

107年(2018)- 台灣日本妖怪文史研習計畫

講師課程簡介/研習課程講義

生活臺北・尋神訪妖

臺灣 X 日本妖怪文史研習計畫師資課程表

日期	時間	課題	照片	講師簡介
11/04	14:00-15:30	神道、怨靈與妖怪		<p>蔡亦竹</p> <p>日本筑波大學地域研究科日本研究碩士，同大學人文社會科學研究科文學博士。專攻民俗學。現職為實踐大學應用日語系助理教授，研究領域日本文化論、台灣比較民俗論等。在學術和政治、實務和夢想間漂流，留學日本現居台南。人生的信條是「既生於世，豈不遊哉」。</p> <p>著有《表裏日本》、《風雲京都》、《圖解日本人論》、《蔡桑文化塾：從娛樂出發的日本史》。</p>
11/11	14:00-15:30	巫．惡靈與精怪—— 原住民族的超自然信仰 探索		<p>潘寶鳳</p> <p>國立臺灣師範大學台文系碩士。噶哈巫族，17 歲時知道自己有平埔族血統，從此踏上尋根之路，Lalu 走訪部落逾二十年時光，透過祭儀、生活去拼湊自己祖先的容顏。921 地震後，破碎的土地翻出新芽，埔里的噶哈巫等平埔族群開始復振年祭、歌謠及語言。Lalu 回到自己土地上口訪巫術傳說，並寫成論文-〈再現噶哈巫：以「番婆鬼」傳說為中心之考察〉，希望能為族人典藏自己的文化記憶，並為大埔里地區留下在地的民間文學。</p> <p>在踏查各原住民部落時，發現談論「巫」在原住民社會是一種禁忌，而在噶哈巫的四庄卻是茶餘飯後的話題，Lalu 回到神話傳說中理出了脈絡，並透過歷史文獻及原、漢信仰去比較分析，發現巫的超越性已超乎想像，而開啟了更深層的研究興趣。</p>
11/18	14:00-15:30	臺灣妖怪歷史悠久		<p>何敬堯</p> <p>台大外文系、清大臺文所畢業。小說家。創作橫跨奇幻、推理、歷史。曾獲全球華文青年文學獎、臺大文學獎、文化部藝術新秀，美國佛蒙特藝術中心駐村作家。</p> <p>著有《幻之港——塗角窟異夢錄》、《怪物們的迷宮》、《佛蒙特沒有咖哩》。</p>

11/25	14:00-15:30	臺北的祭典廟會：十月廿二迓青山王		<p>謝宗榮</p> <p>畢業於國立臺北藝術大學傳統藝術研究所。曾任私立大葉大學兼任講師、國立臺灣藝術大學傳統工藝系兼任講師。現職耕研居宗教民俗研究室主持人、新北市政府文化資產審議委員、桃園縣政府文化資產審議委員、臺北市政府民政局諮詢委員。</p> <p>著有《臺灣傳統宗教文化》、《臺灣傳統宗教藝術》、《臺灣的信仰文化與裝飾藝術》、《臺灣的王爺廟》、《臺灣的廟會文化與信仰變遷》等刊物。</p>
11/28	18:30-22:00	走・尋神訪妖 青山王宮夜巡暗訪導覽		
11/30	19:30-21:00	從《山海經》到《大話山海經》 妖怪經典新編的想像力大爆發		<p>郭箏</p> <p>本名陶德三，1955年生。現專事劇本與小說創作。著有短篇小說集《好個翹課天》、《上帝的骰子》，歷史小說《如煙消逝的高祖皇帝》，武俠小說《鬼啊！師父》、《龍虎山水寨》等。最新作品《大話山海經》系列小說正陸續出版中。</p>
				<p>果子離</p> <p>東吳大學中文系畢業。曾任智光商工教師，教聯文化公司、新學友書局、錦繡出版社編輯。現專職寫作。</p> <p>果子離創作文類以散文為主，兼及傳記。早年以本名羅吉甫發表創作，長於演繹歷史素材，以現代筆法寫史事，並能以今析古，由不同面相切入，又能以古鑑今，以史事與歷朝人物為例。後以「果子離」為筆名創作散文，內容多為閱讀筆記、居家生活之零拾等，別具一格。</p>
12/02	14:00-15:30	妖怪復興與奇幻書寫		<p>瀟湘神</p> <p>臺灣大學哲學所東方組碩士，專長為儒學，關心文化資產、原住民、臺灣民俗等議題。曾於臺大原住民族研究中心工作，現擔任臺北地方異聞工作室。同時也是小說家、實境遊戲設計師，曾策劃〈金魅殺人魔術〉、〈西門町的四月笨蛋〉、〈城市邊陲的遁逃者〉等遊戲。參與《唯妖論》、《尋妖誌》、「城市邊陲的遁逃者」、「歸鄉：惡魔潛伏之村」、「說妖」等計畫。著有《臺北城裡妖魔跋扈》</p>

12/09	14:00-15:30	臺灣的街頭藝術—— 陣頭文化		<p>林茂賢</p> <p>中國文化大學哲學碩士，法國巴黎第七大學民族學博士班研究。現任臺中教育大學臺灣語文學系專任副教授、靜宜大學臺灣文學系(所)兼任副教授、中興大學臺灣文學與跨國文化研究所兼任副教授。</p> <p>曾任《民俗曲藝》雜誌編輯、「中華民俗藝術基金會」執行秘書、「國立中正文化中心」戲劇組評議委員、「國家文化藝術基金會」董事、「蘭陽戲劇團」副團長、「廖瓊枝歌仔戲文教基金會」執行長、「表演藝術聯盟」常務理事。目前擔任文化部中央審議委員，及各縣市文化局傳統民俗類之審議委員、宜蘭縣政府縣政顧問。著有《台灣民俗記事》、《福爾摩沙之美——台灣傳統戲劇風華》、《台灣傳統戲曲》、《歌仔戲表演型態研究》等書。</p>
12/16	14:00-15:30	日本三大祭典		<p>林承緯</p> <p>日本國立大阪大學博士，現為國立台北藝術大學副教授、日本民俗學會國際交流特別委員會委員、文化部民俗審議委員。專長為民俗學、民藝美學。以台灣、日本為調查據點，進行宗教造型、祭典儀禮、文化資產、生活技術等傳承文化研究。</p> <p>著有《台灣民俗學的建構：行為傳承、信仰傳承、文化資產》、《宗教造型與民俗傳承：日治時期在台日人的庶民信仰世界》、《就是要幸福：台灣的吉祥文化》、《金瓜石神社與山神祭》、《信仰的開花：日本祭典導覽》等。</p>

2/21	19:30-21:00	日本都市傳說與現代妖怪		<p>銀色快手</p> <p>本名趙佳誼，一九七三年生。祖籍江蘇泰興，生於台北市，目前在桃園經營荒野夢二書店，養六隻貓，立志成為雜學家，對於社會消費趨勢觀察、互聯網社群、電影與文學的文本解析與欣賞、書店與文創產業生態有所涉獵。創作方面，寫詩也寫散文和評論，亦從事日本文學翻譯工作，出版詩集《古事記：甜美憂傷與殘酷童話的七段航程》、《羊宇宙的沉默》；譯作有《地獄變：芥川龍之介怪談傑作選》、《葉櫻與魔笛：太宰治怪談傑作選》、《蜥蜴的尾巴：私藏版電影軼事》。</p>
2/21	21:30-22:30	桌遊尋妖		<p>臺北地方異聞工作室</p> <p>於 2014 年成立，主要進行傳說故事考察、文獻整理、小說寫作、實境遊戲設計等，以「城市還魂」為核心價值，期望將故事當作載體，揉合歷史、民俗、文化等元素，使大眾對土地的情感重新復甦，讓城市成為充滿意義的地方。</p> <p>集結出版作品有《唯妖論：臺灣神怪本事》一書。「臺北地方異聞工作室」其他重要作品有《臺北城裡妖魔跋扈》、《帝國大學赤雨騷亂》；獨立出版小說《法務主偵探社事件簿 壹：妖怪偵探登場》、《法務主偵探社事件簿 貳：雙面委託人》、《中元劫鬼記》；實境遊戲《金魅殺人魔術》、《西門町的四月笨蛋》、「給新溫羅汀一道不一樣的光-公共藝術計畫」紙上奇幻博覽會《城市邊陲的遁逃者》、臺北眷村文化節《歸鄉：惡魔潛伏之村》等。</p>
2/23	14:00-15:30	當日本沙門遇上大唐妖怪 ——從《沙門空海之唐國鬼宴》談妖怪小說		<p>陳蕙慧</p> <p>資深出版人，文學活動策展人，現任木馬文化社長，遠足文化、奇光文化、月熊出版執行長，並任、IC之音「經典也青春」節目主持人。</p> <p>曾任麥田出版、獨步文化、天津青馬文化總經理兼總編輯，時報出版總編輯，群星文化、青空文化出版顧問。</p>

神道、怨靈與妖怪

時間 | 11/4 (日) 1400-1530

講師 | 蔡亦竹

神道的整個信仰體系都建設在稻作文化上，因此土地的再生力和萬物的生殖力就成為最重要的能量。也就是說「生」、「健康」和「潔淨」成為神道中最高共的正義，相反地「死」、「傷病」和「髒污」就成為了最嚴重的邪惡。

「死」和「汙穢」的存在不僅是最嚴重的邪惡，更是一種負能量，而這種負能量的另一種衍生物就是妖怪。日本傳統稱妖怪這種存在為「物の怪」，也就是「怪異的存在」，可以說是和人類不同的生物或物種，雖然妖怪不一定是害人的，不過再怎麼樣，妖怪都是離潔淨和神聖非常遙遠的存在。

