

真實與夢想 訴說共有故事

2015-12-01 記者 蔡佳珊 文

四個大男孩站在舞台上，隨著撼動人心的節奏，自由擺動身體。主唱以帶點沙啞的獨特嗓音，唱出觸及人們內心情感的歌曲。他們無比認真的神情，成為許多聽眾難忘卻的印象。

台灣樂團io於二〇〇二年在溫哥華成立，當時的團員有三位。主唱陳逸年（以下以藝名Angus代稱）原為年薪突破一百五十萬的土木工程師，而吉他手陳思翰和鼓手潘國笙原本也都有著穩定的工作，但他們都為了音樂放棄美好的前程。貝斯手簡瑞松則在他們之後，因緣際會之下加入io，並在二〇一四年因個人因素宣布離開樂團。

io樂團成員，左起為貝斯手、吉他手、主唱、鼓手。（圖片來源／今日新聞）

創新曲風 東西融合

二〇一〇年io獨立發行首張全創作專輯《就算今天贏了，明天又會如何？》，在台灣樂壇嶄露頭角。io的曲風融合了東西方的文化，這張專輯在二〇一一年入圍第二十二屆金曲獎的最佳新人獎及最佳樂團獎，專輯中的單曲《真實》則獲選為中華音樂人交流協會的年度十大單曲之一，在台灣音樂市場投下一顆震撼彈。

曲風東西融合的io，其特有的搖滾風格稱為「Sino-rock」。「Sino」是一個組合詞的前綴，西方語言稱中國為China（英語）、Chine（法語）、Sina或其他的變體，據說來自於「秦」字的音譯，而「Sino」的涵意即是「東方的」。「Sino-rock」則表示擁有東方元素的西方搖滾樂，其擁有類似現代搖滾（Modernrock）的重節拍，但將西方的編曲和聲音處理方式加上東方的旋律和文字，兩者緊密結合的音樂令人眼睛一亮。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 戰亂幻夢 伊斯蘭國
- 友誼昇華 緣來是真愛
- 夜半喀報到天明

總編輯的話 / 黃琪

本期為喀報第二百二十九期，共有二十五篇稿件，其中以心情故事居多。本期側欄廣告為冬令進補，在大家忙碌之餘，能夠帶來溫暖的感覺。

本期頭題王 / 鄭淇云

我是鄭淇云，一個長年旅居台北的台南人。我的手很小，所以握不住的東西，我就用抱的。

本期疾速王 / 蔡家寧

我是蔡家寧，每個人都叫我參參，我喜歡觀察身邊的微小事，對於人與人的相處社交上的互動更是有很大的興趣，除了學生的身分以外，也有接案舞者的工作，希望能用更活潑的筆調紀錄我所看到的一切

本期熱門排行

我的迷妹生活
麻愷暉 / 心情故事

丹麥女孩 徬徨的靈魂
趙廣黎 / 書評

大型繁殖場 孕育小生命
羅宛君 / 照片故事

老榕樹公園村
林儒均 / 心情故事

夜半喀報到天明
周書賢 / 心情故事

真實 被遺忘的快樂

美式搖滾歌詞淺顯易懂，常加入嘶吼，鼓聲明顯、重視節拍，也常有吉他或貝斯的獨秀（solo）。「你們會不會記得小時候 那些不實際的夢？」io最著名的一首單曲〈真實〉，屬於美式搖滾，但不同於上述強硬的搖滾風格，io融合了較柔和的東方元素，對人們提出了看似簡單，卻不容忽視的一道申論題。

「你們想一想現在的生活 什麼地方出了錯」用簡單的吉他和爵士鼓，不輕不重地點出人們埋藏於心中最深處，共有的、深刻卻單純的疑問。詞中反覆唱著：「You wanna be higher/You wanna be better」人們窮極一生，往往尋尋覓覓，卻找不到一個真正屬於自己的快樂。汲汲營營地為了生活打拼，事業和金錢永遠置於第一順位。卻漸漸淡忘了年幼時擁有的夢想，和描繪夢想時那純粹的快樂。

生存於這個充滿競爭的世界，在一連串的追求過程中，人們很容易迷失自我。曲中不只對聽眾，也是對社會、對世界，反覆地提問：「就算今天贏了 明天又會如何 你是否真正感到快樂」。所謂的輸贏、值得，也許沒辦法換來一個，能夠真正讓自己感到快樂的結果。

