

由整本书阅读促创意写作——以《西游记》读写活动为例

史慕菡

北京市海淀区锦秋学校，北京，100093；

摘要：文章以新修订教材七年级上册新增课文《小圣施威降大圣》的教读为契机，教师为《西游记》整本书阅读任务群的实施提供读书计划样例与读法建议。在整本书阅读任务完成的基础上，教师给出指导方法鼓励学生模仿《黑神话·悟空》游戏剧情进行创意性写作的尝试，为课外阅读以读促写搭建好学习支架。

关键词：《西游记》；整本书阅读；以读促写；创意写作

DOI：10.69979/3029-2735.25.09.082

《2022 版本课程标准解析与教学指导》一书中明确表示，在整本书阅读任务群实施时，教师应注重引导学生将课内导读与课外自读相结合。在以上教学思路的指导下，笔者尝试用新修订教材新增课文篇目《小圣施威降大圣》做《西游记》整本书阅读的引子，以课内导读督促课外阅读的推进。

1 多种读法理情节，庄谐对比明主题

2024 年 9 月新修订语文教材七年级上册第六单元新增课文《小圣施威降大圣》选自《西游记》第六回《观音赴会问原因 小圣施威降大圣》。课文只选择了本回后半部分内容，为了便于学生学习理解课文内容，需要学生在课前进行前五回内容的阅读整理与概括。在课程开始之前，教师先给出前六回读书计划单，学生通过阅读后自行完善内容梗概，理清课文之前的故事情节发展。第六单元单元提示中提到：“学习时应在默读中把握作者思路，力争每分钟不少于 400 字。”对比计划阅读时间与实际阅读时间，提升自己的默读能力。

《西游记》是一部成书于明清时期的古白话小说，脱胎于宋元话本《大唐三藏取经诗话》，话本主要说话对象为市井小民，兼有方言、市语等，这些民间性、通俗性的特点也对《西游记》语言有较大影响。话本就结构形式而言，前有有入话，大多为诗词；正话以散文为主，篇尾常缀引诗词作为总结、评论。通读《西游记》全书，我们可以发现：回目中出现的诗词韵语大多以环境的铺排描写、人物的面容衣着兵器、人物出身经历、打斗场面的铺排描写议论为主，每回结尾处缀引诗词也以承上启下的结构作用为主，这些内容对小说情节的推进、人物形象的塑造并不起关键作用，课文在内容选取时也避开了此部分内容，因此学生在读原著时可以采用

浏览和跳读的方法回避诗词部分进行阅读。当然这并不是否认《西游记》中的诗词韵语的文学价值，只是针对七年级学生的学情，降低难度，确保学生能够开卷阅读，感受到故事情节的趣味，由浅入深的渐进式阅读。同时《西游记》作为古白话小说，叙述中夹杂大量的文言和方言词汇，且语言习惯与现代白话文不同，因此在能理解大意的基础上可以适度选择跳读的策略来提升阅读效率。

同时小说受佛、道教思想影响，内容丰富且驳杂。笔者在阅读过程中也感受到此部分内容精糟并存。鉴于七年级学生年纪尚小，无法进行取舍，因此在阅读涉及到佛、道等宗教思想内容时也建议学生舍弃进行浏览与跳读，不必纠结其中深意。

而对于小说三要素：人物、情节、环境涉及到的内容则应重点把握，进行精读。以《小圣施威降大圣》为例，可以通过梳理小圣与大圣的一波三折的变化，便于学生了解课文的内容。学生可以发现孙悟空与二郎神斗法切换了三个场景，完成了三折变化，第一折为相生相克的动物；第二折孙悟空变为无生命的土地庙却露出破绽；第三折变为二郎真君，并自己露出原形，属实是孙悟空猴性的显露。在《西游记》中不乏有一波三折的具体例子，可以引导学生关注到一波三折的写法使小说情节跌宕起伏，富含趣味。由此学生可以感受到作者想象的驰骋，为学生后续写作埋下想象的种子，在技法上也可以借鉴这种一波三折的写法丰富自己的写作使故事情节引人入胜。

