

致理科技大學應用日語系

一〇六學年度畢業實務專題報告

電影《你的名字》與神道文化的關聯

指導老師：林佩怡

組員：10322102 謝錦庭

10322109 林運星

10322113 周佳蓉

10322116 高子馨

10322128 黃敏旻

2018年1月

實務專題報告授權書

本授權書所授權之實務專題研究報告為授權人共_____位於致理科技大學應用日語系_____學年度第_____學期完成之實務專題報告。

實務專題報告題目：

同意授權，開放全文檢索

不同意授權，僅開放書目資料及索引摘要相關資訊

(上述同意與不同意之欄位若未勾選,則視該組同學皆同意授權)

授權人茲將本報告電子檔與紙本裝訂成冊後，以非專屬、無償方式授權致理技術學院(以下簡稱本校)得不限地域、時間與次數，以紙本、光碟或數位化等各種方法收錄、重製與利用；為助益完整典藏全校之學術研究成果，同時提升學術產出之能見度及影響力，同意應用日語系辦公室留存，且本校圖書館得將本報告收錄於本校機構典藏系統，作者仍保有著作權；於著作權法合理使用範圍內，讀者得進行線上檢索、閱覽、下載或列印。授權人保證本報告係本組之原始創作，且並未侵犯任何人之智慧財產權。

指導教師：_____ (請親筆正楷簽名)

授 權 人：

學號：_____ 學生姓名：_____ (請親筆正楷簽名)

中 華 民 國 年 月 日

※本授權書請以黑筆撰寫，並影印裝訂於報告封面頁之次頁。

摘要

本專題以「電影《你的名字》與神道文化的關聯」為題，其中劇情裡所深植的神道文化，讓我們以此作為專題的研究方向，也包含了日本巫女與神社等。劇中的男女主角在平凡的生活中因為靈魂交換，人生開始相互纏繞，因此扭轉了彼此的命運，創造生命的奇蹟。

針對此主體，總共分為六個章節：前言、作品介紹、劇情剖析、日本神道、總結、附錄。一開始先簡單介紹《你的名字》此作品的劇情，進而剖析劇中所出現的代表性物品，最後再來切入日本神道的主題。

現今日本所保有的傳統文化其實也與神道息息相關。基於此，我們研究了神道的歷史與其宗旨，以及與神道有著密切關連的巫女和神社。在研究的過程中我們發覺神道不單單只是宗教而已，在其觀念裡，大自然與神是被視為一體的，而且在那漫長的歷史裡，它也早已融入日本人的生活當中，變成每天生活的一部份。

因此，此次研究，我們將所有關於神道以及從《你的名字》中所出現的神道文化一併介紹給大家，讓大家了解此部電影不單只在於劇情的震撼，還隱含著宗教的神秘色彩，揭開了日本人一直以來對於大自然的信仰。

關鍵詞：《你的名字》、神道、巫女、神社

要約

本卒業論文は「映画「君の名は」と神道文化との関連性」をテーマにし、日本の神道や巫女や歴史などを研究する。

このテーマに対して、六つの章に分け、前言、作品紹介、ストーリー分析、日本神道、総括、文献の順とする。最初は「君の名は」のストーリーの流れを簡単に紹介する。そして、映画に関する代表物を分析し、最後に日本神道を詳しく紹介する。

日本では、どんなものでも神が宿ると信じられているから、八百万神という数多くの神々の存在を表す言葉がある。自然信仰から発展した多神教的な神道は仏教がインドから中国を経て日本に伝えられた前に、日本での主な宗教である。

ところが、現今の日本の伝統文化も神道と密接に結びついている。例えば、巫女と神社である。これに基づき、神道の歴史と宗旨から巫女、神社まで研究する。研究の過程で神道はただの宗教だけではなくを知り、時間のたつに従って、大自然と神は一つのもつと見なされて、もう日本人の日常生活の一部になったことがわかった。

それで、今回の研究は神道並びに「君の名は」に登場する神道文化も一緒に紹介するものである。この映画は面白いのはストーリーだけではなく、映画に隠された宗教色、自然物や自然現象を畏れ敬う日本人の世界観も皆に知って欲しい。

キーワード：《君の名は》、神道、巫女、神社

目錄

第一章 前言	10
第一節 研究動機及目的	10
一、研究動機.....	10
二、研究目的.....	11
第二節 研究方法	12
一、研究方法流程架構圖	12
第二章 作品介紹	13
第一節 作者概述	13
一、《你的名字》作者簡介.....	13
二、作者歷年作品.....	14
第二節 《你的名字》劇情	15
第三章 劇情剖析	19
第一節 人物介紹	19
第二節 特殊物品的意義	23
一、口嚼酒.....	23
(一) 口嚼酒的製作方式	24
(二) 口嚼酒的製作目的	24
二、御神體.....	25
(一) 神明體現於大自然中	25
1. 石頭、岩石	25
2. 樹木	25
3. 瀑布、水(河川與池塘)	25
(二) 從降臨之神變成棲宿之神	25
1. 鏡、劍、勾玉	26
2. 御幣	26
(三) 覆屋	26
(四) 注連繩	26
1. 前垂注連	26
2. 大根注連	26

3. 牛蒡注連	27
三、編織結繩(組紐くみひも).....	27
(一) 製作器具	27
1. 組台	27
第四章 日本神道	28
第一節 神道與神社	28
一、講究於「道」的日本人—日本宗教信仰.....	28
二、神道的誕生.....	28
(一) 可追溯至繩文時代的祭祀	28
(二) 八百萬神	30
(三) 佛教傳入與神道	31
(四) 學派神道的成立	31
(五) 明治維新與神道	32
(六) 戰後的日本與神道	32
(七) 神道教派簡況	33
三、神樂(かぐら)	34
四、神道與年中行事.....	34
(一) 彼岸(ひがん)	34
(二) 夏越之祓(なごしのはらい)	35
(三) 七夕(たなばた)	36
(四) 盆祭(お盆)	36
五、神明隱身之所—神社.....	38
(一) 神社的起源	38
(二) 神社境內	39
(三) 鳥居	41
1. 鳥居的種類	41
(1) 伏見稻荷神社-千本鳥居	42
(2) 黑神神社-埋沒鳥居	42
(3) 嚴島神社-水上鳥居	43
(4) 波上宮-黑色鳥居	43
(5) 野宮神社—黑木鳥居	44
六、神社與寺廟差別.....	45
(一) 神社(じんじゃ)	45
(二) 寺廟(お寺)	47

(三) 分辨神社與寺廟關鍵點	47
第二節 巫女(ミコ)	48
一、巫女的起源.....	48
(一) 神話傳說	48
(二) 彌生時代	48
(三) 古墳時代(西元 250 年~538 年)	49
二、巫女的概述.....	49
(一) 巫女的種類	50
1. 神社巫女	50
2. 口寄(くちよせ)巫女	51
(二) 巫女的採物	51
二、世界上的巫女.....	53
(一) 巫堂	53
(二) 德爾菲的巫女	54
第五章 總結	55
第六章 附錄	56
第一節 《你的名字》觀賞心得.....	56
第二節 《你的名字》展覽心得.....	61
第三節 歌曲與劇情的連結.....	67
第四節 《你的名字》得獎紀錄.....	69
參考文獻	71
組員分工表	73
專題報告修正要點	74

圖表目錄

圖 2-1-1.....	13
表 2-1-1.....	14
表 3-1-1.....	19
圖 3-1-1.....	19
圖 3-1-2.....	19
圖 3-2-1.....	23
圖 3-2-2.....	24
圖 3-2-3.....	27
圖 3-2-4.....	27
圖 3-2-5.....	27
表 4-1-1	28
圖 4-1-1.....	29
圖 4-1-2.....	31
圖 4-1-3.....	36
圖 4-1-4.....	38
圖 4-1-5.....	39
圖 4-1-6.....	39
圖 4-1-7.....	40
圖 4-1-8.....	40
圖 4-1-9.....	40
圖 4-1-10.....	40
圖 4-1-11	41
圖 4-1-12.....	41
圖 4-1-13.....	42

圖 4-1-14.....	43
圖 4-1-15.....	43
圖 4-1-16.....	43
圖 4-1-17.....	44
圖 4-1-18.....	45
圖 4-1-19.....	46
圖 4-1-20.....	46
圖 4-2-1.....	50
表 4-2-1.....	52
圖 4-2-2.....	52
圖 4-2-3.....	52
圖 4-2-4.....	52
圖 4-2-5.....	52
圖 6-2-1.....	61
圖 6-2-2.....	61
圖 6-2-3.....	63
圖 6-2-4.....	63
圖 6-2-5.....	64
圖 6-2-6.....	64
圖 6-2-7.....	65
圖 6-2-8.....	66
表 6-3-1.....	67
表 6-4-1.....	69

第一章 前言

第一節 研究動機及目的

一、研究動機

2016 年上映的日本動畫電影《你的名字》在動畫界吹起一股熱潮，締造導演新海誠有史以來票房紀錄的最高峰，於日本上映 50 週後票房累積高達 250 億日圓。而劇中男女主角在平凡的生活中因為靈魂互換、時空錯置人生開始相互纏繞，更因此扭轉了彼此原有的命運，創造生命的奇蹟。

一部能激起熱烈的反響的作品不單只是劇情的感人，而是由層層細節堆疊而成的魅力。在劇中有一段話「即使忘記也要守護傳統」。女主角三葉的奶奶說出的話語中表達出了家業及神道文化的傳承是需要被重視。何謂神道？「萬物皆有神」是其主要宗旨，認為萬物都能成為信仰，信仰都來自於大自然，因此我們便能發現在日本經常能夠看到供奉於神社裡的動物神，這對我們台灣人來說恐怕是不容易看見的現象。

我們發現在日本動畫中，時常能看到真實存在的鳥居、神社、巫女等日本傳統神道信仰。神道信仰對於日本人來說到底是什麼樣的存在呢？在那漫長的歷史中，神道文化是如何演進的？在電影裡我們發現神道隱藏於一些蛛絲馬跡之中，或許在現實裡，神道也早已融入日本人每日的生活當中。因此我們以「電影《你的名字》與神道文化的關聯」為主題，探索研究日本的神道信仰。

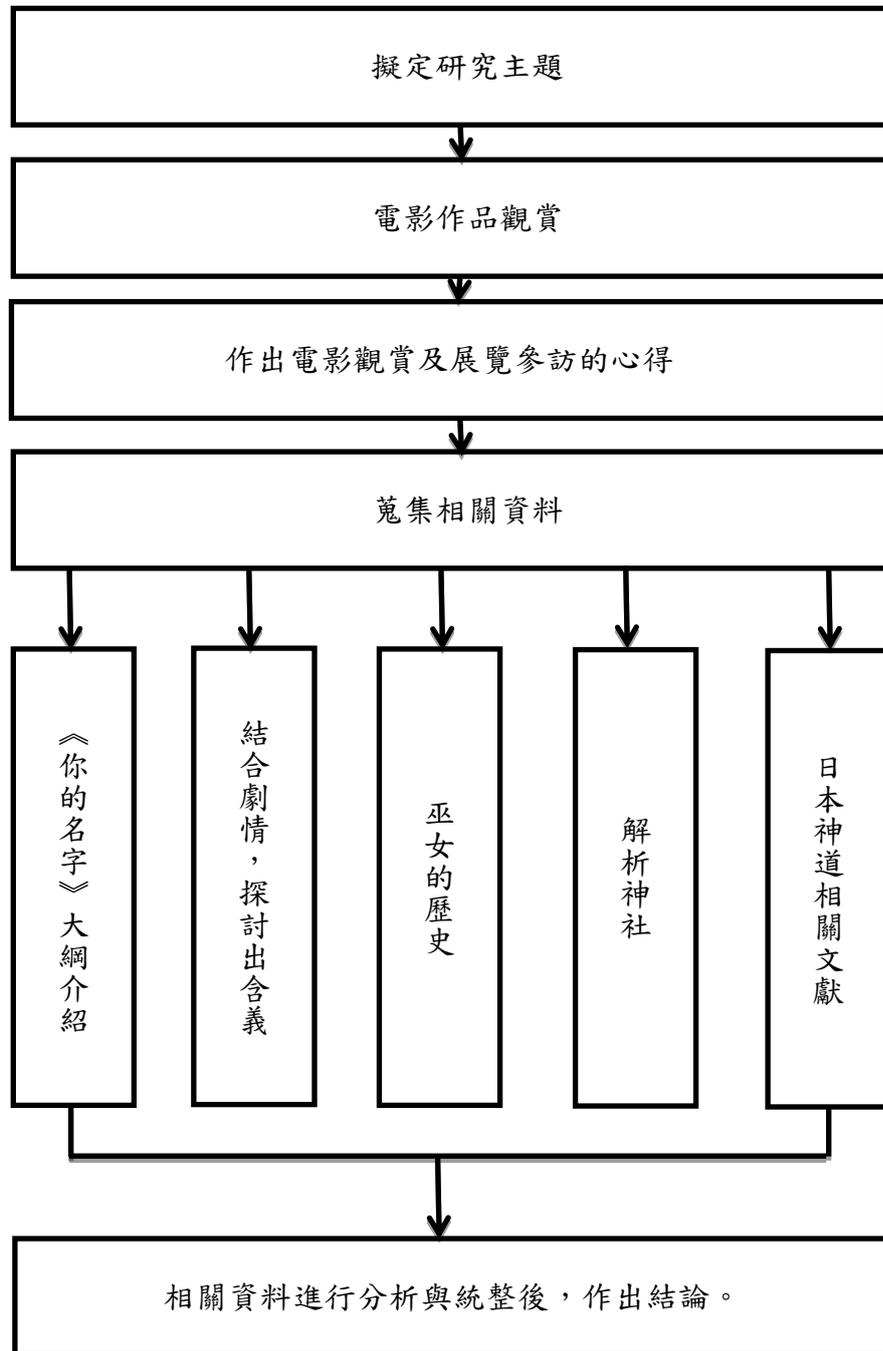
二、研究目的

依以上動機所述，我們透過閱讀相關書籍來研究日本的神道文化。以下為我們的研究目的：

1. 從電影探究日本的宗教信仰-神道文化
2. 析探神社所扮演的角色
3. 研究日本巫女文化
4. 日本人與神道的關係

第二節 研究方法

一、研究方法流程架構圖

第二章 作品介紹

第一節 作者概述

一、《你的名字》作者簡介

新海誠，本名新津誠，1973 年出生，今年 43 歲。大學畢業後任職於日本 Falcom 遊戲開發公司，後來為了專心完成自己的動畫作品決定離職。非科班出身的新海誠，畢業於日本中央大學文學系國文學專攻，有非常深厚的文學底。這特色也出現在他的作品中，總能寫出被傳誦的經典字句。

