

真善美全人關懷協會
為成人說故事培訓

從聆聽故事到說故事
從感動力到影響力

為成人說故事的定位：教會的好鄰居

- 一群對教會文化陌生的人
- 一群生活方式跟教會生活有很多地方不一樣的人
- 一群對聖經、對屬靈的教導很排斥的人
- 一群對生活、對人生多少有些疑惑、徬徨、出現些許困境，卻不想表達的人
- 一群很有自己的想法的人
- 一群常聽見道理的人

真善美全人關懷協會的使命
人生美學與福音

真善美全人關懷協會的使命
人生美學與福音

人生美學的信仰基礎

Good—美與善

創世紀第一章共七次，神看自己的創造是好的（**good**）

詩34:8 你們要嘗嘗主恩的滋味，便知道他是美善（**good**）；投靠他的人有福了！

雅1:17 各樣美善（**good perfect**）的恩賜和各樣全備的賞賜都是從上頭來的，從眾光之父那裡降下來的；在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒。

人生美學的信仰基礎

- 英文beauty美，來自希臘文kalen，意思是call「呼召、喚醒」
- 喚醒我們心中被隱藏起來的感性靈魂，一種神祕的高峰經驗，對生命的特殊感悟。
- 祈禱中與上帝相遇的語言是文字（聖經話語），但也可能是近似夢境的語言：故事性的、圖像性的（如約瑟）

華人文化中特重「善」的結果

- 「美」成為「善」的工具、或本身成為工具
- 舉例：

我的孩子最近老是很不禮貌的把門「碰」上，講話很有攻擊性，請問我要選什麼電影給他看？

有什麼電影可以幫助我的孩子喜歡數學？

能否幫我選一本文學作品，讓我的孩子喜歡看書、喜歡寫作文？

我想讓孩子學音樂，這樣他就不會變壞。

想找一部增進部門裡溝通、團隊的電影...

美，是隔開距離

- 真正的看見－自己與他人
- 真正的聽見－自己與他人
- 真正的同理－自己與他人
- 真正的對話－自己與他人
- 真正的陪伴－自己與他人

一向以來，我都不認為繪畫只是單純的消遣或娛人的一種藝術形式。它是讓我以色彩和線條做為武器，不斷的挖掘再挖掘，以便更深層的認識世界，以便我的生活，一日比一日更自由。

～畢卡索

一向以來，我都不認為故事只是單純的消遣或娛人或用來教導，它是讓我以美感和距離，不斷的挖掘再挖掘，以便更深層的認識世界，認識他人、認識自己，以便我的生活，一日比一日更自由。

～陳韻琳

人生美學與福音

每一個美的感動，都與真與善相合，
每一個追尋真、善、美的故事，
都是追尋上帝、與上帝相遇的故事。

在故事中與神聖相遇

—從人生美學走向終極關懷

- 故事呈現的人性本相
- 故事呈現的人生窘況
- 故事洩露的生命渴望
- 在本相、窘況與渴望的落差中，迎向神聖
——以有限、短暫迎向無限與永恆

故事牧靈

成人也需要聽故事，
因為每一個故事，都反映一種人生，
讓我們隔著距離，觀看自己。

故事是來自遠方的親身經歷——德國哲學家班雅明

為成人說故事是生命與生命的交流，
而不是道理與勵志的展現。

——人生美學

隔著距離用故事觀看自己

- 難堪：難以啟齒的自己
- 模糊：需要整理的自己
- 聚焦：仍有未知的自己
- 點燃：期待中的自己、被提升的自己、超越現狀的自己

真正留在人們生命中的，往往不是別人講的、教的，而是自己發現的。

人生美學使命的實踐：為成人說故事

- 實踐：用文學說生命故事
用電影說心靈故事
用藝術說聖經故事

對象：教會的好鄰居—社區，含虛擬社群與實體社區

特殊區塊—

音樂的純粹美學—美的感動與心靈的沈澱

藝術人文性—時代歷史反思

藝術家的心靈躍升

「為成人說故事」和「為兒童說故事」 差異在哪？

- (1) 人生美學——在時間、在歲月中的人生之美
- (2) 知性的感動——心理、社會與人文
- (3) 從What,How,The End到Why,Continuing
- (4) 迂迴的說自己的故事
- (5) 用文學說人生故事、用電影說心靈故事、
- (6) 用藝術說心情、心靈、時代故事

