

工廼
坊萃

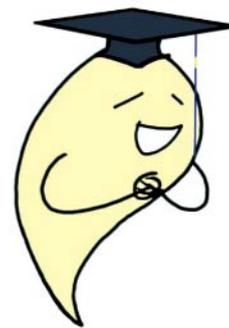

東方文化學刊

第二期

東方文化學刊

第二期

胡又天

台灣大學歷史系學士
北京大學歷史系碩士
香港浸會大學人文與創作系
博士候選人
「恆萃工坊」創辦人
《流行詞話》發行人

出版著作：

《玩世青春－附中三年記》
《寶島頌－胡又天詩歌集》
《易經紙牌》

網路發表著作：

漫畫《小叮噹X》、《吐嘈鬼》
雜誌《流行詞話》

2012年底入東方。

東方文化學刊

第二期 歌聖與歌詞之道

Yonder Voice 訪談.....	1
西行逸事考..... 多澤氏	12
饅饅來圖文作品選粹..... 編輯先生	64
東方中文填詞心得..... 胡又天	69
編後記.....	147

二〇一五年六月

Yonder Voice 訪談

編者按：Yonder Voice 是位於上海的東方同人音樂社團，2014 年與京都幻想劇團合作，發表了動畫《秘封活動紀錄·序》主題曲〈決別之旅〉後，得到了更多東方愛好者的關注。為給當代中國同人圈的發展累積文獻，本刊特邀 Yonder Voice 主持人兼主唱瑤山百靈進行文字訪談，以饗讀者。訪談稿於 2015 年 5 月 19 日整理完畢，全文如下：

一、 請問你們是何時接觸東方，又是在怎樣的因緣下組成這個社團的？

瑤山百靈：個人是 2007 年接觸東方的，後來 2010 年成立了社團之後出了幾張 CD 之後認識了現在社團的大家。其中 yato 是最早認識的，社團黑歷史作品裡就有他了，當年在一個東方論壇聽到他的曲子，然後就勾搭上啦。杏子和樂喵(LEMiao)是後來在微博上認識和加入 YV 的。

二、 今屆例大祭剛過，聽說又是人山人海，也恭喜你們生意比以往都好，請分享一下你們的見聞，同好、顧客對你們有哪些鼓勵、期許和問題。

瑤：這屆我沒親自參加。聽我們出攤的小精靈說，跟以往一樣有不少我們的聽眾來打招呼，雖然這次好像沒有跟我們聊很多喜歡的曲子=v= 不過有友社談到了說非常喜歡我們的 CD 設計，還有其他攤位很驚訝原來上海也有東方同人音樂社團。

三、Yonder Voice 的作詞蒼羅杏、是哪裡人？還有其他人也寫過嗎？

瑤：杏子也是上海人，其他一些 guest 作詞比如 djhmojt、Turtlelzy 等都是中國的，雖然有的在日本學習工作什麼的。

四、請問詞人學習日文學了多久？寫作日文歌詞的經驗與感覺如何？遇到過什麼困難？日本聽眾有沒有什麼評論？

蒼羅杏：從小學五年級開始自學，到今年快要九年啦。大概是在自學的第二、三年開始嘗試詩歌等文學性的寫作，現在覺得自己真是勇氣可嘉，整理硬碟時經常會意外找到全是語法錯誤的舊稿子，真是把自己嚇一跳……！在初期的時候經常會犯「中式日語」的毛病，由於往常都是用中文的思考方式寫作，在寫日語歌詞時，難免會將腦海中的畫面先化作中文，然後「翻譯」成日語，有時就無論如何都不能讓自己滿意。不過近幾年對日語特有的思考方式越來越熟悉，總覺得這樣的情況少了不少呢。也要感謝一直幫我檢查歌詞的朋友和老師們。有不少日本聽眾會給我們寄來聽後感的郵件，看到其中稱讚歌詞部分都會覺得非常榮幸，雖然自己還有許多需要學習精進的地方，但能夠得到大家的喜愛真是太幸福了。

五、續問詞人：寫日文歌，感覺和中文歌有什麼異同？有沒有試過寫中文歌詞？若有，請簡述寫過的作品，寫起來的感覺。

杏：雖然也寫過不少文章，但還沒有勇氣嘗試中文歌詞，自覺水準還不夠。日語歌詞對押韻的講究並不是十分深，許多流行歌詞會褪去修飾、

以直白的情感來引起聽者共鳴，但在書寫中文歌詞時，詞人不僅著墨描繪心緒與物景，還能巧妙地賦其音韻之美，在我看來是一門文學性與專業性極高的藝術，也許也需要更多的天賦與靈性。希望以後自己也有機會能嘗試一下……

六、請問瑶姐：以前有沒有專門學過歌唱？所學和現在的歌路有何差異，你是如何調適到現在的歌路的，轉得順利嗎？

瑶：有。學過兩年美聲。雖然現在已經完全撿不起來了。現在唱的都是通俗歌曲，跟美聲發聲方式完全不一樣。但是原來學唱歌的時候不知怎麼形成的全假聲、實假聲唱法導致現在的發聲非常特殊，從低音到高音全都是假聲，中間沒有換聲點，所以聽起來有力量的發音音域偏高。這就是為什麼我的歌曲大都是很高的，或者正常音域但很輕柔的。雖然聲音特殊這點是我們一個很大的特點，但我還是不太喜歡自己沒有元氣低音。總之以後還是揚長避短吧。

七、續問瑶姐：唱中文歌和日文歌感覺有什麼不同，有哪些地方比較困難，哪些地方比較簡單？

瑶：漢語發音是世界公認的困難。標準的普通話要求字正腔圓，每一個音節就是一個單音字，這個單音字的聲母韻母也有可能存在多重，發音和收音非常考驗歌手的功底。而日語每一個音節除了撥音外都收在五段上，非常好唱。

八、技術問題就先談到這裡好了。讓我們來談談Y V與京都幻想劇團在

《秘封活動紀錄》動畫上的合作。我是經由這場合作，才開始接觸Y V和瑤山百靈作品的。雖然先前在廣播節目裡已經講過了，這裡還是為本刊讀者再問一次：請問你們的合作是怎樣談成的？

