

论日本怪谈文化的改变与传承

谢乐涵

大连大学 辽宁大连 116622

DOI:10.12238/jief.v7i1.12153

[摘要] 怪谈不仅是日本夏夜的风物诗,也是日本独特的文化和艺术形式,是日本民俗学的重要组成部分,对于保护和传承日本传统民俗文化具有重要意义。而随着时代变迁,怪谈的传播和传承方式也不断变化。本文将通过日本各个时代的三种代表性传播媒介——书籍、电影和动画,从江户时代至现代的怪谈文化的内容、表现形式及传播方式的演变进行探讨,同时分析各传播媒介在怪谈传播与传承中的优势与不足,并进一步思考在现代环境下可能遇到的问题,以及促进怪谈文化发展更为合适的方式。

[关键词] 怪谈;书籍;电影;动画

The Evolution and Transmission of Japanese Kaidan Culture

Xie Lehan

Dalian University

[Abstract] Kaidan (ghost stories) are not only a hallmark of Japanese summer nights but also a distinctive cultural and artistic form that plays a significant role in Japanese folklore. As an essential component of Japanese folk studies, kaidan contribute to the preservation and transmission of traditional folklore. However, with changing times, the methods of disseminating and inheriting kaidan have also evolved. This study examines the transformation of kaidan culture from the Edo period to the present by analyzing three representative media across different historical periods: books, films, and animation. It explores changes in content, modes of expression, and dissemination methods, while also assessing the strengths and limitations of each medium in the transmission of kaidan. Furthermore, this paper considers potential challenges in the contemporary context and discusses more effective approaches for fostering the development of kaidan culture in the modern era.

[Key words] Kaidan, book, movie, animation

一、江户时代至明治时代的怪谈书籍

怪谈是指能让人感受到恐怖或怪异氛围的故事,总体上以妖怪、幽灵等超自然存在为核心。早在平安时代末期成书的《今昔物语集》中,已出现“灵怪”这一分类,而首部系统整理怪谈的作品则是1776年出版的、由国学家上田秋成所著的《雨月物语》。到了明治时期,作家小泉八云收集并整理了流传已久的日本各地的怪谈与奇谈,并按照自己的理解赋予其丰富的情感色彩,最终汇编成了怪谈文化的集大成作——《怪谈》(1904年)。这两部作品使得日本怪谈文化的精髓得以以实体作品的形式被传承下来,同时,这些书籍也向现代人展现了当时的时代风貌。

本节就以怪谈领域的代表人物上田秋成与小泉八云的这两部作品为例来对当时的怪谈文化做简要分析。

上田秋成是江户时期日本著名的读本作家、歌人及国学家。与同时代提倡纯粹复古主义的本居宣长不同,秋成并未完全排斥儒学,他的思想以及对人性的理解在其作品中得到了充分体现。尽管《雨月物语》的内容大多改编自中国小说,但秋成在其中融入了日本独特的民俗及时代元素,并加入了自身的思想。例如,《菊花之约》强调信守承诺的重要性,展现了大和民族奉行的传统品性;《蛇性之淫》相比原作《白娘子永镇雷峰塔》,更加突出了女主角真女儿身为蛇妖的魔性,借此警示当时的统治阶层,提醒他们不可被美貌所迷惑,应始终保持自省;《夜宿荒宅》中也涉及女性贞节观和男性忏悔等内容,体现了当时复古主义思潮下,秋成对儒学的辩证看待。

而小泉八云则是一位爱尔兰裔日本作家。他出生于希腊,成长过程中辗转于多个国家,通过兼职维持生计并自学,最终

和妻子节子定居日本,并在此度过了人生最后的14年。在这期间,他将自己的见闻整理成书,不仅成为日本近代怪谈的奠基人之一,也为日本文化在西方的传播作出了重要贡献。

纵观小泉八云的一生,他的思想都在不断接受着东西方文化的双重洗礼,而这二者也始终都在他的创作中占据着重要地位,对他的作品产生了莫大的影响。而为了促进西方人对东方传统文化的理解,他在创作时既保留了原作的特点,又融入了西方视角,对作品进行了一定程度的改编。他作品中最具代表性的观念之一——“永远的女性”就极具西方的浪漫主义特点。这一观念来源于他幼年时长期与母亲相依为命的经历,而在母亲去世后,他就将对母亲的思念注入了笔下的角色中,塑造出了众多博爱、温和且具备母性的女性形象。例如,《怪谈》中的“雪女”以及《和解》中的“妻子”,二者均为美丽温柔、善解人意、富有同情心的女性角色,尤其是《和解》一文中的妻子,即便经历了丈夫的背叛,最后依然选择了宽容和谅解。由此来看,小泉八云赋予了女性西方特质及神性光辉,并尽可能使其形象与东方传统女性相融合。在他的作品中,西方的浪漫主义、理想主义以及“永远的女性”这一观念,与东亚的故事相结合,形成了独特的风格。

