

第1部 戯画としての妖怪画

1-1 妖怪マンガの源流

The Origins of Yokai Manga
うちごものそうし しゆてんどうじ えまき

「土蜘蛛草紙」や「酒吞童子絵巻」など、妖怪が登場する絵巻は中世から数多く作られてきました。そこに描かれた妖怪をみると、いずれも人々に恐怖と災厄をもたらす存在、憎むべき悪役として登場し、最後には滅ぼされています。これに対し、江戸時代に制作された絵巻の妖怪は、人間たちをおびやかしながらもどこか滑稽で、親しみのある存在として描かれています。そこには、妖怪を純粋にフィクションとして楽しもうという新たな感性の登場が見取れます。これら妖怪絵巻は、まさに人々を楽しませる「妖怪マンガ」の源流として位置づけることができるでしょう。

A great number of picture scrolls that feature *yokai* (Japanese ghosts, monsters, demons and so forth) were made in mediaeval times, such as *Tsuchigumo no soshi* and *Shutendoji emaki* etc. The *yokai* in these scrolls were depicted as bringing fear and disaster to all humans. They were introduced as villains to be hated and destroyed. Whereas the *yokai* from Edo period picture scrolls were somewhat comical as they threatened people, and were depicted as sharing a familiar existence. Here we can see the evolution of *yokai* in a new, fun sense, as purely fictional. These *yokai* picture scrolls can surely be recognized as the origins of the entertaining *yokai* manga.

うき よ え

1-2 マンガとしての妖怪浮世絵

Yokai Woodblock Prints as Manga
あいわ たしよくず にしきえ

江戸時代中期、明和(1764~72)のころに、多色摺り木版画である「錦絵」が生み出され、大衆的な絵画として人気を博しました。美人画や役者絵が中心でしたが、江戸時代末期になると、妖怪を描いたものも数多く出回ります。なかでも歌川国芳(1797~1861)は、三枚続きの大画面いっばいに妖怪を描くという斬新な試みで人気を博し、彼の弟子たちも多くの妖怪画を描きました。超現実的な世界を描く妖怪画では、現在のマンガにも

通じるさまざまな表現手法が用いられ、錦絵の可能性を大きく拡げました。

At the time of the Meiwa era (1764–72) in the middle of the Edo period, multicoloured woodblock prints called *nishiki-e* were developed and became highly popular amongst the general public. Most popular were the pictures of beautiful women and actors but towards the end of the Edo period depictions of *yokai* appeared on the market in great numbers. Amongst these artists, Utagawa Kuniyoshi (1797–1861) won himself great popularity with his avant-garde approach to painting large scale triptychs covered in *yokai* and his apprentices also drew many pictures of *yokai*. Illustrating a surreal world, the *yokai* pictures broadened the possibilities of woodblock prints and made use of various expressive techniques that are also used in present day manga.

よう かい ず かん

1 - 3 妖 怪図鑑の誕生

The Birth of Yokai Illustrated Reference Books はくぶつがく ほんぞうがく

江戸時代中期、18世紀になると、西洋の博物学に相当する「本草学」という学問が発達 ちんれつ します。博物学は、世界に存在するあらゆる物を収集し、名づけ、目に見える形で陳列し きじゆつ りよういき 記述することを目的としていますが、こうした「知」のあり方は、やがて学問の領域 ひろ ばかりではなく、より大衆的な好奇心のあり方として都市の人々のあいだに拡がっていきます。そして、妖怪もまた博物学的な好奇心の対象となり、それらの名前と姿かたちとを一つ一つ羅列した「妖怪図鑑」が作られるようになるのです。

In the 18th Century, during the middle of the Edo period, scholarship developed in the study of medicinal herbs, comparable to natural history studies undertaken in the West. Natural history aims to identify, observe and describe everything in existence on this world, but not so as to keep this wisdom exclusively for the domain of scholarship, rather so that it can be extended to the general public so as to meet their curiosity. And so *yokai* also became an object of curiosity in the field of natural history. One by one, their names and appearances were catalogued and recorded in *yokai* illustrated reference books.