瑤：因為之前大家都是認識的朋友，我們又是國內東方音樂社團中很突出的一個，自然而然就湊到一起啦！

九、作為《秘封活動紀錄》主題曲的〈決別之旅〉，把好多首東方原曲融成了一塊，又拼接又改編，結果相當自然而且動聽，實在不容易。能否請作曲者談談發想與改編的過程？

LEMiao：

- 1、少女秘封俱樂部是京都幻想劇團指定的曲子。
- 2、因為最早是想到紫和梅麗的關係，想加入〈少女幻葬曲 ～ Necrofantasia〉。
- 3、〈童祭〉是秘封裡我最喜歡的曲子所以不自覺就加入了。

十、〈決別之旅〉歌名為何作「決」？《秘封活動紀錄》影片裡，又作「訣別之旅」，究竟以何為準？就我的感覺，是「決別」比較詩意而積極，是「決定別過什麼（現實）而走上的旅程」；「訣別」的話，為了道別而旅，就太悲了，也沒有歧義。

杏：接下來幾個都有點難啊！QAQ 我就直說了，其實沒有那麼多深意，之所以用「決」，就是因為「訣」這個漢字，被從日本的當用漢字表（相當於常用漢字表）中去掉了，由較為方便的「決」來代替，考慮到大眾

性所以才用了決，但是大家討論出那麼多深意，現在這麼說又覺得有點不好意思 QAQ 換成中文的話，不管是保留決別，還是把通假還原成訣別，都是沒有問題的，宣傳的漢字我也沒跟進所以不知道 QAQ

十一、又，我曾一時興起，發文把《易經》的〈夬〉卦和〈旅〉卦拿來對應梅莉和蓮子，再參考一設裡八雲紫的〈萃〉卦，竟發現非常吻合，可以開展出許多文章，囧仙也嚇到了，回道「讓我們來看看瑶老闆和杏老闆會怎麼說。」¹然而並未見到您二位回應。要不現在回一下，當初有沒有參考過易經？對此等腦洞又有何感想？

杏：看了這個分析真的是嚇到了！寫詞的時候並沒有考慮到這一層，沒想到竟然會這麼契合！發現這一點的同好真是超級厲害……也特別想感謝如此關注歌詞、從各自擅長的領域來開腦洞分析討論的大家，總覺得一點都不寂寞了呢！（笑）雖然要承認自己並沒有想到這一層的確有些不好意思，但是這也又一次讓我意識到世界上的巧合真是太妙了！現在有打算研究一下易學入門，不知道下次會不會有機會真的用起這個梗？

十二、這兩年還有沒有和京都幻想劇團，或其他社團、機構的合作計畫？

瑶：當然接下來就是參與制作《秘封活動記錄》的第一話音樂啦。至少 ED 還是 YV 來做的欸。大家已經討論好原曲了！請期待一下哦。

¹ 〈秘封活動記錄主題曲〈決別之旅〉易學腦洞〉，2014 年 11 月 11 日，
<http://bbs.nyasama.com/forum.php?mod=viewthread&tid=42128&highlight=%D2%D7%8CW>。

十三、續問瑶姐：這一路走來，主要的活動範圍在哪些地方？除了動漫同人圈，還有在唱其他領域的歌曲嗎？

瑶：目前主要做的是東方同人音樂，畢竟對東方和東方原曲的喜愛是多年的情結，覺得接下來想描寫的東西是很多很多年都做不完的！除了東方也有唱過原創，都是受到邀請製作的歌曲，YV 至少今年還沒有做原創的計畫。動漫以外這個概念有點大談，其實非 ACG 的原創音樂已經屬於動漫以外了，我是有唱過的，但基本都是同人（非商業）歌曲。

十四、如果有後輩歌手、創作者也想要全職經營同人社團，來請教注意事項，你會給什麼建議？

瑶：第一步當然是確定動機和目標啦。是做自己想做的東西，無所謂受眾多少，能跟大家一起 high 就好，還是想儘量迎合大眾口味，甚至不惜改變自己的風格而獲取更多受眾，等等這些是要首先考慮的。有了目標，自然而然就知道該怎麼做啦，是自己鑽研個幾年學作曲子，還是請高人幫忙，拉來一起玩，是否要花一些代價去海外參展跟全球的同好交流，等等。

十五、請說說對個人生涯、社團發展，以及中文世界動漫圈的期許。

瑶：就是自己的人生目標啦！希望我們能製作越來越讓人感動的曲子，讓音樂傳開，找到世界上盡可能多的跟我們有同樣喜好的聽眾，給他／她們帶來幸福感和心潮澎湃。希望國內動畫能儘早突破某些柵欄，發展起來。

十六、機會難得，這裡我們也收集了一些網友提問，幾位看著回答吧？

黎明之獅：1. 是否打算一直做電音風格？有沒有對其他風格的嘗試？

瑤：YVCDN0001 裡有其他風格的曲子，並且廣受國內聽眾的喜愛。做電音是因為我個人喜好，所以朋友幾乎全是電音系的作者。其它風格其實更適合我，所以不會放棄嘗試，但會慎重考慮是否讓社團轉型。

2. 能否談談對當前中國同人文化環境的看法？

瑤：同人文化不敢說，但覺得同人音樂方面，對國人門檻有點高。這跟中國九年義務教育對音樂的重視程度有關。大家只能靠自學。雖然數量少得可憐，但這也使國內的同音平均水準高於日本。我確實親自在日本聽過和買過一些初學者製作的 CD，那些肯定不可能有網路資源，不可能有賣量的，但真的就是因為興趣或愛，而製作的東西，這類 CD 在日本同音裡是佔有一定比例的。而國內我收過的同人 CD，幾乎都是有一定專業度。

