

吳慈菁

出生：民國六十年生

學歷：交通大學音樂研究所

現職：草屯國中音樂班

曾發表之作品：「夜與沉思」、「六重奏」、「風」

獲獎紀錄：「風」獲得YAMAHA創作比賽佳作；「夜與沉思」於國家音樂廳亞洲作曲家協會春秋樂展演出；台北人室內樂總監李春峰先生之邀，於國家音樂廳演出委託作品「六重奏」

聲樂曲 第三名 相思、清夜吟、卷頭詞

創作理念

1. 合唱曲「相思」

樂曲解說

合唱曲「相思」取自鄭愁予詩集：船長的腳步

詩詞如下：

我底，你底，在遙遠的兩地，
卻如對口的剪子，絞住了……
莫放進離愁吧，莫放進歡愉吧，
只要輕輕地 把夢剪斷，
你一半，我一半……

全曲以愉快的氣氛表達愛情的喜悅。雖相隔兩方，但思念之情卻將兩方拉近。忽遠忽近，快樂中帶點難過，難過中又有幾分甜蜜。

曲子以合唱及獨唱的形態出現。其中，合唱除了傳遞出表達文字意義的傳統角色之外，更突顯人聲音色，增加為樂器色彩之一。

在此，合唱及獨唱，以音色及音量的區別、對比，時而扮演相思兩方遙遠，但有時獨唱卻又如喃喃自語，合唱卻又如內心澎湃洶湧的吶喊。

曲終鋼琴又將主題覆述，彷彿澎湃洶湧之情猶在內心燃燒，只是時光飛逝，一切盡在不言中。

2. 「清夜吟」

歌詞源自宋朝邵雍所作之「清夜吟」：

月到天心處，風來水面時，

一股清意味，料得少人知。

詩中之甘甜美好，猶如飲水，冷暖自知。

「水」「風」「月」「天」是自然的意象。

曲中以音樂的意象勾畫出自然景象中的「水」「風」「月」「天」。

最後，再將意象的聲音轉化為情緒上的表達。

使自然景象轉借為情緒上的舒暢甘甜，將曲子的集中性，

更恰當的掌握。

3. 重唱曲「卷頭詞」

元朝 羅貫中的三國演義「卷頭詞」是這樣的：

滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。

是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。

白髮漁翁江渚上，慣看秋月春風。

一壺濁酒喜相逢，古今多少事，都付笑談中。

生命的生生滅滅，任誰都無法逃避的。

曲中有英雄的自豪，也有遺世獨立的歸隱生活。自豪中帶著幾分滄桑，

歸隱中，帶著幾分愜意。什麼才是真正的人生？

看來，古今多少事，都付笑談中。

相思

鄭愁予 詞
吳慈菁 曲

Soprano

mf 你 你 你 你 *f* 我底你 我底你

Mezzo-Soprano

mp *cresc.* ----- *f*-----
我我我底你你你底 我我我底 你你底我我我底 你你底 我底你底 我底你底

Tenor

p *cresc.* ----- *f*-----
你你你底 我我我底你你你底 我我我底 你你你底我我我底 你你你底 我底你底 我底你底

Baritone

p *cresc.* ----- *f*-----
我我我底你你你底我我我底你你你底 我我 你你 我我 你你 我我你你

Alto

Piano

mp
> >> > >>
> >>> > >

5

S

mf 我我我底 你你你底 *p* 遙遠遙遠 遙遠兩地

Mez.

mf 我我我底 你你你底 *p* 遙遠遙遠 遙遠兩地

T

Bar.

A

mf 我 底 你 底 在 遙 遠 的 兩 地

Pno.

mp *mf*

8

S
f 我 你 我 我 我 遙遠 遙遠 兩地

Mez.
f 我底 你底 我 我 我 我 遙遠 兩地 遠 兩地

T

Bar.