くさ ぞう し

1 - 4 草 双紙は妖怪マンガ

Kusazoshi are Yokai Manga

「草双紙」は、見開きの絵のなかに文章やセリフを書き込んだ庶民向けの娯楽読み物で、小説がうせいと言うよりはまさに現在のマンガに近いものです。そして、江戸時代の妖怪の主要な活躍の舞台は、実はこうした草双紙の世界でした。もともとは子ども向けの読み物でしたが、ターゲットとする年齢層が次第に高くなり、18世紀後半に刊行された「黄表紙」と呼ばれる草双紙は、知的なセンスや教養を必要とする笑いが中心になっていて、むしろ大人向けでした。19世紀に入ると、何冊にも及ぶ長編の「合巻」が現われ、ストーリーも複雑化していきます。

Kusazoshi (woodblock-print illustrated literature) were constructed of opposing pictures with text incorporated within the illustration. They were intended to be read for amusement by the masses and are closer to modern day manga than they are to novels. *Kusazoshi* depicted a world that was much like the typical haunts of Edo period *yokai*. Originally they were written for children, but the target age group was gradually raised. In the latter half of the 18th Century a type of *kusazoshi* called *kibyoshi* (yellow-backed novels) came into publication. Aimed at adults, they focused on humour and required an intellectual taste and cultured education. By the 19th Century complex stories appeared that were compiled into many volumes reaching the length of a long novel.

1-5 江戸のポケットモンスター

Edo Pokémon

多色摺り木版画である錦絵のなかには、子どものおもちゃとして作られたものがあります。名だたる浮世絵師もそうした「おもちゃ絵」を手がけてきました。そして、この「おもちゃ絵」の題材として、妖怪はかなりの数を占めているのです。一枚の紙に様々な妖怪がびっしり描かれた「おもちゃ絵」も多くありますが、妖怪は江戸時代の子もたちにとって、現代の「怪獣図解」や「ポケモンカード」などと同じように、幼い好奇心をかきたてる格好の「キャラクター」だったのでしょう。

Amongst the coloured woodblock prints there are pictures that were created to be a type of toy for children. Even famous woodblock artists worked on these picture toys and a considerable number of them featured *yokai* as their themes. Often the pictures were closely packed with a range of different *yokai* on a single page, but surely *yokai* were to the children of the Edo period as monster illustrations, Pokémon cards and the like are to children today; characters that excited their childish curiosity.

1-6 文明開化の妖怪マンガ

Yokai Manga of the Meiji Era "Cultural Enlightenment" Movement

時代が明治となっても、生活や文化の面では江戸時代とさほど変わることはなく、妖怪のおもちゃ絵なども引き続き製作され、当時の子どもたちの遊び道具となっていました。

一方で、「ポンチ絵」（風刺マンガ）、「新聞錦絵」（ニュースグラフ誌）、「幻灯」（光源スライド）といった新しいメディアが登場し、江戸時代の妖怪画はそのなかに継承されていきました。しかし、これらのメディアは、日清・日露戦争以降に訪れる

急速な社会の変化のなかで短命のまま姿を消し、妖怪画そのものも「古臭いもの」として

退けられ、衰退していったのでした。

At the turn of the Meiji era culture and lifestyles had not changed dramatically from those of the Edo period. Even the manufacturing of *yokai* picture toys continued for a long time, and became a plaything for the children of the new era. On the other hand, new media such as satirical caricatures, colour woodblock prints for newspapers, and the 'magic lantern' slide projector appeared, and these media succeeded the Edo period *yokai* pictures. Although these new media had short lived appearances during the rapid social change that followed the Sino-Japanese and Russo-Japanese wars, pictures of *yokai* also fell into decline as they began to seem old fashioned.

