

CREATIVE

创意写作 教学与沟通

赵宏琴 / 著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

WRITING

CREATIVITY

创意写作 教学与沟通

赵宏琴 / 著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

WRITING

图书在版编目(CIP)数据

创意写作教学与沟通 / 赵宏琴著. — 重庆: 西南
师范大学出版社, 2019. 3
ISBN 978-7-5621-5783-0

I. ①创… II. ①赵… III. ①文学创作—教学研究
IV. ①I04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 029852 号

创意写作教学与沟通

CHUANGYI XIEZUO JIAOXUE YU GOUTONG

赵宏琴 著

责任编辑:雷 兮

责任校对:郑先俐

装帧设计:观止堂_未 氓 李 滨

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·夏 洁

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路1号

邮编:400715 市场营销部电话:023-68868624

<http://www.xscbs.com>

经 销:新华书店

印 刷:重庆荟文印务有限公司

幅面尺寸:170mm×240mm

印 张:11

字 数:152千字

版 次:2019年6月 第1版

印 次:2019年6月 第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-5783-0

定 价:35.00元

若有印装质量问题,请联系出版社调换

版权所有 翻印必究

前 言

创作的关键：选点定位

写作是结合艺术与技术的创造行为，是思想爱好者的一门手艺。写作产出的作品是用语言符号呈现的思想、知识与经历故事。写作是少数人做的复杂工作，尤其是为发表文章与出版书籍而进行的写作。关于创作教学的书较少，与每年出版的各种学术与文学作品的数量相比，简直是微乎其微。目前在国内市场上，关于写作与创作的作品，以及有关创作教学的作品，绝大多数是从外语翻译过来的，主要是从英美国家作家的作品翻译过来的。其中大部分是为培养职业作家量身定制的创意写作教程。所以，写作对很多人来说，多少有点儿不易。

本土作者这个时候写出关于写作与创作的作品是非常及时的。作为本作品的作者，我自己喜欢与从事写作近 15 年，其中大部分时间是用英语进行学术写作，近几年开始用汉语进行教育批判与纪实文学创作，加上近 10 年在高校从事英语写作教学工作的经历，让我对学术写作与文学创作都有较深刻的认识与体验。与其说是我在写这一部关于写作与创作的作品，还不如说是这一作品一直在等我。这些年，我对写作创作从跨文化与跨语言以及跨学科角度进行分析与研究的经历与经验把我带到了一个新的位置来认识写作，感觉自己在“going

meta-writing”。意思是，我在进行关于写作本身的研究——思考与写作。

本书提炼的创作理论既适用于学术写作，也适用于文学创意写作；同时，它既适用于汉语语境里的创作，也适用于英语语境里的写作。严格说，无论用什么语言，也无论是学术写作还是文学创作，写作本质都是创意、立意与表达作品主题的沟通行为。这些工作，一方面是学者或作家实现自己个人与社会价值的生产行为；另一方面，如果学者与作家，以及未来的学者与作家对写作创意、立意与构思主题的这些思想与技巧进行下意识的研究与磨砺，都将从技艺与审美层面保障与提升作品的质量。

创意写作与创作的观念主要表现在作品的原创价值上。用现在时髦的话来说就是，写作要有创意，即创作的作品要有新意，具有原创价值的新意。什么是具有原创价值的新意，即创意呢？我们不妨玩一下文字游戏。“创意”就是通过写作“创造意义”。写作是如何实现其意义的？换句话说，写作的意义何在？或者，这个问题可以这样问，人们为什么要写作？

写作是一种感情的表达。所有的写作规则与技巧都是用来表达感觉的工具。所有的原创写作都建立在感觉的基础上，文学与学术写作都是如此。这个写作认识与观念，为所有写作者解决了一个最根本的问题，即写什么的问题。有感而发就是人们写作的理由与目的。这同时回答了人为什么写作这个问题。写作是写作者用语言文字表达自己的感觉、感情的行为。表达与交流感觉、感情是所有写作的意义。同时，所有的写作教学都是让学习者认识到，原创写作要关注作者自己的感觉，并用写作技术与方法把它通过故事的形式表达出来。

