

出雲神樂

出雲神樂介紹

出雲神樂是什麼？

自古以來，在日本的人們認為神明會寄宿於岩石或樹木等大自然的任何物體上。因此，人類會對大自然產生共鳴及產生同感，並將這樣的感受具體實現在生活中，並珍惜自然之美。

據說「神樂 (Kagura)」一詞的原意是代表透過「神座 (Kamikura)」所舉辦的祭祀活動來接引神明，也就是「引神進駐，供奉神明」之意。而發音的由來，曾有一說是因為人們對於「カミクラゴト (Kamikuragoto)」的發音不正確，當初流傳時少念了「コト (Koto)」兩字，而隨著時間經過，甚至進一步縮減成了「カンクラ (Kankura)」，最後以「カグラ (Kagura)」作為最終的唸法。

在遠古的神話時代裡，太陽神天照大神將自己關在天岩戶之中，使得整個世界變得黯淡無光，引發了不少的災害。當眾神都為此而感到困擾之際，天鈿女命遂於岩戶之前獻上趣味橫生的舞蹈，成功地將天照大神引到外頭，讓世界重新恢復光明。

—為了取悅神明而跳的舞蹈— 這就是神樂的起源。

出雲神樂的歷史

島根縣是全國最盛行神樂的地區，目前的島根縣內，共有超過 200 個表演神樂的團體。在縣內的出雲、石見、隱岐等區域所表演的神樂，都各自有其獨特的特色。

出雲地區的神樂稱作「出雲神樂」，其中最大特色是由「七座」、「式三番」、「神能」三個部分構成出雲神樂。

關於古代の出雲神樂，有著在佐太神社（松江市鹿島町）製作而成的佐陀神能（國家指定重要無形民俗文化財產／聯合國教科文組織無形文化遺產）。

由三個部分構成的出雲神樂，其中「七座」是為了除去表演神樂之地的穢氣，並將其淨化，而表演者不會佩戴面具，但跳舞時會手持各種採物（道具）的一種儀式舞蹈。

民間相傳「式三番」與「神能」是江戶時代加入的。據說近代初期的慶長年間（1596 ~ 1615），佐太神社的神職人員前往京都學成「能」後歸返，自此將「能」引進了舊有的神樂之中。松江藩的儒家學者黑澤石齋所著的《懷橘談》（承應2年，1653年）中，亦提到了松江城下曾有表演「神能」之內容。因此，「神能」應至少於江戶時代初期就已存在。佐陀神能對於出雲地區的神樂帶來了極大的影響，也使得神樂演變為由三個部分構成的舞蹈。

然而，出雲神樂的所有種類之中，也有在佐陀神能創立之前就已有演出的「五行」，我們也可以從這裡了解出雲神樂的存在歷史。

現今の出雲神樂，只要到了每年的秋天，就會為了向神明奉獻而舉辦出雲神樂作為地方的祭祀活動，且依據不同的地區，甚至也有表演直至半夜的「夜神樂」。

在過去，對於眾神明進行奉獻的神樂儀式，僅會由供奉神明的神職人員表演舞蹈。然而，於明治時代初期（1870年左右），開始禁止神職人員表演神樂，因此轉而由當地人民繼承此項傳統。當地人民在神社的祭典上表演神樂，奉獻給守護這塊土地的眾神明。

出雲神樂的特色

七座

七座是為了除去表演神樂之地的穢氣，並將其淨化，而表演者不會佩戴面具，但跳舞時會手持各種採物道具的一種儀式舞蹈。表演者不配戴面具，但是會手持各種採物道具進行舞蹈。由於是由七個曲目所構成，因此被稱作七座。曲目會因地區而有所不同。

灑鹽除穢氣

以具有「淨化」之意的鹽，將表演神樂之地及眾人的穢氣驅除。

四方劍

由四位舞蹈表演者，前段手持風鈴及幣束，後段則以劍進行舞蹈。亦是為了除去表演神樂之地的穢氣，並將其淨化的一種曲目。

八乙女

出雲市內相傳由四位少女進行的曲目。

請神／祝詞／迎神

在出雲市內，上奏祝詞，並唱讀三十番神，然後再上下搖晃被稱作「天蓋」的裝飾來請神。

式三番

將能樂的祝曲融入神樂之中的曲目。原本是由「翁」、「千歲」及「三番叟」所組成，其中「三番叟」是由孩童所舞，因此十分受歡迎。

神能

此曲目主要以《古事記》及《日本書紀》中記載的神話或神社由來等為表演題材，其中也有很多以出雲地區為題材而演出的曲目，諸如「葦原中國平定」、「八岐大蛇」及「日御碕」等。

