

聽人說鬼話

臺灣妖魔怪文學行動展

| 鬼怪奇談在臺灣
| Taiwan Supernatural

Tales from Ghosts and Monsters

文／程鵬升（臺文館）
圖／臺文館

「聽人說鬼話——臺灣妖魔怪文學行動展」主視覺。

說到「鬼故事」，就算是那個最不爱講話的人，到最後，也會開口講個兩句。各樣的鄉談傳奇充斥時空之中，我們呼吸的空氣中總帶著一絲詭譎，有的故事驚世駭俗，有的故事富含寓意。這些「鬼故事」從哪裡來？又會到哪裡去？我們談論的，究竟是真實？還是幻想？虛構亦或非虛構？且聽說書人娓娓道來。

2018年，臺文館推出「魔幻鯤島，妖鬼奇譚——臺灣鬼怪文學特展」從人類學、民俗學出發，各式妖魔鬼怪從文獻中一一現身，邊陲異獸如巨蟹、火鱷、制風龜，讓島上的神秘氛圍更加濃烈；棲息在山水之間如水鬼、魔神仔、竹篙鬼，讓與大自然共存的我們，學習警覺、謙卑；女性形象的鬼怪如虎姑婆、林投姐、金魅，各自帶著不同的故事，恐怖中帶著一分苦澀的無奈。當我們把視野擴大、時間軸拉長，發現在漢人、原住民等不同背景下，有些故事的雷同度之高，究竟是鬼怪無國界，抑或很早就有文化交流，恐怕也只有鬼知道。透過作家的筆，神話傳說以現代的方式記錄下來，這些不知存在幾度空間的妖魔鬼怪，被3D列印在人世間「顯靈」，除了訴說我們已有耳聞的恐怖故事、悲慘經歷，也加深了文化內涵在其中。

2019年，臺文館與臺灣當代文化實驗場合作推出「妖氣都市：鬼怪文學與當代藝術特展」將這些文學作品，透過當代藝術以現在的美學、科技呈現出來，打造屬於臺灣的魔幻妖怪場域。橫跨3000年的時空，從森林神靈到都市傳說，從原民巫覡到漢族民俗，運用文學、美術、圖像插畫、VR / AR、裝置行動、遊戲、遊行等多元形式，企圖魅惑元神、顛覆三觀。在科技掛帥、文明昌盛的現代，我們有更多的角度來呈現、觀看這些妖魔鬼怪的故事，但這些「超自然」存在物以及「超自然現象」，我們仍在尋找答案中。

2022年，臺文館推出「聽人說鬼話——臺灣妖魔怪文學行動展」，文學行動展，顧名思義是可以將文學打包帶走，我們將帶著妖魔鬼怪孤魂野鬼走遍各鄉鎮，深入學校、文化場域，帶著大家進行一場新奇瑰麗的文化建構之旅。展覽從千百年來的原住民的口耳相傳，再到大航海時代，也談及島上曾發生過的大量族群衝突、集體迫害，創造出難以計數的慘案與冤魂。希望可以透過文學，讓大家感受這一個深藏不露的世界，因為歷史或許已經模糊，但鬼怪的傳說卻不會消亡，曾經深刻活著的靈魂，千百年來持續交談，低聲喟嘆，渴望被理解，交織成孤獨又溫暖的樂章。

展覽分成這幾個部分：

1. 活在耳朵與嘴唇的神話傳說

原住民透過口傳故事傳承族群的信仰文化與歷史記憶。每個部落都有自己的「始生神話」，例如大洪水神話、竹生、石生及卵生神話等等。傳統原住民族大多是泛靈信仰，他們相信不僅是人類，包括山林、河海、飛禽走獸乃至草木蟲石等等，都有靈魂存在。而人生在世，與無所不在的靈魂及祖靈互動，也有一套相應的神聖規律與社群守則。乜寇·索克魯曼、夏曼·藍波安、巴代的書寫，出自其文化的深層底蘊，讓我們看到原民的智慧及如何與超自然力量共生共存。

2. 厲鬼總是女生？

為什麼很多臺灣的民間傳說中，法力高強的厲鬼，幾乎都是女鬼？因為過去在漢人傳統文化當中，女性的地位遠遠不及男性，甚至得不到應有的權利。所以女性在死亡之後，獲得另外一個世界的力量，才得以洗刷冤情、伸張正義。例如像李昭娘（林投姐）以及《周成過臺灣》的女鬼「月裏」等等，都是在清代中後期，臺灣與唐山跨海頻繁貿易的背景下，女性被來往兩岸的男性拋棄，走投無路，只好選擇自殺，後來變成厲鬼復仇的故事。