白澤夢語：有沒有計畫整點中文的同人曲？

瑤：有的，不過可能不是東方。東方每作的世界觀和意境我幾乎全都很喜歡都很想做，但除了紅美鈴外沒什麼想做中文歌的興趣。

AdamXL07：有沒有考慮過與日本的社團深度合作？

瑤：有請過國外作者參加 YV 的作品，日本也有很多我喜歡的藝術家當然以後也會考慮。至於 YV，也有應邀參加過日本社團的作品。

shyboy110：瑶姐有沒有萌生過棄坑的念頭……

瑶：從來沒有也不會有。

原名修業：對型月感興趣不，想做型月的同人不（拖走…）

瑶：暫時沒有呢。

oo789789789：瑶姐：可否嘗試一下和風系的曲子？而且上中音時候的磁性音是自然發聲還是人為震動呢？

瑶：我們有和風系的曲子哦～《決別の旅》還有《花月夜》什麼的。上中音時候的磁性音！聽到這個超級開心啊 0v0。這就是前面所說的「實假聲」啦，很早以前就有了。

oo789789789：Yonder Voice 君：在編曲上的速度節奏幾乎都很急，是否有意思挑戰下柔系的音系呢？

YVCDN0001 裡有非電音的曲子，是慢節奏的。以及很多電音曲也是慢節奏的，比如最新的 U.N.裡 yato 的兩首文花帖的曲子，還有《決別の旅》也是快慢結合的哦，還有靈櫻裡的神遊之類的不少呢。

新生騎士：YV，你們最喜歡做什麼類型的音樂。有考慮過商業出道嗎；

瑶姐，平時會玩東方的 STG 麼？難道是大觸 OWO，很好奇。

瑶：個人是電音系通吃，尤其是這些年受 Ananda Shake 音樂影響特別喜歡 Full on，雖然不是很適合 vocal 但我們在努力嘗試。商業化沒有特別想法，但如果非商業對上面提到的目標有影響的話，肯定是會考慮的。

STG 通了 normal 的妖妖夢、風神錄、當然還有永夜抄，天邪鬼開了十日，

其他都通不了關！最新要出的紺珠傳也會盡力一試的 QAQ。想想當年為了見輝夜姬、幽幽子，從手殘菜鳥一路練上來是怎樣的毅力！然而並沒有見到二小姐 QAQ

笑著哭的小葉子：**瑶姐什麼時候出艦娘碟？**

瑶：目前沒任何興趣出艦碟。除了出擊出擊、出海出海、夜戰夜戰、還有什麼好玩的啊，其他社團都出了那麼多燃碟，比 YV 風格適合多了快去聽！啊，還有純賣萌系的 YV 很少出。艦娘妹子是多，不過也就是個萌妹，打過仗，沒了……完全萌不起來啊=v+ 東方裡還有那麼多讓人感動的意境沒作完，為啥突然要去做自己不感興趣的人物呢=v=

為什麼沒有中文填詞的曲子？

瑶：有應邀唱過原創的曲子，是中文的。

另外寫詞的作者真的不是程式師嗎（無視這個問題吧）

瑶：Hello World 這個名字真心沒想到不是故意取的。杏子具有人類第一台電腦的屬性。

既然瑶姐已入艦，瑶姐會不會再加入 LL 教團？

瑶：應該不會了……這次誰拉我我都堅決不入坑！入艦坑已經是不小心失足，實在沒空（也沒錢沒臉）再掉一個坑！

宇佐見連：**瑶姐的本命是誰**>.<

瑶：姬宮千歌音>.<

東方的話是輝夜姬。

邊境拾遺：Yonder Voice 也曾經創作過東方以外題材的同人音樂，比如《Refractile Wonderland》這張專輯，但是大部分的作品依然是東方的同人音樂。我想知道相比起別的題材和音樂，東方有什麼特別之處讓 Yonder Voice 對其這麼執著？

（雖然說這個問題的回答可以非常公式化的千篇一律，我果然還是在期待能有什麼特別的回復和見解啊）

瑤：東方和《愛麗絲》都是我很喜歡的作品，還有曾經非常著迷的《紅樓夢》、《哈利波特》，等等。它們都是一個龐大的、特定的世界，我被這些世界裡的設定所深深吸引。而東方的幾百首原曲更是它最大的魅力之一，很多曲子都是神主為特定的人物，特定的情境而寫的。

蒟蒻：瑤姐的彈幕水準怎樣？喜歡正作嗎？

瑤：非常喜歡！東方的 STG 正作包括文花帖都很喜歡！雖然我是因為同人音樂入的東方坑，但是玩了之後真的很喜歡裡面的設定和 BGM，並且有努力通關！有一些 BOSS 的 bgm 很激動人心，配合彈幕衝擊力非常大，會陶醉在裡面（然後 miss）！

死歌の仙殤：瑤姐喜歡魯迅嗎？

瑤：魯迅！對不起因為太文盲了對魯迅的印象還停留在小學課文裡的三味書屋……現在回想起來感覺非常有味道。

十七、最後請隨興發表一些感言吧。

瑤：我們的每張作品，都包含了作曲，作詞，和歌手的情感，希望大家也能多關注一下主題曲以外的曲子。如果能有一點點讓你們從審美疲勞

的曲堆中回過神來，感受到作品想表達的意境，我們就非常高興啦。

瑤光貫月問琴心，山景自謐遠音沉；
百世歌吟何所竟，靈禽共我悄相尋。²

² 這是主編在 2015 年 10 月加入「Yonder Voice 應援團」的 Q Q 群後，一時興起寫的藏頭詩與出場台詞，現趁再版的機會，將之補貼上來，作為附贈。

西行逸事考

——談西行法師與《東方妖妖夢》之關係

多澤氏

「放眼看來 柳樹的綠 櫻花的紅 交纏在一起 京城真是春色如錦／
引眾人前來欣賞的櫻花之美 也正是其罪過啊」¹

¹ 引自野村純一編：《ふるさとの伝説6 高僧・長者》（東京：ぎょうせい，1990.8）。

一、前言

久遠以前，幻想鄉曾有一位歌聖。謠傳他熱愛自然，直至死前都在旅行。當領悟到己之將死時，便依自己的願望，在最為美麗的櫻花樹下進入了永眠。

——《東方妖妖夢》，西行寺幽幽子設定文檔

幽幽子的父親是受到眾人敬愛的歌聖，辭世之後如願長眠在櫻花樹下。由於仙逝後依然受到民眾敬仰，因此得以超凡入聖，進入天界。²

——《東方求聞史記》，西行寺幽幽子

儘管在劇情中，這位歌聖的名字從未被明白揭露過，但從《妖妖夢》六面的開場和歌，乃至「西行妖」、「西行寺家」等眾多蛛絲馬跡中，我們幾乎可以肯定，神主於編寫這段故事時，所引據的原型應該就是日本和歌史上大名鼎鼎的一號人物：西行法師（約 1118-1190）。