(1) 人生美學—時間與歲月中的人生美感

- 人生是曲折的、多樣的，需要在歲月中體悟
- 透過故事呈現生命經歷、反映人生
- 故事是有美感的—感動的影響力遠勝教誨勉勵
- 沒有結尾的留白之處/隔著距離觀看自己
- 舉例：史崔特先生的故事、秋天裡的春光

張貴興「沙龍祖母」

好的故事，會對聆聽故事的人產生生命效應

(2) 知性的感動—心理、社會與人文

故事源自人對世界的原始好奇

故事隱含人心所需要的答案

故事容許不同角度的非單一化的答案

讓自己從一成不變的生活中開始心靈的冒險

了解自我與他人的恍然大悟

知識獲取的快樂感

當小我邁入大我的超越感

舉例：從「我願為妳朗讀」歷史傷痕、罪觀與
贖罪渴望

(3) 從What,How,The End到Why,Continuing 詮釋的力量

從「發生了什麼？如何發生的？結局是什麼？」

到「為什麼會發生？無法言說的結局、沒有完成式的結局、不完美的結局。」

透過對故事的詮釋引發探索與理解

舉例：醜小鴨的故事

(4) 迂迴的說自己的故事

透過說故事協助人說出難言之隱

透過聽故事讓人看見彼此

「一直無法完成」的自己的故事

留白的藝術

張愛玲「色戒」，莒哈絲「情人」

C.S.Lewis「裸顏」

(5) 用文學、電影說故事

- 形式精鍊的說故事的方式—觸及普遍的心靈與人性
- 從事件觸及心靈與人性的說故事方式
- 從小我到大我的說故事—時代
- 從少年到垂暮之年的說故事—人生
歌德「浮士德」

如何用文學與電影為成人說好一個故事？

- 文學跟電影都是在說故事
- 小說家、導演，總是透過故事探索人生、對人生發言，好的故事總是將真實放進假設的背景裡，不是那麼直接，卻是在模擬生命、對照生命
- 文學的優勢是文字蘊含的想像力
- 電影的優勢是總體場面調度，包括演員、配樂、佈景、景框情感延伸等等，對話只是推動故事的其中一個環節

故事的關鍵因素

- 一個架空的世界
- 情節推動:起承轉合間的節奏
- 人物們
- 對話
- 性格與心理、情感與心境
- 重複出現的對話、或背景，產生出來的前後對照
- 留給讀者的餘韻與想像空間
- 象徵,時代感,人生反思,心靈世界

方法學—觀察、詢問、解釋

(瞭解架構的必要程序：讀入再讀出)

- 觀察
- 詢問：觀察性問題、解釋性問題、關連性問題
  - 詢問觀察性問題是在整理重點
  - 詢問解釋性問題是在跟作品、跟自我對話
  - 詢問關連性問題牽涉到故事整體架構、會問到故事的核心
- 詢問的步驟中最容易犯的錯誤：
  - 只問觀察性的細節問題
  - 直接跳到應用性問題
  - 在沒有掌握整體架構的情況下問問題以致於花太多力氣處理不必要的問題
  - 個人狀況主觀投射（卻不是電影真正想探討的）的問題
  - 個人狀況主觀希望的答案，在故事中卻沒有任何暗示會是這答案

如何透過關聯性詢問,掌握核心主軸?

- 先找出故事的起、承、轉、合

有哪些字詞,背景,物件,配角等,在起承轉合(至少起合)中都有出現?

