

Vijay Upadhyaya

SYMPHONY NO. 1

祈祷者的旗帜

2013年至2014年，为了创作大型的音乐作品，我压缩了国际指挥方面的工作。这首第一交响曲《祈祷者的旗帜》于2014年7月完成，并同年于12月11日在维也纳进行首演。这是一部大型的音乐作品，其编制有一个大型交响乐团及4-8个声部的混声合唱团，其中还需要有3个声部的女声合唱团以及5位独唱。总时长约为70分钟。

祈祷者的旗帜是一部交响曲，其编制包括大型交响乐队，4-8个声部的混声合唱团，3个声部的女声合唱团以及5位独唱。这部作品分4个乐章。作品将中世纪印度语言与精神哲理，印度旋律、节奏与西方的交响形式、合唱风格结合起来。这部是自由调性的作品并采用东西方声乐演唱技巧。音乐中特别侧重描写中世纪印度的女性形象以及这个时期的自由思想。

这部作品有四个乐章，结合了印度中世纪的语言和哲学，印度的节奏和旋律风格与西方交响音乐。作品的文本是取自中世纪印度的三名诗人——卡比尔、埃米尔·库斯鲁和米拉巴依，及奥义书等著作。印度诗歌里的神秘主义在公元1200年到1500年巴克提的苏菲教派中达到了巅峰，推崇全心全意地信奉神。

作品采用自由调性，独唱需要用西方和东方的声乐技巧演唱。大部分旋律的结构是五声调式或不规则性六声调式。为了揭示一些当今社会的某些倒退现象演变过程，而采用中世纪印度妇女的形象来突出了这一时代的自由思想。

第二乐章包含了诗歌集《梨俱吠陀》中的一节以及伽比尔（1440-1520）的诗歌。用吠陀梵语书写的诗节讲述了在黑暗中寻找光明的过程，而伽比尔的诗则讲述了追寻上帝的急切的心情。这些诗歌旨在引起人们对浮躁的现代生活的反思，强调精神生活和内省的重要性。这一乐章使用慢板，由两部分组成，使用宽广的主和弦，并通过音色低沉的乐器表现出森林中的黑暗和惯性的诱惑。

第二乐章运用卡比尔（1440-1520）的诗歌和《奥义书》写成音乐。《奥义书》敦促人类寻求真理，离开黑暗，寻找光明，引导人类得到精神永恒；印度诗人卡比尔补充说，寻找神是紧迫性的。这是一个当今忙碌的生活中的现象，对灵性和冥想的价值微乎其微。这慢版乐章有两个部分和一个广阔音调的结构。作品配器低声部代表森林的黑暗和惰性的诱惑。

第四乐章中表现了诗人米拉（1498-1547）的思想，她认为人的灵魂和肉体始终是相融的，这个观点也深植于中世纪基督教传统中，可如今，我们灵魂和肉体的距离却被拉远了。这一乐章采用印度民乐的节奏，用打击乐器以及低音弦乐器来表现这一主题，调性由明朗的降A大调到带有属七和弦的增C调组成。这样焦灼递进的和声表现出在痛苦和渴望中挣扎的米拉，最终在丈夫/神的天国里得到救赎。

米拉（1498-1547），第四乐章的诗人说，灵性和感官没有矛盾的这个想法在中世纪欧洲的基督教传统中扎根。然而，这一点在今天的世界已经倒退了一步。米拉的虔诚的欣喜若狂和身体的痛苦皆反映在音乐中。这一乐章的节奏是采用于印度的民间节奏，不仅有打击乐，也有低音弦乐器演奏。调性范围从一个明确的降A#大调到增和弦叠加属七和弦。令人不安的和谐体现了米拉的痛苦和渴望，最终在上帝的天堂里找到了救赎。

祈祷旗帜是一个灵性的音乐之旅，从爱和渴望，情人之间的神秘关系，直到神圣的爱与大地造物者的拥抱以及人类灵魂的深处。这个旅途中充满了内心的折磨；但是在这绝望和恐惧中却超越了人类的理解和寻觅着的锐变。他的身份与上帝合并，使他二合为一。

我们的世界正处于自我毁灭的边缘，迫切需要我们自我反思来寻求和平。这首交响曲反映了一个充满动荡和剧变的世界里，对内心平静与和谐的渴望