

《夏目友人帐》中的 妖怪文化对青少年情感能力的培育

李曼

摘要 | 在治愈系动画系列片《夏目友人帐》中，妖怪充当了重要的角色。妖怪文化在日本有着悠久的历史传统，而《夏目友人帐》对于妖怪文化的创造性利用之处就在于突出了妖怪的边缘身份，从而有效激起了青少年观众的共鸣，并且通过作品中的人妖关系引发观众对于生活中人与人之间关系的思考，鼓励青少年走出封闭的心灵空间，完成对社会的融入与对自身心理的疗愈。

关键词 | 《夏目友人帐》；妖怪文化；情感能力

Copyright © 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

《夏目友人帐》是由日本动画公司Brain's Base制作的电视动画作品，改编自日本漫画家绿川幸的同名漫画，于2007年7月7日在东京电视台首播，后被引进到国内各大平台播放。动漫共有六季，第二季于2009年1月5日播放，第三季于2011年7月4日播放，第四季于2012年1月2日播放，第五季于2016年10月4日放送，第六季于2017年4月放送。其衍生的剧场版动漫《夏目友人帐：结缘空蝉》《夏目友人帐：唤石者与怪异的访客》分别于2018年和2021年在中国大陆上映。

《夏目友人帐》讲述了从小就能看见妖怪的

少年夏目贵志因为友人帐的缘故与众多妖怪结缘，在归还妖怪的名字、与妖怪交往的过程中学会了与人、妖相处，最终收获了亲情、友谊的故事。在《夏目友人帐》中，以穿插的形式出现在动漫中的关于祖母夏目铃子与妖怪的故事成了故事的背景。夏目贵志的祖母夏目玲子拥有强大的灵力，能够看见妖怪。但也正因为如此，她被身边的亲戚、同学所排斥，被迫放弃了与人类的交往。为了打发孤独的生活，夏目玲子经常与遇见的妖怪们打赌或比赛，失败的妖怪必须与夏目玲子签订“契约”，将名字留在友人帐之上。

夏目贵志在继承夏目铃子强大的灵力的同时，也在祖母过世后继承了友人帐。与祖母铃子的人生遭遇相似，夏目贵志也是个游离在人类之外的边缘人。他父母双亡，多年间辗转于互相推卸责任的亲戚之间；同时也受到其能力影响，不被同龄人理解，受到他人的欺负。因此，夏目贵志也一度放弃了与人类的交往，把自己的秘密埋藏于心，造成了一定程度上的孤僻性格。但本性温柔、和善、宽厚的夏目面对自己所经历的不幸，未曾怨恨过任何人类和妖怪，仍然以一颗真挚的心对待那些需要帮助、没有坏心的小妖。后来，夏目被善良的藤原夫妇收养，顺利进入了高中。在一次被妖怪追赶的时候，夏目误打误撞打破了强大妖怪“斑”的封印。“斑”由于对能够号令万妖的友人帐产生了兴趣，因而与夏目定下约定，以保护夏目一生的安全为条件交换友人帐的最终所有权。于是，“斑”化身成大头招财猫模样，成了动漫中与夏目形影不离的猫咪老师。在猫咪老师的陪伴下，夏目与一个又一个妖怪邂逅，与妖怪们经历了一个又一个奇异、悲伤又令人感动的故事，与妖怪建立了深刻的羁绊。在猫咪老师和众多小妖们的陪伴下，在藤原夫妇的关心下，夏目渐渐打开了心房，开始与人类朋友分享自己的心事。因此，夏目身边的人类朋友也渐渐多了起来，最终在人类世界和妖怪世界中都找到了自己的位置。

显而易见，妖怪是《夏目友人帐》中一个重要的故事元素，然而《夏目友人帐》却并非日本动漫与动画中将妖怪置于举足轻重地位的唯一作品。按照人类学家泰勒的理解，妖怪是“栖居在人类以外的事物的一种灵的存在”，^[1]与“神话”相似，妖怪也是在“上古先民通过幻想以一种不自觉的艺术方式对自然现象和社会生活所作的形象描述和解释”^[2]的过程中创造出