在起承轉合這四段落中都要問

情節:在這四大段中,情節如何推動?

人物:在這四大段中,主角與配角們如何鋪陳?有何特色?有何轉變?

對白:有何關鍵性對白?

背景:隨情節與人物的鋪陳,背景如何潤色幫補氣氛?有何關鍵性背景?

有哪些可以掌握到的情感,性格,心理,心境?是用什麼方式被你掌握到?

在故事的轉與合部分,是否能營造高峰,帶出意外之想、震撼、餘韻或溫馨的感動?

有無超越故事本身的象徵,或時代意識?人生反思?

問 · 問 · 題

過去的世代，領導者是一個知道如何解答問題的人。未來的世代，領導者必須是一個知道如何提問題的人。（～彼得·杜拉克）

啟迪人心、發人深省的，不是答案，而是問題。
（～尤涅斯科Eugene Ionesco）

方法學—應用

- 問對問題才會有聚焦的解釋
- 經過自己生活、人生的應用（沈思與反省）後，最後作的故事結論才會有生命力
- 讓資訊變成知識，讓知識變成智慧，讓智慧變成生命力。

為成人說故事是生命與生命的交流，
而不是道理與勵志的展現。
——人生美學

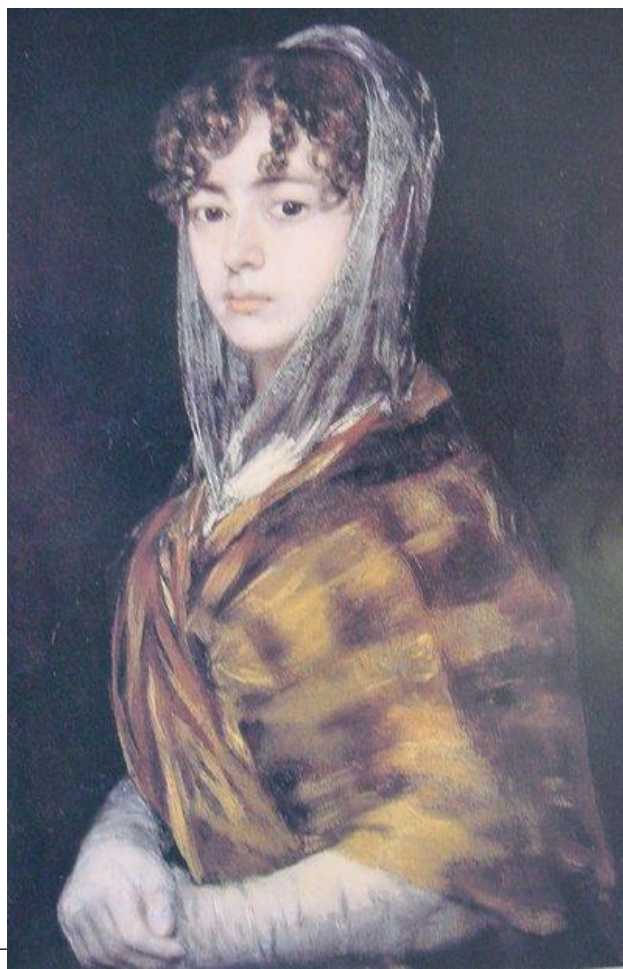
用藝術說心情、心靈、時代故事

1. 聖經故事

用藝術說心情、心靈、時代故事

2.心情故事

用藝術說心情、心靈、時代故事

3.心靈故事

用藝術說心情、心靈、時代故事

4.時代故事

用電影說故事

- 先「欣賞」電影、才能「用」電影
- 先是一個故事、才能是一個道理
- 先有人性與普遍共通的情感、才能有教育

電影是一門藝術

- 在人生美學、為成人說故事的前提下，需確認電影先是一門藝術
- 尋找情感飽滿、詮釋空間多元、留很多白給觀眾而不是被導演講完的電影故事。
- 尋找即使經過解讀分析、還是有多元討論詮釋空間的電影

