

BMF
bmf.org.cn
北京国际音乐节

节日节拍

北京国际音乐节的故事

北京国际音乐节艺术基金会编委会 编

北京日报报业集团

 同心出版社

节日节拍

北京国际音乐节的故事

北京国际音乐节艺术基金会编委会 编

北京日报报业集团
同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

节日节拍: 北京国际音乐节的故事 / 北京国际音乐节艺术基金会编委会编. -- 北京: 同心出版社, 2012.8
ISBN 978-7-5477-0637-4

I. ①节… II. ①北… III. ①音乐—国际艺术节—介绍—北京市 IV. ①J64

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第195442号

节日节拍: 北京国际音乐节的故事

出版发行: 同心出版社

地 址: 北京市东城区东单三条8-16号 东方广场东配楼四层

邮 编: 100005

电 话: 发行部: (010) 65255876

总编室: (010) 65252135-8015

网 址: www.bjd.com.cn/txcbs/

印 刷: 北京工商事务印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2012年11月第1版

2012年11月第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 26

字 数: 400千字

定 价: 78.00元

同心版图书, 版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

目录 CONTENTS

序曲	音乐节像火炬一样辉映着北京的秋天	06
记忆	回荡在二十世纪最后一个秋天的琴声	28
咏叹	歌剧大幕第一次拉开定格在北京时间	48
幕后	高雅艺术携手高端品牌传颂高贵精神	72
弦歌	激荡世界舞台的中国旋律和歌声	94
瞬间	辉煌的乐章从中断的地方重新开始	120
旋律	让第一个音符在北京国际音乐节奏响	138
天籁	给爱乐者一把打开音乐之门的金钥匙	158

盛典	钻石般的瓦格纳“指环”光耀北京	188
华诞	十大钢琴协奏曲奏响音乐节十年庆典	212
大家	星光灿烂的北京国际音乐节之夜	236
回声	北京教堂里荡漾天使般的旋律和歌声	266
乐章	音乐节那写满世界名团的金色节目单	292
华彩	在金秋时节的北京聆听马勒	316
印迹	从上世纪末走到今天的坚实步履	342
大事记		372

节日节拍

北京国际音乐节的故事

北京国际音乐节艺术基金会编委会 编

北京日报报业集团
同心出版社

节日节拍：北京国际音乐节的故事

创 编：北京国际音乐节艺术基金会

编委会主任：余 隆

编 委：马 婕 余 隆 李 南 张树荣
涂 松 崇 敬 谌 强

(以上按姓氏笔画为序)

主 编：谌 强

特 约 编 辑：谌 强 杨文军

撰 文：谌 强 陈志音 李 澄 王国平

翻 译：李正欣

摄 影：韩 军 纪武军 梁 彦 陈 雄

设 计 总 监：杨文军

设 计 制 作：温彦斌 焦增华 关 莹 刘文婷

致读者

十五年前，北京国际音乐节创建之时，适逢中华人民共和国经历二十年沧桑巨变的历史时刻。宛如一个曾经羸弱的少年，在寒冬里期待，在暖春中播种，在炎夏里耕耘，金秋到来的时候，更渴望着纵情放歌。

时代感召着我们。我们来了！从改革开放之初到世纪之末，共和国以二十载翻天覆地的日日夜夜，向世界讲述着传奇般的春天的故事。在世界惊讶的目光中，我们读到了赞美，读到了惊叹，也读到了询问和期待。

无论是时代选择了我们，还是我们先知着时代，北京国际音乐节无疑是历史赋予我们的一份重任——让世界了解中国！让中国了解世界！北京期待着我们，中国期待着我们，世界也期待着我们。我们来了！

十五年前的秋天，我们带来的还只是一张写满我们梦想、规划和目标的蓝图，而我们，在北京国际音乐节艺术圣殿的众多建造者中，不过是最早出发的几多身影。值得庆幸的是，我们与无数同气相求的爱乐者、与众多同声相应的中外音乐家相携而行，一直走到了今天。

我们庆幸，我们梦想的蓝图在大家的共同努力下变成了现实；我们感恩，无数世界和中国的音乐艺术大师的天才创造，为全人类留下了一曲曲感人至深的弦歌经典；我们欣喜，众多中外大师名家的激情演绎，让爱乐者心海潮涌，让世界聆听到今日中国的时代心声。

