

與學生共同探索《島嶼天光》的音樂詩意想像

林子晴*   陳如萍**

(投稿日期：2014/08/15；修正日期：2014/11/07；接受日期：2014/11/10)

摘要

本文呈現教師與學生於通識課堂中，針對 2014 年普遍被認為是「太陽花學運」代表歌曲《島嶼天光》，運用現象學的方法爬梳音樂論述發展中，在行動參與者心裡所召喚的詩意想像。詩意想像 (poetic imagination) 的理論借用自近代心理學大師佛洛伊德 (M. Freud) 及現象學家海德格 (M. Heidegger) 描述藝術家創作藝術作品時所需之心理動力。課程中運用現象學的研究方法，首先以「直覺」的方法讓學生描述樂曲的整體感覺；其次，運用「懸置」與「回歸事物本身」的概念，將樂曲結構做脈絡分析，並選取此曲最特殊的「靜默」樂段，來進行自我書寫；第三，針對歌曲中最有感觸的詞語，進行意向性的討論；最後，引導學生綜合對前三者的激盪，提出超越自我生活經驗及與社會世界互動的詩意關係。學生跨越課堂與運動在音樂詩意想像中凝聚世代主體性，以隱晦的潛意識裂隙為開端，戲劇性地將隱藏於生活世界已見之物轉換為未曾想像過的洞見。使觀者在詩意想像的空間中，投射自身的經驗以理解藝術作品的表現，參與了「詩人（藝術家）所訴說的宛若我心」的詩意創造狀態。

關鍵字：島嶼天光、音樂現象學、詩意想像、社會運動歌曲

---

* 國立臺北大學通識教育中心助理教授（通訊作者，Email: linx0145@gmail.com）

** 嘉南藥理大學通識教育中心助理教授

壹、緒論

2014 年 3 月 18 日，立法院針對「海峽兩岸服務貿易協議」進行審查工作。由於審查過程的爭議，引起立法院外關心此條例的大學生及公民團體不滿，並且占據立法院至 4 月 10 日，展開所謂的「太陽花學運」。部分大專院校相關系所為此宣布停止上課，甚至有為數不少的學生自主性的離開校園，到立法院現場聲援。許多大學教師在此事件影響下，於抗議現場及校園課堂上講演「海峽兩岸服務貿易協議」對於臺灣經濟的衝擊及分析，同樣也引起學生廣大的迴響。雖此事件一開始屬於經濟法律的議題，但因其影響可能擴及社會、政治及文化的層面，並與即將踏入社會的大學生前途密切相關，因此，不管是正面或是反面的意見，都在各種電子媒體中不斷的發酵，並且在人群間不經意的反射其中的情緒。

3 月 23 日晚上，抗議學生不滿政府部門的回應，決定進一步占據行政院，而行政院外的抗議人士也與警方爆發衝突。24 日凌晨 2 點，警方接獲命令，強勢驅離抗議學生及群眾，並於 5 點完成行政院周邊地區抗議人群的淨空。期間發生的推擠及流血衝突事件，將持正反兩方意見者的情緒推到頂點，同時也模糊了原本單純的法律問題。這樣的流血衝突是雙方原先沒有意料到的。事件發生後，學運代表人物之一——林飛帆，向滅火器樂團說：「我現在想到的是，我們需要一點溫柔的力量。」48 小時後，《島嶼天光》歌曲誕生了。3 月 27 日開始，立法院內外出現了現場教唱，臺北藝術大學的學生透過網路專頁與臉書平臺，將拍攝到的「太陽花學運」現場影像剪輯成影片，在 2 個月內 youtube 單一影片點閱數即超過 170 萬人次，這還不包括網路連結分享人次。此歌曲也成為四月中從北到南大專院校串連活動的主角，透過校園的快閃演唱，使未能參與現場的同學，也能感受到改革的柔性訴求。

與《島嶼天光》類似的社會運動歌曲探討，原本涵蓋於「世界音樂與多元文化」課程中的一個單元——音樂與社會的關係。全學期的課程目標強調「田野在身邊」的概念，鼓勵學生參與日常生活中常接觸到的異文化活

