

吴金梅 庄庸 著 ◎

互联网 + 新文艺创意写作

理论与实践 ——作品为世界立法

新时代，新思想，新文艺，新课题。

互联网+时代，当代中国青年需要什么样的创意写作课程？

当代中国青年最需要的“新文艺创意写作理论与实践”“中国化”教科书。

中国广播影视出版社

互联网 + 新文艺创意写作

理论与实践

—— 作品为世界立法

吴金梅 庄庸 / 著

中国广播影视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

互联网 + 新文艺创意写作理论与实践 : 作品为世界立法 / 吴金梅, 庄庸著 . -- 北京 : 中国广播影视出版社 , 2017.11

ISBN 978-7-5043-8008-1

I . ①互… II . ①吴… ②庄… III . ①中国文学—当代文学—文学创作研究 IV . ① I206.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 226247 号

互联网 + 新文艺创意写作理论与实践 —— 作品为世界立法

吴金梅 庄庸 著

责任编辑 陈宪芝

装帧设计 北京华太文极广告策划有限公司

责任校对 张 哲

出版发行 中国广播影视出版社

电 话 010-86093580 010-86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条 9 号

邮 编 100045

网 址 www.crtpp.com.cn

微 博 http://weibo.com/crtpp

电子邮箱 crtpp8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 河北鑫兆源印刷有限公司

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数 226 (千) 字

印 张 18

版 次 2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

书 号 978-7-5043-8008-1

定 价 46.00 元

前言

互联网+时代，中国正在进入一个崭新的“新文艺时代”，当代中国青年需要什么样的“创意写作”训练？从学校到社会，到底应该提供什么样的创意写作课程、培训体系和创新理念？

特别是处于集体焦虑之中的高校中文系/文学院，在“创意写作中国热”的冷思考中，如何推动互联网+新文艺创意写作的学科和专业建设，才能适应当下和未来转型、升维以及转场的社会实际需求和未来发展趋势？

这是第一本系统回答“互联网+新文艺时代”高校特别是中文系/文学院，应该为当下中国青年学子提供什么样的“创意写作课程、培训体系和创新理念”的理论与实践研究专著。

它第一次在“新时代新文艺”的国家顶层设计理念与体系视域下，在国内外发展大势、从世界到中国“新”文艺风潮和源流嬗变中，深入到互联网+新文艺时代的发展趋势，以当前新文艺领域普遍关注的创作实践、创新风潮和重要理论问题为切入点，对“新文艺新时代”进行来龙去脉、追根溯源、高层建筑的系统研究与理论建构。

它第一次对当下中国青年面临的“写作困境”（其实也是“时代困境”）进行了全面的剖析：没有系统、持续、深入的“写作课训练”，缺乏“自我表达”、“言语沟通”和“中国论述”的基础能力培养；无法克服“表达障碍”和“写作恐惧”，走不出“命题作文”和“私写作”困境，局限于“文学”作家作品和编剧、新闻、财经等所谓专业写作的“技术技巧训练”模式，受制于“国际先进的写作理念和经验”和“国内本土的写作体系”大杂烩大拼盘糅合而成的所谓“产、学、研一体化的新型写作体系”……

它第一次探索和实践着一种“基于社会实际需求和未来发展趋势，提供

与之相匹配而非脱节的写作能力训练”的新文艺创意写作课程、培训体系和新培养理念：不仅仅是发掘才华、启迪灵感、培育故事创意的种子，而是要通过文字表达和写作能力的训练，锤炼自己的学养、素养、涵养，以及思路、逻辑和智慧；在“写作”中重构自己的知识谱系，培养两种“三创”（创新、创优、创先和创作、创新、创造）的专业、职业和事业能力，特别是构建基于“职业/专业写作”、“社会/公民辩论”及“兴趣/社群表达”的“自我意识、族群认同和文化建构”等“新时代新文艺”核心写作素养与能力，寻找“提升自我表达力”（创作第二人生）、重建社会共识和国家认同（书写伟大中国），“在作品中创造新世界”（重塑“命运共同体”的新世界）的最佳“写作”路径：每个人/每个国家，才是他/它“最好的作品”。

