新海誠

从企划书开始聊

《铃芽之旅》

怀抱椅子的少女、青年的背影、门。

在前面等着我们的，是如梦似幻的景象——

《铃芽之旅》的一切，

都始于一份只有几页纸的企划书。

企划书上不仅有故事的原型和作品的意图，

导演还用自己的语言把内心的纠葛记录其中。

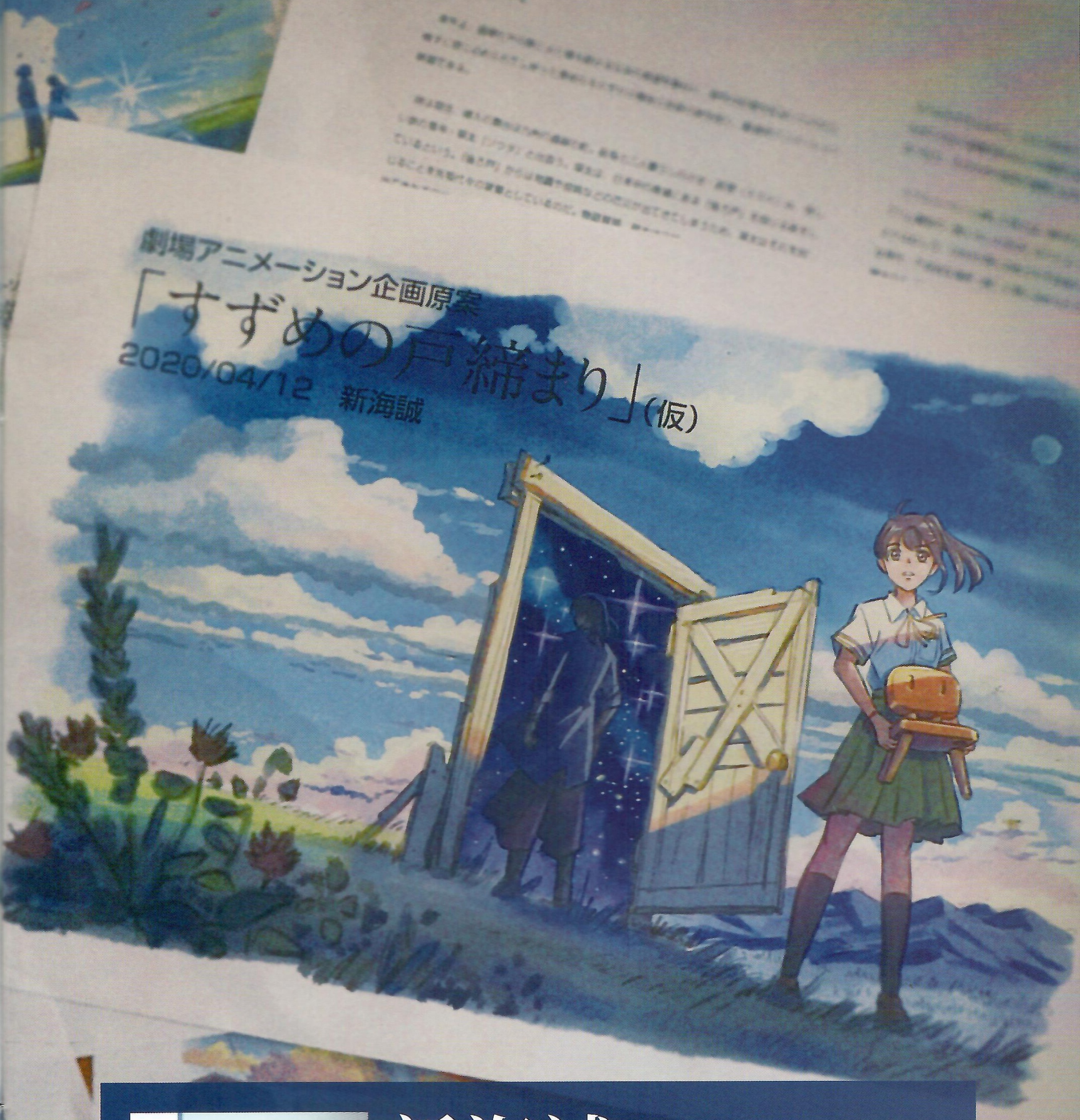
在本册中，我们会为您介绍最新作品《铃芽之旅》，

以及与其密切相关的《你的名字。》《天气之子》的企划书。

本册中还有对导演的长篇采访，

一起来看看创作前导演走过的历程吧。

⚠ 本册涉及作品的结局，请在观影后阅读。



新海诚 Makoto Shinkai

1973 年出生，长野县人。2002 年，凭借独立制作的短篇作品《星之声》商业出道，随后相继发表了《云之彼端，约定的地方》（2004 年）、《秒速五厘米》（2007 年）、《追逐繁星的孩子》（2011 年）、《言叶之庭》（2013 年）。2016 年上映的《你的名字。》成了引发社会现象的大热作品，2019 年上映的《天气之子》也创下了同年日本国内票房收入第一名的纪录，受到了日本国内外的高度评价和关注。

~摘自《铃芽之旅》企划书前言~

本作品是一部在电影院播出的动画电影，以日本各地因人口稀少化和灾害而不断形成的废墟为舞台。主要角色是一位少女和一位青年，少女忘却了丧失的记忆，青年被封在了椅子中，故事就是描绘他们各自的解放和成长的历程。

故事的时间是现代，最初的舞台在九州的一座受到人口过少困扰的小城，从和姨妈一起生活的少女铃芽与旅行中的俊美青年草太相遇开启故事。草太是为了关闭日本各地废墟中的“往门”而旅行。“往门”中会跑出地震、瘟疫等灾难，封住它就是草太家族世世代代传下来的祖业。故事开头，因为铃芽做错了事，草太被从“往门”中跑出的神奇小猫“大臣”诅咒，变成了一把小椅子。

就这样，为了让草太恢复原来的样子，为了关闭在日本各地不断打开的“往门”，铃芽和椅子（草太）的旅行开始了。少女和椅子追着猫，平息各地灾害的同时周游日本全国，21 世纪 20 年代的公路电影就这样拉开了序幕。

这个故事有三个主轴：

一、在 2011 年的大地震中失去母亲的女主角铃芽的成长故事。

二、变成椅子的草太和想帮他变回原样的铃芽，两人之间逗趣而感人的爱情故事。

三、两人通过关闭“往门”，防止日本各地发生灾害（地震）的闭门故事。

从九州到东京，再延续向东北，我将以这三个主轴，用公路电影的形式来描绘这个故事。

为了描写少女的成长故事，本作中会出现很多各年龄层的女性——铃芽在失去母亲后，是她的环姨妈收养了她，主轴一的中心人物就是现在四十多岁的环姨妈。还在青春期的铃芽自然不用说，环姨妈这个成年人也依然不成熟。两人表面上面带笑容，实际上笑得很不自然，把握不好与对方的距离。在电影的结尾应该拨云见日，让两人能对彼此笑得更自然，为此而进行的描写将很重要。

关于爱情故事，“与被变成椅子的人相恋”是很重要的一点。大家可能会联想到格林童话《青蛙王子》，但在主轴二中最重要的不是恋爱对象的美丑问题，而是想着重描写“自己被封闭起来，不再自由”这种感觉。“被困在了一个不自由的时代、一个不自由的地方（日本）”——若我们产生的这种生活感觉，能和草太的境遇发生共鸣就好了。

关于主轴三的灾害，设想是以末日废土片的感觉来描写。这个世界中的人们不是在害怕即将到来的灾难，而是灾难已经和日常生活形影不离，人们无可奈何，只能接受。

顺带一提，“往门”作为带来灾害的装置，原本是古典能乐中的概念，指的是通向神与精灵世界的门。人们认为，日本的古典艺术表现灵感源于“往门之神”赐予人的超常力量。本作中把“往门”描绘成了与“常世”——类似人们常说的灵界——相连的门，从这层意义上来说，本作和《你的名字。》《天气之子》一样，把来自民俗学的点子转换成了故事中的设定。

关于本作的目标观众，我当然想吸引喜欢看爱情故事的十几岁的青少年，但同时有进一步的目标，就是不让带家人来看电影的人感到无聊。变成了能跑、能说话的椅子的草太，像魔术师一样耍弄主人公的大臣（猫），动画电影中的逗趣任务就要由他们来承担。以女主角的境遇为代表，故事中的许多要素都显得比较沉重，不过我希望能用乐观开朗的人物，再加上影像的力量，制作出一部能让观众笑声不断的电影。

＊　　＊　　＊　　＊　　＊

大家看了以上内容，应该能明白这个故事中掺杂着五花八门的想法。“这样真的没问题吗？”说实话，关于这一点，我心里也一直没底。

我是从 2020 年 1 月开始构思这个故事，写了一个大纲。2020 年 4 月中旬，关于新冠病毒的紧急事态宣言发布后的第 5 天，我正在写这个企划书。一个月前，日本国内的感染者总数还不到 80，到这一天已经超过了 6000。世界正处在剧变的旋涡中，我觉得自己一周前的想法显得很陈旧，好像已经是很古早的了，所以正在读这段文字的“现在的你”的心情，可能和此时的我大不相同。我不知道你是在笑着说“那个时期确实很难熬”，还是在叹息“那个时期人们的想法太天真了”，如果是前者，我会很羡慕你。总之，假设这部电影到那时已经幸运地完成了——它上映时世界是什么样的，现在的我完全无法想象。

所以，最起码在本作中，我希望故事能忠实地发挥它基本的作用，成为一部“去去就回”的片子。

主人公从日常生活中出发，去距离日常生活最远的地方（死亡），再回到日常生活中。主人公会通过这次经历，搞明白日常生活的可贵。就像我们在游乐园坐完过山车，重新站回地上会松口气的那种感觉。我们通过娱乐接近死亡后，会庆幸自己还活着，这是故事朴素而根本的作用，也是我们单纯而困难的工作。