A
mf 卻 如 對 口 的 剪 子

Pno.
f *mf* *p*

10

S *mp* 絞住了 絞住了

Mez. *mp* 絞住絞住 絞住絞住

T *mf* 對 口 的 剪子剪子剪 子

Bar. *mp* 絞住絞住絞住絞住 絞住絞住 絞住絞住 絞住絞住絞住絞住

A *f* 莫 放 進 離 愁

Pno. *mf*

accel. -----

13

S *f* 莫 放進歡——— 愉吧 歡愉 吧 *p* *f* 歡愉吧 歡愉 歡歡愉愉愉 歡愉歡歡愉g愉

Mez. *p* 莫 放進歡愉歡愉歡愉歡愉歡愉歡愉歡愉歡愉歡愉吧愉愉愉吧 愉愉愉愉吧愉吧吧吧 歡吧吧吧歡吧吧吧愉愉愉愉愉愉

T *mp* *mf* *f* 歡歡歡歡 歡歡歡歡歡歡歡歡 歡愉歡愉歡愉歡愉歡愉歡愉歡愉歡愉

Bar. *mp* *mf* *f* 愉愉愉吧 愉愉愉吧 愉 愉吧愉吧愉愉吧吧愉愉吧吧愉愉吧吧

A 吧

Pno. *p* *mp* *mf* *f*

A tempo

17

S *f* 你一半 *f* 你一半 *mp* 你一半

Mez. *f* 你你一半 *f* 你一半 *mp* 你一半

T *p* 我一半 *p* 我一半 *mp* 我一半 *p* 我一半 *mp* 我一半

Bar. *p* 我一半 *p* 我一半 *mp* 我一半 *p* 我一半 *mp* 我一半

solo, light, slowly, free tempo

A *pp* 只要輕輕地 把夢剪斷了 A tempo

17

Pno. *f* *p* *f* *p*

21

S

Mez.

T
ff 我一半

Bar.
ff *mf* *mp*
我一半 我一半 我一半

A

dim. ----- *accel.* -----

21

Pno.
f *pp* *f* *mf* *pp* *mp* *pp* *ppp* *fp* *pppp*

清夜吟

吳慈菁 譜
邵庸 詞

Mezzo-Soprano

Piano

Mezzo-Soprano

Piano

mf *p* *mf* *pp*

p *mf* *pp*

pp *mf* *pp*

ten ten * ten ten

Mez.

Pno.

free tempo

6 月 到 到 天 心 處

6 月 月

pp *p* *accel. rit.*

6 ten ten ten ten

Mez. 10 $\text{♩} = 54$

月 到 天 到

Pno. *p* *mf* *f* *ff* *mp*

Mez. 16 *rit.*

到 天

Pno. *p* *pp* *mp*

Mez. ♩ = 112

21

Pno.

21

21

ten ten ten ten ten ten

Mez.

27

mf 月 月 到天 心

Pno.

27

p (*p*)

ten ten ten ten ten

Mez. 33 處 *mf* 月 月 到 天 心 處

Pno. 33 *f* *mp* *p* *mf* *p* *mp*

Mez. 40 風

Pno. 40 *mp* *mf* *p* *mp* *f*

♩ = 80

Mez. 48 風 風 到 水 面 時 風 到 水

Pno. 48 *sf* *mf* *p* *mf* *f*

Mez. 48 風 風 到 水 面 時 風 到 水

Pno. 48 *sf* *mf* *p* *mf* *f*

Mez. 54 面 到 水 面 風

Pno. 54 *mp* *p* *mf*

Mez. 54 面 到 水 面 風

Pno. 54 *mp* *p* *mf*

Mez. 58

水- 水- 水----- 風-----到 水 水

Pno. 58

mf *f* *mf* *p* *f*

Mez. 63

水 水 水 風----- 月-----

Pno. 63

f *p*

Mez. 67 *mf* 天明處 *f* 一股清 意味 料得少 人知

Pno. 67 *f* *mf*

Mez. 72 風

Pno. 72 *p* *f* *mp* *mf* *f*

Mez. 77

Pno. 77

股

mp

p

pp

rit.

80

81

Mez. 81

Pno. 81

清 意 味 料 得 少 人

mf

82

83

84

Musical score for voice and piano. The score is in 4/4 time and consists of three systems. The first system is for the voice (Mez.) and the piano (Pno.). The voice part starts with a whole note on G4, followed by a half note on F4, and then a whole note on E4. The piano part starts with a whole note chord of G2, B1, and D2, followed by a half note chord of G2, B1, and D2, and then a whole note chord of G2, B1, and D2. The second system continues the voice part with a half note on D4, a half note on C4, and a whole note on B3. The piano part continues with a half note chord of G2, B1, and D2, and then a whole note chord of G2, B1, and D2. The third system concludes the voice part with a whole note on A3. The piano part concludes with a whole note chord of G2, B1, and D2. The score is marked with measure numbers 86, 86, and 86 at the beginning of each system. The lyrics are "(人)" and "知".

