

向脑洞大国学习的第一手册

05

知日

36

编辑 = 刘凯琳 / 沐卉 / 张田 / 张家欣 /
曹杨 / 杨萌萌
特约撰稿人 = 李一 / 戴林(东京)
特约插画师 = 林血血
特约摄影师 = 叶修
策划编辑 = 王菲菲 / 郝兰
责任编辑 = 郝兰
营销编辑 = 郝兰
总编辑助理 = 张艺
平面设计 = 黄莹 / 宗明昊 (typo.d)

it is JAPAN

Publisher = Johnny Su
Chief Editor = Lonn Wood
Art Director = Ma Shirui (typo.d)
Assistant of Chief Editor = Zhang Yi
Editor = Liu Kailin / Mu Hui /
Zhang Tian / Zhang Jiaxin / Cao
Graphic Design = Ma Shirui / Huang
Chang / Yang Mengmeng
Special Correspondent = Li Yi /
Dai Lin (Tokyo)

Contributing Illustrator = Lin Xuexue
Contributing Photographer = Ye Xiu
Acquisitions Editor = Wang Feifei /
Hao Lan
Responsible Editor = Hao Lan
Marketing Editor = Hao Lan
Ying (typo.d)

特集

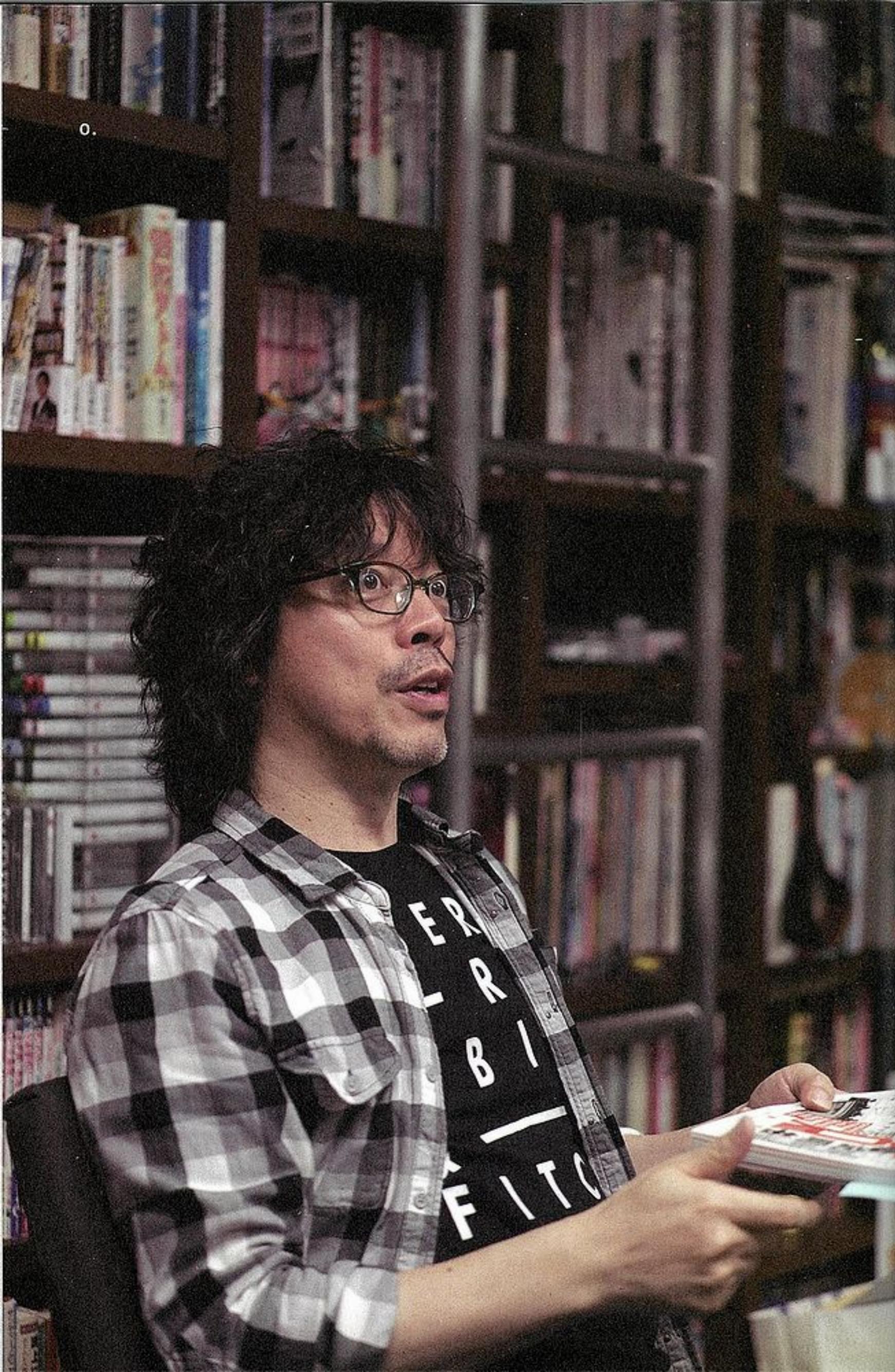
- 4 让创造性的大脑膨胀吧!
认真开脑洞, 科学看世界
- 6 我们为什么对“虚构”着迷?
- 8 你的脑洞有多大?
- 14 浦泽直树 漫画是天生带有悲剧性的
interview 浦泽直树
- 30 石黑正数 日常化叙事里的奇思妙想
interview 石黑正数
- 38 菅原 SOTA 开启一场 5 亿年的脑洞
interview 菅原 SOTA
- 44 贰瓶勉 赛博空间里的科技游牧民
- 52 今日 machiko 梦的片段
interview 今日 machiko
- 60 keigo 社交网络就是我手掌大小的美术馆
- 68 日本动画人, 向荒野进发!
interview
庵野秀明 吉崎响 井关修一
- 82 Space Dandy 向 X 次元延伸的无限可能
- 90 古泽良太 在剧情里安装定时炸弹
interview 古泽良太
- 98 野岛伸司 成年人无法寄居的脑洞
- 104 来自爱丽丝的邀请
跌入有柄川有柄的非日常冒险
interview 有柄川有柄
- 112 凌佳苗笔下的众生相
- 116 大森望 他与日本科幻的盛夏同在
interview 大森望
- 120 伊藤计划 假如死神多给他一点儿时间
- 124 一场海底的火山爆发
日本 SF 故事里的幻想与预言
- 130 谢谢你送我的, 来自平行世界的礼物
interview 井上仁行
- 136 实用中二病词汇手册

