

浅析日本的妖怪形象及其应用

◎ 韦雨昕

摘要：妖怪诞生于古代人民对自然的恐怖和敬畏之心，是人们为了解释一些未知的现象从而创造出的形象。日本的妖怪形成于独特的自然环境和宗教信仰中，随着时代的发展，其形象也发生了很大的变化。在现代，妖怪形象也具有极大的价值，运用在游戏、旅游等诸多产业中。其身上承载着的传统文化思想，通过各个作品，传达给大众，引发大众的自我反思。

关键词：日本妖怪形象 自然环境 民俗信仰 应用价值

妖怪源于人们丰富的想象力，经过岁月的洗礼，逐渐形成了独特的妖怪文化。魅力十足的妖怪形象为现代的艺术创造提供了另一种思路，在日本被运用在各个领域，受到了人们的追捧和喜爱。妖怪文化产生于民间，带有民间文化特征，作为传统文化的一部分，反映日本先民的精神世界和生活方式，值得我们去挖掘。本文从日本妖怪形象入手，探索其形成和历史中的变迁，以及在不同时代中发挥的作用，对日本妖怪形象的价值和意义进行了分析和解读。

一、日本妖怪形象的形成

“妖怪并不是单纯而空洞的想象中的产物，如果透过民间传说或神话故事来追溯其渊源，自然会明白它是人类经过长时间培养起来的文化习俗，并和生活周遭的风土民情有着血浓于水的关系。”妖怪形象就像一面镜子，折射出人们的信仰观念和生活方式。

（一）妖怪形象诞生于自然环境

妖怪最初源于人们对自然的崇拜和敬畏之心。在远古时期，大自然对于日本人来说，是危险而神秘的。更别说日本是一个岛国，多山多水，台风、海啸、地震频发以及森林中大量出没的野兽，时刻威胁着人们的生命。当人们还无法用现有的知识去解决问题、说明现象的成因时，在未知带来的恐惧下，人们发挥自身的想象，将那些无法用常理解释的奇怪现象归结于妖怪的存在，从而诞生了日本形态各异的妖怪形象。人类将未知的现象变成已知的妖怪，一定程度也是为了缓解恐惧。

人们过去认为瘟疫、水灾、地震、火山爆发等灾害的发生，是因为触犯了妖怪和神明的禁忌。因此人们举办盛大的祭祀

仪式，祈祷能消除他们的怒火，换得世间安稳。对妖怪崇拜的背后，是人类对大自然力量的服从和恐惧。妖怪的传说一开始只流传在少数人之间，日本“万物有灵”的传统思想，使其得以不断传播，逐渐变成了地域内的人们共识。妖怪的故事和形象也不断被添油加醋，久而久之，形成了固定的说法。

（二）妖怪形象诞生于原始信仰

除了自然环境外，原始信仰也对妖怪形象的形成有深远的影响。

妖怪形象与日本人独特的彼世观有关。他们认为一切众生都是平等的，不只是人，一切众生死后都可以去往彼世。即使是罪大恶极的人，只要请有灵能的人加以供养，也可以去往彼世。彼世既不是天堂，也不是地狱，只是和现世完全颠倒的世界，如现世的左是彼世的右，现世的白天是彼世的夜间。人们的灵魂就这样往来于彼岸和现世之间，实现生命的永远循环。但也有例外，人们认为那些留下怨念或迷惘而死的人，不能进入生命的循环系统，因为他们对世间执念过深，即使肉体消失之后还希望在世上生活，这就是所谓的“怨灵”，若是没有人来安抚，怨灵便会化为妖怪。雪女、鬼女红叶、般若等妖怪的形成便是因为死后执念过深。除了对世间的恶意的执念外，还有充满善意的存在，座敷童子据说就是由贫穷人家的孩子化成的妖怪，他们不希望别人也遭遇和自己一样的不幸，从而化为人们家中的守护神，为人们带来好运。