在傳承中人類於特定的時間和場所遇到的妖怪，再怎麼恐怖都是屬於怪談等級的傳說，那麼傳統神道信仰中有沒有像台灣民俗中幽靈或鬼那樣恐怖的存在？有。就是怨靈。

日本文化

高雅與狂野·光芒與黑暗

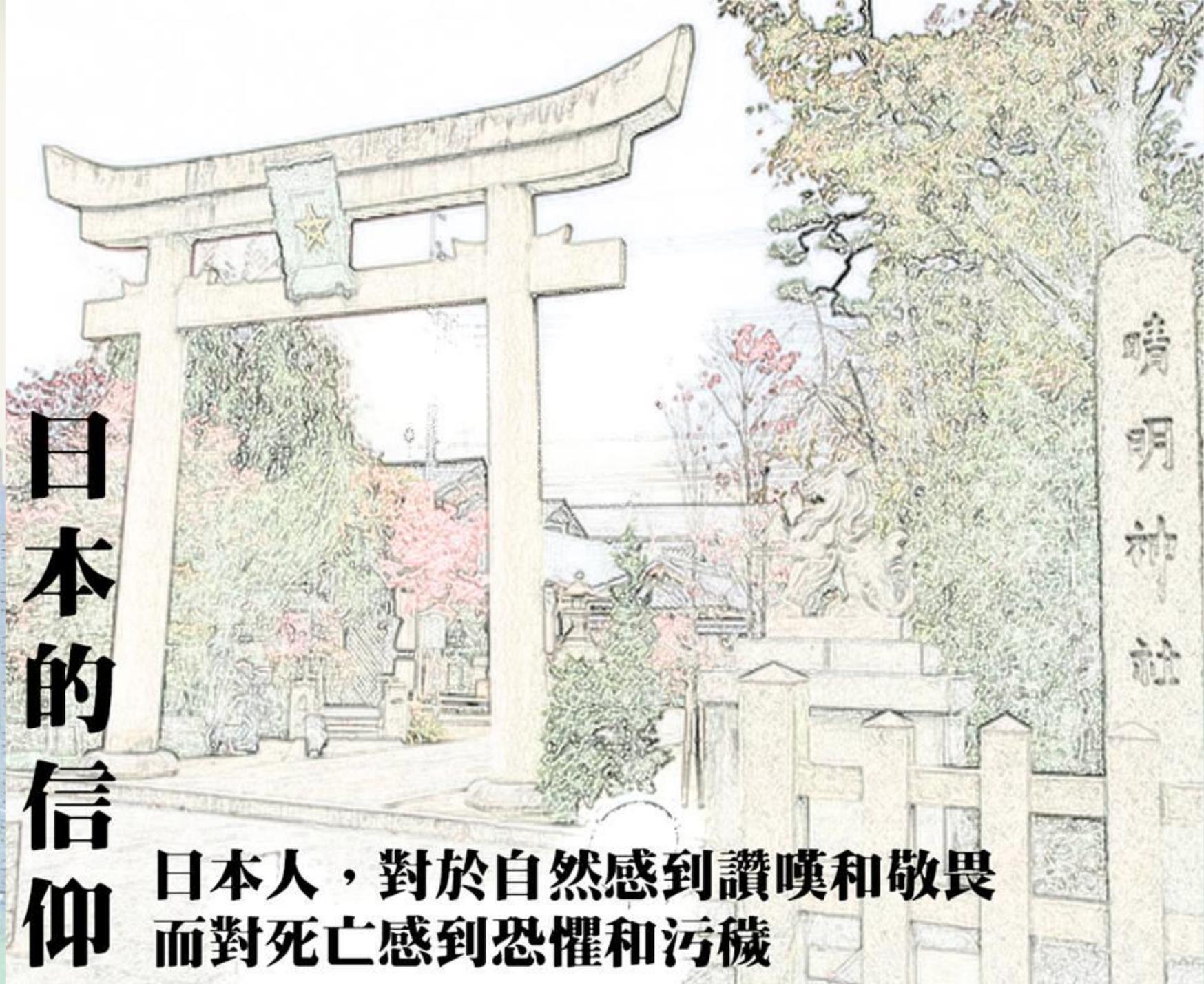
圖片來源：山形日報

日本的信仰

日本人，對於自然感到讚嘆和敬畏
而對死亡感到恐懼和污穢

晴明神社

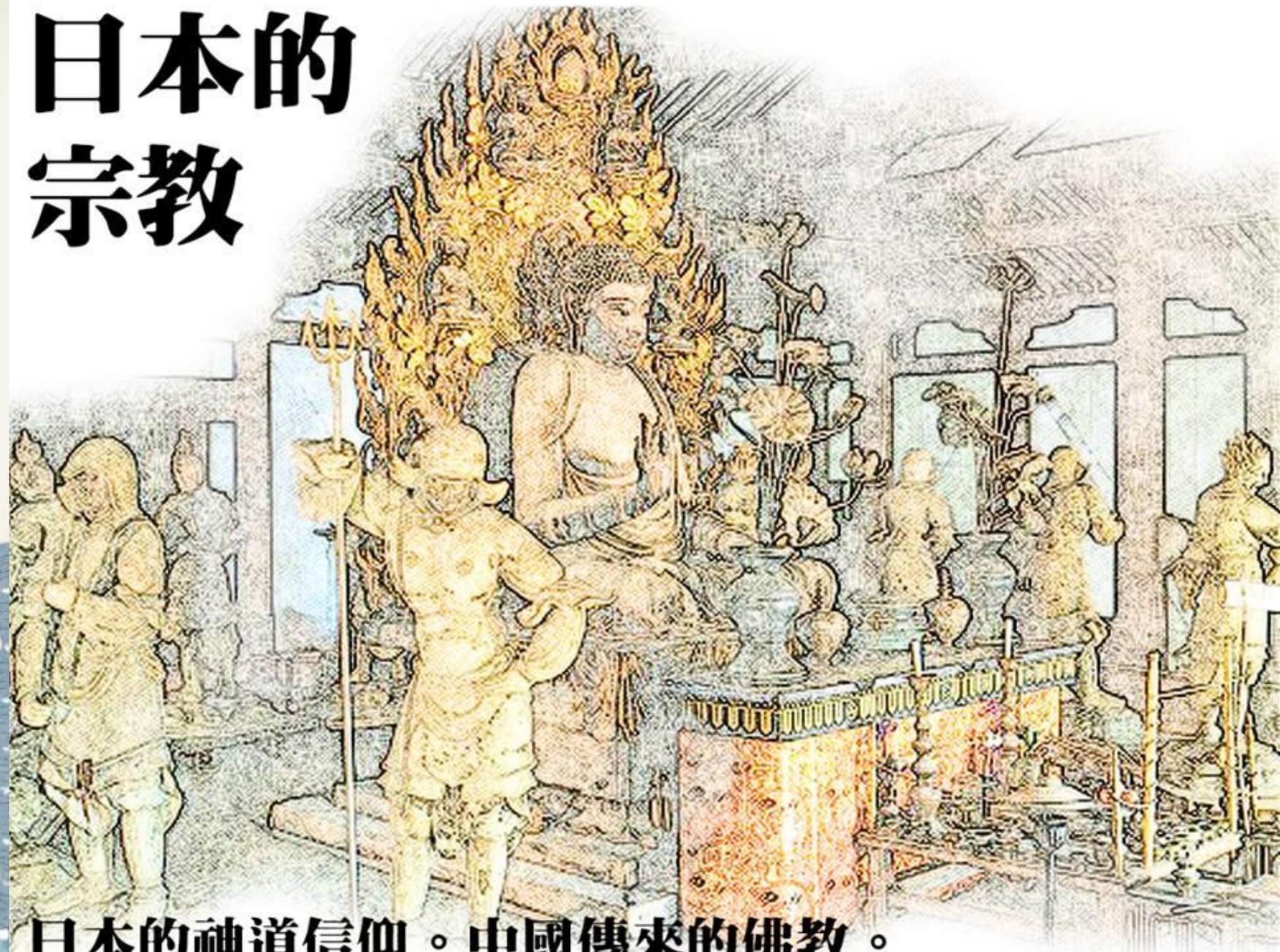

信仰與境界

日本的先祖乘著「牛」和「馬」來去人界
那麼，日本的異界存在在哪裏？

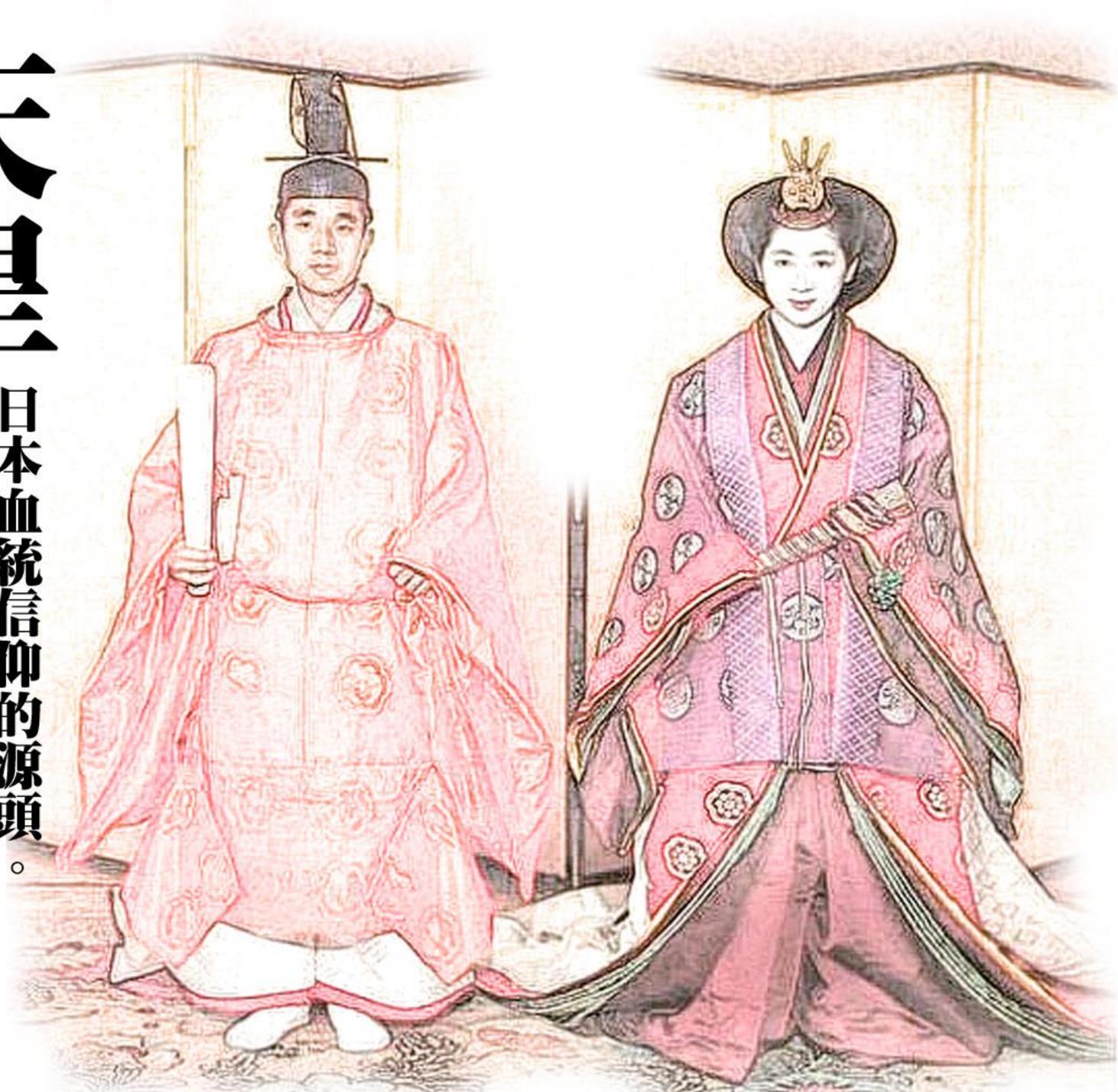
日本的宗教

日本的神道信仰。中國傳來的佛教。
日本的宗教原型，來自對死的思考。

天皇

日本血統信仰的源頭。
萬世一系的日本教皇。

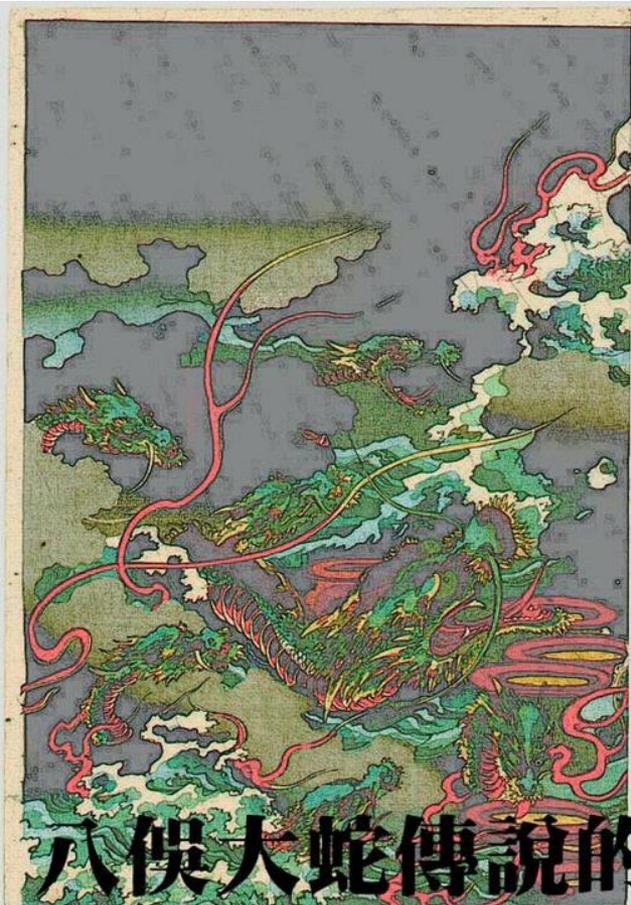
天照大神與須佐之男

納

奉

這對日本創造神夫婦所生的姐弟，分別象徵了日本的光與影、和平與暴力，人世與異界的兩種力量。在神話中，他們的子孫也各自統治了日本不同時期。

八俣大蛇傳說的背後，藏著什麼樣的文化傳承？

出雲大社

國津神族最大的遺產

讓國神話最後，就是以國津神之首大國神主獲得了出雲大社作為宮殿後，成為幽世之主，而將現世讓給了天照大神子孫的天津神族。
這間曾經比天皇家廟伊勢神宮更高更大的神社，正證明了日本神話和文化的特異性。

妖怪

在日文裏又稱「物怪」。
其實不只是鬼魂、怨靈或是奇妙的未知生物，只要是
人智難以理解的奇特現象，都被視為是妖怪的一種。

原住民族的超自然信仰探索

時間 | 11/11 (日) 1400-1530

講師 | 潘寶鳳

臺灣原住民族多認為萬物皆有靈，宇宙是由無數超自然的、無形的「靈」所支配著。雖然各族對於「靈」的概念不盡相同，但多有生靈、死靈之分，死靈才具有靈力，也分為善靈、惡靈。橫死的靈，徘徊於部落附近，作祟生人，成為惡靈。有些精怪傳說也被認為與其有關。

巫在初民社會是崇高的象徵，有些兼任祭師，有些地位則高於部落領袖，巫可說是神與人之間的橋梁，為人占卜醫病，除穢避凶，但有一種「黑巫」則難以見容於大部分的部落社會，其巫力被認為來自於惡靈，有時還遭致隔離或報復。究竟巫、惡靈與精怪傳說背後隱含著怎樣的訊息？遠古神話中顯現的神靈觀早已透出端倪。

