

讲

妖怪

综合画法

日本漫画大师

超人气

奇异的联想法
和绘画技法

(日) 合同太郎 著
优莱柏 译

天狗、九尾狐、雪女、土蜘蛛……

本书精选 30 种妖怪案例
解决绘制技巧中的难点!

云南出版集团
云南美术出版社

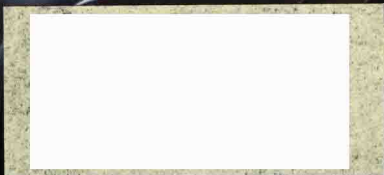
漫库

www.td20.com.cn

超人气日本漫画大师讲妖怪综合画法

奇异的联想法和绘画技法

图书在版编目(CIP)数据

超人气日本漫画大师讲妖怪综合画法 / (日) 合间太郎著; 优莱柏译. -- 昆明: 云南美术出版社, 2017.11

ISBN 978-7-5489-2904-8

I. ①超… II. ①合… ②优… III. ①漫画-绘画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 259942 号

Copyright © 2016 Taro Aima

Copyright © 2016 Genkosha Co., Ltd.

选题策划: 厦门优莱柏网络科技有限公司 北京漫库文化传媒有限公司

监修: 朱 瑾

责任编辑: 黄中英 吴 夏

责任校对: 张亦珺 胡国泉

封面设计: 付 巍

超人气日本漫画大师讲妖怪综合画法

(日) 合间太郎 著
优莱柏 译

出版发行: 云南出版集团

云南美术出版社 (云南省昆明市环城西路 609 号)

印 装: 北京美图印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 9

字 数: 300 千

印 数: 1~4000

版 次: 2017 年 11 月第 1 版

印 次: 2017 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5489-2904-8

定 价: 49.90 元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

欢迎进入 妖怪角色的世界

“见无形之形，闻无声之声”。

这是一句描绘东洋思想的名言，也是我非常喜欢的一句话。

不觉得这句话像是在表达对妖怪们的敬畏和热爱之情吗？

我个人认为，作为一名画师，在创作角色时，能否对这个角色倾注爱意，并将这份爱展现出来，是非常重要的。

所谓妖怪，是在自然和人类之间暧昧模糊的交界处游荡的族类。

每当我对妖怪角色倾注我的爱意时，便不由地想起这句话。

本书是介绍合间太郎和 NACHIKO 绘制妖怪角色的构思要点。

希望能够帮助各位在创作妖怪角色时，多倾注一份爱意。

同时也希望通过本书，让我们为那些飘荡在大自然和我们心中的“无形之物”赋予形态，向那些“无声之物”传达我们的声音。

合间太郎

妖怪源自人类对 自然现象的不安和恐惧

“妖怪”是指除人类和神仙外，存在于天地中的超自然生命，超越人类认知的神秘现象或物体。

虽然从山间到河边，从草原到戈壁都有人类生活的痕迹，但以人类有限的认知，仍然无法全然了解大自然所具有的、神秘的力量。即便是现代的人类，对于地震、海啸、台风等自然灾害仍然抱有敬畏之心，而那些不具备科学知识的古代人，只能将这类自然现象归结为“人类之外的某种事物所引发的现象”。于是，这些能够带来自然灾害的“超自然存在”便被称作“妖怪”，其中包括鬼、大蛇、天狗等，“给人类带来灾难的族类”也就应运而生。

从“使用超自然的力量”这个角度上说，除妖怪之外，

什么是妖怪？

“神明”也具有同样的能力。关于神明和妖怪的区别，民俗学家柳田国男先生曾提出过“妖怪即被贬谪的神明”的观点。然而，众多文学作品中，既有神明化的妖怪，也有妖怪化的神明，因此，将妖怪统称为“被贬谪的神明”未免有失偏颇。比如，附身在人身上的“犬神”，既是妖怪，也属于神明。我认为妖怪和神明之间的区别，取决于他们与人类的关系或状态。

此外，虽同为妖怪，其行为却也千差万别——既有助人为乐的善良妖怪，也有喜欢吓唬和捉弄人类的妖怪。他们还算比较可爱的类型，另外有一些可怕的妖怪会化成人形或某种物体，蛊惑或加害于人。

