

觸動您心靈的音樂之美---以 心理學觀點淺談音樂的移情與聯想

莊敏仁 博士

國立臺中教育大學音樂學系專任教授暨人文學院院長

美國Pennsylvania State University 音樂教育博士

拉脫維亞Daugavpils University 音樂榮譽博士

觸動心靈

- 藝術教育就是情感教育
- 智慧與心靈
- 不同的感受與感動是不同心理層面
- 全人教育培養健全的人
- 有情有義
- 道德教育(moral education)=人格教育
- 人追求 健康與快樂
- 音樂就是靈藥

音樂與情感

- 感情
- 情緒
- 情意
- 熱情

音樂的情感表達

- 不適合當作一種自然語言
- 非一般人常見的符號
- 非繪畫般的描述性的內容
- 自己聽到的感受可能不同於原創者(作曲家所想的)
- 作曲家隨時間不同也會改變想法
- 聆聽者的感動也不同
- Youtube 上的音樂 按讚不同

音樂的自我表達

- 音樂是情感的表達
- 聲音表達情感
- 喜怒哀樂不同情緒
- 音樂所帶給情緒
- 高興微笑、大笑、哀傷落淚、心痛、緊張縮緊肌肉.....
- 還有哪些情緒??????

名曲情緒轉變法 音樂靈藥

- 山本直純 著 吳四明 譯
- 大呂音樂叢刊
- 作者發現
 - 音樂是治療憂鬱
 - 轉換情緒的靈藥
 - 現代人時常情緒低落、心情鬱悶
 - 音樂是可以幫助自己把一切憂鬱、不如意拋開的天籟

音樂移情

- 移情的解釋
- 國語辭典
 - 改變人的情操
- 國家教育研究院雙語詞彙
- 擬情作用 Empathy
- 擬情作用在心理學中指一種以己度人的作用；通常有兩層涵義：指在人際交往中，彼此感情的相互回應，即一個人感知對方的某種情緒作用時，體會其所以如此的心理狀況；如是便要把自己置於另一個人位置上，設身處地體會那個人的心理歷程。
- 擬情作用包含三個要素：一是先排除自己的主觀，正確了解別人的特殊感覺或情緒；其次要有感知的模式以形成抽象的概念；最後則要能將此感覺與情緒表現出來。這三要素形成了擬情作用的一連串過程，缺一不可。

情感遷移

- 假想自己就是.....
- 想像自己融入.....
- 情緒的改變
- 情緒的抒發
- 緊張 (tension) 與放鬆 (release)
- 調整得到平衡

苦行的路

- 王明哲 詞曲 黃俞憲 編曲
- 原曲原創背景
- 疫情衝擊影響
- 音樂的移情作用
- 歌詞 語文的效應
- 曲調 音樂的效應

苦行的路

- 屋暗的路 遐爾遠
- 這是我行過的路
- 風吹日曝 寂寞孤單
- 這是一條坎坷的路
- 坎坷的路 一層過一層
- 堅定意志向前行
- 暗暝的天星 總是遐爾光
- 引彘我人生的路
- 十字架的榮光
- 不時浮出我的夢中
- 引彘我對伊行
- 引彘我向前行

音樂聆賞

- <https://www.youtube.com/watch?v=9bTc9NF1hSI>
- 苦行的路（王明哲詞曲／黃俞憲編曲） - National Taiwan University Chorus

歌詞 語文的效應

- 屋暗的路 遐爾遠
- 這是我行過的路
- 風吹日曝 寂寞孤單
- 這是一條坎坷的路
- 坎坷的路 一層過一層
- 堅定意志向前行
- 暗暝的天星 總是遐爾光
- 引焮我人生的路
- 十字架的榮光
- 不時浮出我的夢中
- 引焮我對伊行
- 引焮我向前行

曲調 音樂的效應

- 台語的語韻與音樂音程的效應
- 無意義歌詞La，音樂流暢，如飛翔般
- 調性的轉換C大調→降B大調
- 調性往下降低???

音樂聯想

- 國家教育研究院雙語詞彙
- 聯念論 **Associationism**
- 由一事物想到另一事物的過程稱為聯想(**association**)，把聯想看作心理生活基本原則的理論，即是聯想主義或聯念論。

國家教育研究院雙語詞彙

- 古希臘哲學家柏拉圖(Plato, 427~347 B.C.)主張靈魂有**回憶**存於理型世界中「**理型**」(idea)的功能，**回憶**則靠**聯想**來活動，有關聯的觀念，或因相近，或因相似，都有助於回憶的恢復。
- **回憶**可以由相似的事物所引起，同時也可以由不相似的事物所引起，這是有關**聯想**的接近律和相似律的最初描述，也是後世所謂接近聯想和相似聯想的起源。

國家教育研究院雙語詞彙

- 亞里斯多德(Aristotle, 384~322 B.C.)認為**回憶**是主動的，**聯想**對回憶頗有助益，人回憶事物是由所憶者與某種經驗彼此相似，或在時空上接近，或成對比（即相反）。**相似、接近、對比**等聯想律構成了觀念聯結的條件，對於現代心理學中有關學習理論的觀點影響頗深。

台灣---咱的寶貝

- 蘇郁修 詞曲 蔡昱姍編曲
- 歌詞的聯想
- 音樂的聯想

台灣---咱的寶貝

- 溫暖的山風陣陣咧吹
- 吹著晟咱大漢的土地
- 咱的心惦置這
- 跟著祖先的腳步
- 開墾希望的前途
- 斟酌聽母親的聲
- 詳細看美麗海岸
- 台灣啊
- 是阮心愛的
- 阮永遠的寶貝

音樂聆賞

- <https://www.youtube.com/watch?v=gUi-TKQP2Po&t=48s>
- 成大校友合唱團 - 北團 - 台灣 咱的寶貝 - 成大合唱團
六十周年團慶音樂會

聯想

- 透過符號的傳達
- 畫 (視覺藝術的符號)
- 話 (文字或口語)
- 城裡的月光

城裡的月光

- 每顆心上某一個地方 總有個記憶揮不散
每個深夜某一個地方 總有著最深的思量
- 世間萬千的變幻 愛把有情的人分兩端
心若知道靈犀的方向 那怕不能夠朝夕相伴
- 城裡的月光把夢照亮 請溫暖他心房
看透了人間聚散 能不能多點快樂片段
城裡的月光把夢照亮 請守候它身旁
若有一天能重逢 讓幸福撒滿整個夜晚

音樂聆賞

- https://www.youtube.com/watch?v=luiwcWg_BrI
- 青韻合唱團 城裡的月光

你的話與畫

- 說出寫出.....
- 畫出.....
- 聯想出.....

分享與祝福