

**MASTERS
FROM FAR AWAY**
The Stories of National Center for the
Performing Arts and Foreign Artists

北京出版 出版社

大师远方来
国家大剧院与
外国艺术家的故事

中国国家大剧院 著

图书在版编目 (C I P) 数据

大师远方来 : 国家大剧院与外国艺术家的故事 / 中国国家大剧院著. — 北京 : 北京日报出版社, 2016.11

ISBN 978-7-5477-1435-5

I. ①大… II. ①中… III. ①艺术家—生平事迹—世界—现代 IV. ①K815.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第208177号

大师远方来 : 国家大剧院与外国艺术家的故事

出版发行: 北京日报出版社

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

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2016 年 11 月第 1 版

2016 年 11 月第 1 次印刷

开 本: 880 毫米×1230 毫米 1/16

印 张: 28.5

字 数: 270千字

定 价: 238.00元

版权所有, 侵权必究, 未经许可, 不得转载

编委会

主 编：陈 平

副 主 编：朱 敬 司景辉 朱 敏 宫吉成

特约编辑：龚学智 刘 琿 闫书英

特约撰稿：张学军 伦 兵 王大鸣 王 菲 杨 杨

撰 稿：武文婷 魏 平 郭 云 赵 聪

图片编辑：靳 征 柏 扬 王泉润

摄 影：王小京 凌 风 罗晓光 高 尚 肖 翊 甘 源

苏 岩 牛小北 孙 楠 苟一戈 王 宁

序

九年的时光，国家大剧院犹如一颗“水上明珠”，闪烁在长安街畔、天安门广场旁。在艺术星空的光耀下，国家大剧院海纳百川，云蒸霞蔚，以层出叠见的一流水平的表演，成为了公认的比肩欧美的世界表演艺术领域的“重要一极”。

自开幕以来的三千多个日夜里，有六百多家中外艺术院团登上大剧院的舞台，有超过二十二万人次的不同国籍、不同领域的顶级艺术大师莅临这个福地。他们和国家大剧院从初识到成为常客，再到情深意笃的老朋友，在这里释放艺术魅力，谱写华美篇章。大剧院的舞台，无疑已经成为这些艺术大师热爱、信赖甚至依恋的热土。

大师云集之处，必然气象万千。因为艺术大师的到来，国家大剧院时刻呈现流光溢彩的华景，每一天都在演绎精彩瞬间，点点滴滴，令人难以忘怀。那么，这些难忘的瞬间在大师们的心里留下了怎样的痕迹？他们眼里的这座中国顶尖的艺术殿堂是什么样子？他们又在这座“水上明珠”里留下了怎样的风华绝代的影像？

九年了，国家大剧院将这些鲜为人知的宝贵内容集结成册。这不单单是史料的辑录，更是让大剧院与艺术家之间的缘分得以续存的珍贵回放。书为一套两册：一册是《大师远方来》，汇集了来自意大利、俄罗斯、法国、德国、英国、美国等二十余个国家的八十四位外国表演艺术家与大剧院的故事，记录下他们眼中的中国国家大剧院；另一册是《水上听华音》，展现了一百一十八位中国表演艺术家的风采，让读者透过图文倾听他们对这方舞台的心声。

这些艺术家们的身份不尽相同——导演、指挥、歌唱家、舞蹈家、演奏家……但所有人对于国家大剧院的赞誉却不约而同、掷地有声。这不仅是对国家大剧院的肯定，更是对我国文化大发展、大繁荣的赞誉，是对首都全国文化中心建设的褒扬，也表达了大师们对中国观众日益丰富的文化生活和不断提升的艺术素养的欣赏。这许许多多的赞誉，对于国家大剧院这座尚属年青的艺术机构而言，是成长的印记，是前进的动力，更是无形的鞭策，敦促我们在未来的岁月里以更加稳健的步伐走向世界！

