

Татьяна Николаевна Буданова – пианистка,
профессор кафедры общего курса фортепиано
Петрозаводская государственная
консерватория имени А. К. Глазунова
(Петрозаводск, Россия)
tatjana_budanova@mail.ru

Tatiana N. Budanova – pianist,
Professor of the Department of General Piano Course,
Petrozavodsk State Glazunov Conservatory
(Petrozavodsk, Russia)
tatjana_budanova@mail.ru

УДК: 78.071.1+786.2

DOI: 10.61908/2413-0486.2025.42.2.115-124

ПОЭТИКА ФОРТЕПИАННЫХ СЮИТ ВЛАДИМИРА УГРЮМОВА

Аннотация

Музыка карельского композитора Владимира Угрюмова (род. 1947) хорошо известна в пространстве современной музыкальной культуры. Он является одним из первых выпускников Петрозаводского филиала Ленинградской консерватории по классу композиции профессора Альберта Семёновича Лемана. Не увлекаясь экспериментами, Угрюмов создал свой, неоромантический, стиль. Наиболее ярко его признаки проявляются в камерном жанре, в частности, в сюитах для фортепиано. В этих сочинениях привлекает внимание оригинальная работа композитора с жанровыми моделями старинной и романтической сюиты.

Ключевые слова: Владимир Угрюмов, карельская музыка, фортепианная сюита, программная миниатюра

THE POETICS OF VLADIMIR UGRYUMOV'S PIANO SUITES

Abstract

The music of Karelian composer Vladimir Ugryumov (b. 1947) holds a significant place in contemporary musical culture. He is one of the first graduates of the Petrozavodsk branch of Leningrad Conservatory in composition class of professor Albert Semenovitch Lehman. Ugryumov developed his own neo-romantic style without embracing experimentation. Its features are most clearly manifested in the chamber genre, particularly in suites for piano. In these

works, the composer's original engagement with genre models of ancient and romantic suites attracts attention.

Keywords: Vladimir Ugryumov, Karelian music, piano suite, program miniature

Владимир Угрюмов (род. 1947) хорошо известен в пространстве современной музыкальной культуры Карелии и за её пределами. Его произведения звучали во многих городах России, в Финляндии, Германии, Америке. Он – член правления Союза композиторов Карелии, автор 4 симфоний, хоровых и вокальных циклов, концертов для скрипки и виолончели с оркестром, множества камерно-инструментальных сочинений. Угрюмов – один из первых выпускников Петрозаводского филиала Ленинградской ордена Ленина государственной консерватории (далее – ПФ ЛОЛГК) в «звании» композитора. Он учился у Альберта Семёновича Лемана – основателя класса композиции ПФ ЛОЛГК, сделавшего всё возможное и невозможное для того, чтобы способные ребята, не прошедшие огромный конкурс в Ленинградскую консерваторию, имели возможность получить образование в её филиале.

Творческое беспокойство и душевный настрой Угрюмова на протяжении 50-летней практики утверждали в нём композитора, берущего в творчество то, что подсказано народными истоками и самой природой, не увлекаясь экспериментами. Свою музыку он создаёт, находя источник вдохновения в непреходящих духовных ценностях, у него свой стиль, своя эстетика, своё образно-эмоциональное пространство, необходимое для воплощения замысла.

Композитор любит работать в камерных жанрах. В этой сфере наиболее ярко проявляется его оригинальное мышление, способность спокойно и просто передавать «говорящей» интонацией тонкие нюансы душевного состояния. Именно эта «говорящая» интонация располагает к доверительному общению и удерживает внимание слушателя, привлечённого к процессу расшифровывания замысла с помощью генетического музыкального кода, кото-

рый, считает автор, есть в каждом человеке. Ключом к расшифровке издавна служила и служит народная песня.

Поэтика Угрюмова ярко выражена в его сюитах для фортепиано. Композитор написал 17 таких опусов и с увлечением продолжает работать в этом жанре (см. приложение). Некоторые его сюиты имеют названия – № 1 «Напевы», № 2 «Сюита фресок», № 4 «Старинная», № 6 «Балетная», № 7 «Празднества», № 12 «Кижская», которые содержат указания на исторические, фольклорные, бытовые образы. Их заголовки отражают общую идею, объединяющую разные по жанру части, также имеющие свои программы. К примеру, «Сюита фресок» состоит из 3 частей с названиями «Лики», «Времена», «Празднества». В «Старинной» сюите объединяются в целое «Перепевы», Пассакалья, Наигрыши.