コラム入る

出雲神樂的曲目介紹

以下介紹幾個代表出雲神樂的曲目。(曲目名稱、登場人物、故事內容等，會因為表演團體及曲目而有些許的差異)

關鍵字是「榊」！ 山神

此神樂為七座與神能的相互連結。可以窺見將榊樹用於祭神及神樂之由來。

此神樂是以「天岩戶」的神話為背景。

據說太陽神天照大神將自己關在天岩戶之中，使得世間變得黯淡無光，引發了不少的災害。為此感到困擾的八百萬神共商對策，為了將天照大神引出天岩戶之外，決定跳一首神樂之舞。春日大明神為了去拿取神樂所需的榊木，而扮成了樵夫，前往天香具山，未經同意就將榊樹帶回。

發現榊樹不見的山神大山祇命，以及取得榊樹的樵夫，開始了來回逃亡及追捕的過程，最終捕捉到了拿走榊樹的樵夫。

然而，大山祇命發現捕捉到的樵夫，其實是春日大明神之後，便立馬誠惶誠恐地跪下，並將榊樹讓給春日大明神。而大山祇命亦從春日大明神那裡獲得了一把劍，用來鎮壓世間的罪惡。

葦原中國平定神話 荒神

此神樂是以《古事記》及《日本書紀》中的「葦原中國平定神話」為題材，亦稱為「國讓」。

武御雷神及經津主神是從高天原派遣而來的兩尊神明，他們要求大國主神讓出國家，雖然大國主神及其子事代主神同意讓予國家，但是性情較為粗暴的另一子武御名方神，卻決定以武力進行較量。最後戰敗的武御名方神承諾將國家讓出，並坐鎮於信州諏訪（現在的長野縣），終於恢復了和平及安定。

作為使者的兩尊神明，以及不希望讓出國家的武御名方神，雙方之間的激戰是精彩之處。

素戔鳴尊與八岐大蛇的決戰！ 八頭

此神樂以除退八岐大蛇這則廣為人知的神話為題材。

素戔鳴尊因為行事粗暴而遭受懲罰，被放逐出高天原。降落在出雲國斐伊川的河川之上時，遇到一對老夫婦（手名椎、足名椎）及稻田姬，他們正發出悲戚的哭聲。素戔鳴尊在詢問之下，知道老夫婦有八名女兒，但每年八岐大蛇都會吞掉其中一位，而現在只剩稻田姬而已。八岐大蛇是一隻有著八顆頭、八條尾巴，蔓延爬行於八條山谷之中的可怕怪物。

聽聞之後，素戔鳴尊願意替老夫婦除去其害，但條件是須將稻田姬許配給他為妻。素戔鳴尊以毒酒引誘八岐大蛇前來，趁著八岐大蛇酒醉之際以劍將其斬殺。倒地後的大蛇，在尾巴之中發現一把天叢雲劍，該把劍線相傳為三種神器之一，又名草薙劍。

名人征夷大將軍登場！ 田村

居民有趣的反應為其精彩之處。

相傳伊勢國（現在的三重縣）的鈴鹿山上住著惡鬼，經常為天下帶來禍害。當時的天皇便命令坂上田村磨將軍將惡鬼擊退。將軍前往伊勢國並招來當地居民，仔細詢問鈴鹿山的山勢，居民紛紛表示如果能夠幫他們擊退惡鬼，他們會為將軍指引山路。一進山裡，惡鬼便隨之現身，雙方互報稱號後，開始相互廝殺，曲目的最後以將軍成功殺死惡鬼，並提著頭顱歸返做為結束。

守護「日落聖地」！ 日御碕

經常做為夜神樂最後的表演曲目，又名「黎明的彥張」。

相傳日御碕大明神利用擅長的弓箭，將惡神彥張從天竺（現在的印度）率領而來的十羅軍大軍擊退，守護出雲國。

奏樂、道具、服裝

對於神樂而言，不可欠缺的便是音樂、華麗的服裝以及面具。

奏樂

出雲神樂會使用各式各樣的樂器，例如：鼙（大太鼓）、締太鼓（小太鼓）、笛、手拍子（銅拍子）、大鼓、小鼓等。七座會使用鼙、締太鼓、笛、手拍子；式三番則不使用鼙，而使用大鼓及小鼓。此外，神樂能經常會使用締太鼓、笛及手拍子，並且按照不同的曲目加入鼙。從大鼓和小鼓的使用，就能看出「能」對於神樂的影響。