我们无法一一写下那些在北京国际音乐节舞台上像钻石般闪耀光芒的名字；我们无法穿越时光隧道重回那些无数爱乐者在动人的旋律中激情飞扬的时刻；我们无法让音乐节每一个跳跃的弦音停下脚步化作人们心灵中的记忆之树。

或许，这一册《节日节拍——北京国际音乐节的故事》可以弥补些许遗憾，让人们在回望过去的十五个北京秋天时，会有缕缕绝美的弦音，从心灵深处，又一次悠然而起……

北京国际音乐节艺术基金会

目录 CONTENTS

序曲	音乐节像火炬一样辉映着北京的秋天	06
记忆	回荡在二十世纪最后一个秋天的琴声	28
咏叹	歌剧大幕第一次拉开定格在北京时间	48
幕后	高雅艺术携手高端品牌传颂高贵精神	72
弦歌	激荡世界舞台的中国旋律和歌声	94
瞬间	辉煌的乐章从中断的地方重新开始	120
旋律	让第一个音符在北京国际音乐节奏响	138
天籁	给爱乐者一把打开音乐之门的金钥匙	158

盛典	钻石般的瓦格纳“指环”光耀北京	188
华诞	十大钢琴协奏曲奏响音乐节十年庆典	212
大家	星光灿烂的北京国际音乐节之夜	236
回声	北京教堂里荡漾天使般的旋律和歌声	266
乐章	音乐节那写满世界名团的金色节目单	292
华彩	在金秋时节的北京聆听马勒	316
印迹	从上世纪末走到今天的坚实步履	342
大事记		372

Dear friends, Dear Music Lovers,

On the occasion of the 15th anniversary of the Beijing Music Festival, I would like to offer my heartiest congratulations to Maestro Long Yu and all the organizers of this great music event. The festival in Beijing ranks among the most important music events in the world.

I have had the pleasure of being part of it almost from the beginning. I had a opportunity to conduct the China Philharmonic Orchestra and the China National Symphony Orchestra on several occasions, as well as the Neue Philharmonie Westfalen and the Choir of the Wiek Theatre – Polish National Opera. Each time it was a special pleasure for me to perform for the Beijing audience, but also for the audience that comes specially to the Festival from all over the world.

From the beginning of the Beijing Music Festival I have served as its adviser and it is a honor for me to take part in the music life of the People's Republic of China.

On the occasion of this great celebrations, I wish all the artists and organizers that the concerts are an unforgettable experience, hoping that the Festival will continue to develop.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'K. Penderecki'. The signature is stylized and fluid, with a long horizontal stroke at the end.

Prof. Krzysztof Penderecki

A Torch that Shines Brightly in the Beijing Autumn

In the radiant autumn of 1998, the Beijing Music Festival first came into being. Ensembles and distinguished performers from more than ten countries—among them Germany, France, Russia, America, Japan and Australia—joined forces with China's best musicians for two weeks, presenting opera, orchestral and chamber music, solo and duo recitals and choral concerts. The BMF's inaugural season presented a veritable feast. Since then, the BMF's logo is a torch burning brightly in the hearts of musicians and music lovers.

The birth of the BMF is intertwined with Maestro Long Yu. On a snowy winter night in 1997, the 33-year-old conductor arrived in Beijing from Hamburg to begin planning an international music festival for the capital, the country and the world. By March 1998, the Ministry of Culture and Beijing city government had apportioned one million RMB. Six months later, the first BMF was launched with Long Yu as Artistic Director. The Beijing Music Festival Organizing Committee was soon established, followed by the Beijing Music Festival Society. In 2005, the Beijing Music Festival Arts Foundation began operation.

At that time, business corporations in China were not familiar with the concept or practice of sponsorship. With only one million RMB in funding, the BMF was unable to engage any famous maestros or orchestras. With only half a year to prepare, the Festival managed to secure sponsorship from Volkswagen, Credit Suisse, Lufthansa and United Airlines. The first sponsorship from Credit Suisse came only from the bank's Beijing office. After that, the bank extended its funding to the Greater China area, then the Asia-Pacific region. Today, the BMF is among the distinguished cultural programs funded by Credit Suisse on a global basis.

