

長安門

维杰 · 乌帕德亚雅
第二交响曲

全球首演

2017年11月13日，
星期一晚7点30分

北京音乐厅

中国国家交响乐团合唱团

南音歌唱家：蔡雅艺

男高音歌唱家：丹尼尔 · 肖斯托克

指挥家：维杰 · 乌帕德亚雅

欧洲首演

2017年12月11日，
星期一晚8点

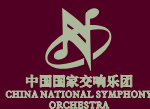
维也纳金色音乐厅

维也纳大学爱乐乐团

南音歌唱家：蔡雅艺

男高音歌唱家：丹尼尔 · 肖斯托克

指挥家：维杰 · 乌帕德亚雅

长安门

乌帕德亚雅·维杰第二交响曲《长安门》是一次贯穿中国多个朝代历史与文化的音乐之旅，作者将西方交响音乐技巧、合唱技巧与中国传统音乐、文学及哲学思想融合在这部作品之中。长安门(长安的大门)长安门是中国古代唐朝时期的都城，同时也是丝绸之路的起点，长安门字面意思便是长治久安之门，长治久安对于今天的世界也十分重要。这是一部运用西方交响乐和合唱技巧结合传统中国音乐、文学和哲学的一部作品。长安是现代城市西安的旧称，它是维杰·乌帕德亚雅的第二部交响曲，此作品由大型交响弦乐队、16声部的合唱团和两个独唱结合成的。作品分为四个乐章，时长大约75分钟。

在中国的声乐传统中，音乐旋律跟随语言的声调而创作，这种传统已经有几千年的历史。这种与语言有关的独特传统在过去的几十年里被忽视了，并且从来没有在交响乐曲中使用过。《长安门》努力地恢复这个独特的传统，赋予语言最重要的意义。乌帕德亚雅发展出一种新式的对位风格，严格遵循语言模式。这不仅用于独唱部分，同时也用于合唱里，这是首次将中国传统吟唱、语言与音乐和声结合到一起，并建立一种新音乐对位风格。

作品中有四种中国传统乐器和四位演(唱)奏家：一位南音演唱家，一位中国打击乐器演奏家，一位古筝演奏家和响盏演奏家，响盏是中国南部福建省的一种不知名的打击乐器。这些传统艺术家们常在国外做展示但是却很少在国内展示，因为现今国内很少听众听这些中国传统音乐了。

第一乐章采用中国哲学家孔子《论语》中的原文。其中有一个乐章名为“五常”，表述的是五种美德：仁、义、礼、智、信，而乐章里使用5/4拍象征这五种美德。孔子所推崇的这五种美德能在今依然能在中国不同层次的社会人群中找到，这些美德构建着中国社会群里最基础的单位和并成就了今日的成功。论语到书声朗朗与激进的音乐形成对比，代表着大约2.600年前周朝后和春秋战国时期出现的这种哲学理念及解决这些困惑的愿望。这种混乱现象随着秦朝的出现，剧情归于和谐。

第二乐章“渴望”是根据《诗经》的诗歌而创作。《诗经》是中国最古老的诗歌汇集本包含305首诗已经有3.100和2.600年历史了。诗歌可以分为《雅》、《颂》以及表达人们的日常生活和愿望的《风》。95%的诗歌是四言诗。这些诗歌古时候是由编钟，鼓和编磬作伴奏。此作品试图遵循原有的诗歌慢节奏的传统，采用有韵律的器乐配上声乐和声进行。这也反映了诗歌作家的情绪和量度，对于作曲家来说就像描述着情人的心跳。古代作家用最简易的文字在诗歌里自由表达他们的情怀。所以此乐章是四个乐章当中最个性化的一个乐章，作曲家要求他的中国演奏家们要犹如过去古人一般敞开心扉地抒发情怀。第二和第三乐章中采用了源自福建的传统音乐(南音)。这种风格在古时候通过丝绸之路到达意大利，并成为西方音乐发展里“颤音”的来源。

第三乐章是根据传统南音歌曲《出汉关》采风而创作的。此乐章相结合了汉代两个反映女性的社会地位的真实故事。作曲家选择了这首歌来展示女性在过去曾被当作一种商品，而当今中国社会思想文明，女性得到与男性平等社会地位。

第一个故事是关于汉代的王昭君，古代四大美女之一。汉元帝想纳选后妃，王昭君和许多年轻女子被选入宫，皇上凭借丹青来选拔自己中意的后宫妃子，所以贿赂画师自然就变成常见的事情，当时负者为后选姑娘们画丹青的画师毛延寿，因未得到昭君的贿赂而将之画得丑陋而无缘面圣，最后留在冷宫。第二部分讲述，随后匈奴首领拜见汉元帝，表达他有和汉朝和亲的意愿，以结永久之好。汉元帝尽召后宫妃嫔，王昭君挺身而出，慷慨应诏。元帝大惊，不知后宫竟有如此美貌之人，意欲留之，而难于失信，亲手把昭君送给遥远的匈奴首领。这是中国历史上最著名关于昭君出塞的一个故事。这首歌表达了一个女子离家的悲伤，同时也透露当时中国封建社会的重要结构信息。普通话有四个声调，而南音拥有七个声调。

第四乐章文字选中国自哲学大师老子的《道德经》。“道”这个词的意思是“保持自然界平衡的方法”，整个乐章一直围绕着这个主题。他的哲学思想着重柔和，温柔、善良，尤其是世界的和平以及与自然界的和谐相处，这比以往任何时候都更需要。这个和谐观念包含的不仅是国家之间，还有与自然界全面的和谐和平衡。

第二主题，我们经常会用到“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之”的寓意。就像水一样，真正的“道”永远是不变的，最终会克服一切侵略和暴力。音乐再一次描写关于不稳定的战争时期，如同现今人类破坏大自然，犹如我们与大自然的战争。终曲部分，《论语》的主题会重现，表达出最崇高的境界为安宁。音乐描述了当今人类的冲突动荡和纠结，并渴望得到安宁。借此回顾孔子和老子出生的年代，与释迦牟尼佛相差只有几十年，在人类历史上，他们出现的时间虽然不长但却深深地影响着以后人类的思想。