

Ian Curtis 抑鬱中的悲歌

2011-05-22 記者 羅文婕 文

「愛使我們分離。」

他唱著。

如果「愛使我們分離」，那，到底有甚麼是可以讓我們在一起的呢？

抑鬱絕望 真實情感寫照

急促的兩把吉他「錚錚」急躁地刷著，鋪陳出矛盾又躁鬱開始，不久沉重狂擊的鼓進來交疊糾結在一起，四小節後化開成鍵盤的小調前奏，低沉的嗓音唱出主旋律。**Ian Curtis**在唱歌時並沒有太多技巧，哽咽般的歌聲卻聽來抑鬱又無力，好似從遙遠的時空傳來，不太真實，隨著自溺的歌詞，漸往下沉的主旋律，一切有如慢慢墜入一個微小卻絕望、黑暗又無底的深淵…。

這是英國後龐克樂隊Joy Division於1979年秋天完成，並於隔年四月發行的單曲〈Love will tear us apart〉。該曲的歌詞描述著兩位愛人間的情感拉扯，私密，微小卻也真實細膩，被認為是主唱**Ian Curtis**在當時糾葛的情感生活寫照，當時已婚的他正面對感情生活的需求與家庭責任的雙方拉扯：

When routine bites hard and ambitions are low

（當一切成為習慣對未來不再有所期望）

and resentment rides high but emotions won't grow

（彼此的怨忿高漲而情感不再滋長）

And we're changing our ways, taking different roads

（我倆漸行漸遠最後分道揚鑣）

And love, love will tear us apart again

（愛，愛使我們分離）

Why is the bedroom so cold? You've turned away on your side

（房間為何如此冰冷？你別過頭背對我）

Is my timing that flawed? Our respect runs so dry

（是我搞錯時機了嗎？我倆怎會相敬如賓）

Yet there's still this appeal that we've kept through our lives

（然而初衷仍在一切依然未變）

But love, love will tear us apart again

（但愛，使我們分離）

Love, love will tear us apart again

（愛...愛又將使我們分離）

You cry out in your sleep, all my failings exposed

（你在夢中大聲呼喊，我的失敗揭露無疑）

And there's a taste in my mouth as desperation takes hold

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 變化自如 幕後的聲音演員
- 那些年 爸爸與芭樂的回憶

- 關余膚色 我想說的事

總編輯的話 / 郭穎慈

本期共有十九篇稿件。頭題〈夢想配方 攝影甜點與咖啡〉忠實刻劃一位科技新貴勇敢出走，開設一間攝影風格咖啡廳的歷程和堅持。

本期頭題王 / 洪詩宸

嗨，我是詩宸。雖然個子很小，但是很好動，常常靜不下來。興趣是看各式各樣的小說，和拿著相機四處拍，四處旅行。喜歡用相機紀錄下感動，或值得紀念的人事物。覺得不論是風景還是人物，每個快門的...

本期疾速王 / 吳建勳

大家好，我是吳建勳，淡水人，喜歡看電影、聽音樂跟拍照，嚮往無憂無慮的生活。

本期熱門排行

夢想配方 攝影甜點與咖啡
洪詩宸 / 人物

橙色的季節 唯美「柿」界
陳思寧 / 照片故事

老驥伏櫪 馬躍八方
許翔 / 人物

追本溯源 探究大地之聲
劉雨婕 / 人物

變化自如 幕後的聲音演員
張婷芳 / 人物

(口裡有著苦澀的味道 一切都那麼絕望)

Just that something so good just can't function no more

(所有美好的感覺都不在了)

And love, love will tear us apart again

(屆時愛，又將使我們分離)

此曲是該樂隊最朗朗上口的其中一曲，它或許不是那麼悅耳的音樂，但低迴的能量後座力十足，仿若黑洞般讓人無法自拔。也許是說中了很多人心中的那口痛，或許是早逝的Ian Curtis與他的經歷增添了更多傳奇的色彩，但有可能的是更多說不出來的魅力。<Love will tear us apart>在三十年來陸續被翻唱成許多版本，編曲詮釋各異，輕嘆或吶喊，哽咽或低喃，姑且不論不同的詮釋方式引起的討論與評價，但詞與曲的悲傷與黑暗能量卻無盡的一起傳開來了，在發表這首歌時的Ian Curtis是二十三歲。

英國女歌手Nerina Pallot的翻唱版本。(影片來源/[youtube](#))

法國團體Nouvelle Vague的翻唱版本，風格與原曲完全迥異，反應兩極，但風格到味，其實有著「卻道天涼好個秋」的另類反差。(影片來源/[youtube](#))

加拿大樂隊Broken Social Scene(崩世光景)的詮釋版本，絕望氣息濃烈厚重。(影片來源/[youtube](#))

1979年的原曲。(影片來源/youtube)