这才是当代中国青年最需要的“新文艺创意写作理论与实践”的“中国化”教科书。

今天，我们为中国青年提供什么样的“写作训练”；明天，他们就会为整个世界讲述什么样的“中国故事”。

目 录

导 论

培养下一代智识阶层 / 1

一、大势研判：互联网 + 新文艺时代	3
二、趋势预判：创意写作中国热与冷	6
三、时势判断：“新文艺群体”人才培养危机与契机	9

第一章

互联网 + 时代：我们在大学写什么？ / 14

一、开场白：就写穿越文 / 小白文吗？	16
二、日常体：从第一人生到第二人生	18
三、社群体：每个人都可以写出各自的“小时代”	22
四、快乐体：互联网思维的“快乐（快感、娱乐）文学”	23
五、主题体：“中国话语 / 中国故事 / 中国思想”型重大写作	27
六、从“做梦”到“现实”：回答写作最基本的问题	30
七、大学写作课：如何书写自己和中国的第二人生？	38

第二章

讲规则：从商业受众到青春时代 / 48

一、作死法：从“自我”到“市场”	50
二、从平台到粉丝：个人—社群时代的商业规则	53
三、写作模式冲突：标准化写作 OR 套路化	58
四、转译：从“青年先锋文艺”到“社会大众文化”	63
五、青春课：传统社会 PK 年轻世代的交锋	68
六、书“写”人生：重新诠释和重构规则	74

第三章

我就是王：构建故事中的“果壳帝国” / 80

一、思维杠杆：从小切口到大格局	82
二、活着的细胞：从“大时代”到“小细节”	84
三、落脚点：从“细节”微雕到痛点“渲染”	88
四、从写作到研究：我们如何写“总裁文咋火的”？	95
五、课题研究：从“提纲”到“切入点”	101
六、果壳中的帝国：从“写法”到“活法”	105
七、从作品到人生：从“崩盘”到“星辰大海”	110

第四章

非“常”化：从“勾人的开头”到“千字文时代” / 114

一、问题：你的作品为什么不“勾引人”？	116
二、拐点：看范本的开头如何“出轨”	122
三、庖丁解牛：如何研究和分析作品的写法？	128
四、非“常”：从“日常现实生活”到“冒险故事心理”	136
五、“转译”与“改写”：从“个人亲历”到“公共经验”	140
六、千字文：从“小文章”到“大时代”	143

第五章

“众创”小说：在“集体围观”下“协同创作” / 148

一、广场写作：在网中央被围观	150
二、趣缘社群：小时代“四人共存模式”	152
三、可能性：创意写作研讨与训练	160
四、得与失：从众创写作到批评指导	166
五、毒舌PK暖男：课程和导师应扮演什么角色	171
六、“慢养”写作课：我才是我最好的作品	173

第六章

立场与理念：从“排行榜”到“年度网络文学选” / 178	
一、排行榜：构建中国网络文学评论评价体系	180
二、维纳斯小黑裙：网络文学与传统文学的“迥异性”	185
三、教学相长：书写人生的草稿	192
四、为作品立法：从“预设立场”到“发掘价值”	198

第七章

大格局：从“网络文学论坛”到“互联网 + 新文艺智库” / 206	
一、《女频周报》：全世界的女孩们，你们都没有错	208
二、HOW TO DO IT：切入点—猜测—想象性的整体	213
三、从“点”到“面”：Grit 地把一页纸读厚	217
四、培养感觉：从“当下钝感”到“关切时代”	223
五、网络文学论坛：互联网 + 新文艺时代的风骚与野望	236
六、互联网 + 新文艺智库：中国年轻智识阶层，下一个全球大脑	239

余 论

从“杯水中的风波”到“中国好时代” / 244
一、杯水中的风波：日常生活中的创意写作 246
二、“创意写作”是什么：让“看不见”的东西被“看见” 248
三、从门罗到“我”们：从“时光雕刻师”到“中国故事时代” 259
四、JUST DO IT：你写，你能，你最棒！ 262
五、互联网 + 新文艺时代：像大师一样写作 269
六、假若“我”来写..... “我”是“我”自己最好的作品 272

◎ 导论

培养下一代智识阶层

作为特聘教师，在参与高校“互联网+新文艺创意写作课程”（包括网络文学研究与创作课）的学科建设和专业设置时，育人先育己，教学相长，我们一直在逼问年轻的学子：我们在×大，到底应该“写”什么？

这实际上也是在问自己：对于这些可塑性很强、却不知道要往哪个方向着力的年轻人，我们这些“导”师，到底要将他们引“导”到哪里，又 HOW TO DO IT——也就是我们常问的“目标/任务，路径（里程碑步骤），当下最应该做成的小事情是什么？”