動與各式議題，例如：民歌演唱、社會運動歌曲、豐年祭、國際藝術節、海外學生交流活動等，進行民族音樂學式的田野探索，並將觀察心得帶入課堂間進行討論。「太陽花學運」事件因學生的積極參與，打斷了原本「世界音樂與多元文化」的課程規劃，學生主動的在教學網站討論區及私下的交談中，分享學運現場一些感人的音樂。因此，筆者引導學生以切身關心的「太陽花學運」為田野，觀察這個場域中能引起現場人群注意的歌曲，且進一步記錄音樂或聲響如何影響群眾的行為。希望同學從參與活動中，有更深刻的體會，擺脫一般對於「社會運動歌曲」及「大眾流行歌曲」的憤世或俚俗負面印象，將群眾音樂內化成為個人（小我）與社會（大我）情感的連結。

貳、文獻探討

本文詩意想像 (poetic imagination) 的理論挪用自近代心理學大師佛洛伊德 (M. Freud)，以及現象學家海德格 (M. Heidegger) 描述藝術家創作藝術作品時所需之重要想像。最早對於想像力 (imagination) 的探討來自新柏拉圖理論 (Neo-Platonists' Theory)，認為想像力是藝術家 / 詩人從事創作時靈魂的媒介。任何讓人體驗到偉大、卓越及美的作品中，始終貫穿著充滿創新的靈魂，也喚起觀者想像上的愉悅。在浪漫時期的歐洲，詩歌中的想像力大量的被重視與討論，認為自然界的元素能啟發美的感知與創造性詩意的形塑，如同神以聖靈創造宇宙萬物。20 世紀心理學家佛洛伊德認為，從孩童時的扮演遊戲中可以看到詩意想像的型態。孩童的扮演遊戲是模仿成人世界。由於成人已知真實世界的規則與限制，故無法在現實世界中滿足欲求時，便藉由幻想來釋放欲求的緊張狀態。詩人以軟性的自我特性 (soften egotistical characteristics) 創作某種虛擬的作品形式，使讀者在閱讀時，可從自身經驗闡述對作品的情緒 / 潛意識的認定 (identification)，此即為詩意想像的空間。在這個空間中，詩人隱藏自我主觀意念，道破普遍埋藏在心靈深處的願望，而讀者藉由閱讀作品得以釋放生命中無法被滿

足的懸念 (release of tensions in our minds)。詩人提供一個媒介，讓讀者在其中得以免於羞愧的實現個人夢想。因此，詩人的技巧在於運用已知並具幻想性的題材（傳說、神話等），創造出另一種文本，以顯露他人所沒有意識到或被隱藏在可見物質中的深層心靈，使得深層的願望被實現。

同時期，現象學家帶入意義與語言的概念參與想像力在詩歌創作上的討論，並解釋字詞如何在詩歌及文學中創造出新的意義。想像力有助於了解字面意義與比喻之間語意上的「隱喻」形式。透過隱喻的想像，可將原來的字詞語意擴大或甚至浮現出全新的意義 (Zalipour, 2011)。除了隱喻之外，現象學家最重視的「意向性」(intentionality) 脈絡分析也參與想像作用的一部分。意向性涉指我們生活經驗中對於事物存有狀態或語言中所隱含的意識觀點，因此，不同的生活經驗對於不同個體即產生不同的存在意涵。現象學家海德格 (M. Heidegger) 視詩人與詩作為存有 (Being) 的共構體 (co-constituted structure)，而存有便是從詩人及其作品的詩意思象中誕生。他進一步延伸詩意思象到梵谷的繪畫及其他藝術作品，認為藝術作品提供一個路徑，陳述並揭露在世存有的本真。

佛洛伊德及海德格兩位大師皆認為，詩人透過詩意思象以未知的潛意識與裂隙為開端，戲劇性地將隱藏於生活世界已見之物轉換為真理的顯露——新的已知。使觀者在詩意思象的空間中，投射自身的經驗，參與理解藝術作品的表現，並認同「詩人（藝術家）所訴說的宛若我心」(Kidd, 2004) 的詩意創造狀態。

參、研究方法

對於音樂如何傳達人們的情感，可以從音階、調性、節奏、織體、音色、音量、和聲等基本元素切入分析。但是這些專業的音樂分析方法，對於一般不熟悉音樂理論的通識課學生是很大的挑戰。因此，課程改採用現象學研究方法進行討論。