这就不难进一步认识“创意”这个概念了。

“创意”就是写作者通过自己的感情创造出写作的新意，以此感动

与影响读者。这样的写作才有意义与价值,这也是写作者能给读者带来的阅读意义。建立在感觉基础上的感情既不是简单的看见或听见,也不只是嗅觉或触觉,它是这些基本的感知综合起来后的一种认知。比如,一个人数次感受到在自己困难时另一个人对自己的鼓励,同时多次听见这个人在自己难过时表达出对自己支持的声音,以及时不时做出一些行动告诉你他的近况……这些点点滴滴的信息串起来就让这个人感觉到了一种东西,由此产生一种感情。给这个感情定性与表达就成为写作的创意了,并由此产生有创意的写作。这个写作的主题就在于创意的取向与确定。它可以是友谊、职业关系、亲情,也可能是爱情等。作品创作可以以其中一种感情为主线,写出包括所有这些感情的一个层次复杂的故事。这就要看写作技巧了。写作技巧是帮助作者厘清这些感情线条的工具。

由此可见,写作创意与主题的感情是由具体的细节贯穿起来的,这些细节可以是一个一个的情节,与故事发展中的转折点关联起来,使之成为逐渐显现感情的线索。这些情节点就像一颗颗闪烁的星星,连成了一个感情分明的故事,使这个故事值得讲述与写作。这样的故事可让读者认识到真实的感情是如何产生的,从而感觉这样的感情是自然而然,又真实可信的。这样,故事就与读者产生了良好的联系。这是非虚构写作的重要技巧,学术写作也一样。学术写作可以把重要的事实性的数据收集起来进行分析后,看得出什么样的主题与结论。这也需要写作者用感觉与经验认知来进行。我们不难看出,学习写作的时候,如果我们能认识到写作创意是以感情为主题的写作,就会认识与学到写作的本质。这样的感情主题是作者经历思考与观察社会后,积累起来的写作冲动与动机。这种常用的非虚构写作技巧同样适用于创作虚构故事。

因此,写作教学,最好能让学习者认识到,读者得到的主要内容,

是作者用创意建立起来的主题与读者进行沟通并传递给读者的。写作教学中,教师在谈论写作时可以使用不同的语言让学生了解与认识作品的主题内容。汉语语境里,常见的术语有“中心思想”与“论点”等,用英文表示就是“the main idea”或者是“the main argument”。由此,我们认识到,汉语的“思想”与英语的“idea”就是原创写作的“创意”。在很多创意的可能中,确定一点或一个焦点来发展主题内容就是写作的重要构思与技巧。

表示作品内容的术语,无论是汉语的“中心思想”还是英文的“the main idea”,都表明作品的主要内容,即主题。主题就是一个作品要表达的思想,这种思想就是创意。这就是我们常听见的写作是表达“思想感情”的说法。但是,思想感情是无形的东西。写作的目的是让读者读到和感受到思想感情。阅读时,读者是通过语言这个工具用眼睛看见,用眼睛帮他听见,用眼睛帮他嗅到、尝到以及触摸到细节,积累起这些感觉,产生一种得到思想与感情的感觉。主题思想体现在故事点点滴滴的细节与情节里。这些星星点点就是点燃作品感情的主要素材。

写作无论是要找到发展中心思想的重点与焦点,还是收集体现主题思想的素材,或确定构成故事戏剧效果的转折点,都是以“点”为思考与创作基础的。因此,创意写作的关键就在于确定与选好焦点来发展中心主题,找到能突出鲜明主题的故事情节线索与转折点。本书就是我多年在写作创作实践与写作教学中提炼出来的创意写作理论。打开写作之门的钥匙在于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。

这个选好写作点的创作观念可以说是一个重要的创作基础与策略。它是联系写作理论与实践的关键。基于这个写作理念,本作品提

出了与此相关的写作概念与创作理论。比如内容构思以及谈论好的内容的标准：通过具有深刻与新意的创作语言来建构基本的创意写作知识。所有写作的初始阶段都得为内容着想。首先，内容是有关创意与立意的事情。在沟通与呈现内容阶段，为了把创意成功地传达给读者，作者需要为它构建一个成型的结构，结构可以起到让读者看到内容的重要作用。结构也可以理解成内容的形式建构，它可以帮助读者一眼看清内容。这些都是为保障读者得到深刻而有新意的阅读体验的创作构思与产出。因此，写作与创作作品，简单地说，就是把内容与形式有机结合起来。有经验的写作者都知道，构思清晰的内容，结构自行成型。因为，作者在构思、想象时，在成文前就想到如何让读者一眼看见内容。这对于一个深谙写作之道的人来说，是靠经验可以做到的事情；而对于一个初学写作的人来讲，是如何落笔上手试一试的问题。