来的，表现了古代先民对世界的想象。日本位置特殊，处于地质极不稳定的海岛之上，四周被海水环绕，经常会发生地震、海啸、台风、火山爆发等自然灾害。此外，由于岛上树林丛生，其间活动着大量的野兽，常有野兽伤人事件出现。日本的古代先民无法解释诸如生老病死、海啸、地震、台风等自然现象，因此在心理上产生了对世界的恐慌。妖怪作为这种恐慌情绪的产物，作为日本人对自然的解释，进入了日本人的思想。进入封建社会后，经过田间地头的乡农野老们的再创作，妖怪传说愈加丰满起来。妖怪的形象不仅在《百鬼夜行绘卷中》等通俗文艺作品中得到了充分展现，甚至还受到了日本学术界的关注，早在明治维新时期，便有一批学者成立了专门研究妖怪文化的学术机构“妖怪研究会”，并出版了《妖怪学讲义》之类的学术著作。

时至现代，妖怪文化更是深入日本普通民众的生活，与文学、绘画、动漫、建筑、雕塑、影视等相结合，创造了全新的、现代的妖怪传说，妖怪文化在现代得到了传承。在日本动漫中，不乏关于妖怪的精彩作品，如《犬夜叉》《滑头鬼之孙》《野良神》《夏目友人帐》等。日本的妖怪之所以能进入动漫领域，为众多儿童与青少年读者所喜爱的原因与日本人眼中的妖怪形象息息相关。在对日本妖怪文化的历史梳理中可以发现，在江户时期，日本民众对妖怪的看法就已经发生了极大的改变。在日本人眼中，妖怪具有两面性。一方面，在妖怪的性质上，既有为非作歹的恶妖怨灵，也有喜欢玩闹、爱捉弄人的小妖，还有与人无争、悠然自在地游离在人类社会边缘

[1] [英] 泰勒：《原始文化》，连树声译，广西师范大学出版社，2005，第472页。

[2] [英] 泰勒：《原始文化》，连树声译，广西师范大学出版社，2005，第487页。

的妖怪们。另一方面，妖怪和神灵之间能够相互转换。强大的、善良的妖怪能够担任神祇，神灵也可以堕落成妖，比如《夏目友人帐》中的岩铁大人就是担任神祇的妖怪，福神时雨则因憎恨人类最终变成了邪恶的怪物。日本文化传统对妖怪多样性、多面性的体认为妖怪、妖怪传说与文学艺术的结合奠定了基础。

《夏目友人帐》之所以受到广大青少年的欢迎，究其原因，在于这部作品能与青少年观众产生共鸣，产生强大的治愈力量。《夏目友人帐》常被观众为归为治愈系动漫的代表。在日本，治愈系这一概念出现在20世纪90年代初，泛指能够对人的心灵产生抚慰效果的音乐、绘本、文学及影视作品等。但治愈系的概念得到广泛使用，并真正形成一种文化体系，是在20世纪90年代末。20世纪90年代末期，日本泡沫经济全面瓦解，股票崩盘、房价暴跌、中小企业破产、居民收入锐减，日本迎来了历史上最为漫长的经济衰退。生活的剧烈变动使得整个日本社会浮躁动荡，人心惶恐不安，人们长期处于心情抑郁、情绪低迷的状态。治愈系音乐由于其舒缓的节奏能够有效地帮助民众放松身体、抚慰内心，从而作为治愈系文化的先锋，率先进入了民众的生活，获得了群众的喜爱。随后，治愈系迅速覆盖了文学、动漫和电影，形成完整的文化产业体系。

动漫《夏目友人帐》就是治愈系文化中的杰出代表。从治愈系文化中所包含的广泛的艺术形式可见，动漫的“治愈”功能也可以通过多种方式实现，比如清新柔和的画面、节奏舒缓的插曲、简单的故事情节等。例如，《夏目友人帐》中的取景多为幽静的森林和林荫小道、整齐的房屋和街道，由清新的绿和柔和的米黄色组成画面背景给观众以宁静、柔和、温

