

MTI学术写作译丛

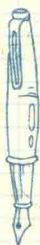

数字时代的 创意写作

Creative Writing in the
Digital Age: Theory,
Practice, and Pedagogy

迈克尔·迪安·克拉克
特伦特·赫根拉德 编
约瑟夫·赖因

杨 靖 张晓东 译
苗英婷 罗 昶

江苏凤凰教育出版社
Phoenix Education Publishing, Ltd

MTI学术写作译丛

数字时代的 创意写作

Creative Writing in the
Digital Age: Theory,
Practice, and Pedagogy

迈克尔·迪安·克拉克

特伦特·赫根拉德 编

约瑟夫·赖因

杨靖 张晓东

苗英婷 罗昶

译

江苏凤凰教育出版社
Phoenix Education Publishing, Ltd

图书在版编目(CIP)数据

数字时代的创意写作 / (美)迈克尔·迪安·克拉克
等编;杨靖等译. —南京:江苏凤凰教育出版社,2016.10
(MTI 学术写作译丛)
ISBN 978-7-5499-5858-0

I. ①数… II. ①迈…②杨… III. ①文学创作研究
IV. ①I04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 147971 号

The Publisher undertakes that the name of the Author shall appear in its customary form in the English language with due prominence on the title page, spine and Jacket/cover of every copy issued and on the reverse side of the title page the copyright notice shall be as it appears in the **Proprietor's** edition showing © Joseph Rein, Trent Herengerader and Michael Dean Clark, 2015 together with the following acknowledgment: *'This translation is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.'* **The Publisher** shall also include an appropriate copyright notice to cover the text of the **Translation**. **The Publisher** also undertakes that any reprint of the **Translation** shall provide for the said reprint to contain the said copyright notices.

书 名 数字时代的创意写作
原 书 名 Creative Writing In the Digital Age: Theory, Practice, and Pedagogy
编 者 迈克尔·迪安·克拉克
特伦特·赫根拉德
约瑟夫·赖因
译 者 杨 靖 张晓东 罗 昶 苗英婷
责任编辑 陈爱芳
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰教育出版社(南京市湖南路1号A楼 邮编210009)
苏教网址 <http://www.1088.com.cn>
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司(电话 025-57572508)
厂 址 南京市六合区冶山镇(邮编 211523)
开 本 890mm×1240mm 1/32
印 张 7.625
版 次 2016年10月第1版
2016年10月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5499-5858-0
定 价 38.00 元
网店地址 <http://jsfhjycbs.tmall.com>
公 众 号 江苏凤凰教育出版社(微信号:jsfhjy)
邮购电话 025-85406265, 025-85400774, 短信 02585420909
盗版举报 025-83658579

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

编委会名单

名誉主编 吴文智

主 编 严志军

副主编 杨 靖 张智义 施 光

序

“MTI 学术写作译丛”(以下简称“译丛”)翻译出版项目的首批入选书目包括《数字时代的创意写作》《用简明英语写作科技文》《编辑想要什么——科学期刊论文发表指南》以及《口译研究方法:实用资源》等四部著作。在全国翻译专业学位研究生(简称翻译硕士,MTI)教育蓬勃发展、语言服务行业快速扩张的时代背景下,这套丛书的出版及时引入了国际优质教学资源,为翻译硕士教学的多元化、本地化、特色化和实践化提供了有益的补充和拓展。

江苏省翻译协会秘书长吴文智教授从多年的翻译研究经验与教学实际情况出发,针对目前翻译硕士教学的突出问题,亲自为丛书确定选题,为江苏凤凰教育出版社和南京师范大学翻译硕士教学团队牵线搭桥,在选题价值、翻译质量和出版效率等方面为丛书的顺利推出提供了宝贵的引导和支持。

本“译丛”首批书目的英文版均来自芝加哥大学出版社(The University of Chicago Press)和布鲁姆斯伯里出版公司(Bloomsbury)等世界知名的学术与教育出版机构,代表了当代学术研究与写作的最新成果,对中国翻译硕士培养而言是非常优秀的教学资源。芝加哥大学出版社是美国规模最大的大学出版社,也是美国最著名、最早建立的大学出版社之一,历史上曾对“芝加哥学派”的创立发挥过重要作用。由该社推出的《芝加哥手册》(*The Chicago Manual of Style*)不仅成为出版行业权威的典范,而且

