

胡乃元談音樂：音樂生涯

(文 / 李若茵)

用琴聲代替言語的小提琴家外表沉穩內斂的小提琴家胡乃元，即使人過中年，頭髮顯得有些灰白，但他緬腆的笑容，顯示出內心仍如赤子一般，如同在他的琴音中所流露出對人性的關懷，彷彿梵谷筆下的星夜，流動著內心豐沛的情感。自稱用琴音表達內心，比用說

話的方式還要更為精確的他，沒有花俏的言語滾邊，陪他站在台上的，竟是一把十五歲時所用的練習提琴，不時用琴音來做為講述的輔助與註解，幽默且純真的敘說著，自己的音樂生涯。

1985年24歲的胡乃元以青年之姿，榮獲比利時伊利莎白女王，國際音樂大賽首獎，將他成功的推上國際舞臺，但他卻始終覺得，這不是他最大的成就，唯一能讓他感到驕傲的是，兒時單純想要達到錄音帶中，大師們所演奏悠揚音色的夢想，終於實現了。從帶有雜音的的拉奏，到穩健圓融的音色，點點滴滴的積蘊，直到終於有一天也可以臻於那樣完美之境地。

走上拉琴這條路十分的奇妙，不僅在李淑德老師所組的兒童實驗樂團學習，十一歲出國學琴，老師就要他拿著沒有指法、弓法的琴譜，自己編寫與揣摩，然後跟老師討論，這樣的教學方式促使他開啟了思考的門窗，勇於主動思維與發現。國外的學習生活，感受最大的是老師會跟學生談，孩子們也都很有自己的主見，讓他體驗到，不是只有問what，而是要問how與 why。因為事情不是只有黑或白，很可能是灰色地帶，這時候就要主動找出界線，重新去審視一些東西。

探尋心靈的旋律

能夠做到心中渴望的音色，是他多年來鏗而不捨的追求，如同兒時聽到伊麗莎白泰勒〈孟德爾頌〉的讚嘆，小提琴家海飛茲激昂的音色，也激起他想達到那樣技巧的希求，於是不斷的被自己內心的渴望推逼向前，但多年後他實現了當時的願望，卻又很怕拉出來的是海菲茲境界而不是他自己的。

每到一境地，他總要不斷地去思索，如何表達與詮釋樂曲？例如克萊斯勒的〈愛之悲〉，每個教琴的老師都叫他用唱的，但是他卻覺得可以用說的，拉著短短的琴音，像是一充滿厚度與甜美的愛情問句。走在音樂的路上，不斷勇於探尋內心的旋律，以表達內心，才是他真正的追求。唯有的人生經驗多了，對樂曲的內容才會有所體會與表達。例如大家對莫札特的刻板印象，便是天才音樂神童，總覺得他的音樂有純真的美，其實莫札特，也曾經經歷過喪親與失戀的挫敗，在他小提琴第二樂章中，也表現出感傷與憂愁。若沒有一段人生經歷是寫不出這樣充滿情感的音樂。如同大家所熟悉的〈幽默曲〉，起初也以一種感傷而反諷的方式來呈現。

胡乃元感嘆現今閱讀的風氣低靡，很少人會想去閱讀一些古典文學著作，像是紅樓夢、或是西遊記等，所以誘發不出思考的動力，但是他覺得演奏音樂如同經營長篇小說一般，是須要思惟與鋪排的，必須經過深沉地思考、內化、醞釀、才能夠有所突破與創新，如同海明威寫作，只為尋找到屬於自己的真實句子。也唯有如此才能建立起自己深刻的見地。

今日大師與明日大師的交會

此次的溫世仁卓越藝術講座，除了邀請胡乃元暢談音樂生涯外，還舉辦了2場Master Class大師講座，從全國中遴選出3位傑出的小提琴演奏者與大師作近距離的音樂交流。與會中，胡乃元除了針對學生在演奏問題上精闢的指導之外，也勉勵在座的同學，要秉持著如同小提琴大師海菲茲所留給後人的評價，「一生不斷的努力學

琴、演奏，朝自己的夢想努力實踐。」

會後應觀眾要求胡乃元，拉奏巴哈以及克萊斯勒的無伴奏協奏曲，這場今日大師與明日大師的交會，就在悠揚的琴音中，畫下完美的句點。也期盼更多的音樂種子在台灣這片土地上不斷地生根發芽，以樂音來潤澤更多的心靈，成就一方純淨的音樂淨土。