

徜徉日本動漫之妖怪巡禮

東吳大學日本語文學系研究所畢業校友 呂函螢

前一段時間，台灣才剛度過農曆七月的鬼月，而大家除了感到害怕、興奮等複雜情緒之餘，鬼故事更是不可或缺的一部份。而這一類的鬼故事則在日本江戶時代開始便已經盛行，他們稱之為「百物語」。一開始的百物語是一種講鬼故事的方式，由一群人，圍著一根蠟燭輪流講鬼故事，每講完一個故事便要到另一個房間將放有一百根燈芯的燈芯熄滅一根，然後再回到座位。如此進行到天亮，據說剛好說完一百個故事之後，妖怪便會出現。而到了後來，『百物語』則被人集結成一本著作。事實上這些故事多半都和當地的一些文化、現象有關聯，因此也成了民俗學家研究當時人類生活背景的上好材料，而人類的記錄方式也從口說、筆談、畫作等演變到了現今的影像圖文，到了當代即大家耳熟能詳的動畫和漫畫。

談到日本的妖怪動漫，就不能不提到前些日子仙逝的水木茂先生，他是首位利用漫畫的方式來詮釋妖怪傳說，並且先後以動畫、日劇、紙芝居等方式呈現，廣為人知。而在水木茂先生出版了《鬼太郎》的漫畫之後，只要提到妖怪，大家便會聯想到「鬼太郎」。而到了當代，還有備受小朋友歡迎的《妖怪手錶》。而本文將會以自行分類的各個主題介紹各種妖怪相關的動漫。

然而妖怪相關的漫畫，早在江戶時期便已經盛行了。由於當時有一種說鬼故事的方式稱作「百物語怪談會」，因此當時的妖怪題材便以繪本的方式呈現，如：

《繪本百物語》，內容是收錄江戶時期流傳的妖怪，並且以圖片搭配一段文字，以說明妖怪的特色或是習性等等，如右圖【圖一】的舞首。或是當時如被稱作「畫狂」的浮世繪師葛飾北齋也有不少妖怪相關的畫作，如次頁【圖二】的提燈妖怪。另外還有各種形式的百鬼夜行圖，如次頁【圖三】，為室町時代所繪製的付喪神的百鬼夜行。

【圖一】

【圖二】

【圖三】

接下來就介紹當代幾部較為有名的妖怪動漫。首先不能不提到的便是《鬼太郎》。他最初題名為《墓場鬼太郎》，之後才改名為現在大家所知的名字。據說鬼太郎的故事其實就是水木茂本人小時候的經歷。故事的內容是說幽靈族的最後倖存的少年鬼太郎和他的夥伴們（參照下圖【圖四】），一同為了維護人類和妖怪的和平而討伐作惡多端的妖怪的故事。除了漫畫之外，也有改編成動畫以及電影，另外也有真人版的電影。畫風十分細膩，將水木茂對妖怪的認識表露無遺，並且畫得相當寫實，是了解日本妖怪不可或缺的一部作品。

【圖四】

【圖五】

小學時期，學校總會有各式各樣的鬼故事流傳，而以小學為背景的妖怪作品則有《靈異教師神眉》（參照上圖【圖五】）以及《學校怪談》（參照次頁【圖六】）。《靈異教師神眉》是由日本靈能力教師神眉為主角，和他身邊的學生們一起遭遇到的各種靈異事件，並且處理解決掉這些騷動，讓生活恢復平靜的故事。除了漫畫之外，動畫也頗受好評。

另外，動畫《學校怪談》跟我們想像的學校的各種不可思議傳說，學生去體驗遇到危機的劇情有些不同，故事內容雖然也是有學校的傳說，但卻是學生們去擊退這些妖怪的故事，此外結尾的部分也多有新意，相當值得一看！

前面談到了學校主題相關的妖怪動漫後，接下來談談另一股趨勢。近年來，不管是動漫或是小說都掀起了一股時代風，背景以江戶時期為主。而在動漫之中也有這一類的作品，以妖怪為主題的又有哪些呢？

首先談到的是杉浦日向子所繪的《百日紅》（參照右圖【圖七】），雖然被歸類為歷史漫畫，但其內容卻不乏怪談的部分，且後亦被改編為動畫電影。作品內容以江戶時期的庶民文化為主，而主角則是當代有名的浮世繪繪師葛飾北齋的女兒阿榮，以她的視點描述當時的文化現象。作品中更有透過葛飾北齋所繪製的浮世繪而乘載了各種的靈異現象。其中有一篇〈美女〉其實是繪製在圖上的美人，但買主卻因為無意間和美人畫喝了交杯酒而進入到畫裡的世界。此外也有圍繞在葛飾父女身邊的各種怪異現象等，作為想要了解江戶文化的入門也是非常合適。

