创意写作学科发展	28
哥伦比亚学院(芝加哥)的创意写作与约翰·舒尔茨教授	31
第二单元 创意写作活动实施	34
单位1：workshop	34
单位2：Seminar(研讨会)	36
组织：writer(作家/专家)	37
方法：Writing Processes(过程写作法)	39
指向1：思维训练(创意思维)	42
创意写作训练的实施	47
指向2：写作训练(创意写作)	50

第三单元 欣赏类阅读文本	53
“什么是今天中国的‘文学’”	53
电子文学	54
虚构文学	55
非虚构文学	62
讲史：中国非虚构故事传统	65
讲故事	67
故事与自我	72
诗歌的形式、思想、情感与声音	73
第四单元 生产类创意文本	75
策划书与文案	75
形象生产文本	80
活动生产文本	82
销售生产文本	84
意义生产文本	85
第五单元 工具类功能文本	88
工具的“工具性”	88
“工具”的功能性	91
“工具”的对象性	94
“工具”的审美性	96
管理类工具功能文本	98
社交类工具功能文本	101
经贸类工具功能文本	103
法律类工具功能文本	103
科技类工具功能文本	105
第六单元 突破作家障碍	107
人人都是“writer”	107
作家气质	109
创意可以培养吗	110
是什么导致我们成不了“writer”	111

写作障碍克服	113
练习	121
第七单元 发展个人心思	123
有心思的人就有创意	123
创意形成自我	124
给心思讲一个故事	125
作家与白日梦	128
给心思一个形式	131
“被破坏”的形式	133
什么是有创意的故事	134
练习	137
第八单元 带着镣铐跳舞	139
艺术民主	140
读者接受/消费	145
期待视野	150
类型规约	151
创意写作不是撞大运	152
创意是妥协的结果	153
练习	154
第九单元 提升创意品位	156
内容为王	156
创意源自需要	157
从“我”的故事到“人类”的故事	158
不能只为自己写作	159
个人生活的关联性	160
利他动机决定创意品位	161
创意品位	162
创意回应的是人类的精神需求	163
理解你的对立者	164
练习	166

第十单元 合理利用成规	167
伟大的成规	168
成规的协调性	169
成规的生成性	170
成规的约束性	171
从成规上路	172
个人的和地方的	177
类型化时代的文学创作	180
练习	182
第十一单元 创造性阅读	184
批评式阅读	185
知识性阅读	185
从作家角度阅读	187
作家对自己主人公都不怀好意	192
从人物角度阅读	195
从多个感官角度阅读	199
练习	200
第十二单元 尽善尽美	201
修改的两种面貌	201
修改的三种模式	202
好作品越写越薄	208
把不是你的东西剔除出去	209
把事情做到极致	210
改变路线的最好办法是改变目的地	212
练习	212
附录一 理解爱荷华	
——“创意写作”在美国的诞生和发展	213
附录二 《成为作家：潜能激发课》课堂实录(节选)	220
后记	232

导论：创意写作的兴起

20世纪20年代末,创意写作创生于美国爱荷华大学,后来作为新兴学科在美国及其他西方国家的高校确立并推广。目前在欧美发达国家,创意写作已经有80余年历史,包含近20个子类,设有本科、硕士、博士研究生培养层次的大学科。创意写作学学科的诞生和发展,改变了欧美战后文学发展的格局,也彻底改变了欧美文学教育教学思想体系,为欧美文化创意产业的兴盛和发展奠定了学科基础。但是,迄今为止,这门学科在中国尚未得到正式承认。尽管各式各样的探索已在展开,然而从总体上来看,中国高校还没有自己的关于创意写作学的原创理论、训练体系、课程系统,创意写作学学科建设更是空白。

中文教育改革与创建创意写作学学科

长期以来,文学创作被看作一种只有作家才能拥有的天赋,而这种天赋是不能或者不易被学校培养的。正是基于这种观念,我国大专院校的文学教育形成了“不培养作家”的传统,这导致“写作学”在大学学科体系内处于边缘化甚至不被承认的地位,一些大学的中文系一度取消写作学课程和教研室,更谈不上该学科的现代化转型及向“创意写作学”的深度发展。

今日的中国已经进入了文化产业化发展时代,中国当代文学至此已经不再仅仅是所谓“圣手”作家的天才事业,而是文化产业的一部分。当代文学的发展已经远远超出了20世纪80年代所谓“纯文学”概念可以概括的范畴,文学写作逐渐成为文学编辑、广告人、编剧、书评人和影评人等的修养基础。此外,文学经过口头时代、纸面时代的发展,其创作规约和技巧已经无比丰富,超越了绝大多数人可以无师自通的能力范围,没有相对专业

