

作曲家楊靜也是位国际著名的琵琶演奏家。

楊靜的音樂之旅始於工作在中國地方戲曲音樂。经历了自学并曾深造於上海，东京及瑞士，獲得了现代作曲及理论，包括爵士乐作曲的硕士学位。自 1986 年以来，穿梭于世界音樂的舞台上。在使用不同音乐形式和语言如古典，现代，爵士和即兴的創作和演奏音樂會中，形成了自己的音樂風格。其作品形式和内容范围广泛，曾在世界許多国家和知名音樂節上演。

‘杨静的创作不仅将音乐传统融入现代，更是把东西方不同的乐器及演奏技巧融合在一起，构成其原创音乐的生长点。与欧洲作曲家不同的是，她的音乐感悟基础是源于中国传统。可以说，这种‘东西方之间’的相遇发生在我们习惯的相反方向，即：‘自東向西’，开辟了一个全新的世界。’（瑞士評論 2018）

她的童年正好遇到了文革，缺乏专业的音乐学习环境，六岁时对许多乐器着迷，开始演奏琵琶，她根据自己听到的音乐，模仿演奏，十岁时即教比她年龄大的琵琶学生。杨静十二岁考入了河南地方戏曲音乐专业艺术学校，十三岁参加剧团工作，担任乐队的琵琶演奏；1982 年考入上海音乐学院本科，学习了琵琶独奏，作曲及古琴研究；1986 年她的作品《九连钲》（1983）和《品诉》（1984）获得上海之春新作品创作奖，以及最杰出琵琶独奏奖，其作品即刻被纳入到了上海音乐学院及中央音乐学院琵琶教材中。

杨静 1986 毕业进入中国中央民族管弦乐队工作及担任琵琶独奏；1992 年创作了弹拨乐三重奏《西楚霸王》，并随后参与建立了中国第一个独立的民族室内乐四重奏组《卿梅静月》。这个小组是中国受到西方音乐节主办方邀请，到德国演出的第一个非官方的中国民族乐器团组。

1996 她成为首位应中国北京音乐厅邀请举办个人琵琶独奏音乐会的演奏家，并由中央电视台录制了音乐会现场。同年，她应邀到日本与亚洲传统乐队的交流；1997 至 1998 应日本文化基金会的邀请，在日本随作曲家三木稔深造了作曲和音乐节的管理。

1998 年开始与瑞士，英国，以色列及美国的音乐家合作，立足北京，展开了国际巡演。1999 年至 2010 年在日本担任了音乐节及乐团的创作和创建工作，如从 2000 至 2005 在日本举办的‘沿着古丝绸之路’的年度巡演；从 2006 至 2010 在日本举办的《北杜国际音乐节》；自 2003 年定居瑞士以来，除了和许多西方爵士音乐家组成的不同的音乐组合外，还和欧美交响乐团及歌剧院合作演出大型歌剧或协奏曲项目；她除了任教于瑞士的艺术大学外，又在瑞士伯尔尼艺术大学全职深读了爵士音乐作曲，并获得了现代作曲及理论的硕士学位；自 2013 年起，应邀在瑞士每年举办了作品音乐会，以及音乐节。

楊靜常常因为乐团及独特乐器组合的演出需要而为之创作整场的曲目。比如：琵琶與弦乐四重奏音乐会《心弦》、琵琶與教堂管風琴《Pipa and Pipes》、與合唱《Hidden Face Of The Moon》、與電吉他《Laut in Garden》、與小劇場藝術《龙与蚂蚁》、琵琶和钢琴《火騎士》，琵琶和亚州传统器乐团《Asia Ensemble》、与人聲三重奏、五重奏的音乐会《Swiss European Chinese Ensemble》。为保持琵琶独奏会经久不衰的音乐会，创作了不

同风格的独奏曲如：《夢斷敦煌》、《品訴》、《間歇泉》、《九連鈺》、《御酒》、《闕如》、《起、翔、峪、盤》、《消逝的城》、《荷》等等。以及琵琶现场演奏与多媒体结合的音乐会《Tales of Pipa》《四根弦上的交响》，《琵琶时空》—多媒体琵琶音乐会九个乐章，越来越多应邀为西方乐队创作，如无伴奏合唱，交响乐作品等。这些作品不断收到了广泛的好评，促进了她的不断发展。

