

曹鹏:中国交响乐的不倦飞鸟

■ 阿凤

在上海,有一位音乐老人,他热衷于推广交响乐的普及工作,他组建上海城市交响乐团,在群众中义务普及交响乐知识。他曾担任上海电影乐团、北京电影乐团、上海交响乐团艺术总监、首席指挥等职。他就是蜚声海内外的音乐指挥家曹鹏。2014年11月1日,“曹鹏教授从艺70年”专题座谈会在上海交通大学徐汇校区举行。在现场,曹鹏教授被颁发上海交通大学艺术团终身荣誉总监证书,他接过荣誉证书,高兴地向大家挥手致意。

让听众懂得欣赏交响乐

曹鹏,1925年出生于江苏江阴。曾经就读于江阴辅延小学,有个姓钱的老师,给予他很多关照,他在小学的时候,就接触了乐理。在南菁中学时,一位精通音乐的老师,对曹鹏进行了特别的培养,教弹琴、教乐理知识,教拉小提琴技术。他跟老师学五线谱,弹钢琴,吹长笛。一次,在全县音乐比赛中,他获得乐器演奏第一名的好成绩。

曹鹏考进华中建设大学,后来,又转入山东大学文艺系。他携带的档案里,有一份政工队长林路写的证明:“曹鹏同志很有音乐天赋,希各级领导注意培养。”这纸证明,一路畅行,得到了众多音乐名家的关照。

1945年,曹鹏加入新四军,后任部队文工团指挥,解放后任电影乐团指挥,为《龙须沟》等几十部电影录配了音乐。十年后,他留学前苏联莫斯科音乐学院,师从著名指挥家金兹布尔克。读大学一年级时,和一个苏联人同住一个房间。每天晚上他们都要对话,练习俄语。房中有一架钢琴,曹鹏每天练习不辍。这期间,曹鹏曾多次举行交响音乐会,演出歌剧《塞维利亚的理发师》,并指挥全苏广播交响乐团演出中国作品专场。

曹鹏和恋人到哈尔滨演出时,恋人夏慧玲在俄国人商店中给他买了一块香皂,那个生活艰苦的年代,他一直舍不得用,这块香皂还跟随着他一起到了苏联,一块香皂的芳香一直留在了他的心中,留下了一生美好的回忆。

那个美好的回忆中,他也留下过遗憾。那是1952年,曹鹏母亲去世时,他正在录制电影音乐,没能回去奔丧,这让他感到深深的遗憾。每每忆过母亲,他就流泪,伤感不已。

1966年5月,“文化大革命”爆发,曹鹏也受到了冲击,每天被批斗。当时,有不少同事都暗中帮助他。被批斗完,到食堂去吃饭,炊事员另外给他打两样菜,让他多吃点,同事都说他是好人。但那时,他很顾及自己的面子,他不愿让家里人受拖累,整天考虑怎样去死。他的妻子夏慧玲发现了一些苗头,劝他好好活着,最后,是妻子把他从死亡线上拉了回来。

曹鹏在家里讲究民主,很少干涉子女的生活、学习和工作。大女儿曹小夏6岁时开始练琴,二女儿夏小曹也是从6岁学习小提琴,当时,她听到姐姐在拉小提琴,感觉琴声美妙极了,夏小曹也要求学习拉小提琴。曹鹏答应说:“行!”但他提出一个要求:“要学琴可以,你每天每根琴弦要拉满100下,完不成任务可要罚你的。”曹鹏把这项监督任务交给了曹小夏完成。曹鹏大多数时间都在他的办公室里工作,根本没时间去听两个女儿拉琴。

曹鹏生活中很随意,跟妻子和女儿就像朋友关系。曹小夏还记得:“很小的时候,家里亲戚生活上有困难时,就把小孩送到家里来寄养,当时,最多时有10个孩子。曹鹏就让妻子当组长,每天早晨,妻子就喊大家起床,10个孩子就手拉手去厨房吃早餐。看到这情景,也是曹鹏最欢乐的时候。吃完饭,就是学习,玩耍等。如果其中有谁犯错误,曹鹏就惩罚犯错的孩子写检查,然后,贴到墙壁上,大女儿曹小夏就被罚写过检查。

1980年,港台流行音乐风靡上海。曹鹏重返交响乐指挥台,心情激动。他来到舞台,转身向观众鞠躬致敬时,一下子惊呆了:有上千座位的上海音乐厅,只有100多个观众。他指挥的乐曲,是在谈笑声、嗝瓜子声中度过的。演出还没结束,观众快走没了。演出结束,有青年工人对曹鹏说:“我们这代人真够惨的,以前只知道《国际歌》、《东方红》,还有就是《红灯记》、《沙家浜》,后来又迷上了流行音乐,现在听到这高雅的交响乐,都不知道怎么欣赏了。”

