

敘事專欄

東亞妖怪誌

實踐傳統文化的活化與改造

成大敘事力計畫

在你的記憶中，有沒有什麼妖怪的生命故事曾經駐足在你的心頭上呢？你知道牠們是如何發生、怎麼變化的嗎？。妖怪的存在儘管神秘，但在這些光怪陸離的故事底下，其背後隱藏的卻是每個異質文化族群間，真真切切所共創的鄉土記憶、今昔歷史以及民俗精神，因此要如何保存並傳承其中傳統文化精神，成為我們現今值得思考的重要議題。

課程介紹－魑魅魍魎的東亞妖怪誌

近年來，日本國內興起的妖怪文化形成一股熱潮，席捲全世界各國之餘，其所形成的學問「妖怪學」也

引發各國學者的高度重視，從而開使反思載負著這些妖怪故事背後的傳統民俗文化的重要性與傳續意義。日本的妖怪學之父水木茂先生便曾指出，日本妖怪多來自中國，而其形象亦多取自中國經典語怪之書如《山海經》等，並經過本國歷史的內化、融合與再造，逐步形成了我們今日所見百「妖」齊放的盛景。早在平安朝時代，繪卷中就不乏見對地獄惡鬼的描寫，而各式各樣的妖魔鬼怪們，在江戶時代更是浮世繪、歌舞伎、民間俗文學等作品的重要繪畫元素。至今，為大家所喜愛的知名妖怪河童、座敷童子及赤鬼，為日本帶來可觀的商機，遑論日

前風靡全球的「寶可夢」，除動畫外鍵連出一系列周邊遊戲、機台等電玩遊戲，「抓寶」成了時下火紅的國民運動，這個由日本宅文化譜出的新世代妖怪文化，晉升為年輕一代的共同記憶。

臺灣妖怪文化的母體很大程度來自中國與日本的文化，儘管它的崛起晚於日本，卻以極其強勢的姿態擄獲了男女老少各族群的芳心，無論從小說、影視作品到備受年輕人喜愛的網路連載漫畫，皆看得到以牠們為主題的各種人設與故事情節。更甚地，九〇後的一批新銳科普歷史作家、繪本作者或導演們，正嘗試將臺灣妖怪文化融合到現代多媒材的創作中，展現出全新的文藝面貌。凡此，在在說明臺灣文化正努力以現代的方式重新詮釋傳統，並以這些元素衍生出各式各樣的文創產品。

本堂課透過對妖怪學的認識與發明，擴大連結到19世紀以前，東亞漢字文化圈內諸國的妖怪文化，討論範圍遍及於中國、日本、韓國、越南與臺灣地區，通過對文字文本、圖像、電視影音、乃至舞台劇的細細觀看與議題討論，讓同學們嘗試站在跨領域的角度，以縱向的時間和橫向的空間的比較分析，從中觀看其共相與殊相，一同感受東亞各國文化發展與進化的歷程，激發彼此想像與創意，並回頭觀看臺灣既有多元而豐富藝文特色，以此作為與世界對話的窗口，立足臺灣放眼世界。

走入妖怪世界—反映人性的照妖鏡

東亞各國中流傳著各式各樣的妖怪故事，他們的出現或真實或虛構，或偶然或必然，無論是出自民間傳說、文藝作品抑或家中祖父母口耳相傳的奇聞軼事，都因為前人的文字、圖畫、口傳的保存與傳遞，使得後人得以想像、觸碰到古早時期那些敘事

者們的真實心靈與忌諱。直到現在，古老的妖怪故事改頭換面成了都市傳說，而時間的薰陶更是為其蒙上了一層神秘的面紗。

在東亞妖怪誌的課程中，劉家幸老師與學生們將妖怪分類成不同的面向，有「原始自然系」的人面魚與雷神，代表著原始社會人類對於自然力量的畏懼，還有「人文養成系」的魔神仔及吸血鬼，儘管兩者來自不同文化背景的人類社會，但皆反映出無論古今中外，人類文明社會對於一切未知事物所懷抱著敬畏與恐懼的心情，總是同一的。往後，隨著人類科技的發展，也開始出現所謂「科技化成系」的妖怪，例如因鐵路火車設立而出現的鬼車站、因手機日漸普遍而出現的莉卡娃娃，還有以宮崎駿電影為主要例子的妖怪們。牠們的出現，與其說是人類對於未知經驗的恐懼，毋寧是現代社會對於人性光輝的逐漸消逝而感到怖慄的真實寫照。