西行法師之於《東方妖妖夢》的影響，絕非僅止於簡單挪用；應該說，《妖妖夢》整部的故事背景，尤其是白玉樓主僕的相關設定，幾乎都有向這位平安歌人致敬的意味。

² 本篇中譯部份，若為台灣已出版的東方刊物，直接引用實體書；無出版則引用自東方維基網站 <http://thwiki.cc/>。和歌部份則引用中文參考書目，或是「久遠の絆ファンサイト IN 台湾」網站，故事則多為筆者的概述。若有任何漏誤，還請不吝指正。

歷史上，除了和歌創作外，西行的生平也是十分精彩，堪稱傳奇的。雖然當中有不少出自鄉野稗官，並非信史³，但反過來說，這也讓人們有了更多遐想的空間，神主或許就是因此得到靈感，才得以從中編織出幽幽子與西行妖這段淒美的春之奏鳴曲，進而開啟了往後東方系列與日本民俗故事連結的先例。

這篇文章即係藉由介紹西行法師的生平故事，來嘗試探討神主究竟是如何將這位千古歌者的傳奇物語寄寓於《東方妖妖夢》——尤其是西行寺幽幽子與魂魄妖夢的人物與背景設定——之中。不過也別太拘謹，畢竟這並非正式的學術文章，姑且就當作是西行寺一家於正作中所未曾提及的番外篇故事吧。

二、從樓觀與白樓開始說起

她用的兩柄劍，分別是樓觀劍和白樓劍。長的是樓觀劍。

傳說樓觀劍是妖怪鑄劍師打造的，因為刀身太長，普通人無法使用。樓觀劍號稱一揮足以砍傷十隻幽靈。但幽靈是無法砍傷的，所以無法得知實際的殺傷力。

³ 關於西行的史料並不少，但除了其留下的數百首和歌，以及散見在《尊卑分脈》、《古今著聞集》、《古事談》、《沙石集》、《源平盛衰記》等各書中的零碎記載外，多半係來自於《西行物語》；《西行物語繪卷》此等作者不詳，被推測大約是鎌倉時期完成的書籍。然而就連這些古籍本身也有好幾種版本流傳至今，讓西行染上了更多神秘色彩。

另一把白樓劍是魂魄家的家傳寶刀，據說能斬斷被砍到的人心中的迷惘。它的威力能讓幽靈立地成佛，但對人類使用的話，卻像一把砍不痛人的鈍刀，雖然不知道原理，不過只有魂魄家的人才能使用它。

——《東方求聞史紀》，魂魄妖夢

設定上，樓觀與白樓乃是西行寺家第二任庭師暨幽幽子的隨從，魂魄妖夢的兩把家傳刀劍。然而，對於其來歷為何，除了前揭阿求於《求聞史紀》中的寥寥數語之外，神主並未再給予更多的訊息。

不過，從西行法師身上，我們似乎可得到一些有趣的線索。

雖然他多以僧侶歌人的形象流傳於世，但西行自不可能一出生就是和尚。本名佐藤義清的他，其實原本是一位正牌的武士，一如魂魄妖夢的設定。更有甚者，他家傳的武士血脈亦頗不平凡，按氏族譜來看，可上溯至約莫兩百年前的藤原秀鄉，這位著名的大將曾參與討伐並平定了平將門之變（承平天慶の乱，939-940年），後來擔任鎮守府將軍，西行即是他的九世孫輩。若進一步探究，還可再溯至藤原嫡系北家的魚名流⁴。換言之，西行也算是藤原家的開創者，藤原不比等的後裔之一。

身為桓武平氏之後的平將門，是日本平安時代最出名的叛逆者之一。

⁴ 確有一份正式文書出現過「正六位上藤原朝臣義清」此名，故若按原捏他，幽幽子還得管妹紅叫姑姑姑……姑奶奶。不過魚名流在藤原氏中算是異數，其族人多半任國司而成為地方豪族，因此出了不少武人。除秀鄉外，《今昔物語》中的利仁將軍、源平之爭的老將齋藤實盛、奧州藤原氏皆源出此流，堪稱藤原武士家系。但有少數異說認為，秀鄉實本為下野國土豪鳥取氏，是用實力僭稱為藤原之後，藉此提升自己地位的。

其因與同族相爭並受到屈枉，憤而在東國掀起的那場戰亂，著實撼動了整個朝廷；他甚至還自封為「新皇」，藉此對抗正統，這在日本史當中，實在是極少見的事。也因此，儘管平將門的新皇寶座並未能維持多久，就慘遭戰敗，而被梟首示眾，但他還是讓人們留下了極為深刻的印象。無論生前死後，有關平將門的傳說都難以一言道盡，且多半與地獄、戰爭或死亡有關，最終使他成為了日本最具代表性的三大怨靈之一⁵。

既然平將門是如此富含傳奇色彩的大魔頭，那成功討伐他的西行先祖藤原秀鄉，自也不能是個無名小卒了。雖然沒有平將門這麼誇張，但又名「倭藤太」的秀鄉，也有屬於自己的英雄事蹟，其中最著名的，當屬於「藤原秀鄉（倭藤太）の百足退治」這段於室町時代逐漸廣為人知，並被收錄在《太平記》、《御伽草子》等書中的妖怪退治物語：

傳說，在近江國瀨田的一座唐橋上，某日突然出現了一隻巨大的蛇橫臥其中。來往的人皆感害怕，只得繞道而行。但倭藤太卻對大蛇不屑一顧，逕自跨越蛇的身子走了過去，轉眼間，蛇突然從橋上消失了。

是夜，突然有位美麗女性造訪了倭藤太的住處，自稱為琵琶湖中的龍神一族，橋上的大蛇即為她所變化的，而其目的則是要尋找一位無所畏懼的勇士，幫他們退治盤據於三上山的大百足（巨大蜈蚣）妖怪，倭藤太一口允諾，並全副武裝地來到了三上山上。