成为世界英文写作的经典标准和风格,对翻译和本地化行业也产生了巨大的影响。布鲁姆斯伯里出版公司是英国大众出版领域知名的独立出版社,总部位于伦敦。该公司以出版高品质大众图书为宗旨,从1997年开始出版风靡世界的“哈利·波特”系列图书。另外,该公司还成立了学术出版分公司(Bloomsbury Academic),旨在拓展教育、研究等非大众图书领域。本次精选的《数字时代的创意写作》等四部著作代表了上述两家出版公司的最新成果,紧密围绕翻译硕士教育领域中有关“翻译与创意产业”“技术写作与科技文翻译”“学术文献写作与翻译”以及“口译研究论文写作”等重点、难点和创新点,深入浅出地提供了知识呈现、理论探讨和技能训练等内容,在我国当前的翻译硕士教育改革和发展背景下,呈现了及时性、前瞻性、可扩展性的特点。

第一,本“译丛”所选的第一批书目为国内翻译硕士教育所面临的诸多难点提供了及时的解决方法和资源。自从2007年设立翻译硕士试点培养单位以来,MTI已经历了近十年的发展。随着培养单位从最初的15家增加到目前的200多家,高层次翻译人才开始源源不断地输入社会,促进了中国的政治、经济和文化发展。然而,专业学位与学术型学位培养模式差异不明显、各培养单位在专业方向和教学内容等方面的同质化现象、与语言服务行业需求脱节、实践环节相对薄弱的问题也在很大程度上制约了翻译硕士教育的进一步发展。此次出版的四本著作可以成为现有翻译教材的有益补充,为相关培养单位带来教学改革的新思路和新方向。《口译研究方法:实用资源》为口译方向的研究生提供了全程的研究指导,涵盖了从选题、文献综述、问卷与访谈到数据分析、写作流程的全方位内容,有助于解决目前翻译硕士学位论文定位不清、质量不高的问题。《编辑想要什么——科学期刊论文发表指南》分析说明了科技论文发表的特点和质量要求,有

助于具有理工科背景的培养单位发展科技文献翻译方向。

第二,这次出版的书目能为翻译硕士教育的创新发展提供具有前瞻性的启发和思路。《数字时代的创意写作》与当前在全球范围内日趋流行的网络文化、游戏产业、自媒体与社交媒体紧密相关,给出了非常具有针对性的写作教学理念和实践训练内容,有助于相关培养单位开拓与动漫、游戏、网络文学等创意产业的合作,培养出适应新的行业背景 and 消费习惯的翻译人才。《用简明英语写作科技文》则聚焦经济全球化背景下的技术传播(Technical Communication)行业,有助于翻译硕士毕业后从事技术写作、企业文档管理等工作。技术传播是全球范围内新兴的行业领域和教育领域,源于跨国商品和技术交流所必需的“技术文档写作”(Technical Writing)行业,在全球化和信息技术时代,又增加了多媒体产品与技术文档、网络技术支持、虚拟现实用户体验等新内容,是多语种翻译、技术开发、文档创建与维护、市场营销等职业能力的交叉与跨界融合。在中国产品走向世界以及经济全球化的背景下,掌握技术传播专业技能的高素质人才将成为就业市场上的稀缺资源。

第三,首批出版的四本著作形成了坚实的项目基础,为本“译丛”的后续选题和出版提供了“可扩展”的前期成果。这四本书在围绕翻译硕士学术写作的基本主题基础上,各自向技术写作、创意产业、口译研究和学术发表等维度伸展。同时,这几本书又配备了理论介绍、案例分析、实践训练、延伸阅读等环节,为后续的选题设定了参照和标准,预留了扩充的空间,可以在今后逐批的翻译出版中形成纵向和横向的系列,方便不同的院校选择使用。

本次出版的四本书由南京师范大学翻译硕士教学团队的严志军、杨靖、张智义、施光等四位老师负责主译,他们针对每本书各自成立了翻译项目组,严格按照翻译作业流程和质量监控流程