马云说，天亮了，谁醒了？或许，马云的真正意思是“变天”了。互联网+时代，面对三千年历史未来之大变局，马云的对策很直接也很粗暴，“我们要找的是合适的人，而不是把谁改变成合适的人”。不合适的人，直接咔嚓掉。未来两三年，我们的同学，带着简历，带着自己，还能再带点什么，才不会被马云们的“屠刀”直接咔嚓掉？

这就“倒逼”我们“活在当下”且要“活着并活得更美好”：大学时代，是唯一留给我们把自己从“不合适的人”改造成“合适的人”甚至是比合适更优秀更卓越的“最后的关键时机”。但这拷问的不仅仅是学生，还有老师和学校——如何才能具备“史上最牛的加工能力”，让学生能从“不合适”到“合适”，再从“优秀”到“卓越”？

以此来裁量，据说“在哈佛是所有大一学生唯一的必修课”，但在中国还在“应用写作”、“文学写作”、“编剧”等商业写作、“创意写作”等逼仄而复杂如牛筋一样盘根错节的空间中腾挪转移的“写作课”，一个个细微却重大的问题直逼而来：

我们如何为×大学生提供与社会实际需求和发展趋势相适应的写作

训练？

我们如何为中国同学构建“职业 / 专业写作”、“社会 / 公民辩论”以及基于“兴趣 / 社群认同书写”等当下三大核心竞争力的写作体系？

我们如何在多元化的个人叙述 PK 单一的主导叙述、西方叙述模式与中国叙述模式抢夺文化领导权的战争中，为年轻世代重塑用中国话语构建自我、族群和国家认同的论述和表达能力？

是的，我们的“创意写作课”，已经不仅仅是未来作家 / 编剧 / 创意写作人才……的“创作技巧与课堂实践”小问题，而是事关当下年轻世代如何适应社会实际需求和发展趋势，如何驾驭自己人生的小方向盘和大时代的宏大车轮，又如何用“中国话语”书写自己的第二人生、创造中国的美好未来、参与甚至主导未来“大世界”基本理论建设……切身相关和切中时代脉动的大问题。

这实际意味着整个高校写作专业的开设和教学课程体系建设，在当下中国现实生态中，已经被提到了一个“大格局、小切口”的境地，面临着拐点式的大转型……

但我们的写作教学能力和体系，却还停留在：1.0，同学们从中小学和高作文体系而来的命题写作、围墙高拥的学院体表达，抑或自媒体时代裸露欲、偷窥癖和表演秀浓烈的私写作？2.0，“编剧”、“文学”、“戏剧”、“新闻写作”/财经写作等分门别类的创作技巧与技术训练？或者3.0，上述标签大杂烩大拼盘糅合而成的创意写作体系？……我们如何才能克服自己的焦虑、不安和迷失，提升自己的写作教学能力，引导学生通过系统、持续和逐步的写作体系训练，去卡位“互联网”+“红利”时代，并且能卡到一个好位置？

在“互联网 + 新文艺创意写作课程”上，我们是这样尝试着跟同学们互动的：比起“把一本书读薄”，你们现在更需要“把一页纸读厚”的研究、阅读和写作训练；别再写“千字百科文”了，学会把一个“碎片”掰碎，引出灵感之河；放弃“海量信息”的思维模式，掌握“局部细节——想象、猜测和勾勒出整体观——宏大的格局”的思路、逻辑和智慧……

我们正在路上。方向和路径还未完全确定。但我们确实在实践中沉思，在沉思中探索：“大学写作课”——我们应该引导年轻学子如何书“写”自己未来的第二人生，创造更美好的中国和世界？

一、大势研判：

互联网 + 新文艺时代

一个时代有一个时代的文艺。“互联网 + 新文艺”成为这个时代最有代表性的潮流和现象。

2014 年 10 月，习近平总书记在北京主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话，关于“网络文艺”和“新文艺”的新观点和新论断首次浮出水面。

2015 年 9 月，习近平主持中共中央政治局，审议通过了《生态文明体制改革总体方案》《关于繁荣发展社会主义文艺的意见》，“大力发展战略性新兴产业”和“互联网 + 新文艺”成为国家战略。

2016 年 4 月 19 日，习近平主持召开网络安全和信息化工作座谈会，指出：我国有 7 亿网民，这是一个了不起的数字，也是一个了不起的成就。

而这 7 亿网民正是网络文艺的创造者、接受者和传播者。至此，十八大以来我们一直在研判和预判的“新时代新文艺”国家顶层设计理念和体系终于渐成雏形。“互联网 +”正式被纳入顶层设计，成为国家经济社会发展的重要战略，互联网将成为国民经济的一大引擎。“大力发展战略性新兴产业”、“以新文艺群体为重要抓手”成为整个顶层设计中一项极其重要的国家战略。

