

(日) 鸟山石燕 绘

希年 编著

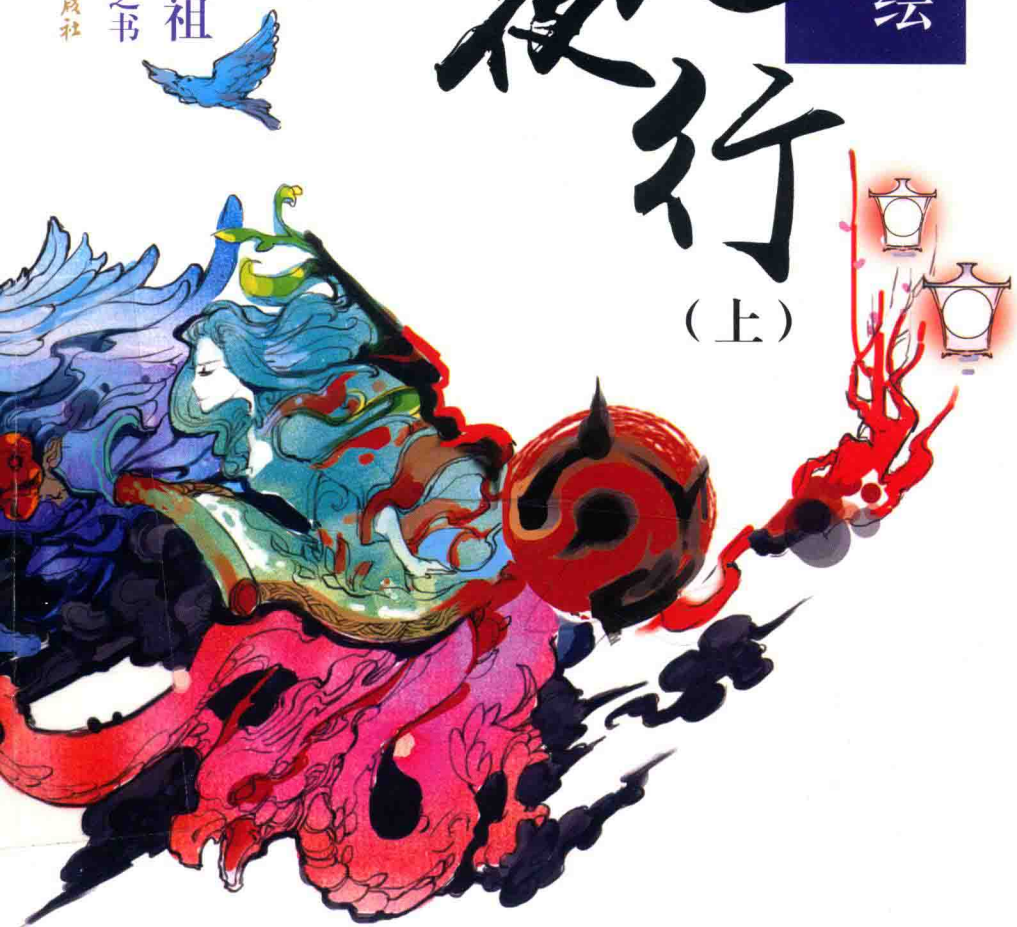
百鬼夜行

(上)

『阴阳师』手绘鼻祖

足本图解版日本妖怪经典形象创始之书

北方文艺出版社

鬼夜行

上

鸟山石燕 (绘)

希年 (编著)

◇ 作者简介 ◇

鸟山石燕（1712—1788），本名佐野丰房，江户时代著名的浮世绘师。浮世绘美人画大师喜多川歌麿、歌川流浮世绘创始人歌川丰春都师从于他。

鸟山石燕擅长妖怪题材，他参考中国古籍《三才图会》，又从日本民间故事中搜集了大量素材，整理并创作了《画图百鬼夜行》《今昔画图续百鬼》《今昔百鬼拾遗》《画图百器徒然袋》四部妖怪画卷，确立了代表日本文化的妖怪谱系。

◇ 封面画师简介 ◇

北落，本名方岩，日本光荣公司合作画师，著名人设画师。网易《新倩女幽魂》、腾讯《剑网3：指尖江湖》手绘指导；手游《问道》美术宣传图总监；电视剧《微微一笑很倾城》宣传画师、杨洋官微琴师图画师；3D日式和风回合制RPG手游、古风手绘手游引导者；意大利 Tocati 艺术节作品入选者，是一位富有创意和想象力的极美插画师。

