

创意写作书系

TEACHING CREATIVE WRITING
Practical Approaches

创意写作教学

实用方法 50 例

伊莱恩·沃尔克 (Elaine Walker) 编
吕永林 杨松涛 译

创意写作书系

创意写作教学

实用方法 50 例

Teaching Creative Writing

Practical Approaches

伊莱恩·沃尔克 (Elaine Walker) 编

吕永林 杨松涛 译

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

创意写作教学：实用方法 50 例/沃尔克编；吕永林，杨松涛译．—北京：中国人民大学出版社，2014.1

(创意写作书系)

ISBN 978-7-300-18729-7

I. ①创… II. ①沃… ②吕… ③杨… III. ①文学创作-写作学 IV. ①I04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 008748 号

创意写作书系

创意写作教学

实用方法 50 例

伊莱恩·沃尔克 编

吕永林 杨松涛 译

Chuangyi Xiezu Jiaoxue

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京中印联印务有限公司		
规 格	160 mm×235 mm 16 开本	版 次	2014 年 3 月第 1 版
印 张	16 插页 1	印 次	2014 年 3 月第 1 次印刷
字 数	198 000	定 价	36.00 元

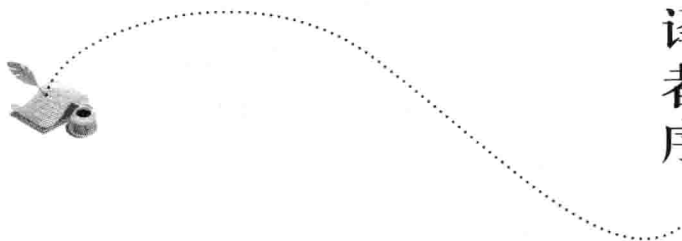
版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

“创意写作书系” 顾问委员会

(按姓氏笔画排名)

刁克利	中国人民大学
王安忆	复旦大学
刘震云	中国人民大学
孙 郁	中国人民大学
劳 马	中国人民大学
陈思和	复旦大学
格 非	清华大学
曹文轩	北京大学
阎连科	中国人民大学
葛红兵	上海大学

译者序

创意写作教学的破冰之旅

这是一本添补空白的教科书，它来得正是时候。国外高校创意写作的学科建设和教学实践已拥有近百年的历史，反观国内，无论是具体的课堂教学实践还是总体的课程体系建设，我们的创意写作训练都还属于开创阶段。据我所知，与此相关的著作虽然正在得以迅速引进或处在原创过程中，并且有的业已出版发行，但在完整、具体、真切的课堂教学实例展示和呈现方面，目前尚未有像样的著作同读者见面。

本书的旨趣在于当代高校创意写作课的教学实践，因此其实质是教学指南，不过在很大程度上，也可被作为一本创作指南来使用。本书由来自世界各地的 50 种创意写作课堂教学实例集结而成，为我们提供了诸多具体详细的创意写作教学方法和训练过程，其中，日益为大家所熟知的工作坊（workshop）化教学可谓无处不在。在某种意义上，工作坊化教学乃是本书的一个灵魂性装置，正是因为有了它的普遍存在，才确保了创意写作指南与实践的高度契合。

本书中的教学实例几乎都具备以下几种同工作坊化教学密切相关的特征：

第一，注重对群体互动的配置和调动；

第二，注重对教学创意的设计和开发；

第三，以学生的创意写作实践练习为核心。

本书第一个教学实例由主编伊莱恩·沃尔克女士提供，她所展示的正是让学生在与其他小组成员的相互交流和不断互动中实现的自我表达，并由此实现的相应的自我激发。对于这一从自己的戏剧工作坊热身项目改编而来的练习方法，沃尔克使用了“破冰船”一词进行比喻和界定。事实上，“破冰船”策略也同时为所有创意写作训练挑明了——一个必要的教学前沿或训练项目——群体互动与潜能激发。

