

故事效应

创意与创价

杨照

著

一本说故事的
故事书

辽宁教育出版社

故事效应——创意与创价

杨照……………

故事效应

创意与创价

 辽宁教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故事效应：创意与创价 / 杨照著. — 沈阳：辽宁教育出版社, 2011.4

ISBN 978-7-5382-9165-0

I. ①故… II. ①杨… III. ①故事 — 文学研究 — 世界
IV. ①I106.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第044647号

辽宁教育出版社出版、发行
(沈阳市和平区十一纬路25号 邮政编码 110003)

北京慧美印刷有限公司印刷

开本：850毫米×1168毫米 1/32	字数：59千字 印张：5½
2011年6月第1版	2011年6月第1次印刷

责任编辑：徐悦	责任校对：刘璎
策划监制：苏静	特约编辑：郑东晨
装帧设计：typo_d	

ISBN 978-7-5382-9165-0

定价：22.00元

自序

一本“关于故事的故事书”

因为相信几件事，所以写了这样一本书。

我相信的第一件事：人具有被故事吸引的本能，不只喜欢听故事，而且喜欢转述故事，而且喜欢参与在故事里。

故事，本雅明（Walter Benjamin）说得最透彻、明白，是“来自远方的亲身经历”，点出了故事的两项特质——故事不是切身、天天可以遭遇的经验，还有，故事具有让人信以为真的能耐，这两项特质，定义了故事。

我相信的第二件事：故事没落了，不是因为沒有好的故事，也不是因为没有好的说故事的人，而是因为听故事的人消失了。更精确一点说，我们失去了听故事的态度，没有这种态度，再精彩的故事我们也无法从中得到乐趣。能听故事的人，首先要对日常生活以外的事物，抱持高度兴趣。他不能看见每样东西每件事，都先问：“这跟我有什么关系？”“这对我有什么用？”抱歉，故事迷人之

处，正就来自其陌生稀奇，不是随便会有用，会和我们发生切身关系的。

听故事的人，还得愿意相信陌生稀奇的事真的发生过、真的会发生。他也不能先抱持了“哪有可能！”“别唬弄了！”的怀疑，去面对所有不在他经验范围的事。

故事没落，其实是一个社会的警讯，表示这个社会大部分的人，习惯于日复一日重复熟悉的经验，以为那就是天经地义，不相信在此之外有别种生活，有非常传奇。这样的社会，一直在自己有限的经验中打转，怎么可以有什么创意呢？

这就是我相信的第三件事——不爱听故事、不会听故事的人群、社会，封闭、自我、功利，也就不可能太有创意。

不过既然人的天性中有被故事吸引的本能，因此我们也就有机会、有可能复活故事，让“故事意识”沉睡了的人，醒来重新领会故事的绝妙好处，享受故事单纯、干净的乐趣。从睡到醒，关键在于：让大家比对理解，相较于故事中展现的广幅人生可能性，我们的现实生活多么狭窄；相较于故事中的传奇转折，我们能够亲身遭遇的生命戏剧何其平淡。换句话说，让大家转个大弯，对现实不耐，对故事既羡慕又忌妒。

“故事意识”有可能被唤醒，可以召唤一批新的“听故事的人”，这是我相信的第四件事。我还相信第五件事：故事的好处，只能靠故事来彰显，不可能用说教说理来进行，说理就不是

故事，人无法被“说服”去享受故事，人只会在享受故事之中渴望更多的故事。所以只能用故事来引领故事，用故事来示范故事的迷人特性。

因而，这是一本“关于故事的故事书”。用一个接一个故事来说明：喜爱故事是天生的，然而生活的规律反复磨损了我们对于故事的敏感，同时也就弱化了说故事的本事，如果重新培养了说故事的能力，那就能够在故事贫乏的时代，刺激创意并创造价值。