在早期作品，他一人包辦了數位動畫，導演、劇本、分鏡、美術、剪輯等工作。甚至在《星之聲》與《她和她的貓》中還擔任了配音角色。除了動畫，他更將自己《秒速五公分》《言葉之庭》《你的名字》三部作品以文字集結出版成獨立小說發行。以散文書寫敘述貫穿作品。景物多為實體街景繪製並精準呈現對光影的掌握。以速度與距離的思考點帶出三篇故事，成功讓動畫結合文學的抒情性。最新作品《你的名字》打破多項日影紀錄，於日本上映 28 天衝破百億日幣票房蟬聯四週冠軍，成為 2016 年日本電影票房賣座榜首。

資料來源：<https://www.gvm.com.tw/article.html?id=39639>

圖 2-1-1 新海誠

二、作者歷年作品

很多人可能因為『你的名字』而認識新海誠導演，但導演的作品不僅僅只有這部，其他的作品也極有導演特色是大家不可錯過，以下列出導演的電影、短篇動畫、廣告、小說等作品。

表 2-1-1 新海誠歷年作品表

	作品名稱	上映時間
劇場映画	雲のむこう、約束の場所	2004 年
	秒速 5 センチメートル	2007 年
	星を追う子ども	2011 年
	言の葉の庭	2013 年
	君の名は。	2016 年
短編	ほしのこえ	2002 年
	NHK みんなのうた「笑顔」	2003 年
	猫の集会	2007 年
CM	信濃毎日新聞テレビ CM	2007 年
	大成建設テレビ CM「ボスポラス海峡トンネル」篇	2011 年
	大成建設テレビ CM「スリランカ高速道路」篇	2013 年
	PROUD FUTURE THEATER「だれかのまなざし」	2013 年
	Z 会「クロスロード」	2014 年
	大成建設テレビ CM「ベトナム・ノイバイ空港」篇	2014 年
	サントリー天然水×君の名は。コラボ CM	2016 年
小説	「小説・秒速 5 センチメートル」	【ハードカバー】 2007 年 11 月
		【文庫 (MF 文庫版)】 2012 年 10 月
		【文庫 (角川文庫版)】 2016 年 02 月
	「小説 言の葉の庭」	【ハードカバー】 2014 年 4 月
		【文庫 (角川文庫)】 2016 年 02 月
	「小説・君の名は。」	2016 年 6 月

資料來源：<http://www.shinkaiworks.com/profile>

第二節 《你的名字》劇情

我們先為這部電影的劇情以及時間軸做一個介紹，這樣沒有看過這部電影的人也可以輕鬆地理解電影的相關內容

以彗星掉入地球作為電影的開頭，也是暗示著後面將會發生的事情。從夢裡驚醒的女主角三葉，環視房間一圈，並對於房間感到很疑惑。三葉一家人吃著早餐看電視，電視上正說到了一個月之後可以看見彗星的新聞。三葉去上學的路上遇見了勅使和早椰香（三葉的同學），他們都認為昨天的三葉非常奇怪，但是三葉並不懂他們在說什麼。路上還遇到了要競選下一屆鎮長的三葉的爸爸。

三葉在上課的時候發現，自己的筆記本上多了一句話「你是誰？」，三葉當下覺得很疑惑，老師此時說到了黃昏之時的語源「他是誰（たそかれ）」，也解釋了黃昏之时的意思。老師叫了三葉，反而被老師說「你今天記得自己的名字呢！」，三葉想不透為什麼會這樣。下課時，早椰香跟三葉說了昨天在學校發生的狀況，覺得她像是失憶了一樣。早椰香認為是不是因為三葉要舉行儀式所以壓力大，覺得很煩躁的三葉，只想趕快離開自己住的鄉下去嚮往的東京。

三葉跟奶奶在家裡邊編織繩結，邊聽著奶奶訴說鎮上的歷史，兩百年前的一場火災，神社和古籍都被燒毀，只剩下自古流傳的祭典形式。奶奶還提到了自家的「宮水神社」的使命，文字雖然消失了，傳統卻不能消失。奶奶開始抱怨自己的兒子，不顧自家的神社反而去參與政治。

三葉與妹妹在神社舉辦儀式，並在儀式中製作了要給神明的酒，此酒的名字叫做「口嚼酒」。在製作酒的時候，三葉被同學看到，並聽到了同學的嘲諷。三葉跑到鳥居下對著湖大喊「我受夠這裡了，受夠這種人生了，來世讓我做東京的帥哥。」

場景轉換至東京，男主角瀧對自己的身體感到疑惑。瀧送走爸爸去上班，被突然響起的手機鈴聲嚇了一跳，他的動作都十分女性化，並說了「奇怪的夢」，看著自己手機別人傳來的訊息，卻不知道是誰。瀧看到東京覺得很新鮮，瀧到了學校，被司搭肩膀，顯得很不自在。到了學校的時候跟朋友一起吃飯，瀧表示自己迷路了所以遲到。

瀧說了在東京迷路的原因後，朋友跟他說有方言的口音，這使得瀧感到相當慌張。朋友們邀請瀧在下課的時候一起去咖啡廳。一行人到了咖啡廳，瀧看到菜單上的價位覺得很驚訝，並說這是夢所以無所謂。瀧收到了打工通知，才知道自己打工要遲到了，卻問了朋友打工的地方在哪裡。餐廳十分的忙碌，瀧說「這個夢什麼時候才會醒」。來了一個要刻意刁難瀧的客人，女服務生奧寺幫瀧解圍，但是那位客人把奧寺的裙子劃破，看到這個狀況的瀧要幫奧寺縫補被劃破的痕跡。瀧邊搭地鐵邊回想今天的夢境很真實。躺在床上翻翻手機，看見了瀧拍的奧寺照片，知道了手機的主人單相思奧寺。瀧用手机寫了日記，突然想起來筆記本上的「你是誰」，瀧在手上寫了三葉。

隔天醒來的瀧，看見自己手上的三葉以及昨天寫的日記覺得很不解，到了學校，瀧問了朋友是不是動了他的手機。而他的朋友們覺得今天的瀧很正常。

三葉睡醒後發現自己手上寫了「你是誰」等字眼。三葉到了學校，班上的同學們都投以異樣眼光看著她，早耶香告訴三葉，昨天當其他同學在嘲諷三葉的爸爸參選鎮長時，三葉竟帥氣的踢翻了桌子，引來大家側目。此時的瀧跟三葉終於明白原來夢裡的那個人跟自己交換靈魂。

兩人明白彼此會不定期的在睡覺時交換靈魂，至於原因為何並不清楚，醒來後對靈魂交換的過程，印象很模糊，即使這樣，周圍的反應給了一個明確的證據，於是兩人為了不要破壞對方的生活，彼此訂下了規矩。為了解決這個現象，兩個人決定要互相協助，在交換靈魂的時候發生了很多有趣的事情。

某一天又交換靈魂了，電視上正播著彗星的新聞。奶奶帶著跟三葉(瀧)以及三葉的妹妹，一同去找宮水家所祭拜的神，路途中，奶奶突然問了姊妹倆知不知道產靈(結び)，此處有雙關用語，奶奶開始解釋，產靈是一個土地神，古語叫做「產靈」，這個名稱包含了深遠的含義，連結繩結的是「產靈」，連接人與人的是「產靈」，時間流逝也是「產靈」，皆是神的力量，而製作的結繩(組紐)，也是神的作品，是一種時間流動的體現，有時斷掉了又連結，這就是「產靈」，這就是「時間」，在路邊休息的時候，三葉喝了水，奶奶說水、酒、米也是「產靈」，這些東西進入身體，和靈魂做連結叫做「結び」，所以去祭神也是為了連接神和人的慣例。

三葉一行人到了宮水神社家所祭拜的神的神體，是在一個盆地裡，過了一條小溪就是所謂的「隱世」，奶奶說要到那個世界必須要用最重要的東西交換，就是「口嚼酒」，把口嚼酒獻給神，口嚼酒就是三葉的半身。

要回家時已經是黃昏，此時突然奶奶問說「三葉你現在是不是在作夢」。手機突然來了通知是奧寺的訊息，三葉幫瀧約了奧寺。三葉在綁頭髮的時候不斷地落淚，三葉不明白為甚麼會落淚。瀧跟奧寺正在約會，兩個人一起看了攝影展「鄉愁」，有一面牆是展示飛驒市的風景，瀧站在這面照片牆前，看見了在夢裡的湖。而在他們約會的這一天，三葉在手機裡說正好是彗星降落的那一天，瀧打了電話給三葉卻打不通。今天是鎮上的祭典活動，是最能看清楚彗星的日子。三葉走到了草原上，看到了劃過天際的彗星，並有彗星分裂了。約會結束的瀧，想說在下次靈魂交換時告訴三葉約會的狀況，但是自從這天之後，就沒有和三葉交換靈魂了。

瀧憑著自己的印象開始畫了飛驒市的風景，並查詢相關資料，瀧決定要到那去，本來打算一個人去的瀧，在車站遇到了奧寺跟司，便跟著瀧一起去飛驒市找三葉，但是有的資料不足，拿著自己的畫到處問人，就在想要放棄的時候，拉麵店的老闆娘認出了瀧畫的地方「系守鎮」，但是這個地方卻被彗星砸毀了，司跟奧寺認為瀧找錯地方，但是瀧非常確定就是這裡，司告訴瀧系守鎮三年前被彗星砸毀，鎮上死了很多人。原來三年前的十月，彗星劃過天際彗星卻分裂了，變成隕石掉到日本，那時候正是系守鎮的祭典，隕石掉落在人潮聚集的地方，500個人以上死亡，奧寺找到了死亡者的名單，瀧看到熟悉的名字卻甚麼也想不起來。瀧在房間裡翻了翻資料，此時瀧認為發生的所有事情只是一場夢，甚至連三葉的名字都忘記了。奧寺回到了房間翻資料時看到了書上寫的結繩，並看見了瀧的手上戴著結繩，瀧想不起來這個結繩是誰送的，便自然而然的戴在手上成了護身符，瀧此時想起有人對他說結繩是時間流動的體現，趴在桌上睡著的瀧聽見了三葉的聲音。

隔天，瀧找到了夢裡面的宮水家所祭拜的神體，進到了一個由石頭堆砌而成的空間，三葉的口嚼酒還放在裡面，瀧此時認為跟他交換靈魂的是三年前的三葉，瀧打開了口嚼酒喝了一口後就交換靈魂了，兩個人在黃昏之時相遇了。

兩個人換回了身體，想不起來對方是誰。三葉跟勅使炸掉發電廠，早椰香也廣播疏散通知，但確實做到疏散工作的話必須要通知三葉的爸爸。就在這時候彗星分裂了，三葉跑到了鎮公所，一臉嚴肅地看著爸爸，過了不久彗星穿過雲層直接掉落在系守鎮。

這件事情過了之後，從某一天開始瀧每天都在尋找著什麼。瀧對於到系守鎮上的事情也不清楚了，新聞上說是那天正好舉行避難演練所以大家都沒事。瀧到了咖啡廳休息，旁邊有對情侶是勅使和早椰香，但瀧什麼都想不起來。瀧又開始尋找系守鎮的資料，瀧覺得明明不認識為什麼總是在意著這個地方。隔天，出門的瀧在電車上，靠在門邊看見另一輛車上的一個女孩子，下一站馬上衝出去，而對方也在尋找瀧，兩個人在樓梯上相遇。

第三章 劇情剖析

第一節 人物介紹

表 3-1-1 人物介紹

角色	角色介紹
 <p>資料來源：http://www.ecyss.com/illustr/ECYSS-AA0330</p> <p>圖 3-1-1 立花 瀧</p>	<p>立花 瀧</p> <p>生活在東京的高中 2 年級生。在義大利餐館打工，對店內前輩奧寺暗懷好感。擅長素描，對建築和美術有興趣。</p> <p>在夢中與宮水三葉交換身體後，逐漸喜歡上三葉。</p>
 <p>資料來源： https://www.pinterest.com/pin/342766221623411719/</p> <p>圖 3-1-2 宮水 三葉</p>	<p>宮水 三葉</p> <p>住在糸守町的高中 2 年級生。跟妹妹一起在家族經營的「宮水神社」擔任巫女，與祖母共同生活。</p> <p>與瀧交換身體，在交換期間與瀧互相了解，後來喜歡上瀧。</p>

