

淺析青春系推理文學的興起原因—以《古籍研究社》、《春&夏推理事件簿》為例

投稿類別：文學類

篇名：

淺析青春系推理文學的興起原因—以《古籍研究社》、《春&夏推理事件簿》為例

作者：

龍曼蘋。桃園市立大園國際高級中學。高一 14 班

指導老師：吳慕潔老師

壹●前言

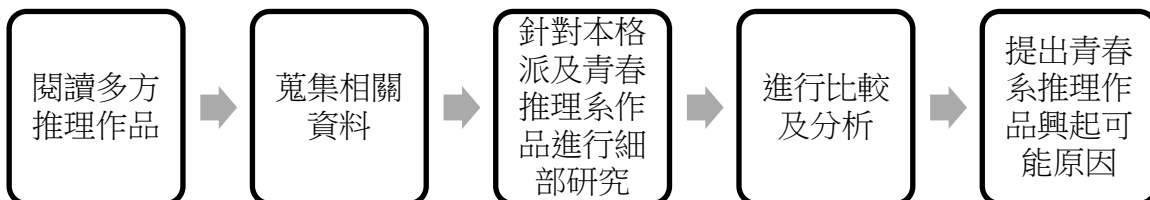
一、研究動機

推理小說中最吸睛處莫過於解謎的過程，也因此「偵探」成為推理文學中不可或缺的重要元素。然而，由於許多的推理作品常以刑事案件為背景，以至於多數人有了「偵探身邊必伴隨死人」的這種錯誤認知，這點我們可以從家喻戶曉的《名偵探柯南》中得到證實，此部作品曾創下「原作 82 卷死了 502 人」的高死亡率，並使柯南得到「死神」的稱號。事實上，不一定要有死人才叫推理，我發現近幾年來「不死人的推理」作品逐漸成為新寵兒，尤其以「日本青春系推理」作品最受大眾喜愛。因此本論文將以《古籍研究社》、《春&夏推理事件簿》兩部作品為研究對象，淺析青春系推理文學興起原因。

二、研究目的

- 1、了解推理的本質。
- 2、比較青春系推理作品與本格系推理作品不同處。
- 3、研究青春系推理文學受歡迎的原因，進而分析其興起可能因素。

三、研究方法

貳●正文

一、關於「推理文學」及日本的推理小說

(一) 何謂「推理」？

推理是「使用理智從某些前提中得到結論」。而推理小說即是種「以推理的方式解開故事謎題」的小說，通常包含三大要素：「Whodunit(Who had done it, 是誰做的)」、「Howdunit(How had done it, 手法為何)」、「Whydunit(Why had done it, 動機為何)」。 (註 1)因此所謂的「推理」應該是從已知的條件中思考，找出與此事件相關的線索，加以整合並統整出結果。「推理文學」則是以故事的方式表現謎題，並應用推理的方式破解此謎題的文學作品。

(二) 日本推理小說派別及「本格派」作家

目前日本推理小說主要分為七大推理派別，其中以傳統的「本格派」為主要的派別，而作品量也最為多。而本論文所要研究的「青春系推理」作品雖以青春系為名，但其實主要為「日常推理派」，並融合青春幽默派的青春元素。

以下將日本推理小說主要分為七大推理派列出，並針對將要與本論文所要研究的「青春系推理」作品比較的「本格派」加以整理簡介。

1. 日本推理小說派別

日本的推理小說依寫作風格的不同，大致可分成七大派別：(註 2)

- (1) 本格派：以推理解謎為主，注重公平與理性邏輯，是推理小說的主流。其中「新本格」是指 1987 年後的本格推理小說，無特別意義。
- (2) 社會派：認為推理小說應反映並描寫現實社會，著重於社會寫實。
- (3) 日常推理派：原文為「日常の謎」，以平日生活中的解謎為主。
- (4) 青春幽默派：從年輕人的視角觀察社會，對社會犯罪現象進行反思。
- (5) 旅情派：案件多發生於旅行中，偏重隨機性與地方文化的描寫。
- (6) 變格派：注重描繪恐怖的氣氛或揭示人物的變態心理，情節多怪誕離奇。
- (7) バカ推理：多以惡搞為主題，追求極端意外又缺乏現實性的作品通稱。

