

2006 蘇打綠



sodazine

帶著你一起飛  
I want to go to where you are

2小宇宙

2006 蘇打綠



躲進小宇宙的時候

世界上雜質太多快要被淹沒的時候

公園鞦韆被小朋友佔滿溜滑梯也不見的時候

○○嗶針又疲倦又無聊的時候

嘴裡的口香糖嚼到沒有味道的時候

想回家但是買不到車票的時候

：小宇宙是長在耳朵旁邊自己的玩具間  
玩具間裡是一個自己沈澱的小宇宙

我喜歡用集數來編碼蘇打綠的專輯企劃書，比方說企劃中心德目的、執行流程的、宣傳文案的（註1），製作檔案的等等等，總之是關於小宇宙的林林總總都被冠上了「燃燒吧小宇宙（第x集）」然後穩當地擺放在電腦裡，而其中sodazine的資料就收在小宇宙的第八集資料夾裡頭。

我記得我請蘇打綠們繳交錄音心得那天是新專輯定裝（註2）結束後的深夜，大家聚集在準備離散的門口，每個人都滿臉倦容。我聲音沈沈地說明著sodazine的內容，心裡產生一種極大的反差感：這個晚上所有人的努力，是為了在大家面前可以表現出明確的「蘇打綠的模樣」，但在美麗喧譁的衣料之後，我們終究要面對舞台下仍然如實進行的每一道關卡。

關卡是專輯決定提前發行（註3），關卡是發片前要完成MV的拍攝（註4），關卡是連續八星期的climb the wall表演（註5），關卡是每天都通告到深夜還得答應三天之內交出小苗要的心得。原本我對蘇打綠們的期待只有「不遲交，並且稍微寫一下錄音時的印象比較深的事就可以了」，結果後來收到的資料令人十分瞠目結舌：經過彙整之後，蘇打綠的錄音心得加上製作人暉哲的recording note竟然就已經有浩浩蕩蕩幾萬字！（我和我的文編阿貼曾經因為字數太多整個打亂編輯計畫而考慮取消sodazine直接出一本蘇打綠論文集！）

刻意讓sodazine和專輯的設計風格大相逕庭，以玩具間為主題，蘇打綠和你們之間有一個可以盡情放鬆遊戲睡眠說話撒嬌任性的空間，在這裡面的幻想內容可以是很接近生活並且富有童趣的。

這一期sodazine內容蒐集鎖定的時間在第一張專輯發行之後到第二張專輯發行之前，比起第一張《蘇打綠》那使人又興奮又感慨的誕生，《小宇宙》裡有更多快樂的成分。仔細聽音樂與仔細讀字的人一定可以發現，蘇打綠在兩張專輯之間的改變在哪裡，不管你們喜不喜歡他們逐漸不一樣了，只要記得這幾個月貼心呖為了你們，願意熬著夜字字句句把錄音想法都寫下來的誠意，一切就還是充滿了善意與溫暖。

sodazine是一本承諾「分享」的雜誌，當關卡一道一道被克服，幕後發生過的愉悅辛酸就在sodazine裡頭被留了下來。和小宇宙一起誕生的sodazine和上一期的內容有一點不同，除了更加細節的錄音過程記錄，以及精彩幕後花絮的影像資料之外，還多了給歌迷的話與精彩短篇漫畫。這些日子以來，蘇打綠總是很慶幸他們有你們的陪伴，在這本sodazine裡，蘇打綠做了一點點回饋和致意。而精彩短篇漫畫是特別商請蘇打綠的好朋友弘昇熱血賣命所畫出來的；弘昇在作品即將完成的前兩天硬碟大爆炸，在資料全毀的崩潰狀態之下竟然還是打起精神決定重畫一次，這種不屈不撓的毅力十分驚人，在這裡讓我們大家向他致上最敬意。我第一次看漫畫完稿圖時一個人坐在椅子上不顧一切地放肆大笑了連續十分鐘，希望有機會的話還可以再和弘昇合作，這真的是一次很新鮮的經驗，謝謝他打造的full of the world，但願蘇打綠的音樂也可以填滿你們的小宇宙。

特別感謝在sodazine的催生過程中辛苦的文編阿貼、設計思維，和細心的青峰。青峰負責蒐集與整理團員的文字，在前往屏東的顛簸車上很辛苦地盯著電腦潤稿。阿貼是有一天走在我旁邊，我滿懷柔情地跟她說求妳當sodazine的文編，從她說好之後那一刻就開始面臨可怕的拖稿惡夢。專輯發行的日子迫在眼前，每個工作人員都暈頭轉向，所有該交的稿都或多或少拖了一下，而最拖的那個人就是我。（夾尾逃！）思維則是酷帥得不得了的第一把美編，從和思維第一次見面進行風格討論的會議之後，到最後見到稿子之間，我和思維完全失去連絡，當他下一次出現消息時竟然已經默默做完百分之八九十了！

寫這篇序言的日子離發片時間其實已經不到十天，專輯準備了那麼久終於要發行了著實讓我滿腔熱血（是因為生理期），感覺銀河正在流暢地發送星座的光芒。如果每一張專輯都會附做一本Sodazine，那麼我們衷心期望還有沒完沒了的sodazine可以看。

燃燒吧小宇宙（第8集）：S o d a z i n e 。 希 望 大 家 都 喜 歡 。

文獻探討：（註1）...到（註5）和燃燒吧（小宇宙第x集）記錄通通來這兒看吧 <http://www.wretch.cc/blog/misstp>  
（專輯賣很好的話就會努力寫出來哈哈）

蘇打綠專輯企劃 + sodazine 不負責任主編 王小苗 敬上

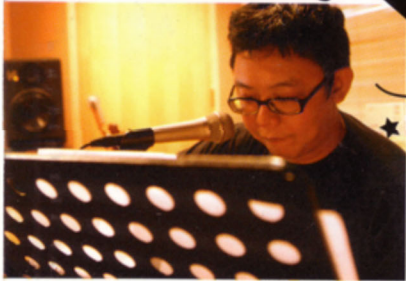
蘇打綠  
sodagreen



# R

## ecording notes

### 慢速小火車沿著鐵道旅行



睡不著的時刻就該出門去旅行，旅行的時刻也捨不得睡，一天過一天，車尾巴的色彩越來越鮮豔。當最後一株休止符從鋼琴上彈起來，小火車就蒸著頭冒著煙，停在有你的站牌前。

### 璋哲錄音日記

2006/03/10

為了要求最好的效果，我們拿出錄音室最好的三支麥克風，讓青峰試唱，分別是以下：



結果試了快一個小時，終於由紅藍綠其中一支麥克風勝出，我就在調試試當中，輕鬆的把青峰的歌聲錄完了，他實在是一個天生的歌手，「我想我很適合，當一個歌頌者」，應該是在寫他自己吧。這首歌就等阿龔星期一來加點魔術，這幾天休假，家凱應該會在家裡電吉他，通常小名「統同」的家凱只要人一多，都會害羞的彈不出東西，所以這次他可以放任自己，毫無顧慮的在家隨便電吉他，看看星期一我會聽到什麼？

2006/03/14

我可能得了糖尿病之類的，腳趾又腫又痛，一跛一跛的走進錄音室，發現只有家凱一個人，他最近很認真，一來就擺麥克風，開檔案，還把吉他在家裡彈完了，今天是阿龔的班，很期待……但他因為鋼琴教授一直不放心，只好延期了。

其他人到了之後，開始練團，蘇打綠可是一點都不浪費時間，新歌就練起了起來，我當然還是偷錄，以防萬一有神來之筆，沒錄到不就後悔莫及！果然小威這個處女座，在完全沒壓力之下，打出來的鼓比平常放肆許多，青峰又唱的很好，也許我就用這個版本了。也許有人會覺得我太草率，但我就是喜歡捕捉當下，這樣的東西很耐聽。青峰的和聲搭了幾軌，不知不覺到了四點，該回家泡個澡，隔日再戰。

今天是蘇打綠第二張專輯第一次錄音，卻很像是練團，我希望這次能多捕捉一點這樣的感覺，保持一點不大熟悉的新鮮感。有人準備的很充分，有人隨機應變，看看錄出來會怎樣，一個星期一首歌，可以邊錄邊改，但就是得在一個星期之內完成，有限制才会有自由，「不要想太多」的自由。我到錄音室的時候五點半，他們在練小宇宙，很好聽，是他們擅長的曲風，青峰唱的很輕鬆，我還在觀察環境，control room有點擠，正式來以前要把位置再調整一下。

小白帶了一堆跟鼓有關的器材來，幫小威調鼓，述中也來了，把麥克風瞧的好好的，我一進錄音室就覺得好爽，我喜歡專業又熱情的工作夥伴，這次收鼓本來用六隻麥克風，我後來再加了一支，聽起來跟以前又不一樣，我打算先調好，混音的時候不要更動，我每次都這麼說，但等到混音的時候又動搖，不管，這次一定要堅持。

阿龔準時到，看其他人還沒ready，就彈起鋼琴，開始練他的作業，不知道多久之後，大家開始練，第一次把歌跑完，我心裡就想說糟了，今天可能屁都錄不到。怎麼樂器都沒「黏」在一起，述中是第一個忍不住的，就拿起阿福的吉他說，這首歌應該要刷輕一點，節奏是怎麼樣，當場教學起來，哈哈，阿福遇到一個魔鬼教練，嘴巴又賤，在場的所有人都有可能被他消遣過，反正兩個老師級的教練聯手coach蘇打綠，大家皮都繃的很緊。

今天小威一口氣錄了4個take，離我想要的已經不遠了，感謝小白跟述中第一天的指導，鼓的tone錄的很好聽，馨儀的bass一如往常錄的很快，我調了一個低音夠厚實，又聽的見notes的漂亮音色，小驕傲，家凱很認真的在旁邊協助我架麥克風什麼的，看來很有興趣，阿福應該被我要求的六連音搞得頭皮發麻吧，一轉眼四點了，我只要坐在錄音機前，屁股就黏住，常常尿急了還一直憋，我看我的膀胱已經越來越沒力了，想想學校一堂課五十分鐘還真有道理，下次錄音要設鬧鐘，時間到了要起來尿一下，年紀大了，不能這樣操。

2006/03/15

剛跟伍佰哥哥討論台客的歌單，免不了小喝了幾杯紅著臉，到了錄音室已經過十二點，打開門看到青峰在客廳的沙發上睡死，真佩服他，才剛連續睡了二十個鐘頭的人，還能睡！裡面的control room卻還很活躍，家凱在錄馨儀的bass，小威在練鼓，小白下午來教了他一些基本動作，讓好勝的小威停不下來拼命的練。馨儀一直不滿意bass的音色，提不起勁錄，我動了好久才找到她喜歡的音色，試了一下，決定星期六再錄。其實這首歌第一次練團的錄音就很有感覺，整個團有一種一氣呵成的流暢，每次有團員現唱一起play的時候，青峰都唱的特別放鬆，自在。

2006/04/17

每當鼓要換一種聲音的時候，小白老師就會出現，帶著自己的傢伙，幫小威調鼓皮，擺位置，甚至示範教學，我看他自己打得很陶醉，知道鼓還是他的熱情，跟當年我們組baboo的時候一樣，那時候還是菜鳥的我們，現在把我們這幾年所學所經歷的傳下去，那種為人師的感覺很奇妙，以後蘇打綠必然會有人做我們現在做的事，蘇打綠愛練團是公司內部皆知的事，錄音也就有時候會放幾個小時給他們練團，我就偶而當起歌迷，聽聽新歌，根本不會放在這次專輯的歌，但有歌練總比要錄的時候還沒寫，或寫不出來要好太多，這方面青峰的质量都很棒，足夠做十張專輯了。

2006/04/26 青峰唱出我的雞母皮

今天唱小威的歌，一首我偷偷擔心的歌，因為range太大，高低音差距太多度了（懶得數），但不到兩小時，青峰就把它唱完，總共唱了快20個take，如果我懶情的話，每一個take都可以不必剪接就直接從頭放到尾，這讓我很想幫蘇打綠出一張現場錄音的專輯，不能事後修飾，把我聽起雞皮疙瘩的經驗分享出去。青峰拔掉耳機從錄音間走出來，我跟他說很棒，我起雞母皮，他以為我在哄他，結果他真的看到我豎起來的雞母皮，他就要家凱再放一次那段，真的，我又起雞母皮，這下他相信了，很樂，回家把暱稱改成「今天最大的成就是唱出嗶嗶的雞母皮」。

2006/04/27 又是雞母皮

今天趁雞母皮的餘威，趕緊往前衝，果不其然，青峰又來一首雞母皮，但還是要被懷疑是不是隨隨便便就起雞母皮，悶啊，那有那麼容易就起雞母皮，這件事要等專輯出版的時候請歌迷評斷，是不是也在同樣的地方聽到起雞母皮。

2006/05/15

BPM175

我今天最大的成就是逼青峰彈出他原本覺得不可能彈的好的鋼琴，因為速度太快(BPM175)真的很難彈，結果他彈出來之後樂不可支，心情一好，把歌也唱掉了，阿龔一直沒來的遺憾反而讓青峰的琴藝進步了不少，我們準備讓阿龔嚇一跳。說到阿龔，上一次跟他聊天是在MSN上遇到，他為了他的畢業演奏會正在苦練，我可以體會那種辛苦，我小時候也曾上過音樂班，但我提琴拉的太爛，國中就放棄古典樂這條難走的路。但小學的音樂教育卻讓我一直深愛著管弦樂，飛魚單曲裡阿龔編的弦樂四重奏就讓我驚艷不已，我當初在錄飛魚的時候，本來沒有弦樂的，是最後混音的時候，忍不住把弦樂版的弦樂剪貼過去，事前也沒通知蘇打綠任何人，也難怪有人覺得我是霸王硬上弓型的製作人。

飢餓再生

2006/05/17

今天錄音感覺沒有我的份，先是蘇打綠練團，然後只留下小威在弄東弄西，家凱好像陪他在做實驗，兩個人就在裡頭搞了半天，我也樂得悠閒，坐在社長室裡瞎哈拉，不知道過了多久之後，小威興沖沖的跑過來說，「老闆，快來聽，masterpiece，太屌了」我被拉進去什麼都沒聽到，就聽到小威的鼓，是真的打得很好，但為什麼是masterpiece？他解釋了半天，這鼓有多難，我心裡一直祈禱著我的雞母皮快起來啊，但它就是不來，我還沒到那個光聽鼓就能起雞皮疙瘩的境界，我知道真的打得很棒，也的確會讓人興奮，讓我對旋律跟歌聲的飢餓再生，這應該是這張的oh oh oh oh 吧！

record

哥倆好 2006/05/19

家凱這次不只彈吉他，還要負責錄音，工作到清晨，回家洗個澡，睡兩小時就要去醫院上班，但我看他還挺樂在其中，這次的電吉他都是在他家，生性愛自由的水瓶座，不喜歡被人管，有自己的美感跟創意，如果練團他還沒想好，真的會把耳朵搞瘋，他不安於彈「跟別人一樣的東西」，只有他自己懂，我就讓他回去自己研究，果然會出現一些跟別人不一樣的吉他，有的很好聽，我馬上微笑稱讚，有些我不喜歡，也都跟他直說，他總是會回去再想，只要不強迫他，事情不是死的，他就可以找出風格來。這次的錄音他們開玩笑的說，最慘的是小威跟阿福，因為我是木吉他手，阿福被我定的最慘，小威是節奏組，如果不爾不穩，整個歌就完了，我要求他們要很黏，剛吉他的時候心裡要唱歌，身體要有節奏，光聽節拍器只顧自己拍子準不準一定很沒有feel，希望在我的淫威之下，胖威跟白哲福哥倆好經過這次錄音會大進步。