透過東亞妖怪誌這堂課，我們可以觀看那些或耳熟能詳、或毫無所知的古老妖怪們，並得以進一步窺探這些妖怪產生的時代背景、相關文學流傳。儘管隨著時間的流變，有些妖怪益發面目可憎，但牠的猙獰外表下，可能藏著不為人知的悲慘的真實故事，牠的存在也可能為的是勸善懲惡，警告世人遠離危險。

此外課堂中，劉老師藉由東亞人魚故事，實際分析多元媒材發生的文本情節脈絡、角色對話，以及其中千絲萬縷的因果關係，並結合政治、社會、環境、性別、環保等議題，以理性通透的角度，重新認識那些妖怪故事的形成與變異，不僅顛覆以往的既定印象，也讓同學能夠從中獲得新的啟發，藉由現象、問題的反覆觀察與思辯，匯集不同專業系所領域同學的看法，彼此碰撞激發，讓討論具深度。

場域踏查－舊城區陰廟文化巡禮

在進入場域踏查前，劉老師特別邀請國立中山大學中國文學系羅景文副教授分享走入臺灣的陰廟系統的考察過程。羅老師指出，陰廟看似是城市裡的陰聲暗影，但實際上卻是在地歷史的重要環節，了解牠們，也就等同於了解我們的過去。

到底陰廟是什麼？所謂的陰廟供奉的並不是受到天庭授封的正神，而是一些無主孤魂，也就是我們俗稱的「好兄弟」，臺灣早期的先民們從對岸遠渡而來，在這片俗稱「福爾摩沙」的寶島上揮汗開墾，當時的臺灣是一片禁地，也是一片寶地。中國沿海一帶無法生存的窮苦百姓，帶著他

們的盼望與夢想，做著開墾新大陸的美夢，然而水黑如墨、其深無底，湍激的黑水溝吞噬無數胸懷大志的年輕生命，來到臺灣後，閩漳衝突、硝煙四起，拚了命的械鬥不僅為了臉面，更是為了搶奪攸關整個族群生存的土地與水源，因此在早期衝突頻繁的臺灣，大規模的族群械鬥造成許多年輕生命死無全屍甚至曝屍荒野，其中也不乏因天災而殞落的人們，而在華人傳統觀念中，如果死後無人祭拜的死者將會獨自在野外遊蕩作惡，甚至變作厲鬼騷擾人類，於是當時的善心人士便在全臺建立起大大小小的寺廟，用來祭祀這些死於非命的好兄弟們。一般而言，陰廟小祠不同於我們傳統認知供奉正神的廟，其通常沒有廟門，也沒有門

神守護，並且會掛上紅布寫著「有求必應」，也因為風俗習慣因地制宜，因此出現了如同：有應公、萬應公、聖人公媽、萬善爺、大眾爺、金斗公、萬善同歸所……等等不同名稱的陰廟。上述的陰廟與普通供奉正神的廟宇最大的差別在於一定要「還願」，不管許了什麼願望，只要成真了就一定得去還願，畢竟陰廟供奉的不是神明，有求於人自然是要付出報酬的，而還願的形式非常多元，除了一般的捐贈香油錢外，請有應公看熱鬧的布袋戲或是出錢出力修繕廟宇都可以，若無法還願，小心會麻煩上身，也因此身邊的長輩常常叮囑「路邊小廟別亂拜」，以免家中小孩不慎招來歹勢。

羅老師以嶄新創意傳遞陰廟不「陰」的意涵後，便帶領學生們一同臺南陰廟巡禮，參訪路線從安平區的大眾廟開始，一路經過安南區海尾寮鎮安堂的飛虎將軍廟，最後在北區鎮山城隍廟及中西區小南城隍廟劃下句點。這趟陰廟之旅，不為譁眾取寵，而是希望經由同學們的實際踏入場域，親身體驗，通過文本與場域的結合，才會明白非人的居所—陰廟其實也不如傳聞中可怕、不可親，只要好好遵守祭拜陰廟的規矩，並

且對鬼神抱有尊敬的態度，適當地尋求幫助是完全沒問題的。畢竟陰廟建立的初衷，本就是善心人士為了讓那些曾在臺灣的土地上發生過故事的故人們有安身、接受香火祭拜的地方。面對祂們，與其抱持過度戒慎恐懼的心理，何不如懷著尊敬的心情，好好感受廟宇、埤頭的現場，專注於認識這個專屬於臺灣特有的歷史文化呢？