2. 日本「本格派」作家及作品

所謂「本格」即是「正統」的意思。在小說創作上以邏輯推理解謎為主，內容大多敘寫離奇恐怖的情節與耐人尋味的詭計，透過邏輯推理展開情節。以下就最為常見的日本「本格派」作家及其作品作簡介。

(1) 江戶川亂步

本名平井太郎。倡導將「偵探小說」一詞改為「推理小說」，為日本推理小說領域的開拓者。其著作有《二分銅幣》、《心理測驗》、《人間椅子》、《D 坂殺人事件》、《怪人二十面相》、《少年偵探團》、《黑蜥蜴》、《帕諾拉馬島綺譚》、《幻影城》等，被譽為「日本本格推理之父」。在亂步逝世五十年時曾將其筆下著作改編為電視動畫《亂步奇譚》。(註 3)

(2) 島田莊司

新本格派的開山鼻祖。其筆下作品可分為兩大系列，一個以占星師御手洗潔為主，另一個則以刑警吉敷竹史為主。其作品之中以使用「阿索德(利用六具屍體拼湊起來而復活之人)」詭計的《占星術殺人魔法》最為著名，被譽為「日本推理小說之神」。(註 4)

(3)綾辻行人

本名內田直行。和島田莊司同為新本格作家，其筆下著有《Another》、《館》、《殺人方程式》、《耳語》等系列作品。其中《Another》曾被改編成電視動畫及漫畫。(註 5)

(4)東野圭吾

早期多以校園推理為主，並以縝密細緻的劇情布局獲得「寫實本格派」美名，後期創作逐漸突破傳統推理，在懸疑、科幻、社會等多個領域都有涉獵。《放學後》、《偵探伽利略》、《浪花少年偵探團》、《拉普拉斯的魔女》、《嫌疑犯 X 的獻身》、《伽利略的苦惱》、《解憂雜貨店》等多部作品皆為其著作。作品頗受影視界青睞，多部作品被改編成電影、電視劇或舞台劇等。(註 6)

(5)東川篤哉

作品在推理之餘也充滿幽默風格。筆下著有《密室的鑰匙借給你》、《請勿在此丟棄屍體》、《完全犯罪需要幾隻貓？》、《不學無術的偵探學園》、《放學後再推理》、《推理要在晚餐後》等。(註 7)

二、關於「青春系推理」的《古籍研究社》、《春&夏推理事件簿》二書

《古籍研究社》、《春&夏推理事件簿》二書以「日常推理派」為主，並融合青春幽默派的風格。由於本論文將以此二書為代表與常見的本格派作品作比較，因此分別簡介二書如下：

(一) 《古籍研究社》

1. 全書簡介

故事背景設定於神山高中。主角折目奉太郎是個奉行「節能」主義的高一生，原本不想加入任何社團的他某日收到姐姐的信，要求奉太郎加入她曾待過的「古籍研究社」。入社後的奉太郎遇見了好奇心旺盛的千反田、雜學王里志、毒舌女伊原等人，四人一同解決出現在身邊的種種謎團。

本書作者為米澤穗信，於 2001 年以本系列第一集《冰果》出道，其作品融合本格推理的理性與輕小說的青春元素，細膩描繪出各角色鮮明形象及內心想法，深受年輕一代歡迎。前期創作以青春推理風格著稱，近年作品則轉為暗黑驚悚。《古籍研究社》系列包含《冰果》、《愚者的片尾》、《庫特利亞芙卡的順序》、《繞遠路的雛偶》、《兩人距離的概算》共五集。(註 8)