在那邊，他果然見到一隻巨大無比的蜈蚣，便引弓對之不斷放箭。

⁵ 不過中世紀後，隨著東國武士取代朝廷掌握了政權，平將門的地位也逐漸反轉，從朝敵變化為悲劇英雄兼地域守護神之類的，此乃後話。

然而，不知是因妖怪的身軀太過巨大或妖力使然，所有的箭頭都射不穿蜈蚣那堅硬無比的外殼。終於，俵藤太只剩下了最後一隻箭矢，而敵人也逼近到隨時會撲上來的距離，他於是將箭緊握手中，向武士們的守護神「弓矢八幡（八幡大菩薩）」祈求好運同時，還對箭頭吐了吐口水，旋即一箭射出。

慘叫聲響徹山中，只見那支箭矢不偏不倚地刺入了大蜈蚣的頭顱，牠痛苦地顫抖幾下，便蜷曲不動了，原來蜈蚣最怕的正是人類的唾液。事後龍神為了報答，除邀請俵藤太至湖底龍宮一遊外，還贈予了許多罕見的寶物。像是難以數計的布疋米糧⁶、刀劍鎧甲、紅銅吊鐘等，以酬謝他的幫助。

故事即在此結束，但其中最值得我們注意的，乃是龍神贈給藤原秀鄉的那把刀劍。雖然故事中並未多加著墨，但現實中竟還真存在著一把，宣稱就是由琵琶湖龍神所賜贈給秀鄉的那把神刀，其名為「蜈蚣切」，即取自於秀鄉討伐蜈蚣之典故，真實來歷為何已幾不可考，約莫是江戶時期收入伊勢神宮的寶庫之中，並流傳迄今。同一時期，由幕府重臣松平定信所主導編纂，總數達 85 卷的百科圖集《集古十種》中，亦收錄有「伊勢國太神宮藏俵藤太秀鄉 蜈蚣切太刀圖」一圖，書中並記載刀上刻銘有數十字，其開頭為：

「此長太刀俵藤太秀鄉蜈蚣切也作者神息然而寬治之此源朝臣…」

⁶ 原文作「無尽の米俵」，俵藤太之名即典出於此，故嚴格來說，故事中的俵藤太似宜改為秀鄉。

可惜現今的蜈蚣切上似乎已找不到該段刻銘了。不過以《陰陽師》系列小說出名的作家夢枕貳⁷，即曾將這段故事與平將門的七人傳說予以結合改寫，將蜈蚣切更名為黃金丸同時，還賦予它擁有斬斷將門妖力的能力，據此寫成了《瀧夜叉姬》乙書。

除了大百足外，傳說他也退治過鬼族百目鬼等大妖怪，總而言之，從藤原秀鄉的故事，我們或許可謂西行法師係承襲了擁有斬殺鬼、怨靈等妖怪之力的傳奇武士血脈，而寶刀「蜈蚣切」的傳說亦與「樓觀劍」的設定如出一轍——長太刀、由非人類所打造、擁有足以斬斷幽靈的威力等——筆者因此猜想，樓觀劍的原型即出於此。尤其若再加上銘文消失的事情，甚至可腦補成當今伊勢神宮中的那把是被掉包過的偽物，真刀實已遁入幻想鄉之類云云。

至於白樓劍的部分，因為不如樓觀劍這麼明確直接，稍後再作解釋。下面先來看看西行法師的生平梗概吧。

三、刀劍與和歌

西行法師本名佐藤義清，更詳細地說，有些史料係寫作憲清、則清、範清，但多半還是稱義清居多。其生卒年大約為西元 1118 至 1190 年，故他曾經歷過平安末年、源平之爭乃至鎌倉幕府前夕的歷史，當時日本正值從貴族、院政進入武士時代的過渡期間，大時代的氛圍是混亂而動盪不安的。不過，少年時代的佐藤義清尚未受此影響，甚至還可算是過

⁷ 夢枕貳也寫過以西行法師為主角的小說《宿神》，可惜尚未有中譯版本，筆者亦未曾拜讀過。

著養尊處優的日子。

作為累世以武著稱的武家名門，佐藤家曾長期職司於衛府⁸，雖說不上高階貴族，好歹也有五位左右的官位。佐藤家還有一處位於紀伊國的私家莊園田仲庄，儘管該地名義上已寄進（奉獻）給攝關藤原家，佐藤家僅為「預」即管理者，但這仍讓他們擁有了一筆堪稱相當優渥的額外收入⁹。

西行的的母親則出身於當時聞名的風流家族，尤其外祖父源清經的官位雖也只是不大不小的監物，卻是個以「今樣」和蹴鞠¹⁰出名的「數奇者」，後白河法皇於私人自傳《梁塵秘抄口伝集》中，提及清經曾擔任過他的今樣老師，還於書中特別悼念他的去世；而鎌倉初年的《蹴鞠口伝集》一書，也數次引用清經的話作為指導。故西行可說是從小就兼受有來自父母兩家的文武教育，尤其他對風雅活動的熱愛，或許即受到了外祖父的影響。此外，《蹴鞠》一書還說西行曾師事於有「鞠聖」之稱的藤原成通學習蹴鞠之法，所以他也是蹴鞠名家。

然而，在他三歲那年之後，他的父親佐藤清康突然就消失在歷史舞

⁸ 從西行的曾祖父到父親，佐藤家都長期擔任過衛府的左衛門衛一職，書上還笑稱說不定「佐藤」即源自「左（佐）」衛門的「藤」原氏呢，當然真正原因應於此無關。

⁹ 因為西行出家關係，這處莊園後來傳給他兄弟佐藤仲清，並因戰爭被奪毀。又理論上佐藤家應該也有自己的東國領地，但因三代皆任京官之故，沒什麼前往當地活動的史料，可能早已放棄。

¹⁰ 用現代話來說，就是流行民歌和踢球，而此二者即為當時貴族圈頗為風行的遊憩活動。再考慮到西行可是個貨真價實的功夫和尚，他似乎也能在《少林足球》中參一脚。

台上，再沒有任何資料。有論者懷疑他或許是死了，佐藤家則是靠祖父佐藤季清繼續維持的。若此為真，則幼年喪父的西行心中或許有了不少陰影，而種下了其日後出家的遠因。

16 歲那年，尚名為佐藤義清的西行入仕於屬於藤原北家之一的德大寺家。身為上流貴族，德大寺家的人自然熟稔於宮中交流所必備的和歌技藝，故一般認為，西行對和歌乃至藝術的敏銳度應係奠基於此階段。18 歲時，靠著家中有錢有關係¹¹，他當上左兵衛尉，正式入宮任職，20 歲因德大寺家推薦，被拔擢選任為直屬於鳥羽院的北面武士之一。

