

作为方法的创意写作：文学与艺术教育的跨界融合研究

司钰阳

韩国国立群山大学, 群山 54150

摘要: 本文以“创意写作”作为方法论核心, 探讨其在当代文学与艺术教育中的跨界融合路径。区别于将写作视为结果导向的文本产出模式, 本文强调“创意写作”作为一种生成性、过程性与实践性的教育方法, 其方法论潜能在于激活写作者的感知结构、语言实践与媒介意识。本文从教育哲学、创作实践与教学设计三个维度切入, 分析“作为方法的写作”如何重塑文学在跨学科艺术教育中的功能与意义。通过梳理相关理论谱系与教学案例, 本文提出“创意写作”可作为通感训练、媒介转换与创造性认知的交汇平台, 为艺术教育中的方法革新提供新的理论支点与实践路径。

关键词: 创意写作; 跨学科教育; 跨媒介实践; 文学再生产

Creative Writing as a Method: Research on the Cross-border Integration of Literature and Art Education

Si, Yuyang

Kunsan National University, Gunsan, 54150

Abstract: This paper takes “creative writing” as the core of methodology to explore its cross-border integration pathways in contemporary literature and art education. Different from the text-output model that regards writing as a result-oriented process, this paper emphasizes “creative writing” as a generative, process-oriented, and practical educational method. Its methodological potential lies in activating the writer's perceptual structure, language practice, and media awareness. Starting from three dimensions of educational philosophy, creative practice, and teaching design, this paper analyzes how “writing as a method” reshapes the function and significance of literature in interdisciplinary art education. By sorting out relevant theoretical lineages and teaching cases, this paper proposes that “creative writing” can serve as a converging platform for synaesthetic training, media conversion, and creative cognition, providing new theoretical supports and practical paths for methodological innovation in art education.

Keywords: Creative writing; Interdisciplinary education; Trans-media practice; Literary reproduction

DOI: 10.62639/sspse01.20250105

一、绪论

(一) 研究背景与问题意识

21 世纪以来, 随着高等教育结构的持续演变与知识形态的不断更新, “跨学科”“跨媒介”“生成性”逐渐成为艺术与人文学科教育改革的关键词。在此语境中, 长期处于文学教育体系边缘位置的“创意写作”重新获得关注, 其在当代教育场域中的方法论价值与实践潜能亟待深入讨论。尽管“创意写作”在西方高等教育中已有成熟体系, 并逐步向跨艺术教学拓展, 但在中国学术与教育语境中, 其方法论价值仍未获得充分阐发。尤其是在艺术类院校与综合类大学的人文学科教学中, 写作往往仍被视为语言表达或文学阅读的工具, 缺乏对其“作为方法”的理论提炼与教学重构。这一现状促使我们必须重新思考: 当创意写作进入跨学科艺术教育的语境时, 其所承载的知识形态、实践路径与教育功能应如何界定? 其生成性特质与跨媒介能力能否为当前艺术教育体系带来方

法论层面的突破?

(二) 核心概念界定: 创意写作、方法

“创意写作”(creative writing) 最初作为一种现代教育制度下的文学实践形式, 源于 20 世纪初欧美高校的写作课程体系。彼得·艾尔博(Peter Elbow)早在 1970 年代就提出, 写作应被视为一种思维发生的路径, 而非仅仅是语言表达的结果(Elbow, 1973)。此后, 博尔斯托姆与弗朗西斯在诗歌写作教学研究中, 也强调, 创意写作不仅是语言训练, 更是一种通过形式探索和情感介入建构艺术经验的方式(Boland & Francis, 2000)。在当代艺术教育中, 这一观念得到进一步扩展。哈里斯(Joseph Harris)认为, 创意写作应是一种介入性写作, 其本质在于通过语言对经验与现实进行重构(Harris, 2006)。这意味着创意写作的功能远不止于文学本体的训练, 而是一种跨领域、跨媒介的表达形式, 强调过程性、生成性与可迁移性。

(三) 研究目的与研究问题

本研究的主要目的有三: 第一, 厘清“创

(稿件编号: SE-25-5-4001)

作者简介: 司钰阳(1997-), 男, 汉族, 籍贯: 江苏南通, 韩国国立群山大学, 东亚文化学专业, 博士在读, 研究方向: 东亚文化对比研究, 文化创意产业, 跨媒介创意写作, 东亚媒体文化研究。

意写作”在当代教育语境中的方法论意义,尤其是其区别于传统文体训练的生成性、过程性和跨媒介特征;第二,考察创意写作如何在视觉艺术、表演艺术、声音艺术等教学实践中发挥跨学科功能,成为连接多种感知结构与表达形式的方法平台;第三,借助具体教学案例分析其在教学设计、学生实践与课程评估中的可行性,尝试提出创意写作作为方法在艺术教育中实施的基本模式与策略。

围绕上述研究目的,本文提出以下几个核心研究问题:当“创意写作”被视为一种教育方法时,其理论基础与本体特征如何界定?在当前艺术教育的跨学科趋势下,创意写作如何与其他艺术媒介(如图像、声音、身体等)实现融合?作为方法的创意写作在具体教学实践中如何展开?其在课程结构、教学方式与评估机制上体现出哪些特征?将创意写作引入艺术教育体系,是否可能构建出一种新的教学路径,打破传统媒介分类与学科界限?