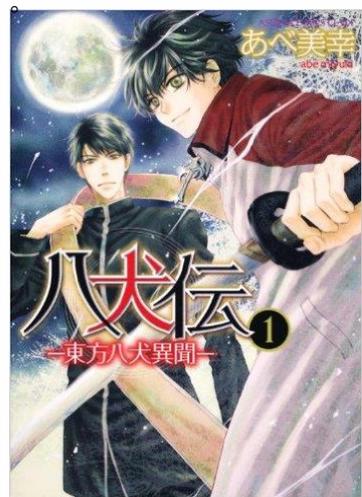
而另一個篇作品雖然時代背景屬於架空的設定，但其實是改編自江戶時代戲作文學的代表作《南總里見八犬傳》這部漫畫為《八犬傳—東方八犬異聞》（參照右圖【圖八】），除了漫畫之外也有改編成動畫。內容上大致符合原始作品的除了角色名稱之外，還有主線劇情皆為集合八犬轉世的人，並且替里見家效命的部分也都一致。而裡面有提到許多和妖怪相關的事情，例如主角在歷經劫難後之所以還能存活全仰賴手上的妖刀—村雨，正史上這把刀並不存在，但卻作為妖刀的代表，全由於《南總里見八犬傳》中提及因而留名，而這把刀更在現今日本刀具文化之中占有一席之地。此外，還有雪女、風鬼、雷鬼等日本常見的妖怪出現。倘若對於古典文學感到抗拒的人，不妨可以從這個作品開始作為接觸文學的鑰匙！

【圖六】

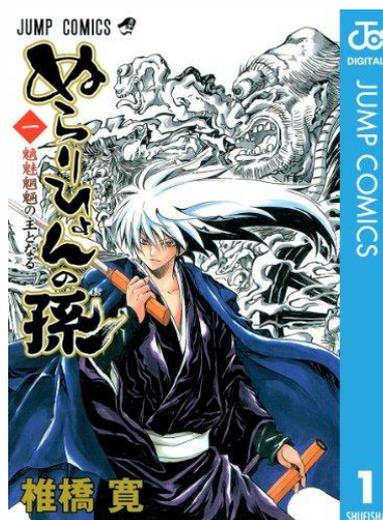

【圖七】

【圖八】

另外還有一篇作品，也是動漫皆涵蓋的作品，即《妖怪少爺》（參照右圖【圖九】），雖然背景設定以當代日本的浮世繪町為背景，但所有的妖怪原型皆取材自鳥山石燕及竹原春泉的妖怪畫集。故事是以滑瓢鬼的孫子為主角，據說滑瓢鬼為日本妖怪的首領，舉凡妖怪有任何的爭執等都繪請他出面主持，並且相當喜歡出現在一般人家裡騙吃騙喝，相當懂得利用人心的弱點。而作品中的孫子卻是滑瓢和人類所生的，因此妖怪能力不完全的情況下，必須要保衛好自己的地盤之餘，也必須要確保自己手下的安全。是提供給對傳統畫法心存抗拒的讀者認識妖怪文化的基本款。

【圖九】

最後提到一部特殊的妖怪動畫——《物怪》（參照右圖【圖十】），這部作品在日本被定位為恐怖動畫，作品中有一位手持退魔之劍，到處斬妖除魔的賣藥郎，他好像沒有特定的目的地，凡他去到的地方皆會出現一些奇怪的現象，而透過「形、真、理」三個要素的齊備退魔之劍才會產生效果。這部作品特殊的除了妖怪的呈現方式之外，還有其畫風以及帶有強烈的隱喻元素在內的日式表達，畫風結合了浮世繪的表現，以繽紛的色塊、緊湊的情節和各式各樣需要對日本文化有一些理解才能夠明白的暗示，都使這部作品成為觀賞妖怪動漫的進階作品。倘若對於一般的妖怪動漫已經不能滿足的讀者，便相當適合來看看這部作品！

【圖十】

經過了上述七部作品的簡單介紹，是否對於日本的妖怪動漫有了初步的了解了呢？當然，日本的動漫作品數量之多，超乎我們一般所能接觸的，如果能將動漫視為一種了解日本文化風情的媒介，想必會收穫頗豐。