〈真實〉對生命提出質疑。（影片來源／YouTube）

後段的歌詞提到「不要再沈溺於這個世界 別輕易地放棄你的快樂與微笑」，句尾的節奏放慢，音樂停頓一個小節，緊接著慢慢回復到高昂的節奏，這個強調的過程讓這短暫的兩秒，在聽者心中停留。歌曲最後用不斷的呢喃作為結尾，全曲對生命的質疑促使人們反思，也提醒人們在追求目標的同時，別忘了自己生存的意義，無論如何內心的快樂才是最重要的。io寫出了真實存在於人們心中的故事，也成功地激起聽眾的共鳴。

用力傳達的情感 你不知道

在同一專輯《就算今天贏了，明天又會如何？》中，〈你不知道〉訴說著一個團員的真實故事，卻是許多人的寫照，也是對感情的一道選擇題。曲中主歌部分以琴聲為主，營造出浪漫柔和的氣氛，副歌則由吉他與鼓聲展現強烈的感情。

成長過程中，許多人會有個知己一路陪伴，像詞中寫的：「我流過的淚你都知道 我笑過的笑你都知道 我牽過的手你都知道 連我不知道的你都知道」。知己不一定是同性，也可能是異性，但在愛情的選擇題中，這個選項通常不會被考慮到。所以眾里尋他千百度之後，終於發現這個選項就是正確答案時，卻是「但現在我想和你在一起 你不知道」，就算他對自己的事瞭如指掌，唯有愛情這件事他可能不會知道。

〈你不知道〉的現場表演，歌曲訴說真摯感情。（影片來源／YouTube）

Angus演唱時充滿魅力的聲音和動作，是io的一大特色。他總是閉緊雙眼、全神貫注，唱法配合著歌曲的旋律，在旋律輕柔的部分，時而清晰沉穩，時而陶醉呢喃；在高昂的部分，總是用盡全身的力氣去吶喊，並非用力嘶吼，而是將靈魂完全投入在樂曲中，迫切地想要用自己的聲音，將情感傳達出去。因此即使Angus沒有舞蹈演出，卻每場表演都大汗淋漓。

迷茫的瘋狂 受困的夢想

雖然io團員主要是華僑，但其中文歌詞的語意通順，簡單歌詞中的寓意也令人不禁反覆咀嚼。甚至曲調起伏也配合中文音調，唱出來的歌不用文字輔助，就能讓聽眾輕易明白詞意。

二〇一二年io發行第二張專輯《到頭來瘋的難道是我？》，於第二十四屆金曲獎入圍最佳樂團獎。專輯中的同名單曲，唱出許多人對於人生的迷茫。歌詞的第一句即是「誰能告訴我 反反覆覆什麼是對與錯」，人生中有許多是非對錯，但當擁有某個堅持時，會發現自己像一輛逆向行駛的車，彷彿全世界都與自己背道而馳：「難道全世界都瘋了？」

這時人們會陷入茫然，因為若非世界瘋了，那麼：「到頭來瘋的難道是我？」整首歌懸在同一個高音域，用接近哭喊的聲音不斷質問著這個問題。曾經覺得懷抱夢想的自己是特別的，卻似乎不是這麼一回事，期盼著誰能說明這一切，為什麼「音樂停了 夢被搖醒了 換上西裝騎著摩托車 oh 不應該只有這樣」。

〈到頭來瘋的難道是我？〉唱出人生的迷茫。（影片來源／YouTube）

全曲由快板爵士鼓領導，配上瘋狂的電吉他和吶喊，表現想要狂奔、逃離束縛的強烈情感。懷抱夢想卻被困在現實，所以用受到束縛的腳步，努力在生活中找尋出口。

獨立風格 真實的音樂

io的每一首曲子都是真實的生命經歷，他們相信人要用真實的生命活出美好的生活，並希望透過真誠的生命力量對世界傳達：是時候勇敢捕捉夢想了。

由於是偏向製作獨立音樂的樂團，相對於受主流市場歡迎的五月天等樂團，io較不為大眾所熟知，因此不用受到主流風格束縛，可以做出屬於他們的音樂。就像Angus曾經說過的：「You sing what you are, and you are what you sing！」與市場上的團體做出明顯差異是io的目標。

不同於華語音樂市場的聽覺與視覺，io用東西方衝擊出的音符，唱出人們對生活的矛盾與困惑。正因為歌曲說的是人們共同的記憶，寫的是真實存在的故事，唱的是敢於夢想的勇氣，所引起的共鳴才更動人。

我的家 我的避風港

家，就是我的避風港。

▲TOP

[關於喀報](#) [聯絡我們](#)

© 2007-2015 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0