希望铃芽结束旅行、电影散场时，观众们能得到面向生活的力量，哪怕只是一点点。我想制作的，就是这样一部电影。

新海诚

※ 本文摘自企划书

“如果电影真的有改变观众的力量，那我想把它的力量用在美好和正确的事上。”

原作·脚本·导演 新海诚

制作正处佳境的时候，我们进行了这次贴近《铃芽之旅》和新海诚的采访。正因为走过了《你的名字。》《天气之子》，新海导演才能描绘出铃芽和草太的这次旅行，把愿望寄托其中。我们将通过这次采访，试着推开通往超越想象的新海世界的那扇门。

——《铃芽之旅》这个故事是怎样萌生、怎样成形的？首先，请您跟我们说说这个吧。

2019 年 7 月《天气之子》面世后，在日本国内外持续上映，我也跟着奔走各地。就在那个时期，我开始思考接下来想做什么、能做什么。每次作品面世后半年左右，我就会为下一部作品寻找线索。我会一边感受作品上映后的反响，一边考虑接下来能做什么。为了准备企划书，正式开始写文章是在 2020 年初，那个时候我脑子里有两件事，一是要写成祭奠某个地方的故事，或者说是哀悼某个地方的故事，二是要写成少女和异形者的旅行故事。当时只有这两个想法，故事的轮廓还很模糊。

——哀悼某个地方，所谓的哀悼指的是缅怀逝者、表示哀痛，进而坦诚地面对逝者和自己，同时完成与悲伤的告别，是这样吧？

哀悼某个地方的想法并不是我在那个时期突然产生的，而是一直在我心中。我可能说得有些夸张，但日本这个国家本身就给人一种过了青年期，即将步入老年期的感觉。为了与观众见面而奔走日本各地的时候，还有回乡下老家的时候，我每次都会发现以前热闹非凡的地方如今破败荒凉，感觉这种情况越来越常见。每次看到这样的地方，我都会产生一个疑问：开始施工的时候，人们会举行“地镇祭”之类的祈祷仪式，但是这些地方走向死亡之后，为什么人们什么都不做呢？人死会有葬礼，但是土地和城市死去却没有。所以这几年来，我一直在想，是不是可以有一个通过祭奠来哀悼这些地方的故事。

——刚才您提到了“祭奠”，日本各地都有用日语中的“祭奠”发生音变后的词来命名的神社和土冢，发音正好和“铃芽”一样。那么，主人公岩户铃芽的名字也是由此而来的吗？

这层联系我倒是没想过啊。听您这么一说，还真是这么回事，那下次再遇到采访，我就这样回答好了（笑）。主人公方面，上一部作品《天气之子》是男孩子的故事，所以我想把新作品写成女孩子的故事。为了准备这次采访，我昨天晚上看了以前大纲里的很多东西，发现女主角最早的名字是“NANOKA”，发音与原小姐的名字“菜乃华”一样，当然这只是个巧合（笑）。那时的大纲，是打算拍成一部“NANOKA”和“TAMAKI（环）”两个少女的公路电影，但“TAMAKI”在后来成了女主角的姨妈。大纲改过好几个版本，故事的轮廓形成的时候，女主角的名字正式定为了“铃芽”，这个名字最直接的灵感来自女神天宇受卖命（天钿女命）。

——在日本神话中，最高位的神天照大御神（天照大神）藏在天岩户中，世界被黑暗笼罩的时候，就是女神天宇受卖命在石门前跳舞，创造了令岩户（石门）打开的契机，没错吧？

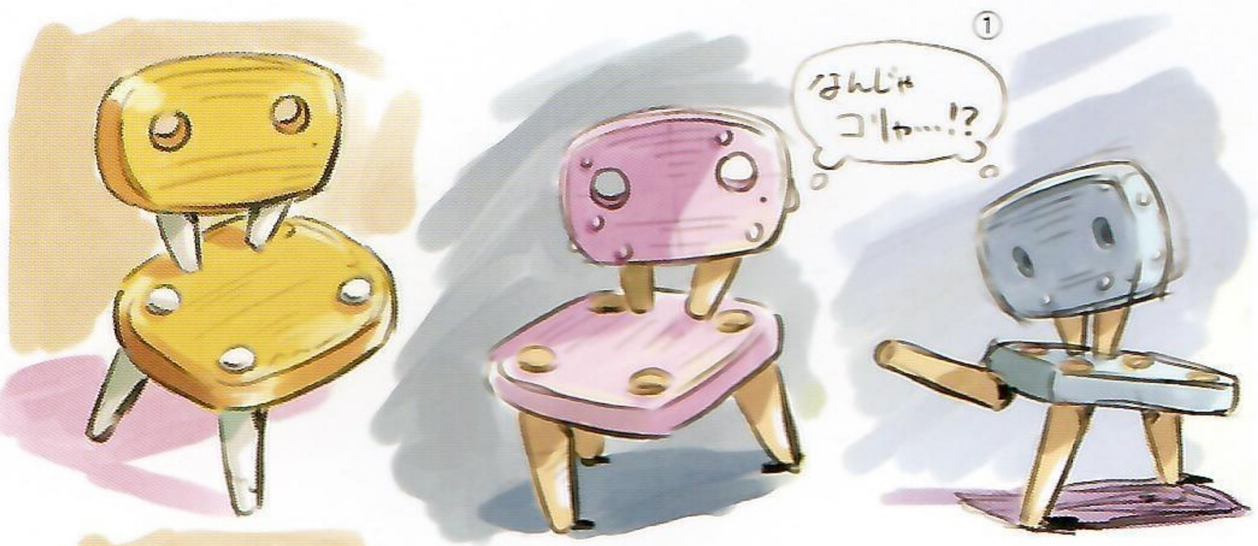
是的。我记得天宇受卖命是演艺之神。我首先是产生了哀悼某个地方的想法，最终决定写成一个闭门的故事，而主人公要完成闭门这个动作，我就

劇場アニメーション企画原案

「すずめの戸締まり」(仮)

