

中国留苏第一代指挥家曹鹏的交响人生

田佳丰

深圳大雅乐盟教育信息咨询有限公司, 中国·广东 深圳 518000

【摘要】作为中国著名指挥家,曹鹏先生享誉海内外乐坛,他是首位在海外举办全场中国交响乐作品音乐会,将小提琴协奏曲《梁祝》等中国作品推向世界的第一人;是首位录制“中国交响乐作品大全”的指挥家;是首位指挥九省一市三万人高唱“黄河大合唱”的指挥家。曹鹏先生首创中国第一个非职业交响乐团—上海城市交响乐团。作为艺术家、教育家,曹鹏先生将最美好的时光留给了青少年学生的交响乐普及教育,成为上海学生交响乐团、上海城市青少年交响乐团、上海南洋模范中学交响乐团、上海大学交响乐团和上海交通大学交响乐团等诸多学生交响乐团的音乐总监、首席指挥,甚至90高龄仍倾力于为慈善、为公益、为自闭症儿童的音乐教育;可以说,曹鹏先生对于我们这个国家的奉献,就是一部当代中国交响乐和交响乐教育发展的历史。

【关键词】曹鹏;指挥艺术;留苏

The Symphonic Life of Cao Peng the First Generation Conductor in China

Tian Jiafeng

Shenzhen Delta Music League Education Information Consulting Co., Ltd., Shenzhen, Guangdong 518000, China

[Abstract] As a famous Chinese conductor, Mr.Cao Peng is famous in the music industry at home and abroad. He is the first conductor to promote the Chinese works to the world, the first conductor to record the Chinese Symphony works, and the first conductor to conduct the 30,000 chorus in nine provinces and one city.Mr.Cao Peng pioneered China's first non-professional symphony orchestra- -Shanghai City Symphony Orchestra.As an artist and educator, Mr.Cao Peng left the best time for young students, became the music director and chief conductor of Shanghai City Youth Symphony Orchestra, Shanghai Nanyang Model Middle School Symphony Orchestra, Shanghai University Symphony Orchestra and Shanghai Jiao Tong University Symphony Orchestra, and even 90 years old in music education for charity, public welfare, Mr.Cao Peng for our country. It is a history of the development of contemporary Chinese symphony and symphony education.

[Keywords] Cao Peng; conducting art; stay in The Soviet Union

1 曹鹏留苏前的音乐奇缘

曹鹏于1925年出生在民风敦厚的古城江阴。年少时就读的江阴南菁中学曾培养了80多位中国大学的正副校长,27000余名专家、学者、革命者和建设者。在曹鹏心中,祖国有着特殊的分量。曹鹏对音乐很有天赋,小学四年级时,他就在老家江阴县的禁烟歌唱比赛中折桂。19岁那年,曹鹏从南菁高级中学高中一毕业,就投笔从戎,加入了新四军。1945年8月日军投降,没过多久,蒋介石撕毁“双十协定”,曹鹏随军北撤至淮阴,进入华中建设大学,后又撤至临沂,进入山东大学文艺系,文工团指挥章牧写了推荐信给各级领导:“曹鹏同志很有音乐天赋,希望各级领导注意培养……”这一纸档案,引曹鹏走上了音乐之路。无论遇到怎样的人生低谷,曹鹏总能积极、乐观面对。他至今感念,1946年进入山东大学中文系后,他的伯乐—音乐教育家、作曲家、指挥家章牧带给他的人生启迪。

解放后,曹鹏转业到地方工作,先后在上海电影乐团、北京电影乐团担任指挥,指挥过《龙须沟》《智取华山》等数十部电影交响配乐。

2 曹鹏留苏—恩师的启迪与精神的传承

1955年,30岁的曹鹏迎来艺术生涯的一次重要转折。1954年,文化部有到苏联莫斯科留学深造的名额,全国数百报名人中只选交响乐指挥一名,竞争相当激烈。在组织的关心帮助下,他凭借过硬的音乐素养和辛勤的努力,通过层层选拔。录取后在留苏预备部学习一年俄语,又值大女儿出生,工作学习生活压力繁重,曹鹏就想办法利用每天骑自行车从家(西直门外皇姑电影厂宿舍)到魏公村来回的4小时路程,复习俄语。

