

Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Усть-Ордынская детская школа искусств»

МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ

Тема: «ТЕМБРЫ ПЕВЧЕСКИХ ГОЛОСОВ»

преподаватель

Улазова Татьяна Александровна

Усть-Ордынский

2022

Введение

Опера, оратория, кантата, оперетта, хоры, романсы, песни, все это большой и разнообразный мир вокальной музыки. Он впечатляет слушателя не только музыкой, не только словом, как бы объединяющим все эти жанры и несущим в себе самостоятельное содержание, но и качествами самого голоса, умением исполнителя насытить его живыми эмоциями.

Общество в каждый период исторического развития ставило перед искусством и, в частности, перед вокальной музыкой, определенные задачи, требовавшие новых выразительных средств. Если технические возможности инструмента были недостаточны, он реконструировался, даже создавался заново, вместе с этим совершенствовалась и исполнительская техника. Однако певческий голос в этом отношении можно считать едва ли не самым «консервативным» инструментом ввиду стабильности человеческого горла, по крайней мере, с момента возникновения вокального искусства. И, тем не менее, совершенствование вокальной техники имело место.

Классификация голосов

Классификация певческих голосов, дошедшая до наших времен, ведет начало примерно с XII века и связана с возникновением полифонической формы вокальной музыки, требовавшей, чтобы один из голосов – обычно это был высокий мужской голос – исполнял, точнее, удерживал бы одну главную, неизменную мелодию, повторявшуюся несколько раз на протяжении пьесы. Эта мелодия «кантус фирмус», что значит по-латыни «нерушимый напев»; голос же, исполнявший, удерживающий эту мелодию, получил название тенор, (от латинского *tenere* – держать, направлять). Остальные голоса, сопровождавшие «кантус фирмус», получили соответствующие названия. Самый высокий (обычно мальчишеский) сначала назывался дискантом, т.е. уклоняющимся, отходящим от «кантуса фирмуса»; средний между тенором и дискантом (тоже детский) – получил название альт, что значит высокий по сравнению с тенором; а самый низкий голос получил название бас. В дальнейшем самый высокий голос получил название сопрано, в основе которого лежит итальянское слово *sopra*, что значит «наверху, выше».

Итак, в практику с давних времен вошли четыре категории: сопрано, альт, тенор и бас. Причем все это были детские мальчишеские и мужские голоса, поскольку полифоническая форма пения утвердилась в папских капеллах, где женщины к исполнению не допускались. Только в XVII веке женские голоса проникли на сцену и концертную эстраду, и с того времени определение «сопрано» и «альт» закрепилось за женскими голосами, высокий же голос у мальчиков и девочек по – прежнему назывался дискантом, а низкий альтом.

Эти четыре категории голосов и стали основой современной классификации; дальнейшее развитие вокальной музыки вызвало необходимость двух дополнительных категорий промежуточных голосов между имевшимися двумя женскими и двумя мужскими: меццо – сопрано – средний по высоте и силе между сопрано и альтом, получившим название контральто, и баритон – промежуточный между тенором и басом. Меццо, по – итальянски, означает «средний, половинный»; баритон же по – гречески означает «низкозвучающий», очевидно по отношению к более высокому тенору.

В партитурах и клавирах обычно фиксируются только типовые наименования голосов. Хоровые голоса – сопрано первые и вторые, альты первые и вторые, тенора первые и вторые, басы первые, вторые и октависты. Сольные голоса – сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенора, баритоны, басы.

Типовое обозначение не в полной мере определяет характер голоса и поэтому потребовалась дополнительная дифференциация. В конце XIX – начале XX века в вокальной практике, главным образом, в педагогике, появились новые определения: сопрано, меццо-сопрано, тенора и баритоны более легкие получили название лирических, а более тяжелые – драматических. Басы разделяются на высокие (кантанте) и низкие

(профундо). Кроме того стали выделять характерные голоса: характерный тенор, ба-буфф.

Встречаются певческие голоса, занимающие промежуточное место между перечисленными в этой системе классификации – *soprano-leggiero*, *soprano-giusto*, *soprano*, легкий тенор, *tenor-altino*, баритональный тенор, *basso-cantante*, *basso-profundo*. этому списку терминов причисляют еще один – *mezzo-carattere*, т.е. средний, например, между лирическим и драматическим сопрано и т.д.

