

杨静（YANG Jing 楊靜 1963 年 12 月出生）是一位作曲家及国际著名琵琶演奏家。随着中国 80 年代的改革开放，她登上了国际音乐舞台的中心。在 21 世纪到来之前，她成为首位应邀在 the BBC Proms Last Night 全球现场直播的音乐会上，担任琵琶独奏。几十年来，她一直活跃在音乐舞台上，不断探索，创新和发展。

瑞士评论（2018）：“杨静的创作不仅将音乐传统融入现代，更把东西方不同的乐器及演奏技巧融合在一起。与欧洲作曲家不同，她的音乐感悟基础源于中国传统。这种‘自东向西’的路径，开辟了一个全新的世界。”

童年与早期教育

杨静的童年正值文化大革命，缺乏西方音乐传统环境。六岁起对多种乐器产生兴趣，自学琵琶，十岁时已开始教授比自己年长的学生。十二岁考入河南地方戏曲音乐专业艺术学校，十三岁进入当地剧团，担任琵琶演奏。

1982 年，她考入上海音乐学院传统音乐系，系统地学习了恢复高考后上海音乐学院开设的严肃而丰富的本科课程，主修：琵琶独奏、中国传统音乐创作与古琴理论研究。

职业生涯与国际发展

她的早期作品《九连钲》（1983）与《品诉》（1984）在“上海之春”获得创作奖及最杰出琵琶演奏奖；《龟兹舞曲》（1993）获全国小型作品比赛一等奖及琵琶演奏一等奖。这些作品于 80 及 90 年代被纳入上海音乐学院和中央音乐学院民族音乐系的琵琶教材中。

1986 年起担任中国中央民族管弦乐团琵琶独奏。1992 年创作三重奏《西楚霸王》，并联合创办中国独立自营的民族室内乐四重奏“卿梅静月”，1998 年带领四重奏组在德国音乐节举办了两场专场音乐会，成为首个中国非官方音乐团体与海外音乐家直接交流的成功范例。

1996 年成为首位应中国北京音乐厅的商业邀请而举办个人琵琶独奏会的音乐家，并由中国中央电视台录播；同年赴日本艺术交流。

1997-1998 年接受了日本文化基金会国际艺术家交流基金的邀请，随作曲家三木稔深造作曲及艺术管理，学习与交流日本传统音乐。

1998 年起作为生活在北京，工作在海外的独立音乐人，她广泛展开国际巡演，与瑞士、美国、英国、日本，以色列，挪威等地音乐家及乐团合作。

1999 年，她作为首位亚洲器乐独奏家，应邀登上英国 BBC 逍遥音乐节闭幕之夜的舞台（Last Night of the BBC Proms）在全球现场直播的音乐会上，担任琵琶独奏。同年，为在英国中部以她的名字而命名的音乐厅开幕剪彩及演奏独奏音乐会。

1999-2010 年在日本东京合作策划并成功举办了连续十一年的音乐活动：“亚洲丝绸之路”独奏及和不同交响乐团合作巡回商演五年整，日本东京“北杜国际音乐节 – 共生·共存”六年。

2003 年起定居瑞士并继续从事作曲和演出，包括国际音乐巡演

2006 年至 2010 年，杨静担任苏黎世艺术大学（ZHdK）古典音乐系及卢塞恩应用科技与艺术大学（HSLU）爵士音乐系的“大师班项目课程”讲师，主讲跨界音乐创作与演奏实践。她除了任教于瑞士的艺术大学外继续音乐创作与教学，并与 2015 年获得了瑞士伯尔尼艺术大学现代作曲理论及指挥的硕士学位，以及爵士音乐理论，作曲及指挥。尽管她的琵琶独奏作品早已被纳入中国高等音乐教育课程，拓展了在西方音乐学院教学的项目及赢得了许多国际舞台的荣誉，她仍选择了在瑞士进一步学习。并非为了获奖头衔，而是为在跨文化对话中深化自身的创作语言。这一主动“重修”的反思过程，使她得以从内部比较中西艺术体系，在传统与变革之间，孕育出独特的作曲声音。

