

写作教育激发文化创造活力

许通军

写作教育由来已久,过去10余年里因为“创意写作”专业兴起而格外引人注目。2009年,复旦大学招收创意写作研究生,上海大学成立创意写作研究中心,创意写作开始学科建设实践。如今,国内已有数百所高校开设创意写作课程,莫言、王安忆、贾平凹、毕飞宇等知名作家先后走上讲台执教,多位创意写作专业毕业生步入人文坛,还有更多毕业生在影视、游戏、设计、自媒体等文化产业领域大显身手。

写作教育创新并非只在学院内部,产业和社会层面对写作教育的重视也有目共睹。创意写作线上线下课程遍地开花,培养紧缺应用型写作人才,各类写作工坊颇受欢迎,网络文学网站与高校联手培养网文产业人才,还有一些城市向创意写作借力助建“创意城市”,等等。

这些来自学院、产业和社会不同层面的探索促使我们思考,时代究竟需要什么样的写作教育?写作教育作为一种文化实践,正在为文学繁荣、文化创意产业发展提供什么养分?它还需要怎样的提升完善,才能更好地满足人民群众日益增长的精神文化需要、持续为我们的文化创新提供动力?

以创意写作作为代表,写作人才培养模式更加多样

在建立创意写作学科之前,我国已经在写作教育和作家培养方面积累了一些经验。以中国作协文学讲习所、鲁迅文学院为主导的培养模式,以网络文学平台为主导的网络写手培养模式,以“新概念”“培文杯”等大奖赛为抓手的青少年作家培养模式,各地作协、文学院以及高校中文系作家培养等也各有收获。当然还包括一些专项的作家培养培养,比如少数民族作家培养、作家工作室活动等。这些模式,有的与世界范围内的写作教育异曲同工,有的则完全生发于中国现实,凸显本土优势。比如中国网络作家的培养,网站的支持力度,接受培训的作者规模,都是空前的。

过去10余年,创意写作学科在中国高校的引进发展,既是对原有写作人才培养模式的丰富,也以其系统性、专业性给写作教育带来观念和实践上的更新。10余年时间里,中国高校创意写作专业大致形成3种培养路径。一种侧重纯文学写作,培养纯文学作家;一种侧重创意写作作为一切创意写作,主要培养文化创意产业各个环节需要的人才;一种倾向于用创意写作补充传统写作内的各种写作能力。虽然侧重点不同,但共同的努力让创意、文学和写作教育的观念与方法得以更新,让“写作可以教学,作家可以培养”的认识被更多人接受。

总的来说,创意写作兼具文学属性、创意属性、跨学科性和文化产业属性,它打通写作与社会的多种联系,一方面通过专业、系统的发力,发掘与总结创作规律,把握创作与创新关系,激发创作潜能和创新方法;另一方面,通过训练创新意识,释放创意创新力与写作生产力,面向全社会培养大批量、不同类

核心阅读

创意写作兼具文学属性、创意属性、跨学科和文化产业视野,一方面发掘与总结文学创作规律,一方面培养创新人才,以满足文化产业全链条对文化创造力的需要

今天的写作教育不再仅仅为了培养“笔杆子”,写作教育的全民取向与专业培养途径,并行不悖

写作教育既要自觉接续中华文化脉,让中华文化积淀成为新时代创意泉眼,也要充分结合时代语境,提升讲好当代故事、中国故事的能力

型和不同层次的创新人才,以满足文化产业全链条对文化创造力的需要。我们特有的写作教育和作家培养经验,既是创意写作发展可借鉴可转化的资源,也以多种方式与创意写作磨合,共同形成层次丰富的写作教育体系。

写作实践发生显著变化,全民取向与专业培养途径并行不悖

写作实践以及对写作的理解,在今天已发生显著变化。一方面,写作技艺、类型、风格丰富复杂,传统文体界限日渐模糊,新文体不断产生,网络写作、多媒体写作、工坊写作乃至人工智能写作等新型写作样式层出不穷;另一方面,写作主体发生变化,写作题材更趋广泛,生活化、普通人、普通人创作不再神秘莫测,灵感至上、写作全民化时代已经到来。这就对今天的写作教育提出新的要求。

它不再仅仅为了培养作家、评论家,而是面向更广阔的社会实践和行业领域;它保护创作者的写作天赋和写作热情,但不仅仅面向百里挑一的佼佼者,而是面向热爱写作、需要写作的广大群体,在人才培养目标上兼顾类型与层次,以满足社会对各种写作人才的需求。写作教育的全民化属性与其专业培养路

提升文学艺术的创意含量,增强文化产业的创意驱动力

写作教育的意义不限于写作本身。国际创意写作研究表明,数十年的大学创意写作训练让有的国家社会整体创造力得到提升,这种创造力已经带来文化、经济和社会价值。创意写作被引进美国后,也与当时兴起的文化创意产业迅速结合,在时尚设计、影视制作、软件开发、音乐与表演艺术、旅游等领域做出贡献。