資料來源：

<http://www.cses.tc.edu.tw/~s17f16/60616-4.html>

圖 3-1-3 宮水 一葉

宮水 一葉
宮水神社現任神職。在三葉的母親去世、父親離家後，撫養三葉和四葉；年輕時也會「做夢」與他人互換身體，但是記憶卻已經消逝。

資料來源：https://twitter.com/miyamizu_yotuha

圖 3-1-4 宮水 四葉

宮水 四葉
三葉的妹妹，和祖母和三葉一起，在神社幫忙家業。

資料來源：<https://twitter.com/miyatosi826>

圖 3-1-5 宮水 俊樹

宮水 俊樹
三葉的父親，系守町町長。無法接受妻子因病去世仍被當作巫女對待，故不再擔任宮水家的神職，離家自居並利用宮水氏在當地的影響力從政。

資料來源：<https://twitter.com/momorin7278>

圖 3-1-6 勅使河原 克彥

勅使河原 克彥
三葉的同班同學。對當地從事建築業的父親抱著複雜的心情。對三葉的事情很在意。和早耶香最後成為情侶。

資料來源：

<http://www.ijq.tv/yanyuan/14765070685625.html>

圖 3-1-7 名取 早耶香

名取 早耶香
三葉的同班同學。對勅使河原有好感。姊姊在町政府擔當廣播。和勅使河原克彥最後成為情侶。

資料來源：

<http://wap.gamersky.com/news/Content-831757.html>

圖 3-1-8 藤井 司

藤井 司
瀧的同班同學。看上去很冷靜卻意外有喜歡照顧人的一面，和瀧一樣對建築有興趣。與奧寺一起陪同瀧前往糸守町尋找三葉。

資料來源：

<http://remylovedrama4.blogspot.tw/2016/10/blog-post.html>

圖 3-1-9 高木 真太

高木 真太
瀧的同班同學。大塊頭卻有清爽的性
格。常與瀧和司一同在
下課後到咖啡店去。

資料來源：<https://news.gamme.com.tw/1462212>

圖 3-1-10 奧寺 美紀

奧寺 美紀
瀧的打工餐廳前
輩，漂亮時髦的女大學
生，男性員工們的憧憬
對象。

第二節 特殊物品的意義

在電影裡面，除了精彩的情節以及生動的畫面外，其中受到關注的就是電影裡相關的物品，像是有口嚼酒、繩結等，尤其是口嚼酒，電影的熱賣使得此種酒廣為人知，特別針對此進行相關調查，作詳細的介紹。

一、口嚼酒

電影裡面最引人注目的就是口嚼酒了。口嚼酒日文為「口嚼み酒」，顧名思義就是用咀嚼的方式來製作酒，看起來有些不衛生的作法卻是最早最古老的製酒方法。因為電影的熱賣使得此種酒受到關注，位於岐阜縣的飛驒市以此製作了瓶子跟電影裡一模一樣的酒，不過瓶子裡裝的不是真的咀嚼出來的酒，而是飛驒市的蓬萊酒。

資料來源：http://www.sake-hourai.co.jp/topics_holy_place.html#top

圖 3-2-1 蓬萊酒

大約在日本的舊石器時代至新石器時代，水稻文化傳入日本後日本人懂得用米為主原料來釀酒，文化的起源地被認為在日本的九州，把穀物加熱後用嘴嚼碎，藉由口中的唾液為催化劑產生作用，再吐出來到木盒裡，此釀酒方式也被稱為日本酒的原型。釀酒技術逐漸成熟後，口嚼酒只在祭拜神明或祭典的時候才會做，而擔任釀造的人是巫女或處女。口腔畢竟是個細菌多的地方，選擇女性是因為被認為沒生過大病的年輕

少女的口腔是最為乾淨的。

除了日本，在台灣的賽夏族也有稱作「姑待酒¹」的口嚼酒，史料也有記載如何製酒。1923年的《生番傳說集》採錄泰雅族的傳說提到了嚼酒的起源。1956年中研院在新竹縣五峰鄉進行田野調查，拍攝了賽夏族嚼酒的系列照片以及影像，後來在1957年指出，嚼酒這個文化在祭神、婚喪、喜慶等儀式沿舊習。日治時期的鄒族以玉米或大米釀酒，搗碎後除去外殼，泡水軟化在搗成粉狀，放進鍋裡煮，煮完後冷卻，接著由婦女咀嚼這些穀物，放進罐子裡加一點米粉跟開水封起來後等它發酵。咀嚼穀物後發酵來的酒，酒精含量低量不多，漸漸地祭祀等場合才會製作這種酒。

資料來源：<http://ihc.apc.gov.tw/old/Journals.php?pid=614&id=704>

圖 3-2-2 賽夏族婦女

劇中奶奶告訴三葉與四葉，連接繩線、連接人與人、時間的流動，全都是神的力量，都是「結び／產靈」。就連水、米、酒，進入身體和靈魂連結，都是時間，都是「結び」。口嚼酒是流傳至今最古老的釀酒法之一。在古代的柬埔寨、波利尼西亞各島、日本，甚至近代的琉球，都有用此種方法釀酒。

（一）口嚼酒的製作方式

首先將含有澱粉的食物放入口中咀嚼，唾液中的澱粉酶會使澱粉糖化。隨後製作者會將口中物質吐出並放置一段時間，存在於環境中的野生酵母便會把其中的糖類發酵成酒精，從而形成口嚼酒。

（二）口嚼酒的製作目的

在日本和台灣，舉行部分神事時會製作口嚼酒，此時會選取巫女或處女作為咀嚼

¹姑待酒：賽夏族的酒有「姑待酒」的名號。參考自原住民族文獻會網站。

原料的人。和日本本土類似，琉球也曾製作名叫「ウンシヤク酒」的口嚼酒供神事使用。

二、御神體

電影劇情貫穿著神道教，而御神體是指神道中神所寄宿之物體，宮水神社的御神體是以前彗星墜落時所掉下的石頭，三葉拿著口嚼酒去祭拜宮水神社的御神體，與在後來瀧喝下口嚼酒時有個連結，我們對於御神體有興趣於是研究相關的資料。所謂御神體，便是神明降臨世間時棲宿或依附的物體，可稱為「依代」(よりしろ)或「依巫」(よしまし)。有了神靈棲宿、依附之物的御神體已不再是原本單純的物體。最常見的御神體是鏡子。此外，寶劍和勾玉亦是常見的御神體。大自然中也有許多御神體，例如：山(神奈備山、御教山)、樹木(御神木)、岩石(磐座)、瀑布等。

古代日本人認為神明會在大自然的山岳、石頭、樹木之上現身，壯麗的群山、巨大的岩石、樹齡從數百到數千的參天大巨木等，都是最適合神明降臨的存在。人們會在其上圍起注連繩，迎接神明降臨。

(一) 神明體現於大自然中

1. 石頭、岩石：

稱為磐座、磐境。巨大或形狀奇特的岩石，往往被認為是神明降臨時所依附的靈石。

2. 樹木：

稱為御神木、神樹，也就是神聖的樹。人們相信擁有數百至數千年樹齡的樹木，具有強韌的生命力，視其為神靈棲宿的所在。

3. 瀑布、水(河川與池塘)：

水勢生命之源，在以水田農耕為主的日本，水也是豐饒的象徵。人們認為河川、池塘、湖泊等水流，皆可體現神明的存在。

(二) 從降臨之神變成棲宿之神

隨著時代的進展，人們懂得建造神社，將御神體安置在神社本殿中。從這個階段開始，人們將「依代」視為神靈，並加以祭祀。其中的代表有鏡、劍、勾玉、弓箭、御幣等。

1. 鏡、劍、勾玉：

三大神器八咫鏡、天叢雲劍、八尺瓊勾玉的由來—八咫鏡被認為是伊勢神宮的御神體，天叢雲劍則以熱田神宮的御神體而為人所知。

2. 御幣：

將白色或金銀紙、五色紙夾在「幣串」上，做為神明降臨時的「依代」。

（三）覆屋

所謂「覆屋」，指的是如覆蓋般搭建於神社本殿之上的建築，目的是為本殿遮蔽風霜雨雪。祭祀御神體的內殿是非常重要的建築，所以有搭建覆屋的必要。日本最古老的覆屋位於京都的宇治上神社。

（四）注連繩

除了神社社殿與鳥居之外，圍綁在御神木及靈石等御神體上的繩子稱為「注連繩」。神域和祭祀場所也會拉起注連繩隔開。拉起注連繩，表示內側圍起的部位呈現神聖清淨的狀態。另外，為了避免人們隨意進入神域，注連繩也有「禁止進入」的警示意味。

注連繩的材料是稻稈或麥稈，製作方式和普通繩子相反，朝左邊扭轉搓捻而成，再掛上垂墜紙片與注連子(稻草尖)。最常見的是前垂注連，另有大根注連、牛蒡注連等種類。依用途可分為以下幾種。

1. 前垂注連：

紙墜與紙墜之間有兩三條稻草垂墜，地鎮祭時使用的多半是這種形式的注連繩。在地鎮祭上，人們會將注連繩綁在四根竹子上使用。

2. 大根注連：

中段特別粗壯並夾上幾縷注連子。最有名的大根注連，便是出雲大社拜殿的的大注連繩，其特徵是愈往兩端愈細。

3. 牛蒡注連：

狀似牛蒡，因而得名。特徵是右側較粗，左側較細，神社拜殿上用的多半是這種注連繩。

三、編織結繩(組紐くみひも)

劇中奶奶告訴三葉與四葉，連接繩線、連接人與人、時間的流動，全都是神的力量，都是「結び／産靈」。包含他們做的組紐編織，「聚在一起成形、扭曲纏繞、有時又還原斷裂、再次連接……」，關於這個結繩有著結繩靈的存在，「結繩」就意味著時間流動的體現，同時也代表著人與人之間的羈絆、人與神之間的紐帶。

(一) 製作器具

1. 組台

「結繩」屬於日本傳統的手工藝品，而用來編織繩結的器具為「組台」。編織方式編繩是使用圓台、角台、斜竹台、高台等各種編織機染色後編織，加上經捻過的絹線編織而成。根據編織機的不同所製成的編繩也不同。

圓台	高台	角台
		
圖 3-2-3	圖 3-2-4	圖 3-2-5

資料來源：<http://www.jcrafts.com/ch/shop/special.asp?id=kyokumihimo>

第四章 日本神道

第一節 神道與神社

日本人常常將一個詞後面加一個「道」字。不只是傳統的書道、茶道、花道、柔道、劍道，現在也有足球道、拉麵道這樣的用法。在日本，道不只是武術和藝術方面的研習，也是一種心靈上的寄託，豐滿自己的精神世界。

一、講究於「道」的日本人—日本宗教信仰

道的衍伸都是在日常生活中就逐漸形成。在宗教上，日本的主要宗教大致能分為神道、佛教、基督教，然而「神道」便是奠基於日本自古以來的民間信仰與對自然的崇拜，是信仰生靈的宗教，認為萬物皆有神，屬於多神信仰，也是日本的主要宗教。

表 4-1-1 宗教經典

經典	宗教/宗派
淨土三部經	淨土宗、淨土真宗、時宗
法華經	日蓮宗、天台宗
大日經 金剛頂經	真言宗
無特定的經典	臨濟宗、曹洞宗
佛教以外的宗教	神道、基督教

資料來源：<http://www.osohshiki.jp/column/article/149/>

二、神道的誕生

其實日本的原始信仰相當簡單。清淨代表神聖，而髒污就代表罪惡。面對大自然的壯麗、莊嚴、潔淨，甚至猛威時所產生的敬畏之心，就是神道原始的信仰。

(一) 可追溯至繩文時代的祭祀

神道是日本獨有的宗教，神道與其他宗教不同的地方在於並沒有教祖或者是經典，而是在漫長的歷史中自然演化而來。若是想了解日本人的基層信仰，就得從日本繩文

時代的宗教開始。

古時候的日本人相信精靈寄宿於天地萬物之中，這些精靈的力量，被日本人當作神明敬畏。神道發展之初信徒們會將水草豐茂之處中央的大樹視為神靈居住的地方，人們認為巨大的岩石、神樹中皆有神靈，他們在這些可供神靈依憑的岩石及神樹周遭，做出神籬²，或以石頭排列成磐境³，在那裡進行簡單的祭祀。

例如位於日本熊本縣阿蘇市的阿蘇神社，原本的信仰對象就是阿蘇山上的火山口，而位於日本靜岡縣富士宮市的本宮淺間大社雖然擁有壯麗的神殿建築，但是如果到它的元攝社（原來的舊址神社）山本宮淺間神社，就會發現境內也沒有神殿，而是往富士山方向設置遙拜所。也就是說，整個富士山才是這個神社的信仰對象。然而，在《你的名字》中，宮水神社的主體是一個被流水環繞的大樹，這樣主體的形象被視為聖地，也就是神社最原始的雛形。此外，日本最原始的神社為三輪山的大神神社。

資料來源：123 電影院《你的名字》

圖 4-1-1 《你的名字》宮水神社主體

大自然的信仰，早在繩文時代（西元前 1 萬年前~西元前 400 年前）就已經存在。「繩文」字面上所示，是將樹木的纖維編成繩子，編成的繩子將會纏繞在土器上，以形成紋路。繩文土器的紋樣表現出對大自然樹木靈性的信仰，因為當時的人認為沒有比樹木更具生命力的東西。