综上所述,上田秋成和小泉八云都在自己的作品中融入了个人的观点、思考及当时的时代背景,因此《雨月物语》和《怪谈》成为怪谈文学的奠基之作。这两部作品不仅确立了怪谈作为独立文学体裁的地位,也为后世的民俗文化发展作出了贡献,使怪谈文学在日本文学史上占据了独特的地位。然而,由于当时的社会环境,怪谈作品中也包含由一定的诸如男尊女卑这类的封建思想,并不符合现代人的思维方式,因此这些作品也具有一定的时代局限性。此外,在数字媒体时代,书籍的影响力已不如过去,传统书籍在现代社会中传播怪谈文化的作用也受到了限制。

二、战后的怪谈电影

随着战后经济的恢复与增长,电影产业也开始复苏,其中也不乏以怪谈为主题的影片。

1953年,沟口健二执导的电影《雨月物语》在日本上映,其并被誉为电影史上的经典之一,于第13届威尼斯国际电影节上获得银狮奖。1964年,小林正树导演的电影《怪谈》上映,并在1966年第38届奥斯卡金像奖上获得最佳外语片提名。这两部怪谈作品均在原作基础上融入了时代特色。

首先来分析《雨月物语》的电影版。影片比起原作《夜宿荒宅》进行了较大改动,背景设定在战国末期战乱之中,两对夫妇外出经商。源十郎被鬼女若狭所迷惑,抛弃了忠诚的妻子宫木,而宫木最终惨遭乱兵杀害。妹妹阿滨同样遭遇了乱兵的袭击……故事的最后,源十郎终于摆脱了鬼女的控制,在对宫木深深的羞愧与悔恨中茫然若失。妹夫藤兵卫则带着已成娼妓

的阿滨回到了故乡。

可以看出,影片比起原作增加了更多角色,沟口健二着重从底层女性的角度出发,突出了对女性角色的叹惜与同情。不仅如此,片中的鬼女若狭原本是城主之女,出身高贵,却因战乱家破人亡。电影强化了这种悲剧性,意在凸显人在乱世中的无力感。影片上映时正是日本战败的第8年,片中对战争残酷性的描绘,也在某种程度上隐含了一定的反战思想。此外,电影中,男主角源十郎在幻境破灭后,陷入深深的悔恨与迷茫之中,给予了人们“应珍惜当下,不应沉溺于幻想”这一警示。而对另一位男主角藤兵卫的塑造也与原作有所不同——原作强调女性贞洁,而电影中,即使藤兵卫的妻子阿滨沦落风尘,他仍选择与妻子携手回乡,这反映了影片对封建思想的驳斥,同时也展现了现代社会观念的进步,女性地位的提高。

再来看电影《怪谈》。该片改编自小泉八云的四部作品,其中《黑发》一节改编自原作《和解》。原作的结局如标题所示,讲述妻子无怨无悔地原谅背叛自己的丈夫并与之和解,而在电影中,妻子的怨念却化作白骨,将丈夫缠绕致死。这一改变传达了截然不同的观念——在原作中,妻子无条件宽恕丈夫,体现了小泉八云“永远的女性”的理念,同时也反映出当时女性在家庭中地位低下;而电影则顺应现代社会思潮,使妻子选择复仇,这在某种意义上体现了一种公平性,也反映了女性地位的提高。

从上述分析可见,怪谈内容会随着时代和观念的变化而调整,电影在怪谈文化传播中发挥了重要作用。电影不仅更加符合现代社会观念,也对传统怪谈中蕴含的儒家思想进行了批判和改造,并且融入了更具进步性的思想理念,使其更加贴近现代观众的认知。

三、现代的怪谈动画

在现代,动画产业已成为支撑日本经济的重要行业之一,具有极大的影响力。同时,若能合理制作,动画也能成为传播怪谈和民间故事的有效手段。

接下来,本文将以《怪 -ayakashi-》和《物怪》这两部怪谈相关作品为例进行说明。

《怪 -ayakashi-》是富士电视台“noitaminA”栏目于2006年1月12日至同年3月23日播出的全11集日本恐怖动画作品。该作以日本古代怪谈中的三大名篇——《四谷怪谈》《天守物语》《化猫》为蓝本,由才华横溢的创作者们在尊重原作的基础上进行了独特的解读,或重新创作故事,融入现代视角与表现方式,使即便是熟悉原作的观众也能以新鲜的感觉欣赏这部极具前卫风格的作品。2007年,《怪 -ayakashi-》中的《化猫》篇推出续作《物怪》,并于富士电视台播出,全剧共包含5个故事,共12集。

以下将从两个方面分析这两部动画作品。

1. 内容方面

这部动画并未拘泥于传统怪谈的模式,而是对《四谷怪谈》《天守物语》等经典传说进行了适当的改编,以比剧目更易理解、更具娱乐性的形式来讲述日本传统故事。同时,编剧也对各种妖怪形象做出了调整,使其不再是人们刻板印象中的形象。例如,在《化猫》篇中,化猫被塑造成一个懂得报恩、积极正面的角色,这一大胆的设定使得作品更具吸引力,也更符合现代人的思维方式和流行趋势。