Характеристика терминов, как правило, указывает на индивидуальные особенности голоса, например, термин колоратурное сопрано – голос, обладающий гибкостью подвижностью, драматический тенор – голос, способный к выражению сильных драматических душевных переживаний, *basso-profundo* (глубокий, или низкий, бас) – голос, способный к взятию низких нот.

Основные характеристики певческих голосов

Сопрано – самый высокий женский голос. Различают следующие разновидности сопрано – колоратурное, лирическое и драматическое, а также промежуточные виды лирико-драматическое и лирико-колоратурное сопрано.

Меццо-сопрано – женский голос, средний между сопрано и контральто. Различают высокое (лирическое) меццо-сопрано, близкое к сопрано, и низкое, приближающееся к контральто. Для меццо-сопрано характерны полнота звучания в среднем регистре, наличие нижнего грудного регистра, а также несколько более резкое, чем у сопрано, звучание на верхних нотах.

Контральто – низкий женский голос. Наиболее характерные и выразительные регистры – грудной и отчасти средний. Верхние звуки у контральто бывают иногда несколько резки. Тембр голоса обычно густой, плотный.

Тенор – высокий мужской голос. В XIX веке сформировались основные типы теноровых голосов: лирический тенор (итал. *Tenore de grazia*) отличается светлым тембром, сильным верхним регистром, легкостью и подвижностью; драматический тенор (*tenore di forza*) характеризуется баритональной окраской и большей силой звучания в несколько меньшем диапазоне; в лирико-драматическом теноре (*mezzo-carattere*) к разному объединяются качества обоих видов. Также существуют особые разновидности теноров – характерный тенор, название которого связано с его использованием в характерных ролях, и тенор-альтино, тождественный лирическому тенору, но без низкого тесситуры и с развитым фальцетным звучанием, а также редчайший голос – контральто, приблизительно равный по диапазону контральто.

Баритон – мужской голос, средний по высоте между тенором и басом. Соединяет силу и величавость баса с блеском и подвижностью тенора. Различают лирический баритон (иногда называют тенор-баритон), более мягкий и подвижный, имеющий сходное звучание с драматическим тенором, и драматический баритон (иначе – бас-баритон), более мужественный и сильный, который по тембру приближается к басу.

Бас – самый низкий мужской голос. Имеет разновидности: высокий, или певческий бас (итал. *basso-cantante*) и низкий, или глубокий (*basso-profundo*), а также характерный комический бас (*basso-buffo*). Высокий бас бывает двух типов: лирический – более мягкий и драматический – более сильный. Для высоких басов характерны сила и мощь на верхних звуках и более слабое звучание низких звуков. Низкий бас (его еще иначе называют центральным басом) отличается глубоким, полным звучанием в низком регистре, напряженным в верхнем. Низкие басы, способные брать звуки вниз до соль контральто, встречаются только в хоре и называются октавистами.

Детские голоса в хоре

Вследствие специфичности голосового аппарата (короткие и тонкие голосовые связки, малая емкость легких и т.д.) детский голос отличается от голоса взрослого; ему свойственны «высокое» (головное) звучание, меньший диапазон, характерная мягкость, «серебристость» тембра (особенно у мальчиков). Детские голоса звучат нежно и не отличаются силой, насыщенностью тембра. Высокий детский голос у девочек называют сопрано, у мальчиков – дискант. Диапазон: от до первой октавы до соль(ля) второй. Низкий детский голос именуется альт, его диапазон: от соль, ля малой октавы до ми-бемоль, ми второй октавы.

Применение детских голосов в хоре связано с возрастными особенностями ребят. Голоса разделяются примерно на три возрастные группы (возраст указывается приблизительно).