妖怪形象也诞生于日本自古以来的“万物有灵论”，日本人认为动物、植物、山水、枯石、人们使用的物品，都和人一样，有着自己的意志和灵魂，他们的喜怒哀乐会影响到人们的生活。因此日本人怀着感

激和敬畏对待世间万物，他们相信若是这些“拟人化”的灵魂生气了，就会迁怒于人类，引发不好的结果。日本妖怪中的唐伞、扫把精、琵琶精等就是由被遗弃的废旧物品化身而成妖怪（也叫作付丧神），身上凝结了对人们的怨念，想要报复人类。

二、日本妖怪形象的变化

日本妖怪的形象非一成不变。随时代的变化，妖怪的形象也会相应地变化。

（一）江户时期之前

最开始人们对自然的恐惧，孕育了恐怖、残忍的妖怪形象。例如，河童喜欢吃人类的内脏，侵犯女性，将人拖入水中溺毙等，让人们敬而远之，甚至不敢从妖怪出没的地方经过。这些恐怖形象警告人们，不能去触犯妖怪的禁忌。这有效约束和限制了人们的行为和活动范围，帮助人们远离危险的山谷和河流。虽然从现在看来有些传说故事很荒诞，甚至莫名其妙，但在当时却是被人们信奉为真理，因为里面蕴含的道理帮助人们从残酷的自然中生存下来。

随着外来宗教思想传入日本，“天国”“地狱”“善恶奖惩”“因果报应”等观念表现在故事中，妖怪不再是无敌的存在，人们相信它的罪恶会受到制裁，出现了僧侣、阴阳师、巫女等有能之士，能抵抗妖怪，保护一方平安。《河童的悔过书》中，就讲述了以前有一个作恶多端的河童被和尚降伏，写下忏悔书，答应再也不危害人类的故事。天狗的形象在佛教传入日本后，也发生了极大的变化。最初日本的天狗是山里的神，而佛教传入后，天狗的出现成了“天下大乱”的征兆，天狗与人间的僧侣斗法，最后遭到僧侣的驱逐。此时，人们对妖怪多了些戏谑和不恭。妖

怪形象和传说故事在传播宗教思想的过程中也发挥了很大的作用。

（二）江户时期以后

江户时代是妖怪形象变化最大的时期，因为商业、手工业的繁荣，人们对自然的依赖程度降低，妖怪形象的取材更贴近人们的生活，出现了大量由物品为原型的妖怪，如琵琶、伞、木鱼等。不仅如此，江户时代的人们还将妖怪形象用于享乐，创造出妖怪魔术，一种通过人为的手法制造出妖怪、幽灵等怪异现象的娱乐项目。人们抱着“妖怪可能真的存在，也可能不存在”的态度，想着既然如此，不如通过机关把妖怪制作出来，妖怪本是一种令人畏惧的存在，人们却已经开始将它们用于享乐中，这样的娱乐化改编，为后世的妖怪在影视、小说中的多样化运用奠定了基础。

明治时代以后，日本大力提倡科学，国民的认识能力得到大幅度的提高，从前未知的现象已经可以用科学来解释，因此，近代大多数人都不再相信妖怪了。随着人们开始征服自然，轻而易举地占领从前属于妖怪生活的土地，建立起人类的巢穴，妖怪的生存范围也大大降低，妖怪形象的萌化、喜剧化是必然的结果。如今，妖怪更多地活跃在漫画、小说、电影、绘画里，如芥川龙之介的《河童》、宫崎骏的作品《千与千寻》《幽灵公主》、冈野玲子的《阴阳师》等，这些经过人们改编后的妖怪形象大受人们的欢迎。

三、日本妖怪形象的应用

近些年来，传统的东西已经难以激起人们的兴趣了，创作者们需要一些更独特、更新颖的要素，来吸引人们的关注，独特的妖怪形象成了佳选。游戏、旅游产业与妖怪文化的结合，让人耳目一新，展现出巨大的价值。同时妖怪形象承载着传统文化，是人类无可替代的宝藏。