2006/05/22 大考驗

說這次的快歌錄的很搖滾很衝一點都不為過，那是我本能在內的基因，一定要很爽，但心中隱約害怕那些悅耳抒情的慢板，要怎麼樣讓它們適得其所，青峰已經把鋼琴彈好了，有些自由拍，有些照節拍器，情緒調整的很棒，卻給鼓手造成很大的麻煩，想了半天，試了好多種，覺得反覆歸真，用最簡單的pattern，緊緊的扣住鋼琴跟歌聲的情緒起伏，終於知道越簡單的越難，因為通常第一軌都錄的最好，第二軌就開始想，怎麼修正第一軌的缺點，運氣好的話，真的會錄到一個經典的第三軌，但以我的經驗，第三軌是樂手的一個關卡，因為通常錄第一軌時，樂手都還是覺得在暖身，很放鬆，這個放鬆常會出現驚喜反而變成優點，而第二軌會把這些優點都抹煞，打出一個沒什麼錯卻也死板的節拍器。當你將這兩軌放給他聽，如果他運氣好，把之前的都忘了，就開開心的去錄第三軌，那製作人就幸福了，我們就有足夠的東西可以剪接，但如果他執著於為什麼前兩軌的缺點，那今天就要有陪公子打牌的準備，錄到沒力，錄到喪氣，路到摔鼓棒，誇到怨天尤人，自我放棄。還好，小威輕鬆的面對緩慢的抒情歌，打得簡單而動人，他跟著青峰的鋼琴，和若有似無的歌聲，專注的把情緒加入這首歌裡。

simplicity is beauty, 我相信這兩首歌將來會感動很多很多人。

2006/06/01 快歌好man

今天把沙錄完了，我們發現練團錄的那個好棒，竟然主要是用那個take，青峰一直說都是五月校園唱太多，嗓子唱爛了，後來發現其實只是麥克風音量的大小問題。今天唱的還是很猛，這次唱的快歌都好man，只要狀況到了(我也不知道怎麼解釋狀況到了，就是管它的)，很自然的激動起來就會出現「好狠」的音色，今天看了錄音室白板，算算已經快要完成一半。後天阿龔的畢業演奏會，應該會全員到齊去幫他加油吧。阿龔下星期應該會錄隊。Magic is coming, yea yea yea 家凱回家又繼續彈吉他，編了一些讓我們聽起來很樂的東西，大家都在興奮中。我這星期要把檔案整理整理，下星期青峰要唱和聲，阿龔連歌都還沒聽過，一試可以彈出很新鮮的音符。

2006/07/06 以下是實習生阿貼(代替老闆(有點(苦命)))日記

今天剛好是青峰錄音音。錄音室裡的MIC架好像出了一點問題，沒辦法把MIC撐起來，頻頭往下垂。韓哲說MIC的不舉其實反映了團員的生理狀況：「像是劉家凱。」(Recording notes這麼鹹濕好嗎)近距離聽青峰錄音，覺得他的歌聲比想像中的更厚實，充滿了爆發力。絕對不只是外表上那種纖弱的印象而已。今天路嘉欣姊姊來探班，據說是要來聽小情歌，不過今天沒有錄。韓儀說他在某偶像劇裡客串了『從外國回來的設計師』一職，據說是在第八集出現。



晚上一個人被丟在錄音室裡錄bass， 2006/07/05  
 很孤苦無依。 2006/07/07  
 我見識到了bass手的手指凹痕， 2006/07/09  
 像是剛好可以把弦卡進去的山洞。 2006/07/13

今天來錄音的是小威和阿福。小威帶來了一段用MIDI編寫的鼓譜，據說是他上個禮拜愛的…心血結晶，沒想到曉哲一聽立刻打了回票：「這個太mechanical了！」氣得小威大罵曉哲是沒良心的胖子，他踐踏了另外一個胖子一整週的心血（根據團員的說法是五十胖笑百胖）。經過一場腥風血雨的結晶保存大戰之後，小威再度慘敗。曉哲翻出很久以前練團錄的版本，咚咚鏘鏘，「這個超屌的啊！就用這個吧！」（曉哲還問我是不是比較好聽，呃，不要把我捲入戰爭中啊）我想小威應該很想拿鼓棒敲他老闆的頭。阿福今天要錄的都是慢歌，所以他看起來顯得很輕鬆，錄音室裡燈光很暗，所以拍攝時只看見一把吉他在發出聲音。

阿龔出現！音樂科班出身的練家子果然氣勢不同，一個人獨立編寫了弦樂四重奏。最後四聲部搭在一起的時候，根本就是小宇宙創世紀神話，青峰聽了以後像吸大麻，和阿龔快樂地在控音室裡跳起歌仔戲。（請自行想像新生代動感偶像的身段）

今天另外一個重頭戲是，青峰要幫全國廣播錄jingle，而且還包括台、語、版！叫一個台語講不輪轉人唱台語jingle好可憐。曉哲的台語歌詞local到好笑，青峰都快瘋了，還一時想不開表演了蔡秋鳳苦情版，全部被我拍了下來。他一直覺得自己唱得很怪，可是我覺得很有伍佰的感覺，（唱到HIGH處，連抖音的「喔喔喔-----」都出現了 囧）也許蘇打綠可以考慮做幾首台語歌換換口味，應該會有市場。

接著青峰還錄了口風琴，錄音室裡有蟑螂，青峰一邊吹一邊觀察牠的動向。他是一個很懂得挑剔自己的人，換句話說就是龜毛。一段簡單的旋律他可以不服其煩地一錄再錄，只是為了要達到某種標準。這種人也很了不起。

晚上警備一個人被丟在錄音室裡錄bass，很孤苦無依。我見識到了bass手的手指凹痕，像是剛好可以把弦卡進去的山洞。曉哲出了一個作業給她，要在四拍裡平均塞下五個音符什麼的徹底把警備擊潰，她又一個人孤苦無依地練到半夜兩點。（練到後來連曉哲自己都忘了拍了要怎麼算，所以這一段就改掉了……真是為誰辛苦為誰忙……好難熬啊。）

時間很快地到了兩點，林曉哲大製作人說要看世足冠軍賽所以暫停錄音……一直到中場休息時間，他才宣布要開始工作。青峰說此時錄背著你真的太苦情，因為大家都背著他看足球，他只好在錄音室裡流淚唱。不過我猜曉哲根本不想錄音，只是碰巧足球中場有15分鐘休息時間可以充分利用，如果是看籃球比賽的話，青峰一定會抓狂。

果不其然，才錄完第一個take，曉哲立刻就說：「這個take超屌超棒！一次OK！然後青峰就生氣了(XD)。」

可是青峰真的唱得很好，這首歌唱得情感真摯，情緒用力處連身體都快要扭成麻花，讓我想到外省老兵看四郎探母的戲碼看得涕泗縱橫的畫面……尤其是最後的ending，真是讓人肝腸寸斷全身神經攪成一團，套句張愛玲式的形容就是人生像一襲華美的袍子，因為四周飄著打綠的音樂……呃，大家聽了就知道（我跟張小姐不熟）。

今天進門沒多久，就看到曉哲一臉屎樣，他說要上樓去找樓上的舞蹈教室算帳，他們從早到晚跳得音樂社的天花板蹦蹦跳跳，根本沒辦法錄音。曉哲拿著DV上樓理論，說要錄影存證，樓上的舞者說這裡禁止錄影，曉哲回應：「這棟樓禁止噪音！」……很酷。

大部分的團員其實都已經從專輯畢業，所以青峰變成recording note的重心，他今天錄的是小情歌的合音，沒想到合音王在今天遇到了一大瓶頸！光是第一句就錄了快十五分鐘，合音王顯得有些焦躁。

今天的quest錄音師是大名鼎鼎的Robert，經歷過的團包括五月天、濁水溪公社、MOJO等不計其數，是曉哲跑去按摩所以搬來的救兵，跟青峰磨合音磨了很久。曉哲11點出門按摩，到一點半才回來，聽說是睡著了，我很想揍他的肚子。可是他看起來精神很好，原來按摩這麼有用，下次試試。



# 物又 漫畫

漫畫/邱弘昇

## ★ 隱居在書包夾層的變形金剛

變形金剛號稱擁有六種變身的可能  
玩著玩著弄壞卻成為唯一的結局  
扭曲關節 拆解軀幹 組裝配備  
英雄從自己的手中誕生



start



FONT CC) 2000 BY  
CIT/FREEMIVPONTS

前進吧！小威

戰鬥吧！小威

# 燃燒吧！小宇宙！

Action: Full the World?



大家好



我是  
小威

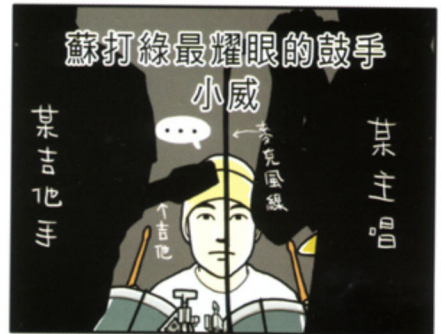


表面上似乎平凡，但我真實身份是

蘇打綠最耀眼的鼓手  
小威

某吉他手

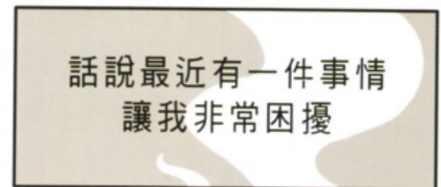
某主唱



一個質樸誠懇但  
又帶著點帥氣的  
微胖男子。



話說最近有一件事情  
讓我非常困擾

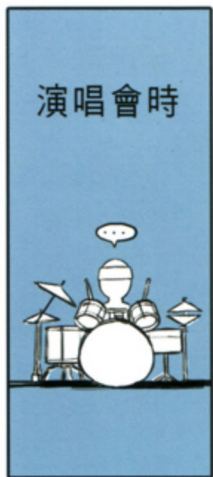
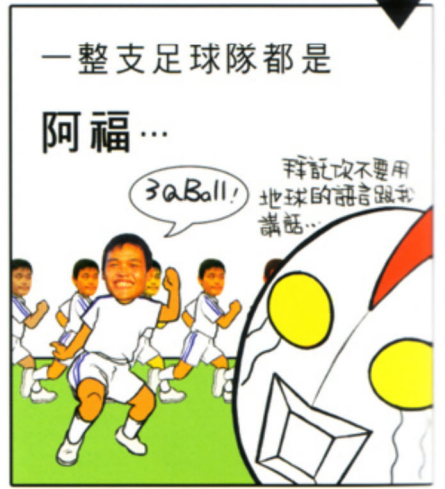
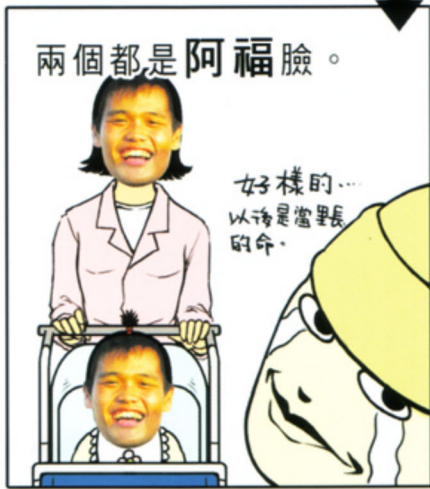


不知道為何，  
我眼中看到的  
每個人……



## 全都是阿福。





我要崩潰了!電視上播報新聞的是阿福!電影也都是阿福主演!阿福大搞內線交易結果造成搖...倒福群眾對立!?這我...底怎麼了?難道說我...其實對阿福不可能!...是個胖子,但性向...個性誠懇又老實愛...與大自然...重點...非常帥...



我不行了.....

但是……  
有一件事情挺奇怪  
(雖然全世界都是  
阿福也很奇怪)



只有劉家凱的臉保持原狀!



這難道就是一團不容兩  
吉(他手)的道理嗎?總  
之,看著家凱的臉……



小威,你怎麼了。幹麼  
這樣盯著我看?



討厭死了,你在想色色  
的事情對吧?



這樣下去不是辦法,難保我  
哪天不會真的會愛上阿福或  
是家凱……不過在那之前我  
肯定會變成神經病!身為本  
樂團人氣王的我非得想個辦  
法解決眼前的窘境不可……



哪個傢伙在我神聖的鼓上放了  
個保●套?



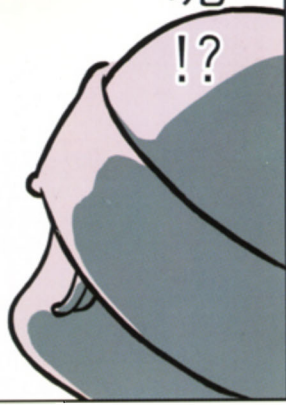
迷途的肥羊啊！那不是保●套，那是你的聖衣



喔喔!!這就是傳說中的神蹟嗎!?我就知道上帝祢果然是最愛我的——



我親愛的上帝……呢!?



迷途的肥羊啊！不要害怕，本宮是來指導你破除你身上的「福咒」。



原來是福咒!?

沒錯!讓本宮來為你指點迷津吧

要破除這個福咒，首先你必須要穿上聖衣！



穿上那個東西?

沒錯!接下來才是重點，你必須發揮出你的第七感，將小宇宙燃燒殆盡就能夠打破眼前的詛咒

燃燒小宇宙?

最後，我贈你四個字，希望能幫助你早日脫離苦海



喔?紗羅雙樹的葉子!?難道是傳說中的阿賴耶識!?



阿賴...



我不能要幾個感覺  
比較有用的字嗎...



怎麼辦呢？這種來路不明的  
東西……可是似乎只能  
死馬當作活馬醫了。



好吧，既然橫豎要穿動作  
還是快些，要是被人發現  
就糗大了……



嗨！小威。

哇勒好歹你嘛敲個門！

討厭啦，小威  
你自己一個偷  
偷在房裡作這  
種害羞的事，  
真是死相……



小威，你不能哭…只不過  
是穿聖衣被看到而已，真正  
的聖●士沒穿都被看過  
呢……接下來才是重點啊



沒錯！接下來才是重點啊！



嘿嘿……  
燒吧燒吧……



史小威，你瘋了！  
你在做什麼！？



這麼說...我破除福咒了?我恢復了!?!太好了!各位朋友們,一個集完美與帥氣於一身的小威回來了!



the end



左手邊車水馬龍吐著煙 壓過線闖過街直到我看不見  
右手邊充滿暴躁的情節 一支筆一條線通通劃下句點

回到我的世界 無謂的事都走遠

---





左手邊窗簾拉 開一點



我的 (房間)我的 旁邊多一點光線

# 因為你們

42

蘇打綠更完整了

Thank you very much

阿龔



馨儀



小威



我回來了！在這段時間中，真的順利完成了讓我學步維艱的研究所課業，拿到了台北藝術大學音樂所的畢業證書。在這之前，曾經覺得一個人要同時兼顧古典演奏及流行搖滾，實在是令人分身乏術。因此在去年，蘇打綠第一張專輯發行之際，我選擇了一熱情贊助「這個角色，暫時不會出現在往後的表演、電視節目當中。謝謝你們還記得我。得以除完書、開完演奏會的動力，除了自己想要證明某些能力、順利從事跨領域的音樂藝術之外，就是你們默默地支持與鼓勵，這些熱切的盼望最近都漸漸實質上接收到了。在上一本打綠雜誌當中，我在角落留了「讓音樂多用途發展」這樣的理念，這是我繼續在落實的。時至今日，我的鋼琴、中提琴有沒有帶給你們更多的趣味，這會因人而異；但是音樂總是要令人有所啟發、積極的，不管是快樂的前進，或是化悲憤為力量，即使是讓人神遊至某個境界的音樂，也將是要引領人們向善、前往事物的光明面的。我相信從你們跟蘇打綠的相處，絕對充滿著希望，迫切的希望。這就是音樂帶給人的信仰。今年，我想要表達的是「讓音樂作為你們嚮往、共鳴的起源」，「這次的錄音當中使用了平台鋼琴，更真實的聲響是否更貼近你們的耳朵與心靈？」謝謝你們一路的陪伴與成長囉！