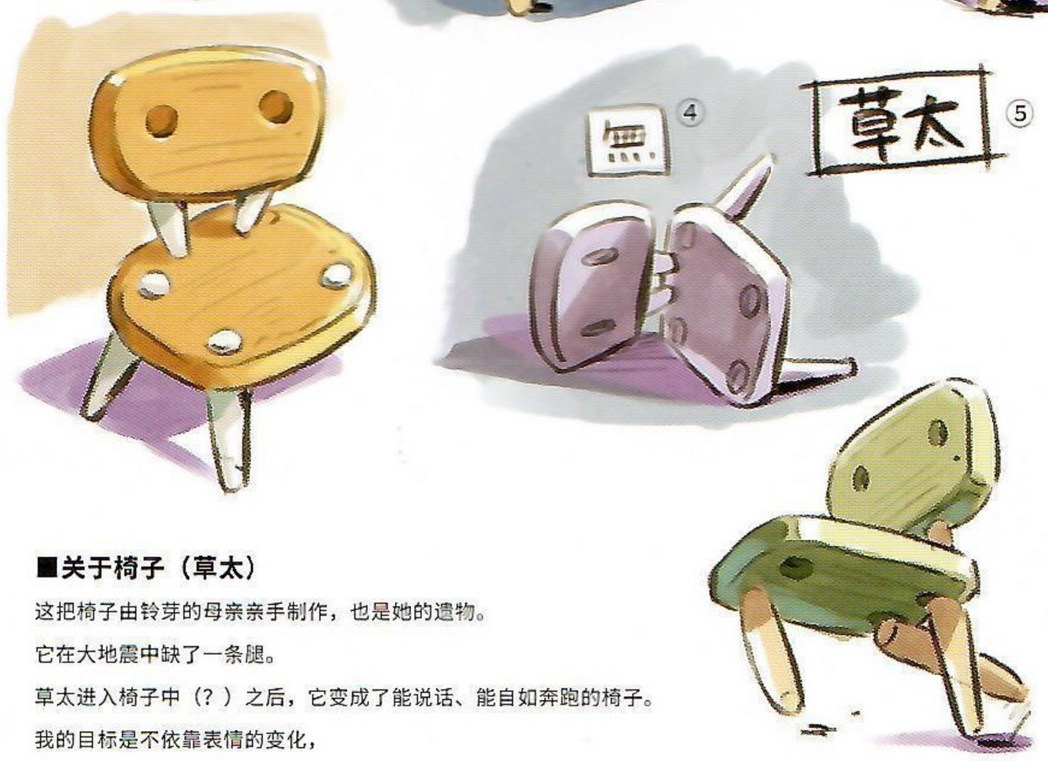
2020/04/12　新海誠

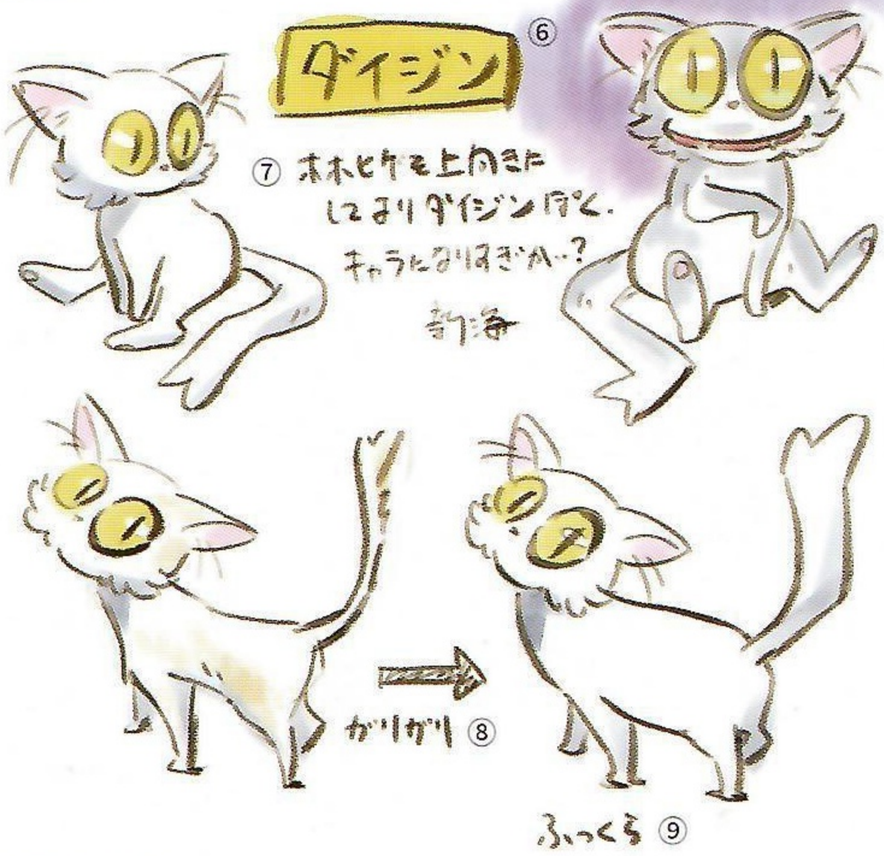
※ 剧场动画企划原案　《铃芽之旅》（暂）　2020/04/12 新海诚



劇場アニメーション企画原案 ②

「すずめの戸締まり(仮)」





■关于椅子（草太）

这把椅子由铃芽的母亲亲手制作，也是她的遗物。

它在大地震中缺了一条腿。

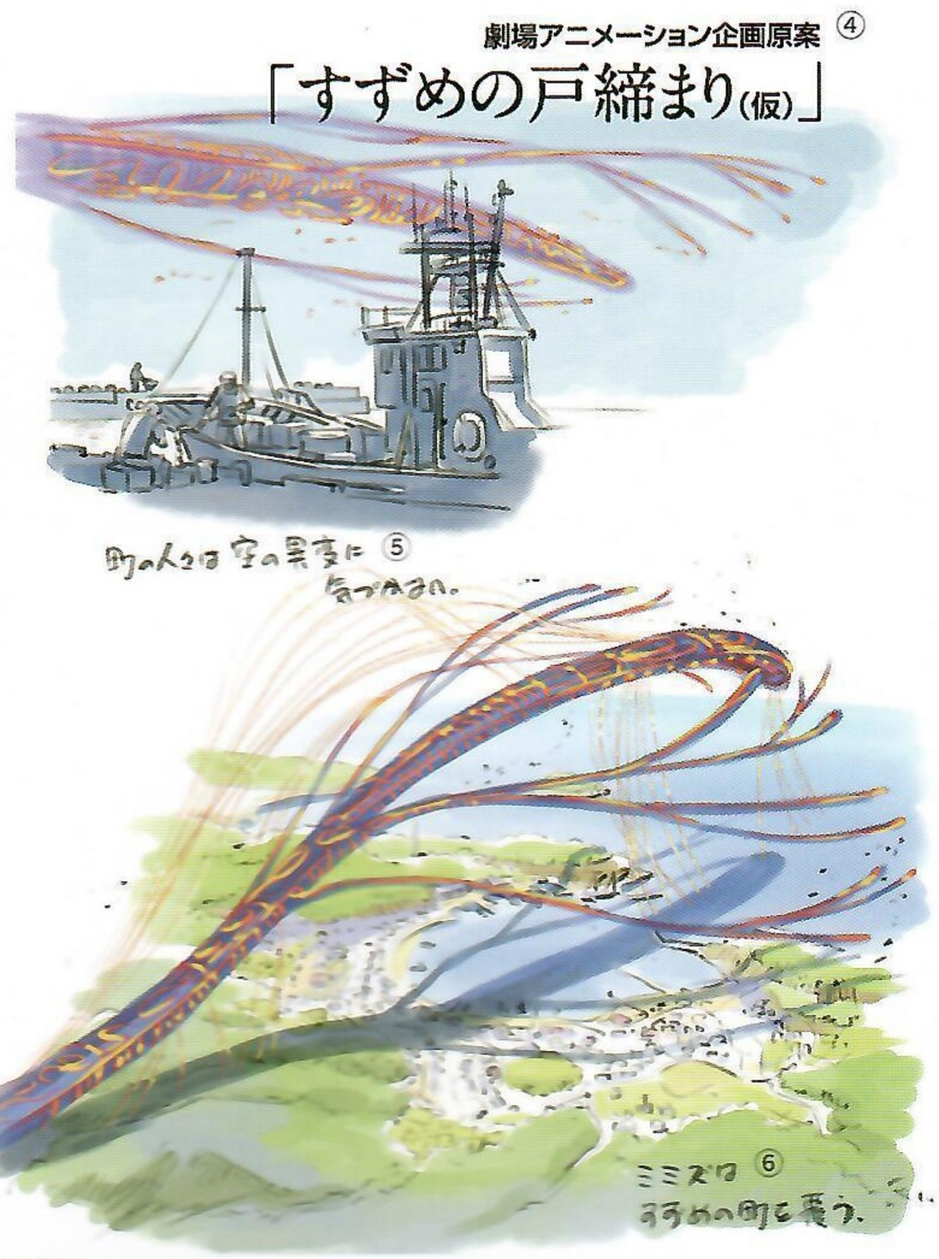
草太进入椅子中（？）之后，它变成了能说话、能自如奔跑的椅子。

我的目标是不依靠表情的变化，

而是利用动作和姿势将本来没有生命的物件表现得可爱。

※ ①这是怎么回事 ?!　②剧场动画企划原案 《铃芽之旅》（暂）　③平时，毛会把嘴遮起来　④无　⑤草太　⑥大臣
⑦两颊的胡子向上翘，带一些大臣的派头，是不是太像吉祥物了？ 新海　⑧瘦巴巴　⑨胖乎乎

《铃芽之旅》企划书

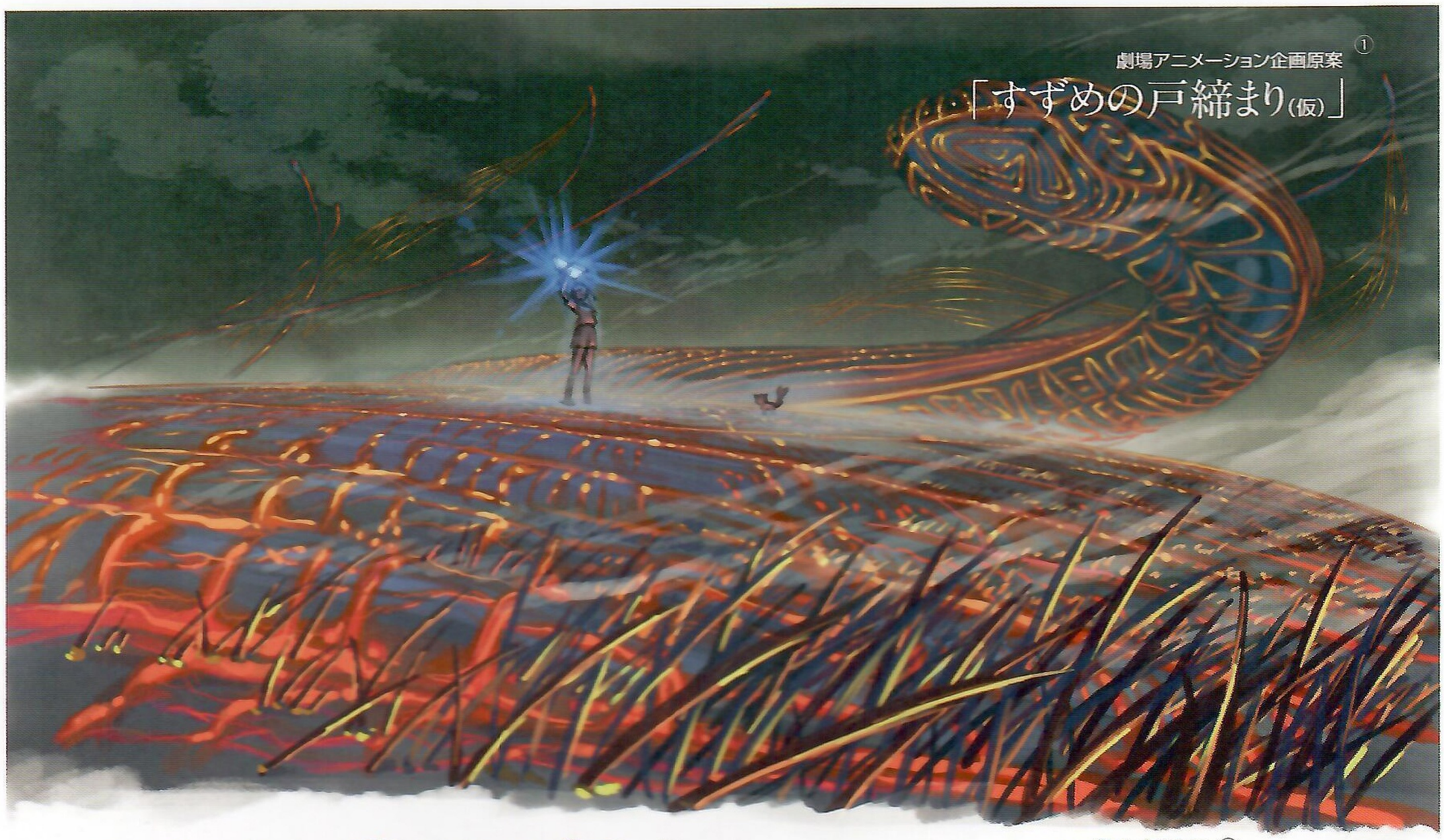


■关于蚓厄

蚓厄是角色之一，有着“生物感”，它还是地震现象，有着“能量感”，我的目标是找到两者的平衡点。

几何学、气流、土著信仰、神秘感、重量力——CG 中或许应该具备这些要素。

※ ①蚓厄方案 新海 ②蚓厄会分枝遮蔽整个天空 新海 ③蚓厄上升时会拉起连着地面的线 ④剧场动画企划原案《铃芽之旅》(暂) ⑤小镇上的人没有发现空中出现的蚓厄
⑥蚓厄伸展到整座小镇上空。