进行翻译,因此项目本身也体现了翻译硕士教学与翻译产业规范相结合的特点。

江苏凤凰教育出版社的张平主任和诸位编辑为本次的翻译出版项目提供了专业的支持,吴文智教授也在翻译过程中提供了宝贵的指导,在此向他们的付出表示衷心的感谢。

翻译团队付出了大量的精力,力争奉献出高水平的译文,但翻译过程中难免出现疏漏和失误,敬请读者批评指正。

愿本“译丛”的出版为翻译硕士教学带来一股新的活力和一次新的契机。

严志军

2016年夏末于随园

1

序言

——迈克尔·迪安·克拉克、特伦特·赫根拉德、约瑟夫·赖因

进入 21 世纪以来,创意写作的学术研究经历了缓慢而稳步的发展,并呈现多元化的特点。早期,与创意写作相关的文章几乎只关注技巧问题,教学实践检验和写作教学理论化的工作一直停滞不前。然而,幸运的是,过去二十几年来,越来越多的学者愿意并渴望去解决这个问题。当然,技巧问题仍将是写作学科的中心。最近兴起的学术研究之风提出了更多基本问题,对创意写作教学模式的目的是和有效性进行了分析。过去,关于创意写作的书籍屈指可数——如约瑟夫·M.莫克斯利(Joseph M. Moxley)的《美国创意写作》(*Creative Writing in America*),汉斯·奥斯特罗姆(Hans Ostrom)与温迪·毕晓普(Wendy Bishop)合著的《另当别论:反思创意写作理论和教学》(*Colors of a Different Horse: Rethinking Creative Writing Theory and Pedagogy*),D.G.迈尔斯(D. G. Myers)的《大象教学:1880 年以来的创意写作》(*The Elephants Teach: Creative Writing Since 1880*)。不过,现在有各类专门研究创意写作的课本可供教师利用,创意写作不仅成为一门学科,而且还能应用于教学实践。以前,有关创

意写作的文章只在几家主要的英语杂志出现,而如今读者在《新写作:国际期刊之创意写作的实践与理论》(*New Writing: The International Journal for the Practice and Theory of Creative Writing*)上就能看到,这是一本专注于创意写作理论和实践的杂志。得益于希瑟·贝克(Heather Beck)、保罗·道森(Paul Dawson)、黛安娜·唐纳利(Diane Donnelly)、凯瑟琳·哈基(Katherine Haake)、格雷姆·哈珀(Graeme Harper)、杰里·克罗尔(Jeri Kroll)、蒂姆·迈耶斯(Tim Mayers)、凯莉·里特(Kelly Ritter)、卡尔·范德梅伦(Carl Vandermeulen)以及斯蒂芬妮·范德斯利斯(Stephanie Vanderslice)等学者的努力,创意写作研究取得了长足进步。另外,学者对未来教学提出了全新而令人振奋的方法,使得创意写作教学更具可行性。

问题在于,虽然在创意写作领域兴起了学术研究之风,但很少有著作讨论数字技术对学科的深远影响。简而言之,创意写作起源于印刷文化,对其的依赖程度也远远超过其他学科。研究表明,创意作家涉及的文学体裁——如诗歌、小说、非虚构类创意文学以及某些课程中的戏剧——与数字化体裁截然不同。数字化体裁包括多模态演示、同人小说、社交媒体发布的帖文、数字化叙事、维基百科以及博客文章等。虽然所有这些体裁都包含相似的写作技巧问题,并且创意写作教师已在课堂教学中加以讨论,但是两者之间的差异依然存在。

诸如修辞学、作文和职业写作等写作学科已经体现了数字化影响力的重要性,数字技术如何影响写作教学业已形成理论,不过创意写作一直羞于与这些学科相融合,或许这是因为创意写作教师认为数字化工具本身错综复杂且日新月异,也难以掌握。当然,情况也确实如此。然而,创意作家应该认识到数字化工具能为学生提供拓宽自身技能组合的机会,而非障碍。探索和游戏一

直是并始终应该是创意写作的两大主题,也是数字化创意作品的两大关键。无论学生使用什么样的写作工具,创意表达的基本原则,比如精确语言、叙事或者自我反思,都应该得以保留。