所有写作创意的基础都在于选点，确定写作焦点。我将这个理论定位为创作入门的起点。实现这个定位的办法就是建立为创意选点与定点的写作观念。用传统写作术语来说就是突出重点与建立观点。这也是形成作品主题的重要构思。作品中，作者的观点或主题，从读者角度看，就是作品的内容；从作者角度看，就是创意与立意的基础。选点与定点是确保内容深刻与写出新意的一个写作技巧，这是本书为写作领域贡献的重要原创观念与写作教学策略。这个写作观念既适用于文学创意写作，又适用于学术与纪实写作。为了更直观，我建议本书的读者朋友们把选点与定点这个创意策略看作本书的核心内容，同时，它作为创作理论既适用于虚构也适用于非虚构创意写作。无论是文学虚构写作还是非虚构学术写作，其主要动力系统都是创意、语言与沟通。创意与沟通是驱动所有写作的主要动力，而语言既是构成作品的动力机体，又是这个动力系统的材料。这个写作理念与创意策

略,可以被灵活应用于所有写作领域,具有普遍的适用价值。

写作创作选点的重要性表现在:

第一,写作选点是创意和构思内容的定位策略。就像空间定位一样,作者可以借用定位的方法来帮助读者看到作品的重点内容。写作中的选点定位实际上是指作者开始写作时,特别是在考虑写什么时,在心目中定位作品的受众后,再定位作品内容,这样才能使读者看见其作品内容。如果他不定位读者,随意写出的内容就可能超出读者的感知空间或认知层面,这样,读者也就不能看见作者所写的内容,无法知道作者写的是什么。从沟通角度看,这种写作就出现作者失去读者的现象,或者出现读者不明白作者写的内容是什么意思的现象。出现这种情况的主要原因是,读者阅读时,看不见作者在写什么,或看不清他是怎么写的。这主要是因为作者在确定写作内容、选择写作策略时,没有找到最好的联系读者的写作点与写作语言。写作时,作者在确定写什么,即选题与定题时,同时就为怎么写找到了叙述策略。这些在内容上的构思实际都是为了联系读者的创意行为。构思写作内容与选择写作方法时,都要考虑如何与读者沟通。而内容的定位就是思考如何让读者知道、理解以及欣赏作者写的是什么;怎么写,就是作者想办法带读者到作者的意义层面,把读者带进作品的核心内容。这种写作定位,需要作者确定一个写作点,让读者看见自己在哪里,在做什么,确切地说是在写什么,这也可以理解成写作时定位写作者的立足点。作者建立写作话题与立意写作主题的行为都是一系列的写作定位行为。这个定位也是定位读者的事情。只有当读者知道自己在作者的作品里的什么地方时,阅读时才知道自己在哪里,看到了什么,能感受到什么思想等。

因此,写作的定位,就是作者选一个能让读者知道的现象与话题作为焦点来让他们看写作内容,感受作品的主题思想。如果读者在这

个写作焦点上看见作者在写什么,那么这个焦点可以作为作者约定读者“相见的地方”。它是通过作者明确写作话题或写作焦点的方式让读者看见他在写什么的。因此,明确写作焦点是联系读者的重要写作技巧。写作时选点定位是指考虑与确定一个作者、读者与作品中的主要人物相知的写作话题。无论是从作者的创作角度,还是从考虑与读者沟通的角度来看,这个选点定位的写作概念都是为帮助作者构思创意与读者理解内容的一个重要写作策略,也是一个易于落实执行的创意写作与教学的起点。

第二,选点这个创意理论既适用于学术写作语境,又适用于文学创作语境。在学术写作语境里,可以把这个选点与定点的写作行为理解为确定写作焦点,这个写作焦点是作者建立“观点”的基础,这是突出作品“重点”的基本方法之一;从文学创作角度,尤其是小说写作角度,选择写作点可以是确定故事“场景”,确定人物“职业”与“性格”以及“信仰”等写作构思。这些都是建构与实现作品主题的重要决策与基本素材。因此,选点,无论从内容还是从风格、策略来看,都是非常重要的创作理论与写作技巧,对于学术写作与文学创作都同样重要。

第三,选点除了是创作内容的基础外,还是建构所有写作作品结构的基础。创作作品都应该从受众角度思考问题。无论什么作品,本质上都是让读者看见内容。一切借助于眼睛接受的作品,最终都需借助形象来沟通。所有形象都是由一定的结构呈现的,写作作品也一样。读者阅读是用眼睛接受文字的,读者能看见什么,首先需要将语言所构成的形象转换成其他感觉或意义等抽象内容。形式或形象在写作中的术语就是指作品的结构,比如文章结构、故事结构等。从物理层面看写作结构,能给读者最直观的认知。这是读者感知作品思想与意义的基础。写作技能的重要部分就是把作品的这个结构形象设计好,让读者看到内容,感受到思想与感情。而“点”是所有物理结构