這是西行的一段黃金時期，靠著精湛的和歌、弓馬與蹴鞠技巧，他很快就引起貴族們甚至是鳥羽上皇的注意，如某一版的《西行物語》就描述道：

「花之春之詩歌、紅葉之秋之月宴、懸之下之蹴鞠，南庭的御弓，無論於四季何時舉辦的御遊，他總是最先被帝召喚隨侍的。」

儘管有些誇張，但可見他於該等藝能之精湛，以及受鳥羽帝寵愛的程度。上皇甚至曾想命他擔任掌管京城治安的「檢非違使」一職，惟西行最後以該職須逮捕罪人，恐招陰禍為由，辭受之¹²。

¹¹ 佐藤家確實是靠捐贈給皇室一筆數字驚人的財產(絹一萬匹)，才換得此官位。而在此之前，他原本想買的其實是內舍人，但當時不知因捐太少還怎樣而失敗，這次索性加碼五倍，加上佐藤家本來就是左衛府世家才成功，可見他們家真的很有錢。是以某程度上，西行寺「大小姐」果然不是叫假的，白玉樓的富裕程度甚至可能不下紅魔館也說不定……

¹² 其實西行的父祖都曾任此職，尤其祖父佐藤季清更是有名的檢非違使，鎌倉

《西行物語繪卷》三大版本之一的渡邊家藏本中，還特別收錄了一段故事，除了可證實西行與鳥羽帝的關係之外，或許也和樓觀劍的想像原型有關：

大治二年十月十一日，鳥羽上皇行幸到了新建好的御所鳥羽殿，看到一排繪有美麗圖畫的障子（即紙門），非常感動。便敕令給隨侍的西行（當時還叫佐藤義清）數張色紙，要他立刻寫出詠讚的和歌出來。沒想到西行不但下筆即成，還一次寫了十首，水準更讓鳥羽帝讚嘆不已。於是他不但立刻招來宮中以書法聞名的定信、時信兩位書法家，要他們將和歌書寫在障子上，還特別御賜西行一柄後世稱作朝日丸的太刀作為獎賞，命頭弁藤原為隆親手交付給他。

儘管這段故事有個根本上的問題，就是大治二年換算成西曆為 1127 年，而那年西行才九歲左右，尚未入宮任職，亦未受過完整的和歌訓練，很難讓人相信。然而，這畢竟在西行法師的相關佚事中，曾出現過的一把著名刀劍，尤其考慮到其係以「上皇御賜的和歌獎賞」登場，說不定根本沒開鋒，而是象徵性的紀念意義居多，用以傳家再適合不過。而這不正符合樓觀劍「魂魄家傳」、「鈍刀」的設定？至於「斬斷迷惘與成佛」部分，雖然從此故事中尚無法直接看出來，但從該把刀的贈與者為鳥羽上皇，而他最眾所皆知的則是與其子崇德上皇的愛恨情仇，且西行又皆與這兩位天皇有所牽扯來看，其實也勉強拉得上關係，稍後再細說。

初期《清癡眼抄》書中的《左藤判官季清記》乙文即是以他祖父為主角。

四、武士與僧人

23 歲那年(1140 年)，西行的人生來到了一個重大的轉折：他毅然放棄了官位與榮華富貴，決心出家。這震動了當時的平安宮廷，包括最高權位者左大臣藤原賴長。兩年後，西行曾拜訪藤原賴長，賴長特別詢問了緣由，並記錄在其私人日記《台記》¹³的康治元年（1142 年）三月十五日條目中：

「西行法師來云……又余問年，答約廿五，去去年出家廿三……抑西行者，本兵衛義清也。以重代勇士仕法皇，自俗時入心於佛道，家富年若，心無愁，遂以遁世，人譽之美也。」

不過，關於他真正出家的原因，並未有確切的資料足以確定。目前所有的說法都只是基於部分事證來作推論，比較代表性的論點有這些：

(一)、厭世說：

此說不僅從西行個人，更從當時的社會氛圍著眼，認為日本當時在經歷了四百年的安富尊榮後，正處於舊制社會即將崩解的前夕，除時有天災地變發生外，還到處充斥著頹廢與末法思想，嚮往來世的淨土宗成為了主流信仰，「厭離穢土，欣求淨土」的口號廣為流布。宮廷中也頗不

¹³ 這段是關於西行早期生平時間點頗為重要的史料，如西行的出生年份(1118)也是從此逆推得來的。又《百鍊抄》乙書更載明西行出家年份為保延六年(1140)十月十五日。

安定，僅從他出生到出家這短短 23 年間，年號就改元了七次，皇室、貴族與武士卻還忙著彼此明爭暗鬥。而出身富貴的西行，厭倦了這種生活，遂在接觸到佛教中的此世無常觀後，便毅然放下一切出家。

另外，據說當時在京都附近以嵯峨天皇聞名的大覺寺（嵯峨山）一帶，就有上百件由隱居僧人搭建的茅草屋，若此為真，亦可說明隱遁出家實為當時的一種主流風氣。

又，從西行個人的生平來看，傳說西行曾有一位與他擔任同樣職務左衛門尉的同族袍澤，名為佐藤憲康。兩人因工作及年紀相仿而成為好友，某日憲康突然臨時早退，與西行相約明日殿上相會。然而，次日卻不見憲康的蹤影，西行便跑到他家探看，發現其母親和妻子皆嚎啕大哭，才知他於昨夜已突然暴斃而死。這或許也使自幼失怙的西行更加頓悟人世無常，而堅定了出家意念¹⁴。

(二)、戀愛說：

此說頗為知名，主要出典於《源平盛衰記》及該書相關說話本中，提到西行曾戀慕一位高貴的上臈（地位高）女房，還寫了數首情詩向她吐露心意。然而，兩人的地位實在太過懸殊，西行最終領悟到，那位女房能給予他的，只有憐憫，而無絲毫的情意，於是只得死心，選擇了離世出家。