現象學源於德國數學家胡塞爾 (Edmund Husserl, 1859-1938) 追求洞悉

事物本質的哲學思辨方法，他認為達到本質的辦法，就是通過“懸置”（epoché，希臘文，意思為「中止判斷」或「存而不論」）與“還原”（reduction）來瞭解事物的本來面貌（李樹英、王萍，2009）。亦即暫時放下對於事物的先前概念束縛，從自身生活經驗出發來對於事物進行直覺式的提問，從而得出最根本的感受。因此，在現象學研究方法中，開放式的訪談和描述式的寫作是獲取學生對於《島嶼天光》歌曲在「太陽花學運」所體驗到的音樂感受的重要途徑。藉由學生意向性及直覺的書寫感覺，探討《島嶼天光》所帶出的音樂詩意想像。透過以同學為參與者、觀察者及評論人的課堂對話語料，希望將音樂／聲響的詮釋權交還給學生（聽者），而教師僅以啟發者的身分，帶領學生去檢視發現這些音樂／聲響對於學生的意義，而非給出價值的判斷。

在教師與學生皆有「太陽花學運」近期的共同生活記憶下，不論對議題的贊成與否，運用「直觀」、「懸置」的方法讓學生描述《島嶼天光》感受，是具共同脈絡背景的交流。課程討論方式依據的是現象學家克拉克·穆斯塔卡斯 (Clark Moustakas) 所提出的四個主要研究步驟：懸置、還原、聯想、綜合 (Moustakas, 1994)。

1. 懸置，即中止判斷，用「看」和「存在」的開放態度重新聆聽《島嶼天光》，目的是為了去除對發生事件的前見、偏見等看法，直接描述歌曲的整體感覺。
2. 還原，其意義在於「回到事物本身」，並運用適合研究對象的方法來描述體驗。以此樂曲為例，可分為兩個重點討論：不斷反覆的音樂和聲結構與獨特的「靜默」樂段，進行自我感覺之描述。
3. 選取一句最有感覺的歌詞，進行意向性的聯想與討論。
4. 引導學生綜合前三者的體會，進行自身生活體驗的詩意想像與反思。

肆、課堂討論與結果

在這次「太陽花學運」所演唱的眾多歌曲中，來自臺灣南北的同學們首先覺得學運歌曲的傳播力量，來自聽覺上的「動聽動心」，也就是參與

者可以直觀把握的心情主題曲。根據同學的紀錄，學運期間陸續出現有：Dear Mr. President（親愛的總統先生）、亞細亞的孤兒、一隻鳥仔孝啾啾、官逼民反、海上的人、晚安臺灣、島嶼天光等歌曲，令他們覺得很感動。本文的討論發生於 2014 年 4 月 10 日學運退場一週後，讓同學們沉澱心情，再一起分析哪些歌才是心目中「最能代表學運精神」的歌曲。

經由表決，54 位同學中有 36 位同學認為《島嶼天光》（見附錄一）最能代表學運精神。接下來筆者立即讓同學集中精神「聆聽」無影像的《島嶼天光》歌曲，並請同學依現象學研究步驟，寫出下面四個問項：1. 這首樂曲能 / 不能感動你；2. 樂曲整體的音樂特色與有聲 / 無聲樂段的心靈感知；3. 選一句最感動你的歌詞；4. 生活體驗中的音樂詩意想像。以下的討論就以同學回應《島嶼天光》的語料依序展開。

一、懸置：歌曲整體的感覺—這首樂曲能 / 不能感動你

除了 5 位完全沒有表示任何意見的同學外，大部分同學都表示這首歌曲使用臺語歌詞，感覺特別美。這反映出人們聆聽歌曲時，最先讓聲音符號賦予意義的，就是歌詞與使用這種語言讓人聯想到的族群形象。特別是在社會運動歌曲，許多不方便直接表達的話語，往往訴諸母語做為表達的媒介，也將意涵隱藏在非母語者不能了解的辭彙中，例如：「補破網」，以「網」暗指「希望」。再者，透過特定語言的運用，也讓人更能具體「聯想」、「看到」使用這種話語者的特定形象。由於「太陽花學運」主要是為了對抗中國的強勢經濟力量，故在學運現場出現象徵學運精神的樂曲中，似乎都集體潛意識地刻意迴避以中國官方語言—國語來發音，突顯與官方的論述進行反對意見的對話。而以臺語為主要演唱語言，也描繪出參與者以草根文化陳述底層聲音的意圖。