的训练,要想成为一个作家已经变得非常困难,而时代主流艺术形式的新变化,更要求我们建构现代意义上的创意写作学,使得这种写作技能可以通过有效途径得以培养。

首先,创意写作学的发展是繁荣当代文学创作的需要。创意写作学在美国的发展经验告诉我们,科学有效的创意写作学训练可以培养作家、繁荣创作。谁也不能否认20世纪30年代以来美国文学在世界文学格局中的领先地位及成就,而这个成就与创意写作学科在美国高校的发展息息相关。在今天的美国,我们很难找到一个没有受过创意写作训练的“作家”,美国战后普利策奖获奖人多数出身于创意写作训练班。美国当代知名作家几乎都有创意写作学位,许多作家甚至受聘于大学,执教创意写作专业,我们所熟悉的白先勇、严歌苓、闾丘露薇等都曾系统学习过创意写作,著名作家哈金也在作家工作室教授创意写作。

其次,中国文化创意产业的产业化发展格局呼唤创意写作学科的创生。直到今天,我们依然对美苏二战之后的实力对比消长充满误解。事实上,美国完胜苏联靠的不是军事和政治。美国从来没有真正在军事和政治上打过胜仗,美国的胜利靠的是文化:冷战开始,美苏文化产业几乎在同一起跑线上,而冷战结束,美国文化创意产业在美国GDP中占比约20%,经过半个世纪的冷战,美国文化创意产业已发展成占比第一的支柱产业,同时美国也成为世界第一大文化产业出口国,出口占比超过军工和一般制造业,美国的强大莫基于文化及其产业化发展上。我国文化创意产业目前占GDP总值约5%,与美国相比极度落后(但相比美国,我们至少还有4倍的发展空间)。在未来的中美较量中,我们不能重蹈苏联只重视军事和工业而最终失败的覆辙,我们一定要认识到未来的国力竞争是文化创意产业的较量。谁在文化上占据了先机,谁就能真正在“观念”上影响世界,就可能在竞争中获胜,成为真正的世界强国。我们文化创意产业的落后最主要是由高校文学艺术教育落后所致,发展文化创意产业需要强大的文学艺术教育学科,但我们缺乏这个学科引擎。2009年国务院文化产业振兴规划的出台,首次确认了文化可以产业化发展的思路,此后各地各级政府对文化创意产业的重视为我国走向文化资源大国、文化创造大国、文化消费大国、文化输出大国创造了条件,也为中国创意写作学科的创生和发展提出了要求。

最后,提出创建创意写作学学科,乃是根源于大学中文系教育改革的

迫切需要。这里牵涉到两个问题,一是中文系学科独立的问题;一是中文系以“语言文学”为核心的人才培养模式的问题。

一方面,中国没有严格意义上的高校文学教育,文学学科在中国从未取得独立的地位。中国的文学教育从来就没有与语言教育分离。中国文学教育同语言教育混融为“语言文学学科”,形成了“谈文学就是谈语言”、“谈语言就是谈文学”的混融观念,进而造成了文学学科属性认识上的偏差,含混地强调其“基础类”、“研究性”的学科属性,忽略其“艺术性”的学科本质,更否认甚至反对其应用性。事实上,文学和语言是两个完全不同的学科,文学教育不仅仅应该教授语言修养、文体格式,更应该训练个体表达和创造思维(“自我诗化”)。因为文学是语言艺术,文学恰恰存在于语言之外,文学的本质是“艺术”,不是“语言+艺术”。文学教育应该独立,应该回归其艺术教育的学科本性。

目前的文学教育是“把文学当做意识形态”时代教育体制的遗存,是为培养“文学哨兵”服务的。文学教育以文学研究、文学批评为主,教授语言知识、语言修养,教授文学史知识和文学鉴赏批评能力,却不教授文学创造能力。以前我们“把文学当做意识形态”强调作家身份及其创作的独特控制管道,自然我们也不需要面对大众的、以“独创”为旨归、以个体表达为核心的“创意写作”能力的培养。20世纪80年代兴起的“先锋小说潮”及其后的启蒙主义文论让我们误以为文学的个体性和创作性是不可习得的,文学创作与创作成规的可继承性是对立的,我们不承认文学创作能力可以培养、教育,因而我们的文学教育没有指向“创意写作”为核心的高校文学学科。

中国式语言与文学混融的教育已经严重滞后于中国文化创意产业发展的需要,中国式“语言文学”模式培养的人才与社会需求严重脱钩,当前中国所谓的“文学教育”完全不适应当代中国社会及文化产业化发展的需要,已成为冗余学科。麦可思中国大学生就业研究课题组《中国大学毕业生求职与工作能力调查》报告,汉语言文学专业连续数年位列最难就业专业排名前十位之内。^① 新浪网文章将汉语言文学专业排名最难就业专业