Первая, чисто детская стадия – от самого младшего возраста до 10-11 лет; голоса этой группы отличаются исключительно фальцетным (головным звучанием, небольшим диапазоном (максимум октава): до первой октавы – до второй или ре первой октавы – ре второй). Дети этого возраста относятся к так называемой первой группе – младшему школьному возрасту (т.е. 1-4 классы). Хоровые голоса детей 7-10 лет характеризуются легким фальцетным звучанием, небольшой силой – от пиано до меццо-форте. Существенного различия между голосами мальчиков и девочек еще нет. Рабочий диапазон младших школьных хоров – в пределах первой октавы с охватом нескольких звуков второй октавы. Хоры младшего школьного возраста имеют в репертуаре главным образом одно-двухголосные произведения. В этом, по сути начальном, периоде хорового воспитания закладываются необходимые профессиональные навыки пения – точное интонирование, элементы вокальной техники, ансамблирование и т.д.

Вторая стадия формирования – от 11-12 до 13-14 лет. Здесь намечаются элементы грудного звучания, индивидуальный тембр; диапазон несколько расширяется (до первой октавы – ми, фа второй). Дети этого возраста относятся ко второй группе – среднему школьному возрасту (т.е. 5-7 классы). Хоровые голоса детей 11-14 лет отличаются некоторой насыщенностью звучания. У мальчиков появляются глубоко окрашенные грудные тоны, у девочек начинает определяться тембр женского голоса. Диапазон высоких голосов (сопрано): до, ре первой октавы – фа, соль второй октавы; низких (вторых) голосов, или альтов: ля малой октавы – ре, ми-бемоль второй октавы. Исполнительские возможности среднего хора порой значительные. В репертуаре могут быть произведения гармонического склада, а иногда и несложная полифония. Отдельные детские хоры могут успешно справляться с двух- и трехголосными партитурами.

Третья стадия – голоса подростков 14-16 лет, в известной степени сформировавшиеся, в них элементы детского звучания в различной степени смешиваются с элементами взрослого (женского) голоса, начинает проявляться индивидуальный тембр, диапазон расширяется до 1,5 - 2 октав, звучание микстовое (смешанное). У мальчиков, особенно альтов, элементы грудного звучания несколько заметнее и выявляются раньше. Дети этого возраста относят к третьей группе – старшему школьному возрасту (т.е. 8-11 классы). Хоровые голоса детей 15-17 лет примерно соответствуют голосам женского хора. Владислав Геннадьевич Соколов пишет, что отличие детских голосов от женских заключается в величине диапазона, а также в характере звучания: детские голоса более звонкие и светлые, нежели женские. Диапазон сопрановой партии детского хора – от до первой октавы до соль второй октавы, альтовой партии – от ля малой октавы до ре второй октавы. Следует отметить, что указанные объемы – рабочие диапазоны. Полный диапазон каждой партии в детском хоре может несколько расширяться: сопрано – вверх до ля, си-бемоль второй октавы, альты – вниз до соль малой октавы.

Темброво оформившиеся голоса (2-й и 3-й групп) разделяются на высокие – дисканты (диапазон: до первой октавы – соль второй) и низкие – альты (ля малой октавы – ре, ми второй октавы). Каждая хоровая партия (сопрано и альтов) делится на первые и

вторые, при этом хормейстеры руководствуются личными свойствами певцов, и тогда одного типа с несколько более высокой тесситурой причисляют к первым, а с более низкой - ко вторым.

Как и в голосах взрослых, в детском хоре имеются регистры грудной, головной (границы между ними легко заметны) и микст.

Женские голоса в хоре

Сопрано. Рабочим диапазоном сопрано следует считать ми-бемоль, ми первой октавы - ля второй октавы. Зона примарных звуков в районе си первой-до второй октавы. Переходные ноты ми-фа первой октавы и ми-бемоль-фа второй октавы.

Партия первых сопрано составляется из колоратурных, лирико-колоратурных и лирических голосов. Диапазон первых сопрано до первой - до третьей октавы. Рабочий диапазон: до первой октавы - ля, си-бемоль третьей. Павел Григорьевич Чесноков делит диапазон на пять участков, из которых выделяет низкий, средний и высокий как наиболее употребительные.