相反的，對於聽不太懂臺語的同學而言，即使經過翻譯，約略知道歌曲的大意，但還是無法理解行動邏輯中細膩的鋪陳。他們自述是因為即使翻成國語，許多字詞仍需以臺語唸誦，才能別透出其寓含的深義。例如：《島嶼天光》中描寫「天光」的狀態，當「天色漸漸光」，是天地微亮透

出希望，而不單純只是早晨太陽出來而已。這一連串有特定文化想像的在地符碼，可以透過寓居在一個共享的生活經驗脈絡下，很快的打入以臺語為母語的人群心頁。這種社會一體性，在我們重新聆聽《島嶼天光》時，才能品味出「本土語言隱喻了改造未來的行動，建構了共同的情感與記憶」。（同學課堂筆記，2014/4/16，以下皆同）

另外，在同學的描述中，我們也發現徹底的懸置並不容易。依照現象學運動的起始者胡賽爾 (Husserl) 的要求，懸置是使現象學成為嚴格科學的基礎（徐輝富，2008）。但有些體驗是根深蒂固的，甚至與事件是相互依存，要完全懸置似乎只是理想的狀態。特別是為社會運動所創作的歌曲，對於曾參與現場活動的聽者，很難不立即聯想到當時的心情、動機、音樂發生的場域等與學運相關事件的種種印象。因此，少數同學仍指出感動的原因是聆聽時「想到當時在那裡的辛苦」、「回憶起學運的點滴，當中看到許多溫暖的人、事、物」、「因為是為這個學運所創作」，以及「因曾參與 FB 上發起的大合唱」。

二、還原：樂曲整體的音樂特色與有聲／無聲中的心靈感知

對同學來說，運動中所演唱的音樂主題廣泛，所指的意義也非常多元；同學往往先是感覺「音樂很有情緒感染力」，最後卻直指「訴求的心聲很動人」。筆者進而向同學提問：是怎樣的藝術形式闡述乃至於演繹了眾人的想法，甚至讓「動聽」的感受達成了某種心靈感應？又是什麼樣的美感形式，創造了怎樣的社會效果，甚至轉變了學運面貌？

（一）樂曲整體的音樂特色：不斷反覆的和聲結構

課堂上，即便大部分同學對於基礎樂理及和聲概念並不清楚，當筆者在鋼琴上演奏《島嶼天光》的和聲時（見圖一），立刻有同學直覺的發現它與圖一所示 300 年前帕海貝爾 (J. Pachelbel, 1653-1706) 的卡農 (Pachelbel Canon in D) 是相似的。

圖一：帕海爾貝爾卡農的和聲結構圖

註：《島嶼天光》運用此和聲結構，讓頑固低音 (G- F#- E- D- C- B- C- D) 做為島嶼背景動機。

此卡農的頑固低音與和聲結構框架，在當代也一直廣受海內外常民曲目所採用，例如：電影海角七號中「無樂不做」、「我的野蠻女友」、「I can fly」等動聽歌曲。這讓《島嶼天光》即便是有著嶄新的歌詞與旋律，但其和聲脈絡仍使聽者「如故地」生成強烈的背景期待。無怪乎同學們普遍認為這首歌曲「(主旋律)音樂還不錯聽，旋律容易記，一見面就可以合唱」，以及「第一次聽，有著莫名的感動，很有希望的感覺」。這種歷來卡農曲調所呼喚出的身體共感，加上臺語聲腔所勾起的鄉土經驗，在腦海中的確創造了一個讓人群身體、歷史行動與在地質感糾纏 (entangled) 的想像論述框架。