臺灣妖怪歷史悠久

時間 | 11/18 (日) 1400-1530

講師 | 何敬堯

臺灣妖怪歷史悠久，同時也是反映民族文化的一面鏡子。藉由人類的想像與命名，妖怪獲得了牠們的實體，這也暗示著，妖怪呈現了在這塊土地生活的人們，如何去想像自己、想像這個世界。研究妖怪文化，就是研究這塊土地的幻想史。並且，除了以歷史的觀點去爬梳妖怪的軌跡，另一個更重要的觀點則是「民俗」。民俗與妖怪息息相關，節日故事、祭典禮儀，經常會有妖怪的故事出沒。若能夠藉由妖怪這扇窗口，我們也將對本土的歷史、民俗有更深刻的理解。

臺北的祭典廟會：十月廿二遶青山王

時間 | 11/25 (日) 1400-1530

講師 | 謝宗榮

廟宇是臺灣傳統宗教信仰的核心所在，除了廟宇本身靜態的祭祀對象、祭祀空間、宗教信仰文物等之外，以廟宇為中心所發展出的動態活動、慶典及習俗等，更是臺灣傳統宗教信仰文化中的重要成分。在臺灣傳統漢人社會諸多動態文化中，這類通稱為「廟會」的信仰慶典活動，往往動員最多、層面最廣，尤其是以主神神誕為主的年度例祭慶典活動，堪稱為傳統聚落的「嘉年華會」。觀察傳統的祭典廟會活動，當可瞭解傳統民間社會的宗教信仰意涵與民間文化中豐沛的生命力。

艋舺地區為慶祝青山王聖誕所舉行的祭典廟會，在地人通稱為「遶十月廿二」、「艋舺大拜拜」，包含陰曆10月22日的正日遶境，以及陰曆10月20、21兩日的夜巡。由於廟會活動持續超過一百年的歷史，因此在2010年被臺北市政府登錄為「民俗」類文化資產，與大稻埕迎霞海城隍、大龍峒迎保生大帝並稱為臺北市三大廟會活動。

台灣的廟會祭典與艋舺迎青山王

謝宗榮 / 耕研居宗教民俗研究室主持人

台灣廟會的內涵 I

- 廟宇是台灣傳統宗教信仰的核心所在，除了廟宇本身靜態的祭祀對象、祭祀空間、宗教信仰文物等之外，以廟宇為中心所發展出的動態活動、慶典及習俗等，更是台灣傳統宗教信仰文化中的重要成分。
- 在台灣傳統漢人社會諸多動態文化中，這類通稱為「廟會」的信仰慶典活動，往往動員最多、層面最廣，尤其是以主神神誕為主的年度例祭慶典活動，堪稱為傳統村落的「嘉年華會」。