她创作和演出有爵士乐队作品：《Yellow in Green》,《別故人》，《A letter to Mingus》，《Far East in the mirror》等。她自 1999 年以来，同世界一流的爵士音乐家，如美国老牌传奇爵士鼓手 Max Roach，瑞士爵士鼓手 Pierre Favre，美国与耶路撒冷的爵士学校创始人萨克斯 Arnie Laurence 及其乐团等合作即興音樂會。琵琶與鋼琴，琵琶與管風琴，琵琶與電吉他等等不同樂器的組合而創作。她演出並創作的爵士乐音乐会《Ballade For You》；室内乐音乐会《在花园》；琵琶和弦乐《东西弦乐协奏》音乐会，委约并首演于瑞士苏黎世音乐节《在世·界之间》。在 2005 至 2010 年期间在日本，以及 2013 至 2022 年期间在瑞士，每年应邀举办了她的作品音樂會，还有以她的音樂和演奏為特色的音樂節。除此之外，欧洲的现代音乐团体将她的作品纳入乐团的音乐季。比如，‘瑞士现代音乐团’在其 2021/2022 的巡演中上演了杨静的现代音乐作品，被瑞士电台录制并广播。

作为曾经获得过不少演奏奖的她，也常常演奏来自不同文化背景的作曲家们作品。作曲家 Minoru Miki 2000 年在《日本音乐》上写到：“杨静演奏我写的难度很高的协奏曲时，不只是在技巧上可以完美地控制，是真正的音乐性在作主导。她创作的独奏乐曲，不仅仅是一位杰出的音乐人而且更是充分地掌握了这一乐器。我曾说她是一个天才，但是现在我要加上：她是一个奇迹...”。

自 2000 年以来，她每年得到来自不同乐团及音乐节的创作委约，作品曾在许多音乐节上亮相。如德国《两河之间》夏季音乐节，瑞士《伯斯威尔》夏季音乐节，伯尔尼《当代音乐节》，瑞士《文化大观》艺术节，意大利《科莫湖音乐节》，德国《近视中国》艺术节，德国《石勒苏益格荷尔斯泰因音乐节》，日本《北杜国际音乐节》，瑞士苏黎世《在音乐的世界》音乐节，以色列《和平-耶路撒冷音乐节》，中国《上海之春》，日本《丝绸之路》音乐节，《亚洲音乐节》，莫斯科《克里姆林宫的圣诞》音乐节，瑞士《古乐论坛》音乐节，等等。她用德文著有音乐论文如：《论中国传统音乐和西方现代音乐的关系》（2014）；作品分析《一水》（2015）等。中文音乐论文：《谈‘潇湘水云’的审美和意境》（1985/86）。许多国家和地区的广播电台和电视台制作了不少有关杨静音乐的专题报道。

她的作品形式范围广泛，作品中对不同乐器编制的组合有探讨。如交響樂團，亚洲乐器组合，亚欧乐器，插电与不插电的乐器，多媒体组合等新的音响可能性。例如在作品：琵琶与西方乐队的协奏曲《火·土》委约并首演於瑞士 2014 秋季音乐会；合唱《旅人之歌》委约并首演於瑞士博斯威尔 2014 夏季音乐节；为六重奏和第七位而创作的整場的音乐会组曲《一水》，其中不同乐曲首演於瑞士 2015 瑞士伯尔尼现代音乐节和其它乐队巡演；琵琶与弦乐队的协奏曲《冬季在莫斯科》首演於 2005 莫斯科冬季音乐节；亚洲乐器乐队《大河-我們的母親》委约并首演於 2007 日本北杜国际音乐节；琵琶和电吉他的《No. 9》音乐会首演於 2010 欧洲音乐巡演；爵士四重奏《Step into the Future》首演於 2007 亚欧音乐巡演；《弦樂三重奏：零-壹-貳-叁》委约并首演於瑞士 2014

夏季音乐节；吉他和琵琶四重奏：《西行记》委约并首演於瑞士 2005 瑞士巡演；音乐剧场《龙与蚂蚁》委约并首演於瑞士 2013 年阿尔高《新丝路》音乐节；中西弦乐重奏：《Identity》委约并首演於苏黎世 2017 音乐节，2020 年的交響樂作品《大地回聲》。德国唱片厂牌 NEOS 发表了杨静为琵琶和弦乐四重奏的个人作品专辑《Singing Strings – Identity》，由瑞士久享盛誉的乐团录制。由瑞士乐谱编辑出版的杨静室内乐作品系列乐谱书《YANG Jing Music for Strings and Pipa》，畅销世界各地。