本书收录了鸟山石燕毕生著作《画图百鬼夜行》《今昔画图续百鬼》《今昔百鬼拾遗》《画图百器徒然袋》中 201 种妖怪图绘。大师笔下，妖怪妙趣横生、形态各异，演绎着日本各地巷说怪谈，有如一部日本《山海经》。

时至今日，鸟山石燕创造出的妖怪形象仍活跃在文学、动画、游戏等不同领域，衍生出《地狱先生》《百鬼夜行抄》《鬼灯的冷彻》等经典漫画作品，所创妖怪形象也经常在游戏中登场，诸如手游《阴阳师》，更备受著名文学家京极夏彦、漫画家水木茂等人推崇。其作品魅力，书中可见一斑。

序 言

日本作为一个四面环海、灾害频发的岛国，经常要面临天灾人祸的挑战。在这种环境中，逐渐养成了日本人心怀忧患、敬畏自然的意识。中国的《山海经》流传到日本之后，与日本的本土传说经过长期的结合与演变，逐渐形成了具备特色的妖怪文化，和樱花、和服、相扑等一样成为了日本的文化符号。

在日本的志怪传说中，妖怪的种类繁多，有器物精魂幻化的付丧神，有流连尘世的仙魔，有自然天地间的精怪……而说起描述日本妖怪文化的经典，则不得不提及日本江户时代的浮世绘画家——鸟山石燕。

鸟山石燕，本名佐野丰房，生于正德2年（1712年），卒于天明8年（1788年），师从狩野派门下学习绘画，向俳句师东流斋燕志学习俳句。安永5年（1776年）他创作了著名的《画图百鬼夜行》，确立了他妖怪画师的地位，之后又创作了《今昔画图续百鬼》《今昔百鬼拾遗》《画图百器徒然带》。由于鸟山视野广阔、才华卓然，门下弟子众多，培养出喜多川歌麿、恋川春町、荣松斋长喜等画家。

据传，鸟山在创作画图百鬼夜行系列的时候年事已高，根本不为赚钱，只是作为上了年纪之后的爱好而画。其所属狩野派多被任命为幕府御用画师，常常被要求描绘一些与祈福有关的题材，除了

百鬼夜行

BAKUJI
YAMANO

高超的画技，还需要对中国、日本各种古典作品了如指掌。在鸟山的百鬼夜行系列作品中，有许多体现其古典知识功力的注释。

鸟山笔下的妖怪除了恐怖，更给人一种旖旎、神秘之感。此外，他引经据典，将妖怪们的来历和性情刻画得淋漓尽致。使妖怪从口头传说、手抄本等语言层面，向绘画这种具象化层面转变，也让人类对素未谋面的妖怪的恐惧心有了理所当然的理由和依托。

《画图百鬼夜行》绘有两百多种妖怪，其中一部分是由中国流传到日本之后有所演变的妖怪，如飞头蛮、穷奇等；一部分是记载于日本民间笔记或由人们口耳相传的妖怪，如天狗、琴古主等；还有一部分是鸟山为了讽刺时弊而创作的，如高女、大秃等（他的妖怪画作中，由他创作出来的妖怪约占三成）。

对于妖怪，大家会本能地感觉“可怕”，然而在日本的妖怪文化中，绝对坏的妖怪少之又少，具备善恶两面性是日本妖怪的特征，有些妖怪还是因缘际会由善转恶的。日本人对妖怪的概念和形象认知主要源于鸟山的著作。其作品在多年后仍然被人们热爱，甚至被视为“妖怪大全”、“妖怪之源”。

那么，在鸟山的那个年代（江户时代），这些画作对人们有哪些影响呢？

话说在日本战国和幕末时代，由于社会动荡，人们对社会一些不为人知的阴暗面心怀不安，妖怪热潮可以看作是这种心理的思想投射。而江户幕府在维系了150年太平盛世之后，就算有饥荒和自然灾害，人们的心境也不会再像战国时代那样惶惶不定了。江户时的出版文化繁荣，通过对版本的大量复制，把原本只有极少一部分人能接触到的画卷推向大众。鸟山笔下这种图画加注释的图鉴形式亦被江户后期的妖怪画沿用，注释中多用戏谑和讽刺，增加了妖怪画的趣味性和可读性。可以说，人们对妖怪的恐惧心反而减弱了。想象一下江户时代的人们拿着鸟山石燕的作品看得津津有味的样子，和现在的“妖怪热”是不是有些共通之处？从那时起人们对妖怪文化的喜爱就已经开始生根发芽了。