Колоратурное сопрано - самый легкий и подвижный голос, при правильном голосообразовании имеет наиболее широкий диапазон от ля-си малой октавы до фа-ля третьей октавы. Средний регистр довольно слабый, верхний - сильный, светлый, блестящий. Партии колоратурных сопрано обычно содержат много виртуозных пассажей и фиоритур. Таковы партии Антонида из оперы «Иван Сусанин» Глинки, Мюзетта из оперы «Богема» Пуччини, Констанция из оперы «Похищение из серала» Моцарта, Эльвира из оперы «Пуритане» Беллини и т.д. Колоратурное сопрано обычно не отличается богато тембровыми красками и достаточно однообразно. Ему присущ несколько жесткий характер звучания, которое плохо сливается в ансамбле с другими голосами. Поэтому в хоре колоратурное сопрано, как правило, не используется.

Лирико-колоратурное сопрано при большом диапазоне и технической подвижности обладает мягкостью, напевностью, способностью сливаться с другими голосами. Имеет диапазон: до первой октавы - ми, фа третьей октавы. Изумительная лирико-колоратурным сопрано обладала А. В. Нежданова, с успехом исполнявшая сложнейшие колоратурные, так и лирические партии. Наличие в партии первых сопрано лирико-колоратурных голосов очень желательно, так как они придают звонкую яркость тембру партии, способствуют преодолению технических трудностей.

Лирическое сопрано имеет диапазон от до первой - до третьей октавы. Лирические сопрано обладают мягким, теплым звуком. Исполнение напевных мелодий отличается большой ровностью и нежностью звучания. Лирическое сопрано достаточно подвижно в исполнении технических партий. Нижний регистр звучит довольно беден тембровыми красками. Зато средний регистр - очень выразительный, динамичный, светлый. Ярко звучит верхний регистр, особенно от соль - си-бемоль второй октавы. Наиболее типичной лирической сопрановой партией в русской оперной литературе является партия Татьяны в опере «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Лирические сопрано очень хорошо сливаются с другими голосами и составляют основу вокального голоса смешанного и женского хора.

Партия вторых сопрано комплектуется обычно из драматических сопрано. Рабочий диапазон вторых сопрано: до первой октавы (си малой) - фа второй октавы.

Драматическое сопрано обладает большой силой и благодаря хорошо развитому грудному регистру может исполнять низкие звуки меццо-сопрано. Драматическое сопрано в техническом отношении несколько тяжелее, чем лирическое сопрано, однако технические возможности весьма значительны. Нижний и средний регистры звучат полно, верхний - сильно, насыщенно и ярко. Типичными партиями драматического сопрано в оперной литературе являются партии Аиды в одноименной опере Верди

опере «Пиковая дама» П.И. Чайковского и другие. Диапазон драматического сопрано: до первой — си второй (до третьей октавы).

Альт — второй по высоте голос в музыке четырехголосного склада. Термин альт применяется с XV века. Именовался вначале как контртенор-альт. В ранних четырехголосных произведениях а *capella* (конец XV века) партия альты исполнялась мужчинами. В трехголосных хоровых партитурах в более поздние эпохи (XVI - XVII века) партию альты иногда поручали первым тенорам. В современном значении альтами называется в хоре и вокальном ансамбле партия, исполняемая низкими женскими или низкими детскими голосами. С конца XVIII века в оперных хоровых партитурах в Италии, а позднее и во Франции партия низкого женского голоса получает наименование *mezzo-soprano*, или среднее сопрано. С этого времени партии в однородных женских голосах стали носить названия женских голосов: сопрано, меццо-сопрано, контральто. Во многих вокально-симфонических произведениях и в хорах а *capella* сохранилось старое наименование — альт.

Рабочий диапазон: соль малой октавы — ми второй октавы. Переходные ноты у альтов ми — фа-диез первой октавы и до — ре-диез второй октавы. Зона примарного звучания: соль — ля первой октавы.

В хоровом коллективе партия первых альтов составляется из лирических меццо-сопрано.

Лирическое меццо-сопрано встречается чаще, чем драматическое или контральто. Оно обычно не имеет большой силы, но выделяется красивым тембром грудного характера в нижнем регистре, что является признаком низкого голоса и отличает меццо-сопрано от лирического сопрано. Опытным лирическим меццо-сопрано удастся приобрести качества двух смежных голосов: красоту и свободу грудных нот контральто и сильный верхний головной регистр сопрано. Лирические меццо-сопрано могут достигать большой подвижности и колоратурной гибкости. Пример виртуозной колоратурной оперной партии для меццо-сопрано — партия Розины из оперы «Севильский цирюльник» Россини, которая в силу значительной виртуозной трудности часто транспонируется и передается колоратурным сопрано.