鼙(大太鼓)

締太鼓(小太鼓)

笛

手拍子

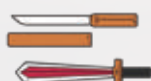
鼓

持物「採物」

手持的道具會依據曲目而有所不同。

幣束

刀

弓

扇

桧

鈴

釣竿

面具

亦稱做「神樂面具」。只要戴上面具，不僅能化身為故事中登場的神或鬼，也能讓觀眾感受充滿震撼力的姿態。此外，也能從每個面具看出不同地區的特色。例如出雲神樂的面具，是以木頭雕刻而成的。而島根縣西部（石見地區）所表演的神樂的面具，則是以石州和紙製作而成的。

服裝

在頭上戴上頭冠或是烏帽子。如果是公主的話，也會戴上頭冠。此外，許多人會在頭冠的下方裝上名為赫熊的毛髮，有時則是戴上頭巾。服裝的部分，上半身會穿著千早（類似掛衣或外套），下半身則會穿上差袴（類似摺褲）或是褲口寬大的大口袴。服裝的布料則是以金線織成的金襴織物。

各種姿態的八岐大蛇

收服八岐大蛇的故事以出雲地區為舞台，是出雲神樂的代表性曲目，廣受觀眾的喜愛。不過，出雲神樂中的八岐大蛇，經常以各種不同的姿態登場。出雲市內的八岐大蛇，較常以帶有手、腳和尾巴的「蜥蜴蛇」出現；以飯石郡為中心流傳下來的奧飯石神樂則是「幕蛇」，其姿態如獅子舞中的獅子；而松江市的佐陀神能，則是獨以站姿出現的「站立大蛇」。此外，佐陀神能的大蛇所使用的面具，為了表現出大蛇的八個頭，面具上畫有十六顆眼睛。

蜥蜴蛇

大原神職神樂

蜥蜴蛇

唐川神樂

幕蛇

奧飯石神職神樂

站立大蛇

佐陀神能

燈籠大蛇

赤塚神樂

神樂面具的製作方式

象徵出雲神樂的神樂面具，是如何製作而成的呢？我們透過「山神」曲目中登場的大山祇命的神樂面具，來介紹神樂面具的製作方式。

（採訪對象：杉谷工房的雕刻師杉谷茂先生）

工程 1「選木」

出雲神樂的面具是以木材製作而成的。神樂面具的形狀較大，因此主要選用桐樹。桐木的重量很輕，表面幾乎沒有會造成斑紋、色斑的油脂腺，因此適合用來製作需長時間使用的神樂面具。

首先，將準備好的桐木切割出神樂面具的輪廓。「山神」面具所需的雕刻紋路較深，五官較為立體，因此必須謹慎考慮桐木的厚度。

工程 2「粗雕」

粗雕是製作神樂面具的所有過程中，最重要的一個環節。如果說「粗雕就能決定一切」是一點也不為過。仔細決定眼睛、鼻子及嘴巴的位置，然後一口氣雕刻出來。臉頰及額頭等部位，則是依靠雕刻師傅豐富的經驗，以純熟的技巧表現出來。

使用超過二十支的鑿刀及雕刻刀，需大範圍雕刻的地方便以鑿刀大膽的雕鑿，而面積較小的部分則一邊以雕刻刀雕刻，一邊決定神樂面具的基本架構。

工程 3「細部加工」

經過粗雕的神樂面具，再以雕刻刀及小刀緩慢且小心地雕刻表面，將面具整體的形狀完整地呈現出來。接著，在眼睛、嘴巴和鼻子的部分鑽孔。

最後，以砂紙平整面具的表面，使其變得光滑。以前會將名為木賊的植物曬乾後，用於打磨面具表面。

面具的表面變得平整光滑後，在兩眼和嘴巴的部分，鑲上金屬裝飾。

工程 4「上色」

將胡粉※1和膠水※2混合製成的塗料，塗抹在面具上作為底漆。

接著就可以上色了。山神的面具，主要使用「黑色、紅色、淺咖啡」三種顏色。黑色是墨水、紅色是使用弁柄色※3，而淺咖啡則是使用礦物性顏料※4。除了礦物性顏料，也可以使用紅茶等萃取出的顏色代替。將每種顏色與膠水混合再塗在面具上，如鬍子或皺紋等細部，慢慢地塗上細緻的漸層色彩。