景框的藝術（一）

- 遠鏡頭：侯孝賢、安東尼奧尼
- 特寫：時間失序中的三代之間
- 景深、深焦鏡頭
- 扭曲的鏡頭：主觀而獨特的情感或心理
- 仰角俯角的對比：羅生門
- 與情節無關的鏡頭：以鏡頭延伸情感，如他人之子、塔可夫斯基的電影

景框的藝術（二）

- 剪接：訊息的連貫或跳接、節奏、時間、空間。如聖女貞德
- 訊息的延遲釋放或贅述：張艾嘉「心動」、聖女貞德中的十字架與劍
- 慢動作快動作
- 景框外的聲音
- 景框外的空間：如委拉茲蓋茲的「侍女」
- 用景框圈出來的框外世界：強調觀眾的存在、導演的存在

角色

- 單一角色敘述
- 雙主角：辣媽辣妹、扭轉未來
- 多重角色敘述：聖女貞德
- 觀眾角度與電影敘事角度的衝突矛盾：羅麗塔/弱勢VS 藍色小車/師生戀，嘲諷（「我的舅舅」中的噴水池/資產階級）

聲音

- 電影配樂
- 景框外的聲音

電影之外的參考資料

- 文學改編
- 好文學與好電影的反向性
- 有時代、歷史的反思
- 專業解讀：心理學的、文化社會學的、法律政治的、音樂的

帶電影時容易碰到的問題

- 該不該電影中分析解讀？
- 該不該植入信仰，或信仰植入可以多深？
- 片後討論是否熱烈？
- 從引導討論到總結
- 時間控制
- 片子剪輯
- 色情鏡頭的爭議

舉例

沙龍祖母（張貴興）

起：祖母摔倒，以及動物滿院、兒孫滿堂的幸福祖母

祖母摔倒昏迷。故事敘事焦點放在害祖母摔倒的樓梯、以及祖母跟動物的關係，還有祖母的子女：敘事者的父親、二叔、三叔、以及兩個姑姑對祖母摔倒一事的憂心。醫生來視察後，祖母的子女們個個臉色凝重，談起上一次祖母生病曾提要照相一事。（無法直接說出的「遺照」兩字）。

起：祖母的照片

- 「她老人家沒有一張正式的照片....」
- 「一張拿得出去的照片，一張可以擺在客廳讓後代子孫瞻仰的照片。」
- 「一張莊重的、正式的照片。」

承：祖母的母雞

- 祖母讓醫生非常意外的竟然醒來了。祖母很關心她長年在照顧的動物，得知鵝生蛋，囑咐孫女好生小心要讓蛋給孵出來，結果是讓一隻正在抱窩的母雞順道孵鵝蛋。（這是一隻盡職的母雞，一隻巾幗英雄，經常找公雞打架）。子孫熱鬧探病。（是個幸福的老人家）。祖母出院。

承：祖母講古

- 出院後的祖母除了像過往一樣花很多時間祈禱，再就是經常跟晚輩孩子們輕鬆講古。「稀奇古怪的往事....雖然它們引人入勝，我們總覺得那種事情太遙遠，和我們的吉他、搖滾樂、青春痘、愛情的渴望扯不上關係。