^① 赵秀红:《中国大学毕业生就业报告(2009)发布中西部成为大学生自主创业的“硅谷”》,《中国教育报》,2009年6月11日。

第七位,因为该专业“看起来什么都能干,其实什么都干不了”^①。

目前中国高校文学教育主要集中在“汉语和中国文学方面的基本知识”教学上,文学专业教育主要是文学理论和文学史知识教学,而文学史知识又集中在古代文学部分,现当代文学部分常常是被忽视的。这个体系培养出来的汉语言文学专业学生,普遍有知识却不能创造,能鉴赏却不会创作;“有文化修养”却没有文化技能,有“知识基础”却没有专业技术。这样的学生怎么会有好的就业前景?实际上,中文教育教学的状况,也是中国高校文科教育教学的普遍状况的缩影,中国高校文科教育教学改革应该从中文教育教学的创意写作化改革中寻找突破口。

中国是一个儒教传统的国家,崇老敬老的孝道文化弥漫在社会的每一个层面,历史唯物论传统中的决定论、目的论因素,也决定了中国社会“理念”被放大,创意和直觉在社会生活中缺乏有效投影的现实;但是,中国又急切地渴望“创新”,中国是一个新兴的“改革”国家,中国30年改革史是“摸着石头过河”的探索史,“创新”是改革史的精神核心。但是,要建立一个新的发展模式,区别于其他欧美甚至亚洲国家,中国面临的挑战非常多,中国必须回答国家内部各个民族的多种诉求,融合各个阶层、不同性别、不同地方的文化意志,争取国民共识,塑造统一的大国意识形态。同时,随着中国的崛起,中国也需要通过共同的中国梦,并将这种梦想输往海外,获得世界性的认同。

中国在崛起过程中不断遇到个别国家的忌憚和质疑,这些都说明,中国的崛起缺乏有效的世界性“文化言说”。这个言说,需要有目的地去重读中国历史,完成中国二战历史及内战记忆的现代性再造以及革命史和改革史的重新梳理,这些不仅是塑造世界性中国想象的需要,也是塑造中国人自我认同的需要。当下的现实性问题,民族认同、阶层体认,及至城市化与移民问题,甚至性别冲突,等等,中国社会从来没有像今天这样面对多元化的挑战。然而,传统的以作家协会和宣传部为架构的意识形态书写已经不适应当下需要,它不可能担负起在现代意识之下对内和对外重塑中国梦,对内寻求共识,进行创造性书写的任务。通观美国经验,战后美国经历了无数问题,从平息战争记忆到女权运动的兴起,从黑人权利运动到1964年的民权法案及其之后的平权法案,而与之平行的是另一条主线——战后崛

^① <http://edu.sina.com.cn/gaokao/2008-05-20/1744140125.shtml>。

起的大国文化构想,可以说美国的文化意识影响了整个战后世界。美国高校创意写作学科从上世纪30年代开始,几乎参与了美国所有社会问题的讨论及美国思想的建构过程,尤其在美国梦的塑造、美国文化思想及形象输出、冷战中创造性人才的培训等方面,从上世纪30年代诞生起,之后持续活跃在美国高校中的数千个创意写作工坊无疑起到了关键性作用。换言之,通过创意写作学科的创建和努力,美国高校改变了自身的形象,美国高校通过创意写作学科在这其中承担了巨大的转换器功能。无论是战后老兵的安置、黑人平权与种族问题、阶层斗争稳妥、女权运动、原住民文化及移民问题等,我们都能看到创意写作工坊的影响。

创意写作学科的创生和建构要提高到国家意识形态建设的高度来认识。高校在这个过程中需要进行系统的改革,它们不应仅仅是科技创新的发动机,也应该是文化创新的发动机。事实上,当初“创意写作学科”被提出并融入美国高校时,几乎没有人预见到,正是这个学科,在美国战后崛起中产生了超乎想象的影响,它在多领域内积极回应了时代的需求。尽管最初它只是作为高校文科改革的试点,包含了为退伍老兵提供缓冲的微末动机,这个学科的系统化在某种程度上让美国的文化创造性也变得系统化,除了经济的有效运作之外,它让美国社会对文化命题也展开了奇迹般的应对。在未来的中美较量中,我们不能重蹈苏联只重视军事和工业而最终失败的覆辙,我们一定要认识到未来的中美较量是文化创意产业的较量。谁在文化上占据了先机,谁就能真正在“观念”上影响世界,就可能在竞争中获胜,成为真正的世界强国。

创意写作学在中国高校的创生,可以承担为中国文学创意写作探索新体制的任务。之前,中国文学创作体系主要由“作协”系统来统合,高校曾经有过“写作班”(如南京大学中文系作家班)的教育教学历史,但是,多数高校(如北京大学中文系)则宣布“不培养作家”,中国高校更没有一门与文化创意产业对口、专门从事人文艺术“创造”的基础学科来培养文化创意产业从业人员。在文化产业化发展的今天,在文化产业被提升为未来支柱产业的今天,高校系统建设创意写作学,培养文化产业急需的创意写作人才,可以为中国文化创造力提升提供新的支撑系统,未来文学创意写作人才的培养由高校进行,高校创意写作工坊(系)也可以提供作品创作和孵化支撑机制,成为中国文化创意产业的“发动机”,而这与“作家协会”体系是并行不悖的,作协可能更多地倾向于著作权保护、著作权买卖服务等,行使