- ※1 以貝殼燒製而成的貝灰所成的白色顏料
- ※2 將動物的皮以水煮沸後曬乾，將凝固的凝膠以水溶解的東西
- ※3 以氧化鐵為主要成分的紅色顏料
- ※4 將礦石弄碎製成的顏料

工程 5「植毛」完成

鬍子或眉毛的部分，會使用長度較長且耐用的馬尾巴的毛。用錐子或鑽頭鑽出孔，將毛植入後進行黏合。必須根據植入的部位，調整毛的長度和數量。

馬尾毛不僅會用於神樂的面具，也會用於名為赫熊的假髮上。

完成

杉谷茂先生 ～對於神樂面具的感受～

我自幼就看著出雲神樂長大，與出雲神樂一起共度了每一天。

在現今這個時代中，有很多像電動工具一樣便利的工具，因此，從砍伐木頭到雕刻面具的過程，變得比以往都來得輕鬆簡單。但是，古人仍在過去沒有先進工具的時代裡，創造出許多非常優異的神樂面具。

一般而言，物品會隨著時間的經過而漸漸損壞。但是，古人所製作的神樂面具，雖然越用越舊，但是每次使用的感覺卻越來越好。真的是很不可思議。

在製作神樂面具時，我也都盡量使用天然的素材，努力創造出越用越舊、但感覺卻越美妙的神樂面具。對我來說，這是我一輩子的課題。

常見問題 一起更了解出雲神樂

◆神樂是否無關宗教信仰，任何人都可以觀賞？

是的，原本是祭神之事，但現今已是任何人都可以輕鬆觀賞的表演。

◆哪裡可以觀賞神樂？

可以在當地的神社所舉辦的祭典，或其他相關活動或發表會等場合中觀賞。

為了將神樂團體齊聚一堂，出雲市無形文化財連絡協議會於每年秋天，都會舉辦「出雲市無形文化財產發表會」。無形文化財產發表會及各個團體所舉行的祭祀儀式等表演日程，均會登載於出雲市的官網。

◆表演時間大約多久？表演途中可以離席嗎？

一首曲目大約30至45分鐘左右。如果是在表演廳演出的話，每個團體通常會表演一至兩個曲目。建議在每個曲目之間的銜接時間離席比較好。

◆哪裡可以了解更多關於神樂的資訊？

閱讀日本最早的歷史書籍《古事記》或《日本書紀》，就可以更了解關於神樂的內容。現在也有這些歷史書籍的漫畫版，從漫畫等書籍開始了解神樂，也不失為一個好方法。

◆表演神樂舞蹈的人是誰？他們都擁有專業的資格嗎？

負責表演當地神樂的人員都是一般人。他們秉持著守護當地傳統的使命，努力將舞蹈保存及傳承下來。此外，有些神樂團體中，也有由孩童所舞的神樂。孩子們也能在生活中自然而然的接觸日本神話的故事內容。

主辦單位 日本文化廳、獨立行政法人日本藝術文化振興協會

聯絡窗口 出雲市市民文化部文化財產課

〒693-0011 島根縣出雲市大津町2760番地（出雲彌生の森博物館館內）電話：0853-21-6893

【參考文獻】石塚尊俊著《出雲神樂》（出雲市教育委員會 2001 年）

島根縣立古代出雲歷史博物館編輯《島根的神樂－藝能與祭儀》（日本寫真出版 2010 年）

出雲市無形文化財連絡協議會《出雲市無形文化財連絡協議會的五十年歷史》（2016 年）

【照片提供】市森神社神樂保持者會／大土地神樂保存會神樂方／赤塚神樂佐儀利保存會／外園神樂保存會／宇那手神樂保存會／見見久神樂保持者會
阿宮神能保存會／唐川自治會 唐川神樂／佐陀神能保持者會／大原神職神樂保存會／奧飯石神職神樂保持者會／島根縣古代文化中心
加島美知

【協力單位】杉谷茂／杉谷勇樹／藤原宏夫／出雲市無形文化財連絡協議會