2. 主要人物

(1) 折木奉太郎

奉行「沒必要的事不做，必要的事盡快做」的「節能」主義少年，因其姐姐近乎威脅的任性要求下加入古籍研究社，卻使自己的節能主義一再受到衝擊。常常會因千反田一句「我很好奇！」而被迫動腦，不過在〈繞遠路的雛偶〉一篇中有提到自己喜歡千反田但沒有表白。擁有極強的觀察力和推理才能，在本作中扮演「偵探」的角色，推理時有摸頭髮的習慣。

(2) 千反田愛瑠

出身名門望族的千金大小姐，但卻沒有任何大小姐架子。對奇怪的事充滿疑問，口頭禪是「我很好奇！」，發現奉太郎的才能之後便常要求她解決各種自己好奇的事，可說是造成奉太郎節能主義衝擊的主因。嗅覺意外靈敏，腦袋也很聰明，成績在學年前五名。曾在〈手作巧克力事件〉中告訴奉太郎想送情人節巧克力給他，但並不清楚千反田是否對奉太郎懷有戀愛情感。

(3) 福部里志

對什麼事都有興趣，奉太郎曾說他「在無用的知識懂很多」，號稱「雜學王」、「資料庫」，是奉太郎的老朋友。對伊原抱有好感，但基於某些原因使他始終不肯正面回應伊原的感情。喜歡開玩笑，個人信條是「即興才是說笑，會留下禍根就是說謊」。

(4) 伊原摩耶花

有張娃娃臉卻藏著與外表不符的毒舌性格，追求完美主義。和奉太郎從國小開始同班九年，不過兩人在上高中之前的交情非常淺。喜歡里志，也告白過不少次，但常被里志巧妙閃躲掉。很會畫畫，身兼漫研社社員。

(二) 《春&夏推理事件簿》

1. 全書簡介

為了打破自己在國中排球部建立的「女漢子」形象，穗村千夏進入清水南高中後加入充滿氣質的管樂社，並喜歡上社團指導老師草壁信二郎，卻沒想到自己最大的情敵竟是多年未見的青梅竹馬上条春太。愛情固然重要，但為了讓心愛的老師重回舞台和解決廢社危機，千夏和春太只得暫時歇戰，為招募新社員四處奔走，並解決出現在他們身邊的各種謎團。

作者初野晴於 2002 年以《水之時鐘》正式出道，而《春&夏推理事件簿》以充滿音樂氣

息的管樂社和另類的三角愛情獲得矚目，已出版《退出遊戲》、《初戀品鑑師》、《空想風琴》、《千年茱麗葉》、《行星卡農》(後三部暫譯，以上為日本出版情形)。本作於 2016 年 1 月開播動畫。(註 9)

2. 主要人物

(1) 穗村千夏

長笛演奏者，不過在上高中前沒有任何演奏經歷。國中隸屬女子排球隊，為了揮別那時的女漢子形象而踏入管樂社，並意外與春太重逢。喜歡草壁老師，目前的煩惱是和春太喜歡上同一個人及害怕自己的演奏會拖累大家。吐槽能力超強，很有行動力。

(2) 上条春太

法國號演奏者。長相中性清秀，推理能力很強。和千夏一樣喜歡草壁老師，曾一度因此事被揭穿而不敢上學，不過目前在校園中十分活躍。在完美的外表下有著小惡魔的性格。

(3) 草壁信二郎

管樂社的指導老師。性格溫和，很受學生歡迎。過去因其指揮能力而備受期待，然而留學歸國後消失多年，之後捨棄一切輝煌紀錄進入清水南高中任教，原因不明。是千夏和春太愛慕的對象，有時會給予兩人解謎的方向。