在《日本的森林哲學：宗教與文化》⁴書中有這樣一段話：

² 神籬：是指在神樹上繫上麻繩或紙垂布置而成。

³ 磐境：由岩石排列而成。

⁴ 《日本的森林哲學：宗教與文化》，作者：梅原猛。

「樹木在日本，是靈魂寄寓之所，人們認為森林就是神明，或覺得神明已降臨在森林裡高聳的樹木上。大樹的問題與文明的根本有著深刻的相關性。」

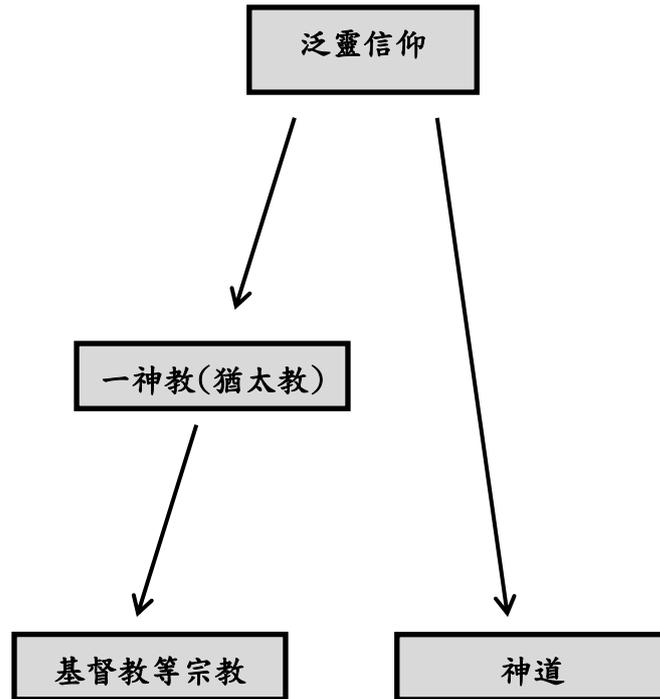
在彌生時代（西元前 300 年～西元 250 年）以前，日本列島幾乎都被森林所包圍，到了彌生時代才開始砍伐森林、開始開墾。不過也有絕對不能砍的地方，就是神社周圍的大樹，神社被視為神明居住的神聖場所。神社真正深植民心與發揚，大約是在 19 世紀中的明治維新之後。

（二）八百萬神

基於日本自古以來的民間信仰，認為萬物皆有神，因而有八百萬神之說。日本神話故事裡的神都不是創造出來的而是生出來的，不論是山、海、大地各個自然景象都能稱之為神，因此才會有「八百萬神」之說，神道便是崇尚這些大自然中的神明。

八百萬神並不是實際有八百萬位神明的存在，而是指有很多神明。古代有所謂的泛靈信仰，這是一種相信無論是生物或是非生物，萬物均有靈附宿於其中的意思。然而，此思想在古代原本是世界共通的，後來因為猶太教以及基督教、伊斯蘭教興起，才遭貶低為落伍未開化民族的思想。與西方差別就在於，西方至今為止還是一神教居多，因此宗教信仰觀念較為專制，宗教戰爭與迫害也較為常發生。

大多認為信仰泛靈的民族大部分沒有留下文字與記錄，不過日本在非常古老的時代就保有原本的泛靈信仰，神話也早在千年以前就已經被記錄並流傳下來，這個事實便恰恰反駁西方對泛靈信仰的誤解。除了日本以外，還有中國、印度等多神教國家，在古代便各自擁有繁榮的文明。

資料來源：山北篤（2014）《圖解日本神話》

圖 4-1-2 一神教與神道教之差異

（三）佛教傳入與神道

隨著佛教逐漸在日本扎根，到了八世紀奈良時代（西元 710 年～794 年），產生了讓神道與佛教合而為一的思想。會有這樣的想法的開端是神身分離，認為神與人一樣，會感到迷惑與痛苦，須透過佛教才能得到救贖。八世紀中期興起護法善神說，認為日本的神是來守護佛教的。於是開始在寺院境內建起祭祀鎮守神的神社，稱為鎮守社，請日本的神當成寺廟的守護神做祭拜。

平安時代（西元 794 年～1185 年）之後神身分離說遭到廢除，產生了新的神佛合一，外來佛也成了神，有「佛是神的本體」、「神是佛的化身」的垂迹思想，認為佛與菩薩要普度眾生而以日本的神的樣貌現身。佛與菩薩即為日本的神原本的樣態，作為人類肉眼本應無法看見的神以此型態得已現身在人類面前。

（四）學派神道的成立

神佛合一的發展下，到了鎌倉時代（西元 1185 年～1333 年），開始出現想要將

神道理論化的學家，形成各種學派稱之學派神道。以被喻為日本第一神宮的伊勢神宮為例，伊勢神宮的祠官認為身心的清淨與正直為他們的理念，並確立屬於神道的教義。他們主張應該嚴格區分神佛，佛不過只是神的化身。此學說興起之後神道學的體制化仍持續進行。

江戶時代（西元 1603 年～1867 年）後，幕府將儒家思想做為基本理念，因此提倡神儒統一，而到了中期，另一派人與儒教對立，以研究《古事紀》等日本原有的典籍來探討日本傳統精神與文化的國學開始發展。因此這樣的思想產生了復古神道，主張神道應排除佛教或儒教的要素，回到日本自古以來的神道思想。

（五）明治維新與神道

江戶幕府在歐美的壓力下解體，以尊皇攘夷為基礎成立明治政府，轉為採取開國的和親政策，在這樣的背景之下，神道面臨了重大的轉捩點。明治政府頒布了神佛分離令，根據這個法令，神社與寺廟被明確的區分開，神與佛也被區隔開，長久以來的神佛和一至此畫下句點。在明治四年（西元 1871 年）將神社定位為巨型國家公開祭典的場所，同時廢除神職的世襲制度，另外選其他人擔任神職。

（六）戰後的日本與神道

戰後統治日本的最高司令官麥克阿瑟對日本下達神道指令，禁止國家讓神社和神道結合，並採取政教分離政策，認為「國家神道」正是軍國主義的原因，因而下達此指令。具體內容有廢除以研究神道為目的而設立的公共學校，所有公家機關需撤掉與神道有關的設備等，明治時期的神社體制因此而瓦解。

但是這個指令並未禁止百姓的神道信仰，因此戰後的神社便與國家切割，以「宗教法人」延續至今。昭和二十年（西元 1945 年）二月設立神社本廳，納入全日本約八萬間神社，將伊勢神宮奉為本宗。一路下來，神道與佛教或基督教一樣，以一個宗教的地位重新出發，經過一連串的繼承持續發展至今。即便是這樣，當今日本把神道視為宗教的人依然是少數，不過大部分人會到神社參拜或祈求消災解厄等。由此可見，神道已經深植於日本人的生活中。

（七）神道教派簡況

江戶時代末期至明治初期是日本社會重要的轉型期。神道界在此時有了兩個不同走向，一邊是在國家權力的作用下成為以國家祭祀為中心、彰顯天皇專制政治的國家神道，高居於所有宗教之上的「神社神道」；另一邊是以人為中心的信仰團體的「神道教派」脫穎而出，兩者與神道教傳統的教理相對，再加上神祇觀、神學論理及宗教儀禮的創新和改造，形成了各自不同的風格、特色。

雖說神道教派的歷史較短。但它的出現與發展在神道教發展史上具有相當重要的意義。首先，神道教派打破了神社神道一支獨秀的局面。其次，改變了神道自古以神社為依託的模式，以遠離及脫離神社的面貌出現、形成了有各自教祖、教義和獨立組織體系的信仰團體。再來，也打破了神道教以祭祀為中心的信仰鏈與活動鏈，注重在大眾中傳播教義喚起民眾的支持，為沉寂的神道界注入新活力。神道教派的登場，代表著神道教宗教往更深更廣的方向發展，標誌著神道教宗教傳統的變革與躍升。

神道教派一般指黑住教、金光教、天理教、神道修成派、出云大社教、扶桑教、實行教、神習教、神道大成教、御岳教、神理教、禊教和神道大教，通稱「神道十三派」。由於出身、文化背景、階級屬性及群眾基礎各有不同，教團之間表現出很大的差異。但作為同一歷史階段的產物，仍存在著某些內在的關聯。

第一類是以天理教、金光教為代表的教派。教義以近代的民眾文化為根基，添加了民眾救濟理論，和日本近代的風土習俗渾然一體，又十分貼近中下層民眾的情感需求，尤其在以農民為主體的貧苦大眾中發展迅速，表現出強烈的大眾性格。

第二類指以靈山信仰為核心的神道教派，有扶桑教、實行教、御岳教等。倡導仰慕靈山和登拜靈山二道，忠實貫策登山求道的實踐原則。

第三類以神理教、神習教、神道大成教、神道修成派為首，概稱「惟神道系教團」。尊崇神道諸神和神道古典，較為大眾文化，更側重對復古神道、國學和儒學的接納並成為組織教義體系的基因，基本反應了神道教界中上層人士對社會及人生的價值觀。

三、神樂（かぐら）

任何祭典裡，音樂都是不可或缺的，在音樂與舞蹈的結合之下，能使祭典變得更為豐富。

所謂的神樂，是一種在祭祀神明時，在神明面前進行的一種表演。神樂一詞，語源來自於神明降臨的場所「神座」(しんざ)，是一種召喚神明降臨神座並演出咒術般的舞蹈儀式。

神樂大致能分成兩種：一種是宮中傳承下來的「御神樂（おかぐら）」，另一種則是民間的「里神樂（さとかぐら）」。御神樂會在十二月中旬的夜晚，於祭祀天照大御神的地方做舉行，形式上幾乎與平安時代（西元 794 年～1185 年）相同，是具有古老傳統的神事。根據日本神話記載，為了引出躲在天岩屋戶裡的天照大御神，天鈿女命便在神靈附身的狀態下起舞，此事被認為神樂的起源。因此人們也將天鈿女命視為神樂的技藝之神。

在民間蓬勃發展的里神樂融合各地獨有的習俗，發展成多種具地方特色的神樂。除此之外還有許多的技藝都發源自神樂，對後世造成深遠的影響。

四、神道與年中行事

神道信仰的表現方式大多以祭典的形式呈現，之所以會在春天時舉行祈禱豐收的祭典、在秋天舉行感謝豐收的祭典，是因為人們認為自然的恩惠皆來自神明的恩賜。

除此之外神道也十分重視祖靈信仰。人死後，其靈魂便會成為神佛，這些成為神明的祖靈將守護家族，帶給後代繁榮（佛教傳入日本後才有人死下地獄的概念）。因此自古以來，日本人便很重視祖靈的祭祀。為了向神明祈禱豐收，自農耕儀式演變而來的行事。每一年都在相同季節與固定日期舉行的儀式稱為年中行事，這是於平安時代首次出現，日本人獨有的詞彙。以下依月份介紹幾個神道有關的年中行事：

（一） 彼岸（ひがん）

在三月中旬。日本自古以來的祭祖儀式與佛教融合後產生。春分與秋分當天加上前三天與後三天，總共七天的期間稱為彼岸。

彼岸，指的就是越過生死境界後抵達的對岸，也意味著佛的國度。—出自《圖解神道教與季節禮儀事典⁵》

現今人們在彼岸期間會到寺廟參拜或者掃墓祭祖，便是沿襲了佛教的教義，認為只要在彼岸期間供奉祖先，其靈魂就能到達佛的國度。因此現在的彼岸行事具有相當強烈的佛教色彩，不過在印度或中國並沒有同樣的習俗，而是日本特有的行事，又是為何呢？因為自古以來春分就是季節轉換之日，也是務農時的重要基準，所以人們會在春耕開始前祭祀祖靈、舉行祈禱豐收儀式。一般認為，彼岸是此習俗與佛教儀式結合後，才演變出的日本特有的風俗習慣。

（二）夏越之祓（なごしのはらい）

六月的大祓⁶（おおはらい）稱為夏越之祓，藉此祈禱夏天過完之後，下半年也能安穩平順的度過。是民間神社為了除去罪孽與穢氣的神事，舉行穿越茅之輪或以人偶去除穢氣的儀式。日本人自古以來便很重視潔淨身心汙穢的「祓⁷」之儀（驅邪儀式）。對古代的日本人而言，稻穀為神明賜予人類的恩寵，所以必須以純潔無穢的身心來進行農務。在《圖解神道教與季節禮儀事典》有提到：

由於夏越的發音與日文中的「平穩（和し）」發音皆為「Nagoshi」，因此夏越之祓也被視為能夠鎮撫疫神並平復災厄的「和之祓」。

在民間，大祓做為能夠避免疾病與災禍的神事深植人心，一直傳承至今。

⁵ 圖解神道教與季節禮儀事典：一探日本神祇、宗教、神社的相關知識。作者：茂木貞純。

⁶ 大祓：驅邪之意。

⁷ 祓：古代用齋戒沐浴等方式除災求福，亦泛指掃除。

資料來源：40 歲退休窮世界-blogger

圖 4-1-3 茅之輪

(三) 七夕 (たなばた)

七月七日，為華人地區以及東亞各國的傳統節日。少女在織房等待神明降臨的傳說與中國的傳說結合之後產生的節日。在日本到處可見人們將寫有心願的短箋掛在豎立的竹子上。此外，這一天也是牛郎與織女一年一度越過銀河相會的日子。

七夕的歷史久遠，《萬葉集⁸》的十卷中便收入了這首短詩：

「織女の今夜逢ひなば常のごと明日を隔てて年は長けむ」

中譯為：

「織女今宵會，相逢事不常。明日離別後，相隔一年長」。

日本自天平勝寶七年（西元七五五年），原本只在貴族間舉行的行事，在平民之間也逐漸流行將願望寫於短箋後掛在竹子上，成為現今熟悉的習俗。

除此之外，許多地區會在七夕時舉行和水有關的活動，例如讓女性洗髮或沐浴等等。這是七夕與盆祭結合後作為行事的一部分，在迎接祖靈之前先到河邊進行禊之儀⁹，藉此潔淨身心，為靈魂祭典的盆祭開始準備，這也是人們會將七夕裝飾用的竹子放至河中漂流的原因之一。現在日本也依然存在這樣的習俗。

(四) 盆祭 (お盆)