自殺落幕 後龐克揭幕

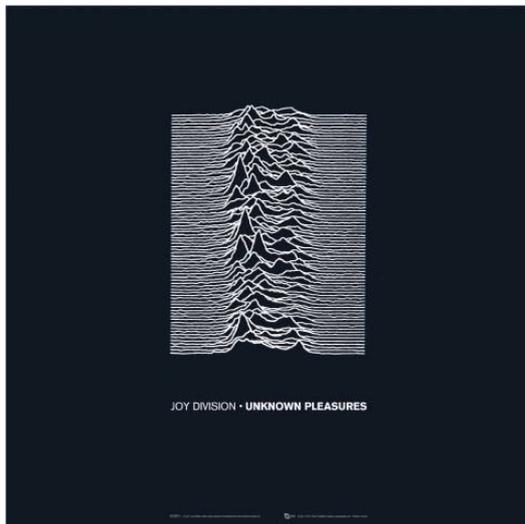
發行這張單曲後，Ian Curtis於同年五月自殺身亡，當時他所屬的樂隊Joy Division成軍已屆三年，正準備第一場到美國的巡迴。關於他的自殺，據推測的原因有幾個：Ian Curtis本來就曾和妻子說過，自己無意活過25歲，許多他崇拜的搖滾英雄大多英年早逝；此外他一直飽受癲癇症所苦，該疾病無法根治，不定時的抽搐，不但打斷Ian Curtis在舞台上表演，對日常生活更是一大折磨。Ian Curtis在高中畢業後就加入樂隊，隨著樂隊成名，工作與表演必須同時兼顧。早婚的他有了家庭的重擔，但仍需要情感的慰藉，於是，他出軌了，在情人與家庭間搖擺不定，更同時徘徊在愧疚與情感之間。在身心靈雙重折磨下他選擇了自殺，結束年僅二十三歲的生命，而他所屬樂隊Joy Division則做了些許調整，改名為New Order後繼續發展，但曲風漸漸從後龐克走出另一個不同的道路。

他是Ian Curtis。(圖片來源/pixnet)

Joy Division僅成軍三年就因Ian Curtis自殺而走入歷史，獨特的後龐克曲風卻為當時的音樂界開啟另一個新頁。後龐克是70年代末期出現的曲風，在精神上保留了龐克現場表演時的強勁能量，但與憤怒的龐克相比，後龐克在內容上從對社會體制形式的反抗，轉變為探索自我內在的性質；形式上則從簡單、直接變得細緻，元素更多元，樂曲結構也更完整。

不同於當時大多數樂團全是創作時的聲嘶力竭與狂放，Joy Division的音樂強勁中有著更多內斂與低調。那些歌曲不暴力，卻有種破壞的能量，也有人說，他們的音樂就是一趟黑暗的心靈之旅。這樣關於內心追尋的歌曲，在當時朝外憤怒的搖滾界引出另一個新的方向，直到三十年後的現在，許多音樂創作都可看到當初Joy Division的影子。

Joy Division於1979發行的首張專輯《Unknown Pleasures》。(圖片來源/[streetvoice](#))

主唱Ian Curtis有著低沉的嗓音，表演初始時看似氣質內斂，卻有藏不住的憂鬱神情，歌曲高潮壓抑後爆發的演唱，還會伴隨著一種特別的肢體擺動，有人說像機器人，也有人說像斷線的布偶。從現場表演的影片中可以看出，這確實是一個無法從理智上表達的動作，但可以確定的是Ian Curtis在舞台上相當真誠，傳達那些內省又自溺的歌曲，談不上悅耳，卻緊緊揪住一些心底的甚麼。

Joy Division表演影片 (影片來源/[youtube](#))

壯烈犧牲？好傻好天真

Ian Curtis的音樂與表演揪住了很多人的傷口，但卻無法拯救自己，他最後在身心靈煎熬下選擇自殺，成為了眾多英年早逝樂手的一分子。受到龐克口號” Too fast to live, Too young to die” 的影響，這件事似乎很有壯烈犧牲的淒美色彩，但其實扼殺了許多對未來和對生命的可能性。就像同團吉他手Bernard Albrecht說：「我看過重症病患努力的抓住生命的火光，他，他竟然將那份獨有的特別隨意的丟棄。」對有些人來說，Ian Curtis的死並不是傳奇或崇高的行徑，而是一種很傻又讓人惋惜的行為。

” Love will tear us apart” (愛使我們分離)，年輕的他唱著，這是在對生命掙扎後所做出結論的一部分。最後，放下才華與生命的Ian Curtis，就這樣凝結在歷史中，散發著奇異的光芒。而他的表演與音樂，可能還會繼續影響很多人。或許他就是傳說中的刺鳥，只在臨死前高歌一曲，用生命與痛楚來發出感動人的歌聲，或許吧。

若「愛使我們分離」，那，到底有甚麼是可以讓我們在一起的呢？

象牙塔外 明星高中存廢戰

針對十二年國教實行的現況、明星高中備受爭議的現勢以及大眾紛歧的觀點作探討，歸納出可行的未來發展。

橫著走出一條路 現實搖滾

日本搖滾樂團RADWIMPS，以獨具的世界觀和特殊省思角度，溫柔但尖銳的唱出此生的生命態度。

回應

留言

Facebook 社群外掛元件

▲TOP

關於喀報 聯絡我們

© 2007-2014 國立交通大學 傳播與科技學系 All Rights Reserved.

Powered by DODO v4.0