從去年十一月開始，我們開始製作 *What's New*，每一期發出去看到大家不斷的討論，我都想像在電腦前大家看到時的反應會是如何。這一兩個月又開始發佈 *so happy randomly*，每一期放上去前我們都會看好幾次，放上去之後還會再看好幾次。不知道其他人是不是也跟我一樣！老實說我個人也不是一個很敢言的觀眾，在我當觀眾的時候總是一個人靜靜在旁邊看，但當我站在舞台上往下看，其實可以很清楚的看到前排的人配合著節奏與我們互動，觀眾的反應有時候也直接與我們的表演對話著，有時候現場會以為大家沒有很明顯的反應，但看到 *505* 和 *官網* 留言的心得，才發現好多人內心愉悅地激動。也許多人把我們的一舉一動記得清清楚楚，我真的很佩服這驚人的記憶力。另外，蘇打綠很多大大小小的消息、新聞以及照片，除了官網的整理之外，總是會版主、家族家長、副家長們非常熱心的協助管理，他們總是展現出最強的執行力和最快的效率，感謝有他們，成為蘇打綠最有力的支援。

說到感想，總是給人一種緬懷過去的心得報告，過去五年多，蘇打綠在微弱的陽光下成長，生長得很緩慢，回想兩年前我們萌芽的時候，我常常感慨自己生在這個混亂失序的時代，什麼事情都變得單薄，也不恆常，處女座的龜毛個性總是讓我覺得我們的第一步跨得並不踏實。直到我們的第一張專輯發行後，接收了很多支持我們的熱情，讓我看到蘇打綠在荆棘中透出了些許的光芒。我還記得，在前一個版本的官方網站上，我期待著每天與大家交流訊息，期待看到大家的鼓勵與關心，然後又在看到這些養分之後回頭苦思一場演出該怎麼做到更好，那段日子，我的腦子裡常常裝不下歌迷與音樂之外的東西。小宇宙製作的這半年，生長沒有停頓，我真正供應我繼續下去的動力正是每一句肯定與關心。久而久之，我像個沒事就想吃糖的孩子般，期待著每一句問候與讚美，在 *505* 上跟大家分享生活上的點點滴滴，感冒了就想上去討一點活力，好笑的事情就想跟大家一起分享，看到人氣滿滿就想來衝個白爛，結果還真的衝破 *5000* 人，就看到我們幾個在錄音室頻頻尖叫吶喊，彷彿錄音室小小的空間內同時有上千人一起吵雜的吶喊充斥在我的耳邊腦海，這樣的激動讓我想到今年海洋的標語：人生不能沒有熱血！關於音樂，我常常有天馬行空的詭異想法，也有好多還沒付諸實行，我想接下來的日子，我依然會抓住這樣的熱情與感動，繼續在這個時代開花結果，最重要的是，我們要跟更多人一同分享這樣的溫馨，也要邀請更多人一起加入我們的小宇宙，畢竟，是大家的話語填滿了我的空虛，好多的真實填滿了我空洞的多慮。在每一次演出背後，我感覺到紮紮實實的成長，現在的蘇打綠，不會停止呼吸，也依然會在每一站的入口向每個支持我們的人鞠躬盡瘁。

的聲時。堅固而大。不聽一。再聽一。柔軟裡，倚靠棉花，需要進地。都折去靜。我挫，你為心傷的。疲倦、脆弱、傷的。枕著熟悉的

阿福



想對歌迷朋友說的話，幾乎都是感謝，所以我就不落俗套，要特別一點。身為研究生的我，講話要條理清楚，於是我要對你們說的話，分成幾點來向大家報告。

第一點：我們會變嗎？很多人都擔心人越來越久，時間越來越久，我們會變。我們當然會變，音樂上會變的更進步，人會變的更成熟，唯一不變的，我想是對你們的態度，我想這會是我堅持的點，因為你選擇了我（我們的音樂，我選擇了你們的支持，這是我們的：選擇。

第二點：大家都是家人。我們把喜歡的東西分享給你們，包括音樂、笑話、肉體（我在指家凱嗎），你們也要把你們喜歡的東西分享給你們的朋友。能夠分享是件很幸福的事情，我不太清楚要怎麼宣傳，要怎麼曝光才會吸引多少人注意？但是我相信，單純的把喜歡的東西分享給他人，直接的用音樂感動附近的朋友，這樣就很夠了。

第三點：大家要做有禮貌的同學。小宇宙的歌詞裡面很清楚，要去改變現在這樣的社會亂象，還不如改變我們自己面對社會的態度。每個人都會有各自的堅持、信仰，我喜歡用音樂表達一些東西，傳達一些訊息給聽到音樂的朋友，有時候會比用言語來傳達緩和許多。衝擊性的言語可能會帶來不必要的衝突，我想大家都要做個有禮貌的同學。互相尊敬，尊重各種音樂。

青峰



很久以前，我總是自己唱著歌，自己欣賞著。後來我會在我的死黨面前唱個不停。我洗澡唱，走路唱，在無人的草坪上唱，在家人出門後的陽台上唱，但從不在大家面前唱。

高中的時候我在台上唱，但從來不看台下。大一的時候我也在台上唱歌，可是講話的永遠是身後沒人看得到的鼓手。我們的表演，從對著台下被我拉來加油的同學，漸漸多了一些陌生人，欣賞的眼光又或是質疑的眼神，反覆懷疑自己到認同自己。台下的人逐漸越來越多，他們從呆呆聽著，到笑著搖擺著，到跟著大聲唱著，到大聲尖叫著鼓勵著……我，我覺得自己是殘破的，可是那麼多人填補著我的殘破，漸漸我越來越完整了。

我從你們那裡得到了前所未有的力量，雖然有時候挫敗，有時候難以承受。可是我只要透漏一點點哀傷的訊息，就有十倍、百倍的力量回頭鼓舞著我。

在你們說著我給你們什麼什麼的同時，其實你們給了我好多好多；在你們說著感動感動的同時，你們知道我有被你們感動，有多在乎嗎？每一次表演唱到最後一首，我都想好好地看仔細每一張臉，希望下次你們看到了我的眼神，都能讀懂了我眼睛裡深切的謝謝，謝謝，真的，謝謝……

家凱



與其說是歌迷，不如說是朋友。這一群朋友常常會讓我非常驚喜，甚至意外。有些朋友在每一次的演出都會出現，久而久之就變成我上台是為了尋覓熟悉的臉孔似的；有些則很貼心地幫我們準備禮物或是小點心，這種感覺卻很特別。

像是我對這個朋友沒有那麼熟悉，但他卻很知道我這個人，總之是有種被窩心到的感動。

曾經收到一張從法國寄到公司的明信片，是張小王子的明信片，雖然很詭異的是貼著法國的郵戳但寫著德文的祝福，但那種感覺是很溫暖的，就像一個好友遠行外國，看到小王子想起了喜歡小王子的我，就捎了個訊息來給我一般。

因為音樂讓我有機會結交這一群朋友、這一群支持我們音樂的人。也因為這些讓我常常在想，在台上還可以表演些什麼？如果以一個專業的表演者來說，我不太會表演，我不太會跳舞，也不太會唱歌，就連吉他彈得都不算很棒。

在舞台後方，我常在想這樣的問題，究竟我站在台上要帶給台下的觀眾們些怎樣的表演、怎樣的感覺？

在打綠一場接著一場的表演，台下的支持的朋友給我很大鼓勵，有時候會覺得，只要我站在台上，完整地呈現的音樂就夠了，有時候又會覺得如果只是這樣，聽唱片就好了，為什麼又要花時間花錢來看呢？我想一定有些什麼不同的東西，是我得要在台上呈現而唱片無法表現的。

我一直在思索這個問題，希望找到答案可以回饋給支持我們的朋友。

聽蘇打綠總是感染了他們想說想唱的心情，  
 這個世界有點吵，有時候不得不皺眉，  
 然而，我們仍然可以在紛擾中摸索，

(大雨中搶先將小宇宙塞進耳朵\_a'chi)

聽蘇打綠總是感染了他們想說想唱的心情，跟著想對某些人說我相信妳，  
 這個世界有點吵，有時候不得不皺眉，向所有的不喜歡提出嚴正的拒絕，  
 然而，我們仍然可以在紛擾中摸索，尋找頻率相同的軌跡，跟著美麗運行。

(蘇打綠的五年，我的五年\_小店)

從前我嘴邊嘀咕著的這個無人知曉的樂團，今天卻已經是身邊最常被談起的話題。這轉換帶來的感受是一種驕傲的悲傷，令我矛盾得很。儘管往後不能再這麼靠近地在第一微秒被蘇打綠築起的美好音牆震撼，我也要對那些奮力站在遙遠前方的人們大喊，你們太棒，太有福氣。

接下來的日子，我想暫時換個追逐的方式，離開現場。改以最簡單的習性；或許在臥房打開音響、或許在路上戴起耳機，就隨機地讓蘇打綠的沁涼氣味滲進每一吋皮膚，催促我感動、喜悅、暈眩、流淚，繼續成癮。

假如七年集前段班的我們，共同的青春記憶是五月天，  
 那我更要驕傲的說：我還擁有蘇打綠。

(旅行，氛圍\_Rebecca)

旅行，讓人感動

聽蘇打綠，就和旅行一樣

如果不是這樣，又有誰會想要聽蘇打綠呢？

(這牆\_Mirabelle)

如果我也可以去就好了。

我好想看看你，閉著眼睛聽你唱歌，  
 隨著你的音符笑開，甚至流淚。



心情，跟著想對某些人說我愛你，  
，向所有的不喜歡提出嚴正警告，  
尋找頻率相同的軌跡，跟著美麗運行



#### (自成一格小宇宙\_ shinie )

至於【小宇宙】搶先聽的總體印象：較之首張專輯，編曲更臻細緻、完美，有著豐富的層次感，音色的波幅也更澎湃了些。慢版曲子似乎佔有更重的份量，與快節奏的曲目前後交接著出場，形成數個周期的情緒波峰和波谷。青峰的聲線是能夠飛翔的，有一些淘氣的成分，然而一旦降落也是絕對的耽溺、絕對的沈淪。

#### (飛行還是蹉跎 都是我的生活\_阿衍 )

「天空就算不藍或許還有彩虹」，我很喜歡的一句歌詞，自從聽見飛魚以來，似乎已經很習慣在別人悲傷難過的時候，將這句話送給他們作為安慰。在傳了不少次慰問的簡訊後，忽然發覺自己彷彿也因此逐漸勇敢起來。我們都在追求堅強、忍耐，總覺得如此，所有困境才能安穩度過。有的時候，什麼都不去想，率性地大哭一場、任性一回，卻是我真正想要的。反覆我腦海裡浮現「是誰說 呻吟是種罪過」、「是誰說難過還一定要過」，誰說一定要堅強、一定不能哭。從前長輩告訴我們，要忍耐，不愉快的事情很快就過了；現在我卻只想好好大哭一場。不管外面是颶風下雨，只想任性地順從自己的情緒。

為什麼堅強只有一種樣子，我不能有我自己度過雨天的方式？

#### (這時節，適合閱聽一抹蘇打綠\_leemaru )

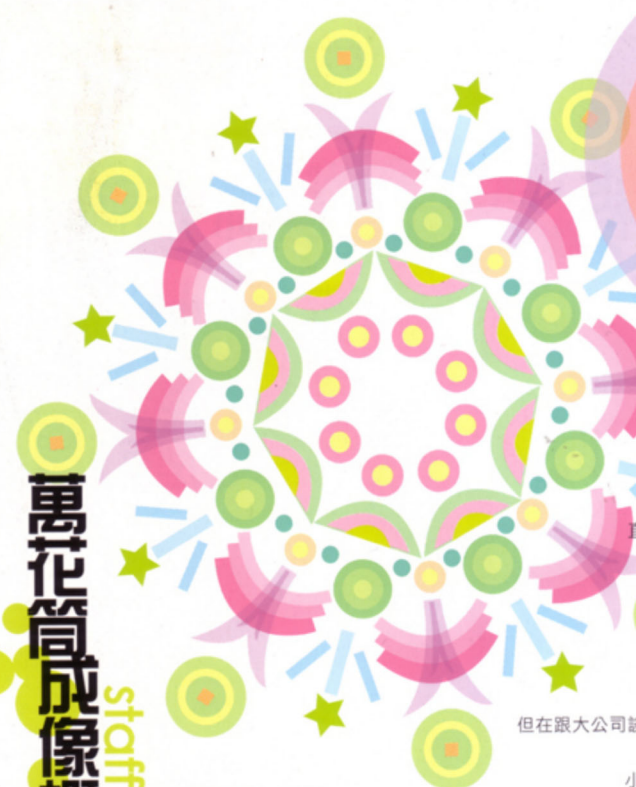
是這麼樣的艷陽，  
在灑落光芒的房間裡，  
靜靜的閱聽一抹蘇打綠，暢快清爽。  
有些美好事物總是準備好讓你發現，  
可能自己的偏好讓你遲遲沒遇到，  
然後某天才這麼個驚艷，迷戀。  
蘇打綠之於我，就是這般存在。





( 曉善 )

跟蘇打綠一起做這一張唱片  
我做了許多衝動的事  
衝動到底是不是件好事，我也搞不清楚  
每次衝動都是因為當下從腹部裡飛起來的那隻蝴蝶  
被幾句瘋狂或熱血的話給噴出來  
酒鬼啤酒，色鬼好色，胖子貪吃，賭徒好面子，誰敢噏我，看.....林老師，就會出事  
都是因為有人說蘇打綠的現場比較好聽，我經不起這種噏，也就不管誰贊成反對  
直接走進錄音室開工，連秀秀都忘了通知，真是不好意思。我很愛蘇打綠的第一張專輯  
我要藉這個機會感謝秀秀，感謝他用心對待蘇打綠，對待音樂，對待自己的作品  
我很疼新專輯，因為它讓我給自己一些從來沒有過的寧靜快樂季節  
已老去的歲月化成蝴蝶都飛翔在我的房間，讓我面對那些不美的世界（包括自己）  
都不想不去掛念。專輯做完，其他的工作就緊接著來  
其中一定要一吐為快的是本來可以輕鬆的翹腳享受美好果實  
連算命的老師都說要交給大公司去做，收入會比較好  
但在跟大公司談判當中，又從肚子裡飛出一隻蝴蝶，它才不管‘大公司’，它才不管我的死活，它要‘爽’  
我就又走了老路，凡事自己來，小宇宙搶聽會，阿木的MV，the wall的八場  
小苗天人交戰後決定親自動手的CD封面設計，也就這麼像蝴蝶的飛了起來，這就是衝動  
只是這次是大家一起，不是我。



萬花筒成像概論

staff were called on for sentiment

這群工作人員

# 不吐不快



( 昭瑩 )

從台底下的歌迷變成工作上的夥伴  
感謝存在這個宇宙  
這個宇宙有...蘇打綠

( 阿no )

很微妙的  
我也跟著大家進入第二本Sodazine  
第一本Sodazine像初見面一樣的生澀...我們急於表現自己  
過了一個年頭  
我在音樂社的工作也跟著地球繞行太陽一般  
一直不停的 變化著

我企圖假裝其實已經很融入似的想跟大家  
分享我的工作 分享我工作的樂趣 分享我工作的精彩  
分享我工作裡的魔術師們  
以及我工作裡最令我頭痛的雙子座老闆

但是基於被規定只能寫三百字以內的關係  
以上的事情就都別提了！那我想講上三天三夜都可能講不完  
所以

我想我的工作就是爽的爽！  
忙的爽！玩的爽！吃的爽！聽的爽！  
沒有一件事不爽  
連不爽時都很爽！！！！



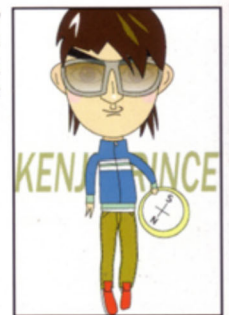
( 小苗 )

it's too good to be true.