别册

141 日和手帖 我们每日的面包

regulars

- 143 八卦日本文学史
八卦谷崎润一郎
- 148 吴东龙的酒店设计之旅
用历史时空堆砌成的
车站旅馆
- 154 施小炜 × 施依依
东京生活記事
第四回
认可他人的多样性,
可让自己获得自由
- 5 江戸川乱歩賞 / 虚構新聞社
111 空耳 / 完全潜行

o.

p.

知日 《BILLY BAT》这部作品酝酿了多久？

浦泽 大概有4年吧，但是后来《Morning》的前主编每个月都会来我家，一起讨论创作一个怎样的作品，每次都有2小时左右。期间也有几个感觉比较有意思的点子，但是都不是可以连载好几年的内容，也积累了一些想法。到了第4年，突然浮现出了BILLY BAT这么一个角色，觉得可以创作一个以它为中心的故事，这4年里积累的内容也都可以用上。于是这个作品就成型了。

知日 《BILLY BAT》还有最后几话就要完结了，在这个过程中，你不但完成了创作一部《火鸟》一样作品的夙愿，还在漫画中多次预言且实现，《BILLY BAT》接下来真的要预言未来了吗？

浦泽 在画漫画的过程中，有好几次漫画成真的经历。怎么说呢，画周刊漫画的时候会保持紧张的状态，感觉性地捕捉世界上发生的事情，比如想象着：如果发生这种事会怎么样呢？结果真的在现实中发生了。跟别的漫画家聊天的时候，他们也表示有同样的经历。每周每周不断地画漫画应该是日本

人独有的工作方式，在这个过程中头脑变得太敏锐，可能感觉到了这些东西吧。因为漫画同时有画面和台词，会更加立体地呈现脑海里的景象，所以比较像预言。在我看来，占卜什么的因为不能回避才会被称为预言，说你会怎么样必然会怎么样，是无法避免的。在即使预言了也没什么用的情况下，人也什么都做不了，感觉比较可悲，所以想画呈现“人间力”的作品。