三、「青春系推理作品」與「本格派作品」比較

以下就「青春系推理作品」與「本格派作品」，針對封面設計、事發場景、事件安排、調查過程進行比較分析，以探討「青春系推理作品」的興起與受歡迎的原因。

(一) 封面設計

以下「青春系推理作品」以《初戀品鑑師》、《繞遠路的雛偶》，而「本格派作品」以《嫌疑犯 X 的獻身》為例，可參看其封面設計如下圖：

圖一

圖二

圖三

(圖一資料來源：<http://www.books.com.tw/products/0010700827>)

(圖二資料來源：<http://www.books.com.tw/products/0010596326>)

(圖三資料來源：<http://pic.pimg.tw/yangzsjkx/1328952715-2497243833.jpg>)

以上屬於「青春系推理作品」的《初戀品鑑師》、《繞遠路的雛偶》二書在封面設計上，使用動漫畫風格，《初戀品鑑師》以亮色作底，更有別於一般推理小說懸疑神秘的氣氛，甚至單看封面反而給人一種「輕小說」的錯覺。屬於「本格派作品」的《嫌疑犯 X 的獻身》則以紅色為背景，並以封鎖線和黑色愛心表現出神秘的氛圍，無疑是推理小說傳統的風格。

就封面設計而言，「青春系推理作品」與「本格派作品」所給予讀者的第一感受即相當不同，「青春系推理作品」較傾向動漫畫風，而「本格派作品」則維持推理傳統的懸疑詭譎風。

(二) 事發場景

青春系推理小說多將背景設定於校園，畢竟學校是每個人年輕時的回憶，如本論文所舉的《古籍研究社》、《春&夏推理事件簿》即是以主角們在學校的日常謎團為主。而本格派則無此限制，只要是能發生刑事案件的地點即可，例如江戶川亂步的《D 坂殺人事件》發生於東京某間舊書店，東川篤哉《推理要在晚餐後》發生於一般住家等。但也有發生在學校的，像綾辻行人的《Another》也是將背景設定於學校。

就事發場景來說，青春系推理小說將背景設定於學校生活，本格派小說則只需為刑事案件現場即可。

(三) 事件安排

「青春系推理小說」主要將事件設定在以日常生活中的「日常之謎」上，如《冰果》一開始出現的「被反鎖在教室的千反田」之謎，《退出遊戲》裡消失的硫酸銅結晶等，多為在日常生活中有可能會碰到的事。「本格派」小說則多用命案為主，如東野圭吾《拉普拉斯的魔女》即是因一連串硫化氫中毒致死的事件而起，島田莊司《占星術殺人魔法》則利用六具屍體只為拼湊出一具「阿索德」。內容或許令人驚異，但屍體並不是到處都有的，因此難以貼近讀者生活。

總的來說，在事件安排上，青春系推理小說的事件較貼近日常生活，本格派作品則多以離奇的殺人案件引起讀者興趣。

(四) 調查過程

「本格派」小說由於多以命案為背景，因此一定有警方介入調查，並使用大量鑑識工具及分析儀器找出線索，如江戶川亂步《D 坂殺人事件》中便有提到警方調查所有嫌疑人不在場證明和驗屍的過程。「青春系推理小說」則反之，線索通常是主角們自己的觀察而得到的資訊，也沒有警方出現，如米澤穗信《古籍研究社》系列中的奉太郎即以自己的觀察和旁人所給予的訊息來判斷事情的真相。

就調查過程而言，青春系推理小說偏向主角們自己找線索並推論結果，本格派推理小說則會經由警方蒐證的過程。

(五) 「青春系推理作品」與「本格派作品」比較表

	青春系推理作品	本格派作品
封面設計	畫風偏向輕小說風格，多使用亮色系色彩。	多神祕詭譎，使用單一顏色或深色調作底
事發場景	多設定於校園	不拘
事件安排	以日常之謎為主，沒有命案	以刑事案件為主
調查過程	由主角們自己找到線索	運用警方資源和大量先進辦案工具