頑固低音與和聲反覆的音樂形式，往往讓人可以在心智上輕易地把握樂曲走向，及不斷盤旋縈繞於腦海的效果。不論是否受過專業音樂陶冶，同學在反覆聆聽「如故地」和聲結構時，都能跟隨著這一股四拍子、節奏一致、級進下行及上行的沉穩音形浮動。這份熟悉的印象，對聽者來說其實是打造了一種歷史性、時間差別上的層次想像，亦即在潛意識未被發現的已知旋律基調上，與新生出的主旋律相互交疊，從而使人產生重生的期待感。同時，這個頑固低音的音高起伏，也帶領著我們的耳朵和身體的感覺，一起緩緩起伏，像是在描摹著山脈裡的自然史。如同學所描述，「這（旋律）平緩人的心情，感覺全場人在你身旁，一直唱下去就會越來越團結」；「看看周遭，想想這些人，我們一起沉澱過，再一起等天光」。《島嶼天光》音樂創作者對於主旋律一再出現的編曲手法，也以越來越多聲部的加入及調性的升高，使聲響越加豐富與激昂。

(二) 有聲 / 無聲中的心靈感知

在流行音樂中，副歌往往是歌曲意義的核心，以及最具樂曲張力的重

要旋律。因此在編曲手法上，往往不是一再重複歌詞與旋律，就是以升高調性及加強力度來表現欲傳達之意念。但《島嶼天光》卻在連綿不絕頑固低音的副歌時間感中，短暫的打斷原本副歌歌詞應重複唱的「遮有一陣人（這裡有一群人）」樂句，只讓伴奏靜靜的帶過，形成 6 秒歌手與群眾的靜默（如附錄一，劃底線所示之處）。相較於流行歌曲的副歌，常見不斷忠實反覆的慣用手法，對於聆聽者原本預設的副歌呈現方式而言，顯得相當令人錯愕。它所形成的斷裂無言，將聽者帶入意識流的感知中，開啟了必須面對的未知陷落從而思考自身與外境相遇的處境。若是回顧 MV 紀念影片，此 6 秒所搭配的股份，是群眾聽聞 3 月 24 日凌晨鎮暴驅離過程，難過到說不出話的段落。創作者以應唱「遮有一陣人」的靜默，暗喻學生被驅離消音狀態的抗議之聲。如是的「不唱」類比於「哽咽失聲」，可預測的樂句失落成為空白的難堪，只有器樂的演奏隱喻著主人翁內心的無言哭泣。

先不論後製作者如何詮釋這副歌進行中的 6 秒靜默，純粹以同學聆聽此段落時所描述的情感反應來看，也打破前述主旋律建立在帕海爾貝爾卡農上的和諧想像。它像是島嶼地景上被突然迸發的歷史事件，逆轉了長久以來的時間慣性，甚至連之前表示聽不太懂臺語的同學都描述這幾秒的空白：「好感動，眼淚直流」。這樣的詩意思象來自於人的行動與音樂表徵間一止一動的對照論述，以其他同學的話語來說：像是「沉思中期待音調上揚，整理好自己，有一種即將要一起向前的渴望」、「想像劃破無限黑夜的場面，等待天光再次降臨」。

因此，這 6 秒的靜默，並非只是無聲的休止，而是比「有聲」更有力的在身心上轉換群眾的情緒，像是從「等待／無奈」到「再呼吸／蓄勢待發」。聆聽著伴奏的音樂代替自己說出：「遮有一陣人」，更好比大家站在裂隙谷底一起吶喊，不但真正凝聚了大家的一體感，也似在不斷激越的濃稠時間裡，創造與尋找出可以呼吸的空間。這個心理上的空間，讓人真正有機會看看周遭活生生的手足同胞，並期待一起再出發的力量。詩意思象投射出的歌詞、音樂、身體律動，將原來的歌詞「成做更加勇敢的人」，

轉換成再唱時的「已經是更加勇敢的人」，可以想見當曲調在向上移高調性時，相同樂句所堆積的效應，是從心底擴散出更嘹亮的高亢歌聲。

三、選一句最感動你的歌詞

課程中，請同學寫下最令自己感動的歌詞時，多數同學寫的是「親愛的媽媽」，有些同學甚至描述「其實參與這次運動，最希望得到的是媽媽的諒解」，足見親情在廣泛臺灣社會人群中所扮演的份量。若我們從臺灣整體社會運動歌曲的歌詞創作歷程來看，「親情」一直是撥動社會整體情感的重要語彙。例如早期著名的「媽媽請妳也保重」，到另一首廣為流行的歌曲—林強「向前行」，歌詞中訴說「親愛的父母再會吧」、「原諒不孝的兒子吧」等親情間的話語，都顯示臺灣社會運動的歌曲往往以親情的呼喚來凝聚群眾的力量。在學運現場，可看到斗大的標語寫著：「爸媽你放心，我們很安全」、「孩子謝謝你們，你是我們的希望」。而這類向爸媽報平安、祈求爸媽諒解、表達對家人的牽掛等話語，從抗爭一開始到4月10日的退場儀式，亦常常出現在媒體與學生的訪談中。

