第二十九届北京国际音乐节：

以协奏为名，音乐与城市深度共振

文 木

金秋十月，北京再次以音乐的名义向世界发出邀约。10月9日至20日，第二十九届北京国际音乐节如约而至。本届音乐节由北京市人民政府主办，北京市文化和旅游局、北京国际音乐节艺术基金会承办，北京市海外文化交流中心协办。12天里，来自32个国家和地区的近700位艺术家、9支知名乐团汇聚京城，11部作品、12场主单元演出轮番登场，26场公益美育活动遍及城市各处，“跟着音乐去旅行”10条主题线路将剧场与街巷、古建与商圈串联成线。以“京华·协奏”为主题，本届音乐节票房创新高，歌剧《魔笛》、新加坡交响乐团专场、闭幕音乐会等热门场次提前售罄，线下观演观众超3万人次。

从1998年创办至今，北京国际音乐节已走过29个年头。作为专业化、国际化的古典音乐节，它见证了中国古典音乐市场从拓荒到繁荣的全过程，也始终在追问一个核心命题：一个音乐节，究竟能为一座城市带来什么？本届音乐节不只是一次演出季的集结，更是一场关于城市文化气质、产业融合路径与艺术普惠理念的系统性实践。

文商旅体展深度融合，业态联动激活消费新场景。

启幕之声：两种声音世界的彼此映照

10月9日晚，国家大剧院音乐厅。指挥大师夏尔·迪图瓦执棒北京国际音乐节节日乐团，联袂钢琴家伊丽莎白·莱昂斯卡娅，为第二十九届北京国际音乐节拉开序幕。上半场是莫扎特《降E大调第二十二钢琴协奏曲，K.482》，下半场是雷斯庇基《罗马三部曲》。从莫扎特的温润低语到雷斯庇基的斑斓轰鸣，两种不同的音乐世界在同一夜晚彼此映照，恰如“协奏”一词的双重含义——既是独奏与乐队的协作，也是不同文化、不同时代之间的对话。

担纲开幕演出的北京国际音乐节节日乐团，由中国音协交响乐团联盟旗下乐团专为音乐节组建，成员为来自全国各地职业乐团的首席与骨干。它的组建即是一种“协奏”：不同乐团、不同训练背景的音乐家，在短时间内凝聚为一个高水准的演出团体，展现了中国交响音乐行业的协作能力与组织水平。迪图瓦与节日乐团的合作，既是对中国交响力量的一次检验，也是一次国际水准的艺术淬炼。

莱昂斯卡娅的加盟则为开幕音乐会增添了另一重分量。这位钢琴家以诠释莫扎特著称，其演奏以澄澈的音色与克制的表达见长。在K.482中，独奏与乐队之间展开的是一场温润而亲密的对话，没有炫技的张扬，却有深沉的默契。而下半场雷斯庇基笔下罗马的松树、喷泉与节日，则以管弦乐的色彩铺陈将观众带入另一重时空。从维也纳古典主义的均衡之美到意大利现代主义的画面感，开幕音乐会以一种极具张力的曲目编排，宣示了本届音乐节的艺术基调——经典为基，但不囿于经典。

第二十九届北京国际音乐节开幕音乐会演出现场。

名家名团：精品演出荟萃中外经典

本届音乐节集结海内外优质艺术力量，兼顾古典经典传承与创新艺术表达。多位国际指挥家登台，驻节乐团伦敦爱乐乐团，联合新加坡交响乐团、中国爱乐乐团、北京交响乐团、上海交响乐团等中外名团轮番献演。

歌剧始终是北京国际音乐节中最具辨识度的板块。本届音乐节呈现两部代表不同时代的经典——莫扎特《魔笛》与亨德尔《朱利奥·凯撒》，一古一新，纵览巴洛克与古典主义歌剧的辉映。

10月10日和11日，由北京国际音乐节联合香港歌剧院、中央歌剧院、南澳洲国家歌剧院联合全新制作的舞台版《魔笛》在中央歌剧院连演两场。联合制作带来的不仅是资源整合的效率，更是艺术视角的碰撞。中国香港的都市气质、南澳的国际视野、北京的本土根基与中央歌剧院的专业积淀，在《魔笛》这一兼具童话色彩与哲学深度的作品中寻找交集。