В групповом исполнении в нижнем регистре первые альты звучат мягко, имеют красивый тембр, но небольшую силу звука, от соль — ля первой октавы приобретают яркость и большую динамичность. Лучшая зона звучания: до первой октавы — ре второй.

Альты вторые обычно технически менее подвижны и гибки, чем первые альты. Партия вторых альтов комплектуется драматическими меццо-сопрано и контральто и является фундаментом женской группы хора; в смешанном хоре они служат тембральным переходом от женских голосов к высоким мужским.

Драматическое меццо-сопрано — голос менее подвижный, чем лирическое. По первому слуховому восприятию драматическое меццо-сопрано может произвести впечатление сильного драматического сопрано, однако в большинстве случаев отличается от последнего более ярким грудным звучанием в низком регистре и несколько крикливой манере исполнения верхних звуков, где сопрано звучит ярко и блестяще. В операх драматические меццо-сопрано нередко исполняют контральтовые партии. Диапазон драматического меццо-сопрано: ля малой октавы — ля, си второй октавы.

Контральто — голос редкий, обычно ярко выражен своей густой окраской, имеет энергичный, свободный, как бы возникающий из самой груди нижний регистр. Диапазон контральто: ми, фа малой октавы — фа, соль второй октавы. Однако на фа второй октавы контральто часто теряет свои выразительные качества, лишается должного вибрато. Вся нижняя октава голоса сохраняет ровное грудное звучание, на звуках фа, фа-диез первой октавы голос незаметно переходит на меднум. Грудной регистр у контральто очень широкий, часто поднимается до ля-бемоль первой октавы и выше. Верхний регистр очень небольшой и мало интересный. Прекрасными образцами контральтовых партий являются партии Вани и Ратмира в операх М.И.Глинки. Выдающейся русской певицей контральто

была первая исполнительница Вани А.Я. Петрова-Воробьева. Из зарубежных контр- следует назвать знаменитую негритянскую певицу М. Андерсон.

К сожалению, драматические меццо-сопрано и особенно контральто — редкие. Поэтому часто партия вторых альтов комплектуется из наиболее крепких лирических голосов и в связи с этим нижняя часть диапазона партии оказывается слабой по звучности.

Мужские голоса в хоре

Тенор — название хоровой или ансамблевой партии. В XVII веке обычный тенора находился в пределах си малой октавы — соль первой. В хоровых партиях тенора записывалась в теноровом ключе до; в современных изданиях нотируется в скрипичном ключе, что предполагает транспонирование на октаву выше.

Общий диапазон: до малой октавы — до второй октавы. Переходные ноты — ми-бемоль — фа-диез первой октавы. Зона примарного звучания си-бемоль малой — до первой октавы.

Партия первых теноров формируется из лирических голосов с привлечением теноров-альтино. Тенора-альтино — самые высокие, легкие и подвижные мужские голоса, диапазон которых от ре, ми малой октавы до ми, фа второй октавы. В ряде опер тенора-альтино поручается исполнение сольных партий (например Звездочет в опере «Попелюшка» Н.А. Римского-Корсакова). Тенор-альтино — голос редкий. Наличие голосов в составе хора способствует достижению яркой, звонкой и в то же время звучности в верхнем регистре теноровой партии. При очень громком пении тенор-альтино звучит несколько резко и выделяется из ансамбля. Нижний регистр слабый, с обертонами.

Лирические тенора имеют мягкий задушевный тембр, они могут выразительно исполнять распевные мелодии, а также технически подвижные виртуозные партии. Лирически распевной является партия Ленского в опере «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Примером виртуозной теноровой сольной партии является Альмавивы из оперы «Севильский цирюльник» Россини. Рабочий диапазон лирических теноров следует считать ми малой октавы — ля, си-бемоль первой октавы.

Исполнение **партии вторых теноров** поручают драматическим тенорам. Драматические тенора отличаются большой силой звучания в верхнем регистре, полнотой, насыщенностью в нижнем. Характерными для драматического тенора являются партии Хозе в «Кармен» Бизе, Германа в «Пиковой даме» Чайковского, Сельма в одноименной опере Римского-Корсакова, Отелло в опере Верди и другие.

