

爱的交响

Symphony of the Heart

指挥家曹鹏的音乐教育人生

计琳 编著

上海人民出版社

爱的 交响

指挥家
曹鹏
的音乐教育人生

Symphony of the Heart
Maestro Cao Peng's life long
devotion to music & education

计琳 编著

 上海人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

爱的交响：指挥家曹鹏的音乐教育人生/计琳编著.
—上海：上海人民出版社,2015
ISBN 978 - 7 - 208 - 13096 - 8

I. ①爱… II. ①计… III. ①曹鹏—生平事迹
IV. ①K825.76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 130855 号

策 划 吴 申
责任编辑 曹怡波 赵蔚华
装帧设计 薛 峰
版式设计 姜 雪
责任校对 孟新萍

爱的交响

——指挥家曹鹏的音乐教育人生

计琳 编著

世纪出版集团

上海人民出版社 出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行

上海中华印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 13 插页 4 字数 215,000

2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 13096 - 8/K · 2385

定价 80.00 元

爱的交响

指挥家曹鹏的音乐教育人生

编委会

顾	问	薛明扬	陈克宏
编委会主任		苏 明	
副 主 任		王 平	王小明 李骏修
编	委（以姓氏笔画为序）		
		丁 力	王从春 卢晓明
		李海峰	陈光宪 周 平
		夏小曹	高洁敏 曹小夏

油画：柴本善

目 录

Content

第五章	104
精神之根	

第七章	128
友人眼中的曹鹏	

第六章	119
曹鹏谈指挥艺术	

第八章	172
学生眼中的曹爷爷	

前言：一位指挥家和一座
城市的艺术气质 002

序：挥洒艺术魅力
的曹鹏（代序） 004

第一章 008

学交之情

第二章 042

城市之梦

第三章 056

天使之爱

第四章 076

普及之路

爱的 交响

指挥家
曹鹏
的音乐教育人生

Symphony of the Heart
Maestro Cao Peng's life long
devotion to music & education

计琳 编著

 上海人民出版社

前言

一位指挥家和一座城市的艺术气质

指挥家的魅力在台上，教育家的功力在台下，崇高的爱心让曹鹏先生整个艺术、教育和人生熠熠生辉。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。作为文化活动家，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，为我们的城市注入了新的艺术生活。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和城市的奉献，就是一部当代中国交响乐和交响乐教育发展的历史。

曹鹏先生认为：“一个民族，如果不提高艺术素养，那就没有未来！”艺术人文精神和素养是城市最为鲜活和创造力的坐标，是经济社会发展最为生动和美好的一面镜子。艺术教育不仅陶冶人们的心灵，同时关照人生的发展，对于学生青少年人格塑造具有不可或缺

的重要影响。几十年来，曹鹏先生“以提高中华民族音乐素养为追求”，进校园、带乐团、做公益，成为我们这个城市的交响乐播种人，并造就了国际上声名远播的上海学生交响乐团等一批优秀学生乐团。以音乐涵养城市文明，以艺术培育滋养校园文化，曹鹏先生的艺术教育人生润泽着一代代新人的成长。我国音乐泰斗贺绿汀先生评价道：“这不仅是一种纯粹的艺术的力量，还是一种纯粹的人格的力量，只有具有神圣的使命感的人才会具有这样巨大的人格力量。”

从艺70年，曹鹏先生始终兢兢业业践行着“传音乐之道、授艺术之业、解人生之惑”的人生理想，虽然已经耄耋之年，但只要一站到舞台上、一来到学生中，就激情昂扬、青春焕发。他把指挥台演绎成三尺讲台，为人师表、辛勤耕耘，德艺双馨，一位指挥家和一座城市的艺术气质挥洒着艺术教育家无与伦比的精彩。当偌大的上海学生交响乐团在演出圆满完成后全体起立、齐声欢呼：曹爷爷，我爱你！

一切美好的愿景，都在那一瞬间升华了，她凝聚着纯真的爱，荡漾着温馨的心！

《爱的交响——指挥家曹鹏的音乐教育人生》编委会

序

挥洒艺术魅力的曹鹏（代序）

贺绿汀

我认识曹鹏的时候，他为我的电影《宋景诗》配音乐并担任指挥，那时他还是位意气风发的青年指挥家，后来他去苏联莫斯科音乐学院学指挥，弹指之间，他也年逾古稀了。近50年的艺术生涯使他成为当代中国乐坛一位著名的又是独特的指挥家。

艺术家的独特性是他存在的真正价值。而形成这种独特性却是艺术家全部人生体验的结晶。我在不同时期都观摩过曹鹏指挥的作品。我清晰地看到他在艺术上怎样一步一个脚印地走过来而最终形成了自己独特的风格。他的指挥风格大气磅礴，又丝丝入扣，如有人所说强烈处气势如虹，细微处玲珑剔透。观赏他指挥的作品包括他诠释的古典名曲都能深刻地感受到他生命感悟的强大的内涵。

曹鹏作为艺术家的独特性还在于他长期致力于音乐同群众的沟通。曹鹏几十年如一日地孜孜不倦地把古往今来人类精神之精华的交响乐普及到群众中去，他期望在音乐知识贫脊的土地上培养和造就出一代交响乐的听众。为此，他足迹遍及大河上下，他去工厂、下农村、上军营、到学校，无论是几千人的大会场，还是几百人的