另外也有同學選擇「原諒我走不開腳，我要去對抗欺負我們的人」、「為了守護我們的夢，變成更加勇敢的人」、「一直到希望的光線，照亮島嶼每一個人」、「日頭一爬上山，就可以回去啦」做為最感動內心的一句話，我們也可從這些歌詞的選擇發現，其詞義皆隱含從親情出發來希望成為「換阮做守護恁的人」的自我期許。

相較於時間更早的1960年代西方世界，特別是臺灣民主及現代化所模仿的美國，街頭大規模的抗議反種族歧視遊行中，除了示威人群外，總是伴隨著許多揹著吉他的歌手及搖滾樂手，他們以音樂的力量為非裔、少數族群、弱勢團體發出抗議之聲。知名的社會運動歌曲作品，包括：伍迪蓋瑟瑞 (Woody Guthrie) 的 “This land is your land”、彼得席格 (Peter Seeger) 改編自福音歌曲的 “We shall overcome”、約翰藍儂 (John Lennon) 的反戰歌曲 “Happy X’mas (War is over)”、“Power to the people” 等。這些西方的社會運動歌曲，在歌詞的描寫上往往著重於公眾性的訴求，鮮少提

及私領域個人情感的衝突。由此歌詞的指涉角度，也可以呈現出面對衝突時，不同的文化如何選擇情感的敘述模式來點燃群眾的情緒。

四、生活體驗中的音樂詩意思象

海德格認為藝術作品的核心，在於藝術家透過藝術作品使真我 (Being) 顯現，其論點發表於〈藝術作品的本質〉(The Origin of the Work of Art) 一文。文中以梵谷「一雙鞋子」(圖二) 為例，說明如何「回歸物件本身」的分析，以人文的觀點理解藝術品大地存有的狀態。海德格透過對於物件的形式和材質進行現象描述，包括：鞋子由什麼材質所製？製成什麼樣的形式？有什麼用途？什麼樣的場域適用這雙鞋？等不同觀點來討論如何認知物件。他認為詩意思象 (poetic imagination) 為一道傾瀉而下的曙光，啟發觀者重新認識畫中的物件，給出全新的詮釋，並藉由詩意的詮釋敘述，揭露藝術作品顯現的本真。

雖然海德格強調物件「懸置」與「還原」的重要性，但因該物件與觀者已有先前經驗與先理解，才能在「看」的當下做出敘述，也成為詩意思象的基礎。他說：「這是為什麼詩意思象是一種獨特意義的想像：它不是單純的幻想和幻影，而是在可見的熟悉景象中夾雜『異者』的想像。」(Heidegger, 1971)

圖二：梵谷「一雙鞋子」

相同的情況亦可解釋在音樂藝術作品的感知過程。聲音，若沒有聽者的詩意思象與情緒投射，只是一段無意義的物理聲波現象，無法成為可感知的音樂，更不可能成為召喚群眾集體意識的媒介。從學生的課堂聆聽、描述《島嶼天光》的感受，以及討論個人在「太陽花學運」中的經驗，同學們一致都能感受到「音樂不是只為了好聽及不好聽」的使人愉悅的功能，「音樂的力量是很大的」，它能夠「喚起深層的情感」、「使人聽到內心深處的吶喊聲音」、「療癒人們從事社會運動過程的辛苦」、甚至能

