

當今世界最著名的大提琴家

中大之子馬友友 (下)

● 汪清澄 (盧雅文校訂)

名家氣度與眾不同

遺憾。

大提琴的體積比小提琴大十二倍，大提琴家一定有名琴相伴，一把名琴動輒價值美金千萬。友友擁有兩把名琴，製造年代都在兩百七十年以上。一把是一七二二年製造，曾為杜

普蕾擁有，由製琴名家大衛朵夫製的史特拉第瓦里琴。另一把是一七三三年，製琴技術高超的蒙塔納製的蒙塔納納琴。他的老師羅斯送給他的是一隻名弓。友友把兒子秉丘 (Nicolas) 和女兒秉蘭 (Emily) 的照片，貼在琴匣上，表示彌補不能常陪伴他們的

友友經常要搭飛機到世界各地演奏，一定要帶著他的名琴，這是最好的工作夥伴，為了保護名琴，必須要有個安全的位置，所以搭飛機時也為他的寶貝大提琴買一張票。

由於趕時間東奔西跑，也有閃神發生意外的事。有一次為了趕時間排練，心裏想的事情很多，匆忙中下了車，把史特拉第瓦里名琴留在計程車上，第二天消息登在報上，全美國都知道了，計程車駕駛好心，毫髮無傷的送還了給他。

又有一次在休息時，他把名琴放

在地上，合作的搭檔不小心，一腳踩下去，琴身破了一個洞，他除了叫一聲「哇哩！」外，沒有責備踩琴的朋友，而是自責沒有放在安全的地方，連忙微笑表示：「沒關係！沒關係！」他如果責怪朋友，會使朋友更難過，也不能解決問題，由此可看出大提琴家的氣度，是與眾不同。

葛萊美獎得十五次

還有一次在演奏時，有根琴弦突然斷了，他不慌不忙的站起來，向聽眾一鞠躬，抱著提琴立刻回到後台，很快換上新弦，高興地回到台上，繼

續演奏，立即獲得滿場聽眾熱烈的鼓掌。

友友曾來台灣演奏多次，有一次因轉搭飛機，搬動時琴的部分脫了膠，可能一時修不好，他向收藏有名琴的奇美文教基金會董事長許文龍商借，許董事長二話不說，慷慨爽快答應，在文藝界傳為美談。不過友友的名琴，在演出前，已由琴師張漢欣搶修好了。

一九八三年日本《音樂之友》雜誌，請當代最有名的樂評家，共同推薦音樂各個領域中，表現最傑出的人，友友被列為「最傑出的大提琴家」，且是唯一的東方人，中國人。被認為是二十世紀最傑出的天才，也是未來「大師級」的人選。

友友錄製的「巴哈無伴奏組曲」唱片，一九八四年獲得美國《票房雜誌》最暢銷古典音樂獎。他在哈佛大學廣泛的選修了多種學科，又經常旅遊世界各地，接觸各種語言文化，見

多識廣，對於任何事物，具有卓越看法和處理能力，加上微笑、快樂、直率又謙遜有禮風度與氣質，多方面耀眼的才華，很自然地受到眾多樂迷的喜愛和歡迎，名氣也就愈來愈響亮。

紐約時報名記者傑米·詹姆斯（Jamie James），讚揚友友是當今世界上數一數二的大提琴家，「友友」幾乎是婦孺皆知，無人不曉的名字。

一九八五年二月，受世界矚目，象徵音樂界極高榮譽的葛萊美獎，管弦樂獨奏古典音樂表演獎，頒給了友友，他是二十八年來第一個得獎的中國人。以後祇要他參加，便一定得獎，至今為止，他已得過這項大獎十五次以上了，有時還雙喜臨門，同時獲得「協奏曲」及「室內樂」兩個獎。

趕赴表演相當辛苦

友友的成功，因素很多，主要的他肯努力，喜歡思考，推陳出新，使音樂與感情融合，又懂得法文、德

文、英文，從小在家由父母督導學中文，能說、能寫、能讀，他理解力強，記憶力好，反應又快，所以他的一舉一動，充滿了活潑、機智、風趣，和各色各樣的人都談得來，大家也樂於和他親近。