知日 同时连载几部长篇，如何保证扑在每一部作品上的时间，并让每一部作品都保持着足够的人气？

浦泽 只是单纯按照截稿日期来做时间表而已。一个个突破截稿日期，我们会提前安排好未来3个月的时间表。最多的时候每个月有6次截稿日。每周一个作品的话是来不及的。《周刊Sprits》的话大概会画3天半到4天吧。也许是因为这么紧张才会画出类似预言的内容吧。

作为职业漫画家，在截稿日期前交稿是必要的工作。在这种情况下，如果以勉强的态度交稿的话品质会不断下降，所以唯一重

o. 虽然很多采访都会找出浦泽小时候的漫画和初中时候的作文来表现他成为漫画家的偶然和必然，但是这次采访获得了很多一手资料，这些流传坊间的传说被证实的确实只是传说。

p. 拿起画笔描绘《BILLY BAT》原稿的浦泽。

q. 采访过程中越来越放松的浦泽带着我们参观了他的家。

今日マチ子

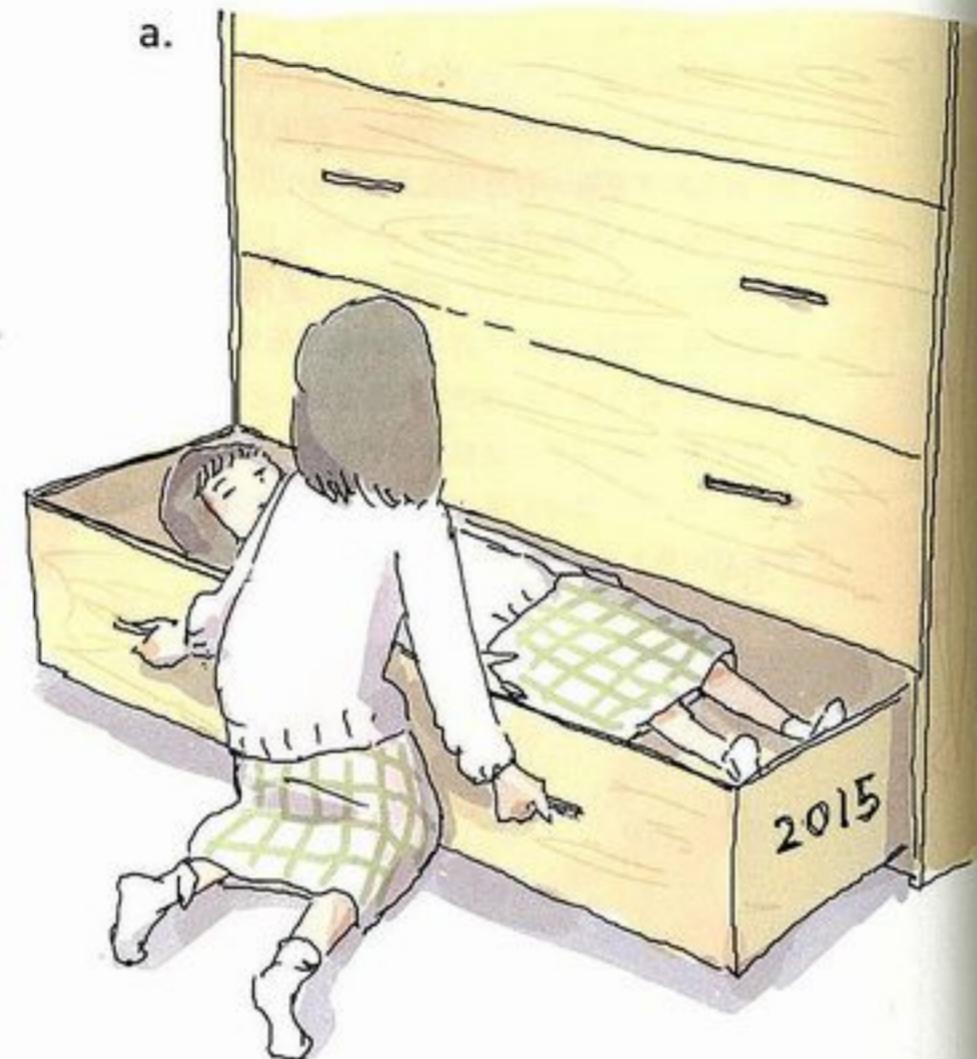
夢のカケラ

今日 machiko

梦的片段

沐卉 / interview & text

今日 machiko / picture courtesy

a-c.《千年画报》
© 今日マチ子 / kyo
machiko

出道 8 年，
在人才辈出的日本漫画界，
她或许只能算作一位新晋漫画家，
但看过今日 machiko 作品的人，
或许一眼就难以忘怀。
善于用一页漫画抓住人眼球的今日 machiko，
就是有这种让你坠入她梦中片段的魔力。

