

Земфира АБДУЛЛАЕВА,
профессор

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Тофик Кулиев

Говорить о Тофике Кулиеве - композиторе, пианисте, дирижере, видном музыкально-общественном деятеле – задача сложная. Сложная потому, что в его чрезвычайно насыщенной событиями творческой жизни тесно сплелись разные сферы деятельности, между которыми он долгие годы делил свое время. **Творчество композитора, дирижерская работа в кино, в театре, в консерватории, работа пианиста в джаз-оркестре, аккомпаниатора певца – каждый из этих родов деятельности мог бы стать главным, но не стал, ибо над всеми ими стояла Песня.** Песне он посвятил жизнь, на службу ей отдал свой редкий талант пианиста, дирижера. Нет сомнений, что его талант проявился бы в любом музыкальном жанре, но судьба на всю жизнь связала его именно с песенным творчеством.

Автор симфонических произведений, кантат, фортепианных сочинений, музыки к драматическим спектаклям, **Тофик Кулиев внес весомый вклад и в национальную киномузыку, обогатил интересными образцами азербайджанскую музыкальную комедию.** Однако именно песня, выражаясь метким неологизмом выдающегося композитора Кара Караева, оказалась *«лейт-жанром его творчества»*. Тофик Кулиев был одним из тех, кто хорошо понимал, сколь в действительности труден этот «легкий жанр», и он своим подвижническим трудом поднял песню на уровень подлинно высокого искусства. Он достиг этого посредством присущих ему мобильности, гибкости музыкального мышления, изобретательности, художественной выдумки, которые рождали неожиданные жанровые сплавы, не предусмотренные

Тофик Кулиев и прославленный певец
Рашид Бейбутов

эффекты в мелодии и гармонии, фактуре и ритме, колористические находки в оркестровке.

С ней, с песней, нередко сплеталась его музыкально-общественная деятельность, также отнимавшая у композитора немало времени. Песня вела его по жизни, в ней проявлялся его отклик на важнейшие события окружающего мира, на все движения души современного человека. Она же помогала ему преодолевать тяжелые испытания на жизненном пути.

Бог, одаривший Тофика Кулиева огромнейшим талантом, вдохнул в него живую, чуткую, тонко чувствующую душу, которую этот большой художник распахивал навстречу людям, одаривая их любовью, и эту любовь он пронес через всю свою жизнь, сопровождая прекрасными песнями путь к добру и свету. Перед нами тот редкий случай, когда не нужно указывать громких регалий, упоминать ордена и премии, перечислять значительные вехи биографии. Достаточно просто назвать песни, с первого же дня полюбившиеся народу - **«Песня о нефтяниках», «Зибейда», «Не гордись», «Кавказская застольная», «Азербайджан», «Песня о Баку», «Пой, море, пой», «Встреча у моря», «Золото ветвистое», «Вечерняя песня»**. Эти и многие другие песни навсегда вошли в сокровищницу азербайджанской музыкальной культуры. Как трудно представить Баку без Каспия, без знойного летнего солнца и ветров, без нефтяных вышек, без дворца Ширваншахов и «Бешмертебе», так не представляешь себе Баку без песен Тофика Кулиева.

19 ноября 1997 года. Многолюдно у бакинского Дворца республики, сюда непрерывным потоком продолжают стекаться люди. Вокруг царит праздничное оживление, на лицах радостные улыбки. Ведь это памятный день для всей азербайджан-

ской культуры, всего музыкального искусства – **общественность Баку отмечала 80-летие любимого композитора**, более полувека дарившего нам радость, обогащая нас духовно, делая мягче, добрее, сердечнее. Огромный зал дворца переполнен, не вместив тем не менее всех желающих попасть на юбилейный вечер. Так сильна была любовь, благодарность к большому художнику, так велико было желание встретиться с его искусством снова. Артисты, хорошо знающие композитора или знакомые с ним по его творчеству, выступали с огромным энтузиазмом, превратив концерт в великолепный праздник искусства, посвященный Мастеру. В приветственных речах, обращенных к юбиляру, отражалась признательность творцу и человеку, отдавшему всю жизнь служению народу, родному искусству. Эти чувства любви и признательности получили отражение и в обращении к юбиляру присутствовавшего на концерте президента Азербайджана Гейдара Алиева, который выразил уверенность в том, что музыка Тофика Кулиева будет звучать в веках.