¹⁴ 要腦補的話，也可以說這就是幽幽子的「死に誘う程度の能力」……

事實上，西行的和歌集《山家集》中的確也收錄了數百首以戀心為主題的作品，儘管數量不如歌詠自然者，也是個不小的數字。尤其有首〈月に寄する恋〉更似乎是以月來暗示一段不可得的戀情，更替此說增添了幾分想像。昭和時代的歌人兼國學研究者尾山篤二郎，於《校注西行法師全歌集》中就大膽推測那位女房其實即為鳥羽帝所寵愛的美福門院藤原得子；不過，不知是否為和他打對台，小說家（同時也是僧侶）瀨戶內寂聽(1922-)於其作品《白道》中，卻將那位女房寫為鳥羽帝的另一位妃子，同時也是崇德天皇之母待賢門院藤原璋子，且後者在現代似乎還更受歡迎。或許，這是因為璋子某程度上也是一位充滿悲劇色彩的人物¹⁵，能夠讓這一則愛情故事更添上幾筆惆悵吧。

(三)、政治原因說：

政治原因說是由明治時期的學者川田順於《西行》中所提出，其從西行一族的佐藤氏出發，認為傳統武家佐藤一族因受到新興的源氏平氏壓迫，且西行本人又捲入鳥羽上皇與崇德上皇的恩怨與政治鬥爭，為了明哲保身，才年僅 23 歲即出家。

(四)、文學原因說：

此說亦係明治時期的國學者藤岡作太郎於《西行論》中提出，他從文學觀點出發，認為西行的作品與同時代的宮廷歌人相比，不拘泥形式且自由奔放；基於人如其文的道理，西行應也不願將他的和歌技藝僅僅

¹⁵ 鳥羽天皇不太喜歡璋子而較寵幸得子，甚至讓後者有了介入皇室繼承紛爭的機會，也因此讓藤原得子成為了大名鼎鼎的九尾狐玉藻的想像原形之一。

作為貴族門閥的娛樂遊戲。又從他最喜愛的主題為自然萬物、山川花月來看，亦可明白其天性不受拘束屈從的人生觀。故西行的出家，僅僅是讓他有個合理藉口可以拋下作為佐藤義清的一切束縛罷了。

事實上，平安末年至南北朝之際的這段時期，以文采出名的僧人多不勝數，除了西行及與他關係密切的鴨長明、慈円外，《小倉百人一首》亦收錄了許多僧人所著的和歌，可見當時的僧侶並非一心修佛，更多的是藉隱遁之名，讓自己得以更專注在美學之道上。

(五)、綜合說：

顧名思義，綜合說就是認為前述原因並非單一事件，而係相互疊加才讓西行最終下了出家的決定。畢竟既然每件事都發生過，又無法肯認孰為主因，不如認定每一件都對結果有影響。

總而言之，西行就這麼在 23 歲那年出家為僧了。他真正受戒時所取的名號已無人知曉，曾有一段時間以「円位」為法名，不過最廣為人知的，當然還是「西行」此名號，應是取自希望能前往西方淨土極樂之意。

五、西行之女

又關於西行的出家，自然不能不提一段最廣為人知的「踢女兒」故事。這段故事應改編自與西行相同時代的鴨長明所著的《癸心集》卷六的五「西行が女子出家的事」，不同於鳥羽賜朝日丸事，於室町時代之後較晚期的各版本《西行物語繪卷》中均有繪錄此節。我僅暫先引用網站

「久遠の絆」的簡要翻譯版本：

義清惕然，而出家之志益決，陳情辭官。上皇惜其才，不許。嘗出遊而還家。其女年甫四歲，嬉笑出迎，牽衣而戲。義清意甚憫之。既而猛省：「害我出離者，無過於此！削髮當此為始也。」乃蹴之墜¹⁶。女慕泣不去。義清強忍不顧，家人驚訝。

雖然這段故事想要表達的是西行斬斷俗緣的決心，一如唐人傳奇的修仙故事《杜子春》中，最難以割捨的即是對子女的愛。但想必許多人仍然無法接受他這個舉動吧¹⁷。

無獨有偶，竟還真有一說認為，西行其實沒有妻子女兒的「西行獨身論」，這是政治原因出家說的學者川田順所提出。他認為：該段故事只是取材自佛陀拋家棄女的故事，為增加戲劇效果才編造出的。其最大的理由，是西行從來沒有描寫過以妻女為對象的和歌。但此假說似未得到多人支持。

另一方面，亦有較為折衷的說法，認為西行應確實是有位妻子，也可能有一個女兒，但由於鎌倉時代的西行相關紀聞中其實都極少描述他出家時的事情，如《癸心集》僅簡單提及西行將女兒託付給弟弟照顧而已，故認為，這段故事的確是後世虛構附加，但不代表西行無妻無女¹⁸。

¹⁶ 設計對白 1：女兒：「把拔，來踢球」。西行：「OK，你當球」。

¹⁷ 設計對白 2：幽幽子：「連我爸爸都沒打過我！」。靈夢：「可是他踢過妳」。

¹⁸ 西行可能還有一子，名為隆聖，但因與西行一脈取名方式不符（沒有清字），且有提及的史料中都以僧侶身分出現，如《新古今集》的權律師隆聖，故應為法名。文獻也多以「隆聖僧都」稱之。不過在《西行物語》及《繪卷》中皆未有此

回到西行妻女身上，由於佐藤義清 23 歲出家前的生活史料有留下的並不多，故關於西行妻女的詳細資料亦付之闕如。目前僅知道的，僅有她可能出身於同樣是藤原北家的一個旁流，勸修寺流的葉室家。雖然沒有明確資料可證明此事，不過西行確實與葉室家的養子藤原俊成（若前述為真，就是西行的小舅子）來往非常密切。傳聞西行於晚年時還曾特地整理自己的作品贈給俊成，以協助他完成《千載和歌集》。然而，或許因身為女性之故，西行太太卻連真名與生平都沒有留下，通俗說法謂她在西行離家兩年之後，也看破紅塵，追隨其夫出家去了。《西行物語繪卷》更進一步描繪，說兩人於多年以後，在大和國的長谷寺中偶然重逢，已剃度的髮妻邊流著眼淚，邊與西行憶話當年同時，感嘆佛法中的人生無常。