臺灣廟會的內涵 II

- 觀察傳統的神誕、廟會、陣頭、習俗等活動，當可瞭解傳統民間社會的宗教信仰意涵與民間文化中豐沛的生命力。而廟會形式的變遷，也反映了社會型態的轉變。

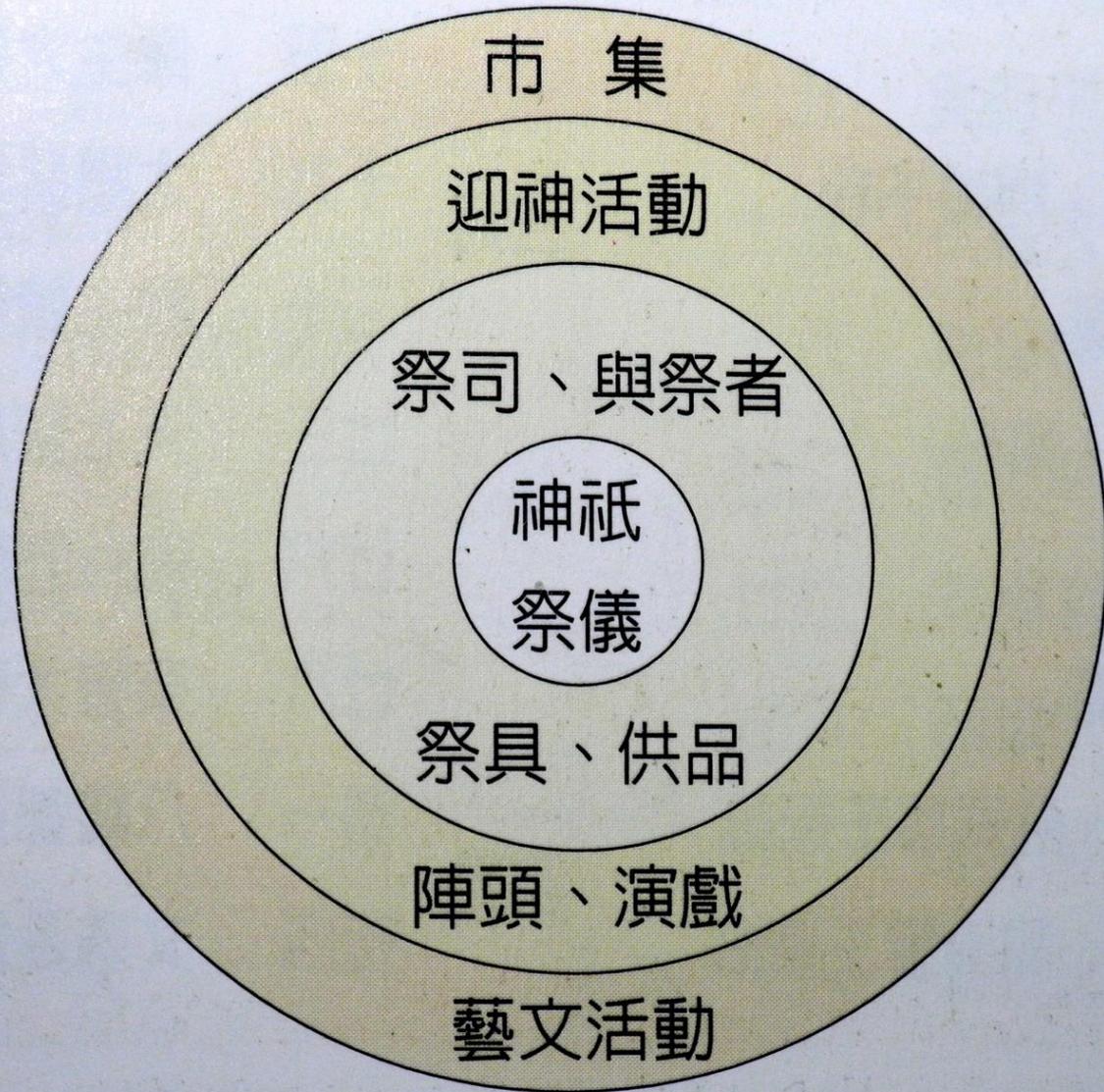
廟會的起源與意義

- 古代廟會的起源與意義：「社神祭祀」活動、「以社會民」之「社會」的起源。
- 民間廟會傳統：聚落舉行「春祈秋報」的「社祭」，陰曆七月超度厲鬼的「普度」，驅邪逐祟的「鄉人儺」，慶祝神祇聖誕的「社火」。
- 現代廟會的功能：信仰的、族群的、社會的、經濟的、娛樂的。

臺灣廟會的型態

- 以時間分：**1.定期性**：結合歲時節慶與神明聖誕舉辦之祭祀、迎神活動，以及例行性之祭祀、祈福活動。**2.不定期性**：廟宇慶成、入火安座，以及因應其他因素舉辦之活動。
- 以性質分：**1.傳統宗教功能**的祈福、解厄、超度等。**2.結合現代文化活動**而使廟會活動兼具現代教育、休閒等社會、藝術功能。
- 以類型分：祭拜、迎神、儀式。

臺灣廟會結構圖

台灣廟會中的陣頭

- 文陣：音樂戲曲（南管、北管、九甲）、小戲（弄車鼓、落地掃）
- 武陣：舞獅、舞龍、宋江陣、高蹺陣
- 宗教陣頭：神將、扮神、十二婆姐
- 趣味陣頭：跳鼓、公背婆、鬥牛陣
- 藝閣：裝台閣、八仙閣、蜈蚣閣

遶境

- 遶境又稱繞境，是指神明外出巡遶「轄境」的行為，又稱為「遊境」或「巡庄」、「運庄」、「云庄」等，是民間所稱的迎神賽會。遶境通常在「神明生」前後舉行，有時是進香返回轄境之後舉行，稱為「進香回鑾遶境」。在遶境中透過神明對其轄境作較為詳細的巡視，除了具有宣揚神威與驅除境內邪祟等功能之外，也接受沿途信眾的膜拜，藉著「換香腳」的行為，將神明的靈力分子信眾，並為信眾祈福，其規模大小與時間長短則視各地情況而定。

暗訪

- 暗訪又稱夜巡，是指神明的夜間出巡，通常只有主神為城隍爺或王爺，且領有官將兵馬，具有變理陰陽職司的神明廟宇，才有暗訪的舉行，如台北市大稻埕每年陰曆五月的霞海城隍暗訪、艋舺每年陰曆十月的青山王暗訪、新北市新莊每年陰曆四月底的大眾爺暗訪、鹿港各王爺廟的暗訪、南投市每年六月的城隍暗訪等。暗訪通常在入夜後舉行，由於具有明顯驅逐邪祟的作用，其活動帶有相當濃厚的宗教儀式上的神煞性質，因此排場隊伍不如出巡或遶境時之盛大、熱鬧。

臺灣的街頭藝術——陣頭文化

時間 | 12/9 (日) 1400-1530

講師 | 林茂賢

臺灣民間每當神明遶境出巡、進香割火或喪葬典禮，都會聘請民俗藝陣參與遊行，藝陣不僅增添祭典的熱鬧氣氛，也使民俗技藝得以保存，雖然繞境進香的主角是神明，但吸引民眾「湊熱鬧」的焦點卻是藝陣的表演，廟會活動提供民俗藝陣表演的機會，而藝陣表演也提升了廟會的藝術性，因此繞境、進香不僅是宗教祭典，同時也是民間的藝術活動。

臺灣的傳統藝術通常都附屬在宗教活動，無論工藝美術或表演藝術都與宗教緊密結合，而宗教信仰也是傳統藝術最主要的支持者。民俗藝陣包含「藝閣」與「陣頭」兩大類，依形式、性質等又可細分不同類型，十分豐富多元。

臺灣的民俗藝陣

一、臺灣的街頭表演藝術

街頭表演近年來逐漸成為流行的演出型態，街頭藝術也普遍存在於世界各城市的街道、廣場。街頭表演遠自古代即以吟詠詩人或街頭賣藝等形式呈現，演變至今更有國際性大型街頭表演藝術活動。民眾對於街頭表演藝術的看法兩極化，有人認為它本身即是一種藝術的表演型式，也有人認為是另一種形式的乞討行為。無論看待街頭表演者的角度為何，不能否認街頭藝術為每個城市帶來藝術的生命與活力。在街道上進行表演者稱為街頭藝人，早期最常見的街頭藝術是樂器演奏者，街頭藝人會選擇在人潮眾多的街道或廣場演奏、演唱，當表演告一段落則向現場觀眾討取或由觀眾主動賞賜金錢做獎賞。除了樂器以外，任何類型的街頭表演都可以被當作一種表演藝術形式，例如：表演雜耍、變魔術、說書人、默劇表演者和舞者等各種表演藝術。在國外，許多城市街道人群聚集處常可見表演藝術者演出。其實，在臺灣亦有街頭表演，除諸如在臺北、高雄、臺中等都會區有類似外國的街頭表演類型外，臺灣其實也有傳統街頭表演藝術——民俗藝陣。

臺灣民間每當神明遶境出巡、進香割火或喪葬典禮，都會聘請民俗藝陣參與遊行，藝陣不僅增添祭典的熱鬧氣氛，也使民俗技藝得以保存。雖然遶境進香的主角是神明，但吸引民眾「湊熱鬧」的焦點卻是藝陣的表演，廟會活動提供民俗藝陣表演的機會，而藝陣表演也提昇了廟會的藝術性，因此遶境、進香不僅是宗教祭典，同時也是民間的藝術活動。臺灣民間的文化中心其實不在縣市政府，而在民間廟宇；寺廟建築、雕刻、彩繪、書畫是常態的藝術課，廟埕就是劇場；弦歌不絕的野台戲是社區的藝術節，而沿街又機動性走到哪表演到哪的民俗藝陣就是臺灣式的「行動劇場」。

國外所謂的街頭表演通常是「定點式」的表演，而臺灣的民俗藝陣則是「流動式」演出。臺灣的街頭表演藝術「民俗藝陣」是以落地掃的型態演出，落地掃是指一種在地面演出之表演型態。此種演出型態通常在廟會遶境、神明出巡或喪葬遊行時，沿街做定點式短暫表演，屬於行進間的表演藝術。落地掃表演最大的特色便是簡單而樸素，由於在地面演出，因此不需要舞台、布景或大型

道具，亦無需燈光、音效與舞台技術，所需表演的人數也較少，腳色通常以丑、旦為主，演出型式非常簡單。

臺灣藝陣的街頭表演，並非純粹是藝術性的表現，而是附屬在廟會遊行及喪葬隊伍之中「酬神」、「湊熱鬧」，增添廟會遊行聲勢的目的，反而比藝術水平重要。藝陣表演時間短暫，但能隨時隨地演出，視現場情況開演、延長或結束，即興性質強烈，表演內容活潑自由，是民間業餘表演藝術的代表。

二、民俗藝陣的特色

臺灣民俗藝陣多仿自過去農業社會所保留的祭典、習俗，成為廟會、喪葬禮俗的一部分，其表演內容簡單樸樸，如：桃花過渡、牛犁陣等，其音樂單調，易於歌唱，道具及妝扮也無需太繁雜，一切講求方便。因表演型式情節簡單，沒有訂定演出時間、場次，表演時間也較短暫，一場表演大約 10 至 15 分鐘即結束，但是能隨著場地變化即興演出，劇情和歌詞可視情況而改變，演出方式自由，所以觀賞的觀眾也很隨性，只要站在街上廣場或廟埕就可觀賞表演，觀眾無需購票入場，不必服裝整齊、沒有嚴禁喧嘩，更無供應座位。