《数字时代的创意写作》力图重新调整这种情况,挑战这种羞怯,并为创意写作教学的一系列讨论做铺垫。本丛书将围绕数字化创意写作,从不同方面展开持续讨论,并解决理论和实际应用问题。我们的撰稿人既有创意写作领域非常有名的学者,也有在数字文学领域已取得突破性成就的学者。他们的研究方法鼓励使用简易工具和技术创新,旨在为初学者和专家提供灵感。在美国、英国和澳大利亚,创意写作教师已经运用数字化工具进行教学试验并引起广泛关注。然而,作为一门学科,我们对其进行的阐述远远不够。最重要的是,我们希望本丛书能够引起大家的讨论。

本丛书分为两个部分。在第一部分中,“数字化对创意写作研究的影响”(Digital Influences on Creative Writing Studies)将数字化影响力置于学科中进行研究。格雷姆·哈珀在其原创性的论文《突触时代的创意写作》(Creative Writing in the Age of Synapses)中专门研究了这门学科可能被重新设想为与数字化生活相协调的“突触”数字响应系统的途径。亚当·凯勒(Adam Koehler)的文章《筛选对象:工坊教学、媒介生态学和(新)学生主体性》[Screening Subjects: Workshop Pedagogy, Media Ecologies, and (New) Student Subjectivities]讨论了根据数字人文和后人类理论重构写作工坊的必要性,以便更好地认识 21 世纪的学生和作家。在《集中、形式和(数字化)观察的方式》[Concentration, Form, and Ways of (Digitally) Seeing]中,安娜·莱希(Anna Leahy)和道格拉斯·德肖(Douglas Dechow)在课堂教学中均衡使用多层面的技术平台,同时仍关注诗歌创作的

中心即技巧原则。接着,特伦特·赫根拉德(Trent Hergenrader)的文章《游戏空间:为创意作家故事创作提供灵感的视频游戏》(Game Spaces: Videogames as Story-generating Systems for Creative Writers)认为,教师可以利用学生的游戏叙述知识来重构教学,推动学生写作向新方向发展。同样,在《营销创意:在小说课程中运用技术及广义技能概念》(The Marketable Creative: Using Technology and Broader Notions of Skill in the Fiction Course)中,迈克尔·迪安·克拉克(Michael Dean Clark)假设工程、商务及网络等理论观点能够用于提高学生的写作水平与能力。在本部分结尾——《两位创意作家批判地看待数字化写作》(Two Creative Writers Look Askance at Digital Composition),乔·阿马托(Joe Amato)和卡斯·弗莱舍(Kass Fleisher)探究了多模态写作的学科归属以及如何解决新媒介形态中的美学问题。

第二部分以“把数字化工具当做创意实践使用”(Using Digital Tools as Creative Practice)为主题探讨了数字化教学的实际应用问题。约瑟夫·赖因(Joseph Rein)的文章《迷失在数字化翻译中:为网络创意写作教学导航》(Lost in Digital Translation: Navigating the Online Creative Writing Classroom)探究了网络创意写作的最佳教学模式。网络教学在本科和研究生创意写作课程中是一大流行趋势。贾内尔·阿德斯特(Janelle Adsit)在《介绍自己:在非虚构创意文学和社交媒体中的教学身份建构和作品原创性》(Giving an Account of Oneself: Teaching Identity Construction and Authorship in Creative Nonfiction and Social Media)中讨论了关于创意写作、身份和技术的问题,展现了学生如何通过分析自己的网络虚拟角色来拓展对于人物的理解。在《重新反思二十五词微故事创作的网络写作工坊》