A

Bar.

Pno.

5

6

6

7

subito p

accel.

ff

pp

* < < < < < < <

A

Bar.

Pno.

8

8

ffz

pp

mf

f

p

mf

11

A

Bar.

Pno.

mf

6

6

6

7

mp

3

3

3

3

f

subito p

subito p

$\text{♩} = 80$

13

A

Bar.

Pno.

$\text{♩} = 88$

13

ff

pp

leg.

*

15 *Tempo rubato*

expressivo

滾 滾 ----- 長 江 ----- *mp* ----- 東 ----- *accel.* ----- 逝 ----- *rit.* ----- 水 -----

Bar.

Pno.

$\bullet = 76$

19

A

東 ----- 逝 ----- 東 ----- 逝 ----- 水 -----

Bar.

東 ----- 逝 ----- 水 ----- 東 ----- 逝 ----- 水 -----

Pno.

mp *mf* *mp* 3 3 *fz*

*Tea * Tea * Tea * Tea Tea * Tea * Tea * Tea * Tea Tea*

* 23小節 □ 踏板 踩住，拍打鋼琴內部的高音區域琴弦

A

Bar.

Pno.

24

6

p *mp* *p* *mp* *mf* *mp*

浪花 浪花 浪花 * 浪花 浪花 浪花

A

Bar.

Pno.

31

浪花——浪花 滔 盡 *mf* 英雄——盡——

浪花 浪花——滔 浪花

31

p *mp* *mf* *f* *mp* *mp*

浪花 浪花 浪花 浪花 浪花 浪花 浪花 浪花 浪花 浪花

A

36 *mp* 浪——花——滔——盡—— 英——³——

Bar. *pp* 浪花浪花浪花 *pp* 浪花浪花 浪花浪花 滔 浪花 滔 浪花 ⁶

Pno.

p * *pp* *p* *mf* *mf* *p* *mf*

Tea * *Tea* * *Tea* * *Tea* * *Tea* *

A

40 (英)³—— 雄——

Bar. 滔—— ? 滔 盡 英 雄—— 英 雄——

Pno.

mf *f* *subito p* *mp* *mf* *ff*

Tea 8 3 3 * 3 *Tea* 3 *Tea* 3 *Tea*

A

滾滾長江水 滾滾長江水 滾滾長江水

Bar.

滾滾長江水 滾滾長江水 滾滾長江水

Pno.

A

滔 盡 英 雄

Bar.

水 滾 滾 長 江 水 長 江 水

Pno.

51

A

是非成 敗 轉 成空

Bar.

Pno.

55 = 52

A

青山依舊在 幾度夕陽紅? 幾度夕陽紅

Bar.

青 山 依 舊 在 幾 度 夕 陽 紅

Pno.

58

A

Bar.

Pno.

白髮魚翁 江渚上 江渚上

白髮魚翁 江渚上

60

A

Bar.

Pno.

慣看秋 月

江渚上 慣看秋 月 春 風

mf *p* *mp*

63

A

春 風

Bar.

3 3

秋 月 春 風

Pno.

* *tea* *tea*

68

A

Bar.

6 7 5 5

一 壺 濁 酒 喜 ----- 相 逢

Pno.

tea tea tea tea

A

72

古今多少事 都付笑談中

Bar.

Pno.

72

8^b-----

Detailed description: This is a musical score for a voice and piano piece. The voice part, labeled 'A', is written in a treble clef and contains the lyrics '古今多少事 都付笑談中'. The piano part, labeled 'Pno.', consists of two staves. The upper staff is in a treble clef and features a complex melodic line with many beamed notes and slurs. The lower staff is in a bass clef and contains a harmonic accompaniment with chords and moving lines. A marking '8^b-----' is present at the end of the piano part, indicating an octave shift. The score is numbered '72' at the beginning of both parts.