※ ①剧场动画企划原案《铃芽之旅》(暂) ②铃芽在东京上空把椅子刺向蚓厄 新海 ③如何描绘蚓厄？ ·体毛、刺？毛？ ·岩浆·绳文（土·神）感 ·能量感

联想到了与门有关的天宇受卖命，然后从天宇受卖命的名字中摘出一部分，改了一个假名后得到了“铃芽”。

——标题中也有“铃芽”这个名字，可是直接沿用企划书上的暂定标题，这在最近三部作品中还是第一次吧？

是啊。《你的名字。》（2016 年）的暂定标题是《若知是梦》，我正发愁该怎么改才好的时候，从《云之彼端，约定的地方》（2004 年）开始一直和我工作的伊藤耕一郎制作人说：“叫《你的名字。》不就好了吗？”我觉得这个名字还挺好，于是改成了它。《天气之子》（2019 年）在企划书中本来叫《天气预报同学》，我觉得差那么点意思，正在苦恼的时候，川村元气制作人提出了《天气之子》这个名字，于是我就改了。这两部片子都是在电影制作进行了一半或者到后半才定了标题。

——这次的标题本来标着“（暂）”，后来却没有再改动，是有原因的吗？

其实这次的标题也是川村制作人的点子。以哀悼某个地方为主题，让椅子做陪伴女主角旅行的异形者，这些基本想法固定下来的时候，我就去和川村制作人说下次想制作一部这样的片子。我记得大概是 2020 年的 1 月下旬或者 2 月初左右，川村制作人对我说：“我觉得很有趣。听完你说的，我想到了一个标题，你看《铃芽之旅》这个标题怎么样？”我马上觉得像有一片新的图块补到了我的拼图上。于是，我把《铃芽之旅》这个标题当成新的线索，从那时开始整理出了企划书。最早的时候，也曾有过《坐在恋上》这种和椅子有关的标题方案，不过我觉得有点像日本的文艺片，偏离了我本来的想法。最近作品的标题总是用别人的点子，所以我觉得自己的命名能力不可信（笑）。

——哀悼某个地方的旅行，最后的目的地是日本东北。可以说这是一部描写东日本大地震的电影吗？当然，这一主题也与女主角铃芽的背景有关。

我是这么认为的。虽然电影中没有使用那个专有名词，但是小说版明确地写着，2011 年日本东侧发生了撼动列岛一半地区的大地震。这部作品虽然是一个为人提供娱乐的冒险故事，但是它的根源就是那场地震。

——祭奠这一行为本身，还有把门一扇扇关上的感觉，当然也与此有关吧？

是的。我觉得，我们生活的这个名叫日本的地方正在渐渐逝去，总有什么东西正在告别我的生活，而我无可奈何。回过头来看，我认为就是以 3·11 大地震为契机，我开始变得总是沉浸在这种情绪中。2011 年之后，我制作电影时，这种情绪总是在我的脑海里萦绕，这次也一样从头到尾伴随着我。从年龄段来说，我属于“团块次代”（日本 1971 年到 1974 年出生的人），这是日本人口相当多的一代，在这层意义上，我能感受到自己年龄的增长与日本这个国家的老化同步，或许该说是理所当然的。而东日本大地震发生的那个时间点，让我觉得像是在宣告我自己，以及日本这个国家的青年期的结束。当然，每个年龄层的人在这一点上都会有不一样的感觉。打个比方，我的女儿出生在大地震的前一年，对于目前即将成为初中生的她来说，这场大地震恐怕只是课本里教的内容罢了。

——那么问您一个当时的问题，2011 年 3 月 11 日大地震当天，您应该正在进行《追逐繁星的孩子》（2011 年）这部电影的制作工作，对吧？

我当时在东京麹町的工作室，正在进行制作工作。那时正是片子的收尾阶段，很多人都在工作室里加班、睡觉。那天晚上，很多工作人员没法回家，只能住在附近避难用的小学里。我当时因为有还不到一岁的女儿，所以走着回了家。那对我来说是一次难忘的经历，就像每个经历过那一天的人一样。

——您还记得那天之后，您的心理状态发生了怎样的变化吗？

有一件事，我还记得很清楚，就是 3 月 11 日的

10 天之后，东京的樱花开了。这件事确实可以说是理所当然的，但我记得自己看到后从心底里感到惊讶，觉得那是我一生中见过的最特别的樱花。那樱花对我首先是一种安慰，让我觉得无论发生什么，日子也会像这样继续下去。同时，我也感觉到了如临深渊般的恐惧，认为大自然是绝对冷漠的，人类对它来说无足轻重。这样想来，《天气之子》的最后一幕，我就是回忆着那樱花画出来的。在东京被雨水淹没的时候，主人公帆高去见阳菜，我在那里加了樱花盛开的镜头。那一幕中的樱花，就有大地震那年我看到的那冷酷而美丽的樱花的影子。说到这里，我想起来了，我开始写《铃芽之旅》的企划书时，正好赶上新冠病毒疫情开始，我在 2020 年 4 月拿出企划书的时候，正是第一次紧急事态宣言期间。那年 3 月，在没有人影的城市里，樱花满不在乎地像往年一样盛开，我看到之后的感觉就和大地震那年一样。

——《你的名字。》和《天气之子》都和灾害相关，在《你的名字。》中，人们尝试着防止灾害，在《天气之子》中，人们尝试着接受灾害。而正如企划书中提到的，《铃芽之旅》发生在一个灾害已经和日常生活形影不离的废土世界，人们要在这样一个世界中摸索未来。作品主题的变迁，也象征着大地震后您自身心境和价值观的变迁吗？

怎么说呢……打个比方，人在某次灾害中失去了对自己来说很重要的人，有了这样的经历之后，人要花上一段时间才能接受这一事实，对这一事实形成自己的认识。不仅是在灾害中，失去对自己来说很重要的人之后，人要迈过这个坎，需要经历好几个阶段，心理学上也有这样的说法吧？我想，对于大地震，我自己大概也要经历类似的几个阶段。

——心理学上常称为“丧失历程”吧。人们认为人在经历丧失后，要一步一步完成麻痹、否认、绝望、重建四个阶段。这应该也可以说是一种哀悼吧。

虽说每个阶段的状态或许不一样，不过对我来说，大概《你的名字。》就是第一步，走过这一步之后，我又通过《天气之子》进入了下一个阶段。这样说来，《铃芽之旅》是我走过了《你的名字。》和《天气之子》两个阶段，总算接受事实后拿出的作品。在《你的名字。》中，我只能以梦为媒介认识事实。但是，现在的我是不是能直接用自己的手来认识了呢？是不是该直接用自己的手来认识了呢？这样的想法变得越来越强。我觉得自己可能是有一种意识，就是不能让对事实的认识再推迟下去了。这次的片子中就有几位参演者，是几乎没有关于大地震记忆的一代。观众中恐怕也会有大概三分之一甚至一半的人，看了影片后也不会联想到大地震吧。正因为如此，我才有了必须赶紧制作这部电影的想法。

——在这种情况下，是什么契机让您觉得可以且想要明确表示这是一部描写东日本大地震的电影呢？有这样的契机吗？

在写企划书的阶段，我已经确定了这是关于大地震的电影。我跟制片人们也说明了这一点，让大

《天气之子》 2019年7月19日上映

本作发生在一个气候失调的时代，描写了一对少年少女在命运的捉弄下努力走自己人生道路的故事。少年森岛帆高离家出走，从离岛来到东京，在大都市的一隅邂逅了拥有神奇能力的少女天野阳菜。为森岛帆高献声的是醍醐虎汰朗，为天野阳菜献声的是森七菜。本作在 2020 年的“第 43 届日本电影学院奖”中，获得了最佳动画作品奖和最佳音乐奖。

©2019「天気の子」製作委員会

※ ①剧场动画企划原案《铃芽之旅》(暂)　②大臣在常世变回了本来的样子 新海

※ ①剧场动画企划原案《铃芽之旅》(暂)　②在常世看到的景象，永远留在了铃芽的心中 新海

《天气之子》企划书（摘录）

※ 剧场长篇动画企划原案 《天气预报同学》（暂） 2017/02/28 新海诚

剧场长篇动画企划原案

《天气预报同学》（暂）

■这部电影的目的——描绘一对少年少女选择异常天气的故事

有什么东西失常了。世界失常了。

很多故事就是这样开始的，例如很多有关天气的民间故事，都是如此。滴雨不降或是大雨不止的时候，人们解决问题的方法一定是用活人当祭品。既有少女做祭品被活埋的民间故事，也有少女得救，坏人成了祭品的武打剧版本。不管是哪个版本，最后自然和人类的关系会恢复和谐，失常的世界会恢复原样。

我们是听着这种有教育意义的故事长大的，就连当代的漫画和游戏也一样，“让世界恢复原样”是最常见的主题，因为这样的故事有着绝对的“正确性”。从古至今，在自然面前，人类一直是弱者，所以人们殷切地希望自然保持平和，为此付出努力，为此慎重地生活，因为不这样做就活不下去——