「轉換成個人獨一無二的影像」。因此，也有同學描述，從這次的課程描述經驗，體會到其父為何這麼熱愛社會運動音樂，並認為這類音樂「具有文化的價值性，應該被好好保存」。

其次，透過音樂的結構分析，同學也了解到原來《島嶼天光》與其他流行音樂能耳熟能詳，甚至能猜到下一句發展方向的原因，是因為本身的和聲結構在聆聽的經驗中，已成為潛意識中的前經驗，亦即未曾見到的已知。在檢視音樂結構中，跳脫純粹的感性，進入理性的思維模式，不但可檢視自身的美感體驗，也能看到不一樣的東西。尤其是樂曲中「靜默」的這6秒，使人「更加能夠體會歌詞和音樂之中，沒有聲音的部分所帶給人說不出的感受」、「腦中浮現眾人等待的畫面，雖然些許無奈，卻為了一絲盼望而願意繼續守候等待下去」。至於覺得樂曲最感人的部分，在於樂曲鋪陳的手法，「從一開始的鍵盤伴奏，代表緩緩的訴說心中的想法，到了中間刻意留一段純粹的伴奏，不斷的醞釀情緒，接著在升調的部分，將情緒整個帶開，釋放出來」。猶如佛洛伊德所說，讀者藉由情感的認同，透過詩中揭露本真的過程，「釋放心中積鬱的緊張情緒」(Kidd, 2004)。

藉由感性體驗及理性分析《島嶼天光》歌曲後，同學們表示「可以感受到新一代的臺灣人，為了自己生存的土地、國家而奮不顧身的往前衝，很熱血」，同時在歷史的洪流中產生「置身其中，以成為一個臺灣人為傲」的自我認同。也透過歌曲的演唱與事件的發生，將原本「不太關心社會事件」的態度，轉為「想在參與的過程中，證明自己的成長，讓人看見年輕人不是草莓！是可以守護我們的家園的！」

伍、結論

由於服貿爭議在臺灣社會中所產生的激烈撕裂，校園生活中也隱隱呈現出相互的不信任感。對立的言語與爭議性的論述往往易被簡化為政治標籤，但完全的靜默不討論，反而使人與人之間的氣氛更為緊張。筆者從學生關注的社會議題「太陽花學運」出發，帶領學生於課堂上探討社會運動

歌曲—《島嶼天光》對個人及群眾的影響。藉由不受日常現實生活約束的抽象音樂藝術為媒介，聆聽音樂的過程提供了學生沉思的想像空間並與自身經驗進行對話。在現象學懸置與還原的過程中，學生得以釋放現實世界的緊張焦慮，全心地感受音樂聲響結構中的力量。聯想與反思的過程，更使學生理解到自身在新時代與土地間所需承擔的責任。切身的生活體驗與感性的移情作用，使《島嶼天光》成為能穿透議題的載體，而音樂的詩意思象空間也使得人群間的溝通成為可能。

本文除了釐清《島嶼天光》如何給予自身深刻的情緒感受外，更期望進一步啟發學生理解抽象的音樂形式，如何在詩意思象過程中，長時間地感動著臺灣的廣大人群，並推動人群進行歷史實踐的行動。

附錄一

島嶼天光歌詞

作詞：楊大正

親愛的媽媽，請你毋通煩惱我

原諒我，行袂開跔，我欲去對抗袂當原諒的人

歹勢啦，愛人啊，袂當陪你看電影

原諒我，行袂開跔，我欲去對抗欺負咱的人

天色漸漸光，遮有一陣人

為了守護咱的夢，成做更加勇敢的人

天色漸漸光，已經不再驚惶

現在就是彼一工，換阮做守護恁的人

已經袂記哩，是第幾工，請毋通煩惱我

因為阮知影，無行過寒冬，袂有花開的彼一工

天色漸漸光，（只有伴奏）

天色漸漸光，已經是更加勇敢的人（轉調，提高一音至 A 大調）

天色漸漸光，咱就大聲來唱著歌（音量加大）

一直到希望的光線，照著島嶼每一個人

天色漸漸光，咱就大聲來唱著歌

日頭一上山，就會使轉去啦（反覆）

現在是彼一工，勇敢的臺灣人

參考文獻

1. 李樹英、王萍 (2009)。教育現象學的兩個基本問題。華東師範大學學報（教育科學版），27(3)，40-45。
2. 徐輝富 (2008)。現象學研究方法與步驟。上海：學林出版社。
3. Heidegger, M. (1971). *Poetry, Language, Thought*. New York: Harper & Row.
4. Kidd, S. D. (2004). *On poetic imagination: Sigmund Freud and Martin Heidegger*. Retrieved March, 15, 2006 from World Wide Web: <http://www.inbetweenness.com>
5. Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. USA: Sage.
6. Zalipour, A. (2011). From poetic imagination to imaging: Contemporary notions of poetic imagination in poetry. *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 3(4), 482-494.