三、藝陣的組織

臺灣民俗藝陣大都屬於業餘組織，成員平時各有主要工作，大多由社區民眾因興趣而自動組成，只在廟會或應邀出陣前夕才集中訓練，所以專業性較顯不足。再則臺灣民俗藝陣成員的流動性很大，藝陣成員並非以藝陣表演為專職，而且藝陣表演檔期不定，藝陣表演者必須在閒暇之餘或休假日方能演出，且成員若到外地工作、當兵、結婚，就常常會因為時間上的配合或其他因素而退出藝陣表演。成員流動率高、表演機會少，加上從事表演期間短暫，是造成藝陣演出水準難以提昇的主要因素。

早期的民俗藝陣大都附屬於角頭廟宇，基於宗教信仰而組成藝陣，成為神明遶前表演團體。藝陣的組成是為了當地的廟會或支援友廟的活動，而廟宇也負責藝陣的訓練及運作，廟宇提供場地、點心、服裝道具等，藝陣就在廟會節慶時義務出陣湊熱鬧，或參與「交陪廟」的廟會活動。社區民眾參與社區陣頭除了有宗教信仰作基礎，加入陣頭不僅能作休閒娛樂或習藝練武，更是參與地

方公共事務、服務鄉里的具體表現。廟宇出陣時並沒有酬勞，頂多由廟方或商家、爐主贈送毛巾、香煙致謝，出陣後宴請成員聚餐而已，臺灣的藝陣雖然大都是非專業團隊，但卻是真正民間自主的表演藝術，它的表演型態簡單卻是民眾自創的藝術型式，藝陣種類繁多則象徵民間藝術豐富的生命力。

四、民俗藝陣的類型

民間邊境進香活動除信徒虔誠參與之外，各式陣頭表演更能烘托廟會的熱鬧氣氛，使宗教活動結合表演藝術的功能，臺灣的傳統藝術通常都附屬在宗教活動，無論工藝美術或表演藝術都與宗教緊密結合，而宗教信仰也是傳統藝術最主要的支持者。

民俗藝陣包含「藝閣」與「陣頭」兩大類，藝閣原稱「詩意閣」，是根據詩詞、神話、民間故事情節，將人物、場景裝置於平閣或車上，藉由人扛或車輛移動作展示，並無肢體、唱唸表演，屬於「靜態」的展示。陣頭則是以「落地掃」型式沿街作定點演出，但情節單純、表演時間短暫，且妝扮、音樂也較簡易。種類繁多的民俗藝陣依性質又可分為：宗教類、音樂類、歌舞小戲類、遊藝類、武術類、體育類、喪葬類及其它等八種型態，各類特色分述如下：

1、宗教類：與宗教信仰有關的藝陣

早期農業社會時期，由於民智未開且醫療技術、設備尚未發達，人們每逢災難、疾病經常會祈求神助，相信神明可以為信徒治療祛邪，庇佑地方或個人平安。於是，各種消災解厄、祛除邪煞的宗教性陣頭應運而生，宗教類藝陣雖是以信徒為主體，而非由演員所組成，目的在「宗教儀式」，不以表演為目的，其屬性是神聖性、宗教性，但在廟會遊行過程中，卻也兼具了藝術性與世俗性。這類陣頭多附屬寺廟主神，為神明的部將或副手，在神明出巡時，擔任開路、壓陣、鎮拿妖魔鬼怪，並且尚有解運祈安、安宅鎮煞等功能，例如：神將團、蜈蚣陣、八家將、五虎將、十二婆姐等陣皆屬宗教陣頭。

(1)、家將

家將是源自臺灣本土特有的宗教性陣頭，家將是指司法類神明的專屬部將，負責保護主神並執行驅逐邪煞、鎮拿惡鬼的任務，其地位相當於人間的警察，臺灣早期家將多由還願之信徒所扮演，例如臺北青山宮每年青山王出巡，總有

百餘信眾，扮演家將參與遊街，藉以酬神還願。八家將、什家將、官將首、五虎將一般都歸類為家將。八家將、什家將只是區別人數不同，八家將主要由八位神將組成，而什家將的「什」指人數眾多之意，官將首形成較晚，只需三至五位即可成隊；至於五虎將有五位，人扮神將，出陣時身穿武將盔甲，手持關刀，僅存於屏東地區，其中八家將是穿紅褲、草鞋，范謝將軍露肩，成員有甘榜將軍、范謝將軍及春夏秋冬四神。什家將綁腿穿草鞋，范謝將軍、甘榜將軍肩膀露出，其成員除文武差、甘榜將軍、范謝將軍及春夏秋冬四神外，再加上文武判官。官將首則是戴獠牙，手拿三叉尖槍及手銬刑具。家將手執黑令旗，因令旗代表主神，也有認為黑令旗的作用是掃路，即潔淨之意。八家將與什家將又有文陣、武陣之分，文陣僅化妝遊行，武陣則會起乩並以「五寶」自殘，官將首與五虎將則純屬化妝表演之宗教陣頭不會起乩，家將團的規範和禁忌是所有陣頭中最多的，而且家將是融合多種藝術的表演團體，例如家將臉譜是精緻的彩繪藝術；隊形變化、台步即是民族舞蹈；身段動作乃武術展現等，融合各種豐富的表演藝術。

(2)、五毒大帝

五毒大帝陣容包括一位文差、兩位武差及五位五毒大神，各人手上分別持香爐或葫蘆、拂塵等法器，五毒大帝各自代表東西南北中五個方位，所以服裝上強調出黃、黑、青、紅、白等五方位的專屬顏色，五毒大帝陣相當具有地方特色與宗教色彩，在成員的服裝造型上亦呈現出藝術與宗教文化。

(3)、蜈蚣陣

「蜈蚣陣」也稱「蜈蚣棚」、「蜈蚣閣」或「百足真人陣」，民間相信「蜈蚣陣」是王爺的開路部隊，具有驅邪逐魔、除災解厄的神力，是源自民間「以毒攻毒」的觀念，蜈蚣陣由多張藤椅串聯而成，一節一節狀似蜈蚣。流傳在民間的習俗，參與蜈蚣陣的孩童可保平安、健康與智慧，因此很多家長均極力爭取讓孩子擔任蜈蚣陣的一員，而中選者亦需繳交費用，為奉獻神明的香油錢。

(4)、十二婆姐

「十二婆姐」則是源自陳靖姑護嬰信仰而產生的一種民間陣頭，根據民間習俗，凡是幼兒病痛或是婦女疾病，只要給婆姐的手撫摸就會康復。十二婆姐的妝扮是傳統老太婆的造型，手持雨傘、扇子，隨鼓聲節奏行進。民眾則爭相將孩童帶到隊伍中讓婆姐摸頭，以庇佑小孩平安、好搖調。由於婆姐原屬兒

童守護神，加上其收驚和安胎的宗教功能，所以頗受婦女兒童信眾的歡迎。婆姐陣的演員為男性，因為在傳統社會中女性不得參與公共事務，其次女性因生理因素，在民俗觀念裡被認為是「不潔」的。

(5)、神將

神將是一種神偶，在傳統廟會中扮演重要的腳色。各地對這類神偶各有不同的稱法，北部稱「大仙魁」，中南部則稱「神將」或「董仔」。神將除增添廟會陣頭熱鬧的氣氛外，亦可以見信眾爭先恐後地向七爺、八爺乞討身上的「鹹光餅」，或檢拾綁在千里眼、順風耳背後的「鑿錢」，或是土地公的糖果，這些都成為人們避邪祈福的平安物。

(6)、小法陣

小法陣是由業餘法師組成的宗教性陣頭。「小法陣」主要由 8 至 18 人組成，其中一人手持黑令旗，一人抽打法索，其他成員則敲打法鼓、小鑼等，行進時口唱請神咒並敲打法鼓，就好像法師作法一樣。而除了以陣頭型態參加神明遶境外，「小法陣」也兼作其他法事，如：放營、解厄、收煞、淨油、安座、過火、補運等儀式。

(7)、哨角隊

哨角聲音十分低沉，令人感到威嚴、肅靜，其任務在為神明開路及驅魔。在遶香隊伍中位居主神轎前方，平常鑼鼓打十一下，再連敲兩下，就要吹奏哨角；若聽到急促且快速的亂鑼聲，表示遶香隊伍即將接近喪家或墓地，為避免孤魂野鬼攪擾申冤陳情影響隊伍前進，就會敲打亂鑼呼喚兵將前來護衛主神並驅離孤魂野鬼。

(8)、執士隊

執士隊相當於皇帝出巡的儀仗隊伍，古代的帝王君侯出巡，執士隊中彩牌具有開路功能，而兵器則具有護駕作用，故三十六執士走在大轎前方，以達到開路及護駕的作用。

(9)、鑼旗隊

鑼旗隊為專由女性香客所組成的進香隊伍，屬於非固定性組織，成員亦不固定，參與者每年都不相同，其任務只作捧場，不作任何表演，目的是為了增添進香陣頭的熱鬧氣氛，並壯大神明的聲勢和陣容。鑼旗，即是在布旗上刺繡之意，旗上繡有主神、官廟或藝陣名號及吉祥圖案，可展現其繡工之美。