第II部 <妖怪マンガ>の誕生

II - 1 妖怪画の収集と研究

Yokai Picture Collection and Research

ていせい ととの

日清・日露戦争を経て日本が本格的に近代国家としての体裁を整えてくると、妖怪画

は完全に時代遅れのものとして顧みられなくなっていました。しかし大正期におこった風俗研究、大衆文化研究のなかで、妖怪画の収集と研究がおこなわれるようになり、一部の知識人や好事家のあいだで再び脚光を浴びることになります。これはささやかな動きではありましたが、この妖怪画研究が、のちに、その成果を参照にしたマンガ家・水木しげるを通じて、現在の「妖怪」イメージの大部分を作り上げることになるのです。

After the Sino-Japanese and Russo-Japanese wars, Japan reshaped itself as a fully-fledged modern nation and *yokai* pictures were suddenly considered old-fashioned. However, the Study of Manners conducted in the Taisho era, led to research into popular culture under which the collection and research of *yokai* pictures gained an interested following amongst intellectuals and amateurs alike.

Yokai pictures were once again bought back into the limelight and it was this modest movement that subsequently led to the reference material used by manga artist Mizuki Shigeru, who is largely credited for having created the modern day image of *yokai*.

II - 2 〈妖怪マンガ〉誕生前夜

The Eve of the Birth of Yokai Manga

ふうし

へんぼう と

関東大震災を経て、日本のマンガは風刺マンガからキャラクターマンガへと変貌を遂げることになります。そのなかで、江戸時代以来の典型的な妖怪キャラクターは、滑稽な脇役として生き残っていきます。一方、昭和30年代に隆盛をきわめた紙芝居と貸本マンガは、それまで長く語り継がれてきた昔話や伝説、そして落語や講談などの話芸のなかで生き続けてきた怪奇な物語をヴィジュアル化したものでした。これら二つの流れが、やがて水木しげるという希代のマンガ家のなかで合流し、私たちがイメージする「妖怪マンガ」を生み出すことになるのです。

After the Great Kanto earthquake of 1923, Japanese manga shifted its focus from satirical manga to character based manga. Since the Edo period typical *yokai* characters had served humorous supporting roles. Then during the mid 1950s to 60s, a time that was prosperous for *kamishibai* (paper theatre) and *akahon* manga (red books), surviving tales of the strange and wonderful came to be visualized through the folklore, legends and oral storytelling traditions that had been passed down for generations. Before long, Mizuki Shigeru, an incredibly unique manga artist, tapped into these inspirational sources and gave birth to our current day image of *yokai* manga.

II - 3 水木しげると第一次妖怪ブーム

Mizuki Shigeru and the First Yokai Boom

れんさい

はかば

昭和43年(1968)、『週刊少年マガジン』に連載されていた水木しげるの「墓場の鬼太郎」が「ゲゲゲの鬼太郎」のタイトルでTVアニメ化されると、突如として「妖怪ブーム」がエンターテインメント界を席卷します。「妖怪マンガ」に「妖怪映画」、子ども向けの「妖怪図鑑」など、様々な妖怪アイテムがこの時期数多く生まれましたが、この「妖怪ブーム」は、先行する「怪獣ブーム」の影響を強く受けており、「妖怪」は「怪

獣」と同じような異形のキャラクターとして認知されるようになります。現代人の「妖怪」イメージは、実はこの時作られたものと言っても過言ではありません。

In 1968, Mizuki Shigeru's story *Hakaba no Kitaro* (*Kitaro of the Graveyard*) which had been serialized in *Weekly Shonen Magazine*, was animated for television under the name *GeGeGe no Kitaro*, and the entertainment world was suddenly swept with a *yokai* boom. From *yokai* manga to *yokai* movies, *yokai* illustrated reference books for children, etc. A slew of *yokai* items sprung up in a short amount of time. There had been a similar *kaiju* (monster) boom earlier, which carried over a strong influence, and the *yokai* were acknowledged as the same sort of grotesque characters. The modern day image of *yokai* most people think of today was in fact created during this time.