( 思維 )

2006/10/15 am07-59  
如果你已經願意打開這本  
還看到這一頁  
你有沒有更期待蘇打綠



## 實習童子軍兵團

### 阿純

這個夏天，蘇打綠從舞台上走入了我的生活，我開始用鏡頭記錄起他們。台下的蘇打綠和台上一樣，認真自然，而且更可愛，還有無止盡的搞笑和動感活潑，還三不五時的黃腔（清新樂團哪去了？），常常讓我側拍到自己先笑倒在地，不然就是憋笑到哭出來。因為更愛下了舞台後的蘇打綠，所以希望你們每個人是真的很好，發自內心的很好，好喜歡就坐在旁邊看你們六個人一起笑，那樣的畫面真的美的不像話。唯哲在我心中的形象原本也是一個嚴謹工作、有條不紊、想法品味兼具的都會雅痞（我早就知道他瘦了），這公司以後才知道他是個會因為感覺來了在晚上十點打電話集合大家來公司聽他演講的老闆，而且常常會因為太累睡死在公司的某個地方忘了要回家，然後不論是辦公的坐姿還是睡姿都不太雅觀。林唯哲音樂社的真面目則是貨真價實的超溫馨小公司，一隻手數得完的員工數量，聚餐頂頂就是下樓大採購7-11食物，最常收看的電視節目是黑澀會和棒棒堂，然後整間公司都是蘋果電腦，唯哲的專長是不會用PC。至於林唯哲音樂社上至老闆下至藝人的意氣用事性格，我想經過ipod nano和遲到千年事件大家應該都和我一樣清楚了。當林唯哲音樂社的童子軍不輕鬆但保證好玩刺激，每天都意想不到，我不會寫什麼心得文章啦，讓我以後繼續用 ● REC 和大家說話吧。（編者按：明明就寫了很多啊，不愧是馨儀策封的碎碎念女王）最後我想要炫耀，唯哲說我是繼阿需之後最常讓他笑的女生，耶，我是綜藝女王。

### 錫咪

因為一場轉播的機緣，到了音樂社實習，認識了林唯哲，以及蘇打綠。童子軍們憑著一份單純無比的愛，在這裡熬夜攪腦汁開會，剪片，寫企畫，儼然成為音樂社的地下成員了。還記得在陳綺貞與楊乃文的專輯上看見印得方正而清晰的林唯哲音樂社，如今在這裡我們用零薪資純奉獻而學習的心為這夢想點燃引信，準備與其並進。謝謝馨儀，沒有妳我們不會在這裡。謝謝蘇打綠，謝謝唯哲，當然要謝謝阿需樂團，我的第一個企畫是為你們而寫的。

### 阿貼

今年的夏天太夢幻了，就像修圖時在照片的邊緣羽化又羽化，再加上些微的過度曝光。具體形容的話就是蘇打綠六個團員一起面對你微笑對你唱歌，然後自己就像雪人融化一樣，永遠成為海報上綠色的一部份。夏天逐漸走向涼天，我的頭像像體重一樣成長破表，工作是肚子上的肥肉不想面對又甩不開。大家好，我是Recording Notes的影像和文字紀錄、演唱會攝影和影片製作、Sodazine不負責小文編、Willin.com半個網管。一切都因為有馨儀、唯哲、小苗三位頭頭的提拔(?)。到我寫下這一句心得為止，這本Sodazine的數字已經堂堂邁入三萬大關（而且這只是一半），即將從Soda"zine"升級成「書」打綠，明天要和企畫小苗大人討論該怎麼辦。只能說這張專輯從內容到周邊都是重量級豪華製作。看了這麼多字眼睛有點癢，我的心得其實和上面幾篇相同，不再贅言，大家還是聽音樂吧（戴上耳機）。

### 冠霖

開始是在政大的School Rock 2 網路轉播中，興沖沖報名當了Camman，以前每次都在台下聽蘇打綠的表演，沒想到有機會與打綠一起工作！雖然事後三個camman都覺得轉播的前半部分都尷尬得讓人不敢看下去XD 然後就接著來到林唯哲音樂社「實習」了！雖然比起其他實習生，待的時間最少，還真的很少...但是，幫自己欣賞的樂團做點事，與這家獨立音樂公司一起努力過，即使只是個搶聽會，也是大家不斷討論、開會、執行的成果，看到報名信件和大家po在部落格的搶聽會感想，很開心。感謝小苗、阿no、見面不多但笑點都可以讓我笑開懷的林老闆、馨儀、青峰、阿製、小威、阿福，還有傑夫、阿純，阿純不要再減肥了反正妳也不是正要發片的知名樂團美艷女bass手啊！

### 傑夫

這個暑假就是一場愛麗絲夢遊仙境，只不過我叫傑夫而已。有點興奮的來到這個環境，第一次跟馨儀開會是颱風天，還怕沒有火車回家。然後經過了朝令夕改、企劃唯哲大的明令之下，我們生出了三場小宇宙搶聽會，我稱他做「三台效應」。然後我在錄音室裡崩潰了。自從水煎包與苦瓜湯的邂逅，我就與軍功路結下不解之緣，也與大根先生產生一個莫名奇妙的相認。於是這個暑假成為了一場在小宇宙中的Party。



珍珠亮片躲在鏡子小房間，排練一齣豔麗的戲碼。每盞眼角索求色彩，感官渴望圖騰，它們在瞳孔的深處上演美麗的幻覺。







在這個紛亂的時代  
你還聽的見蘇打綠



2006年10月20日一起回到小宇宙發行



(P)WILLIN MUSIC (C)WILLIN MUSIC 林曉哲音樂社發行  
台北市忠孝西路一段27號2樓 TEL/02-2388-7148 經銷商/林曉哲音樂社  
台北市忠孝西路一段27號2樓 TEL/02-2388-7148 版權所有·翻印必究  
歡迎上WWW.WILLIN.COM ALL RIGHT OF THE PRODUCER OF THE OWNER AND  
OF THE WORK REPRODUCED RESERVED UNAUTHORISED COPYING,HIRING LENDING.  
PUBIC PERFORMANCE AND BROADCASTING OF THE RECORDING PROHIBITED.



在這個紛亂的時代  
你還聽的見蘇打綠



2006年10月20日一起回到小宇宙發行



新專輯企劃

林暉哲錄音製作紀錄

小宇宙11首團員創作分享

給歌迷的話

工作心得

短篇漫畫

蘇打綠工作寫真

c o n t e n t s



4 711246231085

NT.99



這城市為所欲為 我只要只屬於我的宇宙

苏打綠



sodzyin e 2

出版Published By/ 林曉哲音樂社  
 出版人Publisher/ 林曉哲  
 主編Managing Editor/ 王小苗  
 文字編輯Feature Editor/ 李庭瑜、吳青峰  
 美術設計Art Design/ 黃思維  
 攝影Photography/ 余靜萍、陳大力、王小苗、蘇打綠  
 慢漫畫Cartoon/ 邱弘昇  
 造型Styling/ 黃郁萍  
 藝人經紀Artist Management/ 上多利國際娛樂  
 媒體執行Media Executive/ 上多利國際娛樂  
 企劃執行Marketing Executive/ 王小苗、陳靜宜 Eva  
 活動接洽Activity Approach/ 曹露西 Lucy(02-8771-8959)  
 通路發行Circulate/ 吳昭榮  
 2006年10月 版權所有-翻印必究

你開始期待的蘇打綠.. ...

蘇打綠

小宇宙 專輯創作分享

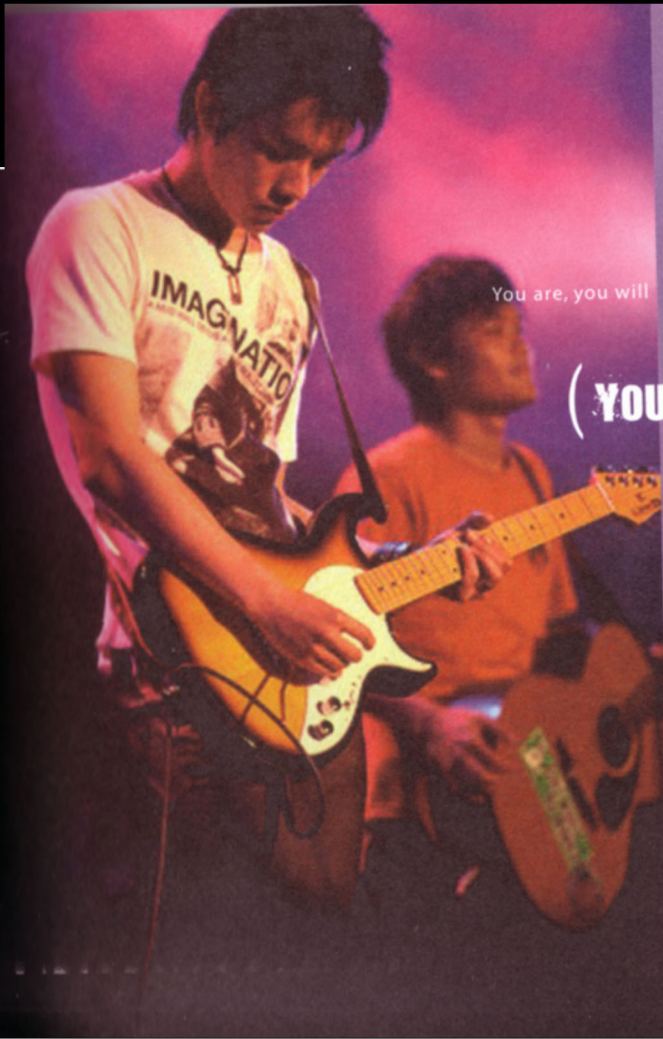
# 樂高小人的十一座城堡



城堡之間阡陌縱橫 地道裡迴盪的旋律勾魂攝魄 讓聽到的人忘記回家 愛上迷路  
在城堡和城堡之間不停徘徊 徘徊成籬邊的一抹綠 成為音樂中唱和的一顆音符



Already / Small love song  
Microcosm / To quarrel / Base city / To love / Contradictory  
Alphanumeric / Downfall / Number / Song



You are, you will

## (YOU ARE, YOU WILL)

〈You are, you will〉是《小宇宙》的第一首歌，目的是要開宗明義告訴大家我知道我的小小宇宙就在某處等我，而我也會勇敢拚命去追尋，也相信小小宇宙在那，如同其中的一句歌詞：「I want to go to where you are waiting for... you will always right here stay with me」追尋了自己的小小宇宙又如何呢？這首歌跟最後一首〈無言歌〉會有關於《小宇宙》的呼應，到了〈無言歌〉我們再說〈You are, you will〉寫的其實是愛情，雖然這個主題後來在《小宇宙》專輯裡頭已經昇華成一個追求自己的世界、空間的意象，歌詞寫的是一面面對曖昧不明的狀況時，心中反覆的五味雜陳，以及不希望最後又是一場煙霧，於是在副歌宣示自己的肯定和決心。



### 青峰 You are, you will

在一個有點悶熱的下午過後，我在傍晚的時候從警備家離開，在公車站等公車的時候寫下這首歌，至於這首歌是不是寫給警備的，哈哈，你說呢？這首歌是我這張專輯錄音第一首唱的歌，跟上一張專輯不一樣，上次是乖乖待在淨空無聲的配唱間錄的，而這首歌卻是直接把麥克風架在錄音室，我就站在製作人陳哲以及錄音師家凱的背後唱，這種感覺很奇怪。陳哲說還要先試試看麥克風，叫我先練習唱一下，結果兩支麥克風各試了幾次，我以為要正式開始的時候，陳哲卻說錄好了，所以〈You are, you will〉的配唱就莫名其妙地完成了。這次的錄音常常都是莫名其妙陳哲就說錄好了，我的回應常常都是大叫一聲：「給???」陳哲就會回我：「就好了啊！啊不然你自己聽！」

### 小威 You are, you will

錄音，對我來說，像談戀愛，一開始總是在不斷地揣測與摸索中尋找一種「對的感覺」。You are, you will則彷彿是一句宣告：「You are the drummer, and you will try all your best to make a great album」而對於所謂的「第一步」，我總是很謹慎，甚至常常想太多。我不是很會用「規則」或是「循規蹈矩」的方式去思考編曲的人，編曲方式常常是「憑著感覺走」，喜歡嘗試很跳tone的編曲，如果發現自己的知識有限，就想辦法充實自己。身為鼓手，在團內我扮演著決定這首歌曲「本質上該像什麼味道」的角色。這是首輕快而甜蜜的歌曲，記得一開始要錄這首歌的時候我很苦惱，雖然有過第一張專輯的錄音經驗，但緊張仍然無法避免，一緊張頭就大，頭一打就容易想太多，後來還好有小白老師給了我許多很有用的建議。小白老師是很有經驗的高手，聽他分享經驗的時候常常有「啊~原來是這樣啊~」或是「天啊~原來還可以這樣啊~」的驚嘆。

### 警備 You are, you will

這是第一首開始錄音的歌，所以在調聲音時，小試了一段時間，最後選擇直接進錄音室的compressor，〈You are, you will〉給人輕鬆、愉快的感覺，需要彈性、QQ的感覺(編者按：大致上就是警備頭文字D的感覺)，而我又想要保有低音的厚度，所以陳哲調來調去，才調出了一個讓我滿意他也很滿意的音色。這首歌的Bass我彈得很自然，與我原本的彈法很接近，只是加了一點跳躍、活潑，好的開始讓我對這張即將全由陳哲製作的專輯更有信心。

### 阿福 You are, you will

這首我其實沒有聽過demo，當時練團知道要練這首歌，只是好奇想說要做鄉村音樂，沒想到加上阿龔中提琴和小威shuffle節奏的襯托，讓這首歌變得這麼適合。這是專輯錄的第一首歌，我覺得做很多事情都是這樣，一開始會覺得比較困難，因為都還在摸索中。雖然已經錄過一張專輯，但這次跟上次形式完全不同，是以團的形式去錄音，所以也要時間適應，而時間久了，往往會覺得後面的歌曲比較簡單，錄的比較快，但原因當然不會是歌曲比較簡單，或是想趕快錄好的心態；而是可能漸漸的大家找到了默契，或者經過前幾次錄音，彼此熟悉對方的習慣還有熟練了自己的技巧，也漸漸找到了自己的方向。一開始我就被這首歌擱到，這中老師反覆跟我分析節奏，陳哲教我平常不熟悉的六連音，而這些技巧，在之後的歌曲我都有用進去，所以you are you will這首歌對我來說，是一首意義十分大的歌曲。

### 家凱 You are, you will

You are, you will，第一次接觸到這首歌是在去年青峰的畢業製作中，那張單曲是他的畢業製作，說來他真的是很有生意頭腦的人，手製限量的兩百張單曲，白色圖畫紙加上藍綠黃水彩線條交錯的景緻，真的很有質感，一張只賣一百，當然是前所未有的搶購一空，之後還追加製作，想必他那學期的學費也就夠了。這算是我第一次接觸到這首歌吧？那張CD塵封在我的CD群中，前陣子整理房間時移動了它的位置，但我從來沒有打開過它，有趣的是，我有聽過這首歌，雖然聽得不是很仔細（就是那種當我在幫青峰錄音時，他說合音都是照著之前單曲錄的，接著問我到底有沒有仔細聽過單曲時，我支支吾吾地比手畫腳，接著他就「啞了一聲」，揚長而去的那種不太仔細）。(編者按：那是根本沒聽，不是不仔細而已。)後來的表演，只要有彈這首歌，老實說我都在混，說我不習慣這種曲風也好，說我找不到自己在樂團中的位置也好，但我回家其實還是有花時間認真的編了一些東西，雖然花時間編了東西，但彈出來還是覺得怪怪的。後來，那時所編的旋律有些被保留下來，就出現在專輯中歌曲副歌的部份，只是我彈奏的手法改了。從這裡我學到了一件事情，有時候我想彈的彈出來跟想像有所差異時，不一定要急著去改變旋律，或許是表現的方法不對，這對在我這張專輯之後的編曲有很大的幫助。錄這張專輯前，我非常地焦慮，甚至害怕，因為我上一張專輯錄得很辛苦，也很沒成就感，焦慮的我問了陳哲，他說「這首歌缺一個分解和絃的吉他，你可以彈那個位置」，「有時候到意要去想些創意，這件事本身沒什麼創意」。在錄完鼓、貝斯、木吉他之後，我copy了檔案回家，打算週末彈，結果週末就這樣過了，焦慮的我什麼也沒彈出來，應該說什麼也沒彈，一直到週一去錄音室前的下午，我花了很短的時間彈了一個很簡單的東西，我是抱著「回去被打槍然後再重來的心態」把檔案copy回去，結果竟然過了！?就這樣，這首我不拿手的歌就變成了我成功的一半（因為第一首錄，好的開始是成功的一半），說來真是有點神奇。(編者按：很冷。)