作為一位國際著名的音樂家，一年有一百多場的演奏，幾乎每三天就有一次，扛著大提琴及簡便行李，奔走於機場、旅館及演奏廳，趕赴一場又一場的表演，是相當辛苦的，一年中難得全家聚在一起，有時連媽媽盧雅文也不知道，友友現在那裏，必須要撥電話去問經理人。

友友的兒子秉丘，一九八三年生，今年二十四歲了，哈佛大學畢業已一年，在紐約從事商業有關工作。女兒秉蘭一九八五年生，二十一歲，唸哈佛文科二年級。在他們成長階段，最需要父母陪伴照料，但友友經常不在家，把兩個孩子交給吉兒一人照顧，他常自責，認為是一個不及格的爸

爸，不及格的丈夫。吉兒很了解，是個溫柔體貼的妻子，在友友聲譽正隆的時候，全世界的音樂會不斷邀約，有的是不能拒絕的。為了取得事業和家庭的平衡，友友曾下了個決定，把一年中家人的生日和重要紀念日記下來，要求經紀人不安排演奏活動，以便回到家裏和家人歡聚。

無演奏期間，友友喜歡慢跑鍛鍊身體，這是養身方面，保持「動」的原則，養心方面，注重要「靜」，下棋、看書或寫中國的方塊字，他一直認為他寫的中國字不夠漂亮，生為中國人，有負爸爸的要求。

一九八八年他應邀參加美國總統布希的就職典禮表演，全世界都能從電視實況轉播中，看到他的表演，這是音樂家很高的榮譽。

要向前走創新求變

有人問他，如果能投胎再來人間，你想當什麼？他笑笑回答：「我想

當螞蟻和蚊子，因為牠們是全世界最無用的動物，我想當當看。」這當然是一則笑話。

友友偶爾也作曲，嘗試作曲之後再去拉琴，他無法形容得到了什麼樣的啟示和靈感，以及擁有那種解脫的感覺。他回想巴洛克時期，音樂家通常在自己臨場時，才加上變奏低音部分，這是一種促成瞭解音樂之間互關係極為重要的方法，可是今天幾乎沒有人這樣作了。也就是這個原因，他對爵士樂有特別的偏愛。爵士樂允許在一定範圍內，作個人的發揮。他相信即使是成功的音樂家，也能經由這樣的程序，學到不少東西。

友友和黑人爵士樂作曲家及歌手麥可·費應 (B. MC Ferrin)，意見契合，一九九一年有一天，他想作一項創新的音樂實驗，向麥可說：「用你的聲音來和大提琴合奏，看看效果如何？」他把麥可的聲音當成另一種樂器，和他的大提琴一起來演奏。這

一項錄音專輯取名《天籟》是由幾首曲子，重新編的《黃蜂進行曲》，及《催眠曲》不斷的修改，以求達到最好的效果。

《天籟》專輯推出後，受到廣大聽眾的矚目。具有保守思想的人，對於傳統古典音樂被改造，不能接受，給與反面的批評。但是大多聽眾，認為很有創意，別有風味。這張專輯，曾榮登暢銷金榜長達兩年之久。使友友從大提琴家偶像，變成年輕人心目中，最有氣質的明星。

友友認為，時代是不斷變化的，不僅向後看，也要向前走，創新求變，是他一貫的思想，也是他最愛做的事。

聽到人性知我心意

一九九一年八月二十八日友友的父親也是他的啟蒙老師馬孝駿博士，中風兩年後在紐約逝世，享年八十歲，使他甚為悲傷，為了對父親的思念

，在即將舉行的演奏會後，都加演一首「無言曲」。

喜歡思考求變的友友，和作曲家研究，想出一個新花樣，把大提琴連接到電腦上，利用新科技，使一把大提琴聽起來像幾十把大提琴。他又和舞蹈家合作，使巴哈樂曲與日本傳統舞蹈，同台演出。他一直努力探索，做一個活力四射，積極進取的音樂家。

