

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

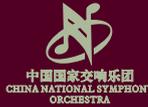
维也纳金色音乐厅

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

维杰·乌帕德亚雅第二交响曲《长安门》是一场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和合唱技巧与中国传统音乐、文学及哲学思想融在这部作品之中。长安(今西安)，是中国古代唐朝时期的都城，也是丝绸之路的起点。“长安门”的字面意思是长治久安之门，这是一个对当今世界也十分重要的概念。此作品的编制由大型交响弦乐队、十六声部的合唱团和两个独唱组成。作品分为四个乐章，时长大约七十五分钟。

在中国的声乐传统中，音乐旋律往往根据中文的声调而创作，这种传统已经有几千年的历史了。过去的几十年里，这一和语言有关的独一无二的音乐传统常被人们忽视，并从未在交响乐曲中使用过。《长安门》呈现了这一音乐传统，语言被赋予以最重要的意义。乌帕德亚雅严格遵循语言模式，使用一种新式的对位风格，这个风格不仅用于独唱部分，同时也用于合唱。乌帕德亚雅的新对位风格，首次将中国传统吟唱、语言与音乐和声结合到了一起。

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鲜为人知的打击乐器。由于中国听传统音乐的人很少，这些传统艺术家们很少有机会在国内演奏，他们更常在国外演奏。

第一乐章“五常”表现了中国思想家孔子的《论语》，“五常”指五种美德：仁、义、礼、智、信，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如今依旧体现在中国社会的方方面面，它们也是中国统一和繁荣的精神根基。在本乐章，阅读《论语》的朗朗书声与激进的音乐形成鲜明的对比。约两千六百年前，周朝末期社会动荡不安，在这样的背景下，产生了《论语》对秩序和安宁的渴求。当时混乱的局面随着秦朝的建立而结束，也是在秦朝，文字实现了统一。

第二乐章“渴望”是根据《诗经》的诗歌而创作的。《诗经》是中国最古老的诗歌汇集，包含三百零五首诗，创作于距今三千一百年到两千六百年前。《诗经》中不仅收录了“宫廷诗”，也收录了表现寻常百姓生活和愿望的诗歌，其中百分之九十五的诗是四言诗。这些诗歌古时候是由编钟，鼓和编磬作伴奏吟诵的。这一乐章延用了吟诵传统中的慢节奏，使用有韵律的器乐和声乐和声。这样的风格再现了诗歌的情感和韵律，乌帕德亚雅解释说，它们就像情人的心跳。在《诗经》中，爱和渴望都用最简单的文字被抒发出来，表达出中国古老文化中的情感和自由。因此本乐章是四个乐章当中最自由的一个乐章，作曲家请中国音乐家们像古人一般自由地抒怀演唱。第二和第三部分采用了源自福建的传统音乐“南音”风格，这种风格通过丝绸之路传到了意大利，并成为西方音乐发展里“颤音”的来源。

第三乐章是根据中国南方的传统音乐“南音”创作而成的，此乐章通过两个真实的故事，反应了汉代女性的社会地位。和四声的普通话相比，七声的南音比普通话多了三个声调。作曲家选择了这首歌来展示女性在旧社会的地位之低，就像一种商品，而在当今的中国社会，女性得到了与男性平等的社会地位。

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，皇上借画像来选择自己中意的后宫妃子，所以贿赂画师的事很常见，当时负责为候选姑娘们画像的画师毛延寿，因未得到昭君的贿赂而将之画得丑陋无比，昭君因此无缘面圣，被留在冷宫。第二个故事讲述了随后匈奴首领拜见汉元帝，表达他有和汉朝和亲的意愿，以结永世之好。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，拱手将昭君送给遥远的匈奴首领。昭君出塞是中国历史上最有名的故事之一，它表达了一个女子离家的悲伤，也是研究中国当时社会结构的重要史料。

第四乐章“道德经”的主题源于中国思想家和道家宗师老子的思想。“道”这个词的意思是“自然平衡的规律”，整个乐章都围绕这个主题展开。老子的思想中强调柔和、温柔和善良，尤其强调世界的和平以及人与自然的和谐相处，此刻的我们比以往的历史更需要这样的思想。和谐的观念不仅限于国家之间，还有人与大自然的和谐和平衡。

本乐章的第二个主题是水，“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”是不变的，最终会克服一切侵略和暴力。音乐再一次描写了如今战乱不断、时局动荡的世界，并且将人类对自然的破坏诠释为现代的“战争”。终曲部分，《论语》的主题会重现，表达出世上最崇高的境界是安宁。音乐描述了当今人类内心的不安，以及对安宁的渴望。孔子和老子出生的年代，与释迦牟尼佛相差只有几十年，人类历史上这短短的几十年，深深地影响了后世全人类的秩序。