但我想，不知从何时开始，这种“正确的故事”是不是开始让我们感到压抑了？是不是让我们听不进去了？

这样做或许有些胡来，不过还是试着把现实世界带入到这类有教育意义的故事里吧。

比方说，“世界失常”就是全球气候变化，“正确的故事”就是“第 21 届联合国气候变化大会”之类的应对全球变暖的国际会议。但是不少国家元首主张“不需要那样的会议”，而且得到了很多支持。那么，这个“故事”会迎来美满结局，世界会回归和谐与稳定吗？很多人的真实想法应该都是“恐怕不会”吧。可见，如今“正确的故事”多么缺乏打动人的力量。

有什么东西失常了。世界失常了。

气候异常，排外主义横行整个世界，网络本该让人变得自由，现在却成了相互监视和比拼看谁更愚蠢的装置，日本的大地震了又震。若让我这个已经步入中年的人说自己的真心话，那我觉得这就是我们选择的世界。我们没能阻止一切的发生，从结果来说就相当于选择了一切。但是，对于我们想用电影打动的年轻观众来说，这是一个他们没有选择余地的世界。在他们选择之前，世界就已经失常了。

所以，现在我有一种强烈的感觉，正为年轻观众制作电影的我们，不能把让世界恢复和谐的故事强加给他们，那样做太自私、太不负责任了。那么现在，我们能对观众表达些什么呢？

在这部电影的最后，少年应该会这样呐喊：“气候要异常，那就让它异常去吧！”。

在他的呼唤下，少女应该会坚决决心，在这个失常的世界上生活下去。

我想制作的是一部少年和少女自己选择世界的电影。虽然他们要走向的是无法回头的地方，但是让我们用明快的笔触描绘他们的身影吧。而如果观众能在感到悸动和共鸣的同时理解他们的选择，我们想必就能找到将这个“不正确的故事”拍成电影的意义。

剧场长篇动画企划原案

《天气预报同学》（暂）

■世界观

＜栖息在云中的“鱼”＞

有 10 千米厚度的对流层，是一个比深海更广阔的未知领域。

空中有丰富的水源（云），那里生活着无数微小的鱼一样的生物。它们像塑料袋的碎片一样轻盈透明，为了适应云中瞬息万变的环境，它们的寿命极短，只有几十秒到几十分钟。“鱼”们没有个体意识，它们像在洋流中一样随着气流飘荡。我们可以把它们比作血液中的血小板和红细胞，认为它们有着构成、修复云本身，并将云分解成雨的作用。

“鱼”的身体很薄，雷达的电磁波会穿透它们，所以它们还没有被人类发现。在特定的天气和阳光强度下，人们有时能用肉眼看到它们。另外，也一小部分人因为天生体质（可见波长范围天生比较大），更容易看到“鱼”。

在更高处的平流层天空中，有全长达数千米的巨大的“鱼”，它们的寿命估计长达数百年　神话和民间故事往往将其当成龙来描写。

＜天气预报和人的愿望＞

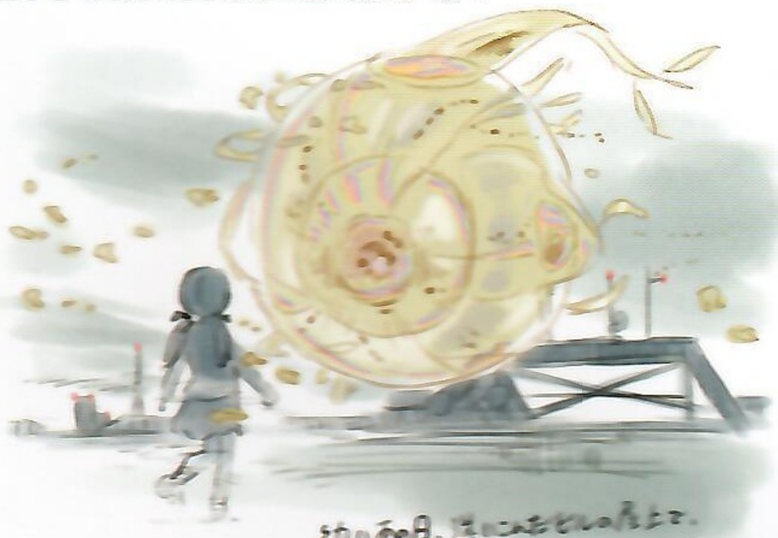
9·11 和 3·11 发生时，人们检测到全世界的随机数生成器都出现了异常。可见人的强烈情感会穿过头盖骨，扰乱量子的运动——影响世界万象。

比方说，“祈雨”就是一个例子，那就是一群人强烈的情感改变了“鱼”的运动方式，对天气产生了微小的影响。

与之相对，“鱼”的情感也有影响人的时候。过去的巫女和萨满就会为族群“感知出”天气预报，也有阳咲这样的与“鱼”的连接特别强的例子。

人和“鱼”的连接有许多种。但像阳咲那样与特定的“鱼”“视线撞在了一起”的情况最多。阳咲是在高层建筑顶上遇到了“鱼”，其实有民间故事里提到了过去的其他案例，比如在山里迷路的人在雾中遇到了神奇的“眼睛”，几个月后人便神秘失踪。

包括这种和“鱼”和人类的共鸣在内，这类全球规模的现象总称为“气象”。



剧场长篇动画企划原案

《天气预报同学》（暂）

■眼下的课题・问题点

＜把意外放在哪里＞

相当于《你的名字。》的中间点（“其实三叶在三年前就死了”）的部分，眼下不够有力。“阳咲其实不是在做天气预报，而是在操纵天气”，只能勉强算是中间点……

另外，“本以为这是一个让气候恢复正常的故事，结果主角选择的未来是‘让它异常去吧’”——故事的末尾需要让观众感到非常意外。为此，有必要从一开始就打下伏笔，从现在的大纲来看，这方面做得也还不够。

＜世界观的问题——是传说故事，还是科幻故事＞

云中的“鱼”虽然是完全虚构的，但究竟是用传说、民间故事的语言，还是用科学的语言来给出能让观众满意的解释，我还拿不准这点。另外，以气候异常为主题是因为我希望故事能贴近现实，到底能不能把虚构的要素与这个主题很好地结合起来呢？

家都明白我已经下定决心之后开始了制作。不过，当时有的也只是决心，我还拿不准这算不算是在描写大地震。直到最终的动画分镜完成时，我心里才有了底，这还是刚过去没多久的事。

——请详细说说。

我不知道能不能用语言很好地表达出来。草太变回来之后，和铃芽一起在常世俯瞰整个燃烧的城市，他们在那里能听到城市中人们的声音。不过，脚本和分镜里本来都没有这段剧情，只是用要石封印蚓厄之后，铃芽就和幼年的自己相见了。但是，画好分镜后回过头再看，我又觉得缺了点什么。我给其他制作人员看，他们也显得不是很满意。于是我开始思考到底缺了什么，这才发现铃芽和草太都在各地的废墟听到了过去的声音，在常世却没有听到。其实关于常世，将其表现为燃烧着的城市，我本身对这一点就心里有些没底，肯定有不少人不欢迎这样的视觉效果。但是，我觉得铃芽去的常世还必须是这样的地方，因为在铃芽的心中，城市还在燃烧。那么，铃芽该在那里做什么呢？只是封印蚓厄就算完了吗？经过反复的思考，我想到铃芽必须听到那个地方一定曾有过的声音。铃芽——应该说是我自己，或许必须重新想象那样的城市中有过的声音。我思考到这里，马上想到了“早上好”“我出门了”“一路平安”之类的话。那是 2021 年年底的事，而我在 2020 年初开始构思这个故事，用了将近两年才想到了这一步。我也说不好这样描写算不算合格，但我就是在那个时候明确了这是一部描写 3·11 的电影。

——随着作品的积累和年龄的增长，您有了描写现实中发生的灾害的勇气，得到了《铃芽之旅》这个答案，是这样吗。

对大地震的描写当然重要，对铃芽和草太的关系描写也很重要，不过这部电影的另一大要点是铃芽和环姨妈的关系。通过并非母女的两个人物之间的关系变化推动故事，算不上什么特别稀奇的手法，要换成制作《你的名字。》时那个四十岁出头的我，对这个主题是不感兴趣的。其实说白了，就是我的孩子到了一定的年龄，我自己的年龄也更大了。反过来说，现在 49 岁的我已经制作不出《你的名字。》这样的电影了。像“千里姻缘一线牵”这类故事，凭现在的我可制作不出当时的程度。同时，像《铃芽之旅》这样的故事，也只有现在的我才能制作出来。我想，《铃芽之旅》已经达到了制作《你的名字。》时的那个我无法到达的深度。《铃芽之旅》放在震灾文学大潮中的众多作品中，它一定只是不稀奇也不特别的一部。但它是原创的动画电影，是为了大规模上映，贴合大众对娱乐的需求制作出来的，所以我认为我们这次完成的工作应该是有意义的。

——《你的名字。》《天气之子》《铃芽之旅》这三部作品中，《铃芽之旅》虽然是最逗趣、最欢快的，但也是最严肃、最沉重的吧。我觉得只有动画电影才能实现既面对大地震这一题材，又让观众能在观赏后感到欢乐。

我首先想到的是拍一部欢乐的片子，一部欢乐、讲大家都明白的道理的电影。铃芽之所以能走出内心创伤，并不是因为发生了什么奇迹，只是她在大

《你的名字。》2016年8月26日上映

这是一对互不相识的少年少女通过梦相遇相知的故事。神木隆之介为生活在东京的少年立花泷献声，上白石萌音为生活在深山乡村的少女宫水三叶献声。本片票房总收入是 250.3 亿日元，创下了日本电影史上票房第三名的纪录。在“第 40 届日本电影学院奖”中，本片成了首部获得最佳脚本奖的动画作品。负责音乐的 RADWIMPS 与负责人物设计的田中将贺，成为作品的耀眼标志，在接下来的两部作品中也继续登场。