关于故事的道理，三两句话就可以说完，但是故事本身，各种人间戏剧传奇，即可以一直说一直说。

杨照

2010年7月

目录

第一章 深藏在人类经验中的故事冲动

15	1	故事比现实、比真实更多样更丰富。
19	2	故事是假的，带给读者的众多感应，却永远都是真的。
22	3	故事是联络已知与未知的奇妙桥梁。
26	4	每一个故事最核心讲的，其实还是人与世界的关系。
29	5	故事也是人类理解周遭世界，最初的手段。
33	6	我们需要比反复规律的生活丰富的传奇故事， 来让规律生活变得可以忍受。
36	7	对于突显身份与名字的故事，我们有着天生的好奇弱点。
39	8	那想象中的生命，对观众而言，跟现实的生命一样可贵。
43	9	任何东西被摆进故事里，就吸引我们不同的眼光， 让我们看到不同的事物重要性。
47	10	故事找出一条让我们更容易与音乐共处的途径。

目录

第二章

故事的功能

- 51 .... 1 精彩的故事让人可以快速掌握关键重点。
- 54 .... 2 要有特色才能被记得，而故事正是找出特色、
突显特色最有效的工具。
- 57 .... 3 好的故事几乎都拥有某种异质生命的对照效果。
- 60 .... 4 传奇故事也因而可以帮助我们快速分辨出谁跟我们同类，
谁不是。
- 63 .... 5 盖长城的故事，团结了同胞们，
让大家参与在这个大而无当的故事里，而有了共同体的感受。
- 66 .... 6 故事是我们理解世界的缩写。
- 68 .... 7 故事突显生命共通的细节，借由单一生命戏剧性的变化对照，
将巨大缩小，同时让巨大能够被我们看到、听到。
- 72 .... 8 进入故事、还原故事，我们发现原来很少有什么东西真正是
偶然突发的。
- 75 .... 9 故事，是人与不属于人的巨大、抽象事物间，
颤颤巍巍、飘飘摇摇存在着的桥梁。
- 78 .... 10 故事，把我们带离世俗，也就同时帮我们接近素心童真。
- 81 .... 11 故事具备强大的穿透力，可以跨越空间的限制。
- 84 .... 12 故事宣扬着许多没有被实现的变化，
保留了人们对于变化的好奇与冲动。
- 87 .... 13 搭迪士尼的云霄飞车，不止是搭云霄飞车，更是走进一个故事，
体验故事。

目录

第三章 说故事的方法

- 91 .... 1 故事会变形转型，因为改编改写一个旧故事，
比新创一个故事架构，容易快速获得认同。
- 94 .... 2 好的故事、精彩的故事，甚至可以容纳自身的否定对反。
- 97 .... 3 古怪、奇特、不常见、违背道理，这些就是故事的基本精神。
- 100 .... 4 用对的方式夸张推论，让“吹牛”
“瞎扯”比现实真实更吸引人。
- 103 .... 5 我们能透过故事读到背后的社会与时代，
并体会故事与社会间有趣多样的关联。
- 106 .... 6 迷人、能够长久流传的故事，必然有其闪亮如钻石的核心部分。
- 109 .... 7 对的观点，好的叙述策略，会缩短听故事的人跟故事间的距离。
- 112 .... 8 讲一个“内幕故事”，关键之处就在能否找到一个类似
“家庭女教师”的角度。
- 115 .... 9 故事的戏剧性落差远超过我们的一般日常经验，
于是听故事的人必然将日常经验暂放一边，只感受故事。
- 118 .... 10 这个牵涉到“英国圣诞蛋糕”没有落实的荒谬故事，
却成了我们体会佛西丛林生涯最鲜活的插曲。

目录

121	11	善说故事的新渡户稻造就靠并列三个表面上分歧相异的故事，让故事彼此互注互证。
124	12	杰斐逊和汉密尔顿的抗衡故事里，有着让故事吸引人的一项核心素质——戏剧性的对照与反转。
127	13	我们心中问着这些人间故事的好奇问题，也就肯定了桑德作品至高无上的艺术地位与价值。
130	14	失败让人厌恶，然而英雄失败的悲剧故事，却会引来同情与谅解。
133	15	《纽约客》可以不需要照片，这个杂志用丰富的故事，跟读者“博感情”。
136	16	不用将魔鬼翻转写成天使，歌德赋予魔鬼新的性格意义。
139	17	好的故事，除了让人相信让人深刻感受，也要考虑带给信了、感受了的听故事的人，什么样的生命效应。