在这个大众创业、万众创新的时代,文化产业发展面临前所未有的机遇,创意驱动成为重要产业模式,对社会经济的影响力和推动力日益突出。广义的文学写作也越来越成为文化创意产业的上游环节与重要驱动力,成为艺术消费的直接对象与重要生产资源。写作教育为文化创意、影视制作、出版发行、演艺娱乐、数字内容和动漫等文化产业提供创造性写作人才的意义更为凸显。

目前,创意写作培养的非传统作家已经正式亮相。比如,在游戏公司做剧情策划,这对传统作家来说似乎是“不务正业”,但对于创意写作的作家来说,是新兴的流行行当。其意义不在于中国游戏行业又多了些从业者,而在于游戏创意领域有了“正规军”。经过专业、系统的训练,创意写作人才可以将个人文化创意应用到文化产业不同领域,包括上游的创意生产设计,也包括制作、阐释、二度创意、传播等下游环节,从而提高文化产业整体创新能力。随着写作教育的改革发展,更多创造性写作人才“大部队”的后头,未来中国文化产业创意效能和经济社会的创意驱动力令人期待。

与此同时,“创意饥渴”“原创饥渴”等困境依然存在,文学艺术和文化产业发展在创意源头处还有许多工作要做。在此背景下,写作教育,既要自觉接续中华文化,鼓励中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,让更多尚处于书本中的神话传说、哲学智慧以及传世典籍等成为文化创造的活力来源,让中华文化积淀成为新时代创意发展的泉眼。要充分结合时代语境,正视互联网时代文艺创作生产新机制、新特点,正确接受接受和文化消费升级、新潮流,提升讲好当代故事、中国故事的能力和水平。

社会创新能力的提高,需要与时俱进的现代表写作教育。为这个时代培养高素质、大批量、多类型的作家和作品,提升文艺创作的创意含量,增强文化产业进步的创意驱动力,进而激发文化创意创造活力,写作教育任重道远。

(作者单位:上海大学中文系)

制图:蔡华伟

高峰之路

高峰之路,是一条充满挑战与机遇的道路。在这条道路上,我们需要不断攀登,不断超越,不断追求。只有这样才能达到人生的巅峰,实现我们的梦想。

在这条道路上,我们需要有坚定的信念和顽强的毅力。只有这样才能在困难面前不屈不挠,在挫折面前百折不回。只有这样才能在激烈的竞争中脱颖而出,成为行业的佼佼者。

在这条道路上,我们需要有持续的学习和不断的创新。只有这样才能跟上时代的步伐,跟上发展的潮流。只有这样才能在激烈的竞争中保持领先地位,实现我们的梦想。

在这条道路上,我们需要有无私的奉献和团队合作的精神。只有这样才能在激烈的竞争中实现共赢,实现我们的梦想。

面对疫情,面对国家和人民的需要,这一代年轻人毅然决然出征,毅然决然在最前线集结

“点点头,用汗水承诺;黑暗中,脚步依然执着。多少亲人的期盼,多少爱人的嘱托,迎风前行,守护万家灯火。”公益歌曲《这样的你我》MV,由中山大学青年医务工作者原创并演唱,在网上悄然走红。视频中,戴口罩遮住的脸庞看不清模样,但那清澈的眼睛、坚定的眼神,让人看到青年人应有的模样。

习近平总书记指出,中国梦是历史的、现实的,也是未来的;是我们这一代的,更是青年一代的。中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。在这场突如其来、严峻疫情中,我们看到一批批青年人不仅不辞艰辛,甚至不避危险,义无反顾地投入到这场战“疫”中,用行动写下了一首首感人肺腑的青春之歌。

青春是怀抱理想,勇敢担当。余沙今年24岁,是四川省第四人民医院肺病科一名普通护士,当医院征集援助武汉的医护人员时,余沙积极报名,她说:我是报国人。2008年“5·12”汶川大地震时,余沙第一时间报名,12岁的她亲眼看到一批战士们在废墟中穿梭,冒着生命危险拯救伤员。那一刻,余沙心里埋下从医的种子。“身为汶川人,我得到很多社会帮助,这次如果我能去前线出一分力,我一定义无反顾。”在余沙支援的武汉人民医院东区,护士叶曼恰好就是汶川地震护理队的志愿者。24岁的叶曼和现在的余沙一样大,也是一位刚刚入职的护士。看着余沙,叶曼仿佛看见当年的自己。青春路上,理想在又一个又一个青年人中接力传承。

青春是勇于奉献,勇往直前。这一天晚上8点多,志愿者Summer微信上发了17912条与疫情相关的未读信息,只有把这些信息一一处理完才能睡觉。每天处理3万多条信息,凌晨时休息,已是他的工作常态。Summer是武汉传媒学院一名大四学生,疫情暴发时他正在外地,为了能够支援抗击疫情,他第一时间报名,成为了一名线上志愿者。一个多月来,Summer参与救助30多位患者,帮助10多家医院联系到捐赠物资。“做志愿者必须坚持下去,因为有人正望着你,要对他们的生命负责。”像Summer这样的抗疫志愿者还有许多。只有爱,付出爱,青春路上,谁说年轻人的心中只有自己?