2、音樂類：演奏音樂的移動式樂隊

音樂性陣頭是以演奏或歌唱為主的陣頭表演，所使用的音樂種類涵蓋傳統漢樂與新式西樂，傳統音樂曲調以南管、北管、八音及什音為主。

(1)、北管陣、南管陣

北管陣節奏強烈、聲音宏亮的鑼鼓演奏，最能夠烘托出節慶的熱鬧氣氛，北管陣就是演奏北管音樂的陣頭，演奏曲調多為北管曲牌（牌子），北管陣頭通常只演奏而不歌唱。出陣是北管子弟團的遊行表演，一邊走一邊演奏，陣頭中並有繡旗（彩旗、大旗）、彩牌、鼓亭、鼓架、官燈等基本配備，北管陣頭通常出現在神誕遶境慶典、地方喜慶或喪葬行列。相較於北管陣的熱鬧，南管陣的演奏樂聲就顯得柔和清雅。「南管陣」就是南管演奏的陣頭化，也就是把在室內或舞台上的表演形式移到馬路上。如：「太平歌」、「天子門生」以及「文武郎君」等，都是演奏南管音樂的陣頭，為了配合行進表演，南管陣頭通常會加入鑼、鼓打擊樂器，以增加熱鬧性。

(2)、鑼鼓陣

鑼和鼓是臺灣民間音樂中應用最普遍的樂器。鑼鼓的演奏方式通常以鼓聲為主，鑼鼓為副。鑼鼓除了當作伴奏樂器，也可獨立成陣而表演。如橋前鑼、轎前鼓、開路鼓即是此類。鼓吹陣所吹奏的樂器「鼓吹」就是噴筒，不論是婚喪喜慶皆可聽到鼓吹陣演奏，在出殯場合叫「棺前吹」，神轎前稱「轎前吹」，都有開路的功能。和鼓吹陣同性質的是「車隊吹」或「車鼓吹」、「馬隊吹」，一樣都是開路的陣頭，不同之處在於「車隊吹」是以貨車為交通工具，並以鼓為主，加上鑼及電子琴；「馬隊吹」則是樂師坐在馬上吹奏。

(3)、西樂隊

「西樂隊」是一種以西洋樂器演奏現代音樂、流行音樂的陣頭，除了參加廟會遊行之外也會在婚喪喜慶場合中表演，組成人數不一，較常見的有指揮、打擊樂器、吹管樂器，妝扮則仿照西洋樂隊。全隊主要以指揮為靈魂人物，樂隊成員男女不拘，比較花俏的西樂隊還有掌旗隊、持花籃的在前面領路，隊形變化是其賣點。

3、歌舞小戲類：載歌載舞有劇情

歌舞小戲陣頭是指具有簡單劇情的陣頭，表演者載歌載舞，劇情內容有農村生活寫照、市井小民生活經驗，也有從民間的流行歌謠直接擷取靈感而生，伴奏曲調多以民間小調為主。

(1) 車鼓陣

「車鼓陣」的表演，可分歌舞的前場和伴奏的後場，是臺灣式的黏巴達，基本演員是小丑和小旦，丑角手持四寶、頭戴鴨舌帽，小旦手持絲巾，兩人一組對唱對跳，表演者以逗趣誇張的方式互相對唱、互相打情罵俏，表達出青年男女的互動關係。

(2) 牛犁陣

「牛犁陣」是早期臺灣農村生活的歌舞小戲，為人們模仿農耕所創造出的遊藝，無特殊的表演技巧，但是唱詞、道具、場地不受限制，又能反映農村社會的生活與藝術趣味。牛犁陣演唱曲調是以〈牛犁歌〉（或稱〈駁犁仔歌〉）為主，並融合其它民間小調。

(3) 桃花過渡

「桃花過渡」表演內容為桃花坐渡船到對岸在船上與船夫調情的過程，強調男女之間相愛對唱，其中船夫手持船槳做划船動作，桃花則手持方巾與之對唱，兩人隨著音樂「對嘴」比劃，動作反覆如一。演唱曲調則是以〈桃花過渡〉為主要曲調，且是從「一月」對唱至「十二月」。「桃花過渡」不只有藝陣的演出型態，臺灣傳統的九甲戲、客家戲、本地歌仔及民間歌謠都有〈桃花過渡〉的曲目。

(4) 打七響

「打七響」，是瞬間在手、腿、肩、胸等部位拍打七下，以七響為一單位的技巧，目前臺灣的七響陣並不多見，應是以往乞者乞討的方式之一，後來結合嘉南地區的車鼓調系統音樂而成為陣頭。

(5) 鬥牛陣

「鬥牛陣」是一種模仿農村耕牛相鬥情景的陣頭，鬥牛陣中的牛大都是用藤或竹作為骨架，再覆上一層絨布。鬥牛陣沒有劇本，多屬即興演出，以詼諧、逗趣的雜耍性格，傳神地表達出農村的生活情趣，整個表演過程都是人扮著假牛相鬥，演至最後兩隻牛兩個人都打成一團，博得觀眾笑聲。

(6) 採茶陣

「採茶陣」由成員打扮成採茶姑娘模樣，頭戴斗笠，身穿花褲，腰繫小竹簍，跟著流行歌曲（如〈採茶歌〉、〈茶葉青〉）的旋律，跳著簡單的舞步。

(7) 素蘭小姐出嫁陣

素蘭小姐出嫁陣又叫「素蘭小姐陣」或「素蘭陣」，以7至10人為主，成員有媒人婆（丑）、轎夫、伴娘及素蘭小姐（新娘）等。表演時以繞圈打磚、扭腰擺臀為主，偶爾穿插土風舞的表演，此陣是源自日語歌曲改編的〈素蘭小姐要出嫁〉這首流行歌曲發展形成。

4、遊藝類：遊行展示的隊伍

遊藝類陣頭的表演純屬觀賞功能，以遊行展示方式呈現，目的在於增添廟會遊行的熱鬧氣氛，表演內容有取材自歷史故事或是農村的日常生活，也有從流行歌曲引發靈感而來，和小戲陣頭頗為相似。

(1) 藝閣

藝閣，又稱「詩意閣」，是一種古色古香的臺灣傳統式花車，車上由真人扮演各種神話、戲劇人物，並布置有花草樹木的亭台樓閣，藉此呈現民間傳說、小說、戲曲之故事情節。舉凡地方上有迎神廟會、慶典活動，常見藝閣參與遊行，屬於一種特殊的裝置藝術。早期的藝閣是由真人扮演並以人力扛抬，逐漸演變至人力板車承載，也有牛車拖拉或裝置在三輪車上；隨著時代進步，增加了鐵牛車及馬達三輪車的補助；現由小貨車發展成卡車、拖車承載，藝閣裝飾燈光閃閃加上熱門音樂既壯觀又炫麗，但除了北港之外多數已改由假人妝扮。

(2) 公擠婆

「公擠婆」又稱「老擠少」、「公婆陣」，是一種一人成陣的陣頭，由一人裝扮兩種腳色，做老公擠老婆狀，只是前面的「老公」是假人，後面的「老婆」才是真人，一人分飾兩角的秘訣在於腰間的巧妙穿著。公擠婆的表演，既無舞步也無配樂，或進或退、或扭或擺，滑稽有趣。

(3) 水族、彩船

「水族、彩船」是源自大陸水族、旱船，應是1949年之後從國軍部隊流傳民間。水族是由人扮演魚、蝦、龜、蚌等各式海中生物，彩船則是以布作成船型，人穿入其中行走宛如路上行船。

5、武術類：武術結合藝陣表演

武術性陣頭的起源是移民初期治安不良盜匪橫行，加上族群械鬥和民變事件頻繁，民眾為自保，並保護村里安全，由村中壯丁組成陣頭，於平時勤習武術，以備不時之需。

(1)、宋江陣

武術性陣頭中聲勢最浩大的即為「宋江陣」，宋江陣流行於南部地區，宋江陣所持用之兵器，多半是農業社會常用器具或是用來防禦之武器，如：雙斧、齊眉棍、月牙鏢、鈎、鏟刀、藤牌、關刀、雙劍……等，並搭配單人或雙人以不同武器對打，最後眾人以舉兵器歡呼收場。在鑼、鼓、鈸的樂聲中，表演者舞動手中兵器相互過招，搭配變化無窮的陣式，每每吸引民眾駐足觀看，目前以高雄內門宋江陣最知名。

(2)、高蹺陣

踏在高蹺上表演的「高蹺陣」，也是武術性陣頭的一種。臺灣地區高蹺分「踩街」及「定點表演」兩種表演形式。「踩街」是指參加廟會遶境或慶典遊行時，邊行邊邊表演；「定點表演」指在廟前廣場等寬闊地方進行表演，所有精采動作也會在此時呈現。高蹺陣是屬特技性的表演，著重於平衡的特技功夫，表演行走、跳躍及舞刀劍等各式武術動作。

(3)、臺灣獅

臺灣的舞獅大抵都是一人舞獅頭，一人弄獅尾的搭檔模式，通常由一位「獅鬼」（或稱「獅爛仔」、「笑佛」）執葵扇、繡球或榕樹枝挑弄或引領獅子。臺灣獅可分為開口獅、閉口獅兩種，閉口獅因獅嘴固定不能隨意開閉，故以低姿態舞法為主，像是鑽金、探門聯和踏七星等動作。相反的，獅嘴可以上下開閉的開口獅，則採高姿態舞法，如獅咬腳、獅翻身及桌上探井等動作。

6、體育類：民俗體育藝陣

(1)、跳鼓陣

跳鼓陣是以「擊鼓」和「跳躍」為主要表演內容，也稱為「大鼓弄」、「花鼓陣」、「鼓花陣」。跳鼓陣並無劇情，純粹是擊鼓敲鑼、變化隊形而已，其道具

有頭旗、大鼓、銅鑼、涼傘等四種。跳鼓表演強調力與美的結合，靠全身的律動表演誇張的身段變化，並搭配鑼鼓豐富的韻律節奏，展現出震撼的節奏與多樣的陣式。

(2)、舞龍

「舞龍」也稱為「弄龍」，龍陣的表演型式，有出場、敬禮、滾水、穿頭、穿中、三鞠躬禮、穿尾、跨尾、轉圈、退場等基本型態；配樂方面則用鑼、鼓、鈸。表演過程中，龍珠、龍頭及龍尾是控制整條龍舞弄的關鍵，龍珠引導龍陣舞龍；舞龍頭者要與龍珠有一段距離且愈近愈好，亦步亦趨地跟隨龍珠，配合翻跳動作，才能舞得活潑生動。而龍尾要和龍身保持適當的流暢度，如此舞龍才會生動、栩栩如生。