Уже под занавес, когда публика стоя аплодировала композитору, все не желая покидать зал, память подсказала эпизод из музыкального прошлого – слова, которыми в середине XIX столетия великий, маститый Шуман приветствовал молодого Шопена, только вступающего на композиторское поприще. Эти слова хотелось повторить в некоторой перефразировке: **«Шапки долой, господа, перед вами неповторимый художник и человек – Тофик Кулиев!»**

Тофику Кулиеву, 100-летие которого торжественно, на официальном уровне отмечалось в Азербайджане совсем недавно, в конце 2017-го, принадлежит историческая заслуга создания **качественно новой по образно-интонационному строю азербайджанской песни, рожденной органичным синтезом многих слагаемых: народной музыки, традиций массовой песни, эстрады, джаза**. Жанрово многообразные песни Т.Кулиева определили наиболее характерные черты современного национального песенного стиля, став отправной точкой для композиторов последующих поколений.

Он обладал редчайшим даром мелодиста. Его мелодии - рельефные, яркие, отмечены, как правило, редкой теплотой, доверительностью художественного высказывания. Они легко запоминаются, как-то сразу же западая в душу. Именно она

- покоряющая сердца мелодия создает атмосферу близкой контактности со слушателем, и не случайно **многие кулиевские мелодии с годами стали почти народными**, без них трудно представить себе современный музыкальный мир азербайджанцев.

Главный секрет такой широкой популярности песен Кулиева заключается в том, что он умел в своем творчестве говорить о самом важном в жизни человека, о том, что волновало его современников, причем говорить просто и вместе с тем возвышенно. Его искусство пронизано каким-то удивительным романтизмом. *«Моя музыка в той или иной степени исповедальная, - говорил композитор, - и она расскажет обо мне больше, чем любое интервью. Надо просто уметь слушать».*

Музыкант высокой квалификации, выпускник бакинской и московской консерваторий, учившийся в аспирантуре, **Тофик Кулиев творчески сформировался в период становления национальной профессиональной композиторской школы**. Наряду с Кара Караевым, Джевдетом Гаджиевым, Фикретом Амировым и Ниязи он принял эстафету у великого Узеира Гаджибекова, став одним из тех, кто сыграл основополагающую роль

Тофик Кулиев с товарищами

*Тофик Кулиев и выдающийся композитор
Кара Караев*

в создании национального жанра массовой песни.

Надо сказать, что дар воздействия на слушателя, которым Тофик Кулиев обладал как композитор-песенник, общительность интонаций его музыки всегда шли как бы параллельно с даром пианиста. В

его **пианизме ощущаются те же качества, что и в песнях: мягкий лиризм, культура выражения, такт, чувство стиля.** Т.Кулиев мог сесть за рояль в любой аудитории, и можно было только удивляться гибкости пальцев, бегущих по клавишам, словно он упражнялся долгими часами, хотя известно, что

Тофик, увлеченный мечтой о дирижировании, а еще более джазом, от этого лестного предложения отказался.

В период учебы в Московской консерватории Тофик Кулиев одновременно работал в **кафе гостиницы «Националь»**. Это было богемное

Церемония празднования 100-летия Тофика Кулиева в Центре Гейдара Алиева в Баку

композитор никогда не оттачивал свою технику игры на фортепиано, она была у него от природы.

В 1935 году по предложению У.Гаджибекова азербайджанский наркомпрос направил Тофика Кулиева для продолжения учебы в Московскую государственную консерваторию им. П.И.Чайковского. Во время приемного экзамена на дирижерский факультет молодой Тофик игрой на фортепиано обратил на себя внимание ректора консерватории, великого пианиста и педагога **Генриха Густавовича Нейгауза**, одного из создателей современной пианистической школы. Генрих Густавович предложил ему поступить на фортепианный факультет. Это была высокая честь: великий мастер дал оценку пианистического таланта Т.Кулиева, этой яркой грани его грандиозного дарования. Вспомним, что в классе Г.Нейгауза учились такие мировые величины, как Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Станислав Нейгауз. Однако

