

本书以日本动画中的妖怪为研究对象，从妖怪的起源、分类、形象、性格、行为等方面进行了系统的梳理和总结。本书不仅是一本妖怪爱好者的入门读物，也是一本了解日本传统文化和民俗的绝佳读物。

怪谈

——日本动漫中的传统妖怪

RIBEN DONHMAN ZHONG DE CHUANTONG YAOGUAI

藤泽英树 著

曹心怡译 曹心怡 校

本书是妖怪爱好者的入门读物，也是一本了解日本传统文化和民俗的绝佳读物。本书不仅是一本妖怪爱好者的入门读物，也是一本了解日本传统文化和民俗的绝佳读物。

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

怪谈——日本动漫中的传统妖怪/周英著;李墨谦绘. —北京:中国传媒大学出版社,2009.6

(动画馆系列丛书/薛燕平主编)

ISBN 978-7-81127-643-5

I. 怪… II. ①周…②李… III. 动画片—电影评论—日本 IV. J905.313

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 070979 号

怪谈——日本动漫中的传统妖怪

主 编: 薛燕平

著 者: 周 英

插 画: 李墨谦

丛书策划: 张 旭

责任编辑: 冬 妮

封面设计: 大鹏工作室

责任印制: 范明懿

出 版 人: 蔡 翔

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 新华书店

印 刷:

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 12.75 彩插 1.5

版 次: 2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81127-643-5/J·643 定价: 39.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

谨以此书献给我的父母

无论我做什么,你们总是支持我;
无论什么时候,你们总是相信我;
无论多么冒险,你们总是鼓励我。
做你们的女儿,是我今生最大的幸运和幸福。

感谢

我的家人：

爸爸周启荣——当您听说我要开始写书时，比谁都高兴。

妈妈张玉兰——当您每次打电话都问起这本书时，我知道我真的该交稿了。

姐姐周 华——我在你的朋友中有很高的知名度，这都是因为你的谬赞。

弟弟周 一——你跟我分享读漫画的感受时，口气专业得不得了。

我的老师：

薛燕平老师——您大概是这个世界上最热心、最无私、最辛苦的主编了。

梅子涵老师——入学后第一次见面您就问起这本书，当时我都差点没反应过来。

我的好友：

李墨谦——本书插图作者，他认真阅读了原稿并用可靠的手对本书进行了修改。

于 姝——在我和她一起租房的那段时间，为了让我好好写书，她把仅有的一张桌子让给了我，还不得不在键盘噼里啪啦的伴奏中看书。

徐 丹——细致入微地和我分担写书时的情绪，无论是轻松愉快还是烦恼急躁。

秦付位——你四两拨千斤的话，常常让我觉得豁然开朗。

我的男友：

蔡呈祥——现在你再也不用听我唠叨写书的辛苦了！

我的电脑：

惠普 nc4010——没有谁比您更清楚这本书是怎么写出来的。说实在的，您还真对得起我把您带回家时付给别人的那笔“巨款”。五年啦，您的身板还是那么硬朗……

我的玩具：

羊 羊——自从我把你从上海抱回北京，你就一直跟着我颠沛流离。

小小熊——你那么小，小得可以坐在电脑边看我写书并陪我一起接受辐射。

序

关于《动画馆》系列丛书

其实策划《动画馆》系列丛书的初衷很单纯,这些选题都是我自己想写的。我要有时间、有能力,才舍不得叫别人写去呢。哈哈,咱这不是没那本事嘛。与其自己憋着好选题写不出来,叫那主意烂肚子里,不如叫有能力的人写。真要写出好书,对大家都有好处,起码我再写书需要参考资料时有现成的书看了。就跟那广告词说的一样“你好,我也好”。

《动画馆》系列丛书试图囊括与动画相关的所有领域的内容,比如说正在撰写的《怪谈——日本动漫中的传统妖怪》等专著。之所以做这件事是因为我一直认为,仅仅把动画自己那点事儿弄明白对动画艺术与产业的长期发展远远不够,必须搞明白与动画貌似无关却又有着千丝万缕联系的其他艺术门类与产业状况,才能使中国动画真正强大起来,例如动画和玩具、动画和漫画、动画和电子游戏、动画和儿童文学、动画和电视等等。只有把这些兄弟艺术门类与产业链的历史、特点、运营模式、成功经验、代表人物、经典案例以及它们与动画的关系研究透,动画艺术与产业才能立体与清晰。