2013 年至 2025 每年应邀在瑞士及欧美举办系列音乐会及艺术论坛。创作了不少整场的音乐会作品。

杨静是瑞士音乐研究学会 SMG，瑞士作曲家版权协会 SUISA，瑞士音乐家联合会以及瑞士音乐文化 aaremusik.ch 協會成员。全球版权代码 ID：© Suisa IPI: YANG Jing 00477285316

创作实践与代表作品

杨静的作品横跨独奏、室内乐、合唱、交响、跨界及多媒体形式，包括：

- **独奏琵琶作品：**《乐祭》《梦断敦煌》《间歌泉》《龟兹舞曲》《御酒》《荷》《阙如》《神水》《品诉》《山水》《彼得的复活节鲜花》等。
- **协奏与合奏类作品：**
 - 《Singing Strings - Identity》（琵琶与弦乐四重奏）
 - 《Pipa and Pipes》（琵琶与管风琴音乐会）
 - 《Hidden Face of the Moon》（琵琶与合唱）
 - 《火·土》（琵琶与西方管弦乐团协奏）
 - 《大地回声》（交响乐）
 - 《壹水》（现代乐团音乐会）
 - 《龙与蚂蚁》（音乐剧场）
 - 《Unter einem hellen Sternenhimmel 星月交辉》（新音乐团音乐会）
- **爵士与跨界作品：**
 - 爵士乐团音乐会：《Yellow in Green》《A Letter to Mingus》《别故人》
 - 爵士四重奏《Step into the Future》
 - 《Tales of Pipa》《琵琶时空》多媒体音乐会
 - «火骑士» 琵琶与钢琴两重奏音乐会
 - «四根弦上的交响» 琵琶与多媒体音乐会
- **声乐及室内乐作品：**
 - «Der Grosse Wagen 北斗七星》（室内乐和声乐）
 - «Mein Kind soll frei Atmen – Ein Lieder Abend» 艺术歌曲之夜
 - «在花园»（室内乐和声乐音乐会）

乐团与工作

杨静不仅是演奏家与作曲家，更是新音乐活动的策划人：

- 1996 中国传统器乐四重奏“卿梅静月” 1998 年带领小组在德国音乐节上演两场专题音乐会，成为第一个中国非官方音乐团直接和西方音乐家和观众们交流的项目。
- 1999-2010 年在日本东京合作策划并成功举办了连续十一年的音乐活动：“亚洲丝绸之路”独奏及和不同交响乐团合作巡回商演五年整，日本东京“北杜国际音乐节－共生·共存”六年。
- 2000 “亚洲合奏团”（日韩中蒙器乐家）
- 2001 “杨静与结乐团”，（琵琶与西洋乐器室内乐）
- 2004 “瑞士爵士五重奏”
- 2005 瑞士现代爵士四重奏“不同的歌 4tett-Different Song”
- 2007 苏黎世“欧亚乐团”（现为“新元素乐团”）
- 2014 “新东方爵士乐团”
- 2013-2025 在瑞士每年呈现不同音乐风格的新音乐会项目（在世·界之间）与首演新作品