这件事对曹鹏刺激太大了,他感到

● 曹鹏在指挥乐队演奏

● 曹鹏与妻子夏慧玲

责任重大,当时,最需要的是培养大批听众。于是,曹鹏带着乐团跑学校、部队、工厂,当起的普及交响乐的老师,他要让听众很快了解各种乐器,培养乐感,要让听众懂得欣赏交响乐。他暗下决心,一定要普及交响乐,一定要让观众喜爱交响乐。

1986年,曹鹏指挥上海交响乐团,第一次向全国直播世界名曲交响音乐。他也是首位将《梁祝》带上国际舞台的中国指挥家。他率领上海市中学生交响乐团登台演出,开始指挥时,不论严寒酷暑,他总是准时出现在排练厅,细心地为孩子们进行指挥讲解。指挥南模中学交响乐团演奏舒伯特的《圣母颂》,中学生演奏的音乐,非常悦耳动听。学生们演奏出世界上最美的音符。演出后,有乐评人问:“闭着眼睛听,简直和专业乐团一样精彩。这么好的学生乐团是怎么训练出来的?”曹鹏笑着说:“简单,付出努力就有收获,就能成功。”

舞台上,他热血沸腾、青春焕发

2001年,曹鹏指挥上海交响大学交响乐团首次远赴欧洲,在荷兰举行的第14届世界音乐大赛上荣获金奖;2006年又率领南模中学交响乐团,在维也纳第35届国际青年艺术节上获得金奖。

“我让他少忙点,他不听。”大女儿曹小夏说。作为最早投身交响乐普及工作的音乐家,曹鹏为大学生们作普及工作多年后,于2005年,曹鹏自费创办上海城市交响乐团。主要是为普及高雅艺术,为社会作公益、作义演。注册的时候,曹鹏一分钱没出,是他的大女儿曹小夏出的钱,在中国自费办一个乐团,为社会服务。妻子夏慧玲是音乐学院的教授,音乐造诣比较高,但退休后,就守在他的身边。现在出去演出,曹鹏一定要带着妻子,因为妻子总能指出他的问题。

曹鹏如果这几天要演出了,他会投

入全部精力,反复不断地读谱,一百遍、一千遍地练习。曹鹏坚持保留背谱指挥的习惯,虽然难度很高,但是指挥“背谱”在普及音乐工作中有很好的示范作用。他曾经与著名的小提琴演奏家俞丽拿同台演出,当时,曹鹏两条腿摔断了,腿上绑了厚厚的石膏,医生让他休病假,他不肯休息,也不能休息,因为演出是之前排练好的,节目单都印好了,节目必须演出。有20多个国家的外宾到中国来,他们要接待,每天都是别人背着他下楼排练,然后再背上来。当时,外科医生怕他出事,一直跟随左右。那些外国朋友知道后,都非常感动。

对音乐的全身心投入,使曹鹏的指挥艺术日臻完善,他的足迹遍及大江南北,工厂、农村、军营、学校都曾留下过他的身影,他把普通观众带入交响乐天地。曹鹏率领着专业演奏家组成的上海交响乐团,为听众上演了一场高水平的音乐会。曹鹏精神抖擞,背谱指挥。在音乐的旋律中,散发迷人的魅力。

一次演出,曹鹏快步走上上海音乐厅的指挥台,笑着祝台下的小观众们六一儿童节快乐。面对一群儿童观众,他会用音乐讲故事的方式为儿童们演奏。他将十几位患儿带上了舞台,音乐声一响起,他们却个个表现得非常投入。在乐队的伴奏下,这些孩子用各种打击乐器、吹奏玩具演绎了老莫扎特的《玩具交响曲》,而乐手们则各显神通,单簧管模拟出杜鹃的叫声,长笛像夜莺一样歌唱,各种声响交杂在一起,就好像走进了一个儿童乐园。演出现场,曹鹏带头鼓掌,给孩子们以巨大的鼓舞。

曹鹏与女儿经常同台演出,音乐会由《花好月圆》开场,莫扎特的G大调弦乐小乐曲,优美动听。音乐会的高潮出现在著名小提琴独奏家夏小曹登场之时,使用的价值数百万元之巨意大利古董提琴,演奏曲目蒙蒂的《查尔达舞曲》。父女携手,配合得生动、默契,天衣无缝。演

奏完毕,曹鹏侧过头向女儿夏小曹投去了满意的目光。曹鹏喜欢和女儿同台演出,他说那是一种幸福。当问起小提琴家夏小曹:“你感到什么时刻最幸福?”夏小曹说:“和父亲一起登台演出,当掌声响起来,和父亲拥抱时,感觉无比幸福。”