заведение, где вечерами имели обыкновение собираться музыканты, артисты, писатели. Тофик играл в оркестре на фортепиано, привлекая слушателей ярким исполнением сольных фрагментов, в которые всегда вклинивал национальные мелодии. На его игру обратил внимание один из частых посетителей кафе-клуба, известный пианист, руководитель Всесоюзного джаз-оркестра **А.Н.Цфасман**. Александр Наумович пригласил молодого пианиста в свой оркестр, где обычно сам сидел за роялем. Оркестр Цфасмана был в ту пору широко известен и, естественно, играть с таким коллективом было очень ответственно и интересно, не говоря уже о чисто материальной стороне. **Работа в этом оркестре оживила давно зревшее в душе желание создать свой национальный джаз. Загоревшись этой мыслью, в 1939 году Т.Кулиев возвращается в Баку и совместно с Ниязи создает первый**

азербайджанский эстрадный оркестр. 7 сентября 1941 года оркестр под управлением Тофика Кулиева дал первый концерт в зале Бакинской филармонии, ознаменовав рождение национального джаза, а его руководитель вошел в историю азербайджанской музыки как основоположник эстрадного джаза. Солистами первого джаз-оркестра были певица Диляра Багирбекова (будущая жена композитора) и певец Салман Дадашев. Эстрада, джаз – все это было ново для того времени, требовалось фактически создавать стиль новой национальной музыкальной ветви. Заслуга создания в республике первых произведений джазовой музыки по праву принадлежит Тофику Кулиеву.

В годы войны оркестр Тофика Кулиева жил активной концертной жизнью, часто выступая на передовой перед бойцами. В этот период композитор делает переложения, обработки народных песен и танцев, создает на их основе оригинальные фантазии для оркестра, одновременно и сам сочиняет, в основном песни и фортепианные композиции.

Начиная с 40-х годов, у Т.Кулиева завязываются тесные **контакты с кино**, очень скоро ставшим важной сферой его деятельности композитора и дирижера. **Первый опыт работы молодого композитора в фильме «Сабухи» оказался удачным.** В разные годы он писал музыку к таким популярным фильмам как «**Любимая песня**», «**Мачеха**», «**Под знойным небом**», «**Встреча**», «**Можно ли его простить?**», «**Телефонистка**», «**Есть такой остров**», «**Насими**», «**Свекровь**». Интересно, что некоторые фильмы, озвученные его музыкой, уже сошли с экрана, а песни остались, живут самостоятельной жизнью. С другой стороны, многие киноленты разных лет поныне не теряют своего очарования во многом благодаря музыке Тофика Кулиева. Песни «Золотое кольцо», «Вечерние встречи», «Девушки Баку», «Встреча у моря», «Милый не пришел», «Зибейда», «Песня о нефтяниках» сохранили в памяти фильмы, где они прозвучали впервые.

В песнях Тофика Кулиева обрели новую жизнь произведения Низами, Хагани, Самеда Вургун, Расула Рзы, Назыма Хикмета, Михаила Светлова, Наби Хазри и многих других поэтов. Композитор умел создавать красивые мелодии с яркой, сугубо национальной интонацией. В тоже время благодаря тонкому ощущению пульса современной

жизни ему удалось создать тот самый «кулиевский» стиль, который ни с каким другим не спутаешь. Не спутаешь еще и потому, что песни Тофика Кулиева создают удивительную атмосферу сопричастности – слушателю кажется, что песня обращена к нему лично. Вот почему кулиевские песни быстро становились хитами, причем не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами.

Памятны многим любителям музыки выступления Рашида Бейбутова с Тофиком Кулиевым в тандеме. Выдающийся певец, взыскательный художник, чуткий интерпретатор песен, любимец публики **Рашид Бейбутов составлял с Кулиевым-пианистом редкий по органичности ансамбль.** Совершенство исполнения у этого дуэта, умевшего донести до слушателя художественное содержание и дух произведений, не могло оставить равнодушным никого – оно покоряло. Многие оче-

Тофик Кулиев с будущим известным композитором и певцом Поладом Бюльбюль-оглы

видцы старшего поколения помнят, как выстраивались длинные очереди к билетным кассам концертных залов в Москве, Ленинграде, Риге, Киеве и других городах СССР в дни концертов Рашида Бейбутова, как затем часто на улицах, в клубах, на студенческих собраниях, площадях звучали песни его репертуара - песни Тофика Кулиева.