(3)、醒獅

醒獅又名「廣東獅」、「南獅」，流行於中國兩廣地區，俗稱兩廣醒獅，醒獅的表演風格與臺灣獅截然不同，醒獅除了祈求祥瑞之外，更展現精湛的特技表演，諸如：踩梅花樁、過獨木橋、過三山、空中跳躍、採青等。在表演過程中，獅子喜怒哀樂、驚疑貪畏表情的展現，配合步法舞得栩栩如生，是醒獅表演觀賞重點。

7、喪葬類：喪葬專屬藝陣

喪葬陣頭是指專屬於喪葬儀式或出殯行列中的陣頭。臺灣民間的喪葬禮俗講求熱鬧，能讓死者風光入土為主，加上遺族想表現孝心，所以「五子哭墓」、「孝女白琴」、「牽亡歌陣」等陣頭便應運而生。

(1)、五子哭墓和孝女白琴

「五子哭墓」和「孝女白琴」一般多是無後嗣或子女年幼無法哭靈，因此聘請陣頭代為哭喪，補償對往生者的孝思。表演內容有歌唱、有對白，如同歌仔戲的表演型式。由於這種陣頭是在表達孝順，所以表演者通常要被麻戴孝以符合禮制，其中「五子哭墓」是源自歌仔戲劇目，「孝女白琴」則是源自黃俊雄電視布袋戲劇中腳色。

(2)、牽亡歌陣

「牽亡歌陣」是臺灣民間一種超度亡魂的陣頭，一般都由往生者的子孫延聘。牽亡歌的目的，是希望能藉由眾神仙的保護，在三壇法師和陰陽壇娘媽的

牽引下，帶領亡魂過陰府、遊十殿，最後往西方見佛祖。在整個表演過程中，由法師主導，其餘則配合劇情來對答、輪唱或齊唱。

(3) 三藏取經

「三藏取經」是取自西遊記唐三藏取經故事，希望藉由取經故事演出將亡魂接引至西方。

8、其它：情色邊緣的藝陣

電子琴花車是臺灣特有的民俗產物，1980年代「大家樂」盛行時期，帶動電子琴花車的蓬勃發展。電子琴花車是以年輕女孩穿著暴露表演歌舞為其特色。至今仍是臺灣最普遍的遊行陣頭，但它的存在卻造成社會許多負面影響。因為花車女郎的暴露服裝和熱情艷舞，對青少年兒童當然會產生不良影響，而公然裸露或表演色情動作也會敗壞社會善良風俗。近幾年，更流行仿西方的鋼管舞表演，表演的女性不僅穿著暴露，動作極盡挑逗的扭腰擺臀、大跳艷舞成為其特色，而觀賞的民眾又未加以限制，對於臺灣民風的影響不言而喻。

五、民俗藝陣的現況

民俗藝陣源自於廟會宗教活動，廟會迎神、酬神、娛神等活動多依據農業生活休耕日期而定，民俗藝陣除了具有藝術、娛神及自娛娛人之功能外，也具有教育民眾、凝聚民心和防衛家園的功用。昔時因為農業休閒時間固定，所以可以聯合組成一藝陣，利用閒暇時一起練習、表演；現今工商社會，民眾作息時間不一，加上休閒項目多元，工商社會生活忙碌，欲招募人員組成藝陣非常不容易。而且，藝陣表演者多為業餘性參與演出，神明聖誕一年只有一次，廟宇也未必都會邀請藝陣表演，加上近幾年流行電子花車及鋼管秀，所需人數少又不需技術，很多信眾便以電子花車和鋼管秀取代臺灣民俗藝陣的表演。除了經濟、社會型態改變影響藝陣發展外，臺灣藝陣的成員素質也是原因之一。參與藝陣的成員多屬社會地位較低者，甚至於一些藝陣常有幫派分子混雜其中，無論行為、服飾或表演內容皆難登大雅之堂，所以許多民眾會將臺灣民俗藝陣與不良幫派、流氓畫上等號，也造成家長不鼓勵年輕人參與藝陣組織的因素。

六、臺灣藝陣的未來發展

臺灣民俗藝陣和人民生活習俗、宗教信仰相依相存，隨著社會經濟發展，民眾的生活型態、宗教信仰活動方式也隨著轉變，加上廟埕的消失，臺灣藝陣演出的舞台也就漸漸減少。過去每當神明遶境進香、聖誕時，各廟宇或信徒均會聘請藝陣或劇團來為神明壯聲勢及慶祝，但在現代工商社會中，過去的節慶祭典被視為繁文縟節，反而改以放電影、康樂隊等簡易方式來舉辦廟會節慶。以往透過表演藝陣作為休閒、健身和護衛鄉民的功能性漸漸消失，具有專業技藝的藝陣表演機會減少，藝陣藝人無法以此為生，更無人可以傳習技藝。

逐漸消失的臺灣民俗藝陣，在傳統民間信仰習俗中，不論是藝閣或是陣頭演出，不論是廟會喜慶或是喪葬儀式，都具有一定的價值與意義。而面對社會整體生活經濟型態改變衝擊，祭典與文化都將受到挑戰。在不違背傳統信仰活動精神下，臺灣民俗藝陣如何在傳統與現代變遷中取得平衡，成為穩固聚落社區的重要力量，並賦予傳統民俗藝陣新生命是我們必須共同深思的課題，如果有朝一日廟會中所呈現的都是色情電子花車或西式樂隊，那麼失傳的不僅是傳統的民俗藝陣，更是臺灣的傳統文化。

* 相關著作另參見：

- 1、〈臺灣的行動劇場——民俗藝陣〉，《臺灣的藝陣》，臺北縣新店市：遠足文化，2003年11月1日，頁4-5。
- 2、〈臺灣的民俗藝陣〉，《城市驚嘆號！臺法街頭藝術節成果專輯》，高雄縣政府文化局編印，高雄縣：高雄縣政府文化局，2007年12月，頁6-18。
- 3、〈臺灣的陣頭藝術——輸入不輸陣〉，《觀臺灣》第6期，臺南市：國立臺灣歷史博物館，2010年7月，頁26-29。
- 4、〈臺灣的街頭表演藝術——藝陣傳奇〉，《中臺灣生活美學》季刊第16期，2012年3月，頁28-33。

時間 | 12/16 (日) 1400-1530

講師 | 林承緯

日本有高達三十萬以上的祭典！這些祭典在不同的歷史背景、社會環境及發展生態下，發展形成各具豐富內涵的祭典特色，若從祭典入手，更能了解日本人過往的歷史風貌，深入體會日本文化的精隨。本演講將從日本人的宗教信仰文化的背景及特徵談起，接著介紹最經典的日本三大祭典：京都祇園祭、大阪天神祭、東京神田祭。祭典與日本列島的時令性格密不可分，透過三大祭典呈現的日本文化傳統，同時也納入橫跨日本列島春夏秋冬四季的祭典儀式，提供聽講者從祭典中感受日本人的心性美學的全新瀏覽東瀛之美的途徑。

從《山海經》到《大話山海經》

妖怪經典新編的想像力大爆發

時間 | 11/30 (五) 1930-2100

講師 | 郭箏

主持兼與談 | 果子離

從《山海經》到《大話山海經》 妖怪經典新編的想像力大爆發

先秦古籍《山海經》向來被視為怪誕悠謬之作，全書僅三萬餘字，除了包羅萬象的地理礦產、巫術醫藥、蟲魚鳥獸，最吸睛的，莫過於那些穿梭其間的神魔妖怪，從刑天、陸吾、夸父到祝融，從貫胸國、奇肱國到小人國。牠們在《山海經》中僅占寥寥數語篇幅，到了小說家郭箏筆下，卻長出了血肉與性格，有了身世與故事，從故紙堆中重新活了過來。

《大話山海經》系列小說以《山海經》為底本，將看似枯燥晦澀的史冊記載，敷衍成亦莊亦諧，甚至教人嘖嘖噴飯的另類奇幻武俠小說。專業書評作家果子離，將與小說家郭箏對話，看被視為痞氣十足的小說家，究竟如何看待並拆解古籍中的妖異精怪？如何藉以捏塑出小說中一個個活靈活現的角色人物？妖怪經典新編，曾面臨多少難處，就有多少奇發異想；蘊藏多少歷史脈絡，就充滿多少文學趣味！

妖怪復興與奇幻書寫

時間 | 12/2 (日) 1400-1530

講師 | 瀟湘神

近年來，臺灣妖怪這個主題備受矚目，除了創作外，就連學界也加以重視；在妖怪創作這個大題目下，有幾個主題可以談：一、為何妖怪創作盛行？二、文獻考察的重要性？三、是否能夠自創妖怪？四、都市傳說是否屬於妖怪的範疇？講師是臺北地方異聞工作室的成員，著有以臺灣妖怪「金魅」為主題的奇幻推理小說《金魅殺人魔術》，並參與《說妖》小說的創作，共同撰寫《唯妖論》、《尋妖誌》，將透過這些，分享從資料蒐集、建立理論到創作故事的經驗，並對妖怪書寫的方向做出建議。

聽·都市傳說——夜宿紀州庵古蹟

時間 | 2018/12/21 (五)

都市傳說的構成要件就是故事發生地點必須在人口密集的現代都會中，這和過去只在偏僻鄉野巷弄間流傳的故事，已有很大的不同。此外，「都市傳說」的特性是短期內大範圍散佈，內容上多半圍繞在都市生活上，或多或少反映出現實經驗的故事。