梳理清楚变化后，教师可以引导提问：为何第一折变化中，在孙悟空变化成为花鸪之后，二郎神停止变化？读过原著的学生能够意识到，二郎认为他变得低贱，

故而现出原身，取弹弓便打。由此神魔对立的人物细节可窥见一斑。大圣难逃猴性，变化过程诙谐幽默，小圣是玉帝的外甥，平时听调不听宣，可见其出身高贵、心性高傲，在变化过程中始终庄严持重维持着神的体面。但作者反其道而行之，让充满猴性的悟空名为大圣，让充满神性的二郎神名为小圣，这其中蕴含着作者的深意，庄谐对比展现了作者想要表达的主题。情节上虽是小圣降服大圣，情理上大圣人格更为高大、形象更为丰满。那些人前庄严持重的神，背后却铃属不严、包藏祸心。结合作者的生平经历，《小圣施威降大圣》一文中的可以体现本书主题的文眼其实是“威”，这种春秋笔法既是暗指神仙高高在上、里应外合暗算收复大圣的威风，更是封建社会的统治者的官威与对百姓的威压。

所以孙悟空人物形象塑造符合解构主义的思想，颠覆了传统小说人物的二元对立，属于圆形人物，而二郎神是小说中的扁平人物，作者通过这组庄谐对比，将人物形象刻画得更为丰满具体。通过此处的赏析，可以使学生意识到写法中对比的运用可以用来突显人物形象。

2 创设情境激趣味，以读促写驰想象

《2022 版本课程标准解析与教学指导》一书中提到，创意写作应激发学生的创造潜能，加强写作要素训练，注重作文交流共赏、互批互改。在此指导思想的引领下，教师可以根据学生感兴趣的热度话题，创设学习情境，进行创意写作的尝试。将学生感兴趣的热度话题与学生觉得落实起来较为困难的写作相结合，可以激发学生写作的自主性、培养学生的想象力与创造力，建立写作的自信心。鉴于此笔者研究了2024年夏天风靡一时的《黑神话·悟空》游戏的剧情。该游戏一经推出，迅速火遍全网，体现了中华文化的自信，构成了强势文化输出。笔者认为这是影视文学与网络游戏一次很好的融合，是研发者在熟读经典名著《西游记》的基础上进行再创作。

影视文学写作归属于创意写作，影视文学写作应具备一个基本的剧情结构，即引子、冲突、激发事件、发展、顶峰、回落、结局几部分。仔细去分析游戏的剧情内容，我们可以发现：游戏的引子和冲突部分是孙悟空取经成佛之后，获赏受封摘去紧箍，但他内心却再次出现波折，看不惯天庭的繁文缛节与虚伪不公再次辞官回到花果山。天庭自然不允许神通广大、桀骜不驯的孙悟空脱离控制，于是再次派出四大天王、十万天兵天将以

及二郎神杨戩捉拿他。游戏剧情开篇再现了《小圣施威降大圣》的变化，最后打斗过程中，原本已被取下的紧箍却再次出现，致使悟空被二郎神杀死。大圣的六根散作六件灵物，散落各处。这个引子与《西游记》主题具有一致性。《西游记》中灵台方寸、斜月三星都是“心”字的别称，悟空在此处拜师学艺，不只为修身更为修心。悟空学得高强的本领却因无法控制自己的心性被菩提祖师逐出，后又因心高气傲几次大闹天宫终被如来佛祖镇压在五行山下，书中回目名为《五行山下定心猿》，成语心猿意马意为心思不专一，这里就很好的体现了种种磨砺只为悟空能够凝神定心。八十一难的磨砺，真经已取，本应心猿已定，悟空却再次出现了心中的波折，此种改写是对西游修心主题的一以贯之，是没有背离西游核心的。剧情的激发事件是花果山猴属出现一个天命人去寻找大圣六根，天命人惟有集齐六件圣物，方可让大圣重现世间。这也构成了游戏六回的线索。剧情的发展是在寻找六根过程中各种冲突。剧情顶峰是每回中最后出现的最难战胜的终极妖怪。剧情的回落和结局是打败妖怪，获得大圣其中一件灵物。每回中遇到的妖怪大多都在小说中能找到出处，属于在深入阅读文本之后进行的想象与再创造。值得一提的是，结局处天命人未能凑齐大圣的六根，最后一个“意”已灭，而天命人在集齐几大灵物的过程中已经成长为新一个新大圣。大圣已经逐渐虚化成为一个符号，不同的读者可能给予这个符号不同的维度的丰富意蕴与内涵。但不论如何，总有新的天命人去继承大圣的思想与精神。这个开放性结局给了读者去思考、想象再创作的可能。