因此,《动画馆》系列丛书将是一辈子的活儿,每半年能推出一本我就很开心了。开放性、独创性、不断更新与补充是这一系列产品的特点。当然,动画历史、流派、大师等方面的研究与引进、翻译国外优秀理论著作也是该系列丛书必不可少的内容。

我选择作者的标准很简单——有能力与激情,人品好。ACGT^①是很时髦的

① ACGT是我创造的一个专业名词,即动画(Anime)、漫画(Comic)、电子游戏(Game)和玩具(Toy)的综合简称。其实这一称谓在日本非常流行,一般用为ACG。我认为玩具也是必不可少的重要元素,因此把Toy增加了进去,便成了现在的ACGT。

东西,你叫老教授写“凉宫春日”玩具为什么“萌”倒一片男人,这不是明摆着为难人家吗?所以我不在意作者的专业背景与学历,只要对动画及动画周边某一领域有深入研究,有激情,想和读者分享自己的感受,确实够“转”,并且不指望通过写字发财就可以加入。现在几本书的作者就有在校学生,年纪都不大。但是他们确实是超级 ACGT 发烧友,这是所谓的专家学者们不具备的。

关于本书作者

最早认识周英是因为她要写一篇关于剪纸动画的毕业论文,于是这个学儿童文学的女孩经常天不亮就起床,从北京师范大学先骑车再换地铁赶到我们学校听我课(路上往返最少3个小时)。数九严寒,从不迟到,一坚持就是一年。

再深聊,发现这个名牌大学的女研究生的梦想竟然是去南方小城市做小学老师,给小朋友讲讲她喜欢的儿童文学故事,在海边走走,看看书,做做饭,过着与世无争、清心淡泊的生活。我不禁拍案叫道:“你这生活方式太动画片了!其实我也想这么活着!!只不过我不给小孩讲故事,我给他们看动画片!另外,我不会做饭,我喜欢吃饭。到时候我找你吃海鲜去吧?”周英很痛快地说:“行!管够!”

再之后我发现这位女硕士对儿童文学的热爱程度远远超乎我的想象,她兼职教外国人说中国话的微薄工资几乎全部用来买相关专业书籍。曾经有一段时间我们俩“抽风”似的比赛谁在卓越网买书花的钱多——当然我突击买书是为了凑报销用的发票,而她……

当时我正雄心勃勃地为《日本动画》一书做准备,把市面上与日本有关的中文书几乎买全了,打算先把这些书都看完,对日本有个整体了解再动笔。于是我对这个穷学生说:“你不是在写日本妖怪吗,我这所有日本方面的书你都可以借去看,省点钱。”结果这孩子竟然说:“不用了,谢谢您,您给我个书目就可以了,我自己买。书这种东西还是自己有,心里比较踏实。”

一个爱书如命的人不会坏到哪去,更何况还是一个爱儿童文学书的人。我不由得想说:“你‘无耻’的样子颇有为师年轻时的风范。”

如今周英已经是儿童文学的博士了,但她是认识的为数不多的几个怎么看也不像博士的人。依旧向往着海边小镇的炊烟袅袅,依旧喜欢小孩,依旧爱书如命地为卓越网贡献力量。有一次她很认真地问我:“薛老师,您说我博士毕业了,就有资格去当个小学老师了吧?南方,海边,小城市就行。人家会要我吗?”

我说:“你先找个男朋友再说吧。”

“有!我有男朋友!真的,有!”

一个有女朋友的女博士;一个偶尔会对儿童文学尴尬的现状说两句粗话的女孩;一个深感儿童文学与动画必定有密切联系并努力探寻其中奥妙的“非专业人士”,这就是我印象中的周英。

关于日本传统妖怪与动漫的关系

我曾经在《非主流动画电影》那本书的后记里说自己下本书要写《日本动画》，但是我暂时放弃了，因为日本动画实在太过博大精深，绝非一本书可以说清楚的。目前的我没这个能力把“日本动画”这四个字说透彻。那么与其在一本书里费尽心血也说不全面，还不如将“日本动画”拆解开来，从不同角度切入，也许这样写个二三十年，搞个四五十本书就能将其阐述全面了。

于是《怪谈——日本动漫中的传统妖怪》拉开了这个浩大工程的序幕。这本书不仅阐述了妖怪在日本动漫中的应用，还研究了日本戏剧、文学、真人影视作品中的传统妖怪形象。作者分析了自然、宗教以及其他国家文化对日本传统妖怪演变的影响，并探寻了传统妖怪会成为日本艺术创作永恒主题的原因。