10月18日，亨德尔半舞台版歌剧《朱利奥·凯撒》在北京保利剧院上演。这部1724年在英国伦敦首演的意大利正歌剧，是亨德尔最负盛名的杰作，也是当今世界各大歌剧院上演率最高的巴洛克歌剧之一。半舞台版剥离了繁复的布景转换，将焦点集中于音乐本身与歌手的戏剧表达，既降低了制作成本与巡演难度，又契合巴洛克歌剧以声乐为核心的艺术本质。

两部歌剧的制作理念也折射出音乐节在剧目选择上的策略：不追求首演数量的堆砌，而以高质量的国际联合制作确保艺术水准；不局限于某一历史时期的单一趣味，而以对照性的编排构建观众的审美坐标。

跨界合作：从西塔琴到古典摇滚的边界探索

“协奏”的另一层含义是打破边界。本届音乐节在古典的基座上向外延伸，引入世界音乐与当代跨界实践，积极开拓“古典+世界音乐”“古典+摇滚”等创新舞台。

10月14日，北京保利剧院迎来西塔琴家阿努什卡·香卡的专场音乐会。阿努什卡是当今最具影响力的西塔琴演奏家与作曲家之一，多次获得格莱美奖提名。西塔琴作为印度古典音乐的代表性乐器，其微分音阶、滑音技法与循环节奏体系与西方古典音乐的和声逻辑形成鲜明对照。阿努什卡的演奏既扎根于印度古典传统，又长期与爵士、流行、电子等不同领域的音乐家合作，其艺术轨迹本身即是跨界的注脚。这场音乐会让古典音乐节的边界变得更加开放——古典不等于封闭，协奏意味着与不同音乐传统对话的意愿。

10月20日的闭幕音乐会则以“古典摇滚·韵满收官”为题，将整届音乐节推向高潮。指挥家杨洋执棒北京交响乐团，携手钢琴家鞠小夫与中国摇滚标志性人物崔健同台。演出以利奥波德·莫扎特《G大调玩具交响曲》轻盈开场，鸟哨、摇铃等特色玩具乐器融入管弦声部，营造出鲜活明快的艺术氛围；鞠小夫与乐团默契合作，演绎肖邦少年时期创作的《降B大调〈唐璜〉主题变奏曲，作品2》，诠释出作品的歌唱性与艺术张力。下半场带来崔健摇滚跨界融合作品，以交响乐配器重构经典摇滚曲目，拓展了原作品的音响层次与艺术表现力。当摇滚旋律经由交响编制磅礴奏响，现场气氛被推向顶点，掌声与喝彩声经久不息。这一组合的象征意义远大于曲目本身。崔健在1986年以《一无所有》开启中国摇滚乐，交响乐团则代表着西方古典音乐严整的组织形式与深厚的传统积淀。当摇滚的原始冲动与交响的磅礴音响在同一舞台交汇，严肃音乐厅与摇滚现场的藩篱被打破。鞠小夫兼具古典功底与跨界视野，在两者之间充当桥梁。整场演出以音乐改编与再创作为内在脉络，贯通古典与当代、歌剧与摇滚不同艺术形态，生动体现开放交流、融合创造的艺术理念。

青年力量：在历史场域中注入新声

北京国际音乐节始终将青年音乐家的培养视为使命。本届音乐节中，青年力量以多种形式嵌入演出矩阵。

10月19日，青鸟计划@BMF专场音乐会在天坛神乐署举行。神乐署是明清祭祀乐舞的训练与演奏机构，其建筑空间本身承载着厚重的礼乐记忆。将青年音乐家的专场置于这一历史场域，古与今、传统与未来在庄重的空间中交汇。当琴声在曾经回荡着祭祀雅乐的神乐署中响起，关于传承与创新的抽象讨论获得了具体的感知形式。

在多个重要场次的演出中，青年音乐家挑起大梁。与新加坡交响乐团合作的小提琴新秀蔡珂宜和中提琴新秀何子毓，在莫扎特《交响协奏曲》中展现出超出年龄的默契与技艺；闭幕音乐会的钢琴家鞠小夫，在古典与摇滚之间完成跨界挑战。这些安排体现了音乐节在人才培养上的思路，不是将青年音乐家隔离在专门的青年单元中，而是让他们直接进入高规格的演出场域，与国际名团、名家同台，在真实的职业压力下成长。

