

曹鹏与家人

曹鹏在音乐会上

天使知音沙龙:

用音乐打开每个人的耳朵

元宵节晚上6点,正是家家户户吃团圆饭的日子,上海市普陀区党群服务中心的演播厅里却传来乐声阵阵——原来,这里正在进行“天使知音乐队”寒假集训汇演。当孩子们看到曹爷爷一家都亲临现场观看演出,他们的脸上都洋溢着自信的笑容,激动不已,迫不及待地想向大家展示集训成果。

“曹爷爷”正是著名指挥家曹鹏。而这个能让97岁高龄的曹老亲临现场,只为观摩一场“寒假集训汇演”的乐队当然不简单,因为乐队里的乐手都是“星星的孩子”——在日常生活中,他们可能有点特殊,甚至有点笨拙,大部分无法很好地表达自己的情绪和感知感情。但在音乐的世界里,他们的心灵仿佛插上了翅膀:铜管嘹亮,萨克斯悠扬,长笛轻盈……孩子们眼中闪闪发亮,充满自信,家长们也为眼前的一切喝彩欢呼,热泪盈眶。

而“舞台”一步之遥的“观众席”上,曹鹏坐在简易排列的座椅上,挺直腰背,享受音乐,认真鼓掌,仿佛坐在全世界最好的音乐厅里,面对着全世界最顶尖的乐队。是啊,在他眼里,这就是最好的乐队。2007年,女儿曹小夏与他分享了一篇报告:据世界卫生组织统计,全球每150个新生儿就有1个是自闭症孩子,被称为“精神癌症”。为什么会自闭?在曹鹏的理解里,自闭症的原因是孩子们把耳朵关上了,他们的世界什么声音都没有。于是,他决定通过音乐打开他们的耳朵,进而启迪心灵。从此,上海城市交响乐团有了更清晰的定位,将公益作为乐团发展的重要方向。

与自闭症儿童的初次见面是在卢湾区早教中心。孩子们喧哗、乱跑、自顾自的,就在这间乱哄哄的屋子里,乐团志愿者们拉响了《欢乐颂》,孩子们奇迹般地安静下来,甚至露出了笑容。音乐打开了孩子们的耳朵,也鼓舞了曹鹏的信念,此后,上海曹鹏音乐中心与上海市慈善基金会推出了公益项目“天使知音沙龙”,并在倡议书上写下——“我们不能治愈他们的病,但是我们相信音乐一定能减轻他们的痛苦”。而曹鹏更是亲自操刀,改编了《马刀舞》《喀秋莎》《小星星》等乐谱,以自己的影响力,尽可能给孩子们提供演出的机会。目前,天使知音沙龙有

70余名自闭症儿童,半数以上掌握一门乐器。

趁我还活着你们尽管用

指挥家曹鹏,是新中国指挥界承上启下的关键人物。作为造诣精深、艺术精湛的指挥家,曹鹏执棒了许多高质量的、令人难忘的音乐会,不仅将外国音乐作品介绍给中国听众,而且首次使中国交响音乐作品走向国门。与此同时,他不计报酬、不遗余力地普及推广,使高雅艺术走出象牙塔,来到大众中间,被誉为“普及交响乐的功臣”。

早在上世纪60年代,曹鹏就以上海交响乐团常任指挥的身份,陆续在容纳数千人的文化广场和客流量极大的大世界游乐场举办了多场普及音乐会,还不辞辛苦地指挥上交在大学、中学、机关、工厂、部队普及演出,传播交响乐知识。无论寒暑,无论朝夕,只要听众需要,只要哪里邀请,他都有求必应,欣然前往。虽是普及演出,他也必定认真“备课”,针对不同水平的听众制定了一套套由浅至深、由小到大、由短到长的曲目,安排演出。特别令人钦敬的是,他为了让听众更好地欣赏音乐,更多地了解中外名曲内容及作曲家生涯,还边讲解音乐,边指挥。他的讲解语言生动形象、幽默风趣,总是引得观众们响起阵阵的掌声和笑声,缩短了台上台下的距离,增加了彼此的亲切感,使听众在轻松愉快享受音乐的同时获得了美的熏陶,感受到优秀音乐的魅力。对于自己一直以来这种独树一帜的“演出形式”,曹鹏笑着解释说:“有些人认为,音乐会不需要讲解,我并不赞同。今天中国涌现出那么多的琴童,孩子们不能只是学会了技能而没有理解音乐深厚的文化内涵,这也应该是我们专业音乐工作者的责任。所以每次音乐

会前,我都会花时间列出讲解提纲,琢磨用哪种讲解方式能更令普通听众接受。”

为了寻找合适的普及曲目和独特的乐器,曹鹏经常废寝忘食地东奔西走,到团里和上海音乐学院借用乐谱,或专门写信到北京等地求助。至于他亲自动手编配和谱写普及性的曲目亦是“家常便饭”,数量举不胜举。1982年7月他要排演很适合普及的“交响乐之父”海顿的《玩具交响曲》时,曲中要用到特色乐器古小号、杜鹃笛、莺笛、儿童钢琴等,他便骑着新中国成立后在北京买的那辆“老坦克”自行车,冒着盛夏酷暑跑了上海的一家又一家玩具工厂,每跑一次总是大汗淋漓、上衣湿透。好容易配齐三样特色乐器,杜鹃笛却始终找不到,正当他沮丧之时,却意外在自己家里找着了——原来是他留学归来时买给女儿的一件吹着发声的玩具,权当杜鹃笛。最终,在为青少年演出《玩具交响曲》时,那些独具特色的乐器,呈现出色彩斑斓的童趣和无可替代的音色,完美体现了古典音乐活泼可爱的风格,让台下的听众既感新奇又有共鸣。