The BMF's Organizing Committee emphasizes that festival programs must engage society and encourage public participation. Tickets are made affordable, ensuring that many music lovers can enter the concert hall. Apart from Jose Carreras's performance and *La Bohème* at the Century Theater, all tickets were priced between RMB30 and RMB180. Even today, cultural and music circles concur that with regards to scale and format, quality and standard, the inaugural Beijing Music Festival was already on an international, professional level.

That first season began at the Great Hall of the People with the Berlin Radio Symphony Orchestra, but few audience members knew about the troubles behind the scene. One month earlier, the orchestra nearly canceled the tour because of lack of funding. Long Yu responded with lightning speed, reporting this sudden news to the Beijing city government, at the same time writing directly to the German foreign ministry and negotiating with the orchestra's management. In the end, the orchestra landed in Beijing triumphant. Many well-respected critics have said that 1998's inaugural festival turned a new page for the development of music in China.

序曲 · 音乐节像火炬一样辉映着北京的秋天

全世界大小林林总总的音乐节无计其数。从时空距离或四季节令的概念出发，早有萨尔茨堡、拜罗伊特、普罗旺斯、爱丁堡等等，还有布达佩斯之春、维也纳之夏、华沙之秋、圣雷莫之冬等等。

音乐节，代表着一个概念。我国最早自主创办类似活动，是1956年8月在北京举行的第一届全国音乐周；最早以城市命名的音乐盛会，是1960年的“上海之春”和1961

第一届北京国际音乐节新闻发布会现场

年的“哈尔滨之夏”。两大音乐盛会以及各地接踵而至的音乐活动，皆由区域性文艺汇演演化而来。很长一段时期，绝大多数中国人对“音乐节”的识别程度相当浅显，基本停留于平面静态的介绍文字。

1998年金秋十月，北京国际音乐节横空出世。中国首都汇聚了德国、法国、俄罗斯、美国、日本、澳大利亚等十几个国家及中国国内一流的音乐团体和音乐大师，两周之内上演了歌剧、交响乐、室内乐、独奏、重奏及合唱节目，一举成为中外音乐家和普通市民的音乐盛典。这是中国大陆第一个借鉴西方传统模式，以“国际水准、中国特色、北京气派”为宗旨而举办的大型国际音乐节。

从那时到现在，北京国际音乐节的标志，一年一度在金秋的阳光下显得格外美丽、醒目——采用中国传统书法，简洁明快的三笔勾勒出的鲜明标志，主体部分如华表形状，象征着祖国首都北京；五线谱的F谱号符尾依附环绕华表立柱，又与英文“节庆”Festival 单词首字母相对应。标志的整体图案蕴涵深意，中西文化交融。它，像一支火炬，照亮音乐家和爱乐人的心灵家园。

一个人、一颗火种、一支团队

北京国际音乐节的诞生同一个人的名字——余隆——密不可分。

在一定历史时期内，在一定历史条件下，某一个体所处的特殊位置和所起的关键作用，应该得到社会的承认与尊敬。一个人的思想行为与其成长经历存在着必然联系。余隆从小耳濡目染，潜移默化地受到其外公、上海音乐学院副院长、著名作曲家丁善德和前辈指挥家李德伦等影

响。他越来越深刻地认识到，北京，在中国文化发展史上的特殊地位。“实际上，这种认识始于1978年那次李德伦从北京到上海看望我外公时，他们的谈话触动了14岁的我懵懂的心灵，我的文化启蒙从那一晚开始。”余隆茅塞顿开：真正的艺术家，必须是个“通才”。

一个艺术家的成长就像养育一棵参天大树，音乐，只是树上的一个分枝，艺术工作者必须具备全面的学识修养和综合的才华能力，才能真正成长为一位艺术家。虽然丁善德与李德伦并未教给余隆指挥的技术，但他始终认为对于自己在指挥艺术之外的行政组织管理能力的培养，两位前辈功不可没。

最早参与策划创办“上海之春”的丁善德，曾给余隆提出建议，让他选择远赴西方古典音乐发祥地德国去“学真本事”。经过科隆、柏林等城市深厚音乐文化传统的熏陶浸染，余隆1992年完成学业，毅然放弃轻车熟路回上海