目录

第四章 重新认识故事，拾回对故事的好奇心

- 143 .... I 好奇先于故事存在，是一种准备要相信和生活经验很不一样的事物的态度，这种态度让人接近故事，接受故事。
- 146 .... 2 哈斯汀让书庄严高贵，库哈斯让书活泼刺激，他们仔细考虑了要让藏了大量的书的建筑，对市民们诉说什么样的意义。
- 149 .... 3 奥杜邦的画，不是大自然实景，而是他以仿声鸟和响尾蛇为角色，在画面上创造出的一个虚构故事。
- 152 .... 4 透过艺术品，看见平常我们不会集中、专注去看的真实生命、真实时空、真实故事。
- 155 .... 5 温妮·丽姆的雕刻本事，无法说服马克·吐温，不过环绕着她浮现出的天才故事，而不是她具体的雕塑成就，说服了美国国会。
- 158 .... 6 特洛勒普的坦白实话，违背了那个时代读者对于文学、对于文学作者的想象。
- 161 .... 7 几百个市场，几千摊贩中，这个市场的这一摊独独突显出来了，就有一些人被故事带领到这菜摊前，为了亲历故事里诉说的老板娘和她的热情。
- 164 .... 8 故事原本最迷人的地方，就在它把人带进一个异质的时空中，放掉了自我，融化在故事创造的时空里。
- 167 .... 9 正因为期待着有将来还要回头记忆述说的故事要发生，所以我们不厌其烦地拍照、洗照片、排相簿。
- 170 .... 10 要减少压缩简化资讯产生的决策错误，最有效的办法，是重拾故事好奇，养成对故事的兴趣习惯，别轻易接受别人准备好的简单结论。
- 173 .... II 故事结束了就是结束了。

第一章

深藏在人类经验中的故事冲动

I

故事比现实、比真实

更多样更丰富。

翁贝托·艾柯*在他的小说《昨日之岛》*中，写了一段“小说中的小说”。小说主角罗贝托被困在搁浅的船上，无法可想，只好——写小说。罗贝托想象一个鬼影般存在的弟弟费杭德假扮自己，勾引了自己的梦中情人、两人搭一艘船在海上航行，到了一个又一个奇怪的岛屿。

他们登岸的第六个岛，那里的人每天一直说话一直说话，而且说的都是关于别人的闲话。原来在那个岛上，人们相信：活着最重要的目的与意义，就在于成为人家的话题，被人家议论，如此人才活得下去；因此，在那个岛上，犯了错的人可能遭遇的最严重惩罚，就是大家不谈论他，于是他就会在众人刻意的忽视下活活闷死。

这样一个“八卦岛”，没有八卦就活不下去！更有意思的是，岛上居民清楚意识到，发生在人间的真实八卦情节，其实蛮有限的。一不小心，岛上的张三和李四就有太类似的故事；甚至一不小心，王五就没有什么可供谈论的事发生在身上。那怎么办？

一定要想出方法来，让每个人都有一些可以被谈论的内容，支

撑巨大的八卦议题需求，不至于有谁被冷落了活不下去。于是，岛民们建造了一个巨轮立在村子的广场上。巨轮由六个同心圆构成，每一个圆都能独立转动，第一个圆隔成二十四格，第二个圆三十六格，第三个圆四十八格，第四个圆六十格，第五个圆七十二格，最外面一个圆有八十四格。不同格子标示不同动作、不同情感、不同状况、不同时间地点。轮子一转动就产生丰富的组合，例如：“昨天——帮助——遇见——仇人——欺骗——病痛”，看这些格子产生的提示，岛民就可以开始谈论：“啊，张三昨天在路上刚好碰到仇人，那个仇人以前对他很坏的，把他骗得团团转，可是现在仇人病痛缠身，所以张三反而帮助了仇人。”这样，张三就有故事可供谈论了！

怕谁没故事了，岛民只要去转轮子就好了。利用转轮，可以搭配出七亿两千两百万种不同的故事，哇，太够用了！

有人可能要问：但故事不是真的啊！张三没有真的遇见病痛缠身的仇人，不是吗？是啊，但谁叫张三自己没有别的遭遇可供人家谈论呢！

故事比现实、比真实更多样更丰富，这是人需要故事、离不开故事的一个根本原因。人类最独特的生物性质，包括了拥有远超过自己经验以外的想象力，和拥有远超过现实真实范围以外的好奇心。没有别的动物——就连猫都不可能——像人一样好奇，也没有别的动物，像人一样怕无聊。不断重复的现实太无聊，只有现实事