青少年乐团展演则面向更年轻的群体，作为本届音乐节的开篇活动率先登场。10月5日至7日，展演在朝阳公园贝壳剧场、北京音乐产业园两个场地举办，汇聚全国24支青少年乐团、优秀青年音乐学习者及高校艺术团体参演，构建“展演+专业点评+专场大师课”立体化培育体系，并将专业青少年古典音乐展演下沉至城市公园公共空间，现场观众超8000人次。展演的意义不在于竞技，而在于让青少年在参与中建立对舞台的归属感与对古典音乐的兴趣。音乐节期间还首次举办集中汇报演出，进一步提升了展演的完整度与仪式感。

北京国际音乐节青少年乐团展演。

业态融合：让城市成为流动的音乐厅

“跟着音乐去旅行”是本届音乐节在产业维度上的实践。围绕文商旅体展，音乐节系统实施“音乐+”融合举措，将古典音乐从剧场的物理边界中释放出来，嵌入城市的日常肌理。

在空间联动方面，音乐节统筹朝阳公园、三里屯太古里等空间资源，落地主题市集与快闪活动。朝阳公园的贝壳剧场承担了青少年展演与“移动音乐厅”项目，北汽极狐汽车依托车载高品质音响系统重现历届音乐节经典曲目，让“在出行途中聆听专业古典音乐”成为可体验的场景。公益美育活动覆盖三里屯太古里、前门长巷里、中信大厦等城市地标与商业空间，通过音乐快闪、艺术导赏、公益分享、午间音乐会等形式，打造触手可及的城市“流动音乐厅”。三里屯太古里则代表了音乐节对年轻消费群体的主动靠近，将古典音乐的元素植入潮流商圈，以更轻量的方式触达那些未必会走进音乐厅的人群。

在品牌合作方面，音乐节与“北京礼物”联合推出票根专属折扣，联动麦当劳、富士拍立得、北汽极狐汽车、北京望京凯悦酒店、北京昆泰嘉华酒店等开发主题产品。望京凯悦酒店推出4款莫扎特主题特调饮品及“北京晚风”音乐派对，昆泰嘉华酒店打造音乐节联名下午茶，将观演体验延伸至演出前后的社交与休闲场景。当莫扎特的旋律以特调饮品、下午茶、车载歌单的形式渗入日常生活，古典音乐便不再只是需要正襟危坐才能接近的高雅艺术，而成为城市生活方式的一部分。

在票务与惠民方面，本届音乐节与猫眼合作，首次推出统一聚合票务平台，并推出学生特惠票。与首都博物馆“玛雅与安第斯古代文明大展”合作推出专属购票优惠；携手秀水街、隆福寺等热门商圈推出商户专属优惠；与滴滴出行合作推出观演出行福利。这些举措的共同指向是降低观演的综合成本——不仅是票价，还包括交通、时间与信息获取的成本。统一票务平台解决了多场馆、多场次购票的便利性问题，联票与商圈优惠则将单次观演扩展为复合型的城市文化消费。

10条“跟着音乐去旅行”主题线路是业态融合思路的集中呈现。线路以演出场馆为锚点，将地坛公园的银杏大道、五道营胡同的独立咖啡馆、南锣鼓巷的烟火气、隆福寺的红砖建筑群、前门大街的老字号、北京坊的PAGEONE书店、天坛的祈年殿、五塔寺的金刚宝座塔、大运河博物馆的沉浸空间、雁栖湖的环湖步道等城市地标与音乐节演出串联成线。这种设计的内在逻辑是：音乐节的价值不应止于演出票房的数字，而在于它能否让参与者在前往剧场的路上、在演出前后的停留中，重新发现这座城市。

艺术普惠：全龄覆盖与线上线下联动

艺术普惠是北京国际音乐节一以贯之的理念，本届音乐节在“全龄覆盖、线上线下联动”上做出了更系统的部署。音乐节期间累计开展26场形式多样的公益美育活动，推动高雅艺术走出专业剧场、融入市民日常生活。