他总是左手拿俄文书,右手握车把,边骑、边读、边背,就这样刻苦学习最终顺利完成了预科学习。

饮其流吉怀其源。学其成时念吾师,曹鹏在:艺术道路上这种“追求卓越”的精神,深受他的老师—莫斯科音乐学院L金衫布尔克教授的影响。作为新中国早期公派出国留学的指挥,在莫斯科音乐学院的学习经历令曹鹏终身难忘。

20世纪50年代莫斯科音乐学院汇集了一批苏联蜚声世界的音乐大师在任教。有俄罗斯钢琴学派奠基人H.涅高士、大作曲家肖斯塔科维奇、哈哈图良,交响乐乐器法大师D.拉加里·列维茨基,大提琴家克努谢夫斯基、拉斯特拉波维奇,小提琴家奥依斯特拉赫、柯岗等。交响乐指挥系三位导师也都是当代权威。而与曹鹏同时期在这里学习的一批中国留学生,日后也都成为对中国交响乐发展具有重要影响的人物。良好的学习环境,浓厚的艺术氛围,特别是恩师L.金兹布尔克教授的教诲给曹鹏的艺术人生打下了厚重的底色。

1960年10月5日在莫斯科工会大厦圆柱大厅隆重举行了这场“中国交响乐作品专场”音乐会,指挥《梁祝》《晚会》《蒙古舞曲》等中国曲目。这是我国音乐史上首次在海外举行的中国交响乐作品专场音乐会,我国刚问世的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》也首次推向海外。

曹鹏说:“在莫斯科音乐学院近六年的学习中,导师对我的关怀真是无微不至,这里是我艺术生命的新起点,是我艺术道路的重要转折点。”

3 曹鹏学成归国—俯首甘为交响牛

曹鹏先生有着90载丰厚的人生阅历,也给予了他更为透彻

的目光,即便是在排练中双腿受伤,也会坐轮椅准时抵达排练现场,坚决不耽误排练,以顽强的毅力诠释了执著坚韧的艺术品格。他在36岁结束旅俄生活后,用自己的毕生所学以及对音乐的足够认真,谱写了他人生的绚烂篇章,也为我国交响乐的传播与普及做出了伟大贡献。

1961年曹鹏学成归国后,开始在上海交响乐团担任指挥,正式开启了作为一名音乐指挥家的光辉岁月。怀抱着深沉的家国情怀,曹鹏带领乐团前往世界各地进行访问演出,让中国的音乐徜徉在异国他乡。

1962年指挥上海歌剧院在我国首演全场普契尼歌剧《蝴蝶夫人》。1976年,曹鹏在上海音乐厅演出时,一位瑞士广播电台记者得知他的老师是金兹布尔克时惋惜的说:“金兹布尔克教授去年过世了!”曹鹏的眼泪夺眶而出。师恩如山,师恩如父,而他却难报难酬!

中苏两国友好关系中断20余年,知道1988年,曹鹏有幸被选为重新恢复、建立上海与列宁格勒友好城市关系的五人访苏代表谈判团成员之一,才回到这片曾经求学的土地。此后,他多次赴俄罗斯访问、演出。没到莫斯科,他必到当年的指挥教室,向墙上挂着的恩师遗像深情地躬拜致敬。

1990年,曹鹏亲率上海乐团130名艺术家的大型演出团,首次走出国门,出访莫斯科、列宁格勒并于肖斯塔科维奇音乐大厅成功指挥了纪念柴可夫斯基诞生150周年的两场演出,终于完成了当年对恩师的承诺,实现了对恩师的告慰。

1990年曹鹏应美国著名坦戈吾德音乐节之邀,作了为期三个月的交流。临近波士顿的坦戈吾德每到夏季,每晚都会举行有两万听众入场的草坪音乐会,但遗憾的是,这个著名的夏季音乐节几乎没有中国作品的身影。曹鹏深感国际乐坛上应有中国作品的一席之地,然而为人们所了解的中国交响乐经典名作却太少。手是他开始默默地着手,让中国交响乐走出国门

1993年,他和香港NHN国际唱片公司一同策划合作了富有远见的一项系列工程,选编录制了《中国交响乐大全》。这也是我国唯一录制的中国交响作品系列,从上世纪30年代中国第一部交响出黄自的《怀旧》起到洗星海、聂耳、贺绿江、李焕之、马思聪、丁善德、瞿维、黄贻钧、王云阶、朱践耳、罗忠榕、施味康、王西麟……再到上世纪80年代作曲家的作品。

