

Сусана ГУСАРУК

ЗНАКОВАЯ ФИГУРА В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ АДЫГЕИ

*Если хочешь в искусстве достичь
чего-нибудь стоящего,
надо быть к себе очень самокритичным
и требовательным.*

Каплан Туко

Творчество известного композитора Адыгеи, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, народного артиста Республики Адыгея Каплана Туко на протяжении многих лет пользуется неизменным успехом у народов многонационального Северного Кавказа и далеко за его пределами.

Доброта, интеллигентность, отзывчивость, скромность, порядочность, искренность – эти качества всегда привлекали к нему людей. Таким мы знали, таким видели его в Национальной библиотеке в отделе музыкально-нотной литературы. Таким его запомнили любители музыки и профессиональные музыканты. Нам по роду своей деятельности неоднократно приходилось соприкасаться с творчеством замечательного композитора. С нашим отделом у Каплана Туко был тесный творческий союз. Вместе проводили музыкальные вечера, беседы, встречи. Свои изданные произведения Каплан Сагидович первым делом приносил в библиотеку. В нашем отделе хранятся его рукописи, чем мы особенно гордимся.

Каплан Сагидович Туко – знаковая фигура в музыкальной культуре Адыгеи. Композитор, педагог, исполнитель, просветитель, фольклорист, музыкально-общественный деятель, яркий публицист. Он принадлежит к тому поколению профессиональных композиторов нашей республики, творчество которых является основой современного музыкального искусства адыгов.

Он был великим тружеником с незаурядными способностями.

Его творческий диапазон необычайно широк: камерно-инструментальная музыка, музыка для театра, музыка для оркестра народных инструментов (вальсы, сюиты, попури, фантазии) и для духового оркестра.

Труды К.С. Туко – это то богатство, которое он оставил своему народу, которое передается и будет передаваться новым поколениям.

Каплан Сагидович родился 8 апреля 1936 года в Краснодаре. Крепко врезалось в детскую память Каплана трудное военное лихолетье. В первые дни войны на фронт добровольцем ушел отец, а маме пришлось с малолетними детьми эвакуироваться на родину мужа в аул Блечепсин. Как и многим сельским ребятам, Каплану было не до учебы. Семье вскоре пришлось переехать на жительство в располагавшийся на побережье реки Лабы лес, где от темна до темна плели из лозы корзины для местного колхоза – дети и взрослые несли тяжкое бремя той поры.

Яркие музыкальные способности у Каплана Туко проявились рано. Большое влияние на юношу оказала его тетя Кошемида, мастерски исполнявшая мелодии

на гармошке. Он самостоятельно освоил музыкальные инструменты, а когда в ауле появился школьный духовой оркестр, стал одним из самых активных его участников. Шли годы, а с ними росло и крепло умение играть на трубе, которая в оркестре по праву считается ведущей. Чем более талантлив человек, тем требовательнее он к себе. Каплан Сагидович всегда считал недостаточными свои знания и, как только открылось музыкальное училище, он поступает в него.

Профессионально заниматься музыкой Каплан Туко начал в Майкопском музыкальном училище (сегодня – Адыгейский республиканский колледж искусств им. У.Х. Тхабисимова). Он стал студентом сразу двух отделений – дирижерско-хорового и духовых, и ударных инструментов по классу трубы, обучение окончил за три года «с отличием». Сочинительская струнка всегда была неотъемлемой частью его характера. Уже тогда он проявил себя как талантливый автор целого ряда произведений для духового оркестра и хора. Дальнейшее образование получил в Краснодарском государственном институте культуры в классе хорового дирижера А. Поповича и профессора Н. Хлопкова. И это оказало колоссальное влияние на его дальнейшую судьбу: творчество стало неизменным спутником профессиональной жизни.

Композиторский талант К. Тукова в свое время заметили и поддержали выдающиеся мастера отечественного музыкального искусства – народный артист СССР В.И. Мурадели и народный артист СССР Я.А. Френкель.