国际合作与荣誉

- 她曾与多位爵士传奇人物如马克斯·罗奇（Max Roach）、皮埃尔·法夫尔（Pierre Favre）、阿尼·劳伦斯（Arnie Laurence）世界音乐家们如：克里斯蒂·多兰（Christy Doran）、斯泰纳·奥夫斯达尔（Steiner Ofsdal）、丹尼尔·施奈德（Daniel Schnyder）作曲家们如：图林·布莱姆（Thüring Bräm），三木稔（Minoru Miki），唐纳德·里德·沃马克（Donald Reid Womack）等等合作演出。（更多新的信息 www.aaremusik.ch）
- 她也与众多古典音乐团体合作，如卢塞恩独奏家室内乐团（Chamber Soloists Lucerne）、卡尔穆斯合唱团（Calmus Ensemble）、瑞士卢塞恩节日弦乐团（Festival Strings Lucerne Chamber Players）、瑞士爵士四重奏“不同之歌”（Different Song）、亚洲室内乐团（Asia Ensemble）等。她还与多国著名交响乐团及指挥家们合作演出如：大友直人 Naoto Otomo, 汤沐海，库尔特·马苏尔 Kurt Masur 等。
- 她的演出足迹遍及：东京 Suntory 音乐厅、纽约卡内基音乐厅、伦敦巴比肯中心、维也纳金色大厅、美国圣路易斯歌剧院，日本新国家歌剧院，瑞士文化及会议中心，在德，瑞，奥，英，意等欧洲多国，美国，加拿大，亚洲等地举办的音乐艺术节。
- 其作品《龟兹舞曲》被选为东京“丝绸之路音乐节”多年使用的主题曲。
- 1999 年，英国中部的多功能音乐厅以她名字‘YANG JING’而命名
- 2000 年被授予日本宇都宫市名誉市民
- 2002 “杨静与结乐团”荣获在日本大阪举行的国际室内乐比赛‘传统音乐特殊贡献奖’
- 她的独奏会曾在同一天、同一音乐厅（东京纪尾井音乐厅）上演两场不同节目，场场爆满
- 2006 年，由三木稔创作、濑户内寂聴编剧的新歌剧《爱怨》展现了杨静的琵琶艺术。她的琵琶演奏不仅在乐池中，也在歌剧舞台上的演奏，是其中的一幕。该剧在东京新国立剧场首演了三次，并于 2008 年至 2009 年在德国海德堡歌剧院演出了八场。
- 英国《星期日电讯报》1998 评价：“Heifetz like Quality”同小提琴家海菲茨相比的高质量；“新时代的音乐象征”（中国 1996《音乐周刊》）；
- 瑞士 NZZ 新苏黎世报 2018 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 2003 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。...“

杨静作品及音乐会简介

- **《歌唱的琴弦》**为琵琶与弦乐四重奏而作（时长约 75 - 90 分钟）

本场音乐会通过琵琶与西方弦乐四重奏的对话，探讨文化身份的深层回响。古老的音色与当代表达交汇，展现出意想不到的共鸣与张力。音乐在传统与当下之间架起桥梁，唤起记忆，也激发转化。

- **《大地回声》** 交响乐团、合唱团与琵琶协奏曲（时长 约 75 - 80 分钟）

在本场音乐会中，作曲家邀请我们倾听 - 倾听大地，倾听自然，亦倾听我们自己。

她的管弦乐作品《大地的回响》，为这个正陷入危机的星球赋予了声音，呼唤人们的觉察、谦卑与关爱。合唱作品《风之触水》与为琵琶与合唱团创作的《月之隐面》，唤起那潜藏于表象之下的美与真 - 那些我们常常忽视却深深需要的东西。

琵琶与合唱共鸣于《旅人之歌》，提醒我们：我们只是这片大地上的过客。

最后，琵琶协奏曲《火·土》诉说着生命永恒的轮回——从尘归尘，从终结走向新生。借助琵琶的火之精神与管弦的广阔，它召唤出转化、再生，以及终点与重生之间深刻的联系。

- **《亨齐的阴谋》** 艺术声乐演唱会（时长约 85 至 90 分钟）

这场声乐清唱会讲述了在 18 世纪时两兄弟之间的冲突与命运：伯尔尼的执政官 - 专制统治者，与温和的革命者 - 塞缪尔·亨齐。亨齐为人人平等而发声，最终因此被处决。在两人之间，是卡塔琳娜 - 一位才华横溢的女歌手与钢琴家，也是著名钟表匠马拉克里达的女儿。人物间展开一场爱恨交集的变换及对人生道路的选择。由作曲家杨静创作音乐，剧本由马库斯·基尔希霍夫与毛里齐奥·皮纳雷洛共同撰写，是一部融合了历史、情感与音乐力量的当代声乐音乐会。

- **《壹水》** 现代乐团音乐会（时长 约 80 分钟）

为六重奏创作，乐器包括长笛、单簧管、钢琴、打击乐、小提琴和大提琴，配合名为“虚无”的声音装置。

自宇宙大爆炸以来，江河奔流不息，人类文明亦如河流般不断变化。我们面对环境挑战，依然与自然紧密相连。文化多样性涵盖人类、动物与植物，人与自然的平衡是我们每日的课题。音乐如河流般流淌过不同的地域和语言，‘虚无’贯穿始终，代表“道”的无形之力，连接动机、旋律与和声，各独立成篇的乐章，构成整体结构。（