第一届北京国际音乐节新闻发布会上，著名指挥家李德伦接受记者采访

国之交，在亲民。民之和，民心近。
乐会友，聚北京。十五届，庆典盛。
金秋日，天气清。枫叶红，菊簪金。
斟美酒，迎嘉宾。明星灿，如祥云。
五洲歌，四海声。大乐和，天地春。
人情美，风俗淳。友共谊，与日增。
续华章，年年新。天难老，歌不尽。
地不荒，乐情真。国运隆，业昌盛。
我中华，葆青春。歌坛上，代有人。
做贡献，育新人。音乐会，大功成。
三字句，一寸心。是为祝，不成文。

郭淑珍
歌唱家、声乐教育家
中央音乐学院教授
第八届北京国际音乐节轮值主席

发展的机会，而转身掉头北上。同年，他策划创立了中国演出史上第一个冠名的“北京新年音乐会”，并连续三年担任指挥。经过中外音乐舞台的实践磨砺，余隆深藏内心的一个梦想苏醒了，一个计划成熟了。北京，祖国首都、文化中心。他，要在这里干一件大事，必须成功不能失败。“我来到北京，最想做的一件事，是希望‘音乐节’这个理念、这个计划得以实现。”北京国际音乐节，余隆想想就激动得心跳加速。

这是一件前无先例的大事，只靠余隆一个人单枪匹马、单打独斗绝对干不成，必须去找更多的人。开始，他毫无方向东奔西跑。最后，阴差阳错同北京人民广播电台音乐台接上了头。1997年一个雪花纷飞的冬夜，余隆穿着大衣拎着大包，风尘仆仆地从汉堡飞抵北京。那一年，他33岁，意气风发踌躇满志。北京音乐台“三驾马车”——首任台长降巩民带着左膀右臂邵军、张树荣和他见了面，开始策划创办一个属于北京、也属于中国和世界的国际音乐节。“那天晚上，我印象最深的是，在一间地下室的小餐厅里，我们四个人，围坐着一个桌子……”

已在德国待了八年的余隆对欧洲各国音乐节见多识广，他熟悉西方音乐文化传统，再加上语言毫无障碍——德语、英语包括音乐专业方面的法语、意大利语等——同国际社会各方人士交往通畅无阻。从1992年到1997年的5年之间，余隆同欧洲许多著名歌剧院和交响乐团密切合作并建立友谊，他们大致具有什么特点，大概维持什么价格，世界范围音乐艺术的“风向”，他都了如指掌，在实践层面积累的东西极其厚实。

这种眼光、人脉、经验、能力的独特优势，无不成为余隆回国发展非常有利的一笔财富。所以，北京国际音

乐节从一开始就有按照高水准、国际化来运作的可能与基础。余隆的从容自信具有非凡的感染力与说服力，他的雄图大略远景规划，如同一颗火种，成功地点燃了“三驾马车”内心蕴积已久的热能与激情。余隆说他当时心里非常惶惑，“他们只说让我办两三年，我非要他们签署一个协议。”余隆说他至今心里满怀感激，如果不是北京音乐台“三驾马车”鼎力支持，“我余隆有多大本事，也不可能在北京折腾出一个音乐节来。”从一个仅仅三页纸的创意报告，变成一个即将看得见、听得见的音乐节日，这是余隆梦想成真的故事。

经文化部和北京市1998年3月正式批复，北京国际音乐节借款一百万元人民币开始启动。余隆出任北京国际音乐节艺术总监，从3月9日起，他和他的伙伴，新垒炉灶，白手起家。余隆动用私家车，曾伟腾出自家房，精打细算勤俭办事。只有七个人，一支精悍的团队，经验有限，基础薄弱；只有六个月，全套精选的节目，周期紧促，演出密集。“可以想象一下，从音乐节的总体筹划、节目安排、对外联络、政府联系、赞助拓展、媒体公关、合同签订，到演出期间长达数周千余人次的食宿、交通、接待、海关、安全、货运，还有舞台装置、旅游观光，等等，事无巨细，皆需筹备。”

北京国际音乐节，初创伊始，已从音乐演出本身，扩展延伸为内外结构复杂的、具有广泛内涵的社会活动。这是一项非常繁杂浩大的系统工程，在西方音乐节运作程序上，绝对是无法想象的事。艺术总监余隆带着这支核心团队冲锋陷阵攻坚克难，从一开始就坚守着一种高度职业化的精神。参照国际惯例，通过磨合实践，一步步地实现着自身的发展和壮大，从最初的音乐节组委会到音乐节协