為了讓巴哈那六首《無伴奏大提

琴組曲》改頭換面，最古典的結合現代的觀念，友友四十三歲時花了五年時間，找了六個不同領域的藝術工作者，耗資六百五十萬美元，將每一首組曲，配上一部精心拍攝的影片，名為《巴哈的六個靈感》，用現代的觀點，重新詮釋音樂的內涵，把巴哈的音樂意味，深長地演繹出來。許多音樂家都視為是高障礙，但是他做到了。一九八四年他說服了「新力博得曼音樂」，出版了巴哈組曲集，長賣不

衰，並奠定了他在該公司首席古典音樂家的地位。

中國人血統的父母，出生在法國，成長在美國，有三種文化背景的友友，發現每種文化都有它的價值，就像每位作曲家的作品，都有他的特色一樣。他愈來愈發現，不同文化的人類，相同的地方比相異的地方多，至少音樂是如此，凡是好的音樂，都表現了某種程度的人性，這也正是他想要向聽眾表達的。

友友表示，如果你在音樂中，聽到了人性，你就知道我的心意，也是我對這世界有所貢獻了。

專輯問世佳評如潮

一九九三年他接受「地平線影視製作」單位的建議，音樂不祇是存在古人的樂譜裏，它還有更開闊的天地，更多的風格。他停止了演奏，到非洲去體驗布希曼人的文化與音樂語言。友友參加了他們的祭典儀式，觀察

巫醫治病，記錄他們的歌舞、狩獵、祭典等樂曲，研究如何將這些不同的文化，轉換為自己的感覺，藉音符用大提琴表達出來。

從前大家對大提琴的感覺，好像祇是樂團中從角落裏發出沉重的聲音，一個表情嚴肅的演奏人，在那裏埋頭苦幹。如今經友友做了另一番努力，使得大提琴變化出寬廣多樣的風格，因而大提琴家的地位，也就跟著提高了。

哈佛大學為了提升校譽，聘請友友為駐校藝術家，並分配有住屋。媽媽盧雅文一人獨住紐約長島，姐姐友乘住皇后區近郊，除了在音樂會場相見外，一年約兩次和友友相聚。

友友在哈佛大學畢業後，為美國無線唱片公司、及哥倫比亞唱片公司（現為新力博得曼音樂），錄製專輯，一九七八年榮獲費雪獎以後，由德國唱片公司錄製個人專輯。專輯一問世，便佳評如潮，此後幾乎每年都有

各種專輯發表，有時一年有八種之多，其中還有電影。一九九一至一九九二年，友友與艾克斯憑兩張布拉姆斯的唱片，兩度奪得葛萊美獎的桂冠。有很長一段時間，他和好友鋼琴家伊曼紐爾·艾克斯 (Emanuel Ax) 聯手搭檔表演。

絲路計畫完美融合

友友也關心下一代，投身年輕人的音樂教育工作。每年夏天都參加「檀格塢音樂節」，有三十多萬人匯聚，來聽音樂會，享受寧靜美麗的鄉村風光。他演奏室內樂，指導學生；輔導室內樂組合，教授大師班（有音樂天才的年輕學生）課程，以及為學生音樂事業的發展，提供建議。

友友有強烈的好奇心和求知慾，對中華民族及世界優秀遺產的文化追求，一九九八年籌劃了「絲路之旅音樂的探索」，由地中海到太平洋，他研究亞洲音樂和歐洲音樂，過去幾百

年來是如何互相影響，對這一課題的調查，啟動了「絲路計畫」。

進入二十一世紀，他投入大量的精神和經費，如傘狀組織般的運作，組織亞洲音樂學者系列講座，邀約絲路上各國音樂大師去美國演出，舉辦檀格塢夏季研討會，希望東西方的音樂家們，互相將各自獨特的音樂，介紹給對方，作一種跨文化的對話。

這樣的活動，深深吸引了友友，尤其是亞洲各種不同的弦樂器，如蒙古的馬頭琴、微型小提琴，伊朗弓型魯特琴，印度薩蘭吉琴等。由於研討會舉辦成功，他組織了多場音樂會，在全美各地巡迴演出，並創作了新的演出組曲。