二、创意写作的理论发展与方法论转向

(一) 从技艺到方法:创意写作的演化路径

创意写作作为一种制度化的写作实践,在其初始阶段,创意写作多被视为文学教育中的一项技艺训练,重点在于语言表达的精确性、文体掌握的规范性以及叙事能力的培养。20世纪初,美国大学率先将创意写作纳入正式课程体系,其中爱荷华大学的“作家工作坊”模式成为创意写作教育的先驱典范,强调通过集体讨论、文本批评和实践创作来提升写作水平(Myers, 2006)。然而,自20世纪中叶以来,随着教育理念的转向与艺术实践的拓展,创意写作逐渐从以“写得更好”为目标的技艺训练,转变为一种强调过程性、认知性与反思性的教育方法。彼得·艾尔博(Peter Elbow)提出“无教师写作”概念,主张写作应是一种自由生成、探索自我与世界关系的实践方式(Elbow, 1973),在这一立场下,写作不再仅仅指向文本的完成度,而被视为一种思维过程与经验组织方式。这一观念促使写作从“写什么”转向“如何写”,从内容的表现转向方法的实践。

(二) 生成性写作与过程导向:理论基础与核心特征

在创意写作从技艺训练转向教育方法的演化过程中,“生成性”与“过程导向”逐渐成为其核心特征。不同于以结果为导向、强调作品完成度与文本质量的传统写作观,生成性写作强调写作作为一种持续发生、动态展开的过程,其价值并不依赖于最终产出的文本,而在于过程中思维的生成、感知的激活与个体表达的延展。正如艾尔博(Peter Elbow)所言,写作本质上是一种“非计划式的发现过程”(Elbow, 1973),其教育意义在于激发探索与内在建构,而非追求结构完整的作品形式。

“过程导向”(process-oriented)写作则进一步强调写作行为本身的动态性与发展性。在教学层面,这种导向主张将写作过程细化为多个阶段,如素材积累、自由写作、重组、修改与反馈等,并通过多轮次实践与反思强化写作的认知功能。这一理念与当代教育学中“形成性学习”(formative learning)与“反思性实践”(reflective practice)高度契合。海伦·卢斯特(Helen Lusty)指出,写作作为一种过程性活动,其真正的教学价值在于“让学生在实践中思考语言的结构与感知的方式,而非依赖对文学范式的模仿”(Lusty, 2018)。

(三) “写作即思维”与“写作即实践”的教育哲学转向

想要创意写作从文学技艺走向教育方法的转型,写作的本体功能也需要不断被重新定义。这一转向不仅标志着写作从内容生成走向思维生成的功能升级,也预示着写作在教育过程中的角色由表达工具拓展为认知手段与感知触发机制。“写作即思维”的核心在于将写作视为一种认知方式,而非仅为既定思想的输出手段。写作的过程不仅是语言的组织,更是思维的展开与思想的形成。在这一视角下,语言并非思想的载体,而是思想生成的发生点。正如保罗·利科(Paul Ricoeur)在探讨叙事与理解的关系时所指出:“表达与理解同时展开,语言不是承载思想,而是在表达中创造思想。”(Ricoeur, 1981)这一观点打破了语言与思想之间的线性关系,使写作过程本身成为教学中思维建构的实践形式。

三、跨界融合的教育语境:从文学到艺术

(一) 跨学科教育的理论背景与发展脉络

20世纪后期以来,“跨学科”(interdisciplinary)作为一种知识组织方式和教育理念,逐渐成为全球高等教育改革的重要方向。尤其在艺术与人文学科领域,面对传统学科壁垒、媒介分类与知识生产模式的相对封闭,跨学科教学被视为打破单一范式、激活学习者创造力与批判力的有效方式。Klein(1990)指出,跨学科不仅仅意味着多个学科内容的整合,更重要的是引导学习者形成跨领域的认知路径与思维框架,其关键在于方法上的转变,而非知识的拼接。

在艺术教育中,跨学科实践的兴起与“整体性学习”(holistic learning)理念密切相关。该理念强调在教学过程中,应重视语言、感知、身体与情感等多重通道的协同作用,反对将艺术学习简化为单一媒介的技艺训练。曾繁仁(2020)指出,跨媒介艺术教育的发展正是对过去媒介隔离状态的回应,推动学生在不同材料、感官与表达形式之间建立创造性的连接。