關於西行之女的資料則又更少了，除了前述《禿心集》的記述外，幾乎沒有任何相關的確切史料，且與母親一樣，俗名、受戒法號等都沒有流傳下來，故只能以「西行の娘」即西行的女兒籠統稱呼之，並藉由逸聞傳說來想像她的生平。故事大略梗概如下¹⁹：

在父母相繼離家之後，由西行之弟暫時照顧的西行之女，後來終於輾轉委由母親所屬的葉室家的九条民部卿，藤原顯賴之女冷泉殿所收養，西行聽聞此事，也慶幸女兒不會因自己任性之故受苦而感到安心，就這

人物，史料極少，亦是個充滿謎團的人物，只知道他應該比西行之女小，甚至可能根本不是兒子，而是西行的胞弟。

¹⁹ 因為各個版本略有差異，如有些版本就都沒寫名字，有的寫成九条刑部卿等。所以這邊也只是略經統合後的濃縮版，細節可能有錯誤，但大抵相去不遠。

樣過了十年左右。後來，冷泉殿的義妹出嫁，西行之女也以她的隨身侍女身分移居至新家。某日，西行造訪該處，一位深知箇中因緣的貴族就告訴他，西行之女常常逢人便問說：

「我聽聞父親已是得道聖人，但從未見過其面，不知可否告訴我父親究竟在哪呢？」

但西行仍然不願見他，然有一位家人，私自將此事告知了西行之女。她便匆忙地快步跑來，兩人終於還是得已相見。

西行看著淚流滿面的女兒，感嘆多年不見，沒想到女兒已長成一位落落大方的美麗女子，並說這段斬不斷的親子之緣或許正是佛所講述的前世因緣吧。女兒則開始自敘，說她四歲為父所棄，七歲與母別離，雖承蒙殿下收留，但每當夜半之時，她仍會思及此事，而忍不住淚濕衣襟。她願意拋下俗世一切，只求與父母再續前緣，如今相見，必是佛祖所佑，故她亦決定出家追隨父親。西行大喜，便與女兒相約定其出家之日，由西行親自授與三寶給女兒。

之後如何，就不清楚了，只知道西行之女終於得與母親重逢，並在高野山麓的天野一地結草蘆定居下來，一同潛修佛法，終老此生。大約在西行死去數年之後，母女二人便也相繼離世（一說 1199 年），今日在和歌山縣，伊都郡かつらぎ町下天野的丹生都比売神社附近，就建有一處西行堂，從堂走出去，便可見到一處供奉西行母女的古墳及寶篋印塔，皆已有超過五百年的歷史。

可見無論是真是假，這故事的確讓古今的人們皆落下了一把同情淚。或許，就如幽幽子的一張符卡「宴会『死して全て大団円』」名稱那樣，西行一家當真是約好，要在西方極樂世界永世團圓了吧。

六、怨靈之王

西行之女的故事便到此為止，但細究前揭故事，似乎和我們所熟知的西行寺幽幽子的人物設定，並沒有太大的關聯²⁰？

當然，一方面來說，幽幽子畢竟是虛構人物，神主自然不必拘泥於既存框架，他對幽幽子與西行法師的關係，也只曖昧隱晦地影射了一下；不過另一方面，神主是否有可能，係還藉助了西行法師的其他相關故事，來套用在幽幽子身上呢？

事實上，雖然前面各種推測西行出家的原因中，為數不少提及他厭倦了貴族的生活才斷然出家，不過他其實並非從此即完全遠離了平安京的貴族圈。除前述他曾拜訪過藤原賴長之外，西行也仍然和之前的老長官德大寺家及鳥羽上皇有所往來。尤其他與鳥羽帝之子崇德院的友誼，更是值得書寫一筆的故事，而這段關係，即有可能與幽幽子的設定由來，有著千絲萬縷的關係。

崇德天皇是日本史有名的倒楣蛋，野史《古事談》中，記載了一個與他身世有關，可登週刊封面的八卦醜聞：

²⁰ 真要說的話，就是幽幽子的扇子及扇圖，象徵其身份為平安貴族女性，就如西行之女那樣吧。

傳說崇德帝的生父，實際上並非鳥羽天皇，而是鳥羽的祖父白河法皇，與當時剛入宮的藤原璋子媾合使其懷上崇德的。故儘管鳥羽帝名義上是崇德帝的父親，但從輩份來看，崇德帝卻是鳥羽帝的叔叔。因此，鳥羽帝私下非常憎恨這個兒子，還戲謔地稱他為「叔父子」，也連帶冷落了崇德之母藤原璋子，在白河法皇死去未久，即另結新歡藤原得子，把璋子給打入冷宮。

這段故事當然不被日本皇室所承認，也沒有明確的證據，故終究只是稗官野史罷了。然而，崇德帝確實與鳥羽帝關係不佳，儘管他 5 歲就當上天皇，但在院政體制下，天皇不過是個虛銜。22 歲時，崇德原以為終於能得償所願，成為「治天之君」一展抱負，不想卻又被鳥羽帝耍詐欺騙，將詔書上的「傳位於皇太子」竄改為傳位於皇太「弟」，導致崇德天皇雖退位了，卻因為繼位的並非自己的兒子，而是其同父亦母之弟——即鳥羽與得子的兒子——近衛天皇登基，讓他還是沒能開啟自己的院政²¹。最後，可憐的崇德上皇只能賦閒在深宮，藉詩賦哀嘆際遇之際，偶爾開開和歌會宴請歌者，或找幾位文人來整理文獻以排解失意²²。

²¹ 院政是日本這時期的特殊政治型態，是白河天皇所想出的把戲，藉由早早讓位給年幼嫡子，使自己成為太上皇（簡稱上皇，出家後則稱為法皇）而維持權力，同時又得以擺脫攝關家的控制，進而將舊貴族勢力排除在外。後來隨著複數位上皇出現，則又有「治天之君」一詞來界定真正的權力者，某程度上即相當於天皇家的家督。故崇德非由子繼承帝位，儘管也稱為上皇或院，實際上卻行使不了任何院政權力。

²² 《小倉百人一首》中，即有收錄一首崇德上皇的和歌；崇德也主導編纂了《久安百首》及《詞花和歌集》兩部歌選。有趣的是，因鳥羽帝也熱愛和歌的關係，有一說認為他們父子倆這時期的關係其實沒這麼糟。