絲路計畫的第一張CD叫「獨奏」，由中國作曲家盛宗亮用七種民族傳統曲調，改編成大提琴曲，以傳達音樂的不事雕琢與原始之美。

他的絲路計畫，關注所有能在民族與古典之間，架起橋樑的音樂，他

要把絲路上各國多種不同曲風的音樂，作完美的融合。最具挑戰性的CD，叫做「絲路之旅：陌生人相遇」，有多種不同的樂器一起演奏。

中大要頒名譽博士

藉由檢視絲路的文化，他組織的團隊，期望能照亮沿途國家的遺產，並找出能代表今天的聲音。他相信能擴大自身對於世界觀點的同時，也能加深對於自己生活與文化的了解。透過這一絲路之旅，希望植下新藝術及文化成長的種子，並且為世界上現存的傳統與聲音而慶祝。

友友今後的下一步，還要做些甚麼，很難預料，但可以肯定的是不同風格的音樂創作。

走筆至此，收到友友的媽媽八十三歲的盧雅文來信，她說最近得到消息，今年以色列頒了一個特殊獎給友友，獎金為一百萬美元，他已全部捐給了「絲路計畫」。丹麥也將在十月

廿五日，頒一個最優秀大提琴獎給他。友友回答：「媽！我賺的錢，一半都捐出去了，想為世界作些貢獻。」關係，很感欣慰，認為這是中大的光榮，應該給予表揚，他希望友友隨時可以回台灣，看看他父母的母校，並頒贈名譽博士給他，表揚友友在音樂方面的卓越成就與貢獻。

雅文說友友的成长和教育，統統

雅文說，在國外生活，她學會了

由父親孝駿博士主宰，因為他是幼兒

從不過問兒女賺了多少錢，知道他們

方面的卓越成就與貢獻。

音樂博士，懂得幼兒心理生理。她僅

生活過得好，健康平安的活著，就很

把這個訊息告訴了盧雅文，她來

教了一些表演方面的要點，要友友如

滿意了。

信說，友友實在太忙了，一年中有好

何表達歌曲裏感情。

國立中央大學校長李羅權博士表

多各國有名的大學，都要頒名譽博士

她曾對友友說：「現在世界很亂

示，他在美國曾見過馬友友，但不知

給他，時間都很難安排。中央大學母

，生活要簡單，留些錢作必要的用途

道他是中大之子，當筆者告訴他這個

校的好意，希望能有機會領受。

聖文 叢書 張大千傳奇

王成聖
樂恕人 編著

廿五開本穿線平裝
定價新台幣三〇〇元

本書要目：王成聖·張大千的故事·樂恕人畫傑人豪張大千·大千名作「廬山圖」·大好人張大千·張大

千趣談·奇人妙語歡心事·張大千的風趣·張大千的興趣與煩惱·元老、大師、手足情誼·張大千的口福豔福

·三張一王的「轉轉會」·郭小莊痛哭張大千·張大千遺作張大千談畫·畫說·王天循張大千登峰造極·李霖

燦懷念張大千先生·汪佩蘭楊宛君生死戀·林語堂與大千先生無所不談·周冠華張大千與顧亭林·郎靜山追懷

大千先生·黃杰我懷高士·黃天才張大千為歷史作見證·大千居士的最早作品·張法乾張大千二三事·張目寒

雪盃隨筆·喻鍾烈的表哥張大千·馮幼衡他美化了有情世界·楚崧秋大風堂主人的大節大義·張群輓張大千

·葉淺予關於張大千·黎玉璽豪爽長者張大千·劉昌博追懷張大千先生·蔡廷俊張大千拒絕中共禮遇·謝家孝

張大千的韻事與家務·實景椿張大千敦煌傳奇·羅才榮張大千擺龍門陣·巴東張大千小傳·朱岐山張大千年表

·附珍貴圖照，二十五開本穿線平裝，定價叁佰元，郵撥〇七三九三三三一號聖文書局帳戶立即寄書。