

迎接《說故事》時代培養故事力

靜宜大學中國文學副教授 | 汪淑珍

說故事：會說故事之前先說好自己的故事

麥成輝著／本事出版／201610／186頁／21公分／280元／平裝

ISBN 9789869314381 / 177

故事具影響力。由古至今，故事以不同的形式在我們身邊不斷呈現。人類藉由故事積累文化經驗、進行知識傳遞、完成教義推廣。人生中不斷演繹故事也不停製造故事。人們可藉由「說故事」增添個人親和力、說服力與溝通能力等，個人魅力，各行各業皆需要故事能力。

資訊爆炸的現代，大量資訊刺激下，人們心靈更顯空虛。如何能讓人們願意停下匆忙腳步，靜下心來，唯有觸動心弦的故事。政府積極推動文創產業的現代，也唯有具故事的产品，能獲得消費者的青睞。如何說出一個感動人心的故事，則有賴故事力的培養。夢田文創執行長蘇麗媚說：

在這個數位匯流時代，文化創意產業販賣的早就不是「需要」而是「想要」……沒有使用者參與的創作，很難引起共鳴和認同，那顧客為什麼要買單？「說好故事」和終端消費者經營情感共鳴，已是創意產業進入市場的基本功課。

「故事力」是現代人必備的能力之一——無論領導、引導、溝通、說服，唯有具溫度情感的故事，方能打動人心。點石成金知識長蔡嫦琪就直言：「未來絕對是屬於說故事產業的世紀。想成功就要練就說故事的能力。因為說故事本身就是一項引導、溝通、說服的最佳工具。不管放眼於任何產業皆適用。」每個人都應該累積自己的「故事資本」。未來時代，各種資訊設備將更加普及，決勝關鍵將在於內容。能夠條理清晰，符合邏輯，表達想法的寫作能力及故事力，不僅可成為個人優勢，也將成為競爭關鍵。因此許多與故事力相關的課程、書籍、職務、平台應運而生。

我們每個人都該將「說故事」，內化為個人核心能力。該如何培養說故事的能力？對於「說故事」經驗豐富的麥成輝所撰寫的《說故事：會說故事之前先說好自己的故事》一書是教導「說故事」很好的指引。麥成輝說：「我可以說，因為曾經教學四年，我知道『說故事』能力是可以學習、可以訓練和改進的，因為現在已經有一個學習『說故事』的知識系統。我們生長在一個故事世界裡，大家習慣用故事去表述、遊說、推銷、接收和傳播，除了影劇界和教育界這些專業人士需要學習說故事，一般人學習說故事也肯定有很大的益處。」（頁20）

本書分為六大部分。每一部分皆舉故事進行分析，驗證撰者所述之理論，使讀者更能理解。本書對於想培養「說故事」能力絕對有所助益。

一、故事是什麼

「故事是一個窗口，可以讓我們看到人生的無限可能性」（頁23）本章提到組成故事的元素：說故事的人、想像力、變化、主題。「敘事者背後蘊涵的情感，常常是引領故事發展方向的重要力量。」（頁26）人人都有原生的故事能力，只是在臺灣制式的教育下，故事能力被忽略甚至被壓抑了。因此我們忽略了，也沒有去發掘、甚少去運用。待需要時，直覺自己缺乏。其實我們生活的土地、人事皆有許多可衍創精彩故事的素材，惟須我們細心去觀察、感受。

每個故事都有其想傳達的主要訊息，如塑造品牌形象、改變商品認知、提高商品售量、感動讀者、轉變觀念等。但若直接傳播，人們接受度低，但是藉由故事包裝，接受度將加強。因為故事是一種軟性的傳播，群眾接受度較大。但故事主題要明確聚焦，旁枝末節儘量刪除，不可多頭馬車，令故事雜亂無章。所有情節推演，皆為完成此一主題傳遞。觀眾才容易進入你想引入的情境，進而表現出你希望達到的目的。

本章教導「說故事」，要先確立「主題訊息」。在說故事前需把主題確立，如此故事發展的方向和選材才有所依循，故事情節才能緊湊有力。處理不同類型的故事時，需要用不同的技巧去處理表達的訊息。

如何學習「說故事」？作者提到說故事的能力可以學習，作者提供學習路徑「故事人物設定、情節發展、敘事觀點、對白設計、訊息傳遞」（頁39）本章舉例故事說明，並進行要件分析。引領讀者了解說故事的重要元素，該如何在故事裡面進行串連，進而創作吸引人的故事。

二、塑造人物的技巧

欲使讀者進入故事情境，人物形象的鮮明刻劃相當重要，讀者往往藉由人物的個性與其遭遇進入故事情節，因此人物的性格與內心感受描述，關係著能否引領讀者進入故事的關鍵。

本書提供美國學者卡蘿·皮爾森（Carol S. Pearson）在《內在英雄：六種生活的原型》（*The hero within: six archetypes we live by*）一書裡提出的六種人格原型（天真者、孤兒、流浪者、戰士、殉道者、魔法師）並以故事進行套用解說，使學習說故事的人，對故事人物塑造有所啟發。作者更提醒說故事者「虛構故事裡面的人物，因為經過濃縮提煉，所以常常具備以下幾項特質：一、性格鮮明。二、反應敏銳。三、行為舉止出人意表。四、性格轉換敘述。」（頁47）