她不同时期组建及参与发起的乐队如：1998 年在日本东京参与组建的亚洲乐器 Asia Ensemble（日本，中国，韩国和蒙古的传统器乐独奏家组合）；1996 年的中国乐器组合《卿梅静月》；1999 年在东京的中西乐器室内乐组合《杨静和结乐团》（获得 2002 国际室内乐奖）；在瑞士 2004 《瑞士爵士五重奏》（2005 出演上海爵士音乐节）；2007 瑞士现代爵士四重奏组—不同的歌 4tett-Different Song(琵琶/古琴杨静；钢琴 Mischa Wintsch, 贝斯 Bänz Oester, 打击乐 Norbert Pfammatter) 以及从她在瑞士苏黎世艺术大学的教学项目中创作及组织发展出来的《欧亚樂團》，現發為《新元素樂團》均有让人难忘的乐曲。”...她的乐团铺洒了一个音响的地毯，之上飘来不同的情绪：爆发有力的，激动的，喷发交错的，轻盈环绕的和几乎是圆周震荡的...这一切都是那末自然发生的，清晰传达的，观众忘却这其中的音乐精确度和纪律性的奥妙。”（瑞士苏黎世 2009）樂團 2017 年《Unter einem hellen Sternenhimmel》《星月交輝》音乐会巡演，得到了許多積極的迴響。“您的音乐在我们心里回响起了很长时间.....它是如此富有表现力，多样化，多面化，令人印象深刻.....一切都是巧妙的，它们是一个和谐的整体。”（瑞士苏黎世 2017）

文化间的对话对杨静来说一直很重要。早在 1990 年代末，她就经常邀请欧洲音乐家到中国巡演：Pierre Favre & Colleagues（瑞士）、Arnie Laurence（以色列）和 Steiner Ofsdal（挪威）。她与瑞士作曲家布莱姆先生和室内乐独奏家卢塞恩在中国和日本举办了音乐会，以及邀请了日本音乐家交流合作。同时，她将中国文化带到了世界，不断深入地向人们展示了中国音乐的丰富性。比如，从她在美国的教学项目中收集出版的美国现代优秀作曲家们创作的琵琶作品唱片《五行》。

楊靜获得 2013 年瑞士阿尔高州文化基金会作曲家奖。2002 获日本大阪举行的第四届国际室内乐比赛民族音乐贡献奖；2015/16 年被瑞士阿尔高州艺术委员会选为重要推荐的音乐家之一。

2018 年瑞士 NZZ 新苏黎世报写到：‘作曲家和琵琶演奏家杨静是一位音乐全才，在苏黎世演出的《在世界之间》音乐节（2018），不仅展示了由杨静丰富多彩的音乐艺术，还阐释了她对中国文化的见解。《在世界之间》连续 6 天的演出内容多元融合，既有中国传统音乐，也有爵士音乐、巴洛克和新音乐。跨越音乐界限，实现艺术交互令人赞叹。然而更令人惊讶的是：完成这一创举，能够巧妙地衔接多元音乐流派的幕后人物只有一人，杨静，这位华裔作曲家和琵琶独奏家自 2001 年起在瑞士定居。本次音乐节上的演出曲目大部分是她独立创作完成的。...音乐风格多样性不仅仅反映了杨静对东西方身份的追溯。她笑着承认，她渴望新的音乐表达方式，以扩大她作为作曲家的词汇量。“说到底最重要的是，你要表达什么并且清楚地讲明白。”...’

杨静是瑞士作曲家版权协会 SUISA, 瑞士音乐家协会 Swiss Music Edition 以及瑞士音乐文化協會成员 www.aaremusik.ch

作曲家杨静全球版权代码 ID :
© Suisa IPI: YANG Jing 00477285316

杨静国际名人全球代码 ISNI: 0000 0001 2751 1685

Name: YANG, Jing 杨静 / Creation role: Author, Composer

SUISA /Yang Jing IPI 00477 28 53 16 /Yang Jing 杨静 瑞士作曲家协会