©2016「君の名は。」製作委員会

地震后的12年间，和别人一样过着普普通通的生活。我希望这部片子能让观众们在看过故事后，发现就是这最简单的事实拯救了铃芽。如果我真的做到了这一点，或许能让观众感受到我为什么要提大地震。我在制作片子的过程中一直这样想：在电影的最后，铃芽对年幼的自己说“我是铃芽的明天”，要是观众们在看过后能对这句话产生共鸣，那这片子就可以继续制作下去。

——也有些信息是只有动画、只有娱乐内容才能描写和表达出来，才能让观众接受的，对吧？

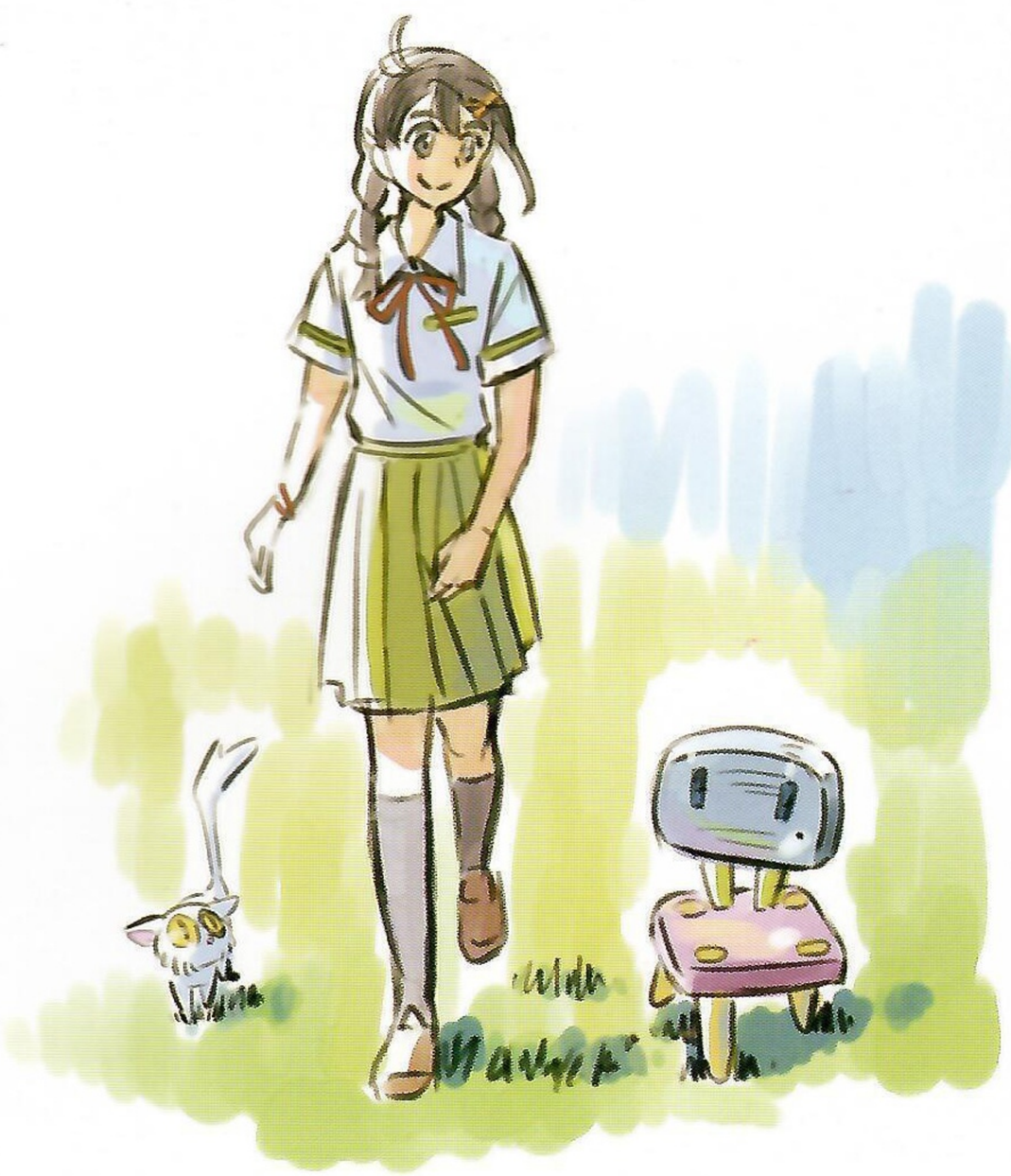
RADWIMPS在大地震后的每年3月11日都会制作歌曲，和视频一起发到YouTube上。除了他们之外，还有很多会这样做的人，他们也一直在思考，当然也是一直在哀悼。《你的名字。》上映之后，我从各种各样的人那里得到了很多的反响，这才真切地感受到作品有可能改变观众。足以改变别人的力量，哪怕只是一点点，也是很了不起的。如果我的作品也能具备这样的力量，那我想把它的力量用在美好和正确的事上。话虽如此，我毕竟不是政治家，没法用合议制推导出什么才是正确的，所以最起码，我想把它的力量用在我真正相信的正确的方向上。现在世上充满了娱乐内容，推出的速度和被消费的速度都越来越快。我也想过，对于一部电影是不是不用想得那么复杂，但是怀着“差不多就得了”的心情制作一部长篇电影，对我们来说是做不到的。所以哪怕是娱乐内容，我们也只能不断提炼自身的想法，然后毫无保留地释放出来。我觉得这就是一切的答案。

——您在企划书中提到了“我心里也一直没底”。

我刚才提到了走向死亡，我自己今后也会走向死亡，现在这种感觉变得越来越强。我想这或许只是因为年龄变大了吧（笑），不过确实也感觉到自己以前做不好的事情现在能做好了，有一种即将过掉巅峰状态的感觉。趁着感觉、体能和欲望还在，我们必须制作出能把我们的一切倾注其中的作品。现在我同样心里没底，担心时间已经不够用了，担心自己或许正朝着错误的方向全速行驶。可即便如此，现在我也不能停下来看别人的脸色，因为电影的制作工作已经临近终点了（笑）。

——接下来能做的就只是看观众怎么认识这部作品，等着听他们的反响了，是不是？

观众对电影的制作者是冷酷和漠然的，他们不关心你倾注了多少心血。这就和不管人类社会出了什么乱子，樱花也会照常开放一样。与电影作品相关的东西中，唯独观众的感想是制作者无法控制的。虽说如此，观众和我们毕竟活在同一个时代，我只能坚信我们之间一定有相互理解的通道。我希望这部电影能和更多的人发生一次美好的邂逅。

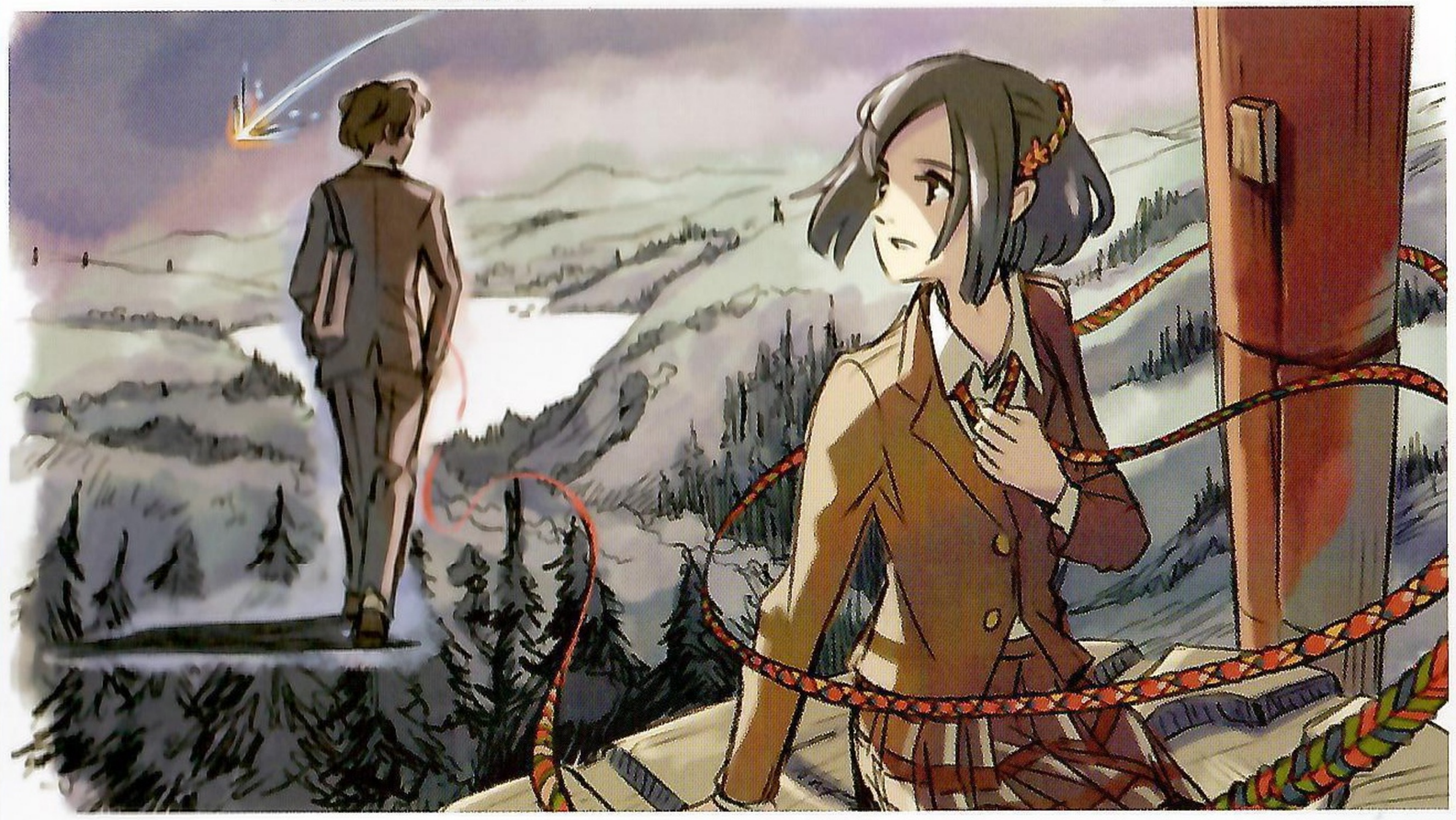


剧场长篇动画企划

《若知是梦》(暂)

——男女互换的故事

2014/07/14 新海诚



■这是一个男女互换身体的故事。为什么选择现在制作一个《换身物语》一样的故事呢?