曹鹏在音乐里,身姿矫健,没人敢相信他的年龄。现在,年近9旬的他,在上楼梯时,都要一路小跑。他也被称为“中国交响乐的不倦飞鸟”。他常年与学生乐团中的大学生交流,与同学们交谈到兴奋处时,他会突然在地上翻个跟头,以释放一下自己的感情。在家中,他喜欢与年幼的外孙一起玩,与他下棋、扳腕子,经常把小孙子逗得大笑不止。人们说他是年老心不老,花老根不老,是年轻心态的老年人。

每次亲临曹鹏的音乐会,你会感到快乐。每场音乐会,他都面向观众深深鞠躬,曹鹏说他的音乐会,一靠乐队,二靠大家。常常有人问他:这么大岁数了还活跃在大剧院、音乐厅,哪来的活力?曹鹏一听这话就高兴,他回答说:“一站到舞台上,我就热血沸腾、青春焕发,就有无穷的力量。”

曹鹏亲临曹鹏的音乐会,你会感到快乐。每场音乐会,他都面向观众深深鞠躬,曹鹏说他的音乐会,一靠乐队,二靠大家。常常有人问他:这么大岁数了还活跃在大剧院、音乐厅,哪来的活力?曹鹏一听这话就高兴,他回答说:“一站到舞台上,我就热血沸腾、青春焕发,就有无穷的力量。”

乐事业,他建立了“曹鹏艺术中心”。他的名字已载入美国《世界名人录》、《美国世界名人传记》和《英国剑桥名人传记》中。

曹鹏很懂得养生,每天早上打二套太极拳,练长跑,做用手操,闲时打篮球,还喜欢游泳,骑自行车等运动。曹鹏饮食以鱼类和蔬菜为主,每天坚持吃一个鸡蛋,饮食清淡,每餐都不过饱,饭后吃一些水果。他平时爱饮茶,常把茶杯带在身边。曹鹏不胖不瘦,一直是120斤体重,现在还挺灵活。他不吸烟,不过度饮酒,不大吃大喝,不黑白颠倒休息等。尽管这样,他还是怕摔跤,要出门,一定要带着根拐杖。跟妻子在一起走路时,一定要互相拉着,以防摔倒。生活上注意劳逸结合,到外地演出,他会抓紧时间睡上几分钟;在演出间隙,闭目养神,积蓄精力;有时超负荷工作后,他会及时补充睡眠。到了这把年纪,还能国内国外到处跑,他很满足。去年检查,医生说肺部有小结,问要不要再做个针刺检查,他说不要了,他不担心这个病。曹鹏说:“人的心态要端正,心态年轻,就充满活力。”

近日,曹鹏一家人举办了一个庆祝会,为了庆祝曹鹏和夏慧玲结婚52周年,而举办的家庭晚会,家里所有人都表演了节目,很是好看。曹鹏夫妇手里各自拿着一张文稿纸,一人一句地朗诵一首英文诗:“花时间去工作,这是事业成功的代价;花时间去思考,这是力量的源泉;花时间去游玩,这是永远年轻的秘诀;花时间去读书,这是智慧的基础……”

看到这里,大家都大笑起来。开明的二女儿夏小曹解释说:“这又是父亲的阴谋,他用朗诵诗歌的方法来教育我们。”在现场,夏小曹拉的曲子名字叫《献给母亲的歌》,是送给母亲的。

曹鹏两个女儿都在国外定居,生活得很好。曹小夏是一个特别肯吃苦的孩子,她在国外一个人奋斗,都是靠她自己,父亲没有给她帮过忙。夏小曹在美国拉小提琴的知名度早就超过了父亲,她已经不需要父亲的光环了。现在很多国家都邀请曹鹏和女儿一起演出,他们共同演出的日程已经排得满满的。夏小曹说:“当我们要作选择的时候,父母都不会过多地干涉,他们说的最多的就是:你们在国外如果成家,就回来,家永远是你们停泊的港湾。”

两个女儿都非常孝顺,现在曹鹏居住的房子,就是她们买的。女儿想让父母享受一下幸福生活。曹鹏疼爱这两个孩子。作为父母,他们除了祝福,能给予孩子的就只有支持。

2014年11月1日,上海交通大学的老图书馆里,90岁高龄的曹鹏,身边围坐着一群上海市的各界人士。这一天,上海交通大学专门为曹鹏办了一场座谈会,以此为其庆生。曹鹏兴奋不已。他说:“我要活到100岁,再为社会做贡献。”

曹鹏亲临曹鹏的音乐会,你会感到快乐。每场音乐会,他都面向观众深深鞠躬,曹鹏说他的音乐会,一靠乐队,二靠大家。常常有人问他:这么大岁数了还活跃在大剧院、音乐厅,哪来的活力?曹鹏一听这话就高兴,他回答说:“一站到舞台上,我就热血沸腾、青春焕发,就有无穷的力量。”