II - 4 妖怪マンガと妖怪研究

Yokai Manga and Yokai Research

やなぎ たくにお

水木しげるの妖怪マンガには、柳田國男をはじめとする民俗学者の妖怪研究が大きな

もろほしだいじろう

影響を与えてきましたが、昭和49年(1974)に登場した諸星大二郎の「妖怪ハンター」は、

いせき

す

妖怪にまつわる遺跡や伝承を研究する学者を主人公に据え、より直接的に学術的な世界と

ゆうごう こころ

みやた のぼる

エンターテインメントとの融合を試みました。さらに1980年代に、宮田登『妖怪の民

こまつかずひこ ひょう れいしんこうろん

かつきてき

俗学』や小松和彦『憑霊信仰論』などの画期的な研究が出現したことで、妖怪研究それ

どんよく

自体に対する関心が高まり、妖怪マンガもまたそうした研究の成果を貪欲に取り入れていきます。

Mizuki Shigeru's *yokai* manga has had a major impact on folklorists working in *yokai* research such as Yanagita Kunio. In 1974, Morohoshi Daijirou's *Yokai Hunter* series attempted to blend the academic and entertainment worlds by having a folklore researcher as the protagonist and featuring historic ruins which are connected with *yokai*. Then in the 1980s, ground breaking research was published such as Miyata Noboru's *Yokai no Minzokugaku* (*Folklore of Yokai*) and Komatsu Kazuhiko's *Hyoreishinkoron* (*Theory of Demonology*) leading to a growing interest in *yokai* research. Both the research and *yokai* manga became highly coveted.

II - 5 そして、妖怪マンガの未来へ

The Future of Yokai Manga

妖怪マンガの主流は、人間に災いをもたらす妖怪との戦いを描いたものでしたが、1990年代後半ごろから、妖怪と人間との共存を主題とした作品が目につくようになります。その背景には、世界のさまざまな紛争を通じて明らかになった、善悪二元論で世界を眺め

たぶんかきょうせい

ることに対する不信感や、多文化共生への関心の高まりがあると考えられます。一方、

かつやく

ディテールが省略された「かわいい」妖怪キャラクターがさまざまな分野で活躍するようになるのもこのころで、これはまさに、日本のキャラクター文化が妖怪とその動向を共にしていることの証であると言えるでしょう。

The mainstream *yokai* manga originally depicted battles against *yokai* who would bring disaster down on humanity. But from the latter half of the 1990s, themes based around the coexistence of *yokai* and humans gained attention. This became a backdrop on which to play out world troubles; a sense of uncertainty towards a world view based on the dualism between good and evil, and a growing interest in harmonious multiculturalism. On the other hand, the simplified cuteness of the *yokai* characters suggests that *yokai* had become a part of Japanese character culture, evident through similar trends that can be observed in many different fields.

【サブギャラリー 特集欄「妖怪マンガ」「こわいマンガ」】

「妖怪マンガ」と「こわいマンガ」

「妖怪」「おばけ」と聞くと、「こわい!」「恐ろしい!」という気持ちと、「おかしい」「こっけい」とか、場合によっては「かわいい」と思ってしまうような気持ちがまぜこぜになって出てきませんか？

確かに、もともと妖怪は、人間にとって恐ろしい存在として信じられていました。ところが、江戸時代になると、人々は妖怪を「フィクション」として、もっと言えば、私たちがキティやミッキーをそうしているように「キャラクター」として楽しむようになります。例えば、権力を風刺するとき、庶民は、政治家たちを妖怪の姿にして面白おかしく描いたりしました。

おばけの「こわい」面が消えてなくなったわけではありません。それは、特に「幽霊」や「怨霊」といったものに託されて、今にいたっています。

マンガ史的に言えば、江戸の「キャラクターとしての妖怪」という面を受け継いだのは、ごぞんじ水木しげるです。「ゲゲゲの鬼太郎」などに登場する妖怪たちは、こわいという

よりもこっけいですよね。一方、紙芝居や貸本といったサブカルチャーの中で生きていたうす暗く凄惨やおばけたちは、少女マンガとして、受け継がれていきました。楳図かずおのこわいマンガが掲載されていたのは、少女マンガ誌においてでした。