作者千岁的寄稿作品《换身物语》创作于平安时代，它是一部宫廷文学，故事中的姐弟二人被逆转性别，姐姐被当成男人，弟弟则被当成女人抚养长大。本作品在明治时期被贴上了“违背人伦、变态”的标签，其文学意义一直没有受到公正的评价，但其“男女互换”这一主题具有优秀的娱乐性和世界性，影响了从古至今的很多作品。因为互换的是性别，男女互换的故事往往会创作成与性相关的喜剧，如今已经成了一种具有代表性的——甚至让人感到古典得有些老套的——主题。

说起以男女互换为主题的代表作，首先可以举出大林宣彦的电影《转校生》。故事中，一对初中生男女在偶然中互换了身体，既然已经换了，那故事的目标就简单了，也就是恢复原样。这部作品在明快的情节中，以逗趣的手法对青春期、性和成长进行了描写，是一部轻快的青春电影。另一方面，如今对男女互换故事的最新创作是《恶之华》的作者押见修造的漫画《我在麻理体内》，在这个故事里，一名宅男大学生换成了他爱慕的女高中生的身体。这位女高中生本来位于学校阶层金字塔的顶端，可是主人公大学生无法扮演好她，她好端端的生活也就随着剧情的推进无情地崩溃了。这是一个与罪恶感并里千高的成长故事，与《转校生》的逗趣轻快形成了鲜明的对比。虽然两部作品的基调不同，但就是男女性别差异强烈凸显了“男女互换”这一主题。平安时代的故事中，表现在“生育的性”和“使之生育的性”的男女机能差异上。昭和时代的故事中，表现在社会对男女要求的“男人味”和“女人味”的差异上。平成时代的故事中，表现在“不受欢迎的宅男”和“光芒耀眼的女高中生”的阶层差异上。

男女互换的主题，如今总有种陈腐老套的味道，也可以说正是这个“凸显性别差异”的功能使然。我们现在的社会当然依旧有性别歧视，也有不合理的男女分工，但对“男人味”“女人味”的要求造成的同步压力不再像昭和时代那样强烈。或许可以说，在我们现在生活的社会中，“哪怕有一天男女突然变换，也不会遇到像以前一样的困难”。正因为如此，2007年的翻拍的《转校生 向你说再见》看起来像是一部旧时代的电影（“有你这样的女孩子吗”“大男人哭什么哭”之类的呵斥有违和感）。而押见修造在《我在麻理体内》中反映的，其实本质上与男女差异没有太大关系，是学校阶层金字塔的问题。

但是，尽管如此，男女互换故事至今仍然十分有魅力。这是因为“如果我是男/女生该多好”这种模糊的愿望，对大部分人来说是青春期记忆中有过的普遍情感。而且我认为这个“男女互换的愿望”，实际上不应该仅限于性的问题，它涉及的问题应该更深更广。也就是说，“为什么我不是别人”“人为什么总觉得别人比自己好”“人为什么能与别人产生共鸣”，这些自我认知的问题在成长故事中不可或缺，而男女互换故事则能浓墨重彩地将其描绘出来。如果只把比重放在与性相关的描写上，实在是浪费了这一主题的可能性。

新作动画企划《若知是梦》(暂)的目标是为男女互换故事提出崭新的形式。青春期的男生女生互换，故事中要用好这一逗趣而引人怦然心动的素材，而目的不是描绘性别差异。在本作品中，男生女生是在梦中互换，所以“必须在生活中扮演男/女生”的要素很少，他们是像在游戏或虚拟现实中进行角色扮演一样轻松。无论是《转校生》还是《我在麻理体内》，故事中都没有描述互换的原因和原理(故事的主要目的是讲述角色的成长，互换为什么发生并不重要)，但本作中将探索互换为什么发生，将其当成一个悬疑要素。故事中将把互换描写为历史长河中本来就有的机制，不是少年和少女的个人间的问题。镜头贴近少女和少年，描绘两人的成长，同时会转向他们身边的大人，转向孕育他们的风土和历史。这是一部保持“你和我”的成长故事中小世界魅力的作品，也是一种把小世界与大世界和历史联系起来的尝试。

■若知是梦(如果知道是梦)——出处

“思君入梦来相见，若知是梦当不醒。”——小野小町·《古今和歌集》

百人一首中也有这首有名的和歌。意思是“可能是因为我想着他睡着了，他才来到了我的梦中。要是知道这是一场梦，我肯定不会醒过来。”梦到自己喜欢的人后，人会惟然若失，这样的现象有超越时代的普遍性。本作中的互换是在梦中进行，所以我联想到了这首和歌，借它做了临时标题。

■舞台·小道具

<系守町>

这里是女主角三叶出生长大的小镇，三叶的父亲是现任町长。系守町位于山麓地带，坐落在一片大湖周围。这里的人口约七千，镇中心的湖泊是数万年前陨石坠落形成的陨石湖，但居民们早已忘记了它的由来。这里有丰富的陨铁，绳文时代晚期因为制铁业的发展变得非常繁荣，在但平安时代又一次遭受了陨石撞击，整个地区几乎被夷为平地。

<系守神社遗迹>

湖边现在只剩下了系守神社的鸟居。陨石是以1200年为周期落向系守町的，可怕的灾害留在了当地人们的记忆中，导致出现传说：人们为了安抚暴怒的龙神而献上巫女。系守神社本来承担着守护传说的任务，但人们的记忆由于平安时代的神佛习合被冲淡了，在明治时代神社佛阁整理的过程中，神社本身又遭到了拆除，灾害从人们的记忆当中消失了。三叶家祖上原本是这座神社的神主，但是在明治时代丢下了祖业，转而从政。

<组纽>

组纽是系守町的传统工艺品，工匠会通过复杂的工艺将细线编织成五彩缤纷的绳子(现实中有这种传统工艺品)。三叶也从小就跟母亲学组纽，手艺能和组纽工匠媲美。另外，系守町女生校服的领结就是用组纽打成的。

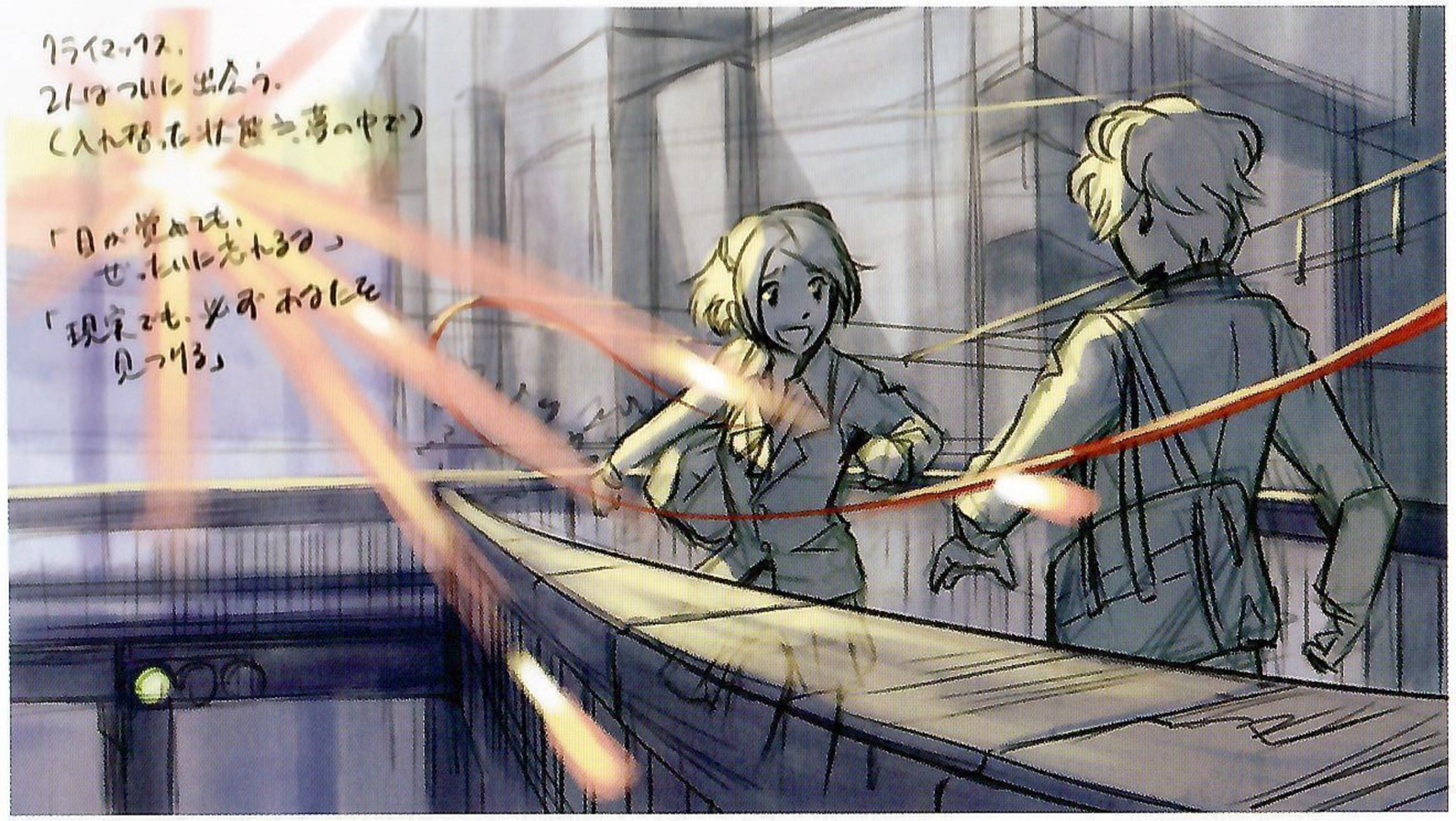
其实龙神传说被古人转化成编码，编织成了系守町组纽的花纹，但如今几乎没人还知道其中的意义。不仅如此，本作品还会将“绳(纽)”作为重要的主题。