### 阿龔 You are, you will

說實在我早就忘記這樣的前奏是哪時候想出來的了，每次在拉中提琴的時候得把第一條絃調低全音，有時候還會忘記調回來。這次的專輯開頭跟上一張哪個比較吸引人呢？猛然發覺兩次都是我開始的耶，只不過上次彈的是模擬結樂聲響，這次帶來了模擬鄉村民謠風的旋律。這段旋律沒有什麼值得考究的，聽起來輕鬆就好。這首曲子的主題和聲也是莫名其妙且具驚悚性的，常常有彈錯的危機，這倒讓我想起這首歌曲我曾經在河岸留言彈過，那就是第一次發表。總之這還不是最奇怪的風格顯現。有時候覺得何必用這麼格格不入的和聲來拐彎抹角，即使我能給予每一個和聲強調合理的合理名稱（比如在D大調裡面出現B和絃，稱之為「借用」和絃），但是這樣解析起來音樂就變成理論，生命好像就消失了。題外話一番，在這次的歌曲當中，我有好幾首都像來打卡的，這邊出現一點，那邊一點，比如說這一首我就出現在前(提琴)、中(鋼琴)、後(提琴)。這樣的方式還不錯，其他的時間我可以好好的看一下天氣如何。至於中間的間奏也是一時之選(本來想打「一時之選」)，現場根本就記不起來那麼多音，所以每次都會彈不同的音吧！

01, 02  
MACROCOSM  
(SMALL LOVE SONG)

專輯的主題曲〈小宇宙〉在開宗明義的〈Cosmos〉後呈現再次確認專輯核心這次蘇打綠的歌裡頭第一次正面提到一些自己觀察到的社會樣態雖然書寫了城市的混亂面但是在這樣的城市依舊相信可以找到自己的美態地盤

小情歌是這專輯的第一首打響砲曲原本這首歌是因為收到發行的唱片公司收錄兩首的無奈最後被蘇打綠也進是在汪美琪的歌中取法非以就把它寫成這首打響砲曲

不過後來成為一首只會在各大中文系上平抄只比賽表演一次就再外走路的歌

## 青峰 小宇宙

這首歌的主歌在抱怨一些平常的瑣事，寫的東西符合我平常某一部分的個性，對於不滿的事情總是忍不住說出口。我討厭在我認知應該有，卻沒有秩序和禮貌的事件，例如插隊、亂丟垃圾、搭捷運手扶梯卻不保持左邊暢通擋住後面的人，這些事情每天都在我的生活中令我毛躁，我不是個很有耐性的人，偏偏犯這些錯誤的人又老是臉上露出一副不知所云的理所當然樣。不盡責以及態度不好的服務業也會令我暴怒，有一次我被賣衣服的店員惡意潑到水，我就真的把手中的礦泉水澆在她賣的衣服上。

每次這些情況搞得自己烏煙瘴氣的時候，我都想趕快躲回自己的房間，常常自己一個人發呆去反省這一天的細節，每天都必須提醒自己放開胸懷，免得錘錘必較的龜毛個性把自己逼瘋。但大致上我還是相信這世界美好，所以才需要提醒自己要別被少數醜陋的事物所羈絆，找尋自己美好的小宇宙。當時我很著迷陳黎和夏宇的詩作，〈小宇宙〉標題的靈感也來自陳黎的〈小宇宙〉詩集。這首歌的主歌錄出來的效果，每次聽我都覺得，自己好像不知道在氣什麼氣成這樣，當然確切是樂見我展現兇狠的一面。

## 小威 小宇宙

「與其讓別人說我們的歌曲曲風類似，不如直接挑明我們就是自己模仿我們自己。」當青峰交出這首歌的demo時，很率性地說了這句話。但是，真實錄音下來，我常常有一種感覺，這不是重複相同的步調，而是我們在同樣的製作過程中，更深入地發掘出同樣調性下我們所能延展出的更多可能。我很喜歡這首歌，主歌明確，簡單直接，副歌有別於其他的歌曲，選擇以輕柔來取代制式思考中的高亢氛圍。

## 家凱 小宇宙

這是我覺得自己編曲想最多的一首歌，也是我最滿意的一首Bass，我有好一陣子沒有把蘇打綠的歌彈得那麼花俏，可能是因為小宇宙是比較最近才開始想編曲的歌，跟團員的配合還有很多彈性，再加上我也很喜歡這首歌，所以就盡量的發揮，那天彈得很開心，曉哲又是在社長室MSN，放任我和家凱隨意玩，最後才進來做一些修改。

## 阿福 小宇宙

清楚的節奏鼓和木吉它，強而有力的電吉它，旋律線豐富的bass，畫龍點睛的鋼琴，加上合音王的魔法，造就出這首歌讓人震撼的一面。歌詞寫的貼近生活，主唱唱的深入人心，已經不用多說來推薦它的好。小宇宙，就像我們六人的小世界，大家盡情的表現自我。

(編者按：阿福你要不要考慮去當文案?)

## 家凱 小宇宙

我印象中這首歌並沒有練習過很多次就決定放入專輯中了，第一次表演是在女巫店，那是個很倉促的經驗，表演前一天的練習，青峰拿出和絃，大家就搭了起來，中間空了一段希望留給電吉它solo，在團體中我也就大膽嘗試，結果確定編曲的solo中有一半是那天決定的。

我很喜歡小宇宙這首歌，包含它的編曲、旋律還有詞。我認為詞是最吸引我的地方，很簡單的詞語和場景卻是很深刻的畫面。後來我跟團員分享我喜歡這首歌的感覺，結果他們有了一個奇怪的結論，「劉家凱都喜歡小調的歌」。結果似乎真的是這樣，青峰寫的歌中，我比較喜歡小調的部份，包含第一張專輯的that moment is over。

錄音時，印象最深刻的兩件事，其中有一件事是在錄擊貝斯的時候，這首歌第2分21秒左右的地方，他彈了一個高死人不償命的貝斯音，實在是很難彈，我想未來表演時，大家可以在那時多多注意擊貝斯的表現。另外一部份是關於solo後半的想像。這首歌算是我比較有把握的一首歌，結果我帶著我編好的東西回到錄音室時，曉哲老大跟我說solo後半不行，要我跳出常用的慣性（因為原先後半的solo和that moment is over的吉它頗像），這讓我回去想了許久，後來我帶著吉他去政大，在一個很悠閒的下午和個朋友邊聊邊彈就想出來了。事後想想，有時候換換環境轉換心情也不錯。阿賢說他喜歡我solo節奏有多次的變化，說真的，我也很喜歡。(編者按：你真的是悶騷帝國的國王。)

## 阿賢 小宇宙

我的心魔告訴我其實很喜歡這首作品，所以這首歌彈得還頗起勁，只不過最喜歡段落鋼琴聲最後被壓到谷底了，以致於興趣湮滅，接著就發現這首歌的結構有點後繼無力，到最後所有的感覺都沒了，這是呈現無重力狀態消失在宇宙中的意義嗎？剛才說的樂段就是突然轉調到降記號系統（沒有明確的調，但十分肯定是降記號性質）那裡，簡直是神來之筆氣勢凌人，整個空間開闊到極限。只可惜這個空間似乎來的太早，以至於後面任何一個橋段直至尾奏都無法再次騰雲駕霧；重點是，這種無厘頭沒來由的亂轉調只有蘇打綠做得到，囉，我想這應該還是跟作曲者有絕大多數的關係。也許是從小學古典音樂到大的關係，我向來沒有在意演唱者的歌詞到底在說些什麼，只演奏我自己的部份，然後聽聽看整個風格跟音準有沒有搞錯，不過通常這兩種見解都派不上用場，讓我覺得在唸音樂那麼久是為了什麼（現在當然是為了自己要做音樂而不是別人），搖滾音樂似乎是音準扯不上任何關係，好像一定要有扭曲才有所謂的「現場」感。不過我拉琴也沒那麼準確，畢竟是副修，哈。這首曲子沒有帶給我什麼進一步的感受，因為一開始衝擊性甚強的小調系統沒有貫徹始終，一到主題就變成C大調，整體調性顯得支離破碎，跟前一張專輯的四個哩差不多。這也許就是蘇打氣泡亂飛的特性，如果想要求什麼規格、張力感，多彈幾首貝多芬的奏鳴曲吧。

### 青峰 小情歌

我在政大上通識課「日本的過去與未來」的時候，接到徐若瑄要收歌的通知，當時我從政大道階梯走下，走到傳院階梯的時候就寫好這首歌的曲子了，也跟著三分之一的歌詞片段出現，接着在吃飯的地方把歌詞一氣呵成寫完，應該是我作品中寫作速度最快的一首，前後大約十分鐘。我想是因為當時我身邊有一段非常迷人美麗，以及讓我感觸良多的故事，讓我不假思索就完成了這首歌。這也是我最滿意的幾首作品之一。雖然這首歌一直在別人的選歌中滑鐵盧，但我記得當時的經紀Joanne說他很喜欢，他是第一個讓我對這首歌有信心的人！這其實是一首幸福的歌，形容戀人難分難捨，片刻都不想分離，不願看到對方轉身的背影，不只是度日如年而已。不知道為何大家都把這首歌看作悲傷的歌，其實一點都不難過。不過原本我以為我在錄背著你的時候會哭，結果沒有，反倒是錄小情歌的時候一度落淚了。

### 小歐 小情歌

「這是一首簡單的小情歌」。其實有學過鼓的人應該都有經驗，越慢的歌越是難用簡單的鼓點去構築基礎，這首歌對我來說最大的挑戰是：簡單而有味道。其實在錄音之前，這首歌我們已經在很多地方演唱過了，也因此，在錄音的過程中，我腦海裡常常會不經意浮現好多不同的場景與回憶。我期待接下來能在現場演出的時候享受那種大家一起大合唱的感覺。

### 繁浩 小情歌

慢歌本來就很不好編也不好彈，要彈到味道又要不俗不太容易，我記得我幾乎是含淚錄小情歌的，因為某些事那陣子心情非常地不好，小情歌分成兩次錄，第一次只錄了前奏，第二次花了點時間在克服煩雜的情緒後，才開始正式的錄，花比較多時間在編與試的部分，只有前奏和間奏，前奏彈到最後彈出了自己平常不常彈的pattern，而編間奏時剛好表述中老師來哈啦，他給了一個間奏要「很煽情」的建議，在好幾次的修正後，才慢慢接近「簡單」又「特別」的「剛剛好」。

### 阿龔 小情歌

歌詞意境讓人常常會想到，天啊！怎麼會有人把城市跟雨放在一起；天啊！怎麼會有人想到雨可以把城市顛倒，這些驚呼的解答，只能說，這就是蘇打綠，這就是青峰的詞。阿龔的弦樂，我個人認為是讓歌曲變得更溫暖，更幸福。

### 家駒 小情歌

這是一首簡單的小情歌，其實我偷偷跟著唱過，對我而言真的一點都不簡單。我已經不記得第一次是什麼時候開始唱這首歌了，我只記得從開始唱之後，就常有人點唱這首歌。青峰的歌每一首背後都有一個故事，有時候我也在想，是怎樣的一個故事可以讓青峰寫下這樣的一首歌呢？

### 阿龔 小情歌

這首曲子以平台鋼琴演奏。要仔細聆聽才有強弱聲響和不太穩定的節拍喔！還編寫了模擬絃樂四重奏（兩把小提琴加上兩把中提琴）來外掛，不過這次的編制似乎不大受歡迎，在後製時都被收起來了。這樣的音樂似乎都會促使人尋求它簡單的一面，就像大家嚮往聽到〈頻率〉的少量樂器版一樣，〈小情歌〉絕對不是用浩大的音波來充塞聲響的，這種定律倒是只適用在流行音樂吧。在藝術音樂當中哪有這種改來改去的道理，作曲家在開始就能把所有的配器、曲風以及調性節拍都設定好，要不然近代作曲家為什麼要用那麼多複雜的結構來表達。音樂是我們的語言，各種情感的完整體現。（編者按：阿龔真不愧是剛交出論文的人啊！龔老師你好！！）

Already, small love song  
To quarrel, raise cup, to love control temporarily  
Innumerable, downstart, Marchance song

small love song



04 (MARK) 符號!

這是在字眼中有多個數不清的符號與標點  
學會把很多事可以解 成為更多數不清的符號計算  
試圖解開出迷途 不定是如作者都從得到的結果定確

### 家凱 符號

寫這首歌的時候我正開始上廣告系雙主修的課程，同一學期也上了普通心理學，剛好蘇打綠也加入心理學大師劉家凱，當時我的世界充滿很多符號，傳播理論拆解許多傳播符號，心理學也在拆解符號的問題。家凱也常常用這樣的角度跟我討論事情，所以有一次我在圖書館唸書念累的時候寫了這首歌，當時我還坐在家凱對面，念的就是心理學，不過這首歌倒是跟家凱沒啥關係就是了。

「雨滴在滴，月亮在亮」一開始討論的是中文語言上，同字不同詞性(名詞與動詞)的問題，而面對眼前許許多多的符號，別人的言語、肢體、表情，我們都用自己的方式去理解，但常常在製碼與解碼的過程中出現更多不同的解釋，這就是有誤會摩擦，又或是更多創意變化，每個人與每個人的交情認識不同的地方。每個創造的過程當然不會相同，對我來說旅行可以得到能源，對佛洛伊德來說夢境可以解出經驗，對我的朋友來說喝酒得到的是暫時忘卻或醒醒後的失憶的體會，而在我面前的每一個你又怎麼解開，解開你的笑容、皺眉……等等背後的意義呢？從自己與外界每一個人的關連，寫到英文的部份則是在描述兩個人相處的小動作，至於歌詞中曖昧的空間，就交給讀者自己想像啦！

這首歌錄音的時候讓我灰頭土臉，嗆哲要用非常非常輕的口氣去表達一種力度，最後嗆哲很滿意，我卻覺得自己表現很差，最後把嗆哲惹毛了對我說：「你們這些會唱歌的人真的都很討人厭，唱成這樣還不满意，是要我們不會唱歌的去死囉！」然後我就不敢再反駁了。到現在，我還滿意這首歌的成果啦，這首歌也成為我心愛的前幾名。這首歌本來很擔心混亂的橋段，直到錄音結束才讓人放心，我非常喜歡阿福木吉他solo以及與鋼琴低音對話的部份，英文橋段彈的midi是我的得意之作，請大家多多注意最後一段副歌合聲高音的部份！

### 小威 符號

「吟遊詩人悠遊在塵世中，聽著風輕柔吟唱著各式詭異的甜酸苦辣。」如此簡單的歌，編曲卻比想像中還要複雜許多。錄音過程經過好多修改，最後完成了一個很酷的版本。本來在橋段的部份我編了很誇張的solo，後來因為整首歌的味道而修改掉了，但我不後悔，因為這首歌的橋段換了一個我覺得比較適合的方式去詮釋，我覺得一個好的鼓手應該要會隨著歌曲的味道做取捨，而不是一味的執著在表現自己的技術。(編者按：小威你寫錯字，是「味」不是一「味」！還搶金不味啊！)

### 寶儀 符號

這首歌的Bass應該算是比較不龜毛、比較直接簡單的，中間的Bridge本來小威打出一個比較跳出來的節奏，但不夠接近這首歌的感覺，後來嗆哲突然玩起電腦裡的音色，青峰進來彈了一些音，就這樣把中間那段與原本完全不一樣了，打破了我們原本編曲的固定模式，後來大家都很喜欢這樣的改變，但錄完時赫然發現天亮了，公車都開始跑了！