⁸ 萬葉集：是現存最早日語詩歌總集，收錄由四世紀至八世紀 4,500 多首長歌、短歌，共計二十卷，按內容分為雜歌、相聞、輓歌等。

⁹ 禊之儀：古人在水邊戒浴，以除不祥的一種祭祀。

祭祀祖先的代表性魂祭。大約是在八月十五日前後會有五天的國定假期。盆祭就是將祖靈迎入家中供奉，結束時再送祖靈離開的節日。盆祭的儀式為在八月十三日時在家門口點燃迎魂火，從墓地或山川迎接祖靈進入家中特別準備的盆棚¹⁰，上面放置盆花或糯米丸子、麵線、水果等做為供品，到了十六日當天則點燃送魂火替祖靈送行。其實就是中國的中元節。

然而盆祭的起源，其中一說是源於佛教的盂蘭盆會。故事相傳釋迦牟尼佛的弟子目連¹¹在七月十五日時將各種美食置於盆中，布施許多僧侶，而拯救墮於餓鬼道受苦的母親。

之後盂蘭盆會的習俗便與佛教一同自印度傳入中國再傳入日本。根據《日本書紀¹²》記載，西元 657 年，於齊明天皇時代第一次舉行盂蘭盆會。由於日本原本就有供奉並祭祀祖靈的習慣，這些習慣與盂蘭盆會結合之後，演變為現今的盆祭。

在盆祭期間人們也會跳盆舞，目的是透過舞蹈與祖靈溝通。一般認為佛教起源地印度並沒有以舞蹈來祭祀祖先的習慣，而是傳入日本後與當地的信仰結合所產生。人們透過一起跳盆舞的行為，來撫慰祖靈以及祈求神明保佑農作豐收。

自古以來日本便以稻作為中心，從播種到收成的過程中，人們會向神明祈禱豐收。從初春之際開始耕作之前祈禱稻作豐收的預祝行事，到了秋天則舉行收穫感謝祭。以上諸如此類的儀式經過漫長的歲月，即便到了不仰賴稻作的時代，都已經成為固定的行事存續至今。

¹⁰ 盆棚：也稱為「精靈盆」，放置供品用的梯形架子。

¹¹ 目連：迦牟尼佛的弟子。其佛經故事為目連救母。

¹² 日本書紀：正史。又名為《日本紀》。採編年體。全漢文共 30 卷。記述神代至持統天皇時代的歷史。其書目的為對外宣揚國威，內容除了記述政治史之外亦包括文化史或社會史。

五、神明隱身之所—神社

(一) 神社的起源

神社的歷史已經超越千年，它祭祀著各式各樣的神靈，是日本獨特的文化。在漫長的歲月中，受到了佛教、儒家、道教等影響，然而因時代變遷神社也有很大的改變，但至今它的身影仍靜靜地佇立於日本國土上。

資料來源：外山晴彥（2014）《日本神社事典》

圖 4-1-4 神社的起源

佛教發源於印度，於奈良時代傳入日本（6世紀中期開始）。然而在傳入日本之前早已融合了婆羅門教、印度教、中國道教等要素。佛教擁有經典、有可膜拜的偶像，還有因應寺院而產生的各種工藝、建築技術等等，完全凌駕了樸質的神社思想。在日本，佛教的策略是與神社思想調和，如此以佛為主、以神為從的時代持續了將近 1000 年，對現在的神社仍有著極大的影響。

到了明治時代，政府為了達到統治的目的，賦予國民崇拜神道的義務，執行「神道國教化」政策，頒布法令要求神社與寺院必須分離。佛教因此被面臨嚴峻的迫害，

許多珍貴的佛教文化遺產也被損毀。然而在 1945 年，頒布了「神道指令」，國家與神道完全分離。國家神道原本是基於天皇崇拜相關民間運動發展起來的。二次世界大戰後，變成了民間宗教團體的神社和神職組織成為了開展國家神道運動的主要推動者之一。

政府更進一步建立神社，供奉歷史上為國家效命的功臣與忠臣，另一方面則進行大規模的神社合併，將某些鄉村級別的神社合併或廢止。因此很多神社裡同時祭祀著多種神靈，就是被這波合併所影響。

(二) 神社境內

神社裡有各式各樣的設施，根據神社的規模，神社境內的設施與建築數量也有所不同。每個設施都各自都扮演著重要的角色。以下為神社的基本配置：

表 4-1-2 神社境內配置

<p>鳥居（とりい）： 隔開世俗與聖域之物。</p> <p>資料來源：https://matcha-jp.com/tw/3592</p> <p>圖 4-1-5</p>	<p>水手舎（ちょうずしゃ）： 參拜前潔淨身心的地方。</p> <p>資料來源： https://www.flickr.com/photos/yml_flickr/15314090790</p> <p>圖 4-1-6</p>
<p>提燈（ちょうちん）： 點燈並祈禱神明庇佑之物。</p>	<p>狛犬（こまいぬ）： 通常成對的置於參道兩旁。負責保護神社與驅魔。</p>

資料來源：

<http://www.sss-1.co.jp/item/chochin.php>

圖 4-1-7

資料來源：<http://komainu.net/faq.htm>

圖 4-1-8

神樂殿（かぐらどの）：
向神明祭祀歌舞樂曲的舞台，建於拜殿
與本殿前。

資料來源：

http://emilyhuang123.blogspot.tw/2012/11/blog-post_23.html

圖 4-1-9

社務所（しゃむしょ）：
處理神社所有事務的地方。

資料來源：

<http://kaiunken.com/powerspot/jinja/shamusho.html>

圖 4-1-10

攝社（せっしゃ）・末社（まつしゃ）：
神社境內的小社殿或小祠堂，祭祀著與
本殿有極深淵源的神，或是當地的地主
神。

資料來源：

本殿（ほんでん）與拜殿（はいでん）：
供奉神明的場所為本殿；參拜者進行禮拜的
場所稱為拜殿。

資料來源：

https://hsiangming.blogspot.tw/2014/04/blog-post_29.html 圖 4-1-11	http://takaoka.zening.info/Kyoto/Yasaka_Jinja_Shrine/Honden.htm 圖 4-1-12
---	---

資料來源：跟著相機去旅行 blog-日本神社簡介

(三) 鳥居

民俗中，鳥居不僅是神界與人界之間的結界，還具有祈福祈願的功用。電影中三葉曾站在鳥居的正下方，大聲喊出「下輩子讓我成為在東京生活的帥哥吧！」透過鳥居將願望傳往神界，此時場景鏡頭從三葉照到鳥居再照到天空，結果當天晚上三葉在做夢時就跟瀧靈魂互換了。從這裡就能發現作者在劇情設定上的巧思。

從鳥居下方通過需要注意的流程是在差一步就要通過鳥居的地方停下腳步，沉澱心情，心靜地一鞠躬後，再進入神域。站定時的位置可選擇靠左或靠右。

接著通過鳥居時，要空出中間通道，以距離「正中¹³」(中央)較遠的外側腳踏出一步。這麼做是因為即使有微小差距，也要避免用屁股對著中央，因為會對神明不敬。有些神社會規定穿過鳥居時靠右側或左側；若無規定，則靠哪一邊都可以。

最後從鳥居離開神域時，應遵照走入神域時的規矩離開。

1. 鳥居的種類

鳥居的基本構造是先在礎石上豎立兩根柱子，柱子上再行跨一條橫木，橫木上為鳥木，其上為笠木，以這樣的形式組合成鳥居。

鳥居以笠木的形狀大至可分為兩種。笠木兩端水平無上揚的稱為「神明系鳥居」，笠木兩端反仰上揚的稱為「明神系鳥居」。

神明系底下有靖國鳥居、神明鳥居等種類，明神系底下有明神鳥居、春日鳥居、中山鳥居、八幡鳥居等種類。

2. 特色鳥居

日本神社的入口皆有鳥居，是提到日本神社文化不可或缺的一環，在日本有許

¹³ 正中：是神明的通道。鳥居連結參拜道的這條路中央稱為「正中」，是神明的通道，人們應該靠左或靠右行走。不得已必須穿越「正中」時，也要先微微點頭行禮。

多神社更是以具有獨特景觀及歷史背景的鳥居而聞名，以下精選幾間具有代表性的鳥居作介紹。

(1) 伏見稻荷神社-千本鳥居

稻荷大社除了主殿以外，最令人注目的是遍滿整座山的大小鳥居。自江戶時代起，前往參拜的信徒為了祈求「心願能實現」或感謝「心願已實現」之意，便會捐款建造鳥居，進而形成今日的名景「千本鳥居」。

資料來源：http://inari.jp/zh-tw/map/spot_07/

圖 4-1-13

(2) 黑神神社-埋沒鳥居

日本唯一被火山灰掩埋的鳥居，約有超過三分之二的鳥居部位埋在火山灰下，只剩下頭頂，故被稱為埋沒鳥居。大部分的鳥居都要抬頭看，而埋沒鳥居卻可以低頭看，不僅特別，更可以見證其火山爆發的張力。

資料來源：<http://www.kagoshima-kankou.com/tw/attractions/10531>

圖 4-1-14

(3) 嚴島神社-水上鳥居

嚴島神社是個建立在水上的神社，神社中著名的大鳥居在海水滿潮時，可以看到其浮在海上的雄姿，退潮時，便可以走到大鳥居的底下近距離觀賞，和白鬚神社同是位於水上的迷你鳥居相比，嚴島神社的鳥居更為壯觀。

資料來源：

<http://visit-miyajima-japan.com/zht/culture-and-heritage/spiritual-heritage-temples-shrines/le-torii-flottant.html>

圖 4-1-15

(4) 波上宮-黑色鳥居

在日本很少有黑色鳥居，而建在珊瑚礁懸崖上的神宮-波上宮裡有一個大大的黑色鳥居，相當有特色，加上交通方便，成為了沖繩的人氣景點之一。

資料來源：<http://naminouegu.jp/hantai.html>

圖 4-1-16

資料來源：goo.gl/2LeaqQ

圖 4-1-17

(5) 野宮神社—黑木鳥居

一般的鳥居都會漆上油漆，大多顏色皆為朱紅色、橘色，而黑木鳥居是日本唯一一個以原木姿態而成的鳥居，沒有塗上油漆，而且隔一段時間就會以新木材重建一次，相當特別。

資料來源：<http://blog.udn.com/Amarylis/8154847>

圖 4-1-18

六、神社與寺廟差別

(一) 神社 (じんじや)

神社起源於在磐座或神的居所地（被視為禁足之地，禁止進入）舉行祭祀時，臨時搭建的神籬等的祭壇。因屬於泛靈多神信仰，自然界的各種動物植物都被認為神靈。後來將軍、功臣等等也被列入為供奉的體系。

例如，著名的位於京都的伏見稻荷大社，祭祀稻荷神，也就是日本的農業與商業之神。狐狸，在台灣人眼裡或許是狡詐圓滑的象徵，但在日本，狐狸卻是稻荷神的使者，所以，在稻荷神社中處處能看到狐狸造型的雕塑。

狐狸之所以是稻荷神的使者，有一說法是，在日本古老的信仰中，稻荷大神是保佑五穀豐收的神，會在春天降到田裡保護農作物，秋天時會回到山裡鎮座。而狐狸也是春天出現、秋天回巢。因為農民總會在金黃稻穗下發現狐狸的蹤影，而且自從有狐狸的出現，在田間破壞稻穗的老鼠就逐漸銷聲匿跡，也開始大豐收，因此狐狸自然就被當成神的使者來祀奉。

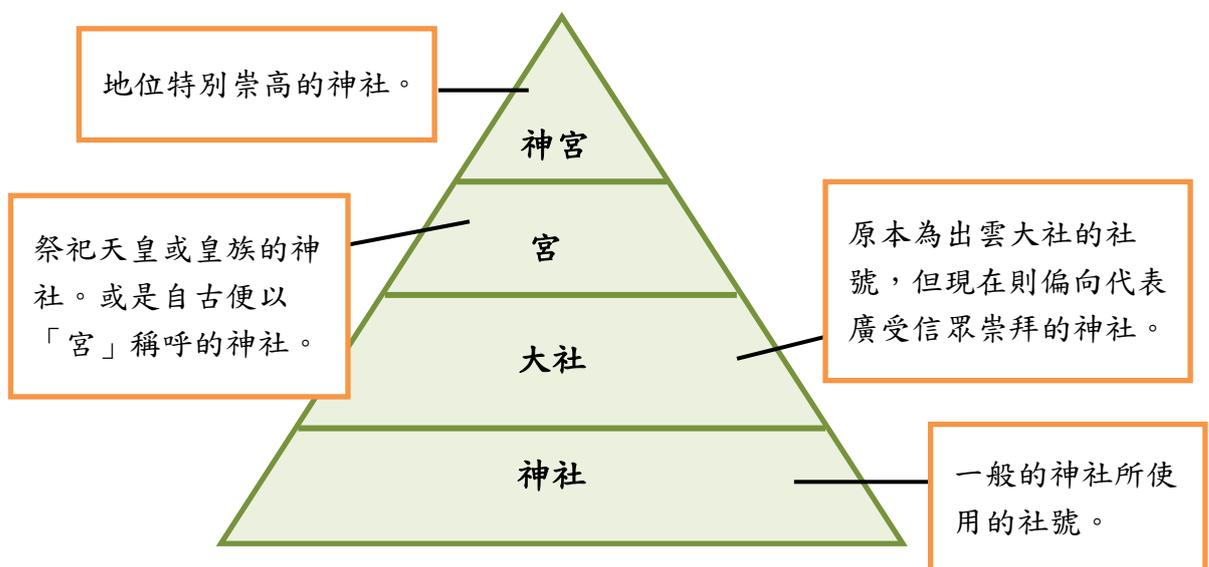

資料來源：KLOOK 部落格

圖 4-1-19 伏見稻荷大社

神社的稱呼有，神宮、宮、大社、神社。神社所屬於神道，是祭拜日本的神靈。神宮稱號的建築，是在神社中規格較高的神社。神道中有非常多的神靈，而特別大規模的神社就會被稱為神宮、大社，通常都祀奉著天皇與皇室祖先。