在此我还想介绍一下本书插画作者——李墨谦。他就是《动画馆》系列丛书之《世界著名玩具公司》一书的作者，中国传媒大学南广学院动画专业的毕业生。这孩子对日本传统妖怪的痴迷程度丝毫不亚于收集玩具，有时我甚至觉得他对妖怪的好奇与研究近乎狂热。多年来他不仅坚持绘制“百鬼夜行图”（目前已经画了近300个，并对每一个妖怪进行详细介绍），而且经常主动接近各种“灵异现象”（比如说大半夜爬到学校后面那座古墓成林的山上并声称真的看见了什么）……

一个骨子里相信这世界有妖怪的动画专业人士负责插画；

一个骨子里相信这世界上的妖怪是善良、可爱的儿童文学博士负责写字；

我想这应该是一本图文并茂的好书。

《动画馆》系列丛书 主编
中国传媒大学动画学院 教师
薛燕平
2008年圣诞夜 于北京

缘起

2 007年4月的一天中午,北广(比起“中国传媒大学”来,我还是觉得北广更为顺口)动画学院的薛燕平老师上完课之后,跟我谈起了 Punk Lee(李墨谦,本书插图作者)的画作《百鬼夜行》。这些画都是依据日本民间的妖怪传说而作,已经完成了100多幅,还获得了南广首届漫画节金奖。薛老师说,日本动漫中有很多都受到了妖怪文化的影响,如果能写一本关于“日本动漫中的妖怪”的书,再配上 Punk Lee 的这些画,一定很不错。

“嗯,应该是的。”我说。

可我没想到的是,薛老师的这番话并不只是说说而已;更没想到的是,写书的任务后来竟然落到了我头上!我没有想到,首先是因为我对日本妖怪文化并不怎么了解;其次,我看过的日本动漫也并不丰富。以如此浅陋的基础去写书,岂不是自不量力?因此当时我并没有应承下来。

然而当我看了 Punk Lee 的《百鬼夜行》图之后,却真的想要好好了解一下日本妖怪了。

在看到 Punk Lee 的画之前,我也看过一些现在人们画的“妖怪图”。或许是因为我视野狭窄、阅历浅薄,没有看到更多更好的作品,反正就我所看到的那些画而言,它们不是极尽恐怖之能事,就是千“人”一面、难分彼此,无论从造型还是色彩上来看都难脱前人的窠臼,有的甚至难逃模仿、剽窃之嫌。而 Punk Lee 的“百鬼夜行”却有一种能抓住人心的力量,那些在日本民间游走了不知多少年的妖怪,经过了无数版本的演绎,到了 Punk Lee 手中,变得十分可爱,活灵活现,似乎就要从纸上跳出来一样。如果有一天他们真的出现在我面前,我也一定不会被吓跑,而是会走上前去,让他们给我讲讲各自的故事。妖怪们在每个人心中和笔下的样子都是不一样的,然而直到他们以 Punk Lee 笔下那种活泼生动的模样出现在我面前时,我才真正想要跟他们打打交道,想要追根溯源,看看这些妖怪们的面貌是如何在历经千年之后渐渐形成的。再一想到可以用 Punk Lee 的《百鬼夜行》作为书的插图,

就更让我欢欣鼓舞了。这是促成我写这本书的重要原因之一。

重要原因之二,是这些妖怪们“阴魂不散”、“妖言惑众”,在日本(其实已不仅仅是日本)文学、绘画、雕塑、音乐……中飘飘忽忽、缠缠绕绕已千百年矣。近几十年来,妖怪们不仅没有隐退,反而在漫画、电影(尤其是动画片)中各显神通,大放异彩。比如水木茂的漫画《鬼太郎》,宫崎骏的动画片《幽灵公主》、《千与千寻》、《龙猫》等等,无不为妖怪们注入了新的生命力。喜欢日本动漫的人,对日本传统的妖怪们一定不会陌生。在一些以妖怪为主角的动漫作品中,我们可以触摸到一条从古至今延续着的脉络。那些早已为人所熟知的形象,是日本民间文化的一部分,并且很幸运地被承续了下来。日本的妖怪文化像是一株千年古木,虽然如今赖以生存的土地日渐贫瘠,毕竟还是根深叶茂;而中国《山海经》式的瑰丽想象,却已如游丝般奄奄一息了。日本的妖怪文化是如何被传承下来的?又是如何随着时代的变迁而改头换面,又始终保持着自己的神髓的?这是很值得深究的。在日本,这方面的研究有很多,被介绍到中国来的却很少。“世界妖怪协会”会长水木茂(Mitsuki Shigeru)先生将研究妖怪当做毕生的事业,直到今日还在孜孜不倦地探寻妖怪世界中的秘密。与中国的妖魔鬼怪相比,日本的妖怪何其幸福!近年来,国内对日本文化的关注和研究热情很高,对日本各种艺术的介绍也很充分,然而对日本传统妖怪文化的关注却并不是很多。能在这一领域做一点事情,是很有意义的。这就是我写这本书的另一个原因。