### 阿福 符號

簡單的前奏，是用新玩意-新的麥克風收。我喜歡這樣木吉他的感覺，輕輕不油膩，tone很讚的聲音。這首歌是首很豐富的歌曲，歌詞的意義很深遠，生活中很多東西都可以結合成意義，而這些意義是由人去賦予出來的。我最近在讀一本書，裡面談到禪學的「空性」也就是這個意思，大家認識的蘇打綠，你把蘇打綠三個字拆開，並不能成為什麼意思，而對於不認識蘇打綠的人，對於這三個字也沒有意思，而他成為你們認識的蘇打綠，是因為你們聽過我們的音樂，喜歡我們的作品，才會具有意思。所以蘇打綠本身並不代表什麼。只是一個三個字所組成的詞。

(編者按：阿福想必是想竊取家凱教授的地位！)

這首歌出現少有的木吉他solo，再加上阿寶適時幫我補足一些地方，讓間奏不致於太過空，反而感覺很豐富。而這首歌每一段都有驚喜，假使沒聽到最後，你可能就錯過了驚喜。

### 家凱 符號

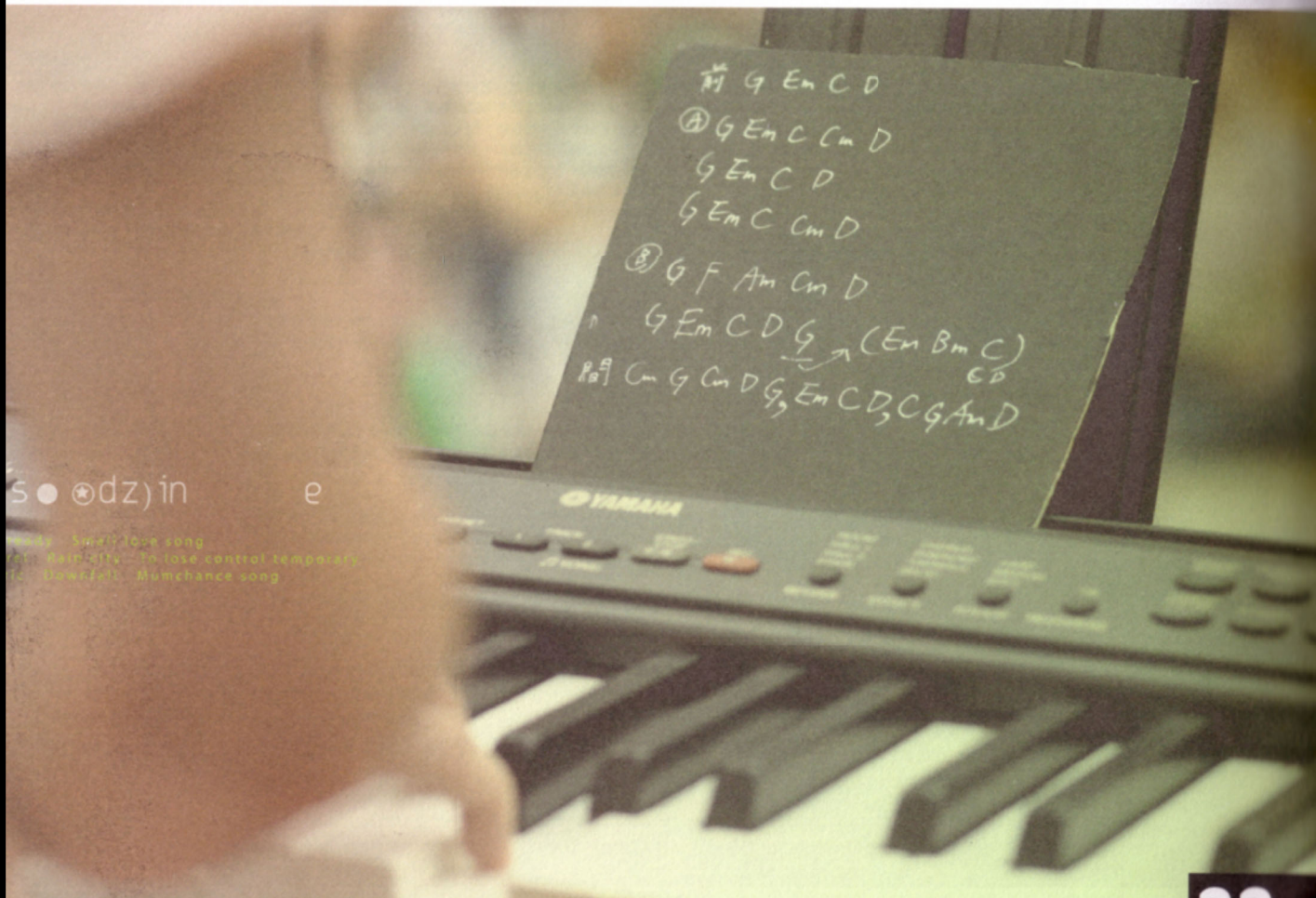
符號是整張專輯中我編曲編得最好的一首。在這首歌之中，我們對於編曲做了許多的嘗試，包括一些合成音效的加入，或許將來蘇打綠的樂風可能會往一個連自己都沒有想過的方向前進。這首歌在錄的時候，在某一個段落中，我彈了六、七把吉他，有趣的地方是，每一把吉他都不太一樣，卻是合在一起，就好像一個樂團每個樂手表現得都不太一樣，卻也可以合在一起。我很喜欢solo後半的部份，阿福的吉他好像退了一步，但其實讓阿寶的鋼琴可以進一步，他們合在一起的感覺很棒，而且木吉他solo是一件有趣的事情。

### 阿寶 符號

個人認為自己中提琴的部份出現的恰如其分，不過並不會有人發現中提琴躲在哪兒的。這首作品有幾個特性讓我一直把它排在首位：

- (1) 恣意的吟唱性：調性表現得相當自然，旋律起伏也很有銜接、一致性。
- (2) 平均的和聲系統：沒有詭異的和聲出現，這裡有一個見解：修飾(或改造)平凡的和聲來得比直接鋪設複雜的和聲有趣多了，而且成效通常也會比詭異的聲響更明亮。
- (3) 豐富的結構：未經刻意編排的旋律走向在每一個段落以不同的面貌呈現，聽起來重複性不高，從頭到尾一氣呵成。一首樂曲整體如出一轍時，完成度就會比拼貼的效果高出許多。

(編者按：阿寶音樂老師畢業論文格式出現)



s • (dz) in e

Music - Sweet love song  
 (1) Main title - in case control temporary  
 (2) Slowly - Romance song



# Microcosm

我們的表演，從對著台下被我拉來加油的同學，漸漸多了一些陌生人，  
欣賞的眼光又或是質疑的眼神，反覆懷疑自己到認同自己。  
台下的人逐漸越來越多，他們從呆呆聽著，到笑著搖擺著，  
到跟著大聲唱著，到大聲尖叫著鼓勵著……

s • @dz)in e

在符號拆解之後  
回到恢復的軌道前  
有一首歌要轟炸你的腦袋  
試圖考驗你的耳朵！〈暫時失控〉

〈被雨困住的城市〉是小宇宙的其中一站  
如果你被〈暫時失控〉嚇到，那來安慰大家一下，這是一首比較凝定的歌曲  
困住二字看似負面，但其實在歌曲裡面是寧願永遠被困住的  
被困在一個幸福的宇宙中，是很棒的一件事

暫時失控 / 被雨  
困住的城市

Already Small love so  
Microcosm To quarrel Rain city To lose control temporary  
Alphanumeric Downward Amplitude so

(TO LOSE CONTROL TEMPORARY  
RAIN CITY)



在被雨困住的城市之後 已經算是一個熱鬧小廣場  
很多人對〈已經〉這首歌的印象都停在全國廣播台歌的台語版  
但其實這首歌的原版是很嚴肅的討論「改變」的話題囉

一首第一次由藝備開場的歌曲 開頭很有氣勢 到了結尾的部份更是磅磅  
阿寶的中提琴以及家凱的電吉他 使得〈已經〉這首歌成為小宇宙中的羅馬競技場

## 07.08 NOISY (ALREADY)

已經 / 吵



### 青峰 暫時失控

這首歌初我一拿到的時候，第一個感覺是：「靠！這首歌比漂洋還難唱」，音域很寬廣，又有很多乍聽相同的樂句，但其實前後其中一個音偷偷差了一個全音，要唱準不太容易，很有可能自以為唱對了，可是根本是錯的，不過不服輸的我，唱了幾遍反而很有成就感，最後把橋段的最後一個音改掉，比小威原本寫的還高五度，跟他拼了。我記得唱這首歌的時候，最後一遍副歌的「吼」讓峰哲起了雞皮，這就是峰哲在recording notes中提到的雞皮事件以及好man的原兇。這首歌同時也是我跑到ptt上要大家叫我合音王的原因，我很喜歡這種跟主旋律完全無關的合音，彷彿跟主旋律吵架或爭寵，甚至讓他有幾乎覆蓋的感覺，也是我自以為可以製成一種失控的感覺，有一部份的靈感來自王菲一首我很喜歡的作品「假期」。

### 小威 暫時失控

關於這首歌，應該說是連創作過程都很失控的一首歌，其實我也忘記當初是怎麼寫出這首歌了，就只記得我一個人坐在電腦前面彈著吉他，彈著彈著就開始亂彈，腦子一陣混亂之後就擠出了這首歌，我記得剛寫完的時候只覺得這應該會是一首很「吵雜」的歌，讓聽的人有一種「看著別人發洩情緒」的感覺，後來我進而希望可以讓聽歌的人也有個抒發情緒的通道。這也是我們很久以前就開始在很多地方演唱的歌曲，是我擅長的曲風，或者應該說是「我喜歡它聽起來的樣子。」我常常被團員笑說「別人的歌都打得很好，就是自己的歌都亂打。」其實我自己知道，是我對自己的歌曲寄望很大，結果又是想太多，哈哈。不過峰哲很厲害，他就是有辦法將這首歌曲控制在失序的邊緣，又可以保持這首歌該呈現的味道。(編者按：小威亂講，根據其他五位團員的說法，當時大家笑小威的是：「小威自己的歌都編得特別用心，別人的歌都隨便打！」)

### 藝備 暫時失控

暫時失控我照著我原本的編曲錄的很順，因為前後情緒起伏很大，後面很high就很需要punch，幾次彈下來我居然慢慢沒力，整首歌要持續彈好幾次實在有困難，所以我記得也錄的很快，錄完這首歌心情很澎湃，整個變得很High！

### 阿寶 暫時失控

我我一定要偷偷地告狀，我覺得小威寫的歌曲，他自己都有把鼓偷偷編的很特別。這首小威也很棒，跳躍性、節奏性、power都很足。我們兩個果然是哥倆好，往往他鼓打的好，我彈起節奏也格外起勁。家凱的前奏，大家可能會覺得莫名其妙，但也是一種暫時失控，就跟他有時候莫名其妙發出冷箭射向大家一樣。蘇打綠的歌曲，我們大家在編曲時往往不會安於過順就好。常常會試一些有的沒的，大家有聽出來嗎？我們有偷偷加減拍子嘍，哈哈，請用心去聆聽，樂器組們也是很認真的。最後還有稱讚青峰的合音，不虧是合音王。

### 家凱 暫時失控

小威這首歌，從第一次彈奏開始，我就對這首歌很有感覺，我還記得那時候我們在和平東路上的玩家樂團，小威已經事先把和絃和段落進行e-mail給大家，主歌和絃的進行有一整段和Red Hot Chili Peppers一模一樣，當然聽起來完全不一樣。暫時失控電吉他的部份就是從這裡開始的，我從Under the Bridge中得到了一些靈感，希望前奏有「另一首歌」的感覺，就像一小段我的獨奏，接著在進入暫時失控。這首歌也經過秀秀的啟發，我記得是第二次在政大舉辦School Rock演唱會，那次秀秀是我的指導老師，在編曲方面給了我很多建議，其中暫時失控就是那時候的作品，他告訴我「不只是刷一個和絃而已，你就好像在唱歌，也要有旋律」，某部份的編曲就是那時候留下來的。進錄音室更動最大的，還是solo，原先的solo並沒有像現在這樣有張力，但這首歌的solo讓我想了好幾個禮拜。恰巧錄音這陣子正推出了Stadium Arcadium這張專輯，Dani California這首歌的尾奏讓我心癢很久，我也想要有這種會讓人印象深刻的solo，結果最後我嘗試使用娃娃器，至於有沒有讓人印象深刻，就見仁見智了。(後來錄solo時我才發現專注程度會影響自己的表現，在錄音的時候可以彈出來的東西，事後不一定可以有那麼好的表現。)這陣子在錄音室錄音總是會看到日出，常常是拖著很疲憊的身離開錄音室，但心情是很滿足的，慢慢地錄音室白板的空格愈來愈少，也愈來愈逼近暑假。有時候日出時我可以回到自己的小窩關起門窗睡覺，有時候得要到醫院去做晨班的工作，這陣子黑眼圈愈來愈重，背也愈來愈痛。不只我是這樣的過，我們團員也都是這樣的過，我們的老大峰哲也是這樣的過。我也愈來愈熟悉進錄音室，也愈來愈自在，機器和我也愈來愈熟，錄完音後的今天，其實有些懷念這種感覺。

### 阿寶 暫時失控

這首歌曲表面有種格格不入的感受，可是接觸久了竟然有種奇幻的刺激感。我覺得這次總是要重複這幾句話，在這張專輯裡我好像更有一種點綴的效果，比如說這首歌我也選了「適當」的地方加入鋼琴聲，而沒有像比如說當時《漂洋》我就彈了一堆，但最後好像只是混在其中。整體來說對比非常強烈，不過到了最後好像略顯混亂了些(這是比較含蓄的說法)。我個人比較喜歡垂直式的和聲進行，這樣會有比較多情感交集，整體一致的情況下印象會更深刻。然而交錯式的進行也不置可否，但通常有一些方法可以依循，比如模進、反行、卡農等等的，蘇打綠的音樂裡倒是完全沒有這些東西，我的重點是這麼多的樂器加上大量的合音，乍聽下很爽快(就像喝了汽水)，但是唱出來的是什麼東西實在是很難掌握，如果一個交響樂曲沒有準則地演奏，就沒有互不改變永久流傳的具體風格了！

### 青峰 暫時失控

這首當初我一拿到的時候，第一個感覺是：「靠！這首歌比漂浮還難唱」，音域很寬廣，又有很多乍聽相同的樂句，但其實前後其中一個音偷差了一個全音，要唱準不容易，很有可能自以為唱對了，可是根本是錯的，不過不服輸的我，唱了幾遍反而很有成就感，最後把最後一個音改掉，比小威原本寫的還高五度，跟他拼了。

我記得唱這首歌的時候，最後一遍副歌的「吼」讓啤哲起了雞母皮，這就是啤哲在recording notes中提到的雞母皮事件以及好man的原兇。這首歌同時也是我跑到ptt上要求大家叫我合音王的原因，我很喜歡這種跟主旋律完全無關的合音，彷彿跟主旋律吵架或爭寵，甚至讓他有幾秒覆蓋的感覺，也是我自以為可以製造一種失控的感覺，有一部份的靈感來自王菲一首我很喜歡的作品「假期」。