神社參拜法有個口訣，就是「拜拜拍拍拜」：鞠躬後投錢、拉鈴、再鞠兩次躬、拍掌兩下祈願，再以鞠躬作結。神職人員表示，很多人都用同樣方法拜寺廟，連日本人也常這樣做，但寺廟參拜不用拍掌，只需在投錢後合十祈禱便可。

資料來源：茂木貞純（2016）《圖解神道教與季節禮儀事典》

圖 4-1-20 階級根據社號有所不同

（二）寺廟（お寺）

寺廟是從中國和印度傳去日本的佛教，寺廟裡會有佛教的設施、祭祀佛像，會有僧侶、尼姑、住持。寺廟供奉佛教，祭拜佛祖、觀音、千手觀音等神。

寺廟的稱呼有，院、庵、坊、大師、寺院等等。寺廟會對著佛像祭拜，而神社卻不是看著神靈參拜，神體往往會隱藏在參拜者看不到的場所。

寺廟如有香爐可點香拜祭，將香爐上香煙撥向自己，可消霉運；有些則可買蠟燭點燃，作用相同。

（三）分辨神社與寺廟關鍵點

然後如何分辨神社與寺廟的差別就在於入口有沒有鳥居，一般神社前有鳥居，寺廟則沒有。然而，鳥居通常都會塗成紅色的，因為在古代認為紅色有驅魔的功用。鳥居形似牌坊，代表著神域的入口，用於劃分神棲息的神域和人類居住的世俗界，一旦踏入鳥居，就意味著進入神域，走進鳥居前先微微鞠躬，進去之後所有的行為舉止都須特別注意。鳥居的由來有以下三種傳說：

根據神道教的傳說，最初的鳥居是為了找出躲進天岩戶裡的天照大神（太陽）而建立，當時地上的人類架起高高的木架，而將長鳴鳥（雞）放在上面鳴叫，這才成功讓太陽升起。相傳長鳴鳥當時停留的木頭即為鳥居的起源，古日本人認為，鳥類是神的信使，負責將人間的願望傳往神界，但途中需休息，於是便在人神交界上建立供長鳴鳥休息之所，也就是從「鳥所居之木」變成了「鳥居」。

另一種說法是從印度的佛教寺廟或者印度教寺廟的門「Torana」（此為梵文，意思是塔門）轉化為日文的Torii（鳥居）。

再者，也有一說是認為鳥居的發音「Torii」是由日文的「通過」（Tooriiru）一詞簡化而來。漢字的「鳥居」二字則是後來對照發音才開始使用。

第二節 巫女（ミコ）

電影《你的名字》裡的巫女屬於現代日本巫女，形象已今非昔比。古代的日本，巫女的地位崇高，是猶如先知一樣的存在；但在電影裡，女主角三葉以巫女的身分在祭典上製作口嚼酒的儀式時卻被班上同學嘲笑，不禁令人好奇，在現代日本，巫女究竟是怎麼樣的存在呢？如果由我們外國人來看待，巫女在我們心中還是多多少少都披著一層神秘的面紗，也與日本神話傳說、宗教信仰都息息相關。以下為神道教巫女的細探。

一、巫女的起源

（一）神話傳說

巫女，就是與神明交流的女性。談到日本巫女，最早在古代日本神話裡就有出現過，《日本書紀¹⁴》記載的「天鈿女命」，在《古事記¹⁵》裡則被稱為「天宇受賣命」，被認為是巫女的祖先，也是技藝女神。傳說「天照大神」因生氣於弟弟「須佐之男」整天惹事生非，而將自己關進天岩戶裡，因天照大神是掌管太陽，關進天岩戶裡後整個世界陷入只有黑暗的日子，眾神為了解決這個問題，提議在洞口大開宴會，便讓天鈿女命在洞口載歌載舞，好奇外面情況的天照大神探頭出來偷看就被「天手力男神」拉出了洞外，整個世界便又重現光明。這個故事可說是巫女在降靈狀態中進行的太陽重生儀式，因此天鈿女命算是巫女的祖先。

（二）彌生時代

另外，在《魏志倭人傳》記載著彌生時代（西元前 300 年～西元 250 年）邪馬台國的女王「卑彌呼」，是開啟日本神道的領袖，在原始的日本是母系社會，卑彌呼「事鬼道，能惑眾」，因此會鬼道、法術的卑彌呼便能稱王，然而在當時，政治是根

¹⁴ 日本書紀：正史。又名為《日本紀》。採編年體。全漢文共 30 卷。記述神代至持統天皇時代的歷史。其書目的為對外宣揚國威，內容除了記述政治史之外亦包括文化史或社會史。

¹⁵ 古事記：為日本最古老的史書。共三卷。其書目的為對內保留上古傳說，多敘述皇室祖先的神話故事。

據卜卦決定的，而根據神靈附體的巫女啟示，就能主導國家政事。現在巫女的原形其實也可以說是從卑彌呼而來的，巫女的日語唸作「ミコ」，卑彌呼的日語則唸作「ヒミコ」，由此顯而易見。

（三）古墳時代（西元 250 年～538 年）

此時期祭祀儀式逐漸複雜，神社、神道漸漸產生。5 世紀大和朝廷統一日本後，演變成為以天皇氏族神—天照大神為中心的一套天神地祇系統和禮儀，這種所謂皇室神道是神社神道的核心。

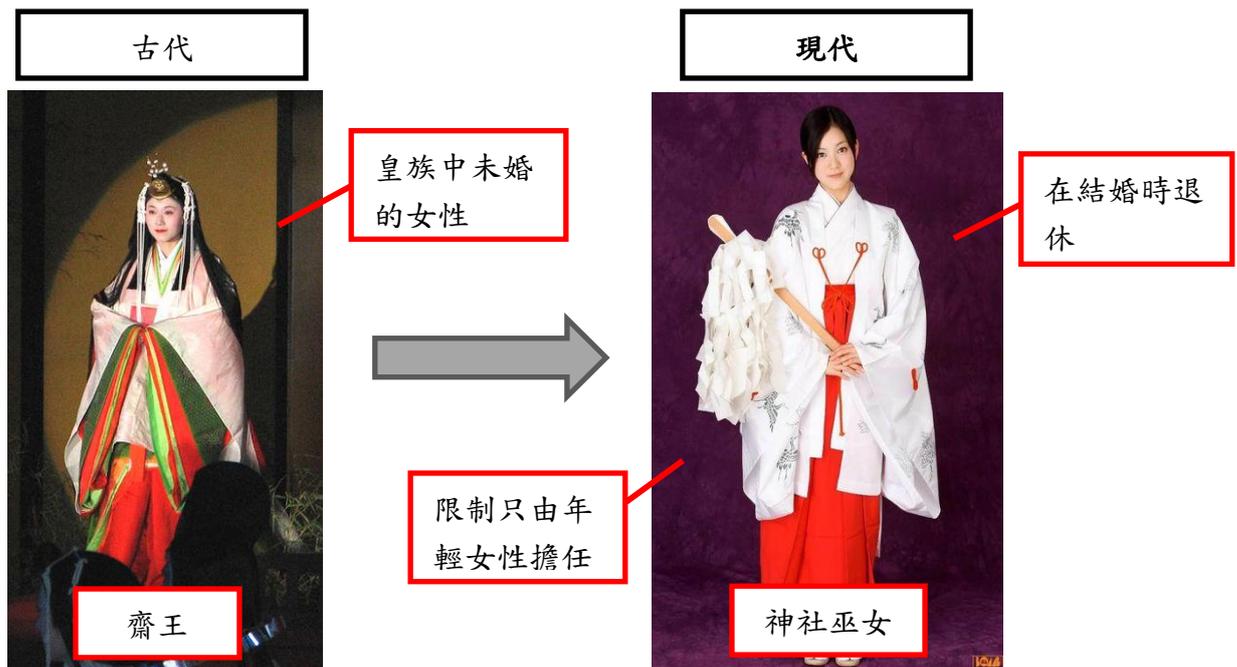
而要說日本第一位有史可查的巫女便是「豐楸入姬命」，她是日本第一代齋王¹⁶，在其父王崇神天皇時期奉祀天照大神（每一代齋王都要奉祀天照大神）。

二、巫女的概述

其實每當提起日本「巫女」就會和西方的「女巫」作聯想，也容易將兩者搞混，究竟他們有什麼樣的差別？

巫女和女巫的共通點是都會卜卦，古時日本巫女是與神溝通的存在，敬神是為了連接神和人的重要慣例，這就是古老祭祀文化的傳承。古人之所以祭祀，就是因為他們相信祖先與大自然的神靈會保佑著人民，因此劇中做為巫女後人的一葉奶奶、二葉、三葉都有特殊的力量。現在巫女則已經不再只有靈媒的身份了，而是在神社裡扮演著工作人員的角色。然而，西方和日本不同的地方在於，歐洲女巫通常都被認為是邪惡的象徵，尤其在宗教改革時有著嚴重的獵巫行為，但大多被迫害的往往都只是平民、不懂巫術的女性。

¹⁶ 齋王：潔淨未婚的公主，為神工作的人，即巫女。

資料來源：朱鷺田祐介(2012)《圖解巫女》

圖 4-2-1 古代巫女與現代巫女

(一) 巫女的種類

巫女有不同種類的面貌。在昭和初期，日本民俗學者柳田國男¹⁷，在其論文《巫女考》中，把日本的巫女分成，在神社工作的「神社（じんじゃ）巫女」，以及讓神靈附身在自己身上來傳達神諭或進行宗教儀式的「口寄（くちよせ）巫女」兩種。

1. 神社巫女

是與祭拜神道的神靈的儀式（祭祀）有關的女性。在古代神道中巫女所擔任的工作是非常重要的，但在明治時代（西元 1868 年～1972 年），由母系社會轉為父系社會時，神職被限制成只有男性才能擔任，因此有段時間中，女性神職者消失，巫女的立場從神職轉變成祭祀的助手。不過現在有許多地方仍存在著巫女神樂¹⁸、以巫女為主角的儀式。

另外在第二次世界大戰中，女性再次允許能夠擔任神職，因此現代神社巫女其實可以被認為是女性神職與女性祭祀助手的合稱。

¹⁷ 柳田國男：1875 年 7 月 31 日－1962 年 8 月 8 日，日本民俗學之父。

¹⁸ 巫女神樂：由巫女獻給神明的舞蹈。

2. 口寄（くちよせ）巫女

指的是讓神明或靈魂附身在自己身上，成為生者與死者或是神與人之間的媒介。口寄巫女多是以血統繼承家業，從家族中挑選具有能力與資質的女性來繼承。也有一些是成年後才發現有能力，進而被神明挑中附身，這些女性被稱為「神姥¹⁹」。

然而，在《你的名字》的角色設定裡，三葉他們家族的巫女身分比較像是兩種的混合，既是神社巫女也擁有口寄巫女的類似特徵，因故事劇情是男女主角穿越時空交換靈魂，並且拯救了三葉的家鄉，從這裡就可以發現身為巫女後人的三葉一家都有使用神明的力量，有這樣預知與「做夢²⁰」的能力。

（二）巫女的採物

巫女在舞蹈或祭祀時拿在手上的東西叫做採物。採物在神樂中是用來讓神靈依附的道具，時常被視為神明的分身。因此在特別重視的傳統場合，進行神樂之前，會舉行由神官把採物交給舞者的「寶渡式」。

宮廷內的御神樂用的採物有櫛（さかき）、幣帛、杖、篠、弓、劍、鉾、杓、葛（藤蔓）九種。民間的神樂也是以這些東西為基準，但也有使用鈴、扇、盆等的情況。採物有時也是神樂的題材，以揮動採物來增強神靈的力量。表 4-2-1 為常見採物一覽。

¹⁹ 神姥：通靈者的素質在後天開花結果的附身巫女。大多有視覺障礙，這會成為通靈能力覺醒的契機。

²⁰ 做夢：在電影中指的是交換靈魂。

表 4-2-1 常見採物一覽

玉串 (たまぐし) :

在榊 (楊桐樹枝) 上綁上紙垂, 即玉串。除了表示對神明的誠意, 也是確認與神之間的聯繫之物。

資料來源 :

<https://ameblo.jp/micochanblog>

圖 4-2-2

幣帛 (へいはく) :

也被稱為幣或者紙垂。用在淨化儀式之中, 有以風驅除汙穢的意思。

資料來源 : <http://heirinzi.blogspot.tw/2010/10/blog-post.html>

圖 4-2-3

神樂鈴 (かぐらすず) :

是在神樂時作為樂器使用。

資料來源 :

http://www.noboribetsu-spa.jp/?page_id=2094&lang=tw

圖 4-2-4

鉾先鈴 (ほこさきすず) :

又稱為劍先舞鈴。

資料來源 : <https://www.amazon.co.jp>

圖 4-2-5

扇（おうぎ）：
被浦安之舞等神樂作為舞蹈時的採
物使用。

資料來源：
<https://ameblo.jp/micochanblog>
圖 4-2-6

資料來源：朱鷺田祐介（2012）《圖解巫女》

二、 世界上的巫女

世界上的巫女有很多種，甚至連台灣的媽祖都算是巫女的一種，媽祖的形象深植人心，並且相關故事大家也比較了解，於是就介紹我們認為比較有趣的巫女。

（一） 巫堂²¹

“巫堂是朝鮮半島的附身巫女，大多數的巫都是女性，巫堂是占卜師或祭祀者，同時也會使用民俗療法，或是做為演藝人員，表演歌舞音樂。巫堂可分世襲制和與血緣無關。被神附身而成為巫女的降神巫，要成為巫堂必須進行降神的儀式。

巫堂所信仰的是朝鮮半島的諸神，大多為女神。成為巫堂的過程中，有時會伴隨著家人的犧牲，在反對當事者成為巫堂的家庭中，有人會突然死亡。透過家人的死，巫堂才得以來到神明身邊。