日本人对待妖怪是充满善意、温情的,不仅很真诚地信其有,还头头是道地描述每一种妖怪的来历和特点,对他们的行动也有很细腻、很人性化的解释。比如说,日本人认为妖怪和人一样有好有坏,一些作恶的妖怪也不是生来就很坏,而常常是被一些难以控制的因素或难以排遣的情结所困扰,最后才变成了为非作歹的妖怪。随便举个例子吧:《鬼太郎》中的“跼脚妖”,被一时贪心的撒沙婆婆唤醒之后开始作恶,给妖怪们吃催眠花的花粉,把他们变成供血树并吸取他们身上的灵气来壮大自己(在日本人的传统观念中,树木本身就是神,蕴含着灵气)。跼脚妖作恶时不顾一切,破坏性很强,大多数妖怪都惨遭毒手,变成了树。而他被制服后失去了作恶能力,变回了被撒沙婆婆唤醒前的样子。面对手无缚鸡之力的跼脚妖,险些被他害死的鬼太郎在恢复神力后并没有对他斩尽杀绝,而是像对待小孩子一样温柔地把他送回沙子里,好像什么都没有发生过。再比如《幽灵公主》中的森林之神、《风之谷》中的荷母、《千与千寻》里的无面鬼,他们的本性都是好的,都有神性和灵性,只不过是逼得走投无路或者是受到了诱惑,才被迫做了有破坏性的事。他们的冲冠一怒,往往会令天地为之变色。而当对手(往往是人类)用纯真和善良去抚慰他们,或者稍稍做出让步,敛一敛自己的残暴和贪婪时,一切就又复归平静,他们也重新回到原来的样子,恢复了原有的灵性和纯洁。这前后的面貌举止反差极大。而那些做了坏事的妖怪和神灵也往往能及时省视到自己的过错。比如撒沙婆婆在关键时刻起了很大的作用,森林之神在找到自己的头后立刻将功补过,赐还了被其摧毁的郁郁苍苍……这些都是妖怪世界中很有人情味的地方。这种温和、慈悲的

态度,没有斤斤计较的狭隘,人和妖怪都在宽容和悲悯中得以升华,并最终“放下屠刀,立地成佛”。因此我觉得:

不狭隘、大慈悲的宗教是可爱的宗教。

不呆板、真性情的妖怪是可爱的妖怪。

诸如此类的方方面面,使我对日本妖怪越来越感兴趣。这些兴趣点点滴滴地汇聚起来,在我心中慢慢发酵,到了后来简直有了“山雨欲来风满楼”的架势。那段时间,我常常会毫无来由地在读书、看电影的时候想到妖怪——哪怕它们其实与妖怪并不相干,我也会被其中的某些片断所触动,并将之与日本妖怪联系起来。这样的状况愈演愈烈。那天,当我读到爱尔兰诗人叶芝早期的作品《凯尔特的薄暮》时,终于下了写这本书的决心。这本书搜集了流传于爱尔兰西北部地区的古老神话和民间传说,其中大量的篇幅是关于鬼怪和仙人的故事。在这本书中,我不仅看到了许多深深吸引着我的鬼怪传说,还看到了叶芝对这些民间传说的推崇。书的封底有几行文字:“民间艺术实际上是思想中最古老的贵族,它拒绝短暂易逝、微不足道的东西,也不接纳仅仅是小聪明和俗艳之物,更拒绝粗俗和虚伪;它搜集了一代代人最质朴、最深刻的思想,所以,它堪称所有伟大艺术的发源地。”

我喜欢叶芝的诗。既然现在连这个诗人都来“暗示”我了,看来我真的要动笔了。读到叶芝的这本书是个偶然,然而这个偶然却点燃了我向“所有伟大艺术的发源地”靠近的愿望。不管我是不是真的通过写这本书向它靠近了一点,至少也算是做出了尝试和努力。一些事情,决定不做很容易,一了百了。但是我深知自己的懒惰:如果不开始做一件事,恐怕永远都只能停留在现有的水平,只有被逼着,才肯认真真读一点书。

那么就逼自己一下吧!