(例)迷宫中寻路用的线、红线、叶脉、水脉、血管、瀑布形成的白线、蜘蛛丝、飞机云、翻花绳、数学中的弦、纽结理论、超弦理论、量子纠缠，等等。

※组纽

※高潮部分
两人停手呈了面
(还是互换的状态，在梦中)

※“哪怕醒了，
你也绝对别忘了我。”
“在现实中，
我也一定会找到你。”



新海诚×原菜乃华×松村北斗

~只在这里的故事·从这里开始的故事~

只在本册中才能看到的三人的真心话——
这是新海诚，还有岩户铃芽的声优原菜乃华，以及宗像草太的声优松村北斗的特别谈话。
这里有对试镜会的回顾、录音时的情形，还有与台词相关的作品幕后故事！

新海　菜乃华小姐和北斗是类型完全不同人，对不对？我记得试镜会的时候，菜乃华小姐一直显得挺开心，然后乐呵呵地走了。北斗好像是一脸严肃地走进来，严肃地表演完，然后带着一脸愁容走了。不过实际上，菜乃华小姐也不只是单纯地觉得开心吧？

原　是这样的，我其实非常紧张（笑）。不过，当时得到了您的很多表扬，所以我的心情变得非常愉快。我是平时总往坏处想的那种人，也知道自己比较消极，但是松村先生比我还要……

松村　消极（笑）？

原　不是的，不是的（笑）！我在录音的第一天，看到松村先生在旁边说“做不到啊”，我就想，连松村先生都这么发愁，我做不好也没什么好奇怪的。一开始，我总想着必须藏好内心的不安，可是看到松村先生在新海导演面前满面愁容，结果表演得很好，于是我觉得自己也该放下负担。我能顺利进入角色，多亏了松村先生！

松村　能听到您这样说，我觉得很高兴。

新海　北斗有消极的一面，这事大家都知道吗？

松村　我平时倒是不怎么掩饰。特别是在片场，包括这方面在内，我会把自己的情况全告诉大家。我希望自己能以奉献全部的态度来面对作品，当然也包括积极的一面。

原　我觉得这就是松村先生了不起的地方。要是我也能像他那样不掩饰自己，坦诚面对角色就好了。

松村　谢谢。不过，我认为我那样可能其实不对。我觉得那样做有点像在给别人打预防针，告诉别人就算我演得不好也别怪我……

新海　不会的。某种意义上来说，就是有决心把自己的一切交到别人手中，人才会变得消极。如果你满怀自信，我倒觉得那就不是草太了。我想，我在试镜会中的考虑之一，就是找到自信和烦恼并存的人，因为我就是这样的。我想和这样的人一起扛着自信和烦恼在这部作品中共事，于是我找到了北斗，找到了菜乃华小姐。

松村　录音的时候，原小姐录完一段后马上说“啊，刚才我没演好”，但是新海先生说“刚才那段很好啊，就这样吧”，大家还记得有过这样的事情吧（笑）。实际上，后来大家重新听了一遍，发现确实非常好。

原　记得（笑）。我总是下意识地盯着自己不足的地方。不过，这次的录音工作非常有趣，每句台词都给我留下了深刻的印象，其中我特别喜欢的是“予以奉还”。松村先生在旁边给草太配的台词一直是“予以奉还”，我那时就觉得，这像超级战队特摄片里会出现的招牌台词一样，很帅（笑）。所以得到机会说“予以奉还”的时候，我也非常高兴！

新海　说一点幕后故事。让铃芽每次都说“予以奉还”，其实我是受到了上白石萌音小姐的提醒。去年12月宣布制作这部电影的时候，我们把参演《你的名字。》的萌音小姐和参演《天气之子》的森七菜小姐也请来了。萌音小姐看过动画分镜后，说闭门时的台词很不错。其实在那时的动画分镜中，铃芽只在游乐园说了一次“予以奉还”，在其他地方要么是说别的台词，要么是一言不发地把门关上了。但是，听到萌音小姐那样说之后，我就改了铃芽的台词，连分镜也改了。

原　原来是这样！听了这个故事，我就觉得这句“予以奉还”的分量又不一样了。

新海　多亏了萌音小姐（笑）。闭门师草太说的是“予以奉还”，可是铃芽也这样说，不符合她的人物设定，

所以我换成了一句更贴近她的“予以奉还”。

原　草太会说很多难懂的话，还有很多说明台词，录音时我就一边在旁边听，一边想演绎草太肯定很辛苦。不过演绎铃芽没有那么辛苦，而且也有招牌台词说，真是便宜都让我占了（笑）。

松村　我印象比较深的是“重要的工作还是不要被别人看到比较好”这句台词。我觉得这句话很有道理、很有深度，草太说出来却显得很自然。

新海　确实是的。在制作脚本和画分镜的时候，有时候会像突然得到了灵感一样想到一句好台词，那句台词就是其中之一。我试着把它写在那里，看了看后觉得非常自然，就马上明白了为什么草太一直在默默地到各地闭门，是他的经历让他说出了这句台词。打个比方，社会的公共基础设施、自来水和电力也是这样，真正重要的工作往往发生在人们看不到的地方，或许是我头脑中的一角一直记着这一点。与之相对，我们却是要让尽可能多的人看到我们的工作，对不对？我和北斗差不多大的时候，满脑子都是如何把自己的可能性之门开得更大。对了，北斗现在27岁了吧？

松村　是的，我在 6 月就 27 岁了。

新海　我第一次独立制作动画就是在 27 岁的时候。从那时开始着了迷，一做就是二十来年。但是，我也有可能不从事娱乐业，而是持续做一种很少受到大众关注的工作。我对这样的人生也有些向往，这或许是我想到那句台词的原因之一。

松村　我觉得那句台词体现着草太踏踏实实做事的性格，我很喜欢。

新海　菜乃华小姐和北斗列举的都是我使尽浑身解数写出来的台词，我听了真是觉得自己的各种努力都得到了回报。我最初在 2020 年构思这部电影的时候，它已经在我脑海中完全成形了，我深信它一定会是一部好电影，开始了制作，当然这里面也有我盲信的成分。后来我遇到了对这部电影来说不可或缺的菜乃华小姐和北斗，这就让我不明白，明明自己当时还缺了你们两位，为什么敢认定这部片子能行？你们就是如此重要。我现在甚至觉得，两年前的我可能料到了自己会遇到菜乃华小姐和北斗，否则怎么会那么自信呢？否则怎么会把铃芽描写成这样一位女孩子，怎么会把草太描写成这样一个男人呢？我现在能说的真的只有感谢你们，也想对两位的父母表示感谢（笑）。

松村　我的父母听了一定会很开心的（笑）。

原　我的父母也会非常高兴（笑）。

新海　这是所有工作人员全情投入，一起完成的一部作品，我想满怀自信地把它献给更多的人。影像自然不必说，我们在配音、音效方面也进行了很多新的尝试，作品中随处可见大家从未听过的配音、音效和音乐，真是就等着上映了啊。

※ 此次三人对谈于 2022 年 9 月进行。

原菜乃华
Nanoka Hara

2003 年 8 月 26 日出生于东京都，2009 年在演艺圈出道，出演了多部作品。2017 年，年仅 13 岁的她就在《翩然而至》中首次担任电影的单独主演。主要出演的电影作品有《地狱为何恶劣》（2013 年）、《3 月的狮子》（2017 年）、《无限粉底》（2019 年）、《罪之声》（2020 年）、《心弦为君而鸣》（2021 年）。主要出演的电视剧作品有《死亡约会》（CX/2021 年）、《夜间医师》（CX/2021 年）、《真凶标签》（NTV/2021 年）、《难破 MG5》（CX/2022 年）、《村井之恋》（TBS/2022 年）等。第一次挑战担任声优，她便从超过 1700 名竞争者中脱颖而出，被选为本作主人公岩户铃芽的声优。

松村北斗
Hokuto Matsumura

1995 年 6 月 18 日出生于静冈县。他作为 SixTONES 的成员之一，曾在许多方面大显身手。演艺方面，他在 2012 年的《私立马鹿兰高校》（NTV）中首次出演电视剧，在同年的《电影版私立马鹿兰高校》中首次出演电影。在晨间剧 *Come Come Everybody*（NHK/2021—2022 年）中，他出色地演绎了推动第一代女主角命运车轮的雉真稔，备受瞩目。主要出演的电视剧作品有《10 的秘密》（CX/2020 年）、《Red Eyes 监视搜查班》（NTV/2021 年）、《恋爱何必认真？》（CX/2022 年）。主要出演的电影作品有《坂道上的阿波罗》（2018 年）、《少年们》（2019 年）、《谎言 × 谎言》（2021 年）、*xxxHOLiC*（2022 年）等。他在本作中首次担任声优。

发行 / 编辑：东宝株式会社·STORY inc. 文本：渡边水央 设计：佐佐木志帆（gratan） 印刷：大洋印刷株式会社 ※ 禁止擅自复制、复印、转载（包括 WEB）本册。

Shinkai Makoto Book

©2022 "Suzume" Film Partners NOT FOR SALE