本书中的练习涵盖各种体裁：小说、诗歌、剧本、散文、随笔、文学批评、歌词创作、动物描写、游记写作、美食评论等，角度涉及方方面面：极简主义、自由间接风格、悬念、场面、情节、视角、隐含意义，等等。而无论哪一种练习，其所选取的训练角度和过程设计都极富创意，打破了传统文学教育课堂的惯例，为我们的创意化教学吹来了阵阵清风。例如本书第 12 篇“纸上瑜伽”，就将瑜伽和写作练习充满想象力地融合一处。以往人们总是说，写作不仅是一件脑力活儿，也是一件体力活儿，“纸上瑜伽”练习则更进一步地提醒我们，写作还是一件“身体活儿”。也就是说，一个写作者光有充沛的体力还不够，还要想办法让自己的身体和心灵达到高度契合，并在身体和精神同时放松的前提下，让创造力活跃起来，让写作自由流淌。

当然，本书中所有练习的起始与落脚都在学生们的创意写作实践本身，可以说，唯有学生们的实际操练及其提高才是创意写作教师们从枪膛射出的那颗子弹，或者说是子弹要命中的那颗苹果。在这方面，第 46 篇“30/30 项目”是一个极好的样板。“30/30 项目”是一个让学生在 30 天内写 30 首诗歌的技能训练，要求学生每天都要在网上论坛张贴一首自己的诗歌，同时阅读自己同学的作品，以此培养一种日常化的写作状态和良好习惯。

在本书中，除了这 50 种非常有价值的创意写作课堂教学实例之

外，50 位教师各自提供的作者自介及其推荐作品，也都可以作为极佳的延伸阅读和参照对象。

本书由我和杨松涛合译完成，最后由我校订全稿。不足之处，敬请读者批评指正。

吕永林

2013 年夏日于沪上

前言

作为大学里的一个专业学科，创意的不同寻常之处在于，它吸引了来自各个领域的学者。一个历史学家可能只要具备历史学背景就可以了，而一个作家却往往要在一种跨领域的人生阅历中成长起来，并且还有可能要继续出没于这些领域。因此，不同的创意写作教师，其带入课堂乃至整个学科的个人资源也可能大不相同，更何况他们又都有着不一样的出版经历。

本书的编撰者都是一些已出版或已发表过作品的作家，还有一些经验丰富的演讲者和教育工作者。他们中间有游记作家、生活和美食专栏作家、剧作家、词作家，以及小说家和诗人。尽管他们来自世界各地，并且各自讲授的是文学、语言学、社会学、历史和文化研究以及创意写作，但通过本书，他们的理念得以会师一处。为了便于读者了解这些隐身于每个练习之后的充满创意的个体，本书还提供了每位作者的个人小传，这些小传都是按照我在第一个练习中所提供的模板变化而来的。

本书中的练习虽然都遵循了相同的介绍模式，但它们肯定会反映出每位提供者的不同方法、风格和文化积淀。基于学术严谨性和创造

性才能这两方面，这些练习可谓开拓性地提供了种种既折中又新颖的训练方法，以解决学生在写作上常出现的毛病。本书中练习的次序是随机而定的，相信那些想要投入其中的读者决不会受到什么先入之见的限制。那些喜欢速览的读者，还可参阅本书中的主题·分类索引，以及编后记中的一些延伸想法。

你也可以调整本书中的训练方法，从而使它们同你自己的风格和学生相契合，或者就按书上所写进行教学。本书中的训练方法充满实验性质，它们随时可以被整合进你自己的资源库。

Teaching Creative Writing: Practical Approaches

By Elaine Walker PhD

Copyright © Elaine Walker and contributors. Originally published in the UK by The professional and Higher Partnership Ltd in 2012, www.Professionalandhigher.com.

Simplified Chinese version © 2014 by China Renmin University Press

All Rights Reserved.