据此可以预判未来三到五年，一场新文艺的大变局势在必行：大力发展战略性新兴产业，重塑主流新文艺时代，将成为基本的国家战略。在此大背景下，各地各高校如何接受和应用“互联网 +”战略，抓好网络文艺，抓好新文艺群体，成为大势所趋，当务之急。

1. 各个层级的党员干部要进行相关的研修和培训

从中央各部委到地方各有关部门决策层和管理层出台相关政策管理措施，并将对各个层级的党员干部进行“研修”和“轮训”。

一是要改变观念，引发思维方式的转变。

二是，各部门、各层级、各领域打造一支横向联动、垂直纵深、灵活机动的、从“行政管理”到“文化治理”的专业队伍。

三是，探索和组建各地网络文艺和区域城市创新发展〔“超级IP（知识产权）战略”〕的路径，将在整个国家发展理念与模式从“GDP”转向文化科技融合创新战略“知识产权强国”之中，寻找“文化强市/强省/强国”等“超级IP战略”新思路、新理念与新战略。

2. 高校网络文艺专业和学科建设势在必行

从整个高校文艺学科的“震荡转型”，到新文艺学科和专业建设，一大批国家级新文艺基地及重点学科建设势在必行。不但整个高校学生需要基于社会实际需求和未来发展趋势来培养自己未来学业、就业、择业和创业、创新、创优的“大众创业万众创新”能力，就连很多老师尤其是青年教师都面临着“回炉再造”的需求。

因此，大力发展战略文艺，以新文艺群体为重要抓手，现在亟须推动各学科各专业的“专业转型与学科建设战略”：利用“互联网 + 新文艺”以文化科技融合创新和“超级IP”（知识产权或版权）为核心重建泛文化娱乐全产业链的业态与形态、理念与内容、机制与体制创新模式，探索与实践各学科各专业如何利用“互联网 + ”战略，重构自己的话语体系、内容体系和思想理论体系，以应对“互联网 + 新文艺”所引发的整个文艺学科与专业建设大变局。

3. 互联网 + 新文艺：泛娱乐文化全产业链商业模式和各区域市创业创新形态业态和生态将发展变革

当下整个互联网 + 新文艺，形成以“超级IP”（知识产权或版权）为创意价值洼地与故事核心源泉的泛文化娱乐全产业链，正在进行新一轮的边界混淆、异业联盟和跨界重塑；不但以网络文学、网络动漫、网络剧和网红经济等网络文艺和传统影视、动漫、游戏、音乐等文艺形态与业态，在各自全产业链中进行整合；而且，在互联网 + 新文艺中，传统文艺和网络文艺也将深度整合发展，各种艺术门类将跨类别、跨学科、跨边界被整合在

一种“大文艺”形态业态和机制体制之中。一个故事的讲述，将被要求适合于全媒体、全产业链和全类别进行IP化研发和运营。于是，整个泛文艺娱乐全产链的现状和未来，亟须跨类别、跨产业链、跨界的新型文化创新人才。

这将倒逼高校利用“互联网+新文艺”的国家顶层设计、产业基层创新、专业/学科理论建设等三大层面所带来的社会实际需求和未来发展趋势，直接在“网络文艺”业态与形态、文化与科技融合创新和全产业链重塑的框架下，对参与学生进行创新、创业、创优和众创空间以及网络文艺创新项目孵化器，为他们构建从专业学科学院学习到社会毕业就业择业的直接对接而非脱节的“三创”通道，并探索和实践“创新型人才”的新高校模式，以适应从大众创业万众创新到“创新型人才驱动创新型国家”的国家创新人才培养战略和网络文艺“社群治理”网络培育。

综上所述，互联网+新文艺时代，将在三个方面产生重大影响：

- A. 从中央各部委到地方各有关部门决策层和管理层出台新文艺相关政策与管理措施；
- B. 当下和未来泛文化娱乐全产业链商业模式和从业行为的重塑，必然会发生前所未有的大变革；
- C. 当下高校各文艺学科转型以及网络文学、网络文艺等互联网+新文艺专业或学科建设……