馨之感，在视觉上带给了观众一种被抚慰、被治愈的心灵体验。但是，就《夏目友人帐》而言，其治愈功能的实现，其对青少年情感的召唤则更多地与动漫中的人物设置和故事情节的构思有关。

虽然《夏目友人帐》中出场了形形色色的妖怪，但核心人物实际上只有夏目贵志和猫咪老师“斑”。正是夏目贵志和猫咪老师的人物设定让青少年能够与作品产生共鸣，从而为作品治愈功能的发挥，为青少年群体情感能力的培养奠定了基础。

夏目贵志是一名具有强大灵力，能够看见妖怪的男高中生。他既继承了祖母夏目玲子的强大灵力，能够看见妖怪世界，也承袭了祖母的命运，从小被他人误解、排挤。由于能看见妖怪，夏目从小便被妖怪缠身，经常会做出一些常人无法理解的举动，比如令人感到莫名其妙的“自言自语”、不顾场合的惊叫、狂乱的奔跑等。但无法看见妖怪的同伴都无法理解他，大都认为他是为了引起他人的注意而故意装神弄鬼。久而久之，同学都与夏目贵志疏远了起来，夏目贵志也因此过上了离群索居的生活，不再尝试向他人诉说内心的苦闷，性格变得越发孤僻、敏感。但是，夏目并没有因为他人的不解和妖怪的侵扰而怨恨，而是始终保持了一颗善良、温柔的心，渴望与人类及妖怪世界友好相处。

绝大多数的青少年易与夏目贵志产生共情，这与他们在青春期阶段的特殊心理状态是分不开的。约翰·桑特洛克在《青少年心理学》一书中指出，自我中心主义是青少年阶段的重要特征，具体表现为高涨的自我意识。他认为，青少年的自我中心主义又可以细分为两种思维——假想观众和个人寓言。假想观众涉及获取注意的行为，即青少年表现出被人注意、被人观看或像是在

“舞台上”等自我中心主义的特点，个人寓言是指青少年认为个人是独特的和不可战胜的这一自我中心主义特点。^[1]其中，青少年的个人独特感使得他们感到没有人能够理解他们真正的感受，因而陷入敏感与孤独。正因为孤独感是青少年和夏目贵志的共同感受，因而青少年观众往往能在夏目身上看到自己的影子，从而与夏目贵志产生惺惺相惜之感，从而与动漫产生共情。

猫咪老师是《夏目友人帐》中的另一关键人物。在动漫中，猫咪老师是作者假借威胁的名义安排到夏目贵志身边的陪伴者和保护者。作为陪伴者的猫咪老师，是夏目倾诉和交流关于妖怪世界秘密的对象；作为保护者的高级妖怪“斑”，是夏目遭遇邪恶妖怪伤害时挺身而出却口是心非的保镖。猫咪老师是所有青少年渴望的理想伙伴，既能够理解自己，与自己处于同一个次元，又能给予自己引导和帮助，让自己变得更加强大。

总之，夏日和猫咪老师的人物设定使这对搭档能够轻易收获青少年的喜爱，而对于这两位核心人物的认同又会为他们理解动漫、培养情感能力奠定基础。

《夏目友人帐》能够产生治愈效果、培养青少年情感能力的另一个原因源自动漫对妖怪世界的刻画以及对人妖关系的表现。用鲁迅先生在《中国小说史略》中对蒲松龄《聊斋志异》的评论“花妖狐媚，皆具人情，和蔼可亲，忘为异类”来概括《夏目友人帐》中的妖怪世界再合适不过了。在《夏目友人帐》中，妖怪们不是冷血无情，只会为非作歹的异类，而是有着思想、情感和独立生活理想的自然之居民。妖怪们不是居无定所，无家可归，只能依附于人类世界的边缘人，而是身处于有着独立风习和生活准则的自足的妖怪世界。