此外,动画中还融入了多种日本传统民俗元素。例如,作品中出现了化猫、鵺、海座头、无脸怪等妖怪角色。这些设计在使得内容更为丰满的同时,也在一定程度上对日本民俗文化的传承起到了积极作用。在《鵺》篇中,还加入了日本传统香道之一的“源氏香”仪式。这些传统元素的运用不仅增强了作品的文化厚度,也让观众在欣赏动画的同时,自然而然地接触到日本的民俗文化。

2. 制作方面

《化猫》及其续作《物怪》都融入了浮世绘的元素。例如,在画面表现上,采用了和纸的质感作为画面纹理,以此营造独特的和风视觉效果,并在美术设计方面获得了极高评价。在不同的故事中,画风也因情节而有所变化:《座敷童子》篇采用浮世绘和目黑雅叙园风格;《海坊主》篇则借鉴克里姆特的画风,;《无脸怪》篇运用了能剧、屏风绘与表现主义的笔触;《鵺》篇采用单色水墨画风格;而《化猫》篇则结合了竹久梦二的大正浪漫风格以及毕加索《格尔尼卡》式的构图。此外,作品中还隐藏了众多象征与隐喻,使观众可以从不同角度进行解读。

不仅如此,作品在音乐方面也极具匠心。剧中的配乐均采用日本传统的音阶风格,并由尺八、太鼓、三味线等日本传统乐器演奏,与画面风格相辅相成,营造出极具统一感的氛围,让观众仿佛身临其境,感受到浓厚的日本传统文化氛围。

导演中村健治在构思画面时,确立了“绚烂华丽”的视觉风格。他表示,即使是描绘江户时代或平安时代的作品,许多作品的色彩都过于单调,虽然显得高雅,但对于年轻观众或对影像有兴趣的人而言,并不够吸引人。中村认为,动画在大众眼中仍处于“特殊类别”的位置,只有狂热的动画爱好者才会去观看。因此,他在内容与细节上都进行了精心设计,使作品具有独特的魅力。

由此可见,现代动画凭借结合时代背景与民俗要素的创新表达方式,不仅成功吸引了众多观众,尤其是年轻人,同时也成为传播传统民俗文化的重要途径。然而,由于怪谈本身具有诡异、恐怖的元素,动画或广播节目往往只能在深夜播放,导致该类型作品的受众面相对较窄。虽然《怪 〜ayakashi〜》和《物怪》以妖怪为主题,具有独特的吸引力,但其中的恐怖

元素和极具装饰性的色彩风格在一定程度上削弱了观众的兴趣。因此,虽然《物怪》这样的动画无疑是传承怪谈文化的一种手段,但其传播范围仍然存在局限性。如何解决这一问题,将成为未来的一大课题。

结语:

本研究分析了日本不同时代怪谈文化的代表性传播方式,并揭示了怪谈文化的内容随着时代思想的变迁而不断演变,在传承过程中也经常催生新的发展。同时,其传播手段也随时代的更迭而逐渐更替。

在现代社会,若能利用年轻人喜爱的动画作为传播怪谈文化的媒介,无疑能发挥最大限度的宣传效果,但同时也会受到怪谈文化本身的特殊性所限制。因此,或许可以尝试制作更具日常风格的动画作品,以吸引更广泛的观众,但这可能需要对剧本进行大幅调整,从而导致故事核心理念的偏离。另一方面,回归传统,通过书籍学习民俗文化的重要性依然不容忽视,这也许是另一种值得探索的途径。

[参考文献]

- [1]上田 秋成.『雨月物語』.講談社学術文庫上下巻.[M]講談社,1997
 - [2]北村 卓.ボードレール、ハーン、谷崎—理想の女性をめぐる.[J]ヘルン研究 (11), 2018, p.127-131
 - [3]高田 衛.「雨月物語」・女人愛執の主題:「浅茅が宿」覚書.[J]立正学園女子短期大学研究紀要 = The Annual Reports of Studies (10), 1966, p.38-54
 - [4]三成 清香.海を渡った物語—ラフカディオハーンと再話、そして女性.[D]宇都宮大学博士(国際学), 2016
 - [5]結城 史郎.ラフカディオ・ハーンの再話と日本人の文化的記憶の変容,[J]ヘルン研究 (3), 2018, p.79-89
 - [6]李伯祥.《雨月物語》中的人鬼恋小说与明代小说比较研究.[D]吉林大学硕士学位论文, 2006
 - [7]盛蕾.简析电影《雨月物語》对原著的改编.[J]文教资料, 2008, p.65-67
 - [8]宋琦.『雨月物語』における儒教思想の研究——『論語』との関わりを中心に.[D]内蒙古大学内蒙古自治区 211 工程院校, 2014
 - [9]小泉八云.《日本与日本人》(胡山源 译).[M]中国社会科学出版社, 2008
 - [10]徐磊.从《雨月物語》看秋成的反复古主义思想.[N]解放军外国语学院学报, 2003, p.103-106
- 作者简介: 谢乐涵(1999.11—),女,汉族,浙江绍兴人,硕士,主要从事日本文化方向研究。