巫堂會利用家中某個房間為神堂，在此進行禮拜儀式，外人與家人都不能進入。此外巫堂也會進行醫療或驅除惡靈等行為。在降神的儀式中，以太鼓為中心的樂器演奏，一面跳舞一面進行儀式。降神的舞蹈中，有時會有引人發笑的短劇要素，因此巫堂也被視為一種傳統藝人。”——出自『圖解巫女』。

²¹ 巫堂一詞是由韓文翻譯成中文而來的。

（二）德爾菲的巫女

“德爾菲是位在希臘本土，帕爾納索斯山麓的古希臘神邦，現在只留下遺跡。在古代，這裡是建有以太陽神阿波羅神殿為中心聖地都市，聚集了許多前來祈求阿波羅神諭的人，傳達阿波羅神諭的德爾菲巫女，在古希臘相當具有影響力。

希臘神話中有許多下達神諭的場面，可以知道達爾菲自古以來就是神諭聖地，根據挖掘，聖域中有各地城邦國家所建的寶庫，被確認是希臘最古老的神諭中心。

宣告神諭時，被神父深的德爾菲巫女會說出難解的詩。神預備古希臘人視為神的旨意而尊敬，甚至可以影響城邦的政策，因此有時也會以行賄來左右神諭，進行情報戰。”——出自『圖解巫女』

第五章 總結

本研究是從 2016 年話題電影《你的名字》作為研究題材，從感人的故事情節中發現到日本神道文化充斥於日本人的日常生活中，進而引發探討神道的動機。本研究藉由相關書籍來探討日本的神道文化，起初先對電影進行簡單介紹，之後剖析其電影裡特殊物品的意義，最後在第四章節進入日本神道主題。

在歷史上，神道曾對日本政治、經濟、思想文化產生過重要影響。同時又是日本吸收消化外來文化的樞紐。神道作為日本兩千多年的文化現象和精神現象而延續至今，從神道與神社到日本巫女，我們可以發現日本人非常崇尚於萬物的神以及自然的信仰，把世間萬物都視為神來敬畏。神道在日本國民生活中仍然發揮一種特殊作用，從《你的名字》中，女主角家族以巫女身分代代相傳的信仰可以體現今天的日本人和神社有一種特定的關係和特殊的感情。神道對於日本人來說是傳統也是融入現代日本人生活中的信仰。

透過電影讓我們知道日本有神道教，平時在課堂上也不會接觸到這些東西，藉由這次的專題能讓我們對日本的神道文化有進一步的認識。

第六章 附錄

第一節 《你的名字》觀賞心得

謝錦庭：

「你的名字」對我來說是部有深度的動畫電影，每次看完都有不一樣的想法及發現，第一次觀賞時僅看到劇中男女主角對彼此的情感部分，第二次看完才真正了解整部電影的時間軸，在第三次觀賞則是看到守護傳統文化及家園的概念。

我覺得這部電影的題材有些部分十分寫實，反映出了真實社會的樣子，例如：住在鄉下的女主角嚮往東京生活，訴說有些人有著認為在都市生活是最好的的迷思，但在都市生活是否真的這麼好呢？這部分很誘發人省思。而男女主角的感情戲很觸動我的心，也是讓多數人激動的地方，特別是陰陽兩格的男女主角見面的那一刻，讓人看了甚為糾心，一般的戲劇通常會以美好且幸福的劇情當作收尾，而導演卻設計一個不一樣的結局，雖然不是大家喜歡的快樂結局，但最後的收尾卻充滿著唯美，別有風味。而劇中傳達傳統文化層面讓我對日本文化有了更多的認識，像是烏居、巫女、口嚼酒等。整體而言我認為「你的名字」是一部值得一看再看的經典動畫。

林運星：

2016年新海誠因為這部作品從擁有一批粉絲支持的導演，成為了一個面向全世界觀眾的導演。《你的名字。》繼承了新海誠一貫精美的畫風與細膩的情感，用出色的畫面演示出一部也許有些老梗但是依舊打動人心的故事。

以前看過新海誠的《秒速度五釐米》、《言葉之庭》，對新海誠作品的印象主要有「細膩」與「哀傷」，這樣的作品能吸引的是同樣喜歡這樣纖細題材的觀眾，跟能在大眾間廣為討論的電影相比，並不具備成為主流的元素，而這次卻不一樣，電影的影響力居然能輻射到平常完全不看動畫作品的觀眾。

即使你的名字口碑極佳，也許正因為口碑極佳，許多國家在上映前網路上已經有盜版橫行，台灣也不例外。而我在電影院正片播放映入眼簾第一幕流星殞落的畫面馬上被驚艷了，新海誠飽受讚譽的畫面名不虛傳，電影中幾首插曲的歌詞不僅表達了這段所蘊含的感情，也使影片更加有節奏感以及感人效果。音樂有著直擊人心的魔力，通過柔美動情的音樂配上聲優的獨白，使抒情性更強，也使影片更加動人，帶給觀眾更多的感動。你的名字的觀賞的細緻層次，要在電影院才能完全感受到。

你的名字對我來說像是一種極致的浪漫。我深刻地認為及認同人與人之間的不論是關係是如何脆弱及薄弱，即使多麼真心重視的感情，因為生活中無法預料就走上無疾而終的終點，太多原因，會逐漸稀釋人與人之間的牽連。電影中安排兩人「忘記名字」，彷彿是一種終將分離的宿命。由於巫女血統，三葉註定會在這輩子和別人有一次緣分，但也和她的媽媽和奶奶一樣，終將面臨完全忘記這件事的宿命。但是在行駛中的電車上，僅僅因為快速的一瞥和無法想起的記憶，就能毅然下車在城市中盲目奔跑直至在樓梯上與對方相遇，明明看似擦肩後就要錯過，最後居然同時相望產生新的邂逅。即使在那個我完全和你不相識的世界，還是靠著本能去尋找對方，這樣的尋找與遇見，就像是小小的奇蹟。

製造巨大的距離，最終是為了跨越它，這也是導演想要帶給觀眾的浪漫吧。

周佳蓉：

初次看完《你的名字》時，其實沒有多大的想法，雖然好看但也沒有讓人覺得刻骨銘心的感動，因為對於故事的時間軸、一些小細節還沒有很清楚，也不知道它們代表的意義，只覺得男女主角互動很有趣然後對於日本巫女與他們巫女家族環繞的神祕色彩感到好奇，還有以穿越時空與靈魂交換為題材的靈幻氛圍覺得很新奇，所以就很難理解原來他們的愛情是多們珍貴與難得。

但是看完幾遍之後就發覺，故事中有隱含很多的寓意，像是有趣特別的神幻細節，鳥居的意義、繩結的意義、口嚼酒的意義，還有一葉奶奶講過的話，讓我重複看了好幾遍，也思考了很多，了解後就覺得日本的文化實在是太酷了！因為對我來說，科幻、超自然還有傳統信仰比起感人的愛情路線還有趣，因為神幻、信仰讓我覺得好像有股魔力，總是披著一層神祕面紗，不是在現實生活中能夠常常接觸到的，所以會讓我感到更好奇，如果來比喻那種感覺，就有如《哈利波特》裡面的魔法吧！然而再加上時間軸的部分，多看幾遍了解之後，一切情節都說得通了，也對於他們的愛情和初次觀賞時有著不同的感受，因為他們之間是跨越時空、彼此互相努力而追尋得來的愛情，雖然既定的命運也是其中一部份的原因，不過經歷了生死交關後，他們的愛情確實是難能可貴的。

我認為這部電影之所以讓很多觀眾感到著迷，就在於其故事設定之細膩、時空邏輯清晰，還有每分每秒都能當作桌面的驚豔場景，再加上一些日本神祕的傳統信仰，看了一次又一次，也一次比一次能夠感受到更多，雖然沒有哭但是內心是感動的。這樣讓人一刻也無法離開視線的故事張力，應該就是《你的名字》的魅力吧！

高子馨：

平時很少看日本動畫電影且對動畫不了解的我，之前所看過的動畫電影全都是宮崎駿所畫的，直到台灣上映「你的名字」這部電影之後，開始在電視及網路上認識到新海誠這個名字，也因為在許多人極力推薦之下這部電影讓我感到非常有興趣。在只看預告的當下，覺得是部畫風寫實且優美的作品，不過當我觀賞完整部電影之後，讓我記憶最深的地方卻不是那畫風有多厲害，而是整部戲的劇情以及作者想透過這部電影帶給觀眾的意含，此中讓我最有感觸的是故事中發生了災難，看著主角們想如何挽回本來應該失去的一切、保護著彼此最重要的東西，我認為作者想讓觀眾知道，當碰到災難時不要輕易放棄任何一點的希望，在遇到困難時不要放棄，因為不拼一下永遠不會知道最後會有怎樣的結果。接下來是人生中的每個小細節都可能成為牽連著遙遠的未來的齒輪。還有就算忘記了重要的人事物，但那份重要的記憶一定會永遠存留在心裡的某處，等待著被觸碰的那一霎那。此外當每個場景及台詞搭上不同的配樂及最後面的主題曲，更能讓觀眾進入到劇情當中心就像被牽著一樣。也因為如此讓我理解為什麼如此多人都會一看再看，因為每次的觀看都可以找到些小細節都可以再感動一次，每次看完都能得到不同的力量。是部非常值得推薦給大家的動畫電影。

黃敏旻：

新海誠導演的作品總是帶給觀眾悲傷的結局，但是這部作品“你的名字”，打破了既有的規則，以每個人都會經歷過的高中時代來當作背景，因為這樣的原因使得這部戲更受到大眾歡迎，新海誠的畫風細膩，並且電影裡出現的場景大多數是真實存在，有著這樣的優勢更能打動人心。

電影的主軸圍繞在交換靈魂的男、女主角，新海誠的電影有個共通的因素“悲傷”，因為彗星因為分裂而墜落，導致女主角的出身地爆炸造成嚴重傷亡，而與交換靈魂的男主角暫時失去了聯絡，也想不起來對方的名字。時空交錯的背景設置讓電影更精彩，不單單只是交換靈魂這件事情。因為黃昏之時而相遇的兩個人，使得劇情更加生動。

踏入社會的男主角，不斷的尋找著關於女主角到訊息，直到某一天的偶然相遇，在樓梯上的交流，擔心認錯人的眼神，看得讓人感動。

第二節 《你的名字》展覽心得

謝錦庭：

2017/06/08

參觀完展「你的名字」特展後，讓我對這部動畫有更深層的認識，看著一張張作者的手繪稿，可以感受到作者對這部動畫作品的熱情及細膩，展覽內除了展示手繪稿，還介紹每個場景背後的意義，透過這樣的方式也幫助我了解觀賞電影時心中的疑問，特別的是展場中還將劇中最具代表性的樓梯場景實際的呈現出來，供民眾拍照，搭配劇中的音樂，讓人彷彿身歷其境，好像劇中人物，真的十分用心，看完展覽後，對這部動畫有了更深的喜愛。

圖 6-2-1 觀展合影

圖 6-2-2 展覽佈景

林運星：

2017/06/07

距離觀賞電影之後過了超過半年以上，夢幻的場景在觀影後開始至今偶爾還會閃現腦海，偶爾為了回味電影也會播放原聲帶欣賞隨著音樂沉浸到電影場景裡，雖然目前沒有機會實地去日本感受角色們的日常生活，終於在今年你的名字在日本的展覽飄洋過海來到離我們如此交通方便的士林科教館。為了專題不能錯過更加了解你的名字的機會，所以這次展覽對我們全體專題成員而言是必去行程。

展覽的展區分成幾個電影裡最有特色及令人喜愛的部分，例如風景區陳列電影中精緻的場景、音樂區播放與電影劇情緊緊相扣的主題曲，其中我最喜歡的是人物區的各式各樣的草稿及動畫設定稿，可以一窺當初電影成長的過程及欣賞作品時不會注意的幕後工作。我認為創作是非常值得尊敬且獨一無二的精神產物，而電影更是其中的浩大工程，我非常喜歡欣賞一個作品從無到有，從初具雛形到展翅綻放魅力的階段過程，希望自己能藉由欣賞能稍微觸及作品的想法和精神，或是單純地更加崇敬每個在創作領域揮灑熱情發光發熱的工作人員，因為有他們的存在，我們才能品嚐創作熟成的果實的甘甜滋味。

雖然說從小到大展覽也算看了不少次，對於怎麼看展覽仍是懵懵懂懂，不知道怎麼樣的欣賞算物超所值。展覽的性質和形式隨著時代風潮逐年改變，也跟創作品一樣，各花入各眼，沒有一定的評價標準。因為在看展覽之前已經看過官方出版的公式設定集，所以可能覺得內容不算很豐富，沒有意料之外的驚喜，看這次展覽不會比沒看之前展覽之前有一定程度的更了解電影本身，而比較台灣跟日本舉辦的展覽的公開內容似乎不是原汁原味引進，台灣的優點是有日本沒有的攝影區域，還可以租借男女主角的學校制服與場景合照代入作品的情境留下趣味紀念。日本飛驒市美術館的展覽最棒的是看完展覽之後就能按照剛才所看的內容實地走訪場景，從二次元走入三次元，展覽看不夠的地方就親身去走去體驗，是雙重的展覽呢。

周佳蓉：

2017/5/6(六)

決定了看展的日期，中午的時候就到士林科學教育館去看《你的名字》展，原本以為展覽差不多已經到尾聲人應該會很少，不過當天還是不少人來看展。

圖 6-2-3 一樓入口

圖 6-2-4 票根

這個展覽從開始到結束大致分了七個部分，只有最後的攝影區可以拍照，其他區都禁止拍照。一開始進去的第一個部分是說明《你的名字》的靈感來源、起源，作者新海誠把平安時代的小說《真假鴛鴦譜》當作電影的原形來參考，裡面是在講古代的時候故意把女孩子假扮成男孩子生活。然後這一區還有非常多的原稿畫作、劇情分鏡，上面還有附中文翻譯，整個看完就像是把電影在看過一遍的感覺。