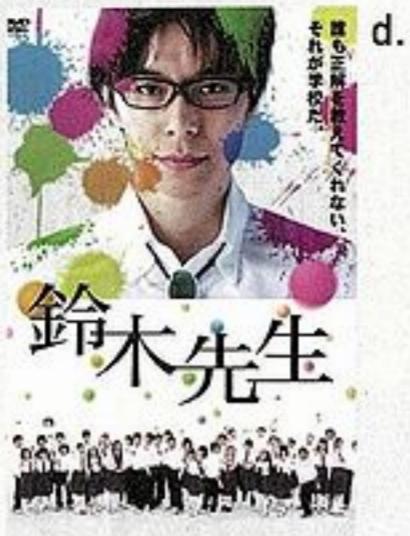
首先你对自己作品的热爱
能否传达给别人，
这是作为导演
需要考虑的事情。』

『所以，既想做自己喜欢的动画，又希望别人能够喜欢

SHOGUN

更多-智能語音 | 客戶服務 | 遠程零售-智能語音 | 超市-智能

h.

i.

c. 日剧《相棒》
(2005~2014年)
d. 日剧《铃木老师》
(2011年)
e. 日剧《约会～恋
爱究竟是什么呢～》
(2015年)

f. 日剧《Legal High》
(2012年)
g. 电影《如月疑云》
(2007年)
h. 《寄生兽》剧场版
(2014年)

j.
“每一部作品都是我
精心孕育的孩子，每
一个情景都是没有
办法被替换的，每
一个故事的转折都是
没有办法被简化的
最佳状态。”

作者名字与作品中记述人的名字一样，是不少推理作家都钟情的“小游戏”。两种身份的有栖都跟身为作者的我是不同的人（虽然也有很多相像的地方），比如我既不喝酒，也不开车，24岁就结了婚，这些地方就和书中的两人完全不同。

知日 在构思故事时，整体逻辑与犯人、方法、动机的设定，会优先考虑哪一个？

有栖川 首先考虑手法，比如“这种手法在什么场合会最有趣”[《瑞典馆之谜》(スウェーデン館の謎)]，或者“如果由这样的线索要展开这样的推理，在什么情况下最合适”[《女王国之城》(女王國の城)]，这样的思考模式比较多，但也不是绝对的。

最新作《上锁的男人》(鍵の掛かった男)，探寻一个孤独地住了五年酒店的男人的死亡真相。“那个男人为什么一直住在酒店？”“为什么被杀害了？”……通过这样的设问逐渐完成整体的故事。

知日 为什么会如此钟情于密室、孤岛，或者因自然灾害而封闭的空间呢？制造一个

“密室”的要点有哪些？

有栖川 因为我喜欢不靠警察科学性、组织性的搜查，只能依靠名侦探推理得出真相的空间。所以常设计“closed circle”的事件。通过把警察从作品中排除出去，使读者站在与侦探平等的立场，同时更加突出侦探解开谜团、拯救同伴的英雄形象。

关于密室，前人已创造了无数模板，考

虑全新的手法非常困难。至今为止我的密室手法都是在已有基础上的变化型。即使有相似的手法存在，只要在“为什么犯人制造了密室”“为什么变成了密室”“解开密室之谜能明白什么”等地方下功夫，用无法想象的舞台和演出，同样能够让本格推理小说变得更加有趣。