整本书阅读肇始，笔者考虑到真实的情境可以提升学生的参与度，实现学生真正的学习，故而结合在学生之间风靡一时的游戏《黑神话·悟空》创设了如下阅读与写作情境：

《黑神话·悟空》续章面向全社会征集游戏故事剧情，请认真阅读《西游记》全书，模仿《黑神话·悟空》出现的游戏故事剧情，进行你的创意写作。

任务一：制定并完成阅读计划，围绕《西游记》人物，筛选人物素材。

任务二：明确人物、情节与环境，搭建游戏故事剧情框架。

任务三：围绕游戏故事剧情框架，进行游戏剧情的

创意写作。

学生可以自主列举一个阅读计划任务单。其中包含回目名、阅读日期、阅读时长、内容梗概。阅读计划时长安排时参考每分钟默读 400 字的单元要求,将可以浏览、跳读的诗词歌赋、宗教思想部分暂时剔除。同时对文白夹杂部分结合文本注释猜含义略读,制定便于坚持执行的符合自己能力的自主阅读计划。

仔细分析《黑神话·悟空》的游戏情节后,笔者发现游戏剧情本身就是对《西游记》情节内容整合的二次创作。因此学生在整本书阅读过程中制定好读书计划,进行关键内容梗概的读书笔记。这些活动都为创意写作阶段素材的选择、想象的生发与再创作奠定了基础。游戏本身也有许多思考,如对“自由”的多重认知、对“善恶”问题的讨论、如何定义“大道”、如何看待欲望等多重复杂的哲理问题,这些问题可以锻炼学生的思辨能力。游戏剧情具有许多中华优秀传统文化元素,这与语文课程培养的核心素养不谋而合。因此创意写作可以在学生身上根植文化自信、培养思维能力、培养审美创造能力,具有多重意义。

在制定阅读计划完成整本书阅读后,学生开始完成任务二搭建游戏剧情框架任务。此时教师应该给出学生剧情写作基本框架:1. 主题,说明什么问题、反映何种生活现象、抒发何种情感;2. 引子,介绍背景信息以便了解冲突;3. 冲突,主要角色目标与障碍之间的对抗;3 激发事件,引发主要冲突的事件;5. 发展,冲突加剧;6. 顶峰,冲突达到顶点;7. 回落,主要角色开始解决冲突;8. 结局,解决主要问题,给观众一个满意的结果。

学生思考上述问题后,基本搭建起了写作的框架,教师此时可以引导学生开始完成任务三,游戏剧情创意写作。本次任务预设的主要目的是锻炼学生的想象力,因此教师不应给学生设置写作限制。学生可以在完成《西游记》整本书阅读基础上,观看《黑神话·悟空》相关视频,选取自己感兴趣的话题开始尝试写作。教师

可以把对学生作品的期许体现在反馈内容中,鼓励多方进行评价,帮助学生找到写作的兴趣,督促学生自主完成深度学习。作品评价反馈内容如下:1. 主题明确,能够清晰的呈现:写作要说明什么问题、反映何种生活现象、抒发何种情感三项其中的一项。2. 剧情结构:引子、冲突、激发事件、发展、顶峰、回落、结局基本具备,且结构合理。3. 语言表达连贯,符合逻辑;塑造角色立体鲜活,内心世界丰富;剧情一波三折引人入胜,具有一定深度,能够触及读者内心,传达有意信息,引人思考。4. 积极完成个人自评,参与小组讨论,对评选作品表达个人观点并提出合理建议,推选出优秀作品参与班级展览。

在学生完成写作与互评之后,教师可以将优秀作品进行整理,整理成一个创意写作文集,在班里展览与交流,作为学生们创意写作的一次大胆尝试,也是写作过程中的一次见证与收获。

3 结语

本文以课内新增教读课文《小圣施威降大圣》为引,教师探索了如何帮助学生开展《西游记》整本书阅读,做出阅读计划落实阅读反馈。在此基础上教师结合热点话题,尝试培养学生创意写作的能力,达到增加学生写作的自主性与趣味性的目的。笔者期待更多的教育工作者可以在整本书阅读与创意写作方面进行探索与尝试,促进学生进行深度学习。

参考文献

- [1] 张秋玲, 牛青森等. 新版课程标准解析与教学指导(2022 版) [M] 北京: 北京师范大学出版社, 2022. 10.
- [2] 吴承恩. 西游记 [M] 北京: 人民文学出版社, 2019.

作者简介: 史慕菡(1993—), 女, 汉族, 河北正定, 中教二级, 硕士研究生, 北京市海淀区锦秋学校。