Большое значение для развития Туко-композитора имела его дружба с гениальным композитором, певцом Умаром Тхабисимовым. Тхабисимов высоко ценил своего ученика, угадывая в нем большого талантливого композитора, которого ждет блестящее будущее, и относился с большой теплотой к нему лично.

«...Свое музыкальное творчество в развитии я вижу в Каплане. Все, что не удалось мне, сделает он. Уверен и горжусь, что этот мой ученик в дальнейшем намного перерастает своего учителя. Без ложной скромности скажу, что в Адыгее и по сей день нет равного мне мелодиста. Зато по творческому масштабу и грамотности среди нас нет равных Каплану...» (Умар Тхабисимов).

Созданная Умаром Тхабисимовым в соавторстве с Капланом Туко «Торжественная песня о Майкопе» является своеобразным символом музыкального искусства Адыгеи.

Туко отвечал учителю глубоким уважением и любовью. Добрые отношения между ними сохранялись до кончины маэстро. Музыка Умара Хацицовича оставила заметный след в сочинениях Каплана Туко.

Наследие Каплана Сагидовича поражает масштабностью и разноплановостью. Творчество композитора насчитывает различные по стилю и жанрам произведения: вокальные и инструментальные произведения, камерно-инструментальные сочинения, оркестровые и хоровые полотна, музыка к театральным постановкам, многочисленные обработки народных адыгских песен и инструментальных наигрышей.

В истории адыгейской музыки Каплан Сагидович – образцовый пример композитора-профессионала.

Высокой оценки заслуживает его деятельность в жанре духовой музыки.

«...Особую любовь К. Туко питает к жанру духовой музыки. Ведь фактически он является основоположником адыгейской духовой музыки» (Салим Крымский).

Обработка для духового оркестра адыгейских народных мелодий, среди которых известные песни «Адыиф», «Мзыгуац», «Касей», принадлежит Каплану Туко. Еще в ранние годы творчества композитор ставит перед собою благородную цель – обогатить музыкальное искусство своего народа этим ценным жанром.

В 60–80-е годы массово создавались творческие коллективы в городах, военных гарнизонах, считалось престижным иметь духовой оркестр на предприятиях, в клубах. Поэтому партитуры для духового оркестра были, как никогда, востребованы, и Каплан Сагидович восполнял дефицит национального репертуара для духовых инструментов. В 1987 г. выходит сборник «Родные напевы», куда вошло пятьдесят обработок адыгской и карачаевской народной музыки для духового оркестра. А в 1991 г. Ставропольское книжное издательство выпустило сборник «Родная земля». Это оригинальные сочинения автора, они полностью основываются на музыкальном фольклоре адыгов, карачаевцев и ногайцев.

Выход этих двух сборников является значительной вехой в дальнейшем развитии жанра адыгской профессиональной духовой музыки.

За ними последовали нотные издания: «Мир вам, люди» для духового оркестра; сюита «Памяти Тембота Керашева» (из пяти частей). В золотой фонд вошли «Пьесы и фанфары для духовых инструментов» в двух частях. Музыкальный материал, представленный в этих сборниках, охватывает основные этапы обучения юных музыкантов-исполнителей на медных и деревянных духовых инструментах.

Жемчужиной творчества композитора стала баллада для солиста и духового оркестра на слова К. Жане «Ты вернулся, солдат!».

Большую ценность представляют обработки адыгских народных песен и инструментальных наигрышей для различных духовых инструментов. Это пьесы для деревянных духовых инструментов и фортепиано: «Маленький пастушок», «Адыгейская песня», «Песня горянки» и другие.

Произведениям Туко присущи глубина и мудрость мысли, лаконизм и четкость форм, воплощение тем и образов. Общеизвестно, что в области духовой музыки лежали крупные достижения Туко. Без него невозможно представить становление и развитие адыгейской духовой музыки.