2001年7月,在荷兰南部城市凯尔克拉特举行的第14届世界管乐大赛上,首次远征欧洲上海交通大学管乐团,以出色的演奏征服了评委和全场观众,荣获金奖。这是中国管乐团第一次在欧洲音乐盛会上夺得大奖。

2003年,在遥远的阿尔卑斯山脉神女峰脚下,上海交通大学学生管乐团克服“非典”时期排练时间紧的困难,获得了瑞士因特拉肯“神女峰”国际音乐节管乐比赛金奖第一名。

2005年,上海曹鹏音乐中学成立,同年,成立大陆第一支非职业交响乐团-上海城市交响乐团,并加入世界业余交响乐团联盟。城交初创之时,没有经费、没有排练场地、没有大件乐器,也没有经费,为了建城交,曹鹏一家光用于注册的资金就花了10万元,一路艰辛,披荆斩棘般的克服重重困难,成功建立了这个仿佛上海“名片”的乐团。

2006年1月22日,上海城市交响乐团在上海音乐厅首演,世界业余交响乐团联盟理事长森下元康指挥专程赶来为城交颁发世界交响乐团联盟证书。听完演奏,他惊喜的说:“上海竟有如此

高水平的业余乐团!”

2006年,曹鹏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。

2008年,带领上海城市交响乐团的志愿者们用音乐为自闭症患儿们服务,与上海市慈善基金会共同成立“天使知音沙龙”,让自闭症患儿走向舞台.....

2009年,曹鹏指挥近三万人合唱《黄河大合唱》

2010年,曹鹏成功指挥世博会千人交响合唱。

在:“老有所为、孝亲敬老”双十佳的颁奖典礼上,主持人曾问到曹鹏打算什么时候放下指挥棒时,得到的是一个令人感慨的回答:只要我身体还允许,会一直做下去,哪怕指挥到100岁。

曹鹏很热爱生活。学生时代就是学校里最活跃的体育活动参与者,无论遇到什么低谷瓶颈期,曹鹏总能笑着面对生活,每每当他想起在新四军的那段日子,即使是在当时那个艰苦奋斗的年代,他也从来不曾忘记初心,也从不曾放弃对音乐的那份执着,而正是这份面对工作、面对生活的执着与激情,让曹鹏先生在长达70年的艺术生涯的不停的追逐、超越自己,才实现了他一生中一次又一次的‘第一’。

4 浅谈对指挥艺术的感悟

通过研究曹鹏先生的经历,翻看大量资料以及观摩大量的演出资料,我来浅谈一下对指挥艺术的感悟

首先,在中小学学生乐团里,作为指挥一定要有爱心、细心、耐心。作为一个指挥,要善于发现乐团中的问题,而不是卖弄外在、表现自我的指挥。表现型的指挥或许能骗过观众。但绝对欺骗不了台上的演奏者。

交响乐指挥和其他一切团队的指挥,都应该是耳朵里听到的声音不可以有杂质,力求完美。在训练过程中,首先看中的是一个团体的纪律以及作风,在小学乐团中要着重训练学生养成这些可以终身收益的优良品质。

其次,作为指挥绝不可以把学生乐团当作自己的陪练工具;在给乐团选曲时一定要慎重再慎重,既要有敢于冒险挑战自己的精神,同样也要自己乐团的水平有清晰的认知;在排练前指挥要备谱成熟,不要现场发挥,临时抱佛;在排练过程中既要抓大局,又要抓细节;作为指挥,切忌身手僵硬,因为指挥的双手是展现音乐内涵意韵的强大手段;不可以做表现型指挥,要做到刚柔并济,能收能放;做指挥不要想着追名逐利,指挥一定是乐团中奉献最多的,是为乐团服务的;

最后,我想说,指挥一定不是大家看到的在台上挥挥指挥棒这么简单的事,这个职业对胸怀和修养,智慧和能力都有着极高的要求。指挥棒有千斤之中,重在学问,重在修养。曹鹏先生的经历和对音乐的执着、对指挥的一丝不苟,真是非常值得我等指挥学生来学习和修炼。

参考文献:

- [1] 计琳,《爱的交响-指挥家曹鹏的音乐教育人生》,上海人民出版社,2015,211页。
- [2] 潘真,《播种交响乐-访指挥家曹鹏》,2007.8
- [3]《曹鹏:普及交响乐的功臣》,马信芳,上海采风,2012.10.
- [4]《一座城市的华彩:90岁曹鹏和他的非职业交响乐团》,陈晨,东方早报,2013.4.