3. 潛伏在交界處的鬼魅

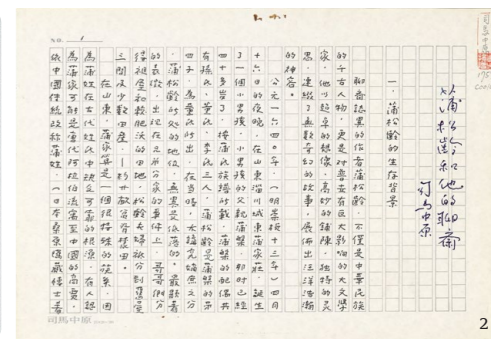
臺灣許多鬼怪傳說，都發生在人類的居住空間與大自然的交界地帶，例如淺山、海灘、河流等地方。因為這些地方人煙罕至，又有許多複雜危險的地形及生物，人們一不小心，就可能遇難，或者發生很多難以解釋的現象。淺山地區會出現的「魔神仔」，還有野溪潛伏的水鬼，成為人們互相警惕，解釋難以明白的意外時，一種普遍的說法。另外，由於當代都市化的發展，這種山海交界的空間越來越少。但人們對於未知事物的恐懼仍然存在，因此演變成另外一種「都市傳說」，相關的恐怖故事，就顯現在傳統與現代交疊的空間或器物裡面。

4. 四海八荒的鬼話連篇

有人的地方，就有鬼怪傳說。人們對於鬼怪深感恐懼，卻又津津樂道。臺灣的民間故事如虎姑婆，在世界各地都可以找得到相同元素的文本，例如歐洲的「小紅帽」或「糖果屋」等，代表人們都有著對於未知世界共同的想像或經驗。臺灣在解嚴之後，大眾傳媒百花齊放，各種鬼怪靈異創作也隨之興起。司馬中原擅長講述中國北方的鄉野奇談，並雜揉了各地的民俗傳說，創作出了許多膾炙人口的恐怖故事。街談巷議的鬼故事在 90 年代後成為大眾文學的熱門創作主題，臺灣各地如軍隊、醫院、校園乃至各地皆有的廢墟，都出現了大量的靈異傳說。藝人陳為民出版許多關於軍中鬼故事的創作，電視節目《玫瑰之夜》的「鬼話連篇」單元，成為 90 年代靈異節目的濫觴。

東港高中師生協力佈置文學行動展。

- 1 | 懷古臺灣鄉土民謠：林投姐。（臺文館典藏）
- 2 | 〈蒲松齡和他的聊齋〉司馬中原手稿，作者曾於 1999 年出版同名書籍。（臺文館典藏）

5. 新世紀鬼國寓言

繽紛的民間傳說及鬼怪故事，在文學家的筆下，有時也會變成諷喻時事、或者重構認同的寓言文本。許多作家開始以魔幻寫實的筆法諷刺社會，例如張大春的〈四喜憂國〉與宋澤來《血色蝙蝠降臨的城市》。而甘耀明的長篇小說《殺鬼》，更是結合史詩創作與鄉野傳說的經典之作，他將苗栗的地方歷史擴寫，從抗日領袖吳湯興的記憶，一路書寫到戰後的白色恐怖歲月，演繹成為新時代的大河文學。到了 2010 年代，更有一批年輕的創作者相繼誕生，如集體創作的臺北地方異聞工作室、邱常婷、謝宜安、連明偉以及何敬堯等人，他們的文字始於大眾市場，結合推理、懸疑及奇幻等通俗文學的類型，並混合了日本妖怪文化的元素，但依舊不忘置入嚴肅的臺灣史，也不迴避探討國族認同問題，將臺灣的鬼怪創作推向了新一波的高峰。

人與超自然

妖魔鬼怪之於人，是相對的概念，當我們在建構臺灣鬼怪文學史的同時，在另一個時空的他們，是否也在建構著「臺灣人類文學史」？文化的建構，使我們認識自己，知道自己從哪裡來？要到哪裡去？至於是虛構或非虛構，科學告訴我們，我們活在大腦建構出來的虛擬實境中，真實或虛幻，或許只差在信與不信。但不論你信不信，「聽人說鬼話——臺灣妖魔怪文學行動展」都有機會出現在你身邊，尤其是「線上申請」這個遠端操控的超自然現象被啟動的時候。

申請 文學行動展