鸟山石燕的作品对当今时代的启发也是不可小觑的，以他笔下的妖怪为主题的创作活动十分活跃。在当代日本，妖怪题材的文学、动画及漫画作品早已打破国界，广为传播。这些作品中的妖怪有的危害人间，有的还具备人类一般的性格表情，与人为善，受到大众的喜爱。

あぶら
かち
鑿口

膝ひざの口とのぶえ

ひよもくあぶら

あぶら
あぶら
あぶら

あぶら

あぶら

あぶら

あぶら

あぶら

あぶら

あぶら

あぶら

【画图百鬼夜行 阴】

木魅	002
天狗	006
幽谷响	008
山童	010
山姥	012
犬神・白儿	014
猫又	016
河童	018
獭	020
垢尝	022
狸	024
穷奇	026
网剪	028
狐火	030

【画图百鬼夜行 阳】

络新妇	034
鼬	036
丛原火	038

目
录

三

钓瓶火	040
犬首凰火	042
姥姥火	044
火车	046
鸣屋	048
姑获鸟	050
海座头	052
野寺坊	054
高女	056
手之目	058
铁鼠	060
黑豕	062
飞头蛮	064
逆柱	066
反枕	068
雪女	070
生灵	072
死灵	074
幽灵	076

【画图百鬼夜行 风】

见越	080
精蛸姑	082
冰滑	084
牛身尖爪怪	086
蓬发怪	088
涂佛	090

濡女	092
滑头鬼	094
元兴寺	096
芋卯	098
青坊主	100
赤舌	102
丧肉	104
牛鬼	106
鸣哇	108

【今昔画图续百鬼 雨】

逢魔时	112
鬼	116
山精	118
魃	120
水虎	122
觉	124
酒颠童子	126
桥姬	128
般若	130

目次

003

寺啄	132
入内雀	134
玉藻前	136
长壁	138
丑时参	140

【今昔画图续百鬼 晦】

不知火	144
古战场火	146
青鹭火	148
提灯火	150
墓之火	152
火消婆	154
油赤子	156
片轮车	158
轮入道	160
阴摩罗鬼	162
皿算	164
人魂	166
舟幽灵	168
川赤子	170
古山茶之灵	172
加牟波理入道	174
雨降小僧	176
日和坊	178
青女房	180
毛倡妓	182
骨女	184

004

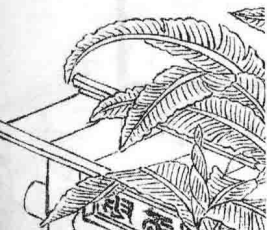

【今昔画图续百鬼 明】

鹤	188
以津真天	190
邪魅	192
魍魎	194
貉	196
野衾	198
野槌	200
土蜘蛛	202
比比	204
百百目鬼	206
震震	208
骸骨	210
天井下	212
大秃	214
大首	216
百百斧	218
金灵	220
天逆每	222
日出	224

目録

005

陰

画
園
百
鬼
夜
行

百鬼夜行

BAICAI
YEXING

○木こ魁ま

百年の樹よハ
神ありてかたちを
何ハ流とらふ

百鬼夜行

RAKON
YAKON

【木魅】

木魅，又名木灵、木魂，是寄宿在树木里的精灵，有时也指有此精灵寄宿的树木。木魅的外表和普通的树木差不多，但它可以山中灵活迅速地穿梭活动。据老人们讲，具有强大灵力的木魅并不会主动伤害人类，但如果有人想要砍掉它，那个人就会突然腹痛，而且伐木的人和其所在地区的人都会遭受极大的灾难和诅咒。所以当地人通常会标记出有木灵寄宿的树木，以阻止他人砍伐。

木魅和山神信仰颇有共通之处，古代文献《古事记》中称木魅为「木之神·久久能智神」，平安时代的词典《和名类聚抄》里面记载了木之神的日本名字——「古多万（コダマ）」。《源

氏物语》中还有「鬼神狐怪木魅」以及「木魅之鬼」等字样，这说明当时的人们认为木魅是一种类似于妖怪的存在。传说它们不仅能变身为怪火、野兽，还能变成人类的样子与人相恋。

说到树灵信仰，就不能不提到伊豆列岛的青岛，那里有一个设立在巨大杉木树根上的小庙，被称为「木灵神」。在八丈岛三根村，当地人砍树的时候一定要去「木灵神」那里献祭。