妖怪的行为模式

助人为乐

此类妖怪乐于替人类干活，帮助人类壮大家业，养育人类弃儿等。

惊吓人类

此类妖怪可根据惊吓人类的程度不同进一步细分——有的妖怪只是单纯的恶作剧，有的妖怪则会直接袭击人类。

化身为人

此类妖怪化身为人，接近和蛊惑人类，令其止步不前。狐妖或狸妖就是其中的典型。

加害于人

此类妖怪面目狰狞，不但会附在人类身上，致其生病，还会伤其体肤，甚至将其吞食。

著名画师笔下诞生过 许多妖怪题材的名画

从文明诞生之初，妖怪就已经存在，并被人们称作“物之怪”而畏惧着。从平安时代开始，鬼魂、怪物、幻兽等形象就已经被创作成画，妖怪的具体形象因此得以传播。《日本灵异记》《今昔物语集》等多部收集整理与妖怪相关的奇闻异事书籍随之诞生，当时甚至还萌生了将妖怪视同神灵的信仰。室町时代则流行绘卷物、《御伽草子》等绘画故事作品，其中，描绘鬼怪在街上游走的著名画作《百鬼夜行》也顺势而生。同时出现的还有以消灭妖怪为主要剧情的故事，妖怪的形象逐渐成为了人们娱乐的素材。

进入江户时代后，出现了图鉴形式的妖怪画作。由鸟山石燕创作的《画图百鬼夜行》，对妖怪的描写细腻而富有感情，是其中的经典之作，使后世对妖怪的印象产生了深远的

不同时代的妖怪

影响。此外，葛饰北斋、月冈芳年、歌川国芳等名家画师也为妖怪题材的画作留下了不少经典作品。

明治维新之后，受欧化政策的影响，妖怪作品的人气一度陷入低迷，但英国籍作家小泉八云创作的《怪谈》中，仍以飞头蛮、雪女等日本传统妖怪的形象作为题材。妖怪题材的作品真正重回大众视野则是在“二战”结束后，漫画家水木茂创作的《GeGeGe的鬼太郎》红遍日本全国，当时便掀起了妖怪题材的热潮。

如今，妖怪题材的漫画和小说作品大量发行，从与人类为敌到与人类为友，作品的表现手法多种多样。2013年任天堂发售的3DS平台游戏《妖怪手表》如今已经漫画化、动画化，其主题歌也红遍日本，享有极高的人气。

引发现代妖怪热潮的代表作

GeGeGe 的鬼太郎

漫画家水木茂的代表作，讲述以鬼太郎为首的善良妖怪与加害人类的妖怪进行战斗的故事。

婆婆气

在这部由畠中惠创作的奇幻题材历史小说中，体弱多病的富商小开一太郎与妖怪联手，解决了发生在江户的一些奇怪事件。

妖怪手表

小学五年级学生天野景太使用妖怪手表，处理一系列和妖怪有关的疑难案件。该作品因对妖怪进行了可爱的描写，而成为人们街谈巷议的热门话题。

作者简介

九十九神

合间太郎

化猫

【合间太郎】

插画师

本着提高插画师职业的社会地位，改善插画师工作环境的初衷，于2011年成立了株式会社e-loop。与一众喜欢妖怪的画师共同隶属于“晚霞惠比寿”。

枕返

化猫、枕返、火车、引入秃、夜叉鬼：引自<http://yuyake-ebisu.main.jp>（“晚霞惠比寿”官网）。

九十九神：于合间太郎个人画展“大满样”展出，题名“欢笑九十九神”。

【关联书籍】

世界妖怪大百科
(学研教育出版)

大魄力! 日本妖怪大百科
(西东社)

妖怪角色大辞典
(KANZEN出版社)

其他

火
车

引
入
秃

夜
叉
鬼

【关联游戏】

魔法使与黑猫维兹
(COLOPL)

阴阳师~平安妖奇谭~
(Drecom)

逆转的奥赛罗尼亚
(DeNA)

其他

狐
妻

追
逐
坡

袂
雀

NACHIKO

【NACHIKO】

插画师

隶属于“晚霞惠比寿”