發生在都市交通運輸、高大建築物之中，像是電梯、停車場，或經由現代傳播工具，電話、手機等管道散佈的靈異事件或妖怪故事，也為都市傳說增添全新的血肉。

揭開我們週遭世界的神秘面紗，解除我們的焦慮，赦免我們的罪惡感，在這個艱難的時代裡提供方向指引，最後藉由一個道德控制的形象，扮演一個正面的角色，經由傳奇的設計與集體創作，一個社會在都市傳說的幻想故事裡，照亮了它的許多恐懼和欲望。

日本都市傳説 與現代妖怪

主講人 / 銀色快手

都市傳說

廁所裡的花子

「隙間さん」

日本都市傳說

八尺大人

當日本沙門遇上大唐妖怪

——從《沙門空海之唐國鬼宴》談妖怪小說

時間 | 12/23 (日) 1400-1530

講師 | 陳蕙慧

西元804年，長安城怪事頻傳，竟是跟一隻口吐人語的黑色妖貓有關。這妖物更預言大唐皇帝即將駕崩！霎時，輝煌壯麗的長安城籠罩在一抹詭譎的妖異氛圍中……與此同時，日本國的沙門空海和橘逸勢在歷經海難漂流後，終於抵達夢想中的繁華長安城。

沙門空海本為求得佛教密法而踏入唐土，不料，竟陷入唐國的風暴核心。從與黑色妖貓交手、夜至秦始皇地下宮殿對抗群妖之後，空海驚覺在這妖物四起、各種異國法術咒語橫行的長安城裡，更棘手的妖物卻是和楊貴妃的死謎有關！

這個死謎的背後，是一個存在於五十年前的怨念，至今不僅主宰著大唐的命運，甚至準備索拿空海的性命！在空海逐步尋得那雙掌控妖禍的黑手之時，也揭開了唐國最駭人的歷史之謎。

夢枕獏

吃夢的獏獸

- 日本奇幻文學大師
- 著名小說系列
 - 陰陽師
 - 沙門空海
- 影視改編
 - 陰陽師 電影、漫畫、電玩
 - 沙門空海

- 沙門空海之唐國鬼宴
 - 繼陰陽師後歷時17年的登峰巨作
 - 或日本菊池寬講、日本推理文學大賞

木馬文化出版

中日聯手探案

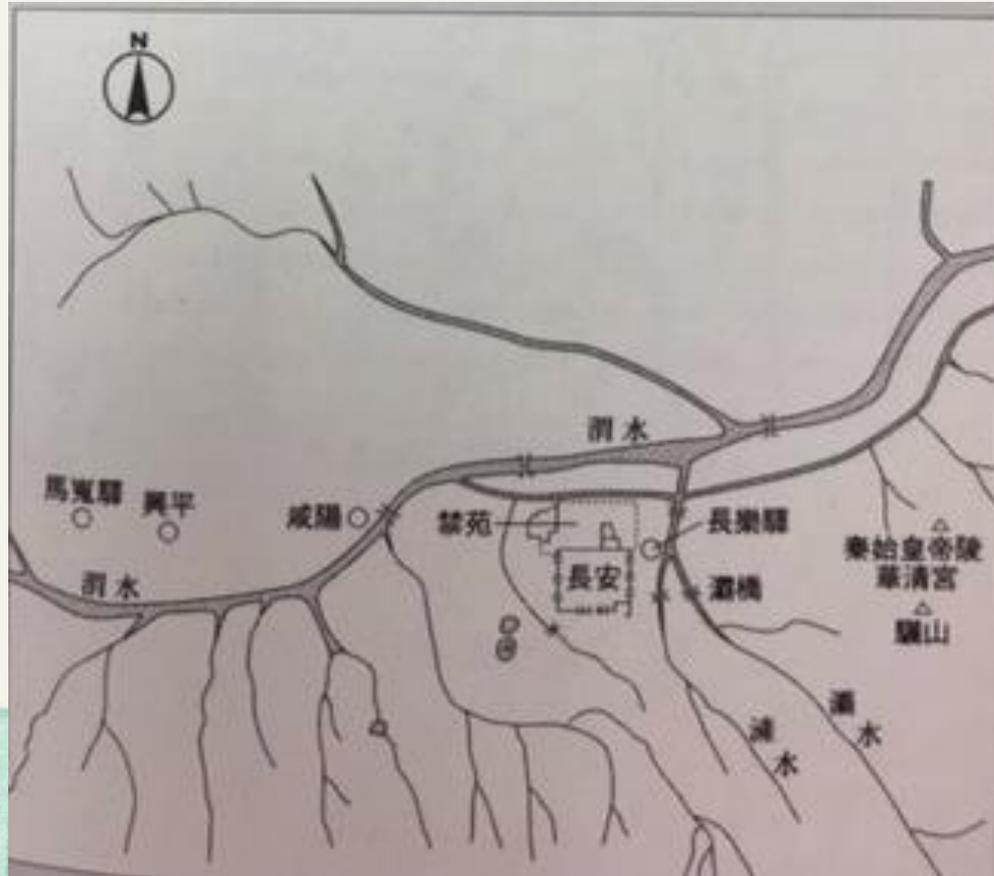
- 故事從唐德宗開始，也就唐玄宗後的50年，長安金吾衛劉雲樵家中出現會說人話的貓開始
- 五十年前的往事，是怨？是念？
 - 為求密宗大法渡洋而來的年輕日本修行僧，空海
 - 墓前念誦詩句的曠世詩人
 - 滿是血痕的石棺，但墓內卻空空如也
 - 留學僧與大唐詩人聯手追索死謎

空海入唐路線圖

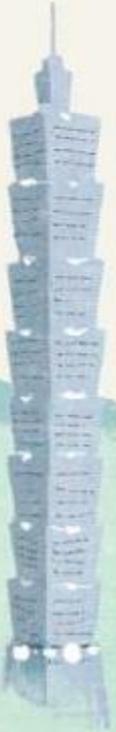
長安周邊圖

人、佛、妖、咒

- 空海

- 日本第一高僧。唐朝時為派遣僧前往中國習佛法
- 師學於長安（今西安）青龍寺惠果阿闍黎門下，受獲傳承付法第一人，賜受法號**遍照金剛**，謚號弘法大師。

- 橘逸識

- 平安時代書法家，
與空海一同擔任遣
唐使到中國、又一
同歸國
- 與空海結為好友
- 空海、嵯峨天皇共
稱三筆

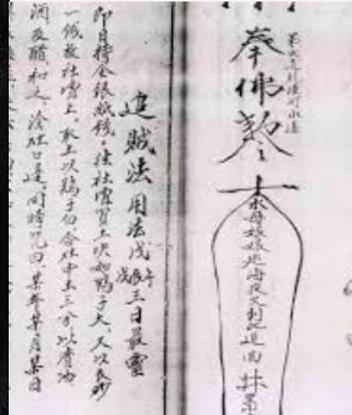

- 楊貴妃
 - 唐玄宗之寵妃
 - 756年被唐玄宗賜死馬嵬驛
 - 白居易長恨歌「六軍不發無奈何，宛轉蛾眉馬前死」之典故。
 - 但，真的死了嗎？

妖、俑、咒

- 妖貓
- 兵俑
- 胡術、咒

- 阿倍仲麻呂

- 遣唐使日本奈良時代的遣唐使，留唐五十年。曾任安南都護、鎮南節度使等官。
- 中日文化交流先驅。與唐代著名詩人名士，如李白、王維、儲光羲、趙曄（驊）、包佶等人都有密切交往。
- 楊貴妃與他有什麼關聯？

文字影像化

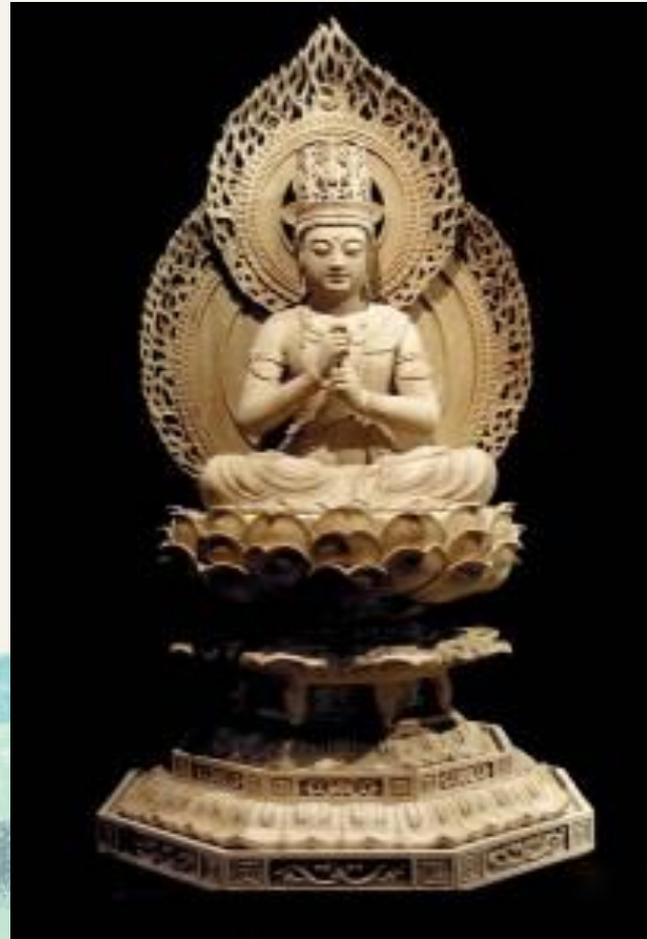
- 2017年，陳凱歌改編為電影 [妖貓傳](#)

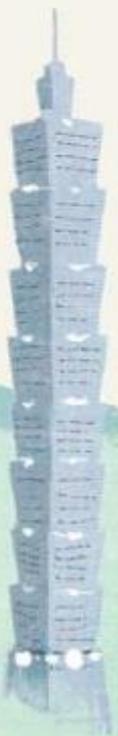

密教與幻境

大日如來

一切妖怪的怨念
都出於咒術
源自人的內心

推薦閱讀

- 陰陽師系列

木馬文化出版