

琵琶演奏家刘芳

荣获 2006 年度法国的“格莱美”奖，被西方主流媒体誉为“琵琶女王”，“连接神与人的中介”

刘芳出生于昆明，六岁开始学琵琶，九岁正式登台演出。1986 年更在伊莉莎白女王造访大陆时为她献艺。1993 年毕业于上海音乐学院民乐系。1996 年移居加拿大，是一位同时精擅琵琶与古筝的演奏家。

刘芳出众的演奏生动感人，音乐

表现力和精妙的技巧更是令人叹为观止。尤其是她与琵琶之间似乎已达水乳交融、人琴合一的境界，是当今国际乐坛上最优秀的演奏家之一，被西方主流媒体誉为“琵琶女王”和“连接神与人的中介”。

刘芳在巴黎大剧院演出，图为音乐厅里的海报

在过去近 30 年里刘芳在 33 个国家里举办了不下八百场音乐会，其中绝大多数为个人专场独奏，60-90 分钟曲目，以传统音乐的琵琶古筝音乐独奏音乐会为主。重要演出包

括巴黎大剧院 (Theatre de la Ville), 日内瓦的维多利亚音乐厅 (Victoria Hall), 蒙特利尔的 Pierre-Mercure Hall 和 BourgieHall, 纽约林肯中心音乐厅, 阿姆斯特丹的 Musiekgebouw, 比利时列日城的 Philharmonic Hall, 威尼斯的 Santa Marta Theater 等著名的音乐厅, 以及意大利米兰和图林国际音乐节, 英国巴斯 (Bath) 国际音乐节, 挪威的富尔德国际音乐节 (Førde Internatjonal Folkmusic Festival), 法国 Les Escales de Saint Nazaire, 英国约克古典音乐节, 圣彼得堡古典音乐节, 德国鲁道斯塔 (Rudolstadt) 民间音乐节, 摩洛哥玛瓦奇纳国际音乐节, 英国和爱尔兰的国际吉他音乐节等。

刘芳的演出活动中除了以中国传统古典音乐为主的个人独奏音乐会外，还经常与大型交响乐队，小乐队，以及来自不同文化背景的音乐家合作。在为数众多、遍及南、北美和欧洲的独奏音乐会、协奏音乐会及音乐节演出中，刘芳参加首演了加拿大著名作曲家穆雷·法尔(R. Murray Schafer)和梅丽莎·蕙(Melissa Hui)创作的新作品。2001与2006在夏法尔所作音乐剧《凤凰宫》(The Palace of the Cinnabar Phoenix)的世界首演中，她的琵琶独奏和古筝独奏精彩纷呈。她曾与布拉格莫拉维亚交响管弦乐团(Moravia Symphony Orchestra)合作演奏了两部琵琶与管弦乐队协奏

曲。她同蒙特利尔的新现代乐团 (Nouvelle Ensemble Moderne) 及 SMCQ、蒙特利尔室内交响乐团 (Montreal Chamber orchestra, I musici de Montreal)，加拿大 Windsor Symphony Orchestra 和 Manitoba Chamber Orchestra，比利时的 CHARLEMAGNE ORCHESTRA for EUROPE，Spiegel String Quartet 和 Wulong quartet；荷兰的 Matangi 弦乐四重奏，魁北克的艾尔肯弦乐四重奏 (Alcan String Quartet)，意大利威尼斯保罗·克利四重奏 (Quartetto Paul Klee di Venezia) 和 Xenia Ensemble 等进行了合作演出。刘芳还与比利时现代舞合作（艺术总监和编舞 Iris Bouche，作曲 Kobe

Proesmans) 在欧洲成功巡回演出 60 多场。

刘芳也在多个国家的广播电台举办的音乐会，如英国的 BBC，加拿大，法国，德国，瑞士，荷兰，比利时，意大利，西班牙和俄国等国的国家广播电台，还出现在电视播节目中。刘芳於 2008 年应邀在纽约朱利亚音乐学院演出，2006 年参加了联合国在巴黎为庆祝联合国教科文组织成立六十周年纪念举办的音乐会。

所到之处受到当地媒体极大的关注，并给以高度赞扬。世界著名的影星及戏剧大师杨·麦凯伦伯爵(Sir Ian McKellen)在 2003 年 11 月 7 日

英国国际广播电台（BBC World Service）举办的音乐会上对观众和听众说：“这仅仅是一位音乐家，但是由十只天才手指演奏的”。

刘芳出版了12张专辑（六张独奏专辑，六张合作专辑）。其中与阿拉伯乌特琴家 Alla、非洲竖琴演奏家 Sissoko Ballake 和印度横笛演奏家 Henri Tournier 合作的《东方丝韵》(Le son de soie) 荣获2006年度法国的查理·科鲁斯学院奖，即法国的“格莱美”奖 (Le grand prix de l'Academie Charles Gros)。