第二區是人物的部分，令我印象最深刻的是，有每個人物的設定圖，都有畫出每個人物在白天、傍晚、晚上的陰影呈現，還有他們靈魂交換後的表情差異，覺得非常細緻，也領悟到原來做動畫在設定搞上就會花費了一番功夫。還有最喜歡的黑板場景也完全還原電影般地呈現出來，上面的字也如同劇情一樣一字不漏用粉筆寫了上去，字也很漂亮，不過很可惜沒辦法拍照。

第三區是場景圖的部分，真的覺得電影裡每個場景只要放入相框都能變成另一個藝術品的感覺，然而一看到電影中出現的經典場景不禁覺得有點感動。然後便接著進入第四區是我最喜歡的音樂部分，那區規模比較小，環繞著四首曲子的圓形場所，上面還附著日文歌詞與中文翻譯，覺得更能體會到其中含意，也發現歌詞和劇情都是有關連性的，因為沉浸在那樣氛圍中，待了一陣子還有點捨不得離開。

展覽尾聲部分是介紹新海誠其他作品集，然後發現到《你的名字》確實和以往作品不太一樣，多了歡樂的情節比較沒有那麼沉重。接著就是拍攝區了，重現了幾個經典的場景可以拍攝，不過能夠拍攝的地方有點少，覺得有點美中不足。

整個展覽仔細看完大概花了 45 分鐘左右，覺得展覽還滿豐富的，也對於電影的一切更加了解許多。

圖 6-2-5 拍照區

圖 6-2-6 拍照區

高子馨：

2017/06/08

在星期四利用課餘時間到科學教育館參觀你的名字展覽，展覽中可以看到作者與幕後團隊對於作品開始到完成的每一步，從故事的起源、到人物設定每一個小小的巧思細心的分畫過程賦予每個角色不同的成長背景與生命……等。

圖 6-2-7 觀展合影

展覽帶給人的感覺也像電影一樣給人簡簡單單確有可以在這簡單之中獲得能量和想給人的資訊，沒有過多的文字沒有過多的裝飾把重點呈現出來，參觀的民眾也是沒有過多的言語交流大家都靜靜的欣賞著幕後團隊的辛苦，也因為展示草稿與分鏡不能拍照所以大家都努力的用自己的眼睛與心感受，而不是拍個幾張照片就草草帶過。在展場中，我最喜歡的展示區就是 OST 音樂區，在一個五角形的空間裡有著日中的歌詞、播放這主題曲的音樂，一邊感受音樂一邊看著歌詞的內容此時腦中浮現著電影中的畫面，再次感受到當時看電影時獲得的感動。最後面的展區為可以拍照的圖片區，這裡裝飾著電影中出現的場景。平時都只能在螢幕中看到畫面，但當電影中的場景變成現實中的大小之後就算只是照片但彷彿自己就在電影之中看著當時主角們說台詞時的樣子。很幸運在觀賞完電影之後可以再來參觀展覽，讓我對這部電影的愛更深。

黃敏旻：

2017/05/19

利用沒有上課的時間去看了展覽。電影的票房熱賣，一連串的效應，台灣也有了你的名字的展覽。展覽一開始以作者的創作靈感（詩歌的名字）當作開頭，從無到有的製作過程一一展現。初設計的分鏡稿，一格一格加上時間軸，什麼時候該切入音樂，寫的相當清楚，原來時間點的搭配加上畫面的轉換，音樂下的時機點也是很重要的。分鏡稿結束後再來是設定人物的個性與動作，既然是男女之間的交換靈魂，那動作上肯定有所不一樣，一些小細節能讓觀眾在看電影的同時感受到明顯的不同之處。除了這些之外，每個人物身上的飾品或是衣服也是花了功夫，同樣一套制服，在光線不一樣的地方的配色也要跟著變化，作者對於電影的細膩程度是我無法想像的。

其中也有女主角在上課時黑板的字，讓喜歡這部電影的人更能融入其中，其中一面牆展示了糸守鎮的風景，每一張圖片都是一個回憶。

音樂也是一個重要的元素，因此特別把幾首歌的歌詞展示出來，光是看著歌詞聽著從喇叭出來的音樂，又讓人覺得彷彿身在電影其中。

圖 6-2-8 展區

第三節 歌曲與劇情的連結

電影當中音樂的搭配是不可或缺、相當重要的角色。就算再厲害的劇情或再美的畫面，如果少了配樂都會讓人覺得缺少一味;不同的曲調、節奏可以更快使觀眾更快進入劇情想表達的情緒。以下分別介紹電影中每首配樂所出現的場景和劇情概況。

表 6-3-1 原聲帶目錄

曲名	劇情連結
01 夢燈籠	最一開始播放的歌曲，帶出已經變社會人士的瀧及三葉的日常。
02 三葉上學	當三葉與四葉出門上學時的音樂。
03 糸守高中	上完雪野老師的課後，與勅使及早耶香連天的片段音樂。
04 初次的、東京	三葉變成瀧第一次見到東京時的音樂。
05 憧憬咖啡廳	三葉變成瀧初次的咖啡廳體驗，後面接到餐廳打工的場景
06 奧寺前輩的主題曲	吉他曲，三葉變成瀧與奧寺前輩相處時的音樂。
07 兩人的異狀	兩人為了解身體互換的現象，開始約法三章。
08 前前前世 (movie ver.)	電影主題曲，快轉了兩人互動、培養感情的劇情。
09 御神體	一葉奶奶闡述貫穿整部戲的「結/産靈(むすひ)」。
10 約會	鋼琴曲，瀧與奧寺前輩的約會。
11 秋日祭典	三葉接起勅使邀請他去祭典的電話。
12 喚起記憶的瀧	瀧在不曾再與三葉互換後，對三葉的記憶像夢醒一樣漸漸遺忘細節，只記得在找尋著什麼及一些曾經見過的場景，用鉛筆描繪出糸守的景色。
13 飛驒探訪	瀧帶著自己畫的素描與真太和奧寺前輩一起去飛驒

	尋找記憶的景色。
14 消失的町	當拉麵店老闆將他們載到系守高校時的音樂。看見原本美麗的系守鎮現在已成廢墟。
15 圖書館	不死心的瀧在圖書館翻閱關於三年前彗星墜落的資料，死亡名冊中查到敕使、早耶香與三葉的名字。
16 旅館之夜	延續著前幾首的氣氛，不解的瀧甚至開始懷疑都是自己的夢。
17 再次前往御神體	瀧為了證明自己所見所聞並非夢境，開始尋找夢中印象深刻的景象，瀧努力尋找自己曾經親手供奉的三葉的半身(口嚼酒)。
18 口嚼酒之旅	瀧透過了口嚼酒，聯繫起了與三葉的結，帶出三葉的一生。
19 作戰會議	拯救小鎮的作戰會議。
20 說服町長	三葉的爸爸發現是眼前的三葉是瀧而不是自己的女兒。
21 三葉的主題曲	三葉意識到已經喜歡上瀧，直奔東京找瀧。
22 看不見的兩人	瀧與三葉在山頂尋找對方，但聽得到卻看不到對方。
23 分身之時	夢燈籠的鋼琴弦樂版，當三葉和瀧看到日落時，同時說出「かたわれ時だ...」。
24 Sparkle (movie ver.)	盡力奔跑的三葉，美麗的夜空與絢麗的彗星尾。
25 約會 2	彗星墜落八年後，瀧與三葉過著一直在尋找某物的心情活著，並接續到電影開頭的畫面與台詞。
26 什麼都沒有 (movie edit.)	眾裡尋他千百度，擦身而過、驀然回首，那人卻在階道欄杆處。瀧、三葉彼此感到似曾相識，互問對方名字。

第四節 《你的名字》得獎紀錄

《你的名字》是部就算你是個對日本動畫電影不關注的人，都知道的一部電影。因為他所創下的佳績也是大家不能忽視的，以下列出在台灣的日本動畫電影票房紀錄以及《你的名字》在世界上所獲得的獎項介紹。

表 6-4-1 《你的名字》各獎項

獎項	獲獎對象	結果	
第 18 屆富川國際動畫節	長篇競賽部門 特別傑出獎	你的名字	獲獎
	長篇競賽部門 觀眾獎	你的名字	獲獎
第 29 屆東京國際影展	ARIGATO 獎	新海誠	獲獎
第 40 屆山路文子文化獎	山路文子文化獎	新海誠	獲獎
第 49 屆錫切斯影展	最佳動畫長片獎	你的名字	獲獎
第 40 屆 洛杉磯影評人協會獎	最佳動畫長片	你的名字	獲獎
第 60 屆倫敦影展	官方競賽片	你的名字	提名
女性影評人協會獎	最佳女性動畫	你的名字	提名
第 71 屆每日電影獎	每日電影獎最佳動畫長片	你的名字	獲獎
第 59 屆藍絲帶獎	最佳影片獎	你的名字	提名
	最佳導演獎	新海誠	提名
	藍絲帶獎特別獎	你的名字	獲獎
第 11 屆亞洲電影大獎	最佳劇本獎	新海誠	待定
Newtype×Machi★Asobi 動畫獎 2015-2016	作品獎（劇場上映部門）	你的名字	1 位
	主題曲獎	前前前世 （RADWIMPS）	2 位
	音樂獎（伴奏）	你的名字 （RADWIMPS）	2 位
	導演獎	新海誠	3 位
第 41 屆報知電影獎	作品獎	你的名字	提名
	特別獎	你的名字	獲獎
第 58 屆日本唱片大獎	特別獎	RADWIMPS	獲獎
第 29 屆 日刊體育電影大獎	最佳電影	你的名字	提名
	最佳導演	新海誠	獲獎
第 44 屆安妮獎	最佳獨立動畫片獎	你的名字	提名
	動畫部門 傑出成就獎	新海誠	提名

第 21 屆衛星獎	最佳動畫或混合媒體功能	你的名字	提名
第 40 回日本電影金像獎	話題獎	你的名字	獲獎
	最優秀動畫作品獎	你的名字	提名
	最優秀導演獎	新海誠	提名
	最優秀劇本獎	新海誠	獲獎
	最優秀音樂獎	Radwimps	獲獎

參考文獻

書籍：

- 山北篤（2014），《圖解日本神話》，台北：奇幻基地出版，頁 10-11。
- 茂木貞純（2016），《圖解神道教與季節禮儀事典》新北：遠足文化事業股份有限公司，頁 20-21，122-123。
- 朱鷺田祐介（2012），《圖解巫女》新北：楓書坊文化出版社，頁 10-13，32-33，156-159，166-167。
- 外山晴彥（2014），《日本神社事典》台北：台灣東販股份有限公司，頁 12-13。
- 張大柘。（2016）。宗教體制與日本的近代化：宗教文化出版社，頁 124-127

網頁：

- 小さいなお葬式 雑学のコラム，〈宗教・宗派の一覧〉，
<http://www.osohshiki.jp/column/article/149/>，2017.5.29。
- 宗教年鑑，〈日本文化庁宗教統計調査結果・平成 27 年度版〉，
<file:///C:/Users/charlie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/18N6GTC4/h28nenkan.pdf>，2017.5.29。
- nippon.com，〈日本人與宗教—「無宗教信仰」與「類宗教信仰」〉，
<http://www.nippon.com/hk/in-depth/a02901/>，2017.6.8。
- 蘋果即時，〈日本神社寺廟要這樣拜，正確流程告訴你〉，
<http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170428/1107559/>，
2017.6.10。
- KLOOK 客路，〈你知道神社和寺廟的差別嗎？參拜日本神社跟寺廟的「眉角」一次告訴你〉，
<https://www.klook.com/zh-TW/blog/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%A5%9E%E7%A4%BE/>，2017.6.10。

跟著相機去旅行 blog，〈日本神社簡介〉，

http://emilyhuang123.blogspot.tw/2012/07/blog-post_13.html，2017.6.10。

中文雜誌：翁郁婷(2017年)。*你的名字聖地巡禮*。Japan Walker，第19期，頁43-57。

笑酒藏，〈日本酒歷史〉，

http://www.gogosake.com/index.php?route=information/information&information_id=14，2017.08.06

udn 網路城邦，〈日本一の伏見稻荷大社〉，<http://blog.udn.com/lunhua168/5301922>，2017.11.22

組員分工表

組員 工作	謝錦庭	林運星	周佳蓉	高子馨	黃敏旻
前言	✓	✓	✓	✓	✓
作者概述				✓	
劇情					✓
人物介紹		✓			
特殊物品的 意義	✓				✓
神道與神社	✓	✓	✓	✓	✓
巫女			✓		✓
觀賞與展覽 心得	✓	✓	✓	✓	✓
歌曲與劇情的 連結				✓	
《你的名字》 得獎紀錄				✓	
總結	✓	✓	✓	✓	✓
翻譯	✓	✓	✓	✓	✓

專題報告修正要點

評審老師建議

1. 漢字錯誤須修正。
2. 部分未使用書名號。
3. 參考文獻的引用方法。
4. 有不少不正確的描述。

修正要點

1. 將新津城改正為新津誠。P.13
2. 神道起初發展自民間信仰及對大自然的敬仰自然演變而來。P.28
3. 御神樂是在宮中舉行。P.34
4. 在明治時代（西元 1868 年～1972 年），由母系社會轉為父系社會。P.50
5. 最原始的神社為三輪山的大神神社。P.29
6. 人死後會變成什麼？其靈魂便會成為神佛，這些成為神明的祖靈將守護家族，帶給後代繁榮。（佛教傳入日本後才有人死下地獄的概念）。P.34