如今,已经97岁的曹鹏依然致力于交响乐的普及,虽然走路需要搀扶,但只要他挥动起指挥棒,整个人都变得敏捷、轻盈,会发光。“音乐之入人也深,其化人也速”,在曹鹏看来,音乐具有无可替代的作用。“当前社会上的诸多弊病,追其根,均在于缺少文化和道德修养,而要弥补这个缺陷,需要几代人的努力。”对此,他说:“文化强、民族强、文化兴、国家兴。趁我还活着,你们尽管用。”

曹鹏相信,人们的音乐素养提高了,可以促进整个社会的进步、发展。“我演遍了上海四十余所高校及上海全部俱乐部,上海郊区的农村、部队,并在江苏、四川、福建、安徽、山东、山西、湖

南、北京、广东等全国各地传播交响乐,古典音乐是一座挖不尽的矿藏,有道德的真谛、文明的精华、人性的光辉,人们在艺术熏陶中提升了文化素养。”

他们都是聪明的孩子只是耳朵没被打开

在天使知音沙龙,有位小朋友每次见到曹鹏都会将手伸出来,“曹老师,你看我的手。”原来,这位小朋友有一些强制性的“习惯”,常常弄伤双手,来到沙龙的第一天,曹鹏握着他的双手说:“如果你这样,你就不能拉琴,然后你也不能来排练。”回家后,小朋友开始“保护”自己,双手的伤口越来越少,也可以同其他孩子一起练习乐器。

自从2008年上海市慈善基金会与上海曹鹏音乐中心成立了“天使知音沙龙”——关爱自闭症的项目以来,曹鹏、曹小夏和城市交响乐团的志愿者们手把手开始教自闭症孩子学习乐器。10多年间,参加沙龙的孩子由几个人增加到70多人,他们学会了演奏难度较高的曲子、看五线谱、跳集体舞,铜管五重奏更是他们的保留节目。他们到敬老院为老人演出,与城市交响乐团一起排练、在上海音乐厅同台表演,甚至出国学习交流。疫情前,每年的学雷锋日,曹鹏更是亲自带领志愿者和沙龙孩子们到上海市慈善基金会众仁敬老院举办“用音乐和爱回报社会”演出。利用他们的特长到地铁站当小志愿者,把被关爱的人转化为关爱他人,让孩子们获得了社会的尊重。日复一日,年复一年,孩子们开始勇敢地与人交流,更重要的是,音乐打开了他们封闭的心门,从学会一门乐器开始,他们尝试去职业学校学习烹饪、打谱、机器人编程等生活技能,成为可以融入社会的有用。

“我们教他们学乐器,跳舞

等,但是我们发现他们没有文化、没技能不行,将来怎么工作呢?”2016年,曹鹏音乐中心联系到了上海市商贸旅游学校,为自闭症孩子举办每周一次的各种职业培训班,有电脑课、电子琴课、礼仪课、乐高编程课、做点心课等。孩子们的记忆非常特别,能够非常快速地掌握好整个程序,也很喜欢做这些工作,但他们看到陌生人还是不能交流。2018年“爱咖啡”社会实践基地应运而生。在这里,“星星的孩子们”变身咖啡师,根据不同客人的需求提供相应的服务,做好咖啡后与形形色色的人聊天、对话。“就这样,他们从不会说话,到说错话,到已经会主动打招呼了。”

2021年12月,“第十三届爱在城市自闭症专场音乐会暨上海市曹鹏公益基金会成立仪式”在捷豹上海交响音乐厅隆重举行,与“曹爷爷”相伴14年的“天使知音沙龙”的孩子们用精彩的演出,诠释了爱与希望——这场长达一个半小时的音乐会,三分之二以上的节目都是由自闭症孩子来参演,就是这样一群在外人眼中无法正常交流、正常生活的孩子,在舞台上成为了真正的主角。从下午5点到晚上10点,这群原本一刻都不能集中精神的自闭症孩子,却“异常”地听话,在后台跟着老师的节奏一遍一遍地演练上台的节目。舞台上,他们弹奏美妙的旋律,吹响圆号、长号,跳起爵士舞,展现出一个孩子所有的快乐与美好。舞台上,无数爱心企业、爱心人士以及自闭症家庭纷纷施以援手,用捐款奉献着自己的爱心,支持上海市曹鹏公益基金会的成立。短短3天,捐款已超百万元。用一位观众的话来说,“我的心已经完全融化在这份爱中”。

“这些年,自闭症孩子们身上的变化令我们欣喜。”曹鹏说,“十几年前来到‘天使知音沙龙’的孩子,总是低着头,沉默不语。如今的他们,不仅可以在舞台上演奏,文化课也学得不错。他们都是聪明的孩子,只是他们的耳朵没被打开。只要多一点耐心,多一点爱,一定能用音乐唤醒他们的耳朵。”从新四军老战士到交响乐普及的功臣,从著名指挥家到自闭症孩子们最爱的“曹爷爷”,近一个世纪的光阴从未改变曹鹏奉献与爱的坚守。作为新中国音乐指挥界的杰出代表,耄耋之年的曹鹏与家人一起,全身心投入公益事业,不仅致力于交响乐普及,还坚持用音乐为自闭症患儿及其家庭服务,用艺术滋养心灵、点亮希望。2021年,在第八届全国道德模范表彰活动中,曹鹏被评为“全国助人为乐模范”。

而曹鹏的外孙,也与外公、外婆、妈妈、阿姨一样,志愿服务于“天使知音沙龙”,并用镜头记录孩子们十多年来的成长经历。曹鹏的心愿就是为自闭症孩子建所学校,他盼望外孙担负起这个责任。外孙虽然没有接过外公的指挥棒,但他已接过外公的爱心公益接力棒:“这是我的责任!”

(据上海文联)