Классические традиции в сюитах Угрюмова проявляются в лаконичности частей, их количестве (3–4 части¹), контрастном сопоставлении, использовании жанрово-бытовой основы: ноктюрн, интермеццо, скерцо, песня без слов, наигрыши и другие. Интересно драматургическое построение циклов: его части связаны между собой интонационной близостью тематического материала, что, по словам композитора, высказанным в личной беседе с автором статьи, соответствует взгляду «на один и тот же образ из различных жанров».

В тематизме и фактурных особенностях некоторых сюит Угрюмова просвечивают элементы барочного стиля, обусловленные жанром. В частности, во II части «Старинной» сюиты (№ 4), имеющей заголовок «Пассакалья», и во II части под названием «Партита» из Сюиты № 11 его проявления заметны в своеобразии музыкальной формы, необычных способах экспонирования и трансформации темы.

Мелодическую идею композитор в деталях артикулирует короткими лигами, обозначая ими важную смысловую интонацию. Прозрачная музыкальная ткань этих пьес, как правило, полифонизирована. В Пассакалье из «Старин-

¹ Только ранняя Сюита № 1 имеет 7 частей.

ной» сюиты представлена двухголосная фактура с приёмами подголосочной и имитационной полифонии. Пластичность ладо-гармонических переходов, мягкие диссонирующие созвучия, возникающие в процессе трансформаций темы, уводят старинную пассакалью из сферы традиционного торжественно-траурного звучания в лирику песенного жанра (пример № 1).

Пример № 1

В. Угрюмов. Сюита № 4 «Старинная», Пассакалья (II ч.)

Партита из сюиты № 11 представляет собой полифоническую пьесу с чертами вариаций. Отметим яркие эпизоды в развитии темы, для которых характерно уплотнение мелодических линий диссонирующими вертикальными созвучиями, активные ритмические преобразования (пример № 2).

Пример № 2

В. Угрюмов. Сюита № 1, Партита (II ч.). Тема

Четыре части «Кижской» сюиты (№ 12) не содержат программной конкретизации. Интерпретация исполнителя обусловлена их жанрами – Песня без слов (I ч.), Фантазия (II ч.), Adagio (III ч.), Скерцо (IV ч.), вписанными в контекст общего названия.

Центром драматургии «Кижской» сюиты является поэтически проникновенная третья часть (Adagio). Эпический склад начальной темы уводит воображение в далёкие времена, в историю некогда дикого острова Киж, места языческих святилищ, и предысторию находящегося на нём шедевра деревянного зодчества – Преображенского собора (пример № 3).

Пример № 3

В. Угрюмов. Сюита № 12 «Кижская», Adagio (III ч.)

Adagio

Его образ возникает в кульминации, которой предшествуют темповые и тональные изменения. Полифоническое и гармоническое наполнение ткани, виртуозные переливы пассажей *con moto* выводят тему в высокий «хрустальный» регистр с колокольным перезвоном арпеджированных аккордов (*ff*, *Maestoso*, *risoluto*). Автор находит точное решение образа выросшего из зем-

ли и устремлённого в небо храма в кружевных узорах его куполов. На память приходят стихотворные строки поэта Ивана Демьянова: «Долговечней многих каменных, эта церковь не срублена – спета! И звучать ей не век, а века!»².

Выразительные средства, которые применяет Угрюмов в сюитах, имеют точную смысловую направленность на создание нужных образов. К примеру, яркими красками, оригинальными пианистическими приёмами, искрящейся изобразительностью наполнены крайние части сюиты № 7 «Празднества», первая часть, Интермеццо, из Сюиты № 8 и многие другие.

Порывистая одухотворённость II части (Andante) из Сюиты № 3 содержит черты романтического стиля: неквадратность построений, постоянно меняющаяся метрика, пряные гармонические созвучия, нарядная в штриховом многообразии фортепианная фактура (пример № 4).

Пример № 4

В. Угрюмов. Сюита № 3. Andante (II ч.)

Всё это, усиленное полиритмией, приводит к яркой кульминации *Maestoso, ff*, захватывающей эмоциональной открытостью. При этом авторский темперамент уравнивается чувством меры в использовании «оркестровых» возможностей инструмента.