例如，在《夏目友人帐：唤石者与怪异的访客》中就刻画了一个有着丰富情感的妖怪密实和有自身传统的妖怪世界。夏目贵志在森林中邂逅小妖怪密实——岩铁大人的第89代侍从，担任着把神祇的妖怪岩铁从沉睡中唤醒的“唤石”职责。“唤石”是妖怪每年一度的活动，岩铁大人每年选择侍从将其从沼泽中唤醒，并赐予唤石者美酒。弱不禁风的小妖怪密实被岩铁大人选中，赋予了“唤石”的重要职责，唤石者甘愿承受艰难险阻，不为美酒只为不负知遇之恩。正是出于对密实的尊重和理解，夏目才选择帮助密实保卫神圣的“唤石”职责，使之不被猫咪老师等妖抢走。从这部剧场版动漫中，我们看见了懂得感恩、坚强勇敢的妖怪密实，也看到了妖怪世界中热闹有趣的日常生活。其实，栖居于山水丛林的妖怪在某种程度上就是自然的象征。因此，作品对妖怪世界的倾情刻画实际上表现出的是对自然界的敬畏和对人类世界以外的微小生命的尊重。这对培养孩子及青少年对包括植物、动物等在内的自然界的同理心具有极大的帮助。

此外，《夏目友人帐》能够产生治愈效果的原因也在于动漫对人妖关系的表现。《夏目友人帐》的核心内容是夏目贵志与妖怪的结缘。在《夏目友人帐》中，每一集都是夏目与新的妖怪的相遇、相知，这种反复构成了动漫在重复中变化的情节结构模式。夏目在归还妖怪们的名字、帮助妖怪重获自由的同时，也与妖怪们共同编织了一个又一个或美好，或忧伤的故事，因此与妖怪结缘愈深。

实际上，与妖怪们的羁绊关系从祖母夏目

[1] 约翰·桑特洛克：《青少年心理学》，寇彧译，人民邮电出版社，2013，第153页。

玲子的时代就已经开始了。夏目玲子作为人类社会的边缘人，由于被亲人、同伴所疏远，最终放弃了与人类建立情感羁绊关系，只能在妖怪世界寻求慰藉。她一次次地和妖怪比试，以签订契约的方式将无数妖怪的名字记录在友人帐中，拥有了调遣众妖的权力。也许在夏目玲子眼中，只有强制性的契约才能保证情感关系的建立，友人帐就是维系她与妖怪羁绊关系的重要之物。正因为如此，夏目玲子的友人帐成为了她对人与人、人与妖之间持久的、稳定的情感关系怀疑的标志。但是在《夏目友人帐》的主线情节，即夏目贵志与妖怪们的故事中，我们发现人妖间的情感羁绊并不是随着契约的消失而消失。夏目归还了许多妖怪的名字，友人帐越来越薄，但聚集在夏目身边的妖怪却越来越多，其中丙、中级妖怪、小胡子甚至成为了夏目一生中难得的好友。这足以证明，人与妖之间的情感关系的稳定与永恒。

动漫中的人妖关系实际上是对人类社会生活

的影射。人与妖尚且能够相互理解，那人与人之间又何尝不可呢？我们发现，在故事向后发展中，夏目也渐渐学会了与朋友相处，开始尝试对朋友田沼倾吐自己的心事，试着让朋友了解自己眼中的妖怪世界，身边的朋友渐渐多了起来。作者通过温馨的人妖关系的刻画，表现出了对人与人之间建立深厚的情感联结的信任。青少年观众也许正处于情感的困惑之中，也许也会深陷孤独，对周围的人们产生了不信任和怀疑的情绪。但《夏目友人帐》会告诉他们人性的可贵之处，人间的温暖之处，帮助他们始终保持对人性的信任，对情感的信任，积极建立与他人的情感关系，最终实现社会化。

本文系湖北省学术著作出版资助项目“多维视野中的世界儿童文学研究”的阶段性成果。

[李曼 中南财经政法大学新闻与文化传播学院]