Талантливый композитор работал также и в жанре вокально-хоровой музыки.

За свою плодотворную творческую жизнь Каплан Туко создал много прекрасных, душевных, легко воспринимаемых и запоминающихся песен, которые исполнялись Чеславом Анзаровым, Гошнау Самоговой, Райсой Панеш. Эти песни принесли заслуженную известность композитору и сейчас исполняются как профессиональными артистами республик Северного Кавказа, так и коллективами художественной самодеятельности.

Далеко не каждому создателю песен выпадает такое счастье, чтобы его сочинения люди исполняли как народные. А созданные Капланом Туко «Праздничная» на стихи М. Добагова, «Сын», «Добрый голос твой», «Спой мне песню» на слова И. Машбаша, «Матери» на слова Х. Беретаря, «Отчего и почему» на слова К. Жанэ, «Девичья» на слова М. Паранука стали народными.

В своем песенном творчестве заметное место Туко отдает образу матери. «Мама – это, наверное, у каждого в жизни самый главный человек», – говорил Каплан. К этим песням относятся: «О матери» на слова А. Акбаева, «Песня матери» на слова С. Якутля, «Матери» на слова Х. Беретаря, «Ным игъыбз – Плач матери» на слова Н. Хунаговой для голоса и фортепиано, посвященные всем матерям, сыновья которых погибли в Афганистане.

Композитор, кроме песен, создал ряд вокальных циклов и хоров.

Одним из наиболее значительных и глубоких в вокально-хоровой музыке Туко является цикл «Горный мой край родной». В него вошло девять номеров для солистов, хора и оркестра народных инструментов. Цикл написан в содружестве с абазинским поэтом Керимом Мхце и отмечен первой премией на смотре-конкурсе в честь 60-летия автономии Карачаево-Черкесии.

В вокальном цикле *«Звалась ты Победой, и ты победила»* для голоса и фортепиано на слова адыгских поэтов композитору особенно ярко удалось продемонстрировать свой многогранный талант.

Круг поэтов, к творчеству которых обращался Каплан Туко, широк и разнообразен. Однако на протяжении своей долгой музыкальной деятельности предпочтение он всегда отдавал стихам ведущих адыгских мастеров поэтического слова: А. Кешокову, И. Машбашу, К. Жанэ, С. Яхутлю, М. Парануку, Х. Беретарю, А. Гадагатлю, П. Кошубаеву, Н. Куеку, Ф. Балкарову, М. Губжеву.

Среди них *«Осенний вечер»*, *«Мой подарок»* на слова И. Машбаша, *«Будь моей судьбой»*, *«Робость мешает любви»* на слова К. Кумпилова, *«Зафак»*, *«Спокойной ночи»* на слова Х. Беретаря.

Большой интерес представляют вокально-хоровые сочинения композитора. Это цикл *«Времена года»* (*«Весна»*, *«Лето»*, *«Осень»*, *«Зима»*) на слова П. Кошубаева для хора без сопровождения. Сюда же можно отнести цикл *«Песни шичепщина»* (*«Жил адыг»*, *«Огонь войны»* и *«Адыги земли, станем едины!»*).

У Каплана Сагидовича великолепная хоровая музыка. Подавляющее большинство произведений композитора для хора имеют патриотическую тематику. Такова поэма для солиста, хора и симфонического оркестра *«Подвиг»*, написанная на слова адыгейского поэта С. Яхутля и посвященная подвигу Героя Советского Союза, поэта-бойца Хусена Андрухаева; *«Это было в бою»* на слова К. Жанэ; *«Из чаши одной»* на слова А. Гадагатля; *«Спокойствие»* на слова И. Машбаша.

Часть хоровых произведений посвящена истории – *«Адыги»* на стихи И. Машбаша; любви – *«Подобна ты маю»* на стихи А. Кешокова; *«Моя Альбина»* на стихи М. Добагова и другие.