### 小威 暫時失控

關於這首歌，應該說是連創作過程都很失控的一首歌，其實我也忘記當初是怎麼寫出這首歌了，就只記得我一個人坐在電腦前面彈著吉他，彈著彈著就開始亂彈，腦子一陣混亂之後就擠出了這首歌，我記得剛寫完的時候只覺得這應該會是一首很「吵雜」的歌，讓聽的人有一種「看著別人發洩情緒」的感覺，後來我進而希望可以讓聽歌的人也有一個抒發情緒的通道。這也是我們很久以前就開始在地方演唱的歌曲，是我擅長的曲風，或者應該說是「我喜歡它聽起來的樣子。」我常常被團員笑說「別人的歌都打得很好，就是自己的歌都亂打。」其實我自己知道，是我對自己的歌曲寄望很大，結果又是想太多，哈哈。不過啤哲很厲害，他就是有辦法將這首歌曲控制在失序的邊緣，又可以保持這首歌該呈現的味道。(編者按：小威亂講，根據其他五位團員的說法，當時大家笑小威的是：「小威自己的歌都編得特別用心，別人的歌都隨便打！」)

### 馨儀 暫時失控

暫時失控我照著我原本的編曲錄的很順，因為前後情緒起伏很大，後面很high就很需要punch，幾次彈下來我居然慢慢沒力，整首歌要持續彈好幾次實在有困難，所以我記得也錄的很快，錄完這首歌心情很澎湃，整個變得很High！

### 阿福 暫時失控

我一定要偷偷地告狀，我覺得小威寫的歌曲，他自己都有把鼓偷偷編的很特別。這首小威也很棒，跳躍性、節奏性、power都很足。我們兩個果然是哥倆好，往往他鼓打的好，我彈起節奏也格外起勁。家凱的前奏，大家可能會覺得莫名其妙，但也是一種暫時失控，就跟他有時候莫名會發出冷箭射向大家一樣。蘇打綠的歌曲，我們大家在編曲時往往不會安於通順就好。常常會試一些有的沒的，大家有聽出來嗎？我們有偷偷加減拍子，哈哈，請用心去聆聽，樂器組們也是很認真的。最後還有稱讚青峰的合音，不虧是合音王。

### 家凱 暫時失控

小威這首歌，從第一次彈奏開始，我就對這首歌很有感覺，我還記得那時候我們在和平路路上的玩家練團，小威已經先把和弦和段落進行e-mail給大家，主歌和副歌的進行有一段和Red Hot Chili Peppers一模一樣，當然聽起來完全不一樣。暫時失控吉他的部份就是從這裡開始的，我從Under the Bridge中得到了一些靈感，希望前奏有「另一首歌」的感覺，就像一小段我的獨奏，接著在進入暫時失控。這首歌也經過秀秀的啟發。我記得是第二次在政大舉辦School Rock演唱會，那次秀秀是我的指導老師，在編曲方面給了我很多建議，其中暫時失控就是那時候的作品，他告訴我「不只是刷一個和弦而已，你就像在唱歌，也要有旋律」，某部份的編曲就是那時候留下來的。進錄音室更動最大的，還是solo，原先的solo並沒有像現在這樣有張力，但這首歌的solo讓我想了好幾個禮拜。恰巧錄音這陣子正推出了Stadium Arcadium這張專輯，Dani California這首歌的尾奏讓我心癢很久，我也想要有這種會讓人印象深刻的solo，結果最後我嘗試使用娃娃器，至於有沒有讓人印象深刻，就見仁見智了。(後來練solo時我才發現專注程度會影響自己的表現，在錄音的時候可以彈出來的東西，事後不一定可以有那麼好的表現。)這陣子在錄音室錄音總是會看到日出，常常是拖著很疲憊的身軀離開錄音室，但心情是很滿足的，慢慢地錄音室白板的空格愈來愈少，也愈來愈靠近暑假。有時候日出時我可以回到自己的小窩關起門窗睡覺，有時候得到醫院去做晨班的工作，這陣子黑眼圈愈來愈重，背也愈來愈痛。不只我是這樣的過，我們團員也都是這樣的過，我們的老大啤哲也是這樣的過。我也愈來愈熟悉推出錄音室，也愈來愈自在，機器和我也愈來愈熟，錄音後的今天，其實有些懷念這種感覺。

### 阿慧 暫時失控

這首歌曲表面有種格格不入的感受，可是接觸久了竟然有種奇幻的刺激感。我覺得這次總是要重複這幾句話，在這張專輯裡我好像更有一種點綴的效果，比如說這首歌我也選了「適當」的地方加入鋼琴聲，而沒有像比如說當時《漂浮》我就彈了一堆，但最後好像只是混在其中。整體來說對比非常強烈，不過到了最後好像略顯混亂了些(這是比較含蓄的說法)。我個人比較喜歡垂直式的和聲進行，這樣會有比較多情感交集，整體一致的情況下印象會更深刻。然而交錯式的進行也不置可否啦，但通常有一些方法可以依循，比如模進、反行、卡農等等的，蘇打綠的音樂裡倒是完全沒有這些東西，我的重點是這麼多的樂器加上大量的合音，乍聽下很爽快(就像喝了汽水)，但是唱出來的是什麼東西實在是很難掌握，如果一個交響樂曲沒有準則地演奏，就沒有亙古不變永久流傳的具體風格了！



### 青峰 被雨困住的城市

這首歌寫給一個很像家人的朋友，在我驚慌失措的大三給我很大的幫助。每次對看的時候，都覺得自己被你看穿，口頭上有時候逞強不承認，心裡卻有被說中的感覺，然而又因為心防不敢聽自己心裡的聲音，所以歌詞寫「看著我看著你的眼眸……我不敢聽，聽著我的心虛；我不相信，心都被你摸清」。這個朋友常常騎車載我，在他背後是一件很安穩的事情。在被雨困住的城市裡，覺得雨就像一道透明的牆，像一個玻璃缸，自己好像在其中游動的生物，所以才會用金魚比喻。

這首歌的錄音成果是在練團的時候錄的，當時只是先隨便唱一遍demo讓阿福彈吉他，沒想到最後就用了。(編者按：原來平時就是用生命在唱歌啊！)

### 小威 被雨困住的城市

這首歌是我最愛的一首歌，整首歌我沒有參與任何製作，但是當我聽到成品的那一天早上，我一個人坐在房間落淚。有一種感動，不是悲傷，是溫暖的感動，聽著這首歌，我的腦海裡一直浮現過去一整年，我跟我的團員們一起經歷過的種種酸酸甜甜，竟一時鼻酸。錄完這首歌之後，我最喜歡一邊騎車一邊聽「被雨困住的城市」，同時心裡期待著天空剛好有點綿綿細雨。

### 馨儀 被雨困住的城市

沒有我，阿福彈的好好聽，我對錄這首歌的vocal印象深刻，那天我拿著DV拍到青峰唱這首歌的精采畫面，在裡面雞皮疙瘩都起來，聽起來青峰唱的很輕鬆，但看起來他卻像是用了全身的力氣在唱歌，啤哲說青峰唱歌很好看，我那天徹底的感受到。(編者按：果然是用生命在唱歌啊！)



### 阿福 被雨困住的城市

這是一首十分抒情的歌曲，歌詞和旋律都很好聽和簡單，可以做的很大氣，也可以讓它很小品，最後我們決定由木吉它來表現。這首歌我彈了兩把吉他，但音色的選擇就很重要，因為在這首中的木吉它已經不再是很難聽見，而是以它為主軸。就當我在苦惱音色的時候，幸運的事情發生了。政大吉他社的學妹(怡君)買了一把有名的琴，santa cruz。這把吉他的音色真的很棒，於是我把它放在第一把吉他的位置，相信它可以很優美地陪襯著青峰的美聲。間奏部份我編曲的概念，是要區別主歌的節奏。八分拍的安排，加上簡單的幾個音，和另一把吉他隨性拍的配合下，營造出雨滴細細落下，偶爾還會有一些積在屋簷上的大雨滴落下。口風琴的加入，讓歌曲顯得更為寬廣，而且口風琴還是青峰自己吹的。尾奏部份很有趣，我當時錄了三個版本，一為亂搞版，也是後來定案的版本；一為安全版，就是把前奏在彈一遍而已；剩下最後一個為營造氣氛版，我選擇了一個十分溫暖的和弦，當作結尾的和弦，當然最後聽到的是第一個亂搞版本。我可能到現在也忘記我彈哪幾個音了。(編者按：其實還有個色情版，中間有青峰問阿福和馨儀的口白。口白的大意是：「阿福來，來媽媽這裡，好乖好黑，馨儀來，來爸爸這裡，嘿嘿嘿……」)

### 家凱 被雨困住的城市

這首歌的吉他，好像是從傍晚開始一直到隔天亮才錄完，真的是天亮，阿福和我走出錄音室時，似乎是快六點，錄音室旁小路已經出現了濃霧，殷勤地招呼我們買早餐，但我已經沒有力氣了，騎上機車快步離開。那天晚上還有一個人比我們更走得沒力氣。啤哲好像在四點左右就打開錄音間的門，露出難得的不好意思的臉：「那我先走了…」阿福和我跟他說好之後在那邊復了半小時，我們就像兩個棄嬰一樣，有種無依無靠的感覺…我離開錄音室的時候還在擔心是否阿福錄了一晚的吉它可以用嗎？對於這些我總是很緊張的。這首歌後來的部份，我幾乎都無法參與。一則是步入錄音室的尾聲，我的電吉它仍有許多部份需要花心思，另一個更重要的部份，是因為家裡出了一些狀況，我得回家幫忙，很可惜，也很無奈。在那一陣子，青峰傳了個簡訊給我，意思大致是台北現在下著大雨，就是座被雨困住的城市，希望我還好，那時候其實我很感動。第一次聽到被雨困住的城市是在我大四的女巫店中，一首青峰應形曲目的歌，團員們都不知道，只有阿福和青峰兩個人偷偷準備。(編者按：蘇打綠啊，你們感情也太好了吧！很感人耶！)



### 蕾蓀 已經

這首歌的原始版是英文，當時是寫給一個綽號叫做「大嘴」的學妹，內容就是在寫介紹我這一個幽默可愛又漂亮的學妹，在我的大學生活裡扮演一個很重要的角色。後來改寫成中文版的，是在寫變動的世界和自己。這首歌雖然短短兩分鐘不到，可是快把大家都搞瘋了，最後幾小節小威的鼓跟阿福的吉他到一個極速，但是鋼琴有一部份是我彈的喔！

### 馨儀 已經

這首歌雖然很短，但因為錄Bass的時候，我們正忙於蘇打綠網站大改版以及政大影音實驗室的合作，所以我請其他人先錄，反而Bass排在很後面的順序錄。當時我一直很想用比較硬的Tone來彈，在錄的過程中有嘗試到我非常喜歡的聲音，不過阿福建議先用純粹的音色，之後再用電腦修，比較不那麼冒險，一分鐘多的歌，錄起來很輕鬆，我用很簡單的節奏，加一些比較俏皮的音，很開心也很快的完成了。

### 小威 已經

這是一首只有一分多鐘的歌，但是越短的歌曲，越是需要更多的創意去陪襯，我們在這首歌裡面放了很多創意與技術。我期待聽的人可以在這首歌中找到「新鮮」的感覺。這也是一首很有蘇打綠味道的歌，每個團員都可以說是好好「展技」了一番。

### 阿福 已經

短短的一首歌，卻讓我練到天明無怨尤。在去年某一次女巫店表演時，第一張製作人秀秀就跟我和小威說，第二張是阿福製作，節奏組會被操的很慘，果然，32分音符的挑戰就出現在我面前，當然小威也沒好過到哪裡去，阿福更不用說，最後大家發瘋式的狂轟，錄的很辛苦，但是出來結果果真很high，大家可別被這首歌的長短給欺騙到。

### 家凱 已經

已經跟小宇宙是同時期的歌，同樣是女巫店前夕準備的，雖然這首歌只有短短兩分鐘不到，但是段落卻跟一首四、五分鐘的歌一樣地繁複。錄音之前我本來以為這首歌輕鬆解決的歌，結果鼓、貝斯、木吉他和鋼琴錄完之後，我就發現這真是一首難搞的歌。在我覺得這首歌難搞之前，我想大家都有這樣的困擾吧？這首歌的速度對小威來說是個很重的負擔，但他還是做出了結尾那種16分音符連音的鼓點，很屌，阿福也在阿福的建議之下錄出了和小威同進退的刷扣點，阿福更是很屌，彈出了那麼快的鋼琴，而馨儀也在所有技巧性的包夾之下以簡單的點綴出了重圍，直到這時候我才意識到，糟糕，這首歌其實很有挑戰性。後來聽了Franz Ferdinand，他們每一首吉他都很怪，但卻讓人印象深刻。好吧！要搞怪就來吧！一直到這首歌我仍然秉持著想簡單一點的方式來詮釋這些歌曲，我認為這是一個處理編曲甚至於是處理人生難題一個很好的方向。這首歌我最得意就是副歌我彈的是DoReMiFaSolFaMiReDo！

### 阿龔 已經

第一次聽到這首作品是在女巫店的樣子，當時我還在告假中，所以聽到的感覺是令人莫名其妙的「段落」。時至今日，這首歌成為專輯中的其中一首音軌，對我來說它仍然是一個「片段」，稱不上是一首「曲目」。作為一個片段沒有什麼不好，我以前也寫過由幾個片段組成的雙鋼琴曲（那次得了超高分哈哈），但是重點就在這裡。這就是流行音樂跟藝術音樂（我所謂的藝術音樂就是古典音樂囉，因為古典音樂裡面也有各種時期之分，所以現在都統稱藝術音樂）最大的差別了。在我們的領域當中，奏鳴曲多麼龐大、完整、難以創作，練習曲兼顧多少技巧、調性和實際的運用，這些在流行音樂裡都一概被摒棄，剩下的大多是拼貼（現代音樂作品的忌諱）、模仿或取樣。我並沒有對於這首歌有什麼意見，我接收到的就是一種「概念」的表達，其他的包括張力、堆砌以及醜陋，就沒那麼需要鑽牛角尖啦！

小威的歌都高的很高，低的很低，不過這首歌雖然也是如此，卻好唱多了。這首歌我在練團的時候錄下來的版本，竟然就一次成功被阿龔用進專輯裡頭了，雖然我一度抗拒，不過後來也被說服了，只是沒有錄音，心中會過意不去，但就音樂的考量來說，這個練團的版本也真的沒什麼不好，只好接受阿龔不讓我重錄的決定了。

這是我在蘇打綠成立之後寫的第一首歌，也是我這輩子寫的第五首歌。故事的背景，我試著描述一對同居戀人，一方在清晨的時候忽然驚醒，看著身旁熟睡的人，漸漸失去熱情的從每天爭執與摩擦中慢慢累積了許多灰燼，好幾次想乾脆就這樣默默起身收拾行李率性地離去，卻往往在正要行動的同時，又不斷想起身旁那人的美好。於是在這樣的掙扎中，內心默默地發出雷鳴與吶喊。這首歌，既是在描述這樣困苦，也試圖從中找尋出口。我在錄音的時候，其實很心煩意亂，忘了是因為什麼，但這樣的心情正好幫助了我完成這首歌，該說是時機恰巧嗎？

雖然這不是第一次錄有Slap的歌，我還是在Slap上卡了許久，雖然錄音的家凱在旁邊一直說「我可以幫你剪剪貼貼」，但我還是堅持要自己彈好（最後還是稍微有向阿龔屈服啦！），這首歌的音色也是調了好一陣子，我很希望自己Bass的聲音在整首歌裡有增加一些辨識度但又不搶戲。

這首歌的鼓真的很好聽，中間那段阿龔亂入也是某次練團玩出來的結果。木吉他以簡單明瞭的刷扣去襯托鼓的跳躍性，BASS利用蘇打綠音樂裡少見的slape技巧，加上阿龔這時亂入，呈現吵而不亂的感覺。這次錄音，學到最多的就是一些跟鼓在音樂上的互動，偷跟老團學了幾招，這裡偷偷地用上，可以讓大家聽的時候好好發現看看哪裡的節奏變了，哪裡節奏變了。

吵和暫時失控算是同期的作品，早在許久之前我就已經確定了編曲。這首歌是這張專輯中我唯一在錄音室錄的歌，似乎是在木吉他和貝斯錄完的那天晚上，我就在錄音室錄好了，這也是專輯中第二首錄的歌。吵這首歌從我加入蘇打綠之前，老打綠們就已經唱過，一直到今天現在版本，其實有了很大的差異，我想除了各家手法不同之外，前人的東西也是有許多一直留在蘇打綠之中讓打綠，有時候覺得蘇打綠的東西不只是打綠自己的創作，除了製作人和一些前輩會給意見之外，我們每個人聽的東西也都影響著我們的創作和編曲，甚至於影響我們對音樂的態度，做音樂真的是一件很有趣的事情。說到吵，我就不得不說，（編者按：怎麼大家都有這麼多不得不說啊？）小威在吵和暫時失控中，他的鼓相當複雜而且難打的，就不知道是不是自己的創作要編得精細一點阿？（編者按：小威亂講的事實，再一次得到印證。）

不得不說，在這張專輯中《符號》、《背著你》和《吵》就是我最喜歡的首三首曲目，而且《吵》這首歌還是因為朋友囑咐我才開始聽的，竟然也帶來之前《符號》所出現的幾點特色，旋律飛揚，且具有對比度。而這首歌裡面終於不能免俗地加入了藝術音樂的取樣！但是並非像之前《是我的海》那樣剪裁整段的旋律線條，這次僅取用了一小句共12個音，取材自美國作曲家柯普蘭的作品《阿帕拉契之春》，使用在中間的間奏部份，由中提琴銜接到歌聲主題所演奏的琶音。歌曲最後部份的絃樂則是一時興起胡亂轟的，不知道對這首歌造成了什麼樣的影響，還是聽到歌聲結束就趕緊跳到下一首。大家有空就聽聽看我辛苦疊的絃樂吧，總共有八層囉，每一層的速度都不一樣，最後結尾也分此結束，超亂的，也很符合「吵」的定義（自認為）。

### 青峰 吵

### 小威 吵

### 馨儀 吵

### 阿福 吵

### 家凱 吵

### 阿龔 吵

Already Small love song  
Microcosm To quarrel Rain city To lose control tem  
Alphanumeric Dawnfall Munchance song





Microcosm.....