而我与妖怪的缘分,也因此而起。

目 录

序 /1

缘起 /1

第1章 日本传统妖怪 /9

第一节 妖怪的传说 /9

一、妖怪是什么？ /9

二、妖怪是不存在的吗？ /14

三、妖怪是可怕的吗？ /15

四、日本妖怪传说 /17

五、日本妖怪学 /19

第二节 一些典型的妖怪 /21

一、天生异物类 /21

二、半神类 /25

三、人形类 /28

四、动物、植物和物品幻化类 /31

五、自然类 /34

六、灵魂类 /37

第2章 日本妖怪文化探源 /43

第一节 日本的自然环境与妖怪文化的产生 /44

第二节 日本宗教信仰与妖怪文化的渊源 /45

2 ◇	怪谈——日本动漫中的传统妖怪	
第三节	其他国家对本国妖怪文化的影响	/50
	一、中国的影响	/51
	二、印度的影响	/55
第四节	妖怪文化在日本人生活中的投映	/58
第3章	日本妖怪文化在艺术中的体现	/69
引言	妖怪文化的古今境遇	/69
第一节	妖怪文化与日本文学	/71
	一、民间传说与物语文学中的妖怪文化	/71
	二、日本儿童文学中的妖怪文化	/74
第二节	妖怪文化与日本戏剧	/93
	一、能	/93
	二、狂言	/95
	三、净琉璃	/95
	四、歌舞伎	/96
第三节	妖怪文化与明治以前的日本绘画	/97
第四节	妖怪文化与日本真人影视	/101
	一、《楳山节考》中的母亲与山姥	/103
	二、黑泽明:《梦》中的传说与自然	/107
	三、《雨月物语》中的怨灵	/113
	四、《百鬼夜行抄》:看不见的故事	/115
第4章	妖怪文化在动漫作品中的体现	/127
第一节	水木茂的妖怪世界	/128
	一、水木茂其人	/128
	二、《鬼太郎》与日本传统妖怪	/130
	三、水木茂作品中的妖怪文化哲学	/143
	四、《妖怪大战争》	/148
	五、“水木之路”与“妖怪都市”——水木茂纪念馆	/150
第二节	吉卜力工作室的动画片	/152
	一、《千与千寻》中的妖怪与日本“汤文化”	/153
	二、《百变狸猫》与日本狸猫传说	/159
	三、《龙猫》中的龙猫与日本人的“森林崇拜”	/165
	四、《幽灵公主》:被屠杀的兽神	/169
第三节	日本其他动漫作品中的妖怪文化	/173
	一、《犬夜叉》中的七宝与日本狐妖	/173
	二、《河童之夏》——人类眼中的妖怪·妖怪眼中的人类	/180

三、《吸血鬼猎人 D》中的东西方妖怪文化	/186
第四节 中日妖怪文化在动漫作品中的差异	/191
一、古代典籍中的中国妖怪	/192
二、中国内地动画片中的妖怪	/195
三、港台动画片中的妖怪	/199
余论 传统妖怪文化的价值和意义	/203
主要参考书目	/207
后记	/209

图1 赤鬼

图2 牛鬼

图3 风神

图4 幽灵

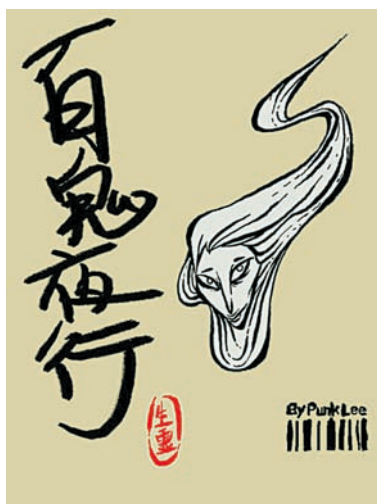

图5 生灵

图6 河童

图7 水虎

图8 川太郎

图9 カワッパ

图10 ネネコ

图11 ガワル

图12 酒呑童子

图13 茨木童子

图14 鸟天狗

图15 木叶天狗

图16 狗宝

图17 鼻高天狗

图18 天狗砵

图19 海坊主

图20 一眼坊主

图21 舟幽灵

图22 座敷童子

图23 山爷

图24 山姥