Партии драматических теноров нередко весьма успешно исполняют и лирические тенора. В операх имеются также партии, предназначенные для характерного тенора. Например, Паисий в «Чародейке» П.И. Чайковского, Бомба в «Царской невесте» Н.А. Римского-Корсакова и другие.

Диапазон драматического тенора: до малой октавы си-бемоль первой октавы.

Басы — низкая мужская партия в хоре. Басовая партия состоит из баритона и басов. Раньше в старинных хоровых партитурах баритоны записывались в баритонном ключе. Общий диапазон партии басов: ми, фа большой октавы — ми, фа первой октавы. Переходные ноты басов — си-бемоль малой октавы — до-диез первой октавы. Зона примарного звучания ми — фа-диез малой октавы.

Партия первых басов составляется из баритонов и высоких (лирических) басов.

Баритон — является средним голосом между басом и тенором, причем лирический баритон по своему характеру звучания тяготеет к тенору, а драматический — к басу. Наиболее типичными лирическими баритоновыми партиями являются партия Евгения Онегина в одноименной опере П.И. Чайковского, партия Елецкого в опере «Пиковая дама» того же автора. Партия князя Игоря в опере А.П. Бородина — драматическая. В хорах обычно баритоны поют в партии первых басов. Однако по своему тембру, особенно

лирические баритоны, не всегда хорошо сливаются с партией. Иногда они оказываются ближе по тембру к тенорам и поют вместе с партией вторых теноров. Диапазон баритонов от ля большой октавы до ля-бемоль первой октавы. Наличие в хоре баритонов, особенно драматических, желательно, так как они укрепляют верхний регистр партии басов.

Высокие басы — отличаются от баритонов большей мягкостью, компактностью звучания, более темным тембром.

Партия вторых басов формируется из низких басов, она характеризуется более полным и сильным звучанием в нижней части диапазона и несколько тяжелым в его крайней верхней части.

Звуковой объем партии вторых басов в смешанном хоре: (до, ре) ми большой октавы — до (ре) первой октавы.

Октависты — партия вторых басов может включать особую группу низких мужских голосов, именуемую октавистами (иногда их называют *basso-profundo*, октавой). Это особая, редко встречающаяся разновидность самого низкого баса. Октависты поют октавой ниже басов, опускаясь в редчайших случаях до фа контроктавы. Октава чаще всего применяется в аккордовом складе при негромком звучании. В произведениях а саррелла октава придает звучанию хора особую окраску, глубину и полноту. В западноевропейской хоровой исполнительской практике басы-октависты встречаются чрезвычайно редко. Это традиционно русская особенность.

Диапазон октавистов простирается от ля контроктавы до до первой октавы.

Заключение

Тембр голоса — это яркость звука, его индивидуальность, передаваемая во время пения. Звучание определяется основным тоном и дополнительными звуками, именуемыми обертонами. Чем больше обертонов — тем ярче и красочнее будет голос. Природное количество обертонов в сочетании с тренировкой дикции — секрет завораживающего звучания голоса.

Основополагающий фактор в формировании тембра — голосовые связки. Практически невозможно найти несколько людей, которые способны петь одинаково. Многие люди хотели бы, чтобы их голос звучал по-другому. В особенности это касается певцов, актеров, телеведущих и всех тех, кому приходится подолгу общаться.

Тембр голоса во многом зависит от особенностей организма человека. Большое значение имеют объем, форма трахеи и ротового резонатора, а также плотность смыкания голосовых связок. Поэтому радикально изменить звучание голоса не представляется возможным. Однако можно придать тембру необходимую окраску, добавив низких или высоких обертонов и добившись их идеального баланса. Для этого существуют различные упражнения.

Наиболее приятным тембром считается голос, которому присуща правильная модуляция, как по высоким, так по низким тонам. Фактически любой голос при правильном подходе можно поставить. А значит — придать ему профессиональное звучание. Для этого нужно учиться управлять частотностью голоса, а также — эмоциональной окраской. Сделать это несложно при помощи специалиста по вокалу.