表一：青春系推理作品與本格派作品比較表

四、「青春系推理作品」興起原因

(一) 貼近讀者生活，易產生共鳴

學校是每個人都有的回憶，尤其高中在許多人的記憶中是最鮮明、最印象深刻的，因此將故事背景設定在人人熟悉的校園，就能讓讀者產生「啊！這種事我也有過！」、「我高中的時候怎麼沒有發生這樣的事！」之類的想法，進而讓讀者試著思考「如果那時的我遇到這樣的事，我會怎麼做？」。比起不會發生在每個人身邊的離奇命案，青春系推理作品更容易引起共鳴。

(二) 市場擴大，不局限於推理小說迷

在《愚者的片尾》中，千反田曾經說過自己並不喜歡有死人的故事，在現實中也有不少和千反田一樣無法接受以命案為主的推理作品的人，因此以日常推理為主的作品成為他們的新選擇。而青春系推理作品更因為對於人物間的互動與其內心描寫細膩，以及融合校園生活的特性，更是吸引不少非推理小說迷和年輕學生閱讀。另外在封面設計上也讓人感覺想試著閱讀。

(三) 故事情節輕快不沉重

顏九笙曾在若竹七海的《我的日常推理》推薦序中提過：「大部分的『日常推理』就算點出人心有凶險的一面，都還是有溫馨取向的安定結尾。」(顏九笙，2011)正因為沒有屍體和殺人犯，連犯罪的味道都特別淡薄，讓人在閱讀的過程中不必擔心自己喜歡的角色會不會發生什麼意外，沒有沉重的氣氛。舉《退出遊戲》的其中一篇〈象息〉來說，千夏、春太和後藤等人一心想要知道後藤爺爺的秘密，卻不小心發現他一直不願面對的悲慘過去，雖然故事在中間的時候變得灰暗，但在最後結局仍藉由千夏的一番話給予後藤勇氣去拯救自己的爺爺。即使故事陷入慘淡的境地，但在故事結尾時仍能適時出現轉機，讓故事回到 happy ending。

(四) 動漫的宣傳

「青春系推理作品」相當受到動漫制作者的歡迎，因此有不少作品都被改為動畫，因此在動化的宣傳下，「青春系推理作品」受歡迎的程度又更水漲船高。下表為從 2012 年至 2016 年間曾被動畫化的推理作品。

動畫名稱	原作	開播日期
Another	綾辻行人《Another》	2012 年 1 月
冰果	米澤穗信《古籍研究社》系列	2012 年 4 月
亂步奇譚 Game of Laplace	江戶川亂步作品	2015 年 7 月
櫻子小姐的腳下埋著屍體	太田紫織《櫻子小姐的腳下埋著屍體》系列	2015 年 10 月
全部成為 F	森博嗣《全部成為 F》	2015 年 10 月
春太與千夏～春太與千夏共度青春	初野晴《春&夏推理事件簿》系列	2016 年 1 月

表二：2012 年至 2016 年間日本「青春系推理作品」動畫化的推理作品整理表

由上表可以發現，近年來推理作品被動畫化的數量漸增，本次主要探討的《古籍研究社》和《春&夏推理事件簿》兩部作品也名列其中。許多人通常在看完動畫之後會產生想要讀原作的念頭，這樣便可成功達到宣傳的效果。雖然推理動畫仍為以殺人命案為主題的推理故事較多，但實際上在這些推理動畫中，《冰果》和《春太與千夏～春太與千夏共度青春～》兩部青春推理動畫比其他推理動畫作品更受到眾人歡迎並推薦。

(五) 打破傳統推理小說形象

美國推理作家范·達因曾經提出「推理小說二十法則」(註 10)，其中提到「故事中不能含有戀愛的趣味性」、「一定要有屍體引發讀者的正義感」等，否則稱不上是部好的作品。不過一