- **《瞬间·Moments》** 琵琶与打击乐的即兴音乐（时长 约 65-75 分钟）

在即兴之中捕捉时间的流动与心灵的回应。东方琵琶与多种打击乐器自由对话，声音瞬间生成，又转瞬即逝，既原始又现代，充满张力与诗意。

- **《相遇在金山上》** 钢琴与琵琶（时长 约 80 -90 分钟）

本音乐会将古典钢琴音乐与古典琵琶音乐相遇，上半场，钢琴作品如法国印象派音乐以其生动的画面感，与杨静主题相关的作品相映成趣，展开对话。下半场跨越三百余年，从巴赫钢琴音乐的起源延展至当代作品。音乐不仅展现东西方、古今的差异，更在金色的对位艺术中达成共鸣，东西方古典艺术于此相会，共谱辉煌篇章。

- **《梦断敦煌》** 杨静琵琶独奏音乐会（时长 约 75 分钟）

一场穿越千年丝路的音乐之梦。琵琶独奏在时光的尘埃中唤醒敦煌的回响，古代遗韵与当代表达交织，诉说梦境、断裂与重生的诗篇。

- **《星月交辉》** 五重奏音乐会（时长 约 80 - 90 分钟）

音乐为琵琶/古琴、声乐、长笛、大提琴及打击乐（马林巴）而作。其丰富且别具一格的音响世界，展现东西方音乐的交织与碰撞。如同乐评讲到：‘该音乐会不仅以多样化的曲目和高水平的演奏赢得赞誉，更以创作灵感为驱动，超越文化界限，带来一场纯粹而深刻的音乐与文化体验。’

- **《琵琶与大键琴的邂逅》**时长约 75 - 85 分钟)
琵琶与大键琴、大阮与达朗琴的对话，交织出一个崭新而神秘的声音世界。尽管乐器稀有，音乐却亲切、迷人，令人耳目一新。曲目涵盖英国无名作曲家、约翰·布尔、萨洛蒙·罗西、莫扎特、巴赫与杨静的作品。
- **《Symphonie auf vier Saiten 四弦交響》**多媒体与现场琵琶演奏音乐会共九个乐章约 80’

更多的音乐会曲目，请联系 www.yangjingmusic.com

声音与思想中的跨文化相遇

杨静以音乐与思想之结合，搭建东西方之间的桥梁。出于对未知的无限好奇，她始终勇于踏上新的探索之路。除了在多所高等院校开设大师班，她还策划并参与了众多跨文化合作项目。她的多张专辑即呈现出与来自不同音乐传统的作曲家的合作。例如，专辑《五行》展现了美国作曲家为琵琶创作的作品，而《琵琶协奏曲》则收录了瑞士作曲家的新作；《深秋对话》则聚焦于即兴音乐的表现与探索；《N o. 9》探索琵琶新的声音，将琵琶于电吉他完美相合；《旅人之歌》成功地将琵琶融入西方古典合唱艺术；《歌唱的琴弦》探索琵琶于西方弦乐四重奏的有机结合，《壹水》使用现代室内乐六重奏设置，写出了交响乐队的效果，这是一个音乐会系列，阐述人们在文明的进程中的感受等等。在她的音乐行走在亚洲、欧洲、中东、加拿大、东非及美国等多样文化区域巡演中，热衷于发掘各地的语言与乐器，尤其喜爱探究来自不同文化传统的器乐在交融中所激发出的意想不到的声音纹理。

杨静亦是一位发表德文与中文作品的随笔作者，涉猎音乐美学与跨文化视角等议题，其中包括代表性论文《论中国传统音乐与西方当代音乐的关系》。自 2013 年以来，她在瑞士音乐会之前主持与文化与学术界人士的公开对话，藉此促成音乐与社会之间更深层的交流与互动。这些活动也构成她长期以来为之创作的“在世·界之间”音乐节- 这个致力于跨文化探索与艺术交流平台的一部分。

（Tage für Musik zwischen den Welten / Days for Music Between Different Worlds）

官网：<https://www.yangjingmusic.com/>