（一）妖怪形象的产业化

如今游戏已经变成了日本全民的休闲娱乐产品，是丰富精神生活和放松身心的一种有效途径。日本游戏开发及运营商DMM合作开发了《刀剑乱舞-online-》女性网页游戏，于2015年1月14日在

DMM网页上发型。其游戏的背景是公元2205年，玩家作为具有唤醒到家能力的“审神者”和刀剑中诞生的付丧神“刀剑男士”一起，对抗妄图干涉历史的“历史修正主义者”的故事。这款游戏由于优秀的人物设定、背景故事和音乐美术，一推出就立刻风靡日本，大受好评。其中的人物设定付丧神，就融入了妖怪形象。付丧神是器物放置不理一百年，吸收天地精华、积聚怨念或感受佛性、灵力而得到灵魂化成的。从未有过的设定成功抓住了玩家的眼球。付丧神拟人化的“刀剑男士”的服装款式、武器样态也很好地复刻了历史资料，使众多玩家惊叹不愧是享有“名物中的名物”之名的国宝刀剑中诞生出的付丧神。含有妖怪元素的“刀剑轮舞”游戏始终活跃在游戏市场，并且刀剑乱舞官方也接连推出舞蹈剧、动漫等周边产业，进一步推动了游戏的宣传，同时也促使玩家主动去了解刀剑背后的历史故事。可以说，游戏成功的背后缺少不了妖怪文化。

不仅是游戏产业，旅游产业的消费需求也在发生变化，他们不满足于传统观光的自然风光，开始寻找其背后的文化内涵。于是出现了以妖怪形象为亮点的旅游

景点。

日本岩手县远野市，因民俗学家柳田国男的著作《远野物语》而广为人知，当地流传着许多关于河童和座敷童子的传说，是著名的“民间传说的故乡”。当地灵活地开发了妖怪文化资源，吸引不少观光客来访，成为相当受欢迎的旅游景点。远野市居民认为河童是饥荒中死去孩子们的化身，因此将河童看作神明来供奉。在JR远野站前的“河童池”，就立有四尊河童像来迎接来访的旅人。小镇里充满了妖怪们的身影，“传说仓库”是由酿酒厂改造而成，馆内以各式剪贴画、插画、影片等，介绍远野地区自古以来的乡土奇闻，诸如座敷童子、雪女等。此外还设有剧场表演区“远野座”，可以听到专人讲述民间故事与传说，观赏市内各地流传下来的神乐舞。道路两边的商店的装修风格也充满妖怪色彩，售卖以妖怪形象为原型的商品，路边竖立着形形色色的妖怪铜像，晚上走上街头，真有一副百鬼夜行的错觉。

综上所述，妖怪形象在游戏产业、旅游产业上铸就了令人瞩目的成就。

（二）妖怪形象的审美价值与意义到现代，妖怪不仅仅作为创作素材应

用到各个领域，还发挥并拥有着独特的意义，对人们的生活有着深远的影响。妖怪承载着过去的传统思想，并满足了现代人们的精神需求，让人们思想和情绪有所寄托。下面从作品《河童之夏》中，探讨妖怪形象的审美价值和意义。

电影《河童之夏》，讲述了天真善良的河童“小酷”，意外因地震埋进裂缝中，昏睡两百年的时光从江户时期到了现代日本。在现代社会中，善良的康一家救了小酷，将小酷当成家人对待，但人与妖怪终究不同，小酷只有在大自然中才能真正地快乐，得到自由。小酷想要寻找河童同胞，然而残酷的现实刚刚拉开了帷幕，从前河童栖息的沼泽不复存在，已被填平盖起了高楼，即使是清澈的河流中，也再也看不到河童的身影，河童已经在小酷昏睡的百年间全部死去了。人类剥夺了妖怪们的栖息地，剩余下来的寥寥妖怪，也只能化为人形，隐藏在现代社会中。小酷不能理解，为什么以前人与妖怪共存的社会，会变成现在这副样子。在妖怪眼中，人类是善变的，满口谎言的，虚伪的，是比龙还要可怕的生物。