背著你

# BEHIND YOU

## 青峰 背著你

這首歌寫的是分手的畫面，在離開情人後，原本兩個人一起做的事，一起讀書、一起寫字傳紙條，最後只剩下自己一個人做著一樣的事情，然後再一個人穿下耳洞紀念(有人說分手就要穿耳洞)、一個人在不用掩飾的時候選擇沈默，才能大方露出傷感的表情。然後在剩下的日子裡，若有一點快樂，又因為自己竟然有的快樂感到難過，也為了不能在分享快樂而難過。最後只能在夜深人靜的時候，不斷消費回憶，買來更多眼淚。錄這首歌的當天，是世足賽的冠軍賽，所有人都專注於電視，只有我一個人默默錄音，晝哲也是看電視的空檔才跑進來錄一下，在這種情況下錄音還滿悲情的他們問題，可是沒有人回答我，因為大家都忙著聊天忘了開我的麥克風！我最後還錄到生氣了。

## 馨儀 背著你

錄音的時候，晝哲去開會，遲了一兩個小時都還沒回到錄音室，慢歌如果他沒來我會很不安心，錄的Bass自己都很不滿意，直到他來了之後，有他的帶領和審核，我才放心的開錄。在小情歌之後錄背著你，會有一種沒招了的感覺，既然沒招我就回歸自然，個人覺得這首的Bass非常簡單但誠懇。

Microcosm To quarrel Rain city To lose control temporary  
Alphanumeric Downfall Mumchance song

Beh ind you\_



小宇宙中出現的第三首抒情歌〈背著你〉  
走到這裡 小宇宙翻了身給你背背影  
在別人的背影後面 可以迴避所有眼光 只享受自己的哀傷



### 小威 背著你

我喜歡這首歌，歌詞給我的感覺就好像是默默地在付出著，也默默地承受著所有。每個人都戴著很多面具在過生活，我則常常是用笑來帶過很多尷尬的時刻，即便當時內心波濤洶湧，我還是選擇用笑來掩飾自己。書上說，笑得越大聲的人，如果不是真的快樂，通常就是在掩飾什麼，笑久了，其實也分不清楚是不是真的開心了。到頭來，還是只有一個人的安靜，默默想通了許多事情之後，才能繼續微笑面對接踵而來的壓力與傷痛。

### 阿福 背著你

背著你，是我還在政大男九舍，當時還跟青峰住同一層宿舍時錄的demo。當時聽到覺得這首歌太殺了。簡直是八點檔片尾曲最佳選擇，失戀必備療傷性歌曲。我一定要提出這句歌詞，（不是我認為有點色的那句）「但回憶，供我在夜裡消費」，居然想的到回憶、消費這兩個詞，又讓我對吳青峰的佩服有如黃河滔滔江水，滾滾流來流去。（編者按：！@#r\$%↑%）間奏的氣勢，也是我每次表現很期待的地方，我期待跟蘇打綠一起搖擺，期待整個人陶醉在歌曲裡，期待聽眾也能接受到我們想要傳達的音樂。

### 家凱 背著你

背著你，是我還在政大男九舍，當時還跟青峰住同一層宿舍時錄的demo。當時聽到覺得這首歌太殺了。簡直是八點檔片尾曲最佳選擇，失戀必備療傷性歌曲。我一定要提出這句歌詞，（不是我認為有點色的那句）「但回憶，供我在夜裡消費」，居然想的到回憶、消費這兩個詞，又讓我對吳青峰的佩服有如黃河滔滔江水，滾滾流來流去。（編者按：！@#r\$%↑%）間奏的氣勢，也是我每次表現很期待的地方，我期待跟蘇打綠一起搖擺，期待整個人陶醉在歌曲裡，期待聽眾也能接受到我們想要傳達的音樂。

### 阿龔 背著你

這個曲目是本張專輯原本的非主打王牌，雖然最後脫穎而出也有了影像襯托，但是驚喜的發現這首曲子比《小情歌》的盪氣迴腸有過之而不及、比《頻率》更令人有情感上的起伏感受，會比以一首主打歌的型態而覺得它好聽來得有趣多了，可惜這樣的一層謎面已經被掀開。同樣地，這首作品也有一些絃樂拿來外掛，尤其小提琴更是有點難拉，所以我小心翼翼的把小提琴的部份也搞定了，最後還是被刪掉很多聲部。在錄好音的當時我播放了這幾首外掛絃樂器的歌，有些聽眾覺得這些外掛怎麼有的音在打架，就是有錯音或音不準的意思，我覺得應該是不大合常理的音充斥著，說到這裡我不得不承認我彈奏了一年美國現代作曲家柯普蘭的鋼琴作品，以及聆聽不少蕭氏塔高維契的作品，已經被所有打架的音給洗腦了，正常的和絃對我來說有時是空洞無比，更何況是普普通通的和聲進行，這些聽起來糾結的音對我來說都是必要的！這也就是大概為什麼我的部份都被刪除掉的緣故。

不過好好地接受這首歌的模擬情境，我想這個世界就只剩你和蘇打綠了。



M i c r o c a s e





10  
CRASH  
MUMCHANCE SONG 11  
墜落 / 無言歌

**高福 墜落**  
 《墜落》跟《降落練習存在學生基因》在創作是同時期的作品，兩首歌的主題也都跟矛盾有關，《降落》是說上升的降落，而《墜落》是幸福的墜落。這是我在高三的時候寫的作品。(編者按：哇！七年前了耶！)在《遠到千年》收錄的《墜落demo》比較恬靜一點，而專輯的版本則比較符合《墜落》的本意，聽起來非常輕快開心，同時又有一種詭異奇妙的感覺，沒有固定的和絃走法以及節奏，甚至最後一段的每一小節也都沒有固定的拍數，有一種不穩定，接近於落下的感覺。這首歌和《無言歌》都是我最後錄音的作品，《墜落》的配唱非常順利，過程很愉快，錄音的時候只有家凱在，比較放鬆，錄出來的成果也是我最滿意的兩首。

**小威 墜落**  
 錄製這首歌的時候，本來希望可以用電腦編曲來取代真實樂器的錄音，所以我回家編了一個星期的鼓，但結果，哈哈，大家還是比較喜歡真實樂器的聲音。這首歌不能不提的是阿福很帥，在很短的時間內就搞定吉他的錄音，而且結果讓大家十分驚喜滿意。這首歌是蘇打綠從很早開始就有在練習的歌，放在這張專輯當中，我相信是更加豐富了整張專輯的曲風變化，也很期待聽到大家的反應。(編者按：小威的鼓是在練習錄下來的版本囉！)

**馨儀 墜落**  
 這首歌要錄之前我沒什麼想法，所以我請阿福在我之前先錄，我記得阿福來錄那天晚上，家凱有事，所以就由製作人親自出馬來錄，阿福一來就把他自己在家里編好的兩把民謠吉他放給我聽，我很喜歡前奏，但開錄後，阿福很客氣的只錄了一把就跑出來，最後又被我趕進去再錄那個好聽前奏，錄完後，我對這首歌要怎麼搭Bass就更苦惱了...隔天，輪到我錄Bass，曉哲運到了，於是我自己試了許久，沒想到曉哲一來就喜歡前奏的pattern，我就順著錄下去，在每一段做一些簡單的變化，直到錄到倒數第二段，曉哲突發奇想的四個音平均分配在三拍裡難倒了我，他唱到最後也完全都不一樣了，但也蠻好聽的，我們索性就改成我們都比較習慣但又達到「怪拍」目的這個版本。

**阿福 墜落**  
 這一開始原本是個簡單和絃的歌，其實上一本sodazine好像有說過，簡單的和絃能弄出感人的旋律，是很厲害的一件事。把這首歌和絃改掉是在某一次練團的時候，跟青峰一起搞出來的。一開始利用和旋的按法，讓高把位和低把位的吉他弦律都有線條出現，到最後一個F7，瞬間往下跑成G減，造成符合歌名「墜落」的感覺(希望有成功)。而Solo音的選擇，也以階梯音階的感覺，加上一些半音階，讓整首歌旋律可以連貫起來。中間鋼琴出來的地方，家凱的電吉他用極高把位去表現，他應該會寫吧，所以我不多說，我很喜歡他彈的這段，因為我多半部份是選擇彈四五六弦的簡化和絃，家凱電吉他高音出來很好聽。而那段有一段半音階順降的Bass line，當初這樣編的原因，是因為歌詞：「每一陣煙塵延那種滋味不曾有更動，都怪你太不可捉摸，每一片香薄漾那種天地不曾有停泊，只是你有時太沉默」。順降的音階，想給大家感覺就像第一句和第二句的差別，情緒一層一層的down下去。尾奏高把位的對位是製作人曉哲的點子，很有趣。尾奏拍子的亂變，我只能說，這個團真的是很難猜透。

**家凱 墜落**  
 妙和暫時失控當阿福錄完木吉他的之後，這首歌變成了我心中的第一名(在進錄音室之前，這首歌是我覺得難搞第一名)。墜落讓我有種很舒適的小品感受，但這背後可苦了小威，畢竟bossa nova的鼓並不是那麼容易可以打出感覺的；馨儀在最後一次間奏敲出來跳躍的節奏很特別。總之，這首歌我可以一直聽一直放一直聽。



和被甜蜜「困住」一樣 此首歌是幸福的《墜落》  
 在背著你之後 給你一點甜點  
 墜落到快樂的黑洞





作為《小宇宙》的最後一首歌 這首歌呼應著第一首歌〈You are, you will〉  
 在我們找到小宇宙之後 目的又是哪裡呢？於是請自己心中的小宇宙「帶著我一起飛」  
 同時也呼應上一首〈墜落〉 墜落完了 就是起飛的時刻了  
 所以就變成：「I want to go to where you are……小宇宙……墜落……帶著我一起飛」的歷程  
 而扣掉前後各兩首 剩下的七首歌就成了這一趟旅行的過程了

### 青峰 無言歌

這首歌寫作的來由是一個傷心的背景，而在傷心的時候，什麼都不想說，也沒有必要說，但是這些露骨的話，用英文來說的方式反而不扭捏。情緒到了頂點，只希望心中的那個人帶著自己飛去。歌名的靈感來自於古典音樂家孟德爾頌的無言歌(中譯名)。錄這首歌的時候錄到有點生氣，因為自己的狀況不好，還怪在探班的小路姊姊和豐凱身上(當然，這時候峰哲又要沒好氣的說我無聊。)後來豐凱先離開，我休息的時候看了一下Rufus Wainwright的DVD，再回去錄的時候，竟然一次ok，讓我覺得自己是得到了Rufus的幫助，充電真的有用，也更有感覺。這是我最後一首錄音的作品，最後幾句哼唱到哽咽而顯露的開腔，也被詳實留在歌曲中，就算唱得哭得嗓子都啞了，我堅信在我的小宇宙中，我還是要一直歌唱。(謝謝大家的陪伴)  
 這首歌的合音用一種數學式的方式算好八個交錯出場又隱沒的合聲，想要塑造的感覺並不是轟轟烈烈的交響，而是在「飛」字出來後，所有團員再度加入一起起飛，沿途似有若無的合聲就像飛行中飄過的雲朵或鳥群，又或是遠處飄來不知名的聲響，平穩安靜的飛行後，漸漸劃向遙遠的彼端。想營造的是跳脫音樂結構的意境，而非只是古典樂理可以研究的那麼單純。在關渡錄鋼琴的時候，阿賢很慌亂地說不知道要彈什麼，但不假思索地又彈出了現在聽到的鋼琴，非常厲害，而且當場第一次聽到開奏響起的時候，眼淚已經自己跑了出來。

### 小威 無言歌

整首歌的鋼琴部份全部在峰哲家裡錄製，其中「林媽媽」還有特地貢獻了一聲打擊樂器——正在想點心為大家遞茶水的時候，不巧正在錄音，於是就收到了湯匙敲到杯子的聲音。我非常喜愛阿賢的鋼琴剛進來的那段，簡單幾個音符恰如其分。最後整個樂團一起進來一起結束，完成了這首歌，也交出了一張我們很滿意的作品，隨著最後一個字「飛」向未來與遠方。

### 馨儀 無言歌

原本峰哲要我不要錄無言歌的Bass，他想找大提琴來搭，但最後根本就來不及，我就用了二十分鐘左右自己錄完幾個音的Bass，默默的儲存檔案……

### 阿福 無言歌

無言歌，無延擱。超級催淚的作品，吳青峰很賤，把這首歌放在最後一首。混音完成之後，大家聽著混音作品，從一首愛到最後一首，裡面夾雜著驚喜、回憶、辛苦的汗水，到這首歌情緒頓時全部觸發，原本前面哭的西哩挖拉的人，這一首再加強了後勁，而忍著不流淚的人，這首歌一播，我也只撐到阿賢鋼琴開奏，眼睛就宣告棄守。這首歌，青峰的好嗓子 and 歌唱技巧真是展露無疑。阿賢鋼琴的部份，感覺是另一條旋律線，前面主唱表現，開奏部份鋼琴打掉之前節奏的印象，用另一個方式表現出情感。團出來的地方也很震撼，那個點恰到好處。

### 家第 無言歌

!#\$%# #@\$%# |j|394z:3wu/6%`&@\$%|-S`\$%`#S`

### 阿賢 無言歌

使用平台鋼琴演奏的最末一首！除了尾奏，其他的都是一時之彈（又出現這句話了），我只滿意自己切進來的部份，其他的很可惜，沒有達到峰哲老師原先要幾人大合唱的念頭，反而變成各自分頭進行的和聲，累積的情緒就卡在半空中了。「無言」其實就是對自己作音樂的某種框架、某種標的，只是流行歌一定都要有唱歌的，所以在這裡也不是單純利用音樂來表達無言。我最喜歡的部份是唯一的中文文字句竟然有那樣的開展。在結構上這首歌可以做到相當具有戲劇、交響效果的編排，但為什麼聽了會無言？大概就是因為情緒沒有到頂點而下，而是吊在半空中不知如何是好。



sodagreen / 2  
 帶著你 一 起 飛  
 I want to go to where you are







小宇宙

s ● (dz) in e