知日 如何看待推理小说想象力与表现力之间的关系？

有栖川 好的点子浮现，将其整理成好的故事，再选择与之适合的文体是很重要的。令人毛骨悚然的故事、轻松愉快的故事、非常不可思议使人眩晕的故事……有效的表现

方法会因内容的不同而有所区别，若选错文体就会使作品前功尽弃。不只是推理小说，任何小说最重要的都是“效果”。

知日 你曾在《女王城之国》的后记中说到学生有栖系列预定长篇五部完结，现在只剩最后一部了，能否透露一下最后的故事会有怎样的展开呢？

有栖川 让学生有栖系列五部长篇就完结，是因为这是“学生们的故事”。每个人的学生时代都是有限的，也正因如此，对谁来说都是特别且重要的吧。本系列第五部作品，连题目都还没确定，今后会进行思考。现在，火村英生作为侦探活跃的系列长篇新作《猎人的噩梦》(狩人の悪夢)正在电子杂志连载中。擅长描写噩梦的恐怖小说家将会登场，这点是可以传达给大家的。希望有朝一日中国的各位也能读到我的新作品。

有栖川有栖のセレクト！ 日本のミステリー小説密室大図鑑

有栖川有栖严选！
日系推理小说密室大图鉴

有栖川有栖 / text

矶田和一 / illustrate

刘凯琳 / edit

1841年，自爱伦·坡创作的第一起密室案件《莫格街谋杀案》问世以来，密室就一直是推理小说中最受欢迎的桥段，是作家逻辑与脑洞的最好展现。身为密室迷的有栖川有栖，除了自身作品外，更为我们推荐了几个细思极恐的密室诡计，搭配上已故插画师矶田和一的密室图解，还原出一个个出人意料的过程与真相。

第1道

城市化背景下的和风密室

D坂の殺人事件

D坂杀人事件

江戸川乱歩

1925年

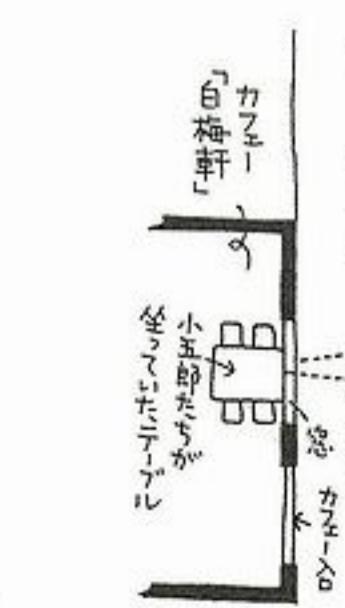
“那是发生在九月上旬某个闷热夜晚的事情。那时候，我正坐在位于D坂中段左右、经常光顾的白梅轩咖啡厅啜饮着冰咖啡。”隔开主街，在白梅轩的正对面有一间旧书店，原本每晚都独自看店的性感老板娘今晚迟迟不现身，就在我与明智小五郎进入书店一探究竟时，却意外发现了遭人勒死的老板娘的尸体。到底是谁行凶，又是如何脱身的呢？30分钟前我正好目击了店内障子的关合，而在30分钟之内，犯人既没有从正面逃出，也没有后门与屋顶的目击情报……由此，明智小五郎饶有兴趣地表示：“从犯人消失得无影无踪这一点来看，有没有点儿爱伦·坡《莫格街谋杀案》和勒鲁《黄色房间的秘密》的密室犯罪感觉呢？”

没有上锁的书店，不堪一击的传统日式住宅，没有谁会把大正时代的日本长屋与密室想到一起。但是读完全文你就会发现，《D坂杀人事件》其实是建立在登场人物稀薄的人际关系上才得以成立的案件，因此，我们也可以称它为“城市化背景下的和风密室”，这和我们今天随手可见的水泥墙密室，又有多少的区别呢。

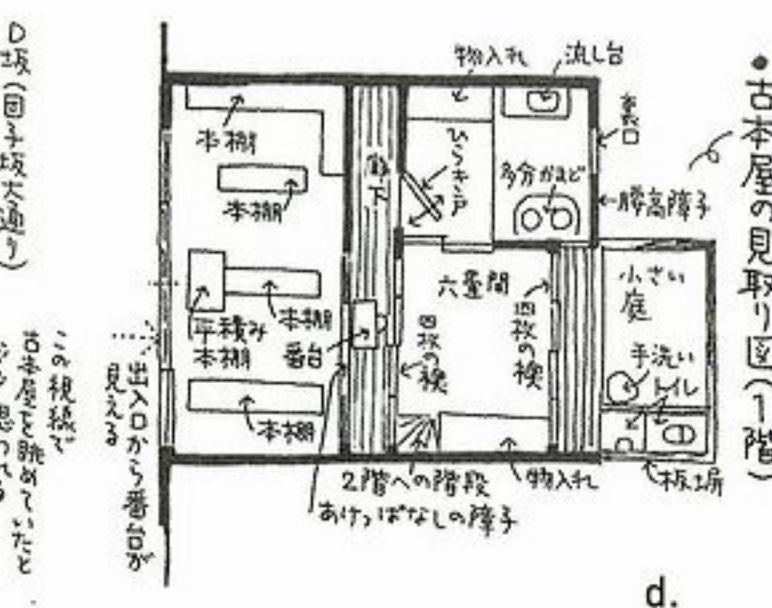

b.