小酷为代表的妖怪转变为了可怜的伤害者，弱势群体，妖怪地位的坠落，是人和自然征服的结果。千百年来，随着生产力的提高，人类认识自然、改造自然，最后征服自然，失去了对自然的敬畏和感激。在欲望的驱使下，人类肆意破坏自然，夺取原本不属于他们的东西。电影中小酷的一段话发人深省：“人类夺走了水、地面，不久也会夺走风和天空，甚至连神居住的地方都占为己有，而作为代价，人类会失去灵魂。”

作品借妖怪形象，想要传递出“万物有灵”、主张动植物与人的共存关系的传统文化思想，试图唤起当代人内心深处的原始信仰。人类长期以来忘记了这样的生态学的智慧，把人与自然——即与其他动植物仅理解为敌对关系，一味地认为征服自然就是文明的进步，文明就是以破坏自然为代价而发展起来的。人类听不见地球上其他居民发出的哀鸣，最后的结果必然是自取灭亡。自然与发展是不可共存的，人类保全自身的唯一途径便是与自然共

存，维持好发展与自然的平衡，这是被现代人所忽略的传统思想。

此外，很多人会思考在科学当道的如今，妖怪是否没有了存在的必要。事实证明，若是一味追求物质和发展，完全无视和排斥科学理性之外的东西，国民是不会得到幸福的。随着社会的发达，为什么很多人并不觉得幸福，他们从出生开始就疲于奔命，忙着学习、工作，组成家庭，最后不明不白地老去，匆忙度过迷茫的一生。现代社会物质的富裕并没有填补人们精神上的空虚，执着于追求现世物质的代价就是忽视思想价值的开发。世俗化的社会需要虚幻的、不真实的妖怪，人们的任何情绪、任何想象甚至邪恶都可以在妖怪的身上得到发泄、得到寄托，妖怪成为人们精神世界的延伸。超越自然、超越自己而走向终极的态势或趋向，是文明的动力，是文化的灵魂，也是真正人类的价值。传承于日本人血液中的妖怪信仰，正是因此而不衰。

四、结语

在应用领域上，妖怪形象本身就具有极大的魅力，因此将妖怪形象作为一种传统文化符号，与各个领域相结合，能展现出巨大的价值。同时其蕴含的传统思想，如对万物的尊重和生命循环不息的思想，也值得人们反思。要重视对妖怪形象的传承和发展，了解妖怪形象的本质不过是人类精神世界的延伸，才能更客观地看待妖怪文化，看待这个世界。

自然为妖怪形象的诞生提供了土壤，而民俗宗教环境则为妖怪形象的多样化和立体化提供了源源不断的养分。到了现代，妖怪形象，并不仅仅停留于古老的传说中，它早已和生活、艺术、精神融为一体，对日本人的思想和生活影响巨大。

虽然现代大多数人都都不相信妖怪的存在，甚至觉得这是迷信。然而，有件事情值得我们去思考，那就是为什么在日新月异的今天，妖怪的形象还是不断被塑造，不断有人为妖怪狂热，为妖怪的故事添油加醋，并让它继续流传于世？作为日本文化的一部分，从妖怪身上也能更了解日本人的精神世界。

参考文献：

- [1] 周英. 日本动漫中的传统妖怪 [M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2017.
- [2] 梅原猛. 世界中的日本宗教 [M]. 成都: 四川人民出版社, 2006.
- [3] 苏静. 知日·妖怪 [M]. 北京: 中信出版社, 2013.
- [4] 吴悠然. 刀剑乱舞 -online- 游戏的文化与经济效应研究. [J]. 艺术研究, 2019 (01): 27-29.