的最小单位，它是线、三角形、圆形、正方形等的基础。人们在建构以结构为基础的形象时，点是最小的结构，也是最简单的结构，学习起来也是最容易做到的结构。因此，以点为基础来建构各种形象的作品是最初始的写作创作与教学策略技能。写作创作，就像采矿与开采石油一样，选好点、定好位才能找到有价值的宝藏，创造出有价值的内容。从这个意义上讲，写作中的选点定位，既需要经验与技术找到有价值的写作素材来突出作品主题，也需要感觉艺术来建构主题风格，丰富受众体验。

本书意在呈现以上创意写作观念，找到创作新路径。这既对有经验的作者有益，又让初学写作的人易于上手。它既适合作为直接创作的阅读素材，也可以用作写作教材。其特点包括从内容与形式来解构作品创作的内涵，展示创作过程，以跨文化、语言与学科的维度来综合创作技能，更重要的是它拥有学术写作与文学创作共享的应用界面。无论是专业的写作者还是初学写作的学生都能从本书中获益。

本书的另一个特点是，它大量借用了高校写作课的教学场景与语境，还特意应用教学场景做应用展示。这个特点使本作品在呈现创作理论时直接联系了写作与写作教学实践，也使这部作品的理论能与实践有机结合。这为读者认识本书的创作观念、落笔练习创意技巧、创造出好作品建立了很好的基础。

赵宏琴

2018年6月于杭州

目 录

第一章 为内容选点	1
一、习得写作语言:内容	1
二、从读者角度建立内容观念	4
三、内容的基础:选点	9
四、熟悉与新意	14
五、如何选点	18
六、内容与文章结构	31
第二章 语篇与立意	41
一、语篇大意:“idea”的形象	41
二、语篇创意与立意的关系	44
三、为语篇进行创意训练	56
四、看见新意	64
第三章 沟通	77
一、外语写作中的沟通	77
二、读者意识	81
三、重点素材	88
四、焦点	92

第四章 故事情节	97
一、故事:写作的基础	97
二、生活经历中的非虚构故事点	101
三、情节点与故事结构	108
四、揭示故事主题的人物行动	119
第五章 概念与主题	127
一、叙事策略与概念	127
二、概念与主题的时代特征	136
三、新概念与主题	146
四、多模态话语与意义	150
后记 写到家	155
参考文献	159

第一章 为内容选点

一、习得写作语言:内容

大学生在英语写作课程里学习英语写作,可以从熟悉与学习写作语言开始。因为,每一种语言建立起来的都是一种思维方式与行为准则。学习写作术语是帮助学习写作的人建立写作思维与习得写作技能的途径。首先,学习写作的人,需要通过习得该领域的基本语言进行思考与沟通,熟悉写作术语是思考与熟练运用写作技能的前提。很多诸如写作这样的专业技能与创造性行为,都是用语言符号进行的。语言本身与创作话语都是谈论与认识写作的重要知识与媒介。比如句法、词汇与标点符号这些语言符号与语言概念的运用它们本身既是写作时表达思想的基本工具,又是呈现写作内容与结构的基本载体。

然而,习得写作术语与一般的外语学习不是一码事。写作语境中的创意与沟通从本质上讲不是语言学习本身。在英语写作语境下,语法与词汇这些语言概念的运用方式与其在语言学习环境里不一样。写作语境下,作者注意语言的语法与词汇不是为了熟悉语言本身。写作者下意识地选用恰当的字词建构句子是为了准确表达自己的思想与实现创作主题,达到与读者清楚沟通的目的。一方面,写作属于思想表达与语言选择行为;另一方面,这是为创造与突出作品内容的沟

通行为,其本质是构想与表达新意。这就像一个母语是汉语的人,用汉语写作时,其写作已不再是汉语学习,而是如何用汉语语言创造出作品的创作,其工作目标与结果是创作作品的内容。那是与一个人学习母语完全不同的经历。写作是在熟练掌握一门语言的基础上用语言进行创作的工作。

我们可以把写作,尤其是写作创作,看成一个独立的领域,具有其特定的创造性思维与如何思考写作的知识体系,而写作技能是可以应用于几乎所有研究领域的工具。学生学习写作就像其他学科领域的学习一样,是在熟悉基本的写作术语基础上,练习写作技能,结合写作实践应用这些写作知识,提高写作技能。这样才能真正培养与开发学生的写作能力,引导他们创作作品。大学生在大学学习英语写作也一样,他们是在熟练掌握英语语言的基础上学习英语写作的。写作学习本质上不同于英语语言学习,其实质是学习如何用英语语言进行创作。学生首先需要熟悉基本的关于英语写作的语言与理论知识,应用与发展英语写作技能。