目 录

1	自我激发的破冰之旅：建立小组互动	1
2	动物描写	6
3	小说编辑：一个创造性的批评过程	11
4	热身练习、文本细读和句子	16
5	游记写作：从教室到喀土穆	21
6	自由间接风格的灵活性	26
7	蓝筹练习：在短篇小说中挑战“现实”的单一化	31
8	引入极简主义：闪小说与微小说	36
9	走出孤独：小说写作中的合作机制	41
10	模拟名流：进入角色深处	45
11	创造自我宣言：一条通向既定目标写作的有趣途径	48
12	纸上瑜伽：进入写作	54
13	雄辩术：赞成或反对某种主张	59
14	巧借婚庆用品店的创意：获取灵感的捷径	63

15	在作品中重视地点描写	68
16	适合胆小者的格律诗	73
17	风格模仿：词类和句法的创造性使用	78
18	根据人物愿望构造情节	83
19	诗歌嘹亮：一堂诗歌表演工作坊课	88
20	创意写作工作坊课中的网络技术应用： 博客和维基	93
21	美食评论：调动感官和个人记忆	97
22	数码琴弦：指导一堂音频工作坊课	101
23	用还是不用：第二人称“你”在作品中的使用	105
24	无纸工作坊教学：节省木材，增强互动，不拘一格 ...	109
25	把作品写在明信片上：捕捉散文的诗意瞬间	114
26	找到适合儿童文学的叙述口吻	117
27	与莎士比亚和蒙田一同写作：借鉴前人之法， 成就未来作家	122
28	土、空气、火和水：一堂创作与表演并重的 工作坊课	127
29	包装礼物：一个创造诗歌的协作游戏	132
30	写你知道的：将日常经历写成小说	137
31	架构完美的短篇小说：如何创造饱满的故事情节 ...	141
32	动手操练实验剧：舞台艺术的制作与导演	145
33	探究多重视角：书写扣人心弦的故事	150
34	评论文章写作教学	153
35	如何写一首烂诗	157
36	关注隐含意义：诗歌语言的效能与启示	162

37	开启青少年文学写作中的“真实声音”	167
38	舞台上的“交接之道”：让舞台剧本动起来	171
39	从自身实际出发：读你知道的书	175
40	制造悬念	179
41	利用你的一切特长：拥抱创意（写作）	183
42	歌词创作教学：一种综合体验	187
43	打破常规：超越实用性和合理性	193
44	奇思异想：从神话而来的创意写作	197
45	建立诗歌工作室	201
46	30/30 项目：培养一种天天写作的好习惯	205
47	将漫步运用到创意写作中去：溜达、观察和描述 ...	210
48	小说家的调查精神	214
49	同大师一道写作：在模仿中发现创造力	218
50	带着感觉去写：唤起情景指导写作中的风格、 韵致和情感	223
	编后记：写在书外	228
	主题·分类索引	230
	参考文献	235

自我激发的破冰之旅：建立小组互动

引 言

对于小组合作而言，“破冰船”策略（即打开局面）是一个有效的启动装置。在创意写作训练班上，即使没有工作坊的环境，学生仍有可能被要求朗读他们的作品，或者复印出来给大家分享。通过建立这样一种轻松自然的训练氛围，大家的不适感从一开始就会消除。

这是一个我从自己的戏剧工作坊热身项目借用过来的练习，根据正在开展的创意写作课程教学，我对它进行了调整。我发现这个练习尤其适合网上的学习小组，因为它有助于给每一位不露面的成员带来相应的身份认同。而在面对面的教学当中，它也可以帮助学生避免以貌取人的成见。在这两种情形下，对于每一个小组成员而言，本练习都能起到很好的开启交流和互相了解的作用。