狐妻、袂雀、追逐坡、七寻蛙、大猫、茨木童子：引自<http://yuyake-ebisu.main.jp>（晚霞惠比寿官网）

【关联书籍】

妖怪角色大辞典
(KANZEN出版社)

战国时代武将列传
(KANZEN出版社)

武士最强图鉴
(永冈书店)

浅显易懂! 日本历史人物大事典
(西东社)

七寻蛙

其他

大猫

【关联游戏】

魔法使与黑猫维兹
(COLOPL)

阴阳师~平安妖奇谭~
(Drecom)

战国修罗SOUL
(Creek and River)

其他

茨木童子

妖怪出没之地

妖怪经常出没于水边、村落等各种场所。
尤其是现实世界和异界“交界”的地方，更容易出现妖怪。

村落或家中也有可能出现妖怪

妖怪经常出没的场所，通常就是被视为“现实世界”（人类居住）和“异界”（妖怪居住）的交界地带。容易被视为“交界”地带的，包括高山、森林、大海等人类少有踏足过的领域，人们经常能在这些地带遇见妖怪。

人们认为山中隐匿着某种古老而神秘的力量，有些山里甚至因居住着“怪物”而禁止人类出入。而世人所熟知的天狗、山姥等，因多出没于山中，与山渊源很深，被视为山妖。人类虽然可以在河、川、海中游泳，但无法居住在水底。因此，水下的世界自然也成为人类心中的“未知领域”，并相信在那里生活着令人恐惧的妖怪，其中既有河童、小豆洗这类有形有貌的妖怪，也有海坊主之类不明面目的妖怪。

而人类日常的住所也会有妖怪出没。有的妖怪会出现在路上惊吓行人，有的妖怪会在夜里出来袭击人类。此外还有狐妖或狸妖化身成人，蛊惑人类，甚至会有妖怪出现在房屋内，尤其是不见天日的暗处或潮湿的角落。

妖怪出现时的外形千差万别，有的变身为人类或动物，有的则是由器物变化而来，比如一反木棉和唐伞小妖等。从中世纪开始，人们便创作出形形色色的妖怪图像，并记录其特征，流传至今。

山中的妖怪

天狗 大太法师 木灵 雪女 山姥 鵺 子泣爷爷 ……

水边的妖怪

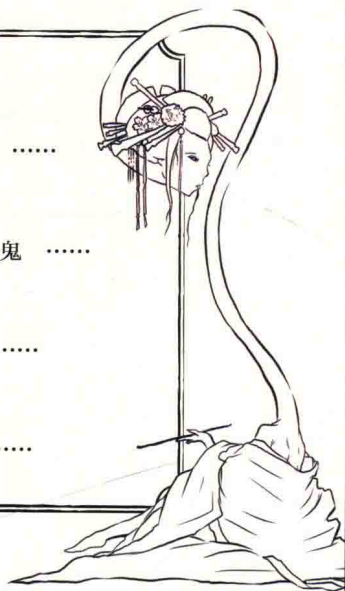
河童 海坊主 人鱼 小豆洗 舟幽灵 矶女 矶抚 牛鬼 ……

村里的妖怪

狐妖 狸妖 土蜘蛛 一反木棉 涂壁 撒沙婆 ……

屋里的妖怪

座敷童子 飞头蛮 犬神 安达原鬼婆 九尾狐 ……

超人气日本漫画大师
讲妖怪综合画法

目 录

前言	2
什么是妖怪?	4
不同时代的妖怪	5
作者简介&部分彩图	6
妖怪出没之地	12
妖怪角色的画法	1
妖怪题材插画的联想要点	2

高质感插画 使用厚涂技法强化质感

土蜘蛛 (合间太郎)	4
滑瓢 (合间太郎)	8
河童 (合间太郎)	12
牛鬼 (合间太郎)	16
无脸怪 (合间太郎)	20
鬼切丸 (NACHIKO)	26
村正 (NACHIKO)	30
海坊主 (合间太郎)	34
大太法师 (合间太郎)	38