承：日本鬼子來了 ~ ~ ~ ~

- 日本鬼子來了 ~ ~ ~ ~

承：祖母回憶中的兒子們

- 二叔帶祖母去照黑白照（當年祖母為救二叔與大野豬拼命的故事）
- 三叔帶祖母去照彩色照（當年祖母為救三叔跟鬼子拼酒的故事）
- 祖母吐。
- 祖母聽聖經。祖母精神好時擦耶穌像。
- 敘事者的父親帶畫家來為祖母畫一幅畫像。
- ~~~~蛆蟲與缺了半邊頭殼的骷髏頭~~~~
- （空襲槍林彈雨中背著父親進入防空洞）

承：祖母回憶中的丈夫

- 祖母病情開始不穩
- 話題環繞談動物
- 很意外的大量回憶祖父。暴躁的客家人英年早逝，沒看過一眼自己的孫子。輕描淡寫：據說他在此地抗日史中扮演過一個小角色。

轉：祖母上報的那張藝術照

- 報紙上藝術家攝影的的祖母在教堂裡的祈禱相片「禱告」。
- 「那是一張祖母的半側面半身照，她穿著黑布衫，纏黑帕裹，雙手合十，半仰著臉，兩眼凝視前方，專心而虔誠的作著禱告，灰黯的背景可以隱約看到教堂內部陳設。祖母臉上密佈的皺紋顯得十分柔和而深沈，兩眼好像閃爍著智慧，整張照片散發著寧靜、安詳的氣氛，照片左側有小字：劉先生獲獎作品「禱告」。

轉：華麗謊言與「主阿！」

報紙上藝術家攝影的的祖母在教堂裡的祈禱相片「禱告」。
敘事者為祖母開心，必須為那幅照片構造一篇「華麗的謊言」。

~~~~「主阿....」祖母蹲進蘆葦蕩，少女時代的兩個姑姑受不住水蛭騷擾，一個疊著一個趴在她背上。鬼子正在屋子裡作著突擊檢查，他們有時候帶走一些食物和年輕女孩。十幾隻水蛭貼在祖母兩腿上。祖母終於看見了那具缺了頭顱的尸體慢慢的從身邊漂過，帶著烏雲一般地蛆蟲和蒼蠅。~~~~

轉：藝術家與俗人

跟藝術家談希望賣這幅攝影作品。

藝術家與商人、老闆、鄉紳的會晤：「是藝術，不是商品。」

「作品裡的模特兒是我們的母親、祖母，她老人家臥病在榻，和她信仰的天國只有一線之隔。」

「這是常有的事。就是那樣，我也不能賣給你們。」

「他鬍子修飾的那麼整齊，那麼漂亮，是一個真正的藝術家，而且他在文化部門做事。」

長輩問他何時可以交貨時，他又發了藝術家脾氣，他說他不是生產生產商品，是創造藝術，藝術需要靈感和心情，他說不出一個日期。

合：祖母唯一兩張照片，藝術家與傳教士

- 藝術家的攝影照片到時，祖母已陷入昏迷。
- 祖母過世，「禱告」放禮車上
- 藝術家對照片成為冥相的回應：一群無可救藥的俗人。污辱了他的藝術。他在電話裡哭了！
- 敘述者和父親坐在祖母畫相前閒聊談到婚前那張照片，那是祖母唯一的照片，但後來失去了這張照片。
- 父親說：「照片是一個傳教士拍的，祖母坐在市場前的板凳上禱告。那時候沒有什麼教堂。祖父那時是一個年輕的小伙子，挑菜到傳道士家賣，一眼看見祖母那張照片，就愛上了祖母。
- 「去投靠張阿瘦的游擊隊。」祖母從身上掏出自己婚前唯一一張照片：「把這個給張阿瘦」。

張貴興「沙龍祖母」問題設計

觀察題示範

01. 這個故事讓你印象最深刻的部分是什麼？（破題）
02. 祖母救過每一個孩子，她是如何救他們的？（觀察）
03. 比較過去與現在，你可以歸納出祖母年輕時的性格嗎？與年老時有何不同？（觀察）
04. 故事中的祖母一生非常精采，她在人生的最後階段最在意的是什麼？（觀察）
05. 故事中的藝術家對他自己所拍的「沙龍祖母」看法如何？祖母對那張照片的看法如何？兩人都喜歡那一張沙龍照，喜歡的不同點在哪裡？（觀察＋解釋）

