

「魔幻鯤島・妖鬼奇譚」策展綺譚

文・圖 | 王嘉玲 展示教育組

沒有鬼怪傳說的國度也沒有文化。傳說時代迄今，復甦島嶼臺灣的鬼怪書寫與綺譚，亟具文化與經濟效益。而在多元、混搭的全球化環境裡面，找回臺灣真正在地民俗，更有助於臺灣找到自我存在的價值。

妖鬼地圖。

展覽
與
活動
EXHIBITION
AND
EVENT

展覽概述

自古人類對於浩瀚宇宙的奧秘、自然環境的變化、人的前世來生等種種無法解開的謎題，常歸咎於不可思議的奇幻世界，在嘗試解釋這些不可知事物的過程中，鬼怪被想像出來，成為禁忌的一部分，相關傳說、神話亦因應而生，因此鬼怪的生成與人們恐懼、害怕及不可知的事物息息相關。臺灣這座四面環海的島嶼上，歷經大航海時代、明鄭、清領、日治至今，在多元族群並存之下，產生豐富多樣的鬼怪傳說文化，並且藉由民間文學的口傳或者歷代文人的書寫，鬼怪成為創作靈感泉源，賦予文學中

更多的想像空間。但在現代化的過程中，諸多妖異故事散佚在時間洪流中，鬼怪傳說逐漸被遺忘，當現今逐漸失去這些傳說故事，也失去孕育在地文化的豐厚土壤。

本展希望透過梳理臺灣鬼怪傳說，喚起民眾對臺灣特有鬼怪文化的興趣，將展覽內容分為兩大部份，第一部分將說明鬼怪如何在臺灣的海洋文化、自然、社會環境中誕生並產生意義，第二部分則呈現文學如何運用這些傳說故事；並展現鬼怪傳說沒落之後，在當代復甦的軌跡。透過劇場式空間氛圍與燈光情境營造、鬼怪具象繪製妖鬼地圖、多媒體動畫「妖怪現形互動區」、互動科技運用等多元博物館展示手法，希望透過參與式體驗，讓觀眾重新認識臺灣在地的鬼怪文化。

展覽導覽

第一展區「島外觀點：中心與邊陲的異界」

十六、十七世紀的臺灣，在拓荒者、探險家眼中是個具有開拓發展可能性的神秘魔幻之地。早期的怪異紀錄大多出自清代官員或外國旅人之筆記，他們的經歷或聽聞，都可能因新奇、誤解，流傳島上棲居著不可思議的異獸、周圍海域潛游著不知名的妖物。走入本區即可感受到大航海時期的探險者或渡海先人，在渡過黑水溝時看到的奇幻海洋意象，從船艙的窗戶望出去則看到海和尚、火鱷、蛇首妖魔等海怪幻獸，說明早期面對發生在海上的災難、不熟悉的自然現象或罕見的海中生物，所幻化為妖怪的想像，顯露出當時渡海的艱苦與對大海的敬畏。

第二展區「落地生根：誕生自環境威脅的傳說」

人們定居臺灣後，因地理環境的特殊地形與氣候，先人面對自然環境的挑戰，包括地震、洪水、風災、水患、山難等威脅。大自然所帶來的災難產生不同的詮釋與想像，甚至將災難擬人（擬妖）化，使其成為可以對抗、消滅的對象，因而被附會各種傳說故事。

臺灣位於環太平洋地震帶因此多地震，以地牛傳說最為著名，在原住民中也有巨人、豬隻引起地震的說法。臺灣氣候多暴雨颱風

上 | 第一展區「島外觀點：中心與邊陲的異界」。

下 | 第二展區「落地生根：誕生自環境威脅的傳說」。

的極端氣候，也產生「風婆」、「達洛凡」等具有水患風災瞬間毀滅威力之鬼怪，告誡著人們接近水的危險，更衍伸出臺灣水鬼「抓交替」傳說與相關民俗。高山深林亦很容易迷失其中，無論是漢人「魔神仔」、原住民「沙勞」都是代表著不同族群對山林共同的畏懼。

第三展區「暗影潛伏：生於社會結構中的妖怪」

「鬼」，說明死後世界的樣貌，滿足人類最基本的心靈需求，而作為生前世界的延續。「怪」，則隨著種種社會需求現身，具有替代性的道德功能，或是以禁忌約束行為，藉以釋放罪惡感，並產生內部凝聚力。因此鬼怪是向人類作祟的邪惡存在，但鬼怪其實調節個人心靈的罪惡與維繫社會秩序的平衡。

本區主要說明鬼怪的因應傳統信仰所產生社會功能，觀眾藉由開啟門外面的虎姑婆、沙利庫這類吃小孩的惡魔告誡孩童要防範陌生人，窗戶外的貓鬼、番婆鬼則是造成嬰兒早夭的元凶，這解釋早期幼兒容易夭折的情況，藉由怪罪鬼怪作祟，讓人們從罪惡感中解脫，降低社群的混亂。臺灣傳統社會中香火觀之外的孤魂野鬼或未嫁女性亡魂，為使其回歸體制，相應的風俗便於焉產生，如陰廟、冥婚等。

第三展區「暗影潛伏：生於社會結構中的妖怪」。

第四展區「鬼怪文學的起源與擴展」

本展區打造成台灣民俗學者的書房，觀眾可看到許多跟鬼怪傳說相關的報紙、古籍文獻、歌仔冊等多方面的資料文獻，這些都是臺灣鬼怪文化最豐厚的資產。

原本流傳在臺灣鄉野之間妖鬼奇譚，透過歷代文人記錄在古文書之中，不同身份的紀錄者，都會以不同的立場與視角來檢視這些傳說。例如清國時期漢文人旅居臺灣，經常幻想島上蟄伏異獸、海中藏匿怪物，第一位以「魔幻寫實」的筆法描繪臺灣的詩人一孫元衡將臺灣視為一座「魔島」。日治時期，臺灣與日本民俗學者以文化人類學的精神整理臺灣各地、各族群的鬼怪傳說故事，讓原住民的妖精鬼怪文化，能初步以文字記載下來。在民間文學方面，則以「說唱藝術」的傳唱方式，成為鬼怪傳說流傳民眾之間的重要媒介。

上 | 第四展區「鬼怪文學的起源與擴展」。

下 | 第五展區「當代鬼怪的進化論」。

第五展區「當代鬼怪的進化論」

戰後，因為全球化的影響，外國文化中的鬼怪傳說引進臺灣，台灣鬼怪文學因此充滿多元形象，呈現混搭風格，並且在消費主義的潮流中，鬼怪文學具備商品化的傾向。

八〇年代末期開始的本土化運動，也促成創作者、學者開始回頭觀視臺灣歷史、民俗上的鬼怪文化，並且進行古文獻中鬼怪紀錄的整理與辨認。除此之外，在文學創作上，也在歷史小說、通俗小說的文類，逐步擴展臺灣鬼怪妖異的奇幻潛力。尤其與繪畫、音樂、影像……等等多媒體藝術進行跨界合作，展現臺灣妖鬼文化的多元性。

結語

曾有云：沒有鬼怪傳說的國度是沒有文化的國度，代表著鬼怪傳說是俗民文化很重要的環節與展現，因為這些傳說故事能夠形塑一個族群對於世界的觀點，也與當地歷史緊密連結。本展希望找回佚失在過去的鬼怪傳說，也找回臺灣真正在地的民俗文化。☒