无论用什么语言,写作都是一种比语言学习更成熟的行为。正如一个人在1~3岁习得母语,但一般都在上学后才开始用母语学习写作;同样地,如果一个学生在上学后才开始学外语,其真正的外语写作是从大学开始的。通常情况下,一个人在20岁以后才开始进行有意义的创作,并独立创作可发表的作品。学生开始学习写作时,就开始接触谈论写作行为与创作技能的术语。无论是用英语写作,还是用汉语写作,内容都是最基本的写作术语与创作目标。内容是学生开始学习英语写作的核心概念与思考重点。

内容是英语写作的基本语言与思考方式。它可以帮助学习写作的人建立一种写作视角来认识与发展其作品。这也是建立与培养基

本的写作判断力的基础。打个比方说,一个人要做出一个产品,他首先需要想象出这个产品的功能,设计出这个产品的形象,这需要酝酿与反复尝试。同样,写作作为一种作品产出或创造,其行为与发明一种产品一样,是在一定的写作规范里进行构思与想象的创造,例如写信、学术论文、小说、诗歌、剧本以及实验报告等,这些不同风格的写作既有写作共性,都是在既定的传统里表达一定的思想与新内容,与读者进行沟通;也需要不同的语言风格与表现技术,比如学术论文与短篇小说、学术专著与长篇小说的写作,既有形式的不同也有语言特点的不同,还有发表的空间不同。从写作角度来看,文学写作与学术写作,创意内容与创作方式都不同。学术性质的写作属科学写作,主题内容是在实证的基础上提炼出来的,是以事实为依据的非虚构性写作。非虚构写作还包括很多具有文学价值的纪实作品,比如传记、历史题材类作品以及新闻故事等;而小说写作是可以虚构的。用语言学的话语说,这些都是语体的不同。学生开始用英语写作时,无论是学习非虚构的学术与纪实写作,还是学习虚构的小说与诗歌创作,其共同之处是都需要创造出内容。内容是所有写作的思考核心,这是所有不同语言与不同文体的写作都要创造出来的东西,也是我们谈论与认识写作的工具。

英语写作教学最好是从谈论与练习写作内容开始。学习从内容角度谈论写作与练习写作是最有效的教学策略。教学里谈论写作就是让学习写作的学生习得基本的写作理论知识,建立一定的写作观念与视角,这样学生在练习写作时才知道如何思考写作,能认识与练习不同的写作技能,知道写作是怎么回事。尤其重要的是,他们知道自己在写作时,到底在做什么,应该怎么做。同时,谈论与评价自己写出来的文章或作品,是对自己的作品进行编辑时重要的自我审稿与改进

能力的培养,也是基本的写作能力的一部分。

学会谈论与认识自己的写作,可以从谈论别人的作品开始,从写作角度谈论与认识已发表的经典英语文章,从经典英语文章认识主题思想、原创痕迹以及论证结构与写作素材,学习写作大师的创作经验。这些都是我们常说的学习有关文章内容的事情。所有作品内容的核心是它的主题思想。在写作之初,学生可以从认识好的英语文章是什么样的开始,认识其内容与结构有什么关系。多年的写作教学与写作经验让我认识到,以好的创意,即“idea”为基础内容开始写作教学的重要性,这样的内容本身含有清晰的结构。思考成熟的“idea”构成的文章内容,已经为其结构做了很好的铺垫。也就是说,好的“idea”之所以能构成好的内容,是因为它已有成型的结构,它能让读者对其内容一目了然。经典文章一般都有这样的特征。好的内容都是作者清晰而成熟思考的结果。只有认识好的文章,学生自己写英语文章时,才能在内容方面有基本的学习方向。

初学英语写作的学生,也可以谈论同伴的习作(peer's work)。因为出自名家的经典文章不容易一步学到位,也不是几天就能学得会的。我的写作课程往往是在完成课程的写作任务过程中,将少数写作基础好的学生写得好一点儿的习作,提供给学生参阅,一起谈论其内容做得好的方面与不足之处。这样,学生可以在谈同伴的习作中逐渐认识写作内容,慢慢习得创造内容的技巧,习得写作话语,发展写作认识,培养内容意识,以此建立创造写作内容的基本观念。

二、从读者角度建立内容观念

写作教学需要经常把写作学习者放在读者的位置上,认识文章要素或其他写作作品的基本特点,从而学会从批判视角来看待自己的习