張貴興「沙龍祖母」問題設計

解釋題示範

06. 祖母信仰虔誠，但故事中唯一出現的禱告只有兩個字：「主阿！」你對這部分的看法是什麼？（解釋）
07. 故事中有兩張祖母的「祈禱」照，試描述宣教士所拍的、和藝術家所拍的情景、意境有何差異？（關連）
08. 藝術家認為祖母的家人是俗人不懂藝術，他的理由是什麼？他最後為何會哭？作為一個藝術家你覺得他有沒有少掉些什麼？（解釋）
09. 祖父因為宣教士為祖母拍的「祈禱」照愛上祖母，你覺得原因是什麼？（解釋）這張非常有紀念的照片最後當做什麼用途？（觀察）你覺得有沒有浪費掉？為什麼？（解釋）
10. 祖母過去與現在像是完全不同的兩個人，為什麼會如此？苦難的痕跡會在生命中留下正面或負面的影響，關鍵因素是什麼？（解釋）

張貴興「沙龍祖母」問題設計 應用題示範

10. 你最得意的一張照片是哪一張？在哪裡？
誰幫你照的？你為什麼喜歡？（應用）
11. 你信仰什麼？信仰曾帶給你什麼樣的力量？有沒有哪一張照片呈現出這信仰？
（應用）
12. 你平常如何禱告？在什麼時候、什麼情況下你發出了最嘔心瀝血的禱告？在什麼時候、什麼情況下你只能做出最簡短的、卻最迫切的禱告？（應用）

為成人說故事培訓成長階段

- 被培訓老師帶領後，依樣帶領他人
- 被分配段落，整理說出重點，設計討論問題
- 透過培訓累積很多故事
- 會選擇故事
- 企畫主題

舉例：扭轉未來

- 起（天上的紅飛機）：豬頭討厭輸家（尤其是哭泣）、豬頭眼睛會眨（尤其看到爸爸）、愛咪質疑形象顧問的職業道德
- 承（紅色的玩具飛機）：小孩出現，彼此覺得對方是輸家，小孩發現豬頭眼睛會眨。愛咪身為第三者對兩人的觀察。愛咪發現豬頭仍堅持幫助客戶欺騙大眾。
- 轉（紅色的卡車與狗）：豬頭開始跟小孩對話，直到溯源打架事件，要修改過去讓自己不再是輸家，才發現根源在打架之後的父子對話
- 合（狗、紅色飛機起飛）：未來的自我出現。沒法修正過去，但影響了未來。

舉例：奔騰年代

- 起：五人組除了冰人，相遇前傷痛的過去
- 承：四人相遇後，療癒海餅乾與瑞德的過去，發現他們的現在，以及瑞德眼瞎被發現此段頭尾都有霍華跟史密斯關鍵性的核心價值對話
- 轉：世紀大戰（瑞德受傷冰人代打）
- 合：核心價值更深度的實踐在第二次比賽，以及霍華的療癒。

舉例：「時間失序」的結構

- 起：開車駛遠的快樂、看某大公司的渴望
- 承：青少年兒子的叛逆；以及跟父親借錢買車後，從窗戶外看父親——生命的兩次叛逆
讓主角佩服的音樂朋友以理想主義心態參與投資、不知是騙局；以及幫助者（仍舊是個騙子）出現
- 轉：妻子去瑞士；幫助者出現（兩人都有重要對話，一在風雪中，一在開夜車路途中）
- 合：帶幫助者到家中晚餐。（兩通電話：幫助者以現任同事角色跟妻子電話裡說哈囉、妻子打電話給前公司朋友（打電話時特寫青少年兒子出門））

舉例：「時間失序」的影像與音樂

- 音樂出現時景框常特別有含意，譬如研擬理想性的投資時，景框是渺茫的山與霧，或住車屋裡的人，或有陌生人出現正好看見他在數錢，或與妻子和騙子幫助者重要的對話
- 往窗內看時：看爸爸（借錢後）、看玩音樂的理想主義朋友（騙子幫助者拆穿騙局後）
- 從窗戶逃離前：特寫主角與兒子（爸爸來了）