(二) 艺术教育中的方法革新

在传统艺术教育中,教学重心往往集中于媒介技艺的掌握与风格技巧的模仿,教学评估多以作品完成度与形式规范为标准。这种“技

法中心主义”模式在特定历史阶段有效地支撑了技能传承,但在当代艺术创作愈加注重观念表达与感知激活的背景下,其局限性也日益显现。随着“概念优先”“过程导向”“感知训练”等理念的提出,艺术教育开始呈现出从技艺训练向方法革新的深层转变(周素红,2021)。

所谓“方法革新”,不仅是教学媒介的拓展,更是认知方式与教学逻辑的更新。在这一过程中,写作逐渐被引入艺术教学之中,作为连接语言与感知、思维与材料的重要工具。与图像、声音、空间等媒介相比,写作拥有较强的结构组织力和经验转译能力,能够帮助学生厘清创作思路、表达内在意图,并将感性体验转化为可分享的知识形式。在视觉艺术课程中,写作常作为构思文本、过程反思与批评性讨论的载体出现;在表演与装置艺术中,写作则介入行动方案的生成、角色建构与叙事空间的形成。

四、写作的跨媒介实践:方法、路径与案例

(一) 视觉艺术中的叙事重构:图文转译与空间文本

在跨媒介教学逐渐成为常态的背景下,写作与视觉艺术之间的边界也变得越来越具有可渗透性。图文转译是最常见的融合方式之一。在不少艺术类高校的基础设计课程或实验项目中,教师往往会设置“图像生成文字”或“文字生成图像”的创作练习,鼓励学生在两个媒介之间进行跳跃式创作。例如,一段具有强烈节奏感与情绪张力的自由写作文本,可能被转译为一组极简图像或空间构造;反之,一张充满噪点与干扰元素的图像,也可能成为生成诗歌或叙事段落的触发源。

所谓空间文本,指的是通过写作逻辑组织的视觉结构,或通过视觉布置承载叙事内容的空间装置。在一些跨媒介工作坊或展演课程中,学生以文字为素材构建装置作品,将语言实体化、结构化,打破了线性叙述与阅读顺序限制。例如将手写片段、打字文稿、诗句残片布置于墙面、地面或物体表面,构成多点视角的“可游走文本”,观者在空间中“阅读”而非“观看”。(任东升,2020)。

(二) 表演与声音中的语言演绎:身体写作与声景设计

“身体写作”(body-based writing),是指以身体经验为基础的语言生成与表达方式。它强调写作行为与身体感知之间的直接关联,往往以行动线索、身体记忆、动作节奏等为写作起点,追求语言与动作的同步建构。在某些实验戏剧课程中,教师会引导学生围绕“肌肉记忆”“触觉瞬间”或“非语言情绪”等身体经验进行碎片式书写,并将这些文本作为角色建构、场景铺排甚至即兴创作的触发材料。在声音艺术的教学,写作则更多地表现为对“声景”(soundscape)的结构组织与语言介入。不

仅包括自然与环境声音的采集、电子音的生成与处理,也涉及语言、口语、诗句等声音材料在作品中的布局方式。写作由此从文字内容的传递转向听觉结构的生成,进入一种“可听的语言组织”层面。

五、结论:作为方法的创意写作的未来展开

研究表明,创意写作在具体的教学实践中,写作不仅参与艺术作品的构思、呈现与反思,更成为连接感知、思维与媒介的中介结构,为教学内容与方法的革新提供了关键支撑。展望未来,创意写作有望在跨媒介艺术教育中发挥更深层次的结构作用。它不仅可以作为激活感知、组织经验的教学方法,还可能成为一种引导学生构建自我语言系统、建立批判性意识的教育路径。在艺术教育日益开放、多元、交叉的趋势下,创意写作所具备的生成性特质与媒介穿透力,将继续推动教育理念、教学结构与创作方法的系统性转型。

参考文献:

- [1] Elbow, Peter. *Writing Without Teachers*. Oxford University Press, 1973.
- [2] Harris, Joseph. *Rewriting: How to Do Things with Texts*. Utah State University Press, 2006.
- [3] Klein, Julie Thompson. *Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice*. Wayne State University Press, 1990.
- [4] Lusty, Helen. “Creative Writing and Pedagogy: Notes toward a Praxis of Process.” *Journal of Creative Writing Studies*, vol. 3, no. 2, 2018.
- [5] Myers, D. G. *The Elephants Teach: Creative Writing Since 1880*. University of Chicago Press, 2006.
- [6] Ricoeur, Paul. *Hermeneutics and the Human Sciences*. Cambridge University Press, 1981.
- [7] 曾繁仁:《跨媒介艺术教育理念初探》,载《美术教育研究》,2020年第3期,第44-48页。
- [8] 周素红:《“方法优先”的艺术教育理念与教学转向》,《美术观察》,2021年第4期,第30-35页。
- [9] 张群:《跨媒介创作教学中的写作实践研究》,《艺术教育》,2021年第6期,第50-54页。
- [10] 任东升:《写作作为装置:语言在空间中的再发生》,《艺术与设计》,2020年第4期,第55-60页。