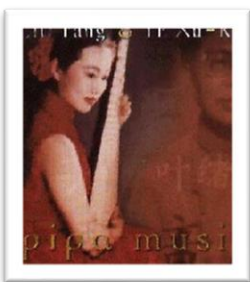

在美国的
伯明翰市
演出，市
长赠刘芳
城市荣誉
金钥匙

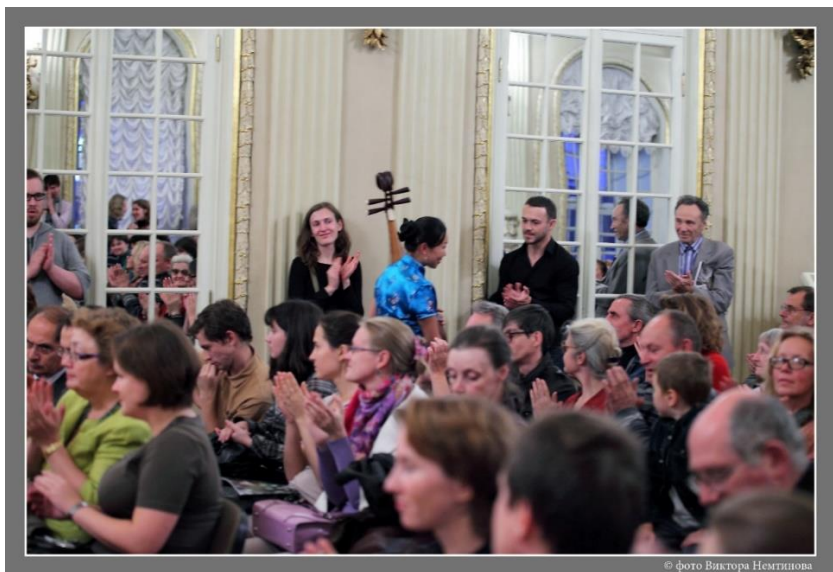
刘芳的合作专辑包括与年过八旬的小提琴大师 Malcolm Goldstein 合作的无调性即兴演奏专辑“旅” (Along the Way, 2010)，与爱尔兰著名古典吉他演奏家 Michael O'Toole 合作的“易” (Changes)，与蒙特利尔长笛演奏家 Lise Daoust 的二重奏，和阿拉伯乌特琴演奏家 Farhan Sabagh 二重奏光盘。最近出版的专辑“琵琶四季”由加拿大唱片公司出版发行。

独奏专辑

合作专辑 (二重奏)

刘芳在圣彼得堡音乐节演出，2012年

刘芳在荷兰演出（2010）

刘芳在蒙特利尔室内音乐厅 Bourgie Hall 演出 (2024)

刘芳的艺术成就得到了加拿大国家艺术委员会(Canada Council for the Arts)的高度赞赏和大力支持。多次获得加拿大国家艺术委员会奖励并得到各种赞助。2001年6月5日,刘芳荣获加拿大国家艺术委员会颁发的“青年艺术家千禧奖”(Future Generations Millennium Prize)。评审委员会认为:“

刘芳作为年轻而富有天才的中国传统音乐演绎者，她在琵琶和古筝方面的高超造诣为她树立了国际声誉。她期望将自己有关东方传统的知识和实践与西方古典音乐、现代音乐、即兴创作相结合，创造崭新的音乐形式，联结不同的文化，发掘新的听众。”

著名国学学者、历史学者、书画家任德山教授於2022年七月中听了刘芳的音乐会后赞叹道：“刘女士的琵琶曲是发自心灵的音乐，是一往情深的音乐，是发思古之幽情的音乐，是感怀历史的音乐，是静心灵修的音乐。”

媒体评论摘要

(以下是摘要翻译, 原文在:

www.philmultic.com/pressreview/)

- “刘芳全身心投入, 使她的演奏极富创造性和可塑性, 已经超出了完美的演奏, 这使她成为真正意义上的音乐家” - 英国的音乐杂志 FROOT Magazine, 2006.
- "刘芳-连接神与人的中介- 充满魔力的音乐" - 法国音乐杂志 World, No. 16, France, 2006.
- “(刘芳) 从心灵里涌现出来的音乐, 清澈透明” - 法国音乐杂《大地》GEO magazine (France), 2006
- "刘芳的音乐带给人无法用语言表

达的感觉....她的音乐投射出的感觉超乎喜怒哀乐，而更接近宇宙自然宁静的源泉..."，- 法国音乐杂志

Les Inrockuptibles, 2006

- "简直无法用语言来形容刘芳在巴黎的琵琶古筝独奏音乐会 -- 那是对于关注艺术并且博学的上层公众在听觉、视觉和心灵上的一场真正盛宴。对于如此出色的演奏家来讲，她能让人遗忘高难度的技巧障碍，把听众轻松而宁静地带入美妙的音乐天堂。刘芳高超的演技同她的音乐理念结合，用手指，用整个身心，用优雅的姿态演奏中国音乐中的大师作品，将自己完全融入音乐之中。..." --