练习

首先，学生需填写一张先期问卷，并调整自己以适应课堂交流。

自我激发

我的名字：_____

我名字的由来：_____

我的作品：_____

我的推荐阅读（剧本/小说/诗歌）：_____

我最喜欢的（诗歌/次要人物/舞台指导/一出戏里的妙语/
一篇小说的开头，根据课程的重点）：_____

以下方面，你可以问我：_____

以下方面，我没法帮你：_____

如果我不说，你永远不会知道：_____

要是在标准化的个人信息中多加入一些出人意料的问题，效果会更好。例如，倘若被要求填写一个最难忘的舞台指导，而非仅仅填写一个最喜欢的剧本，那么学生的思考就会更加深入，给出的答案也往往会引起更多的讨论和互动。

根据各每个小组的不同构成，可以对问题进行适当调整。例如，我知道有一个网络小组，其成员包含有未成年人和退休人员，为此我加入了这样一个问题，它可以让学生在无须给出自己年龄的同时，又能透露相关信息。这就有助于大家从一开始就遵守必要的谈话界限和话题尺度。

✧ 网络组练习的启动

在网络组中，我将先期问卷发到论坛，并将我自己完成的示例也放在论坛里。这个示例既可以把我介绍给大家，又可以为那些不确定应该怎么写的学生提供一份参照。

✧ 面对面组练习的启动

在面对面的课堂中，我把先期问卷印发给大家，并要求小组成员进行结对练习，每对伙伴彼此交换信息，并把对方的信息记下来。我把自己的信息作为一个例子示范给大家，要是成员个数不是偶数，我就会跟某个学生结成一队。

✧ 网上教学模式

当我将学生已经填好的先期问卷发到网上时，我首先请大家互致问候，并在各自已经递交的信息的基础上，再提供一份更进一步的简要信息。如果是一个很大的班级，我就让每两到三个学生组成一组相互问询与回应，并记好自己所选择的伙伴，以求尽可能地达成平衡。

在非同步网络教学班，本项内容将持续一周左右的时间，然后进行新的练习，但它对班上的其余成员始终保持开放状态。晚到的成员会被鼓励去完成之前的练习项目，已有成员也会回过头来对他们的加入表示欢迎。

面对面教学模式

在面对面的教学班上，当每一对成员彼此交换好信息之后，我就让他们基于已经了解到的信息，向全班介绍其同伴。有时，我还要求

他们用一种好莱坞百万销量小说式的风格去“吹捧”其同伴，在全班面前大肆宣扬。让大家一起欢笑而非彼此嘲笑，乃是最好的开局之道，它可以引导大家就写作的理想与抱负展开有益讨论。

初步的信息分享大概进行十分钟，如果大家对“吹捧”伙伴的练习反响良好，很来情绪，还可以再追加十分钟。

本练习唯一需要的教具就是复印好的材料，以及备用钢笔、铅笔和纸张——供自己忘带的学生使用。

无论是哪种教学模式，都有可能出现许多跑题或闲扯现象。在这种情况下，针对网上教学模式，我会开通一个网络“灌水”区；而针对面对面教学模式，我则建议大家干脆来一段茶歇闲聊时光。

目 的

本练习有助于建立这样一个团队：其成员乃是一些相互欣赏的个人，大家为了分享写作的乐趣而聚集在一起。填写并提交一份先期问卷似乎有些老套，但它可以鼓励害羞的学生更快地融入进来，特别是在网络环境下。它还为那些企图讲述个人私生活的学生提供了一个界限，不然的话，他们往往会提供某些我宁可不要知道的细节。

本练习还可以让学生利用各自所学的专业知识互通有无，并以此作为后面课程中的一个拓展训练，从而为“写你知道的”增加一个新的向度。这既可以让基础的训练增值，又可以提醒学生：那些他们原本觉得要么太腐朽、要么太年轻、要么太怪异、要么太无聊的人们，却往往拥有某种出人意料的经历值得大家共同分享。本练习还鼓励学生去开掘自身的生活经历，进而将之作为一种既有用又有趣的写作资源——在后面的练习中，我会让学生撰写第二个版本的个人小传，这样就可以帮助他们更加深入地体会这一点。

从一个教师的角度来看，本练习有助于识别自信、健谈、害羞或