九尾狐 (NACHIKO) 42

子泣爷爷 (合间太郎) 46

一反木棉 (NACHIKO) 50

化猫 (NACHIKO) 54

涂壁 (合间太郎) 58

犬神 (NACHIKO) 62

独眼小僧 (NACHIKO) 66

唐伞小妖 (NACHIKO) 70

鹤 (NACHIKO) 74

菅原道真 (合间太郎) 78

清姬 (NACHIKO) 82

雪女 (NACHIKO) 86

人鱼 (NACHIKO) 90

大江山酒吞童子 (NACHIKO) 94

和风插画 水墨画·浮世绘系

安达原鬼婆 (合间太郎) 98

天狗 (合间太郎) 102

撒沙婆 (合间太郎) 108

飞头蛮 (合间太郎) 112

木灵 (合间太郎) 116

座敷童子 (合间太郎) 120

平将门 (合间太郎) 124

日本各地区

妖怪分布地图 128

妖怪角色索引 129

妖怪角色主页简介 130

本章将为各位介绍具有代表性的30种妖怪的画法。
让我们通过掌握妖怪插画的联想要点，一起愉快地创作吧。

妖怪角色的画法

高质感
插画

使用厚涂技法强化质感

现代风
插画

动画/游戏系

和风
插画

水墨画/浮世绘系

四
四
九
八
页
页
页
页

妖怪题材插画的联想要点

用心去感受

妖怪的存在，与日本的风土/风俗文化密不可分。

用心去了解和感悟

那些流传至今的妖怪历史和故事，
将有助于各位更好地想象出妖怪的姿态。

对身边的事物怀有 爱意和敬畏

妖怪的产生受到神道的现世主义思想的巨大影响。

有人认为妖怪与人类共生共存，**与我们近在咫尺。**

由此所引发的**爱意和敬畏之心**，
将有助于各位更好地想象出妖怪的姿态。

从“万物皆有神灵附体”的 视角展开想象

日本人自古便相信，**精灵、灵魂和神灵会附身在自然界中。**从这个角度上说，即便是大自然的产物或者人造的无机物，都有可能成为妖怪。

从怨念和感情的 视角展开想象

妖怪传说的背后大多有着故事，
其中蕴含着**怨念**，**带有负面强烈的感情**，
以及带有美好**细腻的感情**。

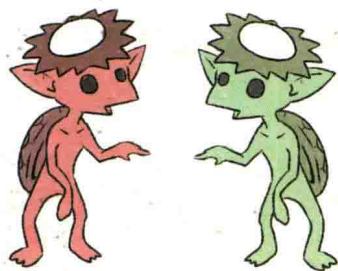
可以将这些感情的想象代入画作之中。

创作妖怪题材插画需要怎样的视角和联想呢？
 本书作者合间太郎将基于其创作众多妖怪插画的经验，
 为各位介绍一些联想要点。

着眼于实际存在的现象

人类、动植物、矿物等物体，
 我们都能作为个体来识别。而从无形的
 声音、气息等展开想象的“**现象**”**本身**，
 也能成为创作妖怪作品的素材。

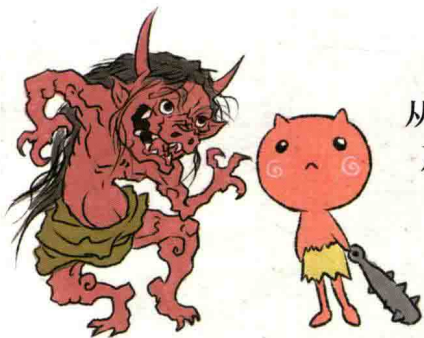

对比各地区的传说，从妖怪的不同特征展开想象

即便是同名的妖怪，**不同地区流传的传说描述也不尽相同**。通过研究其中的区别，
 也能扩大想象的空间。

大胆进行夸张描写，而不必拘泥于写实

除了西洋画的写实手法外，创作妖怪时，
不拘泥于写实，
 而像日本画中追求的形式美，
 或**大胆夸张**的技法也可以融入设计之中。

将多重技法融会贯通

从平安时代的妖怪画卷，到江户时代的浮世绘，
 及至现代的动画、游戏画风，妖怪题材一直为
 人们所喜闻乐见，并不断加以表现。
 因此，将**不同时代的绘画技巧所表现出的绘画特征**进行**融合**，消除时代违和感，
 将会有很好的效果。