小活动，无论是国家级的演出，还是红领中小朋友的聚会，他都有求必应，他都热情而又认真地与之对话，用他的指挥棒循循善诱地把听众带入音乐艺术之门。

也许，人们现在还没有看到曹鹏这种努力的真正成果。一个民族需要创造自己的艺术经典，同时也需要能够欣赏艺术经典的民众；同样，一个民族需要自己的艺术大师，同时也需要能够理解艺术大师的民众。这两者的关系犹如鱼和水，苗和土，相依相存。提高民众艺术素质是一项艰巨而宏伟的工程，其意义是非常深远的。因此，随着时间的推移，人们才会看清曹鹏这种努力的真正意义，也才会理解曹鹏这种长期不懈的努力本身的真正价值。

这不仅是一种纯粹的艺术的力量，还是一种纯粹的人格的力量，只有具有神圣的使命感的人才会具有这样巨大的人格力量。

交响乐对曹鹏来说是他生命的全部，直到现在他还夜以继日地为振兴交响乐事业而奔忙着，他还有许许多多的计划、设想和意图在筹划着，他像年轻人似的活力和热情使他保持了艺术的青春。像曹鹏这样仍在乐坛上如此活跃的老指挥家已屈指可数了。我衷心地祝愿他艺术不老，青春常在。

（作者系中国著名音乐家、教育家）

前言：一位指挥家和一座
城市的艺术气质 002

序：挥洒艺术魅力
的曹鹏（代序） 004

第一章 008

学交之情

第二章 042

城市之梦

第三章 056

天使之爱

第四章 076

普及之路

目 录

Content

第五章 104

精神之根

第七章 128

友人眼中的曹鹏

第六章 119

曹鹏谈指挥艺术

第八章 172

学生眼中的曹爷爷

第一章

学交之情

这是一位看第一眼便觉得有故事的老人。矮小消瘦，眼中却透出炯炯的精神。旧式的发型、端正的鼻子、一脸络腮胡、朴素却讲究的衣着，处处流露着老派的艺术气质和清虚疏朗的神韵。

在中国，凡是对交响乐有所了解的人，几乎没有不知道曹鹏的。而在上海，他的名字更是与普及交响乐、与艺术教育紧紧相连。

1995年，70岁的曹鹏正式办理了离休手续，出乎许多人意料的是，这位著名的指挥家离而未休，他放弃了众多专业乐团抛来的橄榄枝，选择了与学生在一起，挑起了普及音乐的重任。

这一干就是20年。

“交响乐是一个国家、一个民族整体文化素质的体现，要提升艺术修养，首先要从培养听众做起，从培养青年一代做起”，面对同行们的不解，曹鹏说，“只要和孩子们在一起，和音乐在一起，我就觉得很幸福。”

从上海市南洋模范中学学生交响乐团到上海交通大学学生交响乐团，再到上海学生交响乐团等团体。20年中，曹鹏几乎将所有的时间都倾注在了孩子们的身上。他不仅辅导过中学、大学的学生交响乐团，甚至连不少小学（比如上海市实验小学）、幼儿园（比如徐汇区音乐幼儿园）的学生乐团都留下过他的足迹。究竟执教过多少个学生交响乐团，连他自己也说不清。

20年来，每次排练，他都一早6点起床准备，哪怕病了也风雨无阻，从未间断；不排练时，他一定会伏案“备课”，不断修改那些早已“烂熟于胸”的谱子，有时甚至通宵达旦；每次演出，他都会将总谱全部背出，90岁时仍然坚持……那些德与艺溶解了声名的外套，返璞归真、静水深流。

20年中，学生们换了一茬又一茬，但曹先生对音乐的态度、对人生的追求和对艺术的严谨却融化在了这些充满温度与厚度的岁月中。正如学生们在送给曹鹏的诗歌中深情写下的：“您的名字，已经端端正正地写在了我们的青春日记里。”

和耀眼的舞台相比，这些故事或许只是一束微光。但许多年后当青春老去，这些故事却不会老。它将永远留在学生们的记忆中，滋养他们的心灵。

学生乐团难教，才更需要好老师

气势磅礴的《贝多芬第五交响曲》拉开上海学生交响乐团在“2013上海夏季音乐节”的演出序幕。几天前凭着这一系列曲目，上海学生交响乐团在第24届澳大利亚国际音乐节大放异彩，荣获金奖，还摘得特别贡献奖。评委高度评价称：“乐团演奏曲目精致、细腻、令人感动。这是一支杰出的、有天赋的、非常专业的乐团。感谢你们为音乐节作了如此专业的演出。”

2010年，正是在夏季音乐节，上海学生交响乐团正式成立，它由上海市教委发起组建，时任上海市副书记、市长韩正为上海学生交响乐团授牌。这也是上海首个综合性市级学生乐团。作为上海国际化大都市及现代教育的“文化名片”，学交开始代

上海学生交响乐团参加第24届澳大利亚国际音乐节荣获金奖留念