- b. 夹着D坂(团子坂)主干道，乱步与小五郎在白梅轩咖啡厅中，观察着对面旧书店的举动。
- c. 命案现场，乱步在
- d. 旧书店格局示意
图(1楼)。

c.

d.

伊藤計劃

もし神様がもっと時間をくだされば

伊藤计划
假如死神多给他一点儿时间

丁丁虫 / text
曾媛 / photo

日本的科幻文坛，可以说是群星荟萃的地方。从早期的星新一、小松左京、筒井康隆，到中坚代的神林长平、濑名秀明、山本弘，以及新近风头正健的宫内悠介、藤井太洋、长谷敏司等，每一代都不乏耀眼的明星。在这些璀璨的星光中，有一颗流星虽然只在天空中闪耀了短短一瞬，却以耀眼的光芒震惊了整个日本科幻文坛。这颗流星，就是夭折的天才作家，伊藤计划。

a.
伊藤计划三部曲之
《屠杀器官》《和谐》。

伊藤计划 三部曲

《屠杀器官》 (虐殺器官)

卡车穿过泥泞，留下深深的车辙，我看见一个小女孩儿将脸埋在里面。她就像爱丽丝，想去车辙底下延伸开的神奇异国漫游似的。可那后脑勺大敞四开，绽放着殷红的花，装在头盖骨里的东西一览无余。

这是《屠杀器官》开篇的一段话。《屠杀器官》是伊藤计划的处女作，1974年出生的他，2006年以这篇小说参加小松左京奖，获得了早川书房编辑的青睐，从此正式踏上作家的道路。

《屠杀器官》的故事发生在不远的未来。世界各地战争频发，无数平民惨遭屠杀，而所有的战乱背后隐约都有一个美国人约翰·保罗的身影。主人公身为专司暗杀的美国特种部队士兵，接受指令追杀动乱之源，却又屡屡错过目标。在追踪与反追踪的过程中，主人公逐渐发现了约翰·保罗引发战争的机制：无论哪种语言，都共通地存在一种能够导致大屠杀的深层语法。约翰·保罗就是通过目标地区的广播、报纸、电视新闻和各种出版物，将蕴含了这种深层语法的语言渗透到人们的日常生活中，从而挑起目标地区的战争。换言之，人类为了适应进化过程而产生的语言这一“器官”，反过来导致了人类的灭绝。这也正是书名“屠杀器官”的由来。但约翰·保罗的动机是什么？他为什么要在世界各地不断引发血腥的屠杀？

“是为了守护所爱的人们。”

在临近尾声的时候，约翰·保罗这样解释自己的动机。他的妻儿在恐怖袭击中丧生，他因此发誓不再让同样的情况发生。但爱如何成为引发屠杀的理由？美国究竟在世界各地的动乱中扮演了什么样的角色？发现了所有真相之后的主人公又将做出什么选择？作者在小说中给出了引人深思的解释。

《和谐》 (ハーモニー)

伊藤计划的第二部小说，也是他在病榻上写成的生前最后一部小说，《和谐》塑造了一个无病无痛的世界。在这个世界里，人们成年后身体中就会注入纳米机器人“WatchMe”，它会随时监控身体状况，主动修复一切外伤和疾患——这是作者饱受病痛折磨之下的憧憬吗？并非如此。因为在故事的开头，主人公高中女生图安便和两个同学一起尝试自杀，想要以此反抗这个“正变得越来越健全、越来越健康、和平、美好，善意在人世间四处流淌”的世界。最终3个人里只有提议自杀的米阿哈死亡，主人公和另外一人被救了下来。但在13年后，全世界范围内发生了6000人于同一时刻集体自杀的事件，主人公在调查过程中惊讶地发现，一切证据都指向本该早已死亡的米阿哈。