但是，一系列重要的概念和问题仍然没有得到厘清：

什么是网络文艺？互联网+新文艺到底是什么？它的成就与特点、现状和未来发展趋势是什么？尤其是，如何理解这种顶层设计的思路、逻辑和智慧，有效加强网络文艺评论工作，构建互联网+新文艺评论体系，推动互联网+新文艺健康有序发展传播，大力培养新文艺群体人才，促进社会主义文艺的繁荣发展，实现中华民族的伟大复兴和中国参与全球治理的新秩序重建，重塑中国和世界“命运共同体”？

官方、学界和产业界，都将面临这三个方面的拷问：

- A. 对顶层设计来说，如何落地、落实、落细、落小，才能符合并付诸新文艺的实际与实践？
- B. 对基层探索来说，如何挖掘互联网+新文艺的优势和潜力，锤炼自己的短板和问题，才能融入社会主义文艺的规划与发展？

C. 从社会主义文艺的“顶层设计”，到网络文艺的“基层探索”，假若说这两者之间存在着“差距”，那么，这个“差距”到底是什么？如何缩短这个差距？

上述三个方面都面临着拷问，都亟须要解答。这不但在整个决策层/管理层、学界、产业界是亟待填补的空白，甚至将直接影响到“创意写作中国热”所代表的高校专业与学科建设。

二、趋势预判：

创意写作中国热与冷

这带来一个核心的时代命题：从国家叙事模式到个人叙述模式的变革与创新势在必行，我们需要一种全新的“写作”时代哲学。

文运同国运相牵，文脉同国脉相连。一个时代有一个时代的文艺，一个时代有一个时代的精神。下一个伟大的“互联网 + 新文艺”时代，亟须超越时代、地域和文化的“话语、思想、理论新资源”。

这种时代哲学、思想和理论的突围与超越，才能带来“作品为世界立法”之创新与变革；而“作品为世界立法”的创新探索和变革实践，其实又是时代之先声的号角和洞见。

现在亟须作家作品以此作为超越近两百年来“民族—国家”为中心的国家/个人叙事模式和东西方文化战的“冷战”思维和“文明的冲突”等反恐思维的中国、世界和人类叙事模式，从而真正打造参与、主导甚至是领导“命运共同体”的未来世界新秩序重建的“中国文艺”作品。

需求倒逼改革。当下创意写作为何“中国热”？高校为何集体热衷于“创意写作热”？都是缘于此。甚至，各大高校现在纷纷开始部署以网络文学和网络文艺为新潮流代表的新文艺专业或学科建设。这将在未来的两三年迅速形成一个高峰，教材、师资、学生培养的方案和思路都严重匮乏。

但比这种“匮乏”更为严重的，是高校文艺学科因为发展轨道“断裂”所带来的三大“集体焦虑”：

1. 脱轨：无现实针对性——高校学子的三业（就业、择业和创业）和三创（创新、创业、创优）。
2. 出轨：无理论突破性——中国话语 / 中国故事 / 中国思想理论体系构建运动。
3. 并轨：无决策参考性——国家治理模式从“行政管理”到“文化治理”的智库需求，倒逼“供给侧的结构性改革”。

这种三“无”衔接，所带来的供给和需求的断裂，才是当下高校“创意写作”及网络文学与网络文艺专业与学科建设，无法适应“互联网 + 新文艺”需求的根本原因。

1. 现状：高校“创意写作热”三大典型状态与转型

中国高校“创意写作热”还未抵达高潮就已经戛然刹车！

在当下互联网 + 新文艺学科建设、师资培训和学生培养亟须思路与方案的趋势下，针对当下高校写作课程建设的三大典型现状，提供一种新写作体系和教学能力建设亟待转型的思路与探索尤为紧迫。

（1）走出沿袭中小学和高考作文体系而来的命题写作、围墙高拥的学院体表达，抑或自媒体时代裸露欲、偷窥癖和表演秀的“私”写作困境；

（2）走出“编剧”、“文学”、“戏剧”、“新闻写作” / 财经写作等分门别类的所谓“创作技巧与技术训练”误区——比起在当下泛文化娱乐全产业链中更专业、更商业、更产业的技术训练，高校中的创作技巧与技术训练并不具备任何优势，相反因为“真空”、“温室”、“不带菌”而更容易误人子弟。

（3）走出“国际先进的写作理念和经验”和“国内本土的写作体系和教学课程”大杂烩大拼盘糅合而成的所谓“产学研一体化的新型写作体系”画饼。

2. 问题：从“边缘学科”到“核心基础课程”

在当下高校文艺学科大转型的背景下，为高校学生提供一种与社会实际需求和未来发展趋势相匹配而不是相脱节的写作能力训练，十分必要。