面向成年观众，歌剧公开排练观摩、大师面对面、午间音乐会等活动敞开了艺术鉴赏的大门。公开排练观摩让观众得以窥见一部歌剧从排练到呈现的中间过程，理解舞台背后的协作与打磨。大师面对面则将艺术家的经验与思考直接传递给公众，使音乐节的教育功能不止于演出本身。

面向青少年，除了前述乐团展演，还有亲子后台体验日、歌剧导赏等活动。亲子后台体验日向家庭开放剧场后台，让孩子在舞台机械、灯光控制、服装道具的实景中建立对剧场艺术的好奇与亲近。歌剧导赏则通过讲解与片段演示，帮助初次接触歌剧的观众建立基本的欣赏框架。

线上板块的拓展是本届音乐节在普惠维度上的重要增量，音乐节期间同步推出主单元演出线上直播与“超现场”体验。开幕式音乐会与云端歌剧《魔笛》向公众免费开放，并在朝阳、怀柔、延庆、房山、门头沟等区布设“超现场”直播点位；重点剧目《魔笛》在多平台同步进行公益直播，全网传播量突破37万。“超现场”点位向远郊区延伸，意味着音乐节的辐射范围不再局限于核心城区的几个剧场，而是在物理空间上实现更广的覆盖，打破场地与座位限制，方便未能到场的市民在线观演、感受古典音乐魅力。

依托首都图书馆举办的系列活动则体现了另一种普惠路径：打造“城市音乐荟”“超清视界”“Hi-Fi打开耳朵”三大公益板块，邀请专家学者、艺术家开展莫扎特主题导赏讲座，展映历届经典演出影像，举办高保真黑胶品鉴活动，并设历届委约作品展映、参演嘉宾黑胶专架区、CD借阅区。公共图书馆是城市中最具平等性的文化空间，不设门槛，免费开放。将音乐节的资源嵌入图书馆的日常服务，意味着古典音乐的传播不再依赖演出，而可以融入市民常规的文化生活轨迹。

“乐遇莫扎特·线上知识大闯关”古典音乐主题竞赛则以游戏化的方式普及古典音乐知识。在注意力竞争激烈的数字环境中，知识竞赛的形式降低了参与的心理门槛，也为音乐节在社交媒体上的传播提供了可分享的内容。

行业对话：在AI时代追问音乐的人文边界

10月12日，“音乐点亮城市——中外音乐行业深度对话”在京举办。作为本届音乐节的重要学术配套活动，这场对话跳出舞台演出的艺术呈现维度，搭建起中外音乐界思想碰撞与产业共研的平台。

3位主旨嘉宾的构成兼顾了国际经验与本土实践。英国伦敦爱乐乐团首席执行官大卫·博克代表国际顶级乐团的运营视角，中国传媒大学音乐产业专家赵志安提供学术与产业研究的分析框架，北京交响乐团演出策划部主任周晓南则带来职业乐团一线策划的经验。围绕音乐节赋能城市气质、交响乐团深耕公共美育、数字时代音乐产业生态、古典艺术破圈传播四大议题，讨论触及了当前古典音乐行业的若干关键问题。现场青年学子与音乐爱好者踊跃交流互动，活动依托本届音乐节国际艺术资源，搭建中外音乐界思想碰撞、经验互通的交流平台，以前沿行业研讨反哺艺术实践。

本届音乐节以莫扎特艺术主题为核心脉络，以跨界融合的闭幕演出收官，在搭建中外文明交流互鉴平台、丰富市民精神文化供给、推动文商旅体融合创新等方面取得了丰硕的成果。它以音乐之名完成了一场城市协奏。但协奏并未落幕，乐谱仍在书写，旋律仍在街巷与剧场之间延续。北京国际音乐节将持续深耕艺术品质，不断拓展高雅艺术传播边界、提升公共文化服务效能，期待来年金秋与广大观众再赴音乐之约。

“音乐点亮城市”中外音乐行业深度对话。

（本版图片由北京市海外文化交流中心提供）

■ 中国文化传媒集团主办 中国文化报社出版 社址：北京市朝阳区东土城路15号 邮政编码：100013 传真：(010)64208704 电话：编辑中心(010)64294608 新闻热线(010)64285598 发行热线(010)64298584
本报所付稿酬包括作品数字化和信息网络传播的报酬 广告经营管理(010)64293890 订阅：各地邮局 零售每份1.50元