陳平

国家大剧院院长陈平

來

珍贵的缘分

丹尼尔·欧伦
这里是世界歌剧的未来！

032

克劳迪奥·阿巴多
他让北京令世界嫉妒

024

克里斯托夫·艾森巴赫
『最佳导师』名不虚传

018

克里斯蒂安·蒂勒曼
『大熊』温暖的拥抱

014

夏尔·迪图瓦
帮『费城之声』走出困境

008

伯纳德·海丁克
黑发观众感动白头指挥

004

古斯塔夫·杜达梅尔
大剧院『滴灌工程』
深深打动『天外来客』

006

吉尔伯特·德弗洛
『硬汉』两次落泪

060

强卡洛·德·莫纳科
与国家大剧院一见如故

054

加里·格拉夫曼
大师课献上左手钢琴盛宴

050

弗兰切斯卡·赞贝罗
买了三张机票急着赶来

044

费鲁巧·索莱利
『假面喜剧之王』带来
欢乐之夜

040

埃里克·孔泽尔
『米奇老头』留下绝唱

036

里奥·努奇
最忠实的见证人

108

库特·马祖尔
最后的贝多芬权威

104

凯文·斯派西
奥斯卡影帝获赠
大剧院特制印章

098

何塞·卡雷拉斯
大剧院，我在中国的家

092

约翰·诺伊梅尔
『出尔反尔』的编舞大师

088

让-克里斯托夫·马约
一组照片征服冷面大师

084

里卡尔多·穆蒂
三年等待，一见倾心

078

乌戈·德·安纳
大剧院，让我幸福得
要疯掉了！

072

西蒙·拉特
王者归来

150

小泽征尔
偷偷跑来的指挥大师

146

普拉西多·多明戈
『歌剧之王』泪洒舞台

140

郑明勋
『厨子老友』郑明勋

134

米歇尔·普拉松
安家大剧院的指挥棒

129

毛里奇奥·波利尼
大师『换琴记』

124

马里斯·杨颂斯
『向上帝借时间』，
十二年后梦圆大剧院

120

洛林·马泽尔
七年里的二十一次情缘

114

弗拉基米尔·马拉霍夫
『世纪舞神』精彩谢幕大剧院
193

弗拉基米尔·阿什肯纳齐
阿什肯纳齐眼中的
『中国变奏曲』
188

瓦莱里·捷杰耶夫
是『姐夫』更是知音
182

瓦伦丁·瓦西里夫
热情的『船长』
178

蒂姆·罗宾斯
好莱坞老牌影星在大剧院『救火』
172

塔玛拉·罗赫
『挥鞭转』女王根本停不下来
166

希薇·纪莲
『Miss No』的慷慨点赞
160

曹秀美
为大剧院『私人订制』
154

珍妮·迪伊
不熄场灯的莎翁戏
224

伊沃·波格莱里奇
有惊无险的钢琴『调包计』
220

塞西莉亚·巴托莉
『恐飞症』主动要『再来』
216

安德拉斯·席夫
嘘！安静，席夫来了！
212

喷薄的热情

坂东玉三郎
歌舞伎大师的『破例』
204

祖宾·梅塔
大师爱上『老干妈』
198

帕斯卡·热奈里克
十六公斤的幽默

266

赛奥汉·雷门
打破『麦克白』魔咒

260

米沙·麦斯基
『世界公民』找到了『家』

256

玛丽亚·佩姬
红舞鞋的思念

250

基莉·迪·卡娜娃
暴脾气女神没了脾气

244

凯文·麦肯金
『十全九美』亮相大剧院

238

乔伊斯·迪多纳托
一个人的全球直播

232

约瑟夫·卡蒙
要在懂戏的舞台 Say goodbye

228

埃兹欧·弗里杰利奥、
弗兰卡·斯夸尔恰皮诺（夫妇）
你们是怎么做到的？
你们是天才！

300

伊森·斯蒂菲尔
『毛遂自荐』的芭蕾王子

296

恩里克·查皮拉
用『垃圾』演奏出交响神曲

290

奥古斯塔·托马斯
浪漫美丽的中国之约

284

阿米特·拉哈弗
英国『壁虎』漂洋过海中国行

278

阿列克谢·斯捷潘纽克
被一地苹果震撼了

272

原创的魅力

弗拉基米尔·卢卡谢维奇
用灯光征服世界的「老弗」

338

蒂齐亚诺·曼奇尼