(Reconsidering the Online Writing Workshop with 25 Wordstory) 中,阿比盖尔·G.谢格(Abigail G. Scheg)将社交媒体——微博作为集中化工坊加以论述,并认为微博能打破课堂教学与外部文学界的界限。在这三种假设中,第一种假设为《机器化写作:太鲁阁的数据与过程》(Writing with Machines: Data and Process in Taroko Gorge),小詹姆斯·J.布朗(James J. Brown Jr.)认为可执行计算机代码的编写与形式主义诗学束缚下的写作非常类似,并说明体裁限制如何使学生的注意力集中在语言本身。在《根据地图和规则讲故事:在创意写作工坊中使用交互式小说语言“Inform 7”》(Telling Stories with Maps and Rules: Using the Interactive Fiction Language “Inform 7” in a Creative Writing Workshop)(“Inform 7”是一种交互式文字冒险游戏)中,阿伦·A.里德(Aaron A. Reed)借鉴了类似的经验。他在文中假设程序语言定义的程序化规则需要学生更深入地思考环境因素和人物塑造问题。在《付诸行动:课堂中的网络即兴叙事》(Acting Out: Netprov in the Classroom)中,罗布·威廷(Rob Wittig)与马克·C.马里诺(Mark C. Marino)以网络化即兴叙事(netprov)促进教学发展,模糊了在创作不可预估的交互式叙事文本时听众和参与者的界限。在《课本的目标:从创意写作课上的数字化叙事作业中获得启发》(The Text is Where It's at: Digital Storytelling Assignments that Teach Lessons in Creative Writing)中,克里斯蒂娜·克兰西(Christina Clancy)讨论了数字化叙事平台如何挑战与提高她的学生在非虚构创意文学课上的个人叙事能力。最后,艾米·莱特(Amy Letter)在《新媒体创意写作》(Creative Writing for New Media)中以浅显易懂的方式如实阐述了在创意写作教学中运用新媒体所获得的成功和面临的挑战。

本书也有一个同步网站,读者可通过布鲁姆斯伯里(Blooms-

bury)出版社的首页访问。在该网站上,每位作者还提供了更多课程拓展计划以及新思路和配套练习,以补充文中所讨论的观点。我们也鼓励读者访问我们的社交媒体网站,网上有教师通过数字技术分享他们的经验和教训。最重要的是,以此为起点,我们希望本丛书能引起大家围绕“创意写作学科”展开热烈而持久的讨论,促使人们抓住技术带来的巨大机会并参与其中。

最后,我们认为数字化世界为创意写作教学和校内外合作创造了机会。数字人文在美国及其他国家的大学不断发展,创意写作能够并且应该在其发展过程中发挥核心作用。从计算机科学到平面设计等领域,学者和学生正努力投身其中,不断进行创意项目设计。相比创意作家,谁还能更好地使创意项目产生艺术共鸣,并熟练使用所需语言呢?我们建议大学同仁加强联系以探讨跨学科项目、客座教学以及联合授课等事宜。创意作家也许不会写代码,程序员或许不懂文学体裁,但双方若积极合作,都将受益匪浅。这样的合作不仅不会削弱创意写作这门学科的重要性,相反,还会促进学科发展并发挥其在现代大学中的重要作用。

目 录

1 序言 / 1

迈克尔·迪安·克拉克、特伦特·赫根拉德、约瑟夫·赖因

第一部分 数字化对创意写作研究的影响

2 突触时代的创意写作 / 3

格雷姆·哈珀

3 筛选对象：工坊教学、媒介生态学和（新）学生主体性 / 13

亚当·凯勒

4 集中、形式和(数字化)观察的方式 / 29

安娜·莱希、道格拉斯·德肖

5 游戏空间：为创意作家故事创作提供灵感的视频游戏 / 51

特伦特·赫根拉德

6 营销创意：在小说课程中运用技术及广义技能概念 / 68

迈克尔·迪安·克拉克

7 两位创意作家批判地看待数字化写作 / 81

乔·阿马托、卡斯·弗莱舍

第二部分 把数字化工具当做创意实践使用

8 迷失在数字化翻译中：为网络创意写作教学导航 / 101

约瑟夫·赖因

9 介绍自己：在非虚构创意文学和社交媒体中的教学身份建构和作品原创性 / 118

贾内尔·阿德斯特

10 重新反思二十五词微故事创作的网络写作工坊 / 137

阿比盖尔·G.谢格

11 机器化写作：太鲁阁的数据与过程 / 147

小詹姆斯·J.布朗

12 根据地图和规则讲故事：在创意写作工坊中使用交互式小说语言“Inform 7” / 161

阿伦·A.里德

13 付诸行动：课堂中的网络即兴叙事 / 176

罗布·威廷、马克·C.马里诺

14 课本的目标：从创意写作课上的数字化叙事作业中获得启发 / 192

克里斯蒂娜·克兰西

15 新媒体创意写作 / 206

埃米·莱特

作者简介 / 223

第一部分

数字化对创意写作研究的影响