Т.Кулиев преподавал в **Азербайджанской государственной консерватории** (ныне это Бакинская музыкальная академия), возглавляя в разное время классы оркестровой, оперной подготовки, инструментоведения. Был главным редактором **киностудии «Азербайджанфильм»**, музыкальным оформителем **Азербайджанского государственного драматического театра, Русского драматического театра имени С.Вургун**, главным художественным руководителем и директо-

Тофик Кулиев и выдающийся композитор и джазмен Вагиф Мустафазаде

ром филармонии. Долгие годы, до конца жизни он возглавлял **Союз композиторов Азербайджана**, немало помогая вставать на ноги молодым исполнителям. Он успевал повсюду: присутствовать на прослушиваниях и обсуждениях в Союзе композиторов, на радио, телевидении, в Министерстве культуры, в редакциях журналов и газет, выезжал на фестивали и праздники музыки в разные города Союза и в зарубежные страны, объезжал и республику в поисках талантливых юных певцов. Его неоднократно приглашали для участия в жюри различных конкурсов, где его оценки всегда были объективны, мудры, доброжелательны, точны.

Человек высокой культуры, он обладал редким даром общения с людьми, при этом собеседники всегда чувствовали движение живой мысли, отсутствие догматизма. Отнюдь не случайны столь **характерные для кулиевской музыки общительность, доброта и человечность - они отражают характер автора**. Будучи простым, доступным, он все время заботился о людях: поддержать одного, похлопотать за другого, вступить за третьего, вернуть веру в добро и справедливость четвертому...

Тофик Кулиев безгранично любил Баку. Как сказал сам композитор о родном городе, «он вдохновлял меня на творчество на протяжении всей моей жизни. Я родился и вырос в Баку, который для меня всегда был и останется самым любимым и красивым городом в мире».

«Своей музыкой, - заметил народный художник Азербайджана Таир Салахов, - Тофик Кулиев в 50-60-е годы очень многое сделал для того, чтобы эмоционально народ был всегда на подъеме. Как личность, как художник, как композитор он мне всегда нравился. В нем есть большая искренность, сердечность, теплота чувств, любовь к городу Баку: к старому Баку, к новому Баку, к морю, к чайкам, к людям - в общем, всему, что окружает бакинцев. В этом я его могу сравнить с парижскими художниками, которые воспевали Париж. Я думаю, что Тофик Кулиев в музыке сделал то же самое, что сделали французские художники. Он воспел Баку, Абшерон, бакинцев и окружение свое».

Проходят годы, десятилетия, появляются новые поколения слушателей, поются песни, принадлежащие новым авторам, но песни Тофика Кулиева - как созданные в прежние годы, так и в наши дни, заметно выделяются среди остальных своим неповторимым обаянием, всегда пленяют первозданной свежестью и красотой. Эти песни пережили своего автора, став неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. И это - лучшая награда их создателю.

В памяти современников, друзей и коллег Тофик Алекперович Кулиев остался человеком бесконечно влюбленным в музыку, искренним, увлеченным, располагающим к себе с первого же мгновения. Он щедро делился с окружающими своим искусством, своим музыкальным даром. Сегодня, спустя много лет совершенно очевидно, что **Тофик Кулиев сохранился в благодарной памяти народной и занял достойное место в истории азербайджанской музыки** как явление неповторимое - подобно всякому большому явлению. ✨

Tofig Guliyev emerged as a prominent composer during the formation of the national school of professional composers, becoming one of those who played a fundamental role in the national genre of popular songs. Tofig Guliyev has contributed a lot to the creation of Azerbaijani songs of a qualitatively new figurative and intonational order, which was a product of an organic synthesis of many components: folk music, traditions of popular song, variety, jazz. Tofig Guliyev also contributed extensively to the composition of the first works of jazz music in the republic. Tofig Guliyev's songs create an amazing atmosphere of engagement - the listener feels that the song is addressed to him personally, which is why Guliyev's songs quickly became hits.