Prof Dr Tran Van Khe 博士， 音乐学家，
教授， 巴黎大学亚洲研究所前所长， 联合国教科
文国际音乐理事会荣誉会员

- "刘芳... 中国音乐大使。"(Een groot ambassadrice van de Chinese muziek) - Ton Maas, de Volkskrant (荷兰人民报, 2009).
- "... 魅力的大使... .. 听众在一种类似教堂一样肃静的气氛中倾听这位才华横溢的艺术家富有灵性的演绎， 使她的演奏就像一种神圣的行为..." - 法国温德晨报， 2004 年四月 (VENDEE MATIN, vendredi 30 avril 2004)
- "... 从生动感人、抒情诗意到华丽辉煌、令人震撼的乐段，那是一场名符其实、令人神往的音乐盛宴。由一位演奏家用一种乐器奏

出的不同音景令人惊奇。刘芳精妙的技巧(如颤音, 轻灵的泛音, 抒情曲调, 和喧闹的扫弦效果), 以及由节奏、动态不断变化的段落组成的音乐本身, 都唤起了一种即兴的、令人激动的特质..." ,

《琵琶之魂第二辑》音乐评论, --《全音杂志》

(The Wholenote Magazine), 2003年4月3

- "... 她(刘芳)在快速和慢速乐段间自如地切换: 在演奏舒缓乐段时, 她能够令琵琶尖锐的音色从容地绽放和呼吸; 在演奏急速段落时, 其密度和强度更令弗拉门哥(flamenco)吉他大师悲叹汗颜....",
- 鲁珀尔特·堡藤伯格(Rupert Bottenberg), 镜报(Mirror), 2002年3月21日.

- "... 她(刘芳)与她的乐器成为一体，有时带着精致非凡的优雅，有时带着神奇的力量，把听众时而带入凝思，时而带入疯狂。这位音乐家拥有非凡的音乐才能和技巧，频频令公众惊讶不已，令听者无比仰慕。如果说萨姆森(圣经里的Samson)的神奇力量在他的头发里，那么刘芳的魅力毫无疑问是在她的手指之间" -- 魁北克国际音乐节音乐评论，2002年7月14日.

- "刘芳是一位出色的琵琶演奏家。她那优雅的演奏体现了琵琶的灵魂，让人感到她就是琵琶的一部分，因为她把自己深深地融入其中。她众多的国际性音乐会中包

括十一岁时为英国女王的所作的御前演出。她那稳定的高超技巧，不可思议的动态范围，能够将听众从一阵内心的狂野带至一片荡涤身心的静默空灵。刘芳也是一位出色的古筝演奏家。她纤巧的手指轻松自如地在琴弦上优美地跳动，无疑是她多年来勤学苦练的结果。这位艺术家继续令公众感到惊讶与迷恋，她的演奏是一种不容错过的绝妙体验！”

蒙特利尔亚洲文化艺术节艺术总监詹尼特·拉姆(Janet Lumb)女士

- “我认识刘芳已有好多年。不仅在音乐会上，而且还很高兴地在很多不同的场合下录制过她的音

乐。她是一位非常杰出的艺术家，即使在所有我遇到过或录制过的古典音乐界的艺术家中，我很少看到有人能像她一样如此完全地沉浸在她的演奏中，做到真正的琴人合一，让音乐自然地手指间流淌出来，从身体的每一个毛孔散发出来（即：使她自身也成为音乐的一部分，译者按）。不仅如此，她还是一位思想开放的音乐家。你可以让她与黎巴嫩音乐家，伊朗音乐家，与任何现代，古典，传统风格的音乐家乃至流行音乐家合作演出，每一次，她都表现出如此的适应能力和开放的个性。我认为就是这两个方面

的特质，成就了这一位独特的艺术家，并作出了卓越的贡献。她使我们欣赏到中国的传统古典音乐。对于我来讲，我对西方古典音乐是很熟悉的，非常喜欢巴赫，贝多芬，莫扎特，舒伯特... 我发现，因为她是一个伟大的演绎者，她的演奏是在同一水平上，十分地深刻和丰富，是跨越时空的。就像莫扎特可以感动中国人的心，我觉得刘芳的音乐可以感动魁北克人的心。我认为，刘芳对魁北克文化做出了伟大的贡献。” - 露莱恩 夏丽芙，加拿大国家广播电台节目制作人。

(以上是部分评论的翻译，更多的评论及其文章

来源和原文登在如下网页：

www.philmultic.com/pressreview/)