三、情節的力量

「情節，便是開展故事的重要路徑。故事發生了什麼事情？如何展現？怎樣令故事人物發生內心變化？如何從故事開頭層層相扣，留住觀眾的注意力，然後給出一個合理和精彩的結局？」（頁63）好萊塢電影編劇大師克里斯多夫·佛格勒（Christopher Vogler）1992年出版著作《作家之路》，其在書中表示，世界上所有的故事其實不脫幾個基本原則。他將這些原則統整成12個階段、3幕（啟程、衝突與收尾）的「英雄旅程」。讀者可藉由掌握故事經典架構，即

能複製成功模式，使故事精彩誘人。

本書舉英國作家克里斯托弗·布克（Christopher Booker）在《七個基本情節》（*Seven Basic Plots*）一書裡，對故事提出了一種五段式情節進展結構，很具參考價值。「1. 介紹階段：初步介紹人物、背景、矛盾衝突的發生。2. 夢幻階段：事情進展順利，好像都可以解決，其實只是幻象。3. 挫敗階段：正面看到真正的大險阻，前階段的幻象破滅。4. 惡夢階段：故事進入高潮，一切逐漸又看似絕望。5. 結局：故事英雄戰勝險阻，通常是同時克服了個人內心的弱點或困擾。」（頁65）本書利用故事，分析五段式情節推展如何進行，使讀者對五段式情節的運用更加熟悉。書中更舉英國著名小說家毛姆的短篇小說〈藝人〉，進行五段式情節進展套入內容，讓讀者了解。本章亦提出《七個基本情節》中的七個基本情節「1. 戰勝惡魔 2. 白手起家 3. 探索旅程 4. 遠離與回歸 5. 喜劇 6. 悲劇 7. 重生」，並舉範例說明。

四、敘事觀點

故事比事實陳述更容易讓人記住，也更有說服力和社群感染力。所以很多人藉由故事去說服別人、改變別人的行為，甚至希望引起人們的討論。至於用什麼觀點，需視想表達的故事是什麼？故事呈現的方式為何？因此對於敘述觀點的掌握必須熟稔。

《故事造型師》一書中認為「觀點是一項引導觀眾跟著你去敘事思考的工具。」本章說明敘事觀點的類型、特點與使用方式、引發效果，並舉實例進行說明，使讀者日後知道該如何去選擇最適宜的觀點說故事。

五、敘事、場景與對白

本書作者說：「故事的真實感來自閱聽者的投入和融入，展現角色之間的矛盾與衝突，最能激發認同和同理，也是故事發展的動力，有賴敘事、場景與對白的調度與運用。」（頁128）因此，利用本章說明如何進行敘事、場景與對白的安排。以美國作家歐·亨利（O. Henry）的短篇作品〈聖誕禮物〉說明場景的作用。

故事須具有畫面感，聽眾才容易迅速進入故事場景。我們可以藉由事件、場景、人物、對話、氣氛、感受等元素，以畫面跟聽眾進行情感連結，更要善用五感（視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺）的描述技巧。

六、怎樣說自己的故事

每個人都有自己的故事，每個物件背後也有它的故事，端看有沒有細心去觀察、感受而受到啟發。本章教大家練習運用哪些步驟，即可說出自己的故事—「發現故事起點」→「思考訊息主題」→「探究主角的心境變化」。並舉一些範例讓大家學習。本章教導大家如何在故事開始和結尾加插一些訊息，使故事更加生動具魅力。

其次提到寫自己故事時，如何建立主題訊息，使故事可以根據主題訊息讓觀者容易與自己經驗結合，而後能感同身受。使平淡故事變成更加精彩。「一個精彩的人生故事，就是提升到

一個高度，把人生的矛盾和衝突天衣無縫的統合成一個有象徵性的整體，使人既明白矛盾和衝突的對立狀態，也覺悟到人生百態。」（頁160）一個故事內在生命力愈豐富，聽眾將擁有更深的感受和體認。

故事能創造的價值是無法量化的。人們可透過說故事搭起人與人之間溝通的橋樑，也能藉由故事製造氣氛，在不同場合協助社交交談，使彼此距離更近。故事能成為自我推銷的利器，也可建立個人魅力，甚至形塑個人品牌，營造無形價值。

故事能流傳乃因其底蘊為真實情感，本質為關心。所以想說出好故事，必須保持好奇心與關懷他人之心。此外，對於說故事的技巧也不容忽視。郝廣才說「想充份描繪情感，就要擁有較高的語言水準。……語言和情感表達息息相關。」畢竟對於蒐集來的素材，要有能力去整理、消化，內化成自己的養份，使故事符合邏輯詞意暢達，營造聽眾想像。本書提供了培養說故事能力的方法，對於想積累故事力的人，絕對具參考價值。

延伸閱讀

1. 安奈特·西蒙斯著，陳智文譯。《說故事的力量：激勵、影響與說服的最佳工具》（臺北：臉譜，2008）
ISBN 9789866739743
2. 李嵐編著。《說故事的領導力量：打開領導者的格局與視野》（臺北縣中和市：創見文化，2006）
ISBN 9789861277202
3. 克里斯多夫·佛格勒著，蔡鵬如譯。《作家之路：從英雄的旅程學習說一個好故事》（臺北：開啟文化，2010）
ISBN 9789868561663
4. 劉中薇著。《說故事了沒？打動人心、實現夢想的關鍵能力》（臺北：圓神，2010）ISBN 9789861333274
5. 盧建彰著。《願故事力與你同在》（臺北：遠見天下文化，2015）ISBN 9789863207849
6. 蘇麗媚口述，盧智芳採訪整理。〈創意，然後呢？蘇麗媚對於創意·創值·創業的28道思考〉，《天下雜誌》（2016年7月）。
7. 《經理人月刊》第141期（2016年8月）。
8. 《Career職場情報誌》第468期（2016年10月）。