The Exploration of the Musical Poetic Imagination in “Island's Sunrise”

Tzu-Ching Lin * , Ru-Ping Chen **

Abstract

The purpose of this paper is to explore the musical poetic imagination in "Island's Sunrise," which was the anthem for Sunflower Movement in Taiwan, by using phenomenological method to discuss with students in the general education curriculum. Poetic imagination theory is borrowed from the modern masters of psychology, M. Freud, and of phenomenology, M. Heidegger, who describe the process of the psychological dynamic revelation of the artwork. Both Freud and Heidegger think poets begin with the unknown, which are unconscious or open. Through the poetic imagination, people reveal the truth from their own experience and respond to the works of art as “I am what the poet sees.” The discussion is followed by 4 processes of Clark Moustakas’ phenomenological research methods. It starts from “Epoche,” putting prejudgments aside and writing down personal intuition. Secondly, it uses “phenomenological reduction” method to help students understand the harmonic structure and the special “silent” moment of the song. The third process is imaginative variation by asking students to choose a sentence from the lyrics to analyze the intention and relating it to their own/individual experience. Finally, we integrate the former three processes to let the students

---

* Asistant professor, Center for General Education, National Taipei University

** Asistant professor, Center for General Education, Chia Nan University of Pharmacy & Science

understand the importance of poetic imagination in music and the strong affect social movement songs had on the people.

Keywords: **Island's Sunrise, phenomenological research method, musical poetic imagination, social movement songs**

【作者簡介】

林子晴 助理教授：

美國明尼蘇達大學音樂藝術博士，主修鋼琴，輔修音樂美學教育。俄亥俄州立大學鋼琴演奏碩士，及國立臺北藝術大學（原國立藝術學院）鋼琴演奏學士，現任國立臺北大學通識教育中心助理教授兼學務處職涯發展中心主任。求學期間曾獲美國明尼蘇達大學全額獎學金、傑出國際學生獎學金及俄亥俄州立大學 Gertrude Kuehefuhs 伴奏獎學金。返臺任教後，除積極舉辦音樂會及藝文展演外，教學方面曾獲教育部顧問室現代公民核心能力及客家委員會／新北市客家事務局之課程獎助、國立臺北大學 103 年度教學卓越計畫績優教師、優良通識教育課程獎、慈濟大學共同教育處教學優良教師、教學卓越計畫數位教材獎。研究領域包括：音樂藝術、民族音樂學、美學與人文藝術等相關議題。曾開過之課程有：世界音樂與多元文化、客家音樂戲劇賞析、現代藝術美學、職場軟實力、藝術概論、鋼琴作品欣賞、臺灣音樂與文化、西洋音樂與概論等通識科目。

陳如萍 助理教授：

美國俄亥俄大學音樂藝術博士與大提琴演奏碩士，國立臺北藝術大學（原國立藝術學院）大提琴演奏學士，現任嘉南藥理大學通識教育中心助理教授兼文化藝術中心主任。在美求學期間獲多項榮譽，1994-1999 年獲得該校音樂系大提琴獎學金，教授大學部大提琴與室內樂課程，並擔任弦樂組及音樂學組行政助理。1997 年榮獲該系最傑出助理教學獎，另以優秀成績獲美國國家音樂協會終生會員與威爾森紀念獎學金。2000 年返國後教學方面曾獲教育部 99 學年度通識績優課程，計畫執行團體獲課程推廣類績優團隊；並曾獲嘉南藥理大學 99 及 100 學年度教學優良教師，以及多次創新教材補助。除致力於教學工作外，並積極提琴音樂與技巧、臺灣音樂、藝術行政等藝術相關之議題。曾開設之課程包括：古典音樂欣賞、西方音樂的軌跡、臺灣音樂美學、南臺灣音樂藝術、女性影像藝術家、藝術活動設計等科目。