在日本文化传统中，“和”占据了最为醒目的位置，所以也许日本人对于作者在书中塑造的“和谐世界”更有感触。这个世界让人们彼此间无私相爱，像爱自己一样爱他人，每个人都关怀、同情他人，同时也被他人关怀和同情。很难说这样的描写有多少是在影射日本社会，但从全文的基调来看，作者似乎并不认为这样的世界真是人类最美好的归宿，哪怕作者在现实世界中还忍受着病痛的折磨。

美好的未来应该是什么样的？尽管故事安排了少女的自杀，但伊藤计划并没有给出自己的答案。也许他心中也没有找到答案吧。伊藤计划只是在全书的最后给出了另一种可能：

天使的翅膀碰触了人们的大脑，意志和意识从此消失。在这崭新的世界里，一切都是自动自觉的，人们无须为任何事做任何选择。迷茫、选择、决断都已不复存在，这个世界无限接近于天堂。

実用中二病語彙ハンドブック

实用中二病词汇手册

魏小杉 / edit

“爆裂吧，现实！”

粉碎吧，精神！

Banish this world (放逐这个世界)！

如此羞耻的台词，

如果在三次元中充满激情地喊出来，

会达到怎样的效果？

是的，

从此你就会多出“中二病少年(少女)”

这么一个光荣的称号来。

“人不中二枉少年”，一般到了14岁左右，也就是初中二年级时（日语为“中二”），青少年开始经历转变成大人的过渡期。这个时期中，不少人会为了与一切幼稚、平庸、循规蹈矩划清界限，而幻想起一个成熟、强大、独一无二的自我，依靠强悍的想象力生生脑补出一个“让自己看起来很帅”的世界。无论是华丽的魔法特效，天使恶魔的登场演出，还是一个在暗地里支配全世界的邪恶权力机关，或是一套独有的宇宙运行法则，这一切戏剧性的画面都可以不花分文地在脑内自动生成。于是也就有了“中二病”这一用来戏谑“青春期少年充满爱的空想”的词汇。

随着年龄的增长，不少人开始脱离这种略带幽默的自我设定，但却依然会将这些丰富的脑补落实到日常的言行上，对于他人而言，也算是增添了不少搞笑的气氛。

中二病患者对于语言是非常挑剔而讲究的，对于他们来说，那些充满“中二感”的语汇就是将无聊的现实世界瞬间转化为幻想世界的咒语。因此，很多让人似懂非懂、多半夹杂着外来语的词汇，尤其是与历史事件或专业学科有关联的词汇，非常受中二病患者欢迎。为了能够“看起来很帅”，他们喜欢在日常用语里大量且毫无必要地使用这些词。●

① カオス理論 混沌理论

混沌理论认为动态系统的情况是复杂而无法预测的，初始条件的最微小的变化，经过不断放大以后，也会使其未来状态产生极其巨大的差异，“蝴蝶效应”即是一个典型例子。

中二实践

买饮料时在不同的口味之间犹豫不决，若旁人抱怨，就告诉他世界正在被混沌理论支配着，选橙汁还是蜜瓜汁完全可能是关系到地球存亡的大事。

③ ゲシュタルト崩壊 格式塔崩坏

格式塔心理学中的概念，指无法从整体的角度来理解一个具有整体性的构造，而只能分解成个别的组成部分去理解的状态。比如长时间地注视同一个字，就会突然开始觉得似乎不认识这个字了。

中二实践

拒绝抄写单词的作业，告诉老师这种作业很危险，会让自己的格式塔崩坏。

② ラプラスの悪魔 拉普拉斯的恶魔

这是法国数学家皮埃尔·西蒙·拉普拉斯提出的一种科学假设，此“恶魔”知道宇宙中每个原子确切的位置和动量，能够使用牛顿定律来展现宇宙事件的整个过程：过去、现在以及未来。

中二实践

当某样东西找不到的时候，说自己可以召唤拉普拉斯的恶魔，来指明东西的位置。

④ アラゴの円板 阿拉果的圆盘

这个名词看起来很有奇幻风格，但这并不是什么神秘道具，而是物理学家弗朗索瓦·阿拉果发现的一种现象，指本身没有磁性的铜质圆盘，在旋转时可以让磁针也跟着一起旋转。

中二实践

把看似平凡却吸引人的人或物都说成是“被阿拉果的圆盘附身了”。