² Демьянов И. Кизи // Сказ о Кизях : сб. : стихотворения, корот. рассказы, эссе / сост. Е. И. Такала, М. В. Тарасов. Петрозаводск : Карелия, 1988. URL: <https://laidinen.ru/kizhi-8/> (дата обращения: 01.06.2025).

В лирических пьесах повествовательного или созерцательного характера автор деликатно создаёт атмосферу «северного колорита»: внутренней тишины и душевного покоя человека, умеющего сдержанно выражать свои чувства.

В этом плане показателен «Дуэт», средняя часть Сюиты № 7 «Празднества», звучащий как откровение духовной мудрости в интонациях северной русской песни (пример № 5).

Пример № 5

В. Угрюмов. Сюита № 7 «Празднества». Дуэт (II ч.)

Кульминация дуэтного согласия наполнена психологическим и смысловым напряжением: широтой дыхания, разрастанием голосов, окрашенных гармоническими красками, яркой динамикой в высоком регистре.

Вокальная основа мелодики во многих сюитах Угрюмова содержит характерные признаки фольклора, и это не случайно, композитором создано несколько симфонических, хоровых, вокальных произведений, тесно связанных с народным творчеством, в частности, с карело-финским эпосом «Калевала».

Две пьесы для фортепиано – «Вступление к “Калевале” (руна 1)», в которой эпический герой-сказитель начинает своё повествование, и «Вяй-немёйнен задумывает строить лодку (руна 16)» – написаны в руническом духе. Руническую стилистику определяет вариантное изложение, многократное повторение коротких интонаций, неспешное движение, сообразное сюжетному развитию в рунах «Калевалы» (примеры № 6, 7).

Пример № 6

В. Угрюмов. «Вступление к “Калевале” (руна 1)»

Moderato

Пример № 7

В. Угрюмов. «Вяйнёмейнен задумывает строить лодку (руна 16)»

Moderato con moto

Включение сюит Угрюмова в концертный и педагогический репертуар будет весьма полезно. Подготовка этих сочинений к исполнению сопряжена с решением многих задач: стилевых, пианистических, содержательных, психологических, а также с формированием творческого подхода, умения создавать интерпретацию музыки современных авторов.

Приложение

Сюиты В. Н. Угрюмова

№	Год	Заглавие	Название частей
№ 1	1981	«Напевы»	1. Moderato con moto 2. Maestoso 3. Larghetto 4. Allegro 5. Moderato 6. Allegro moderato
№ 2	2007/ 2023	«Сюита фресок»	1. Лики 2. Времена 3. Празднества
№ 3	2008		1. Moderato con moto 2. Andante 3. Allegretto
№ 4	2017	«Старинная»	1. Перепевы 2. Пассакалья 3. Наигрыши
№ 5	2018		1. Прелюдия 2. Песня без слов 3. Скерцо
№ 6	2018	«Балетная»	1. Академический танец 2. Adagio 3. Вариации (Воспоминания о балете)
№ 7	2019	«Празднества»	1. Интермеццо 2. Дуэт 3. Празднества
№ 8	2019		1. Интермеццо 2. Новеллетта 3. Исполать (Славление)
№ 9	2020		1. Интермеццо 2. Ноктюрн 3. Rondo-appassionato
№ 10	2020		1. Экспромт 2. Новеллетта 3. Интерлюдия (Воспоминание о 3-й сюите) 4. Скерцо
№ 11	2020		1. Вариации 2. Партита 3. Рондо-финал
№ 12	2021	«Кижская»	1. Песня без слов

			2. Фантазия 3. Adagio 4. Скерцо
№ 13	2023		1. Фантазия-Экспромт 2. Песня без слов 3. Каприччиозо
№ 14	2024		1. Интермеццо 2. Канцонетта 3. Скерцо-аппассионато
№ 15	2024		1. Этюд-картина 2. Andante cantabile 3. Скерцо-каприччиозо
№ 16	2024		1. Интермеццо 2. Ноктюрн 3. Скерцо-баллада
№ 17	2025		1. Рождественская песнь 2. Интермеццо 3. Ноктюрн 4. Скерцо

Получено: 02.04.2025

Принято к публикации: 24.06.2025

Дата публикации: 30.06.2025

Received: 02.04.2025

Accepted: 24.06.2025

Accepted: 30.06.2025