青春是乐观向上,心中有光。方舱医院,年轻护士田芳每天除负责医疗外,还带领患者唱歌、做广播体操,用自己的开朗积极舒缓患者情绪;重症病房,年轻医护人员在防护服上画下象征守护者的卡通人物“大白”、写上网络热词“奥利给”(加油)、外地援鄂的医护人员防护服上大大地写着“湖北加油”“武汉加油”,无不让人心头一热。青春路上,他们燃亮希望。

奋不顾身的年轻医护人员、坚守在社区防控卡点的基层干部、奔波在大街小巷为市民服务的志愿者……在这个没有硝烟的战场上,许许多多青春身影人以温暖和力量。疫情期间保医员没有办法上班,寒假回国探亲的院长儿子认真地帮妈妈做了两周的核酸检测;父亲送来救援物资,和正在一线忙碌的儿子隔空对视,儿子一边喊“不要靠近我,放下东西快点走”,一边把头转到一旁;1999年出生的辅警第一次没回家过年,“你们放心,我好着呢”,放下给人报平安的电话,抹了几把眼泪继续投入到紧张工作中。青春路上,职责和坚守不打折扣。

随广东省医疗队支援湖北的“00后”护士刘佳悦说:“穿上防护服,我就是个孩子了。”面对疫情,面对国家和人民的需要,这一代年轻人毅然决然出征,毅然决然在最前线集结。

只有明白自己真正兴趣之所在,兴趣才会如同良师益友般地与你同行,使你快乐,使你成长。

文艺评论

名师讲艺

从“自我启蒙”到“偷听偷学”,由“纸上弹琴”到书琴并进,六十余年操缦不辍,若没有浓厚兴趣,恐怕很难坚持

五岁时,我被祖母带到上海父亲身边。当时我家住在上海最繁华的地段,附近有著名的四大舞台和许多小型戏台,整日轮番演奏各种戏曲,由昆、徽、秦、杂等,不远处还有上海音乐厅,以及大大小小的书场、戏院。大人去戏园听曲常常带上我,加之父亲没有少丝竹,我对各种乐器慢慢熟悉起来,回家便不成调地东拉西弹。我居住的弄堂里也有些喜欢乐器的人,一到夏夜纳凉时,他们总凑在一起合奏,江南丝竹、民间小调、广东音乐,丰富多彩,每每我都开心地听到“数场”。有一次他们聊到弄堂某号姚家,家里有不少乐器,甚至还有琴,说那是很难得,很难学的乐器,琴谱如同天书般难懂。那些我仰望的高人居然知道我家有琴,言语间

还很尊重我父亲,听得我美滋滋的,对古琴兴趣越来越浓,学琴念头也愈发强烈。

那时候,我的兴趣爱好蛮多的,一会儿喜欢习字,一会儿喜欢画画,一会儿喜欢看古今中外小说,父母既不加以约束也不给指导,由我“自然生长”。我也喜欢过各种乐器,可能从小耳濡目染,学起来都能较快上手,但都不持久,除了古琴。当初父亲对我学琴真是无心插柳。他在我的学前教育中加入了减字谱,兴致高时还在琴上作示范,这对我的影响非常大,不仅使我较早地认识一些古琴指法谱字,更重要的是培养了我学琴的兴趣。小学时,我在诸多乐器里也是对弹琴更有兴趣,经常胡乱弹起来,有时还能利用收音机和录音机把巴弹出一些小曲调,于是兴趣就更浓了。我小学六年级时,沈琴农编写的《古琴入门》出版,比起家里那部线装本琴谱,这本书易懂多了,于是我照着书自学自悟。

家里第一个得到父亲授琴的是姐姐。父亲教姐姐时,我偷偷地听,然后自己悄悄地练习,基本上能与姐姐保持同步。父亲发现时,我已自学不少曲目,甚至在学弹《梅花三弄》。这时父亲觉得我对古琴是真有兴趣,并有一定自

学能力,于是就开坛授业,及至我高中毕业如常,学琴进程开始放缓。

上世纪60年代我随父远赴云南务农,临别前,父亲将家里仅有的一把二胡、一支箫放于我的行囊,并在所剩无几的书里挑了一本《唐诗一百首》赠我带去。这些都成了我在农村、矿山日子里生活里的良伴,可载日夜盼望的仍然是继续弹古琴。

再次弹琴已是1970年夏天,我从云南回沪探亲,在家中如饥似渴地弹琴,父亲非常惊讶地认识时隔多年我还能弹不少曲!是我对古琴的热爱,令我对我念念不忘。在扶持学拉二胡之余,我在拼凑的报纸上面一张七强十三徽的琴,熟记于脑海的琴谱反映于“纸琴”上,左右手在“琴”上按抚,心里默唱着旋律。不用调的“纸琴”在“抚琴”中很快破洞,破了就再画,如此“纸琴”数年未曾用断。直到我再次拿上父亲送给我的一张琴赠给我,我再也沒有与琴分离过。

从此,每年暑假回沪,父亲都会送拨接,并要求我多读古典典籍,诸如《琴书大全》《太古大全》等,《履园琴话》更是要求我再三