個只有屍體和推理的故事稍嫌乏味，畢竟這類作品太常見了，也太過於理性，而青春系推理作品打破了這些舊有慣例，在推理解謎的過程中加入角色們的愛恨情仇，並拿掉屍體要素，改為每個人在日常生活中都有可能碰到的日常謎團，舉《古籍研究社》系列為例，故事始終皆在古籍研究社的四人的日常之中，沒有驚人的喋血命案，但對於四人的感情世界和心境變化的描寫卻非常細膩。這類兼具理性與感性的作品反而較能吸引更多讀者。

參●結論

近年來台灣已出版無數日本推理作品，其中以最傳統也最常見的命案推理作品佔最多數，要在這條充滿屍體的推理文學路上另闢一條大道想必十分艱辛，然而日常推理作品成功了，並逐漸與命案推理作品並駕齊驅，能有這樣的結果非常不容易，畢竟說到日本偵探，大多數的人都會想到死亡率超高的《名偵探柯南》，少有人會想到有這種潛伏在日常生活中的無名偵探。

雖然日常推理作品如此興盛，但在眾多日常推理作品之中，能夠吸引年輕族群的或許不只是那些發生在舊書店或咖啡店的奇妙事件，而是更貼近年輕學子們生活的校園謎團，因此在本論文中，本人特別針對以校園生活為背景的「青春系推理」作品當做研究對象，經過閱讀各方推理作品並加以整合、比較的過程之後，整理歸納出「青春系推理作品」興起的可能原因有以下五點：

- 1.貼近讀者生活，易產生共鳴
- 2.市場擴大，不局限於推理小說迷
- 3.故事情節輕快不沉重
- 4.動漫的宣傳
- 5.打破傳統推理小說形象

或許正是因為這些有別於命案推理和其他日常推理作品的元素，才使「青春系推理作品」受到各年齡層的熱烈歡迎，讓原本多為休閒性質的推理作品有了不同的面貌，並使讀者能從中獲得在其他推理作品中無法得到的人生體悟。

肆●引註資料

一、書籍

- (一) 註 8：米澤穗信(2011)。《冰果》。台灣：獨步文化。
- (二) 米澤穗信(2013)。《愚者的片尾》。台灣：獨步文化。
- (三) 米澤穗信(2013)。《繞遠路的雛偶》。台灣：獨步文化。
- (四) 註 9：初野晴(2015)。《退出遊戲》。台灣：獨步文化。
- (五) 初野晴(2016)。《初戀品鑑師》。台灣：獨步文化。
- (六) 江戶川亂步(2010)。《D 坂殺人事件》。台灣：獨步文化。

- (七) 東川篤哉(2011)。推理要在晚餐後。台灣：尖端出版。
- (八) 東野圭吾(2016)。拉普拉斯的魔女。台灣：台灣角川。
- (九) 島田莊司(2003)。占星術殺人魔法。台灣：皇冠出版。

二、網路資源

- (一) 註 1：推理。2016年2月29日 <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%8E%A8%E7%90%86>
- (二) 註 2：推理小說。2016年2月29日
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A8%E7%90%86%E5%B0%8F%E8%AA%AA>
- (三) 註 3：江戸川亂步。2016年2月29日 <http://www.books.com.tw/products/0010499548>
- (四) 註 4：島田莊司。2016年2月29日
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E7%94%B0%E8%8E%8A%E5%8F%B8>
- (五) 註 5：綾辻行人。2016年2月29日
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%BE%E8%BE%BB%E8%A1%8C%E4%BA%BA>
- (六) 註 6：東野圭吾。2016年2月29日
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E9%87%8E%E5%9C%AD%E5%90%BE>
- (七) 註 7：東川篤哉。2016年2月29日
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%B7%9D%E7%AF%A4%E5%93%89>
- (八) 註 10：推理小說二十法則。2016年3月4日
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%8E%A8%E7%90%86%E5%B0%8F%E8%AA%AA%E4%BA%8C%E5%8D%81%E6%B3%95%E5%89%87>
- (九) 顏九笙(2011)。《我的日常推理》推薦序 <http://www.books.com.tw/products/0010499548>