Работая в г. Черкесске, композитор увлекся одним из сложнейших жанров – это театральная музыка. Им написана музыка к семи театральным спектаклям, поставленным в Карачаево-Черкесском драматическом театре. Это музыкальный водевиль *«Вот как надо замуж выходить»* и музыкальный детский спектакль *«Храбрый Гучипс»* – оба по пьесе М. Добагова; *«Лиса-охотница»* по пьесе В. Абитова и М. Абдокова; музыкальный водевиль *«Стоматологу привет»* Р. Охтова; пьеса А. Шаззо *«Красный лев»*; *«Волшебная мельница»* М. Добагова и М. Абдокова и сказка М. Мижаяева *«Золотая свирель»*.

Трудно переоценить вклад композитора в создание музыки для детей и юношества, педагогического и концертного репертуара для музыкальных школ, средних специальных учебных заведений, музыкальных вузов.

Весомая часть творчества Каплана Туко посвящена детям.

Следует отметить, что в числе первых адыгских композиторов были опубликованы его детские песни и пьесы в репертуарных и тематических сборниках Всесоюзного издательства «Советский композитор». Это обработки адыгских народных песен в переложении для фортепиано, аккордеона или гармоники: *«Эхо войны»*, *«Мой Аюб»*, *«Мура»*; обработки танцевальных мелодий *«Исламей»*, *«Кафа»*, *«Зафак»*; *«Адыгейская танцевальная сюита»*, куда вошли *«Шуточный танец»*, *«Кафа»*, *«Хоровод»* и другие.

Особенно любимы детворой песни *«Натус»*, *«Кукушка»*, *«Мой папа шофер»*, *«Котенок»* на слова К. Жанэ; *«Киса-кот»* на слова Х. Шорова; *«Прилетайте к нам, скворцы»*, *«Трамвай»* на слова Дж. Чуяко.

Для спектакля *«Сын медведя Батыр»* кабардинского драматурга Магомета Шхагапсоева композитором создано семнадцать номеров: два оркестровых, обрамляющих всю постановку, и пятнадцать песен, которые по ходу действия исполняют герои сказки.

Адресуя свою музыку детям, композитор стремился в доступной форме дополнить образы и характеры персонажей пьесы.

Изданные авторские сборники сочинений К.С. Туко «Мир вам, люди», «Родные напевы», «Родная земля», «Моя страна», «Пьесы и фанфары для духовых инструментов», «Вокально-хоровые произведения» и другие стали явлением в музыкальной жизни Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Каплан Туко – автор книг об учителе Умаре Тхабисимове: «Художник и его время», «Умар Тхабисимов – звучащая эпоха», «Снова звучит голос твой», а также: «Жизнь в искусстве» о заслуженном работнике культуры РФ Зауре Хоте.

Более пятнадцати лет Каплана Туко нет с нами, но его музыка продолжает жить, не теряя актуальности и в наши дни.

Жизнь и творчество К.С. Туко, его устремления и труд, все то, что составляло сущность бытия композитора на протяжении многих лет, – все осталось в памяти близких ему людей, воспоминаниях друзей и соратников, в делах учеников. А главное – в самой его музыке, доказавшей свою жизнестойкость, значимость, неотделимость от эпохи, в которой он жил и творил. Все это позволяет вписать золотыми буквами имя Каплана Сагидовича Туко в сокровищницу музыкальной культуры адыгов.

Фонд музыкально-нотной литературы Национальной библиотеки Республики Адыгея располагает значительным количеством изданий о композиторе, его жизни и творчестве. Мы бережно сохраняем материалы, в которых в той или иной степени отражено его наследие.

Как говорят в народе, «без прошлого не может быть настоящего», поэтому мы обязаны помнить людей, внесших большой вклад в развитие нашей национальной музыкальной культуры. Одним из них в Адыгее был Каплан Сагидович Туко.