世界首部大歌剧电影诞生于大剧院

332

史蒂芬·劳利斯
《蝙蝠》的中国式「着陆」

326

皮耶·阿里
大师的「尺子」

322

珍妮特·艾尔伯
感恩节圆「世纪之梦」

316

伊万·利斯卡
「古董团」送来「神作」

312

海宁·布洛克豪斯
轮椅上造出「巴黎幻梦」

308

弗朗西斯科·梅里
献出第一次「倒带」

372

伊美琳·格莱尼
我要击打出中国的脉搏

368

恩佐·卡普尔诺
说东北话的意大利「笑果」

362

卡门·加纳塔西奥
最美的「封面女郎」

356

安妮·索菲·穆特
情义、技艺与意义

350

安德烈·汉弗里格
惊喜邂逅好友

345

流淌的旋律

韦恩·马歇尔
三栖艺术家
情迷「镇厅之宝」

414

薇奥莉塔·乌玛娜
二分之一的「遗憾」

408

国王歌手
签售会上遇见惊喜

402

罗比·拉卡托斯
邂逅「午夜玫瑰」

396

勒内·雅各布斯
向全球发布「寻琴启事」

392

皮埃尔·劳伦·埃玛德
「冒险家」的华丽「冒险」

388

郑京和
想把大剧院打包

384

格特·皮席勒
阿班·贝尔格的四重奏绝响

378

沃特·威哥纳诺
来自「歌剧故乡」的挚友

438

托尼·豪尔
跨越大洋的战略合作

434

缪利埃尔·法耶特
三百年的「戏剧圣殿」
自降身价

430

保罗·安德鲁
一颗种子与一座剧院

424

黛博拉·鲁特
我是大剧院永远的听众

420

美好的未来

珍贵的缘分

BERNARD HAITINK

伯纳德·海丁克

CHARACTER | 面孔

世界著名的殿堂级指挥大家。曾执棒荷兰阿姆斯特丹皇家音乐厅乐团、伦敦爱乐乐团、英国皇家歌剧院、维也纳爱乐乐团等国际名团，并为世界各大唱片公司录制了数不胜数的经典作品。2009年2月，海丁克携芝加哥交响乐团，在中国国家大剧院奏响音乐会。

VOICE | 声音

“我在八十岁高龄第一次来到中国，来到中国国家大剧院。没想到，却在这里发现了古典音乐的‘新大陆’！这里有那么多的年轻观众，他们给我带来了无限的慰藉与力量。因为我发现自己并不孤单，我的继承者们也不会孤单，任何对古典乐的悲观预言，显然都为时尚早。中国国家大剧院让我相信，有年轻人在，有希望在，有未来在。明天一定会更好。”

黑发观众 感动白头指挥

有人曾说，除了世袭的王位和交响乐指挥，世界上没有哪一份行当能够干到耄耋之年。年过八旬的殿堂级指挥大师——伯纳德·海丁克也许就是一个活生生的例子。纵横指坛半个多世纪，灌录唱片百余张，执掌过全球几乎所有的超级天团……海丁克的一生，辉煌得如同一部交响史诗，每一个音符都惊为天人。

2009年2月13日，当八十岁的海丁克，率领一百一十六岁的芝加哥交响乐团，奉献出有着百零三年历史的马勒《第六交响曲》，国家大剧院的舞台无疑在抒写一部传奇，一部由漫长时间年轮交织而成的传奇，一部由海丁克全情打造，亲自演绎的传奇。

海丁克曾说：“我可以认老，但绝不服老。”在他看来，每一场音乐会都是一次激

情的探险。马勒《第六交响曲》，结构宏阔，织体繁复，是古典音乐史上“珠峰”式的高难作品。当晚，八十岁的海丁克仙风道骨、气定神闲，犹如一个经验丰富的老船长，指挥他的“水手”在暴风骤雨与电闪雷鸣间自由穿梭。

观众经历着前所未有的音乐历险，而“老船长”也有了不同寻常的惊喜发现。细心的海丁克注意到，舞台之下的观众席上，几乎全部是充满活力的年轻面孔，这可颠覆了大师多年来的经验与记忆。“上世纪六十年代，当我第一次拿起指挥棒，我是黑发人，观众为白发人；如今，我成了白发人，观众依旧是白发人。”这是海丁克五十年音乐生涯无法回